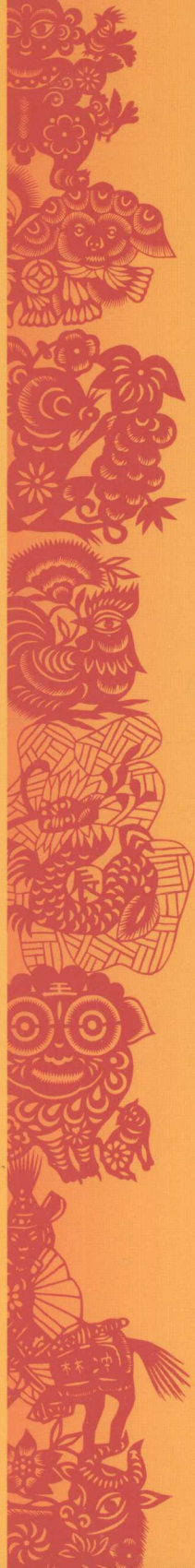
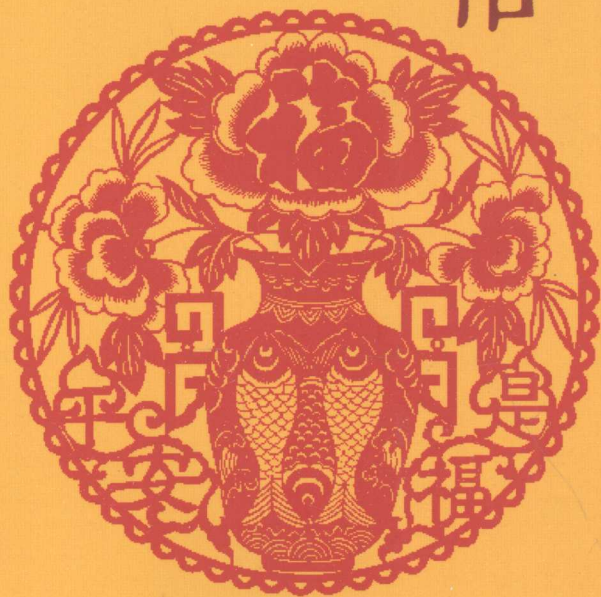

漫话中华民俗丛书

王连海 编著

中华传统剪纸民俗

014334690

J528.1
09

话说中华民俗丛书

中华传统剪纸民俗

王连海 编著

气象出版社
China Meteorological Press

J528.1
09

北航

C1714805

内容简介

剪纸艺术是中华民族灿烂历史文化中一朵绚丽的花朵,千百年来代代承传,延续至今,显示出这门传统艺术顽强而执著的生命力量。她植根于民间百姓之丰沃土壤中,与中国的民俗风情、传统习俗密不可分,具有极高的艺术价值和民俗意义。本书从剪纸的窗花习俗、信仰习俗、工艺习俗、当代发展等多个角度,向读者展现了剪纸艺术的民俗特征和独特魅力:她美丽大方、生动传神、淡妆浓抹、风情万种;她内涵丰富,包罗万象——天上人间、古往今来、虚拟现实、习俗信仰,蕴含着中国人趋吉避凶的民俗观念和美好追求。本书内容丰富,行文流畅,语言风趣、生动,并配以大量精美的图片,读来引人入胜,非常适用于传统文化、民俗文化、剪纸文化的研究者和爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

中华传统剪纸民俗 / 王连海编著. — 北京:气象出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5029-5851-0

