

敦煌 彩窗艺术 剪纸

主 编：谢生保
作 者：陈宜江
吴娴凤
郑伯萍

责任编辑：马宝林
封面设计：任伟

敦煌艺术剪纸

陈宜江 吴炯凤 郑伯萍

甘肃人民美术出版社出版发行
(兰州第一新村123号)

天水新华印刷厂印刷

开本 880×1230毫米 1/16 印张 11.5 插页 6
1998年5月第1版 1998年5月第1次印刷
印数：1—3,150

ISBN 7-80588-212-6/J·171 定价：60.00元

目 录

- 1 巧夺天工的敦煌艺术剪纸
- 9 敦煌佛像剪纸
- 10 仿莫高窟第 249 窟·西魏·释迦牟尼像
- 11 仿莫高窟第 285 窟·西魏·持花菩萨
- 12 仿莫高窟第 254 窟·北魏·白衣佛
- 13 仿莫高窟第 251 窟·北魏·释迦牟尼像
- 14 仿莫高窟第 322 窟·初唐·释迦牟尼像
- 15 仿榆林窟第 17 窟·中唐·释迦牟尼行道像
- 16 仿莫高窟第 217 窟·盛唐·“观无量寿经变”中阿弥陀佛说法图
- 17 敦煌菩萨剪纸
- 18 仿莫高窟第 71 窟·初唐·思维菩萨
- 19 仿莫高窟第 372 窟·初唐·文殊菩萨
- 20 仿莫高窟第 220 窟·初唐·献花菩萨
- 21 仿莫高窟第 334 窟·初唐·捧钵菩萨
- 22 仿莫高窟第 323 窟·初唐·胁侍菩萨
- 23 仿莫高窟第 323 窟·初唐·胁侍菩萨
- 24 仿莫高窟第 323 窟·初唐·胁侍菩萨
- 25 仿莫高窟第 323 窟·初唐·胁侍菩萨
- 26 仿敦煌莫高窟石窟·盛唐·观音菩萨
- 27 仿莫高窟第 401 窟·初唐·持盘菩萨
- 28 仿莫高窟第 329 窟·初唐·供香菩萨

- 29 仿莫高窟第 45 窟·盛唐·散花菩萨
- 30 仿莫高窟第 220 窟·初唐·观音菩萨
- 31 仿莫高窟第 205 窟·盛唐·观音菩萨
- 32 仿莫高窟第 66 窟·盛唐·大势至菩萨
- 33 仿榆林窟第 25 窟·中唐·胁侍菩萨
- 34 仿榆林窟第 25 窟·中唐·普贤菩萨
- 35 仿榆林窟第 25 窟·中唐·观音菩萨
- 36 仿莫高窟第 196 窟·晚唐·大势至菩萨
- 37 仿敦煌莫高窟石窟·晚唐·十一面八臂观音菩萨
- 38 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·观音菩萨
- 39 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·文殊菩萨
- 40 仿莫高窟第 154 窟·中唐·地藏菩萨
- 41 仿敦煌莫高窟石窟·晚唐·观音菩萨座像
- 42 仿莫高窟第 14 窟·晚唐·密宗菩萨
- 43 仿莫高窟第 14 窟·晚唐·密宗菩萨
- 44 仿莫高窟第 328 窟·西夏·供养菩萨
- 45 仿莫高窟第 328 窟·西夏·供养菩萨
- 46 仿莫高窟第 328 窟·西夏·供养菩萨
- 47 仿莫高窟第 328 窟·西夏·供养菩萨
- 48 仿榆林窟第 3 窟·西夏·普贤菩萨
- 49 仿榆林窟第 2 窟·西夏·水月观音菩萨
- 50 仿榆林窟第 16 窟·五代·大梵天王和引路菩萨
- 51 仿莫高窟第 3 窟·元代·千手千眼观音
- 52 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 53 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 54 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 55 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 56 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 57 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 58 仿敦煌莫高窟石窟·五代·供养菩萨
- 59 仿敦煌莫高窟石窟·五代·供养菩萨
- 60 仿敦煌莫高窟石窟·隋代·供养人
- 60 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 61 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 61 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·供养菩萨
- 62 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·思维菩萨
- 63 **敦煌飞天剪纸**
- 64 仿莫高窟第 272 窟·北凉·双飞天

