

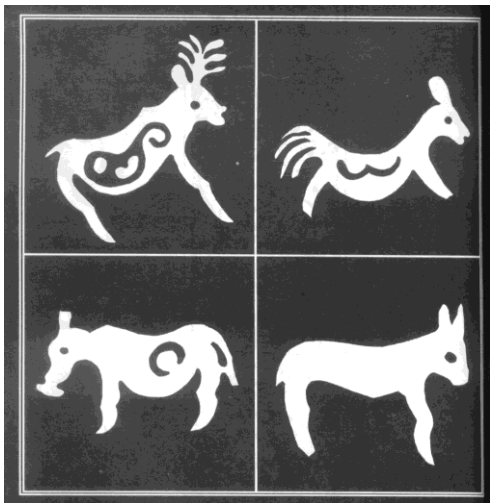
第一讲 民间剪纸的历史与源流

剪纸历史悠久，我们不必刻意翻检古籍经典去寻找剪纸的渊源，来证明剪纸的古老。因为正如靳之林先生所说，剪纸本身就是“民族艺术的源泉和灵魂”。

中国民间剪纸分布地域广阔，有着不同的人文特点和历史的烙印，它的发展本身就是一本丰富的历史教科书。任何事物的产生、发展和创新都与它自身的特点和社会文化背景，以及与它的适应能力分不开。因此剪纸艺术的产生和发展是根植于人民生活之中，而且还经历了漫长的发展与演变历程。

一、剪纸艺术的雏形

剪纸，顾名思义，就是用剪刀或刻刀在纸上剪、刻出人物、花鸟、禽兽、

古代岩画

虫鱼、山水等形象，表达纳吉、祝福、驱邪、劝勉、劝戒、趣味等寓意的民间艺术。剪纸，作为以纸为加工对象的艺术，有着悠久的历史，在民间广为流传。

用纸剪（或刻）成花样的艺术为剪纸技术，古称“剪彩”。这是一种装饰艺术，在我国有着悠久的历史。剪纸作为一种艺术的专用名词，最早见于宋元之际岑安卿的诗《题张彦明

收藏〈剪纸惜花春起早图〉》，但剪纸艺术却远远早于这个时候。

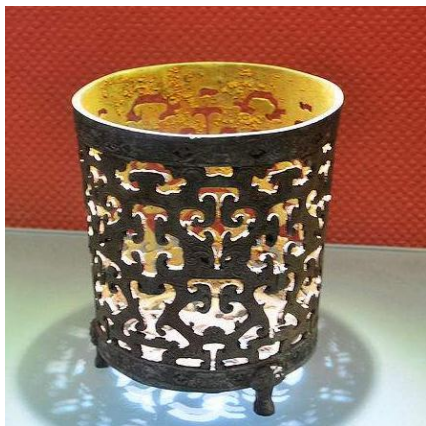
早在远古时代，我国人民就开始了在自然界中发现美的活动，并给予表现，他们懂得利用多种物质材料制作各种装饰品来美化对象，在制作过程中发现了镂空和透雕的美。

远古的岩画、商周青铜器纹样，造型已同剪纸十分相似。

夏商时期，人类就已经发现和运用了以影像作为形象表记的艺术手法，并继而创造了在各种材料上镂刻、透空的艺术。诸多的原始社会彩陶、岩画、商周青铜器、汉画像石艺术，都体现了远古艺匠这一成熟的艺术手法。今天的民间剪纸与其在造型方式和外部特征方面，有极其明显的相同之处，这充分说明他们之间的传承和延续关系。从考古发现的资料来看，商代（公元前1600—公元前1100年）已有用黄金和白银锤打成薄片的装饰品。1955年，考古学家在河南省郑州市附近的商代墓葬中清理出的一件凤纹金箔片就是使用镂空工艺来造型的。此物原来有可能是镶缀在某种物品上的，因年代久远，物品朽蚀，但金质的凤纹片却保留了下来。这也可以看作是中国最早的环境艺术品。

《史记·晋世家》中记载：“成王与叔虞戏，削桐叶为珪以与叔虞，曰：‘以此封若。’”南北朝时沈约引以为诗：“微叶虽可贱，一剪或成圭。”这就是“剪桐封弟”的故事，讲述的是周成王姬诵用梧桐叶剪成玉圭图像，赠予弟弟姬虞到唐国当诸侯的故事。据考，这是我国剪纸艺术原型见于史书最早的记载。这就说明，西周的时候剪纸艺术的雏形已经产生了。

