

序

目次

【民间剪纸艺术浅析】

剪纸,又叫“刻纸”,是一种以纸为加工对象,以剪刀(或刻刀)为工具进行创作的艺术。它以讲究的刀法、玲珑剔透的纸感语言和强调影廓的造型,形成一种独特的艺术形式,深受百姓的喜爱。

一、剪纸的起源及发展

剪纸起源于古人祭祀神仙、祖先的活动,以及“镂金作胜”的风俗。“胜”在剪纸艺术中,是指用纸或金银箔、丝帛剪刻而成的花样。古代农历正月初七这一天,人们要镂金箔为人,贴于屏风、簪于头上或互相馈赠。所刻花样为人物题材称“人胜”,为花草题材称“华胜”,为几何形题材就称“方胜”。唐代著名诗人李商隐也作有《人日》诗,诗中道:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”

目前所存最早的剪纸,是新疆出土的南北朝时期“对马团花”和“对猴团花”等剪纸。这种剪纸利用折剪的手法,即将纸对角折叠两次、三次、四次不等,再剪出四面匀齐的花样,特别能发挥剪纸工具的优越性,可见这一时期的剪纸已经达到了相当高的水平。

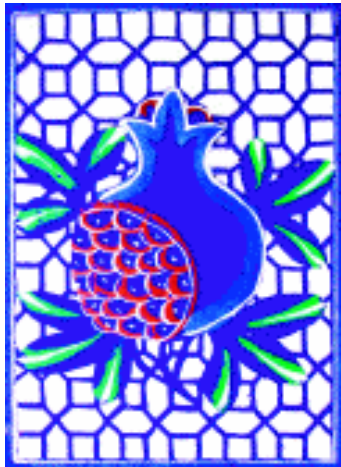
唐代,人们将剪纸图案应用于首饰、鞋帽和铜镜等的工艺方面:如吐鲁番出土的“人胜”剪纸,用于围饰发髻;西安出土的镂空花样用于装饰皮帽;郑州出土的镂刻金银箔用于铜镜背面的装饰;日本正仓院现存的两枚刻有吉祥祝语、儿童戏耍场面和复杂边饰的金箔,则是礼品专用。

宋代,随着经济文化的繁荣发展,剪纸除了作为日常装饰之外,还用于瓷器和蓝印花布等工艺。如吉州窑在施釉过程中贴上剪纸再入窑烧制成瓷器,山西出土的蓝印花布则是用镂花纸板刮浆后仿染而呈现花纹。南宋时期,出现了善剪“诸家书字”或“诸色花样”的专业剪纸艺术家。

明代剪纸应用最为出色的是夹纱灯和折扇。“夹纱灯”是在灯

拾花轿 清 北京

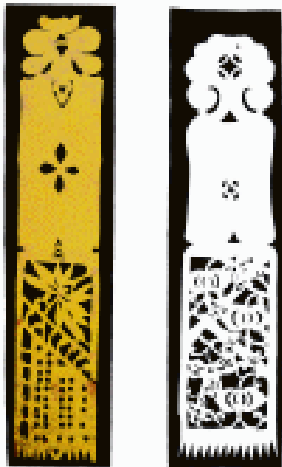
榴开百子 清 沈阳

灵芝仙草 清 沈阳

人力车 清 北京

冬札 清 云南芒市傣族

四郎探母 民国 保定

罩的骨架上蒙上两层细纱，将剪好的花竹禽鸟夹在纱中，隔纱映照，仿佛在轻烟之中，显得非常别致。折扇是在两层白绵筋纸裱糊的扇面中间，夹上一幅剪纸，光线照射下清晰可见，扇面周边以万字纹、蜂窝纹或云纹装饰，十分考究。

到了清代，长期流传在民间的剪纸进入了宫廷，点缀皇室的生活。如北京故宫中的坤宁宫，在宫殿的顶棚和宫室两旁过道上，都有龙凤双喜的剪纸图样。据说有人用纸剪成鹿、鹤、松等图案，加以彩绘，贴于朝服上，连西太后都以为是绣出来的。