I. ①中… II. ①王… III. ①剪纸—民间工艺—中国 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第280774号

中华传统剪纸民俗

Zhonghua Chuantong Jianzhi Minsu

出版发行: 气象出版社

地 址: 北京市海淀区中关村南大街46号

总 编 室: 010-68407112

网 址: <http://www.cmp.cma.gov.cn>

责任编辑: 殷 淼 邵 华

设 计: 符 赋

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 178千字

版 次: 2013年12月第1版

定 价: 48.00元

邮政编码: 100081

发 行 部: 010-68409198

E-mail: qxcsb@cma.gov.cn

终 审: 黄润恒

责任技编: 吴庭芳

印 张: 13.5

印 次: 2013年12月第1次印刷

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社发行部联系调换

序

我接触剪纸的时间比较早，从记事的时候就开始了。我母亲曾用彩色电光纸剪出各种花朵、枝叶贴在白纸上，组成优美的图案，来哄孩子。同院邻居有一位来自保定府的老太太，我叫她“干妈”，也经常剪纸，过年的时候她剪灯笼、梅花、“春”字，都贴在窗户上。有人办喜事，她就剪“喜”字，剪鸳鸯戏荷、凤戏牡丹……总之，我从小时候就以为，剪窗花或者剪喜花，是一件极为普遍、极为平常的事情，就好比做饭、洗衣服、烧水一样，大家都会做，都能做好。对于剪纸的成品，也觉得没什么价值。窗花很快就褪色，稍经风雨就损毁，也没人珍惜它，坏了没事，以后再剪、再贴就是了。办喜事用的剪纸坏得更快，过不了两天，贴在街门上的喜字就破了，绝不会有人加以保护或者重新更换。新房里贴在嫁妆上的各种剪纸也只是新鲜几天，很快就不知去向了。所以，剪纸在我最初的印象中简直就是一种理应不断淘汰不断更新的消耗品，既不珍贵也不稀罕。

长大以后，我才逐渐明白，自己小时候的观点是不正确的。剪纸是中国民间艺术中最有代表性的品种之一，在世界艺术之林独树一帜。它的艺术价值和民俗意义远比我想象的高得多。只因为它在我们的生活中太普遍，所以才显不出好。

从已经发现的北魏剪纸实物算起，中国剪纸至少有一千五百年的历史。在这漫长的年代里，不论朝代怎样更替，世事怎样变迁，即使是在民间美术遭到严重破坏的“文化大革命”的年代，剪纸的创作活动都没有停止，显示了这门民间艺术顽强而执著的生命力量。

剪纸的生命力如此之强大的原因在于它根植于民间，是老百姓最原始的美术活动之一。剪纸的作用首先是美化环境，渲染气氛；其次是寄托信仰，祈祝幸福安康；再次是纯粹的审美，单纯的观赏。很多不会写字、不会画画

的老大娘、小媳妇、大姑娘构成了民间剪纸创作者的主体。只要生活继续，爱美的人性不变，民间剪纸就会继续顽强而坚定地传承下去。

剪纸的品种以窗花最为多见，分布最广，产量最高，影响也最大。其次是绣花样子，只要有刺绣的地方通常就有用纸剪成的花样子。再次是顶棚花、炕围子、灶头花，都是窗花的延伸，同样发挥装点环境的作用。再其次是各种供花、装饰花纸，用于礼品、嫁妆、食品、玩具、花灯等的装饰。总之，剪纸的品种很多，功能很广泛。

近十年来，中国剪纸发生了颠覆性的变化，出现了模仿绘画效果、照相效果、版画效果的剪纸，远看跟画或照片一样。这些剪纸仍以纸张为材料，运用电脑扫描等现代技术完成主体设计并实施制作。到底应该怎样判断这种新型剪纸的艺术要素与艺术价值，目前尚无定论。这种更变，是民俗变化的结果，多了一些理智，少了一些柔情，多了一些外来文化的因素，少了一些本民族的文化传统。民俗对以窗花为主体的民间剪纸的功能要求也发生了变化。例如，大家都住进了楼房，都是玻璃窗，谁还贴窗花呢，即使勉强贴了，其效果与功能都大不如前。剪纸的功能必须转变，以适应“新民俗”的需求。