春秋战国时期的青铜器，如炭火炉，有镂空的造型，这足以说明在当时除了没有纸做原料外，在审美和制作上，已经具备了剪纸艺术产生的条件。先秦时期，诸种工艺水平趋于成熟，镂雕技术广泛流传，为剪纸艺术的产生奠定了造型基础。尽管当时纸没有出现，但在皮革、丝帛、银箔上刻剪的图案也可称为剪纸艺术的前身。

青铜炭火炉（荆州博物馆藏）

战国时期我国就有用皮革镂花、银箔镂空刻花的艺术，它们的出现为民间剪纸的形成奠定了一定的基础。20世纪50年代初，在河南省辉县固围村战国墓中出土的一件战国镂花弧形银饰片，是由流畅而复杂的涡线纹构成的纹样，虽然是某件饰物的残片，但从其工艺来看，当时镂空工艺已相当成熟。

两汉时期出现了植物纤维纸，因而加速了剪纸艺术的发展。“汉妃抱娃窗前耍，巧剪桐叶照窗纱。”利用薄片材料剪刻镂花的艺术，在有纸以前就已经出现了，如汉代的金银箔刻花。这时期，用镂雕的金、银薄片对器物进行装饰已非常普及，并且金银薄片的线条也相当流畅，造型也相当精美。在湖南长沙、江苏连云港、广西合浦和内蒙古等地出土的西汉时期的金箔刻花，已有多多种造型。

西汉汉武帝的宠妃李夫人死后，方士李少翁为了安慰汉武帝，使用麻纸剪出了李夫人的影像，晚上在一顶方帐中点起灯烛，映出了仿如其人的影子。汉武帝居另一顶帐中远远看去，烛影中一美女子如李夫人之貌，却不能近看，为此作诗曰：“是耶非耶，立而望之，偏何姗姗来迟。”

皮影是与剪纸更为接近的艺术，除使用的材料不同外，其雕凿方法及产生的艺术效果均与剪纸大同小异。皮影早先是用素纸多层粘合雕形，后来改用羊皮、驴皮，现在则多用牛皮。制作过程是，先将牛皮刮光，炮制，过稿雕镂，染色润平，再出水胶定、用线穿连起来。制作皮影是辛苦而细致的劳动。一张粗糙的牛皮，要制成薄而均匀透明的牛皮，得经过反复刮泡。刻制时要大面积或多处镂空（特别是人物面部），线与线、线与面都要相互连接。皮影染色是以红、黄、绿、黑和青莲为主，染色的方法有平涂、晕染、勾线。

由此可见，剪纸艺术源于古代各时期的诸种工艺，又脱胎于陶器、铜器和雕镂等具有民族特点的纹饰制作技艺，从而演变为中国特有的剪纸艺术，并在不断的发展中，运用于木刻版画、皮影、印染、陶瓷装饰等各个领域。可以说，剪纸艺术蕴藏着我国劳动人民丰富的创造力和审美情趣，是积淀了几千年的华夏工匠文化于其中的。

剪纸艺术的发展并非是孤立的。在作为主体材料的纸出现以前，镂空刻画的工艺已经存在，并已达到了非凡的艺术层面。当纸发明以后，纸因其价廉物美而受到欢迎，在社会的各个领域里得到广泛地运用，推动了文明和文化的进程。纸作为镂空刻画工艺的加工对象，其轻、润、滑、薄的质地使得刻镂工艺的施展更为自如，也给人们留下了较多的创作空间，从而发展出了

丰富多彩的剪纸艺术。

我国的民间剪纸手工艺术有它自身的形成和发展过程。纸是剪纸艺术的材料和载体。纸是中国四大发明之一。大家所公认的造纸术是蔡伦于公元 105 年前后改进发明的。

1986 年在甘肃省天水地区放马滩 5 号汉墓出土的麻纸，被确认是目前世界上最早的纸。这些西汉麻纸“质甚粗糙，不匀净，纸面尚存麻筋。盖为初造纸时所作，故不精细也”，其应用的范围也很有限。1977 年，在甘肃省金塔县金关西汉烽塞遗址中发现了两片麻纸，是汉宣帝时期的遗物，色泽白净，薄而匀，质量有了很大提高。