总之，剪纸自诞生以来，其流传面之广、数量之大、样式之多，胜于任何一种艺术形式。在中国各种民俗活动和老百姓的日常生活中，她无时不在、无处不有。

二、剪纸的品类

几千年来的文明积淀，使剪纸产生出许多的种类，但从其用途来看，大致可以归结为以下四种类别：

居室装饰 中国传统民居的建筑基本上是土木结构，民居窗户多是木格窗上贴一层洁白的“皮纸”，为剪纸装饰提供了很好的基础。剪纸在居室装饰中最有名的是窗花。窗花有独幅窗花、窗越（在多窗格的空间中适形设计）和窗风（悬贴在通风口处）等形式。另外，人们还利用室内的一切可以利用的空间进行装饰。如贴在北方“炕”周围的“炕围花”；贴在烟囱出气口的“烟格子”；贴在烧饭炉灶上的“灶头花”；贴在天花板上的“顶棚花”；悬贴于门楣上或堂屋的梁上的门笺；贴在碗架上的板架云子；甚至在桌裙、椅搭、盖巾、被褥等上面都贴有剪纸图案。喜庆佳节时，这些剪纸在居室中色彩鲜艳，随风飘动，营造一派热闹的气氛。

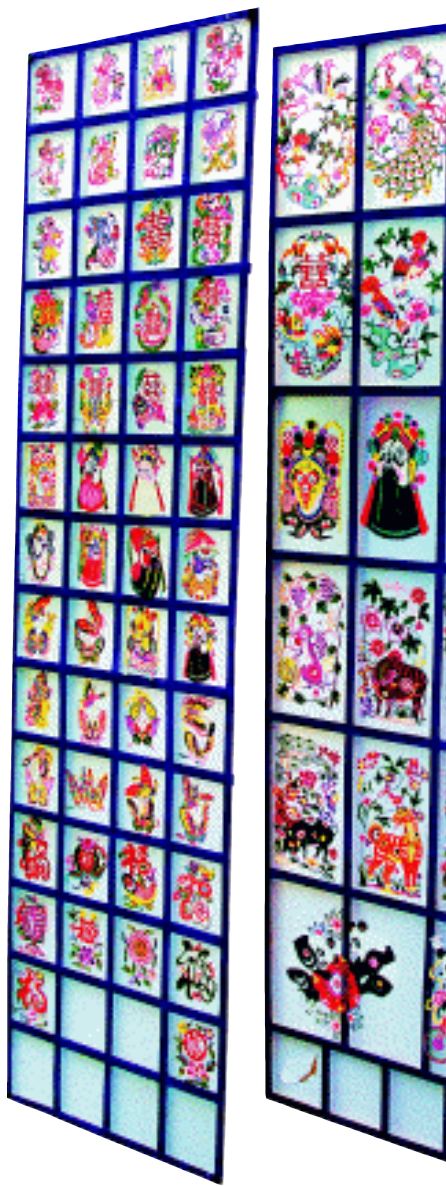
喜事点缀 中国五千年的文明博大精深，从婚嫁迎娶

到祭神、祀祖等习俗，都讲究内容与形式的完美一致，所有仪式活动都离不开剪纸的点缀。如福建、山东等地装点各种器物用的喜花，会在特定的花纹外廓内，围绕主题，填满散花散叶，成为“花中套花、题中有题”的格局。用于祭神、祀祖时摆衬在供品上的供花（猪头花），常用猪头的外形，内填各种吉祥纹样，表达“肥猪拱门”送财宝的寓意。另外，结婚、祝寿等仪式的烛台上要剪烛台花，张灯结彩的灯笼上要剪灯笼花，送糕饼、寿面、鸡蛋等礼品上要剪礼花，祭祖、祀神的香底座上要剪斗香花。这些程式化的礼仪，在剪纸装饰的映衬中，到处洋溢着祥云瑞气。