- 65 仿莫高窟第 272 窟·北凉·双飞天
- 66 仿莫高窟第 275 窟·北凉·散花二飞天
- 67 仿莫高窟第 275 窟·北凉·散花二飞天
- 68 仿莫高窟第 290 窟·北周·双飞天
- 69 仿莫高窟第 290 窟·北周·双飞天
- 70 仿莫高窟第 419 窟·隋代·西龛顶散花双飞天
- 71 仿莫高窟第 305 窟·隋代·窟顶飞天
- 72 仿莫高窟第 321 窟·初唐·持珠飞天
- 73 仿莫高窟第 321 窟·初唐·持盘飞天
- 74 仿莫高窟第 321 窟·初唐·散花飞天
- 75 仿莫高窟第 321 窟·初唐·散花飞天
- 76 仿莫高窟第 321 窟·初唐·双飞天
- 77 仿莫高窟第 57 窟·初唐·散花飞天
- 78 仿莫高窟第 320 窟·盛唐·散花飞天
- 79 仿莫高窟第 320 窟·盛唐·散花飞天
- 80 仿莫高窟第 172 窟·盛唐·持花飞天
- 81 仿莫高窟第 172 窟·盛唐·持花飞天
- 82 仿莫高窟第 323 窟·盛唐·散花飞天
- 83 仿榆林窟第 25 窟·中唐·散花飞天
- 84 仿榆林窟第 15 窟·中唐·献花飞天
- 85 仿榆林窟第 15 窟·中唐·献花飞天
- 86 仿莫高窟第 327 窟·宋代·献花飞天
- 86 仿莫高窟第 327 窟·宋代·凤头琴飞天
- 87 仿莫高窟第 327 窟·宋代·献花飞天
- 87 仿榆林窟第 15 窟·宋代·击鼓飞天
- 88 仿莫高窟第 3 窟·元代·千手千眼观音图中四飞天
- 89 **敦煌乐伎剪纸**
- 90 仿莫高窟第 435 窟·北魏·琵琶天宫乐伎
- 91 仿莫高窟第 435 窟·北魏·击鼓天宫乐伎
- 92 仿莫高窟第 435 窟·北魏·吹笛天宫乐伎
- 93 仿莫高窟第 435 窟·北魏·击鼓天宫乐伎
- 94 仿莫高窟第 251 窟·北魏·吹螺天宫乐伎
- 95 仿莫高窟第 428 窟·北周·箜篌天宫乐伎
- 96 仿莫高窟第 285 窟·西魏·吹笙飞天乐伎
- 97 仿莫高窟第 285 窟·西魏·琵琶飞天乐伎
- 98 仿莫高窟第 285 窟·西魏·击鼓飞天乐伎
- 99 仿莫高窟第 285 窟·西魏·吹笛飞天乐伎
- 100 仿莫高窟第 290 窟·北周·击鼓飞天乐伎

- 101 仿莫高窟第 290 窟·北周·箜篌飞天乐伎
- 102 仿莫高窟第 285 窟·西魏·乐伎双飞天
- 103 仿莫高窟第 420 窟·隋代·飞天乐伎
- 104 仿莫高窟第 220 窟·初唐·经变画乐伎
- 105 仿莫高窟第 220 窟·初唐·经变画乐伎
- 106 仿莫高窟第 44 窟·盛唐·飞天乐伎
- 107 仿莫高窟第 44 窟·盛唐·吹箫飞天
- 108 仿莫高窟第 148 窟·盛唐·六臂飞天乐伎
- 109 仿莫高窟第 404 窟·隋代·琵琶飞天乐伎
- 109 仿莫高窟第 404 窟·隋代·吹笙飞天乐伎
- 110 仿莫高窟第 112 窟·中唐·经变画乐伎
- 111 仿莫高窟第 112 窟·中唐·经变画乐伎
- 112 仿榆林窟第 15 窟·中唐·凤首琴飞天乐伎
- 113 仿榆林窟第 15 窟·中唐·吹笛飞天乐伎
- 114 仿榆林窟第 10 窟·元代·古筝飞天乐伎
- 115 仿榆林窟第 10 窟·元代·胡琴飞天乐伎
- 116 仿榆林窟第 10 窟·元代·拍板飞天乐伎
- 116 仿榆林窟第 10 窟·元代·琵琶飞天乐伎
- 117 《排箫吹奏》仿敦煌壁画乐伎创作
- 118 仿莫高窟第 285 窟·西魏·龕楣莲花童子乐伎
- 119 仿莫高窟第 45 窟·盛唐·美音鸟乐伎
- 119 仿莫高窟第 36 窟·五代·美音鸟乐伎
- 120 仿莫高窟第 400 窟·宋代·“东方药师变”中乐伎
- 120 仿莫高窟第 12 窟·晚唐·“东方药师变”中乐伎
- 121 仿莫高窟第 272 窟·北凉·吹笛供养菩萨
- 122 《伎乐飞天》仿敦煌壁画飞天乐伎创作
- 123 仿莫高窟第 148 窟·唐代·持璎珞飞天
- 124 仿敦煌莫高窟石窟飞天乐伎
- 125 仿敦煌莫高窟石窟·唐代·飞天乐伎
- 126 仿莫高窟第 172 窟·唐代·持花飞天
- 127 **敦煌舞伎剪纸**
- 128 仿莫高窟第 220 窟·初唐·“西方净土变”中舞伎
- 129 仿莫高窟第 220 窟·初唐·“西方净土变”中舞伎
- 130 仿莫高窟第 220 窟·初唐·“东方药师变”中舞伎
- 131 仿莫高窟第 220 窟·初唐·“东方药师变”中舞伎
- 132 仿莫高窟第 335 窟·初唐·“西方净土变”中舞伎
- 133 仿莫高窟第 334 窟·初唐·“阿弥陀经变”中舞伎
- 134 仿莫高窟第 205 窟·初唐·“西方净土变”中舞伎

