

第一章

剪纸艺术概述

剪纸艺术是流传于我国民间艺术中最常见、最有民族特色的艺术形式之一。它的表达方式贴近生活，题材丰富，样式繁多，数量巨大，更由于所用材料简单、廉价，剪纸广泛根植于中国民间。民间剪纸题材来自老百姓的心灵，用一种亲切、朴素、通俗、美观的形式表达出来，抒发着劳动人民的真情实感，同时也美化着人民的生活，渗透和折射着中华民族的文化底蕴。

剪纸艺术的起源

中国剪纸同其他民间美术一样，它的产生是为了实用而不仅仅是为了审美需要。中国剪纸艺术历史非常悠久，它诞生之初就与人们为了生存同自然界的斗争、对自然现象的恐惧、祈福辟邪的渴望有着密切的关系。

关于我国剪纸的产生，有人认为中国剪纸起源于宋代，也有的说起源于巫术、民俗或汉武帝刘彻时的皮影，从考古发现来看，中国剪纸的起源应该早于南北朝时期。

1959年至1966年先后在中国新疆丝绸故道附近的阿斯塔那古墓群中出土过五幅剪纸，据文献记载，其创作年代应该是南北朝时期。剪纸图案如图1-1～图1-5。从剪纸的内容上看，可能是祭奠用的。其中对马团花、对猴团花富有变化的动态，十分可爱。这五幅剪纸都是以动物、花卉和几何形图案为题材的团花

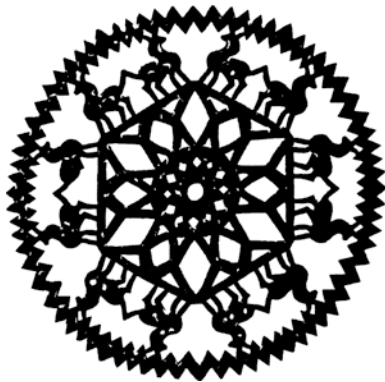

图 1-1 对马团花

图 1-2 对猴团花

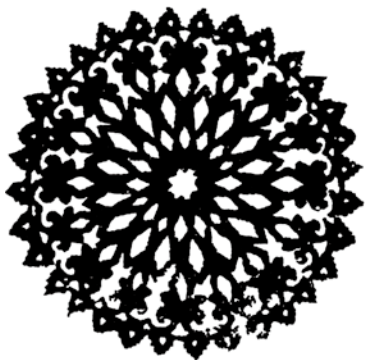

图 1-3 忍冬团花

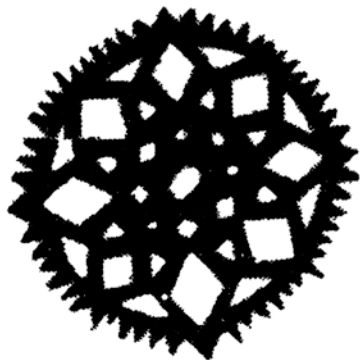

图 1-4 八角团花

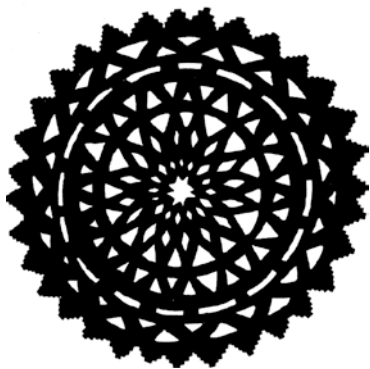

图 1-5 菊花团花

辐射式构图，经过折叠剪出的，无论在剪制技巧还是构图形式上都相当娴熟，已经达到了较高的艺术水平。

唐代每逢春日皇帝便接见群臣赐赠幡胜，如图 1-6。《胜》就是用金银箔、纸或布帛剪成的花样。唐朝大诗人杜甫在“安史之乱”中携家人避难途中得友人招待，写诗《彭御行》说：“暖汤濯我足，剪纸招我魂。”