斋事用品 常用的剪纸有幡、疏和纸火等。幡是在送葬礼仪中用素纸剪成的类似锦旗状的物品，出殓时由长子手持送至坟头插立，为灵魂引路，一般多剪成几何形纹或连钱纹等图案；疏（也叫疏头）是和尚或道士做斋事时所写的祝告文，悬挂于经堂的梁上，上书主人姓名及求神佛的缘由，一般多剪“喜鹊登梅”、“凤穿牡丹”等吉祥图案；纸火一般多刻鬼神、人物、禽兽等，下葬后焚烧。为死去的亲人送葬和做斋事，是中国人对待人生礼仪的一种态度。由于焚纸祭亡灵的习俗使然，剪纸在这种场合起到了既庄重又经济的作用。

刺绣底样 中国古代特有的男耕女织的社会分工，使得女子以纺织和刺绣为终身职业。由于剪纸具有概括造型和快捷成型的特点，因而成为妇女刺绣底样的较佳选择。底样一般用白纸剪成，如：鞋花、枕头花、围涎花、帽花、衣袖花和背带花等。鞋花，一般外廓严整，结构疏朗匀称；枕头花的特点是在方形内配置和谐自然的花纹；儿童围涎花的特点是外形分成若干格，每格的外边可作圆弧形、如意形或菱形形，也可联合各部分构成一只虎形。帽花一般有虎头形、如意形和莲瓣形等；衣袖花一般多作扁方形，外廓内布满龙凤、鸟雀、花蝶等花纹，细密而匀称；背带花样的图案有方中套圆的格式，也有圆形或多角形的大团花。

如今，剪纸在继承传统的基础上又发展出书签、贺年片、插

幌子(晾子) 河北蔚县 周玉工作室

图和动画等多种形式。她的身影已走出中国，成为全人类的文化财富与艺术瑰宝。

三、剪纸的艺术特点

剪纸的艺术特点是由剪纸材料（纸）和所用的工具（剪刀和刻刀）所决定的。其特点主要有以下几点：

结构处理上连线镂空。剪纸是依靠剪刀或刻刀在纸上镂刻出由线条构成的画面，由于镂空，阳纹（阳刻）的剪纸必须线线相连，阴纹（阴刻）的剪纸必须线线相断，否则，整张剪纸就会支离破碎，形不成画面。这“千刻不落”“万剪不断”的结构，是剪纸艺术的一个重要特点。

构图形式上组合压缩。剪纸较难表现三度空间的比例和透视关系，要依据形象在内容上的联系，使用多种图案组合的手法，将天体、建筑、人物或动物同时安排在一个画面上。因此常见“层层垒高”或“隔物换景”的形式。

形象处理上夸张概括。由于受到工具和材料局限，要求剪纸在处理形象时，既要抓住物象特征，又得做到线条连接自然。因此，要抓住外形的轮廓特征，用影绘的手法，进行夸张概括，并在此基础上，在轮廓之内做一些结构线和附加装饰，从而产生更为丰富的装饰效果。

剪刻手法上稳妥巧妙。剪纸讲究刀路和刀法。刀路有从外到里或从里到外的顺剪；有将纸对折后剪成左右对称图案的对剪；有将纸自由折叠后剪成均齐反复的图案的折剪等。刀法主要有“锯齿”和“月牙儿”两种：“锯齿”是在剪刻过程中，由于纸和刀的切割移动而自然产生的，它利用锯齿的长短、疏密、曲直和刚柔等变化，结合不同物象的特征，表现出质感、量感和结构等，如树叶、动物鬃毛、禽鸟羽毛、人物胡须等；“月牙儿”也是剪刻时自然产生的各种弧形装饰，它以阴刻为主，主要表现人物的衣纹或其他不同物象的特征。这两种刀法运用恰当，就能形成剪纸艺术独具的“刀法与纸感”。