- 135 仿莫高窟第 331 窟·初唐·“东方药师变”中舞伎
- 136 仿莫高窟第 148 窟·初唐·“东方药师变”中舞伎
- 137 仿莫高窟第 148 窟·盛唐·“东方药师变”中舞伎
- 138 仿莫高窟第 148 窟·盛唐·“观无量寿经变”中舞伎
- 139 仿莫高窟第 126 窟·盛唐·“观无量寿经变”中舞伎
- 140 仿莫高窟第 217 窟·盛唐·“观无量寿经变”中舞伎
- 141 仿榆林窟第 25 窟·中唐·“观无量寿经变”中舞伎
- 142 仿莫高窟第 144 窟·晚唐·“东方药师变”中舞伎
- 143 仿莫高窟第 156 窟·晚唐·“报恩经变”中舞伎
- 144 仿莫高窟第 172 窟·盛唐·“观无量寿经变”中舞乐图
- 145 仿莫高窟第 156 窟·中唐·“阿弥陀经变”中舞乐图
- 146 仿莫高窟第 98 窟·五代·“西方净土变”中舞乐图
- 147 **敦煌图案剪纸**
- 148 仿莫高窟第 397 窟·隋代·三兔莲花藻井中心纹样
- 149 仿莫高窟第 321 窟·初唐·莲花藻井中心纹样
- 150 仿莫高窟第 321 窟·初唐·头光图案
- 151 仿莫高窟第 321 窟·初唐·头光图案
- 152 仿莫高窟第 329 窟·初唐·佛传故事画《逾城出家》中乘虎仙人
- 153 仿莫高窟第 329 窟·初唐·佛传故事画《乘象入胎》中乘龙仙人
- 154 仿莫高窟第 225 窟·盛唐·百花草圆光纹样
- 155 仿莫高窟第 328 窟·盛唐·莲花圆光纹样
- 156 仿莫高窟第 166 窟·盛唐·莲花藻井中心纹样
- 157 仿莫高窟第 116 窟·盛唐·莲花藻井中心纹样
- 158 仿莫高窟第 66 窟·盛唐·头光图案
- 159 仿莫高窟第 159 窟·中唐·茶花藻井中心纹样
- 160 仿敦煌莫高窟石窟·北朝·龕楣图案
- 161 **敦煌供养人剪纸（含经变画）**
- 162 仿莫高窟第 130 窟·盛唐·督都夫人供养像
- 163 仿莫高窟第 217 窟·盛唐·“观无量寿经变”中得医图
- 164 仿莫高窟第 98 窟·五代·于阗国王李圣天供养像
- 165 仿莫高窟第 98 窟·五代·于阗国王后曹氏供养像
- 166 仿莫高窟第 144 窟·晚唐·女供养人及侍从
- 167 仿莫高窟第 144 窟·晚唐·男供养人及侍从
- 168 仿莫高窟第 244 窟·五代·托西大王曹议金供养像
- 169 仿莫高窟第 100 窟·五代·曹议金回鹘夫人供养像
- 170 仿榆林窟第 34 窟·五代·“普贤经变”中供养天女
- 171 仿榆林窟第 34 窟·五代·“文殊经变”中供养天女
- 172 仿榆林窟第 25 窟·中唐·东壁南侧南方天王

- 173 仿莫高窟第 3 窟·元代·“千手千眼观音图”中火头金刚
- 174 仿莫高窟第 217 窟·盛唐·“观无量寿经变”中菩萨听法图
- 175 仿莫高窟第 196 窟·晚唐·“劳度斗圣变”中文殊菩萨说法图
- 176 仿莫高窟第 107 窟·晚唐·女仆人供养像

巧夺天工的敦煌艺术剪纸

谢生保

剪纸艺术是中国最古老、最丰富、最受人民群众喜爱的民间工艺美术之一。它所以受人民群众喜爱，是因为它是由人民群众创作，又能为人民群众生活服务的一种工艺美术。人们的吃住衣行、生老病死、婚嫁丧葬、出生祝寿、岁时节日等各种喜庆活动，几乎都缺少不了剪纸艺术。剪纸艺术既能丰富人民群众的精神生活，又能为人民群众的各种人生活活动服务，这是人民群众喜爱剪纸艺术的原因之一。

剪纸工具简单，一把剪刀，随身可带。剪纸原料易得，随时可取。剪纸内容不受限制，随心所欲，根据自己的思想情趣，想剪什么就剪什么。剪纸不需要很高的文化水平和艺术修养，全凭手传心授。只要动手，勤剪勤练，人人都能学会。所以，剪纸的创作者绝大多数都是没有文化的村姑农妇，这是剪纸艺术普及和人民群众喜爱剪纸艺术的原因之二。

下面就剪纸艺术的用途和种类，丝绸之路上的剪纸艺术，敦煌艺术剪纸的创作者，谈谈个人的看法和简介：

一、剪纸艺术的用途和种类

剪纸艺术的种类是和用途紧密联系在一起。根据不同的用途和剪纸粘贴、放置、使用的地方不同，大体上可分为以下几种类型：

1. 窗花：是剪纸最普遍、最主要的一种。是春节和喜庆之日装饰窗户的剪纸花样。
2. 房花：是新宅建成，或是喜庆之日装饰房间的各种剪纸花样。包括门花、墙花、房廊花、房角花、顶棚花、仓房花、桌裙花、炕围花等。
3. 灯花：主要是指春节、元宵节灯会时，装饰宫灯、彩灯、走马灯的剪纸花样。
4. 喜花：是女子出嫁时放置在嫁妆物品上和布置洞房时用，具有新婚喜庆图案的剪纸花样。
5. 礼品花：是人们在生子、祝寿、乔迁、开市等吉祥之日，亲友赠送贺礼时，放置在礼品上，具有吉祥祝贺图案的剪纸花样。
6. 服饰花：旧时妇女为了在衣服、鞋帽上刺绣、印染花样方便，事先剪成的花样。这种实用的剪纸花样叫服饰花样。包括鞋花、帽花、领花、袖花、鞋垫花、围肚花、围裙花、枕头花、腰带花、背带花、围腰花等。其中鞋样花、鞋垫花、枕头花最普遍，也最丰富。
7. 生肖花：是依据十二生肖属相剪成的动物图案花样。十二生肖剪纸花样多用于妇人临产、小孩过满月、过生日的祝贺礼品。什么属相的孩子，就剪赠送一幅什么生肖的花样。
8. 岁时花：是人为纪念欢庆岁时节日时所剪的花样。不同的节日，花样也不同。如春节时，剪迎春花；正月初七人胜日，剪人胜花样；元宵节时，剪彩灯花样；端午节时，剪除五毒花样；七夕节时，剪“牛郎织女”、“喜鹊搭桥”花样，中秋节时，剪“嫦娥奔月”、“月中玉兔”花样等。