因此，民间剪纸正在转化为室内装饰品，像绘画、书法一样被装裱成轴，或者被装进镜框，挂在室内供大家观赏的同时，也体现了人们对民间艺术的不舍和追求；更有的被作为礼品、纪念品，发挥着高档工艺品的作用。功能的转变深刻地影响了民间剪纸的创作，更具现代意识的题材和形象，越来越多地被引进民间剪纸的表现内容；传统的剪纸语汇自然不能适应这种题材的变更，因此，剪纸语言也在改变。但是，不论怎样变化，我们都不要忘记，这些新型的工艺品发生与发展的基础都是古老的民间窗花、绣花样子和挂签。

编者

目 录

序

001 第一篇 贴窗花习俗

- 002 贴窗花
- 012 五里不同风，十里不同俗
- 022 寻窗花
- 028 卖剪纸

037 第二篇 当代剪纸习俗

- 038 剪纸失窃案
- 045 “文革”期间的剪纸
- 054 剪纸绣花样
- 070 其他剪纸

081 第三篇 剪纸与信仰习俗

- 082 扫晴娘
- 088 替身娃娃
- 094 纸钱纸人照天烧

101 第四篇 剪纸工艺习俗

- 102 起稿子和熏样
- 108 剪与刻
- 116 染窗花画窗花

123 — 第五篇 民间剪纸艺人 —

124 “剪花娘子”库淑兰

132 剪纸大师蔡兰英

139 剪纸巧手魏文娥

147 — 第六篇 剪纸古俗 —

148 剪纸古俗

153 唐宋剪纸民俗

160 元明清剪纸习俗

167 — 第七篇 民间剪纸赏析 —

168 彩色窗花赏析

181 单色窗花赏析

188 蔡兰英剪纸赏析

193 范祚信剪纸赏析

196 魏文娥剪纸赏析

202 张永寿剪纸赏析

207 — 后记 —

第一篇 贴窗花习俗

贴窗花

故事片《白毛女》有这样的镜头：除夕的傍晚，喜儿在简陋的屋子里剪窗花，边剪边唱道：

“北风（那个）吹，雪花（那个）飘，风天（那个）雪地，两只鸟。
鸟飞（那个）千里，情意（那个）长，双双落在树枝上……”

歌没唱完，她已经剪出了一对鸳鸯，并把它们分别贴在窗户上的“双喜字”两旁。

现代京剧《红灯记》中也出现了窗花，是一只大红蝴蝶。这蝴蝶不仅是布景的点缀，还是报警的信号。在突发敌情的关键时刻，李奶奶向李铁梅发出了紧急指令。

李奶奶：“铁梅，快把信号揭下来！”

铁梅：“什么信号啊？”

李奶奶：“窗户上的那个红蝴蝶。铁梅，你揭信号，我扫地掩护你。”

故事片《牧马人》在演到男主角许灵钧准备结婚时，他的新娘子李秀芝正在贴窗花。她的头顶上飘动着一对鸳鸯戏水的红纸挂签，观众可以猜想到，这挂签也是她刚刚贴上的。然后，她又把剪好的一头骆驼贴在了窗户上。