四、剪纸的风格流派

总体来说,中国民间剪纸分为单纯、粗犷、浑厚豪放的北方风格和秀丽、明快、玲珑剔透的南方风格,但各个地区也有其鲜明的特征。

黄河流域 黄河流域是中华文明的发祥地,是中国民间艺术的宝库。在剪纸内容上传承了“蛇盘兔”“鹰逐兔”“抓髻娃娃”等吉祥纹样;记录了“八仙”“十二生肖”“老鼠嫁女”等古老神话和传说故事等。在风格上也各具特色。

山西剪纸在造型上体现了秦汉时代的艺术古风,构图简洁浑浑,线条流畅夸张。以浮山、中阳、静乐等地最有特色。纸张一般为单色剪纸,如红、黄、蓝、绿等鲜艳的色纸,以红色纸居多。内蒙古的剪纸题材多为传统的鹰抓兔、聚宝盆、榴开百子、蛇盘兔等。山西剪纸的代表性作者为吕慧,内蒙古为韩春霞等。

陕西剪纸非常盛行,总体风格为淳朴、庄重、简练、生动。造型上保留了汉代艺术那种蓬勃旺盛的生命力。其中延安、安塞、千阳、佳县地区的剪纸阳刻剪法黑白分明,阴刻剪法长刀直入,纸张多为单色纸;吴旗、旬邑地区的剪纸多用剜空的阳刻,风格独特,纸张为各种色纸剪贴;宝鸡地区多用宣纸或连史纸剪刻成作品,再以红、绿、黄等色渲染,色彩强烈、鲜艳而明快。这种制作方法也体现在河南灵宝、安阳的剪纸上,河南剪纸的特点是多用黄、绿和玫瑰红,点彩一般不分形象部位,而是着重匀称。陕西剪纸的代表性作者有李改琴、张玉姐、秦雪娥等。

甘肃剪纸历史久远,风格粗犷夸张。其中以庆阳为代表的陇东地区风格较为古朴稚拙,大多表现出极为浓厚的古老民俗;以平凉为代表的西部地区风格较为简练明快;以西峰为代表的中部地区线条秀丽工整、构图富丽堂皇。纸张以红、绿、白、黑等单色纸为主。甘肃剪纸的代表性作者有刘桃儿、陈玉明、杜秀梅等。

山东民间剪纸在造型风格上大致分两类:一类是以高密、滨

蜡板及刻刀等剪纸用具
河北蔚县任玉德工作室

点染 河北蔚县 任玉德工作室

刻纸 河北蔚县 任玉德工作室

晒图花样 河北蔚县 任玉德工作室

熏样花样 河北蔚县 任玉德工作室

州为代表的山东大部分地区，风格粗犷豪放，与黄河流域其他省份的剪纸一脉相承。其特点是用锯齿纹来创作具有黑、白、灰色度感的单色画面，简约而不觉单调，粗犷而显质朴。一类则是胶东沿海地区，其特点是以线为主，线面结合，柔媚细致，与山东汉代画像石细微繁缛的风格一脉相承。制作上除单色剪纸外，胶东沿海地区还有勾绘剪纸和印绘剪纸。勾绘剪纸是剪后用笔勾绘细部，如人物的五官，花卉的花蕊和叶脉等；印绘剪纸是先用木刻水印后再镂空剪出。山东剪纸的代表性作者有范祚信、单丽筠和张金娥等。

两湖及西南地区 湖北、湖南及云、贵、川少数民族集聚地区的剪纸多用于服饰的绣花底样。内容多为蝶戏莲、吉祥花草等。

湖北以孝感、湖南以山江、凤凰等地区的剪纸最有代表性。制作上多为凿刻剪纸，即以刻为主，用一把斜凿，在原样下重叠一二十层纸，凿刻出纤细、复杂而又工整的影绘作品，湖南剪纸的代表性作者为石杜花等。