9. 丧葬花：是丧葬祭祀时所用的剪纸花样。丧俗祭花、纸钱、引魂幡、棺木上粘贴的供养人和供养团花都是用纸剪成的。古时富贵有钱人家厚葬死者，为表孝敬，用实物做冥器。而平民百姓用剪糊纸帽、纸衣、纸鞋、纸元宝等做冥器，以表孝敬哀思。这些冥器上的花纹装饰也多用剪纸花样。

10. 功德花：是给佛、神敬献，做功德的剪纸花样。佛教传入中国后，平民百姓在浴佛节、涅槃节，盂兰盆等佛教节日时，用剪纸花样敬献给佛陀、菩萨做供养。这种剪纸花样多有佛教色彩，如菩提树叶、莲花宝珠、小千佛、小佛塔、佛陀，菩萨像等。

剪纸艺术不仅用于上述民俗活动，还用于乞求神灵、驱除病害等封建迷信活动。例如：久雨不停、黑云不散时，剪“驱云婆婆”（南方叫“扫晴娘”）；驱邪镇魔时，剪“龙虎彩旗”；发生瘟疫时，剪“收瘟葫芦”；小孩受惊时，剪“招魂娃娃”；久不生育时，剪“送子娘娘”或“石榴多子”；诅咒仇人时，剪个纸人，用针扎纸人的心。这些不健康的民俗剪纸反映了人们在科学不发达的封建社会的愚昧思想。随着社会的进步，人们文化科学知识的提高，这类剪纸已经逐步消失了。但它的遗留物可以为我们研究人类文化的进步，提供可贵的形像资料。

剪纸艺术是一种为人们的民俗活动服务，又随着民俗活动发展、丰富起来的民间工艺美术，几乎和人们的民俗活动不相分离。因此，剪纸艺术亦是一种民俗艺术，它是民俗学研究的对像之一。

二、丝绸之路上的剪纸艺术

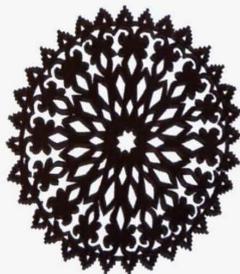
剪纸艺术起源于何时，至今没有定论。依据有关专家的研究，剪纸艺术可能起源于战国时期。那时的剪纸艺术不是用纸，而是用金箔和丝绸。南北朝时期，南梁·宗懔编著的《荆楚岁时记》中记录：“正月七日为人日，以七种菜为羹，剪彩为人或镂金为人，以贴屏风，亦戴之头鬓。又造华胜以相遗。”南北朝时的这种人日节（人胜日，传说人类是这一天诞生的。）一直延续到隋唐、宋代。唐朝皇帝有“镂金作胜，剪彩为人”赏赐群臣的盛大礼仪。唐代诗人李贺的《人日》诗中，有“镂金作胜制荆俗，剪彩为人起晋风”之句。诗句中清楚地指出这种风俗起源的时代、地点和使用的材料。诗句中的“金”是金箔，“彩”是彩色的丝绸。当时的“金胜”、“彩人”都是极贵重的工艺品，它们不是普通的民间剪纸。由此可见，做为剪纸艺术的工艺技术可能起源很早，但真正的民间剪纸艺术，最早也在汉代造纸术产生之后，才可能产生。但是不是汉代造纸术发明之后，就产生了民间剪纸艺术？现在还没有可靠的文字记载和可靠的实物证实。

人们称誉丝绸之路是一条“人类文化大运河”，东西方文化通过这条大运河进行交流。中国中原华夏文化向西方传播时，剪纸这种民间艺术也沿着丝绸之路向西传播。由于特殊的气候、地理条件，在丝绸古道上给我们留下了北朝至五代时的民间剪纸艺术作品的实物。

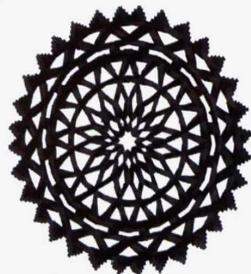
（一）新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土的剪纸作品。

据新疆博物馆贾应逸先生在《中国美术全集·工艺美术卷》图版说明中介绍：1960年至1967年在吐鲁番阿塔那古墓中，曾先后出土四幅北朝至隋代的剪纸实物：

第一幅，团花剪纸：直径25厘米，将纸折

新疆吐鲁番阿斯塔那古墓
出土团花剪纸(北朝)
(原件直径25厘米)

新疆吐鲁番阿斯塔那古墓
出土团花剪纸(北朝)
(原件直径25厘米)