到东晋时，纸的种类已相当丰富，多种规格齐全，还出现了色泽瑰丽的彩色纸。由于造纸原料的拓展，到隋唐以后，质地油润的椿皮纸和桑皮纸出现了。各种质地相异的纸为后来剪纸艺术的发展奠定了材料基础。剪纸的基本加工工艺是镂空雕刻，是用剪刀或刻刀来进行的，这样的装饰工艺在纸发明以前已得到广泛应用，如用作装饰的金银箔片雕刻、皮革和丝织物刻镂等，都是镂空加工的艺术，其技法与作品产生的效果，与后来的剪纸艺术是颇为接近的。

二、剪纸艺术的出现

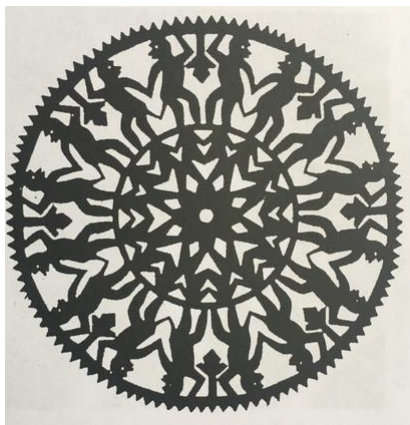
剪纸是中国民间美术中源远流长、普及面最广而又最具有中国特色的一种手工艺术。它是我国铁器工具和造纸术发明后的产物，形成于汉魏时代。

真正意义上的剪纸，应该从纸的出现开始。王伯敏先生在《中国民间剪纸史》一书中推断：“剪纸的产生，当在汉代，距今两千年。”据此，可以认为，汉代纸的发明促使了剪纸的出现、发展与普及。纸张是一种很容易霉烂的材料，在我国东南部地区气候湿润，再加上当地每年五六月的梅雨天，时间一长纸张制品就霉烂，而民间剪纸又是一种大众化的东西，人们不会像珍宝一样保存起来，搞坏了自己还可以再剪。在我国西北地区天干少雨，气候干燥，纸张也不易霉烂，这也可能是新疆吐鲁番市发现南北朝剪纸遗存的一个重要原因之一。

目前发现最早的剪纸作品，是在 1967 年，我国考古学家在新疆吐鲁番盆

地的高昌遗址附近的阿斯塔那古墓群中发现的魏晋南北朝时期（公元 460 年左右）的五幅团花剪纸，分别是对马团花、对猴团花、忍冬纹（金银花）团花、菊花形团花、八角形团花。

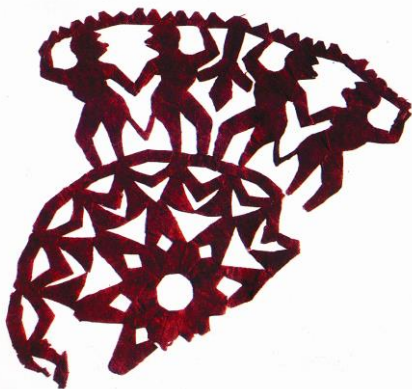
（1）对马团花：因年代已久远，其颜色已成为灰紫色，外廓呈锯齿状，中间分作六角形。在六角形的每一边是剪出的两匹相背站立的马，圆心部分是几何形花纹。

《对马团花》

（2）对猴团花：该剪纸作品呈灰紫色残片，复原后共有 16 只猴子绕成一个圆周，猴子两两顾盼，间以树枝，其花纹较为复杂。

（3）忍冬纹团花：忍冬纹团花有的称作金银花团花。该剪纸作品直径为 24.5 厘米，纸为麻纸本色，因年久呈灰紫色。花纹中部作菱形辐射，外层绕以内向的忍冬纹，外边缘以三角形锯齿连接。

《对猴团花》（残片）

（4）菊花形团花：该剪纸作品尺寸、色彩和外边缘与忍冬纹团花相同。花纹作同心圆分割，中间由菊花似的长菱形组成。

（5）八角形团花：该剪纸作品由一蓝色纸剪成，外廓作锯齿状，中间以菱形和三角形构成花纹。

这五幅剪纸在今天看来，也是相当成熟的作品。它们距今已有 1500 年的漫长历史。它们的原料均为麻料纸。这几幅剪纸，采用重复折叠的方式和形象互不遮挡的处理方法，与今天的民间团花剪纸极其相似。它们的出土为我国剪纸艺术的形成提供了实物佐证。