云南剪纸的题材纹样凸显其地方特色，如大象、牛羊、佛塔、花鸟吉祥图案等，造型简约单纯，有一种原始稚拙的意味和神秘的宗教气息。

贵州剪纸以台江苗族的衣袖花、围腰花、帽花和榕江侗族的背带花、帽花、鞋花著称。剪纸纹样与苗族的古老信仰和传说密切相关，有龙、鱼、央央央婆、蝴蝶妈妈、驭龙伏扭的苗人男女等。风格上有粗犷的施洞型（确定外轮廓后，在形体的内部破刀剪出随势而走的涡状线或齿状线）和秀丽的台江型（先剪出外轮廓，再用针刺出细部）。

四川川南的剪纸风格工整，川北的剪纸则比较放达。

华北地区 这一地区的剪纸题材多取自戏曲人物，也有花草鱼虫、飞禽走兽等吉祥谐音的纹样，构图饱满、造

型生动。形式有灯花、窗花、鞋靴花样、衣饰披肩、荷包坠带、枕头帕巾等，制作大多为单色纸。河北蔚县、承德、武强等地区的剪纸很有特色，其制作以“阴刻”和“色彩点染”为主，二者有机结合，对比强烈又和谐统一。河北剪纸的代表性作者为王老赏、任玉德、周永明、周兆明、周广、周玉等。

东北地区 东北的满族有剪纸的习俗。东北剪纸以吉林与黑龙江地区为代表，在题材上除了有与林海雪原密不可分的熊、虎、鹿、及山花、参果、樵夫、牧人外，还有满族祭奉祖先的古俗之物——旗装马靴的“嬷嬷人”。她与黄河流域剪纸的“抓髻娃娃”一样，对称的正面造型，展开四肢，并且是可站立、可摆放的立体型剪纸。东北剪纸在表现上多用折叠的方法代替形象内部装饰的镂空，工具使用平常的大剪刀，直刀硬剪，风格粗犷、刀锋稚拙、铿锵有力。制作上除在大红纸上剪花之外，也有在剪好的黑花纸背面再衬上鲜艳的五彩纸、蜡光纸、金银箔等，色彩效果极明快夺目。

淮河及长江流域 淮河流域的剪纸以安徽阜阳和江苏北部的邳州、皋县为代表，用途主要有两类：一是在喜庆节日用红纸剪作装饰的，如窗花、门笺、灯花、喜花等，内容多是吉祥、喜庆的；二是作为鞋帽、围涎和肚兜上的刺绣底样，取材多为花卉、鸟、虫等。安徽的剪纸，善于运用粗细线的组合和阴阳刻交替的手法，风格刚柔兼备。苏北地区的剪纸最有特色的是粗犷鲜亮的窗花和足有半米高的彩色门笺，多用蜡光纸拼色，很是壮观。

长江流域以江苏的南京、扬州、南通为代表。其中南京以喜花为主，多用花中套花的手法，于严整中见灵巧；扬州的纤细柔媚，多追求画意；南通的结构严谨，以刻工见称。题材多是戏文、历史故事、民间传说、吉祥图案以及花卉等。图案造型简洁生动，配色一般用金和大红、桃红、绿、蓝、橘黄、淡黄、黑等七色蜡光纸组成，富有浓烈的装饰效果。

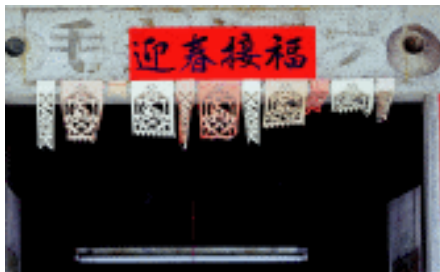
江浙及华南地区 在上海、浙江、福建、广东等地，剪纸的

喜花 天津 石家大院

喜花 泉州蔡氏民居

门笺 福建泉州 蔡氏民居

灶台花 天津 石家大院

用途也很广泛，有岁末节日的窗花、灯花、仪礼花，有刺绣的稿样，有用作建筑、家具雕刻的底稿，内容多以戏曲场面、花卉鱼虫为主。

福建北部山区的剪纸表现较为粗壮有力、淳厚朴实；闽南一带风格细致，造型生动；莆田、仙游一带的风格则显华丽纤巧。

广东潮州剪纸以剪为主，精巧秀丽，造型优美，多用来装饰供品和礼品，以及日常用品，如扇袋、烟袋、信插、烛台等。佛山剪纸以刻为主，有的用铜箔、锡箔刻成，并衬以彩纸或结合涂绘，具有金碧辉煌、苍劲古朴的特点。