影视、戏剧作品中表现剪窗花、贴窗花的情节很多，这从一个侧面反

电影《牧马人》中的
李秀芝在贴窗花

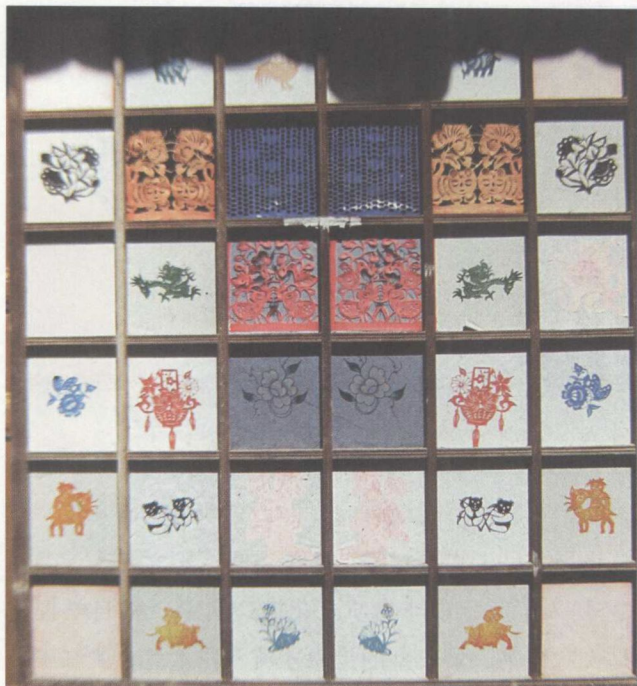

北京王秀荣剪的窗花

映了在20世纪前半叶的中国，剪窗花、贴窗花的习俗相当普遍。

随着时代的变化，贴窗花的习俗逐渐减弱，但仍有余风。前几年，我带了几个研究生去北京市昌平区七里渠村拜访一位民间泥塑女艺人，名叫王秀荣。她的作品已经列入了北京市非物质文化遗产名录。她自学捏泥人，作品以女性“刀马人”为主，最典型的是穆桂英、花木兰、梁红玉、杨排风等古代女英雄。我想让学生们看看她捏泥人的过程，体会一下民间手工艺的魅力。不想，走进王秀荣的住房后，学生们未及观赏泥人，却被两扇窗户吸引住，一片惊呼：“哇，太漂亮啦！”原来，这两扇玻璃窗上贴了大红纸剪的窗花，其一是两棵树，天空中飞舞着六只鸽子，四角是牡丹石榴纹角花。其一是“四菜一汤”布局，中央是“龙凤呈祥”的大团花。那“树、鸽子”的一扇，明显吸收了当代美术的营养。这可算得上是当代贴窗花习俗的一个典型代表。

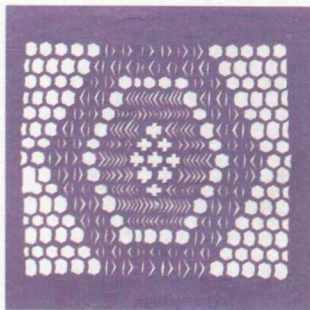
20世纪90年代初，我去陕西扶风县参观法门寺博物馆，里面陈列的都是塔下地宫发现的金银器皿，还有一枚佛舍利，尽管华贵、珍贵、宝贵，但是“不民间”，我草草看了一圈就出来了。趁大家还没看完，我去附近的村庄随便走走，谁知这一“走”不要紧，竟发现了大量的贴满窗花

陕西扶风的农家窗花

的窗户。有一家院子，所有的窗户，大概有七八个吧，全贴满了窗花。这地方的窗户都是小方格子的，一扇窗大约有三四十个小方格。令人惊异的是每个方格子都贴有一张窗花。屈指算来，这一个院子大约贴了二百张窗花。我正忙着拍照片，从北屋走出一位老大娘。我问她，这么多窗花是谁剪的，她说，有她剪的，也有她姐姐剪的，还有跟别人换来的。用自己剪的跟邻居、亲友交换，因此品种就更多了。仔细端详后，我发现这小格子里的窗花有些是纹样相同，方向相反，应该是将一张纸对折后剪下来的。这里的窗花都是单色的，一张窗花一个颜色。时值阳历五月，距春节已经三个多月了，因此有个别窗花已经褪去了颜色，变成了若隐若现的浅色。

令我惊奇的是，在每个窗户的上部或中部总有几个不糊纸的窗格子，

陕西凤翔几何纹气孔花

陕西凤翔气孔花《耄耋之寿》

也贴着窗花。按照窗格的大小剪成边框，中间是网状的几何纹。咨询的结果是，这叫“气孔花”。后来又走了两个院子，窗花的情况大同小异，我估计同来的人们已经参观完了法门寺，看看表，发现集合时间已近，便急忙赶往集合地点，没有来得及继续详细调查。

气孔花这事，我却一直没忘。后来见到了陕西凤翔的木板年画大师郃立平，询问此事，他详细地介绍了气孔花的作用和制作方法：农村宅院在每扇窗户上都保留二至四个格子不糊纸，用来通风换气。可也不能留个黑窟窿啊，于是就剪一张气孔花贴上，这样既能够通风换气，又能阻挡蚊蝇飞入，同时还美观。