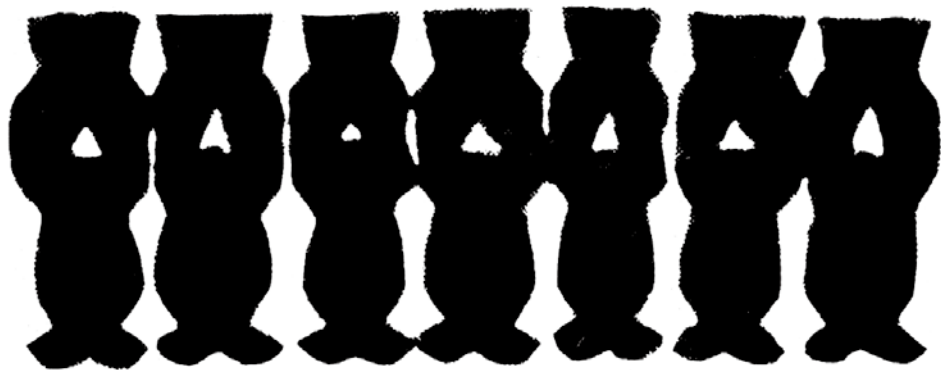

图 1-6 唐朝人胜

唐朝皇帝之所以作幡胜，是想祈求一个好光景；杜甫之所以用“剪纸招我魂”，是因为“剪纸”以辟邪这种民俗活动能招“我”的“魂”，安“我”的心。无论是唐皇的镂空作胜、广赐群臣，还是杜甫的避难诗，都体现了剪纸的实用价值，也说明了剪纸不是为了纯“欣赏”和“审美”而诞生的。

宋代剪纸作为饰品点缀，或贴于窗上，或装饰灯彩，或用于实用器皿的装饰，如茶盏和花瓶等。据史书记载，南宋时已出现了以剪纸为业的艺人。另外，宋代的蓝印花布，从其花纹结构上看，各部分小片不连接，它的印版也可能是用油纸刻制而成的，这也是剪纸图案。

明代的夹纱灯，剪纸被夹在纱中，烛光能将花纹映出。当时据说还有一种“夹纱扇”也十分流行。

清代很多剪纸的花样都流传了下来，如一些枕头花、荷包花的花样。康熙年间以画花卉著名的画家邹元斗，画了一幅《岁朝图轴》，里面出现了五枚并列垂挂的“门笺”，这是所见门笺剪纸的最早样式。

可以看出，中国剪纸发展至今经历了漫长的岁月，从未间断，在全国各地开花结果，没留下一个空白省份。因为年代久远，而且剪纸不易保存，所以我们很难看到古代的剪纸实物。但是从考古发现、史书及一些文学作品中仍能或多或少地了解一些古人剪纸创作的情况。

剪纸属于一种雕镂剔刻艺术，是一种精巧的民间手工艺。剪纸艺术发展到现在，从风格上讲可分为南、北两派。南派细腻秀美，北派粗犷豪放。剪纸艺术历久而不衰，主要是由于它同人们的生活紧密相连，可以说它沉淀了几千年的华夏文化，是我国传统哲学、美学与民俗的结晶，具有极强的民族特色和生命力，并以其特有的魅力及蕴藏其中的纯真情感打动和吸引着人们。

第二章

剪纸的题材与内涵

剪纸内容多是反映民众生活中喜闻乐见的事物和活动。避凶趋吉是人们共同的追求，吉祥如意则是民间剪纸的基本内容。

一、祈福纳祥

几千年的农耕经济时期，我国农民过着自给自足的生活，和平时期人们希望能够幸福长寿，战乱期间则希望能够逢凶化吉。而现代生活水平逐步提高，对美好生活的向往及对审美的追求欲望剧增，福、禄、寿、禧更成为经久不衰和反复吟咏的中心主题。剪纸中许多反映幸福安乐、吉祥如意的内容构思延续至今。

这类题材很多是用吉祥的语句谐音，或是用吉祥的寓意和隐喻，这种托物寄意或赋予吉语的手法，能够唤起民众感情上的共鸣，诱发人们的美好情感和联想。

象征表达

常用的象征手法，是把一种动物或植物比做一种愿望或吉语。如梅花象征不畏严寒，生命力旺盛的冬天；石榴、葡萄、葫芦等多子的果实被比做多子多福、子孙兴旺；牡丹比做富贵；菊花比做平安；龙凤比做祥瑞；鹤鹿比做同春；鸳鸯比做夫妻；松、鹤、桃比做寿；牡丹、莲花、菊花、梅花比做四季，如图 2-1 ~ 图 2-4。