纸的发明之初，纸质粗陋，纤维组织松散，交织不紧，分布不匀，不宜剪刻镂空。剪纸的物质条件之一即纸大量生产，广泛应用。到晋代，造纸术

有了较大的革新。从早期的布纹模造纸改进为帘纹模造纸，帘纹模造纸的特点是，一模能在一单元内出千万张纸，效率较高，纸大量生产，同时纸质明显提高，为剪纸的产生创造了物质条件。

另外，据记载，魏晋时已有与剪纸相关的习俗，如剪纸陪葬、剪纸祭奠、正月初七剪彩为人、剪纸贴屏风等。作为剪纸萌芽状态的纸钱也是“魏晋以来始有其事”。南北朝时梁·宗懔的《荆楚岁时记》谓：“正月七日为人日，以七种菜为羹，剪綵为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之头鬓，又造华胜以相遗。”又载：“立春之日，悉剪綵为燕戴之，贴‘宜春’二字”，并谓：“华盛起于晋代，见贾充《李夫人典诫》云：像瑞图金胜之形，又取向西王母戴胜也。”唐代著名诗人李商隐的《人日》诗中也曰：“镂金做胜传荆俗，剪彩为人起晋风”。所谓“镂金作胜”即是将金箔刻成花样，在人日那天互相馈赠。所谓“剪綵为人”就是用丝织品剪成人形。“镂金作胜”“剪彩为人”的风俗形成于西晋，一直延续到唐宋。

宗教艺术是魏晋南北朝时期最具特色的艺术形式之一。佛教在汉代传入我国，魏晋南北朝时得到各少数民族政权的大力提倡，饱受战乱之苦的人民也希望在求神拜佛中得到解脱，于是，佛教及佛教艺术都有了极大发展。佛教与中华文化和民俗相融合后，各类工艺美术常常体现出浓郁的宗教色彩，有些甚至直接为宗教服务。如在新疆阿斯塔那地区出土的五幅团花剪纸也带有佛教的意蕴。

晋代《范汪集·新野四居别传》有“家以剪佛花为叶”的记载，南北朝时，七月十五佛教徒设“盂兰会”，是日“僧尼道俗悉营盆供诸佛……广为华饰，乃至刻木割竹，饴蜡剪綵，模花叶之行，极工妙之巧”。这类剪纸不断发展，逐渐形成了剪纸艺术中的一类——“功德花纸”。另外，民俗意味很浓的剪纸花幡与佛教中引路菩萨所持幡状物相似，还有傣族等少数民族的剪纸都与佛教有着紧密的联系。

三、剪纸艺术的发展

隋朝结束了两百六十多年南北分裂的局面，重新建立起了统一的封建国家。而唐朝是历史上封建经济发展的顶峰，社会经济各方面都十分繁荣。宋代是我国手工业发展迅速的时期。

唐代剪纸艺术已处于大发展时期，杜甫《彭衙行》诗中有“暖汤濯我足，剪纸招我魂”的句子，以剪纸招魂的风俗当时就已流传民间。唐代的诗中有不少内容与剪纸有关。崔道融所留传的诗中，有这样的词句：“欲剪宜春字，春寒入剪刀。”这里所讲的“宜春帖字”，也就是现在人们所熟悉的“剪纸艺术作品”。《岁时风土记》载：“立春之日，士大夫之家，剪裁为小幡，或悬于家人之头，或缀于花枝之下。”这里提到了剪纸已经出现在人们的生活中。

唐宋时期，流行“镂金作胜”的风俗。“胜”就是用纸或金银箔、丝帛剪刻而成的花样，剪成套方几何形者，称为“方胜”；剪成花草形者，称为“华胜”，剪成人形者，就称之为“人胜”。

《人胜剪纸》

唐代李远《翦彩》诗写道：“翦彩赠相亲，银钗缀凤真，双双衔绶鸟，两两度桥人。叶逐金刀出，花随玉指新，愿君千万岁，无岁不逢春。”六十年代在新疆出土的文物中，还有一件唐代的人胜剪纸，七个女子排列成行，此胜用于围绕发髻。

在日本的正仓院，保藏有两枚唐代人胜残片。据日本齐衡三年（公元856年）《杂财物实录》载：“人胜二枚……天平宝字元年闰八月二十四日献物”，日本天平宝字元年即为唐代至德二年（公元757年）。其中一枚为罗地金箔字，上面剪祝颂吉语：“令节佳辰，福庆惟新，曼和万载，寿保千春。”另一枚则用金箔刻了复杂的边饰，并饰以红绿罗的花叶，中心是以儿童在竹林下戏犬。