图1

图2

叠,剪成四面均称的几何形团花,中间为菱形菊叶,圆轮上有锯齿形花纹。与同墓出土文物考定为北朝(见图1)。

第二幅,团花剪纸,直径25厘米,与第一幅图案相似,只是内套三个圆轮。1967年与第一幅同墓出土,时间考定为北朝(见图2)。

第三幅,对鹿剪纸,残存一小部分,圆心已无法分辨,仅存一段弧线。从残余形状看,可以判定为六边形团花图案,每边上各立相背的二鹿。两鹿尾梢相连,四肢直立。其中一鹿尚存犄角,造型浑厚优美。1960年出土,与此幅剪纸出土的有高昌章和十一年(公元541年)文书,考定为北朝(见图3和图5复原件)。

新疆吐鲁番阿斯塔那古墓
出土剪纸:

(1)对鹿剪纸(北朝)原件

残存部分:10×10厘米

图3

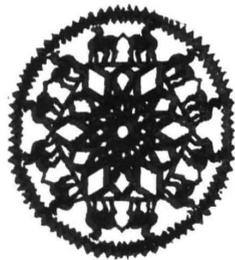

新疆吐鲁番阿斯塔那古墓
出土剪纸:

(2)猴形剪纸(隋纸)原件

直径25厘米

图4

对鹿剪纸复原件

图5

第四幅,猴形剪纸,残存一部分,可判定为猴形团花图案,原大直径约为25厘米。中心为圆形团花,周围是层次重叠的八角形,再以圆围绕,圆上站立一圈猴子,猴子头顶为锯齿形圆轮。出土时猴子残存四只,如若复原,猴子可能是十六只。相邻的一对猴,相背而立,两尾相连,回头相视,两手相拉,上举连接圆轮。形象生动,构思巧妙。1960年出土,时代考定为隋代(原件见图4,复原件见图6)。

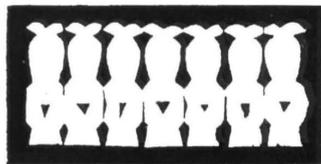
第五幅,人胜剪纸,据陈竞先生在《从新疆古代剪纸谈中国剪纸渊源》一文中提供,新疆古墓中还发现过一幅唐代人胜剪纸,共剪七个人形花胜,造型简洁,刀法洗炼(见图7)。同时,还发现大量晋代至唐代时期墓葬纸鞋、纸靴、纸帽、纸冠、纸腰带等。这些纸制冥器上也有图案对称,华丽庄重的剪纸装饰。

从新疆古墓出土的剪纸实物,可以证实在魏晋南北朝时期,民间剪纸已经十分普及、成熟,并且广泛应用于丧葬民俗活动中。剪纸是民间工艺美术,主要靠手传心授,世代相习,具有很强的传承性。新疆古墓中出土的丧葬剪纸同近代丧葬剪纸十分相似,如《中国民俗剪纸图案》中

猴形剪纸复原件

图6

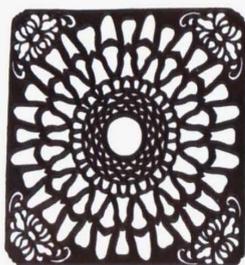
人胜剪纸(唐)

新疆吐鲁番阿斯塔那

古墓出土人胜剪纸

图7

“丧俗祭花”都是菊花圆心，多圆轮团花（见图8、9、10）。

中国近代民间丧葬剪纸团花(8)

中国近代民间丧葬剪纸团花(9)

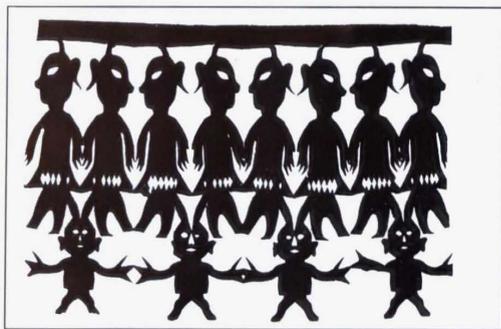
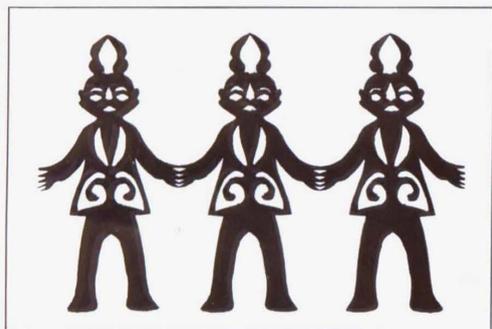
中国近代民间丧葬剪纸团花(10)

图8

图9

图10

新疆古墓出土的唐代人胜剪纸同《陇东民俗剪纸》中的“牵手娃娃”，《山西剪纸大观》中人日剪纸“拉手娃娃”十分相似(见图11、12、13)。只是新疆唐代人胜剪纸意象性更强，造型简略，四肢不分，没有口目。近代人日剪纸中的“拉手娃娃”写实性很强，四肢分明，口目清楚。