谐音表达

谐音表达是用动物、花卉谐音组成图案的寓意表现手法，即将某些花木与花果、禽鸟与走兽、动物与植物构成许多耐看而又有滋味的图案。如鸡与羊比做“吉祥”；马与猴比做“马上封侯”；喜鹊登梅花比做“喜上眉梢”；莲花与鱼比做“连年有余”（图 2-5）；蝙蝠与寿桃比做“福寿双全”；双龙与蜘蛛比做“二龙戏珠”；柿子与如意比做“事事如意”；锦鸡与牡丹比做“锦上添花”；三只羊与红日比做“三羊开泰”；青松与松鹤比做“松鹤延年”；凤与太阳比做“丹凤朝阳”；两只喜鹊加双喜字比做“喜上加喜”（图 2-6）等。

图 2-1 四季平安 (春)

图 2-2 四季平安 (夏)

图 2-3 四季平安 (秋)

图 2-4 四季平安 (冬)

图 2-5 连年有余

图 2-6 喜上加喜

文字表达

把中国特有的汉字书法与剪纸艺术有机地结合起来，更加直接地表达所希望的情感。如最为常见的节日及庆祝活动、粮仓门窗的《丰》；门笺中用文字组成的《双凤朝阳》、《春满人间》、《四方如意》、《寿比南山》、《长命富贵》、《福星高照》、《猴年富贵》；拉花中的《大吉大利》等。所表现的内容都是把文字同花卉结合在一起，组成自然景物和文字的造型美观、主题鲜明的吉祥图案，字花相映成趣，既有活力又有渗透感。如图 2-7、图 2-8。

新婚嫁娶中剪的“囍”字是文字表达的一种常用形式，而且“囍”字的设计和花式越来越多，贴法也各异。有的配以龙凤、鸳鸯、喜鹊、蝶花等图案，大江南北普遍盛行。可是“囍”字汉字中根本没有，查遍《辞海》也找不到踪影，据说它的出现有一段传说。

图 2-7 福

图 2-8 寿

相传王安石年轻时进京赶考，见许多人围着观看一张对联招婿的告示，原来是一幅上联“走马灯，灯走马，灯熄马停步”。看后说“好对”，但时间已不足。第二天他就进了考场，考官指着厅外旗杆上的旗说：“飞虎旗，旗飞虎，旗卷虎藏身”命他应对。王安石心中豁然一亮，想起了那张招婿告示答道：“走马灯，灯走马，灯熄马停步”，考官赞其才艺超群。

回家途中，又路过那门楼，仍见许多人围在那里，他自言自语道：“好对，好对。”员外吩咐家人拿出笔砚，要他写出。王安石一挥而成，字迹潇洒刚劲，员外惊喜。成婚之日拜过天地进了洞房，这时门外忽有人报：“王大官人中了，金榜题名！”人生两大喜事同期而至，王安石喜上眉梢，拿出红纸，挥笔写出两个喜字并在一起贴到门上，又赋诗一首：“巧对联成双喜歌，马灯飞虎结丝罗，洞房花烛题金榜，小登科遇大登科。”

从此，“**囍**”字于民间流传开来，有书写的、剪纸的，并相沿成俗。

文字的剪刻法：中国特有汉字书法中的文字，如是行书，就按连接的笔画粗细刻出，再连在所组合的花形中。如是楷书，都是由横平竖直的笔画组成。文字的剪刻法有阳刻法、阴刻法两种：阳刻把所有笔画“线线相连”表现出来连接于花边或图形中；阴刻则是所有笔画“线线相断”的剪法，剪刻时要基本按照“断横不断竖”、“断撇不断捺”的基本笔顺剪刻法，这样才能形如一体，美观大方。

在民间剪纸中，“福”字也是常用的一种文字表达形式。

古时候，有儿有女、子女孝顺、有吃有穿、无病无灾、年高寿长，皆谓之福。这个观念和习俗是怎样流传起来的呢？

相传很久很久以前，一个木匠，一个瓦匠给人盖新房，不知怎么把梁料下短了一尺。上梁时，两个人拉过来，拽过去，顾了东顾不了西，就是到不了位，急得他们团团转。

这时有位老师傅站在下面问：“好好一根梁，怎么上不起来呢？”瓦匠说：“你问，你来上。”木匠也说：“对！你问，就叫你上。”