再次见到郃立平时，他给我带来了几十张气孔花，真是丰富多彩，不仅有几何纹网状结构的，还有带具体形象的——小猫、小狮子、花鸟、吉祥文字都嵌在气孔花上。据郃立平介绍，这种窗花样式非常多。我常想，有机会时要专门编一本介绍气孔花的书。

我在扶风县见到的这种贴窗花的方式，仅限于该地区。在其他地方，把窗花贴得这么满、这么不留余地的做法很少见。常见的情况是，在一扇窗户上不论多少窗格，只在主要部位贴窗花，其余部分都空着。这两种方

蔚县彩色窗花·王铤作

丰宁刻纸彩色窗花

蔚县彩色四联团花窗花

法，很难说孰优孰劣，皆是风俗使然。

贴窗花多在过年过节时，主要作用是美化环境，渲染气氛。特别是在北方，如甘肃、陕西、山西、山东等省，入冬后，庄稼收尽，草木凋零，天地间黄土茫茫，色彩单调。试想，这时节你如果偶入一农家院落，看到那白窗纸上贴满大红、深绿、橘黄、天蓝等各色窗花，定会眼前一亮，精神一振，顿觉勃勃生机扑面而来。而像蔚县、丰宁那样贴彩色窗花的地方就更加生机盎然了。

过年过节之外，办喜事，如娶亲嫁女、喜得贵子、乔迁新居、老人做寿、买卖开张等也贴窗花，自不必说，要说的是，老百姓办丧事有时也会贴窗花。

有一年临近春节，我和北京市教育局的几位老师去蔚县买窗花。当地著名剪纸大师周兆明全程陪同并兼导游。在南张庄，我们一行人走进一家院子，发现有点异样——别人家都贴了花花绿绿的窗花，年节气氛很浓烈，而这一家的窗花却是素的，每张窗花上只有黄、绿、蓝、黑四色，而常见的大红、桃红、紫红、橘红等色却一概没有，这是怎么回事？周兆明压低了声音告诉我们：这家有一位老人于十月份去世了，到如今不足三个月。按当地风俗，必须贴“素窗花”，就是我们看到的这种怪异的窗花。

小放牛·张佟阁作

陕西安塞单色窗花

大家立刻领悟，这是表示哀悼的举措，犹如停止娱乐活动一样。这事令我记起素版的木版年画，其原理相同。据周兆明介绍，当年办过丧事的人家，在春节前会事先订做一套素窗花，式样、色彩、内容可以指定，但是要加钱，比一般窗花贵一点。当然，制作窗花的艺人通常有预见性，每年都会做几种素窗花以备不时之需。

当今，在端午节贴窗花的习俗也日渐减少了，过去则盛行于南方各

用于丧葬期间的素窗花之一

用于丧葬期间的素窗花之二

山东蓬莱单色窗花《端午葫芦》

省。典型的图案是一枚葫芦，里面嵌着“五毒”，即长虫、蜈蚣、蝎子、蝎虎子、蚰蜒。这五种毒虫象征着天下百毒，百毒尽收于葫芦，则瘟病不起，孩子健康。也有把五毒剪在葫芦外面的，用云气纹环绕，最终还是指向葫芦。有的还要加一柄宝剑，与葫芦叠摞在一起，其用意更为明确。相传这葫芦就是八仙之一铁拐李的法宝，用它尽收百毒，可永保安康。可是，在八仙过海故事中，铁拐李的葫芦应该是装酒的，我就见过铁拐李抱着葫芦喝酒的图画和雕刻，他怎么会用酒葫芦装五毒呢？或许，他是用五毒泡酒吧。在吉林通化的一家小饭馆里，我曾真的见过大玻璃瓶里泡着蛇，另一个玻璃瓶则泡着蝎子和蚂蚁，酒色已变为黄褐色。店主人竭力推荐此酒，说喝了有利于人体排毒、去火。我没敢喝，但铁拐李也许喜欢喝这种酒吧？