* * *

本集作品的主要收藏者为李友友、蓝先琳、王抗生、许之敏等。在收集、拍摄过程中得到了蔚县剪纸大师任玉德、周兆明、周广、周玉等的热情支持与帮助，在此表示深切的谢意！

某些作品由于作者不详，未能署名，请予谅解。

编者

【狮子绣球】

图案由狮子、绣球组成。狮子是百兽之王，凶猛、威严，民间认为它能驱邪镇宅。绣球为祥瑞之物，以其为母题的图案称“绣球锦”或“绣球纹”。“狮”与“师”谐音，“球”与“求”谐音，故“狮子绣球”象征官品与权贵。另有传说：雄狮与雌狮嬉戏，狮毛缠裹滚而成球，便会生出小狮子，由此象征子孙繁衍、家族昌盛。“狮子绣球”还演变为“狮子舞”，在中国民间的民俗活动中久盛不衰。

【诸事如意】

猪是农家宝，十二生肖之一。“猪”与“诸”谐音，“诸事如意”象征家族兴旺、富有。类似的题材如“肥猪拱门”，多为肥猪驮摇钱树、聚宝盆或“五谷丰登”粮屯的构图，有着丰收与送财添福之寓意。

牛与鹿 静乐 吕慧作

狮子绣球 静乐 吕慧作

猴戏狮 静乐 吕慧作

诸事如意 静乐 吕慧作

喜猪 静乐 吕慧作

【喜鹊登梅】

喜鹊登梅又名“喜上眉梢”、“喜报春光”。图案为一对喜鹊栖息于梅花枝上。民间以喜鹊为喜兆，“梅”与“眉”谐音，组合构图即为“喜上眉梢”，象征喜事即将来临。

【鹰抓兔】

构图为老鹰追逐兔子，寓意男女求偶，美满和谐。鹰指喻阳刚之男性，兔指喻阴柔之女性。

【鸳鸯戏荷】

图案为鸳鸯在荷花池中顾盼戏游。鸳鸯，古人称之为匹鸟，雌雄形影不离，古今多以其比喻夫妻和睦，相亲相爱。亦名“鸳鸯佳偶”、“鸳鸯戏荷”、“鸳鸯戏水”，民间有“只羡鸳鸯不羡仙”之谚语。

喜鹊登梅 静乐 吕慧作

鸳鸯戏荷 静乐 吕慧作

双兔白菜 静乐 吕慧作

虎 静乐 吕慧作

鹰抓兔 静乐 吕慧作

【八仙】

即中国古代神话传说中的八位神仙，他们分别是汉钟离、张果老、韩湘子、铁拐李、吕洞宾、曹国舅、蓝采和、何仙姑。他们经苦修成为神仙，并以各自的法宝与法术为百姓解除疾苦。八仙手持的八种法宝，民间称之为“暗八仙”，用于吉祥图案中，据说就能得到八仙的护祐。

铁拐李

吕洞宾

踩云八仙墙花 静乐 吕慧作

曹国舅

何仙姑

韩湘子

张果老

蓝采和

汉钟离

【状元游街】

图为状元高中后骑马游街的画面，寓意春风得意，科举及第，仕途顺利。

【桃】

桃寓意长寿。猴吃桃来源于《西游记》中孙悟空偷吃蟠桃的故事。民间神话传说西王母所种蟠桃，三千年一开花，又三千年一结果，食之能长生不老。

状元游街 静乐 吕慧作