“我上就我上。”说完老师傅把正梁放下来，望了望，用手抹了两下，然后拿起锯，呼哧呼哧从当中一锯两开，再分别往两个山墙上一搁，正好架起来，就是中间破了相。老师傅把自己身上的红布兜解下来，朝梁中间一挂，破相便一点儿都看不出来了。风一吹，红布飘飘悠悠，格外喜气洋洋。

木匠、瓦匠看呆了，齐问：“请问老师傅尊姓？”“我姓福。”再看，福师傅不见了。有人说：“福师傅就是鲁班师傅，是祖师爷来点化我们的，叫我们以后办事不要粗心大意。”

日后，人们为了纪念鲁班，凡是上正梁时总要挂块大红布，上面贴“福”字，见了“福”字就有了好兆头。

“福”字有写的、剪的，都带红，“福”的习俗就这样流传开了。而不同的时代，“福”字也有不同的含义。如今，国家的繁荣富强，民族的兴旺发达，更是赋予了“福”字更为广泛的内容和意义。

二、故事传说

人们所熟悉或喜闻乐见的故事和传说也是剪纸取材的一个来源。如“牛郎织女”、“劈山救母”、“二十四孝”等民间传说；“红楼梦”、“西厢记”、“白蛇传”、“西游记”、“水浒”、“杨家将”等历史戏剧人物；“猴子吃桃”、“回娘家”、“老鼠娶亲”等情趣幽默的民间故事；还有合家平安的“抓髻娃娃”、“石榴多子”及反映喜庆吉祥的“凤戏牡丹”、“鸳鸯戏莲”等题材。

还有很多内容是反映人类婚姻和繁衍的主题，如普遍以鱼、莲为主要形象的作品，就有“鱼戏莲”、“鱼吻莲”、“连年有余”等，反映了古代以鱼代表男、以莲代表女的寓意和内涵。

三、民俗风情

民间剪纸植根于民间习俗之中，它的存在必然依附于民间特定的文化背景和生活环境，在四季节令、婚丧寿宴、宗教礼仪、生男育女等民间活动中应用广泛。

中国是礼仪之邦，节日繁多，比如：中秋节、春节、全家人团聚、走亲戚、会朋友、宝宝过生日、老人过寿等，常送吉利剪纸相互祝贺。常用剪纸有“富贵满堂”，即牡丹代表富贵，石榴代表子孙兴旺，梅花象征有生命力；在新婚嫁娶时，一定要剪大红的“囍”字，以衬托喜庆的气氛，贴上大红的团花也象征着团圆富贵；遇有丧事时大门悬挂“告门剪纸”，出殡送葬要剪纸人、纸马、纸币；小孩生病要剪一串小纸人“吊魂”；久旱不雨时要剪求雨的“甘露图”、“小龙入水”等以示龙王关照，喜降甘雨。如暴雨连绵，在屋檐下剪挂“扫天婆”，以祈晴天。可见剪纸与民间民俗有着密切的联系。

用物象征、用字谐音是一种创造，也是人们热爱生活、向往美好的表现。它的表达形式一般不一语道破，而是多采用借物寓意和寄物抒情的方法，将物、情、意、趣融于一体，让人体味、想象和发挥，含蓄而优美。它有时一语双关，恰到好处，让人感到意味深长和丰富多彩，是颇有中国特色的艺术表现形式，深为民众喜爱。

民间实用
剪纸艺术

第三章

传统剪纸常见语言、符号的寓意

任何一种艺术都有自我表现的语言，如同中国画要有笔墨趣味，篆刻要体现金石效果一样，剪纸的刀味、纸感就是它的艺术特色。

一、传统剪纸的装饰纹样

由于剪纸艺术造型受材料、工具所限，不便于表现重叠、复杂、透视感很强的场面，不强调光影素描关系和自然色彩的真实反映，而是在塑造形象和装饰处理中，有其特殊的表现手段和式样，这就是装饰纹样的运用。比较典型的有“锯齿纹”、“月牙纹”、“朵花”、“云纹”、“水纹”、“波纹”等，而运用最多、最有代表性的是“锯齿纹”和“月牙纹”，这两种基本纹样是随着刀具的运用而自然出现的，是剪纸艺术上一种典型的刀笔线条，是概括力、程式化很强的装饰纹样。