我还见过一种“纸塑窗花”，产于陕西渭南地区。1985年春节前，北京玩具协会在故宫端门外东朝房举办了“民间玩具展销”。陕西渭南来了一位老大娘，名叫屈文霞，64岁，她的参展作品是炕围花和纸塑窗花。按说玩具展中不应该有剪纸，可是既然来了，就展出吧。没想到，这纸塑窗花比玩具还吸引人。北京观众大多没见过这东西，都围着看，并指指点点，问这问那，非常好奇。屈文霞大娘坐在展台前，认真制作纸塑窗花，

陕西渭南纸塑窗花《打柴劝弟》·屈文霞作

算是现场表演。

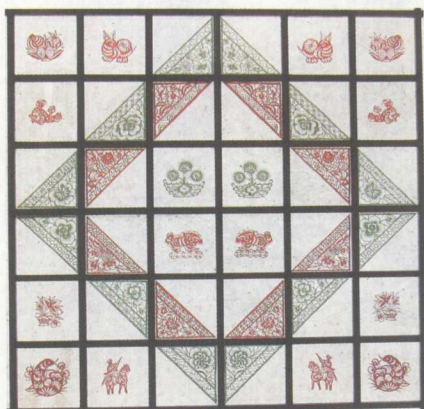
纸塑窗花做法如下：先用一小块白布包裹一团棉花，算是人物的脑袋，画上鼻子眼睛，再在脸颊处蹭上一点胭脂，就成了红脸蛋。帽子、衣服、鞋、道具以及背景全用彩色电光纸剪贴而成。边剪边贴，很像小学生手工课的“剪贴”。表现的内容都是秦腔中的剧目，有《打神告庙》《打柴劝弟》《麦仁罐》等。纸塑窗花是由若干纸块拼贴而成的，因此若贴在窗户上，光影效果并不好，乱七八糟的，只能贴在窗外，从外面看，挺好看的。

陕西渭南纸塑窗花《打神告庙》·屈文霞作

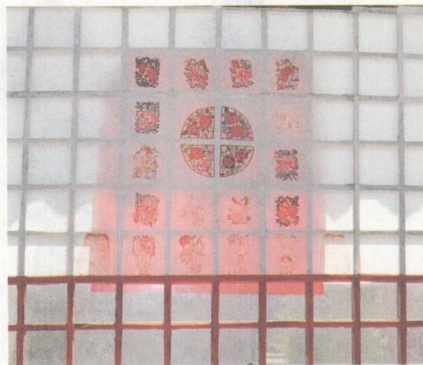
陕西渭南纸塑窗花《麦仁罐》·屈文霞作

内蒙古传统窗花·刘静兰作

河北蔚县贴红纸保护窗花的习俗

贴有红纸保护层的窗花内景

在盛行贴窗花的地区，通常有很多规矩。例如盖好新房，新糊了窗户，一时剪不出或买不到窗花，必须撕一块红纸，临时贴在窗户上，代替窗花。然后要尽快找人剪或者直接去买现成的，窗花取来后，再把红纸换下来，总之不可让新糊的窗户有一日空白。

贴窗花也叫“贴花”。到底应该贴在屋里还是贴在外面，并没有一定之规，有里有外，因地区而异，甚至因人而异。过去，蔚县有一种特殊的方法，把窗花贴在屋里，外面贴一张红纸，罩住窗花。白天从院子里看，只见一大张红纸，从里面看，是红纸衬托下的窗花。晚上掌灯之后，从外面看是一片红光，从里面看，窗花分外绚丽多彩。贴红纸的目的是使彩色窗花免遭日晒。当地人告诉我，窗花怕晒，一晒就褪色，还得去买，不如拿红纸罩上，可以多几个月。这种办法，只有蔚县有，别处没有。

现在，贴窗花的习俗正在逐渐消亡，即使没有消失的地区也发生