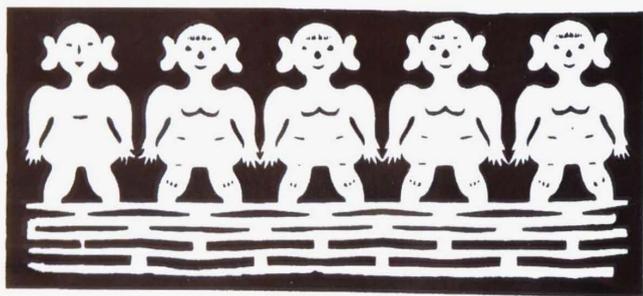

甘肃陇东近代剪纸《拉手娃娃》

甘肃陇东近代剪纸《拉手娃娃》

图11

图12

山西近代民间剪纸《拉手娃娃》

图13

(二)敦煌莫高窟藏经洞发现的剪纸作品。

敦煌莫高窟藏经洞出土五万余件文物,其中绝大部分是各种文字的手抄佛经,一小部分是社会文书和绢画、绣画等佛教绘画艺术品。从藏经洞发现近一个世纪来,人们只注重对佛经、社会文书、佛教绘画艺术品的整理研究,公布了大量研究资料和研究成果。对于剪纸艺术作品很少有人注目过问。只是近几年来才有零星资料公布,笔者只看到过两条资料:

1. 敦煌研究院史苇湘先生同女儿史敦字编绘的《敦煌图案集》(1995年上海书店出版)中,有一幅唐五代时的“双鹿佛塔”剪纸(原件现藏印度新德里博物馆),保存完整无损。其剪法是将纸对折,剪成对称图案。上为三角形塔顶,顶上有法轮和刹杆,中为塔身,有门户栏杆,塔身两边是前肢向上的对鹿,塔基两边是对鸟,中间是一对小鹿。构图对称,造形生动。尤其是塔身两边的对鹿,形像生动活泼。这幅剪纸的构图和寓意,与莫高窟第76窟(宋代)东壁所绘释迦牟尼圣迹故事画《八塔变》中第三塔《鹿野苑佛初转法轮处宝塔》十分相似。可以断定这是一幅与佛教内容有关的剪纸艺术作品(见图14)。

莫高窟 第17窟 五代 剪纸 塔与双鹿
(出于藏经洞 现藏印度新德里博物馆)

图14

2. 敦煌研究院赵声良先生从日本寄回一篇《丝绸之路大美术展巡礼》的报导(刊于1996年《敦煌研究》第3期),详细地介绍了1996年4月

在日本东京美术馆展出的,由9个国家15个单位收藏的235件文物的“丝绸之路大美术展”。这次展览文物量最多的是敦煌藏经洞出土的绘画艺术作品。在藏经洞出土佛教艺术作品标题中,赵声良先生说:“伯希和收集品中还展出了两件镂空剪纸菩萨。一件为水涡纹背光菩萨,一件为持幡菩萨。沿着黑线勾勒地方剪出形像,但又保持一定的墨线,这种剪纸技术很独特。”赵声良先生的文章没有附图,也没有说明时代,但我们可以断定其时代最迟不晚于藏经洞封闭的宋代。

从藏经洞发现的剪纸实物,我们可以看出两个问题:

1. 自汉代佛教传入中国后,民间剪纸艺术染上了宗教色彩,参与了佛教民俗活动。佛教认为开窟修庙,塑像画佛,抄经印经,礼敬佛陀菩萨,弘扬佛法是种“福田”,做“功德”的善事。古时有钱有势的达贤贵人捐资捐物,开窟修庙,造像画佛,刻印经书。信仰佛教的平民百姓因剪纸廉价易得,亲自剪裁佛塔、佛像、菩萨、天王献于石窟佛坛,以表自己虔诚供养。这类剪纸不断发展,逐渐形成剪纸艺术的一个种类:功德剪纸。在唐、宋时期这类功德剪纸可能已十分普及成熟,并达到了很高的艺术水平。藏经洞发现的唐五代时期的“佛塔双鹿”剪纸就是很好的例证。

2. 从赵声良先生的报导中可以看出藏经洞发现的剪纸艺术作品已用墨线起稿,以刀镂刻。这种工艺与雕版相似,是民间艺人为了多产省工,一次刻出多张效果相同的剪纸作品。从此,我们可以推知当时可能已有专门生产功德剪纸为生的民间艺人。

黄河中游的关陇黄土高原是中华民族的摇篮。关陇黄土高原人民自古以来居住窑洞,窗花剪纸是关陇黄土高原历史悠久的群众性传统民间民俗工艺美术。汉代之后,魏晋南北朝时期,

曾有大批关陇汉族因避战乱，充军屯田或做生意沿丝绸之路西迁，他们把关陇中原汉族文化和民俗也就带到了那里。敦煌是丝绸之路上东西文化商业交流的枢纽和重镇，西汉设郡时，已有大批汉族居住。吐鲁番是前凉高昌故国的国都之地，汉魏时期就有大批汉族居住。因此，吐鲁番阿斯塔那古墓和敦煌莫高窟藏经洞出土的丧葬剪纸和功德剪纸，很可能出自汉族民间艺人之手，是汉族带到那里的民间民俗艺术。

三、敦煌艺术剪纸的创作者

剪纸做为一种古老的民间工艺美术，虽然起源很早，已有两千年的历史，其内容也很丰富。但历代文人、美术家一直把它视为工匠小技，妇人花样，不登大雅之堂，看不起这一民间美术。但这一民间工艺美术并没有因文人、美术家看不起而自生自灭。它虽然不如牡丹富丽名贵，却如乡间山花，永远同人民大众生活在一起。

本世纪四十年代，在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神的鼓舞下，延安鲁艺的美术家发现了民间剪纸艺术这朵山野之花，开始收集整理陕北民间剪纸，出版了《西北民间剪纸集》等专集。不少美术家向人民学习，创作剪纸艺术作品。并用制作版画的办法印制具有剪纸艺术特点的作品，鼓舞延安解放区军民的斗志。