“锯齿纹”可以表现柔软的动物毛、花朵、衣服花边；“月牙纹”可以表现鱼鳞、羽毛、花卉、衣褶等。由此还产生了其他一些纹样，如“朵花”是一种图案化的花头，常用于服装点缀和动植物装饰；“云纹”、“水纹”、“波纹”等也都是装饰各种特定的环境而出现的，其形状也有多种变化。如图 3-1、图 3-2。

二、传统剪纸常见符号寓意

“卍”：音读“万”。意作吉祥标志。在佛教和民间美术中用途极广，有吉祥万福之意。从“卍”字四端延伸画出连续不断的花纹叫“卍字锦”，意为绵长不断。

八吉祥：盘长、金鱼、白盖、法螺、法轮、宝伞、宝瓶、莲花合称八吉祥，是佛家八宝。八吉祥在吉祥、喜庆类剪纸中占有很重要的地位。

盘长：佛家八宝之一。盘长纹样无头无尾，象征连绵不断。

如意：寓意为万事如意，用途极广，常用在古代建筑的装饰和民间美术品上。

图 3-1 常见朵花图案

图 3-2 常用云、波、水纹图案

双钱：谐音“双全”，常和蝙蝠、寿桃连在一起，如“福寿双全”。

方胜：双菱形，角压角，意为吉祥，主要用于建筑物的门楣和窗棂上。

蝙蝠：借“福”之谐音，寓意幸福，如“五福捧寿”、“福寿双全”。

佛手：佛手，寓意为幸福。

松树、仙鹤：比喻长寿，松鹤延年。

桃：象征长寿。

石榴、葡萄、葫芦：石榴、葡萄、葫芦因其子多，象征多子多孙、子孙兴旺。

梅花：梅花分为五瓣，比喻“福、禄、寿、禧、财”五种福。

龙凤：中国古代传说中的神物。龙为雄，凤为雌。

麒麟：传说中的一对祥兽。雄为麒，雌为麟。

狮子：辟邪的祥兽。

虎：用于辟邪和护生。

鹰：用于镇宅护院，比喻雄鹰展翅。

象：象、马、狮共为祥兽。象作“万象”之意，又借“祥”字之音。

鸡：借其谐音“吉”，寓意大吉大利。

鹿、鹤：借“陆”之谐音，“陆”、“六”同音；鹤谐音“合”，鹿鹤谐音“六合”；另外，鹿又谐音“禄”，鹿与喜鹊画在一起，“鹊鹿”谐音“爵禄”，所以鹿鹤寓意为封官晋爵、高官厚禄。

蛇：古人说蛇有灵性，为神明。相传人祖、女娲皆人首蛇身状。

喜鹊：相传闻喜鹊声，有喜兆至。

鸳鸯：比喻志同道合的恩爱夫妻。

比翼鸟：比喻夫妻恩爱、和谐幸福。

鲤鱼：用谐音“余”。

白头翁：意为成双成对的老人。

兔：因其为嫦娥怀中之物，象征女性。

羊：谐音“祥”。在涉及吉祥如意的主题时，往往画上羊的形象，以示吉祥。

灵芝：古人说灵芝是仙草，有长生不老的效力。

五毒：五毒是蟾蜍、蝎子、壁虎、蜈蚣、蛇。在民间每到阴历五月初五，人们要在房前屋后撒石灰、燃艾蒿、喝雄黄酒和贴刻着五毒的剪纸。姥姥还要给小外孙穿绣着“五毒”的背心，人们希望借这五种虫，以毒攻毒，驱病消灾。

柿子：谐音“事”。

牡丹：花中之王，国色天香，比喻富贵。

莲花：谐音“连”，莲花与鱼寓意连年有余，花中君子，一尘不染代表廉洁。

梅、兰、竹、菊：代表四季平安。

民间剪纸的内涵与寓意，与诸多民间美术表现方法相通，与文人寓意花鸟画和文学寄景抒情一脉相承，均产生深远的影响。部分常用吉祥符号如图 3-3 所示。

图 3-3 部分常用吉祥符号

民间实用
剪纸艺术