新中国建立之后，剪纸艺术更加受到重视，各地出版了不少民间剪纸专集，还把剪纸艺术当做中国美术的一个品类，参加各种美术创作展览，使民间剪纸登上了艺术殿堂。

改革开放的春风，使敦煌石窟艺术名扬中外，成千上万的中外游人不辞万里，纷纷到世界佛教艺术宝库——莫高窟参观游览。旅游业的发展，促进了旅游工艺品的发展。不少美术家和民间艺人临摹、创作了不少具有敦煌艺术风格特点的旅游工艺品：敦煌壁画临品、敦煌彩塑临品、敦煌艺术拓画、敦煌艺术蜡染、敦煌艺术剪纸等。由于剪纸艺术品轻便易带，又是中国特有的民间美术工艺品，很受国外旅游者的喜爱。因此，剪纸艺术也就漂洋过海跨出了国门。

为了给国内外剪纸艺术爱好者和美术工作者提供一本具有敦煌艺术风格特点的剪纸作品专集，编者从近年来在敦煌艺术剪纸创作方面取得很大成就的工艺美术师、艺术家陈宜江、吴娴凤、郑伯萍所创作的几百幅作品中，精选出160幅，编辑成《敦煌艺术剪纸》专集，并按敦煌壁画艺术的内容进行了分类。

从剪纸工艺上说，这本《敦煌艺术剪纸》已不是以剪纸为主，而是以刻纸为主。严格地说已不是剪纸艺术，应是刻纸艺术。但自古以来把以刀镂刻的刻纸也包括在剪纸艺术中，统称为剪纸。本专集也沿用古称叫《敦煌艺术剪纸》。

从剪纸作者上说，这本《敦煌艺术剪纸》已不是民间艺人，更不是农妇村姑，而是美术家和艺术大师。民间艺人剪纸时大都不设计图稿，随心所欲。美术家和艺术大师的剪纸作品，要事先设计好图稿，然后再进行镂、刻、剪。设计图稿实际上就是临摹或创作的美术作品。因此，不仅要求作者具有很高的剪刻技巧手艺，更需要有很高的美术修养，本人首先是一位画家或工艺美术师。从这个意义上说，这本《敦煌艺术剪纸》是一本美术家和工艺师以剪纸艺术形式临摹、创作的敦煌艺术作品集。

现将三位作者的艺术经历和作品简介如下：

陈宜江，甘肃兰州市人，1969年毕业于兰州培黎石油技术学校。现为甘肃民间艺术家协会和中国民间艺术家协会会员。自幼受父母家传，喜爱绘画和剪纸艺术，已从事剪纸创作30余年。在省级和全国报刊杂志上发表剪纸作品百余幅。作品多次参加省市和全国举办的民间工艺美术展。近年来，临摹、创作了百余幅以中国古代人物、唐诗宋词、敦煌艺术为内容的大幅剪

纸作品,深受国内外工艺美术界的好评。作品被甘肃省博物馆和中国美术馆收藏。1995年3幅作品入选中国艺术界名人展示馆。1995年5月被中国民间艺术家协会评为“剪纸艺术大师”。同年9月经中国民间艺术家协会推荐,由联合国教科文组织评选为“中国民间工艺美术家”。他的部分作品被日本、美国等国家和台湾、香港地区的来宾、专家收藏。

陈宜江的剪纸作品多为大型巨幅剪纸,最大的作品2米×0.8米,一般多在1.2米×0.7米左右。场面大,人物多,背景繁杂,画面开阔。人物造型准确,姿态优美,眉目清秀,生动传神,衣饰花纹,线条流畅。刀法既简练大方,又精细不苟。其作品远看好似一幅临摹逼真、线条有力的敦煌艺术线描画或单色版画,近看才是一幅剪纸作品。本集精选陈宜江以敦煌壁画艺术为内容的剪纸作品40幅。

吴娴凤,甘肃兰州市人,1962年毕业于西北师范大学美术系工艺美术专业。从事工艺美术创作30余年,曾任甘肃省工艺美术厂副厂长,高级工艺美术师,甘肃省工艺美术公司副总工艺美术师。现为中国工艺美术学会理事、甘肃省工艺美术学会副理事长兼秘书长。曾多次到敦煌莫高窟临摹敦煌壁画和敦煌彩塑。最先开发以敦煌艺术为内容的旅游产品,临摹、设计、创作了多种敦煌艺术的工艺美术产品。其中敦煌剪纸作品“敦煌舞乐”、“敦煌装饰画”获得甘肃省工艺美术作品百花奖和优秀奖。壁画临品“敦煌菩萨”曾获“国际中华书画临摹展”三等奖并收藏。近年来,她同郑伯萍合作,设计制作了以敦煌壁画为内容的剪纸作品200余幅。

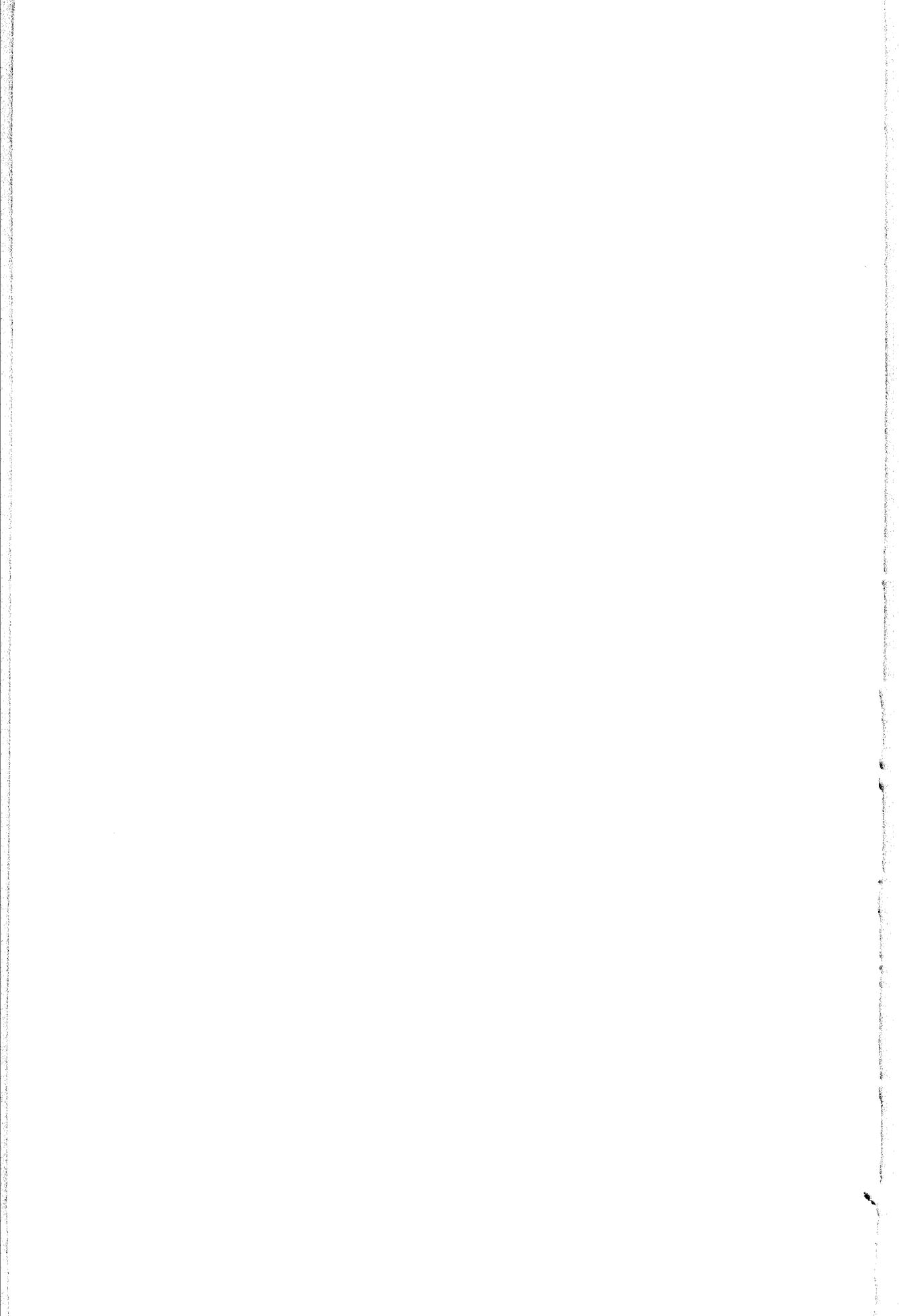
郑伯萍,祖籍安徽庐江。自幼喜爱剪纸艺术,1974年进甘肃省工艺美术厂,专业从事剪纸艺术达20余年。获省文联授予的“甘肃省民间工艺美术家”称号。曾在《中国旅游报》、《甘肃画报》等国内报刊杂志上发表剪纸作品多幅。近年来与吴娴凤合作剪刻以敦煌壁画为内容的作品200余幅。

本集精选吴娴凤、郑伯萍合作的剪纸作品120余幅。她们两人的剪纸作品多为小型剪纸,最大的30厘米,最小的5厘米。场面小,人物少,多为双人和单人,无繁杂背景。分类配套,每一分类10—20幅。人物设计,准确优美,镂空精细,一丝不苟,线条流畅,圆润秀丽。尤其是“敦煌飞天”、“敦煌舞伎”彩带飞旋,衣裙飘曳,手舞足蹈,活灵活现,眉目传神,姿态优美,几乎与壁画无别。尤如没有着彩的工笔仕女画一样典雅秀美。

1997年4月15日于兰州滨河路院部

参考书目

- 1.《中国民俗剪纸图集》,潘鲁生编著,北京工艺美术出版社出版,1992年9月第1版。
- 2.《山西剪纸大观》,朱同主编,《山西工艺美术》1986年1—4期合刊。
- 3.《甘肃民间剪纸》,张宗编,农村读物出版社出版,1989年8月第1版。
- 4.《陇东民俗剪纸》,王光普收集,辽宁美术出版社出版,1987年8月第1版。
- 5.《丝绸之路造型艺术》,《新疆艺术》编辑部编,新疆人民出版社出版,1985年第1版。
- 6.《敦煌图案集》,欧阳琳、史敦字编绘,上海书店出版,1995年12月第1版。
- 7.《中国美术全集·工艺美术编》第12册《民间玩具、剪纸、皮影》,人民美术出版社出版,1988年9月第1版。

敦煌佛像剪纸

〈1〉

敦煌佛像剪纸

作者 吴娴凤 郑伯萍