英国伦敦大英博物馆中收藏着一幅中国古代的剪纸，是美国人泊芭拉·斯蒂芬在中国收集的。据说此剪纸作品已有千余年的历史，有可能是唐代的祭祀品，其画面构成与唐代的染织物相近。

当时，还流行着一种用双丝绢帛剪成的小幡，叫作“春幡”，或称“幡胜”“春胜”，在立春那天，作为节日礼物，或簪于头上，或挂在柳枝上，或贴于

屏风。李商隐在《娇儿诗》中写：“请爷书春胜，春胜宜春日”，意为娇儿衮师请父亲在剪彩制成的春幡上写“宜春”两字。因为立春之日为春天的首日，象征万物复苏，欣欣向荣，所以唐宋时期，人日剪彩的民俗活动渐渐集中到立春这天，人们剪制各种幡胜、春幡、春燕、春蝶，等等，作为节日礼物。皇帝在这一天也接见群臣，并分别赐以金银幡胜或者丝帛幡胜。

唐代是我国封建社会的盛世时期，装饰艺术高度成熟，即后人所谓的汉唐风采，这种艺术风格影响着剪纸艺术的发展。

20世纪初，敦煌莫高窟北区石窟和藏经洞发现了唐朝五代的两批剪纸作品。《双鹿与塔》《群塔与鹿》《佛塔》是用红色纸剪成，多是属于功德剪纸，主要用于敬供佛像，装饰佛堂、道场，其构图复杂，有具体内容。还有《菩萨立像》《持幡菩萨立像》都是水墨画镂空剪纸，是剪纸与绘画相结合的艺术作品。这种剪纸与绘画融为一体的纹样，可能是绘制洞内壁画、雕刻石像和雕塑泥像的第一设计稿，有极高的研究价值。另外，《梅花形剪纸》《忍冬形剪纸》与此窟同时出土的“纸钱”剪纸与“纸花”（画），均是丧葬用物，纸花（画）也可能是绘制洞内壁画边缘装饰图案的样稿。以上这些剪纸，填补了中国考古唐和五代时期剪纸实物的空白，也为中国剪纸史提供了极为珍贵的资料。

宋代关于剪纸的记载就更多了。宋代造纸业成熟，纸品名目繁多，为剪纸的普及提供了条件。如成为民间礼品的“礼花”，贴于窗上的“窗花”，或用于灯彩、茶盏的装饰，还有的剪成所谓“龙虎”之类。宋代民间剪纸的运用范围逐渐扩大，宋代出现了行业性质的剪纸和用于工艺装饰的剪纸，其较多见的例子是吉州窑宋代瓷器上的纹样。江西吉州窑将剪纸作为陶瓷的花样，通过上釉、烧制使陶瓷更加精美；蓝印花布工艺制作的镂空制版是用油纸雕镂成纹，刮浆印花的花版纹样就是采用剪纸的技法，有阴、阳刻之分，长线要割断，以点分虚实。

一种艺术形式出现以后，慢慢地就会演变成人们用来谋生的手段。宋朝时期，社会相对安定，生产恢复，手工业和商品经济空前繁荣。随着市民阶层不断增长的对物质文化生活的需要，出现了专门的剪纸艺人和剪纸纹样，有的善剪“诸家书字”，有的专剪“诸色花样”。

值得一提的是，周密在《武林旧事》中记载，在南宋的行都临安（今杭州）商业非常发达，当时出现了专门从事剪纸的行业，被视为“小经纪”，指

小本经营，有“剪字”“剪簇花样”“簇影戏”等。

周密所著《志雅堂杂钞》中写有：“旧都（汴梁）天街有剪诸色花样者，极精妙，随所欲而成。又中瓦有俞敬之者，每剪诸家书字，皆专门。其后有少年能于衣袖中剪字及花朵之类，更精于人……”本书还记载当时城市中有叫卖“剪纸花鸟虫鱼”。

宋代女词人李清照在一首《菩萨蛮》中写道：“烛底凤钗明，钗头人胜轻。”有一种鸟，因头项长有金黄色大羽冠，很像插着一枝幡胜，而被命名为戴胜鸟，韦应物《听莺曲》中载“伯劳飞过声局促，戴胜下时桑田绿”，“胜”成为春归大地的象征。

宋代陈元靓《岁时广记》载：“元旦以鸦青纸或青绢剪四十九幡，围一大幡，或以家长年龄戴之，或贴于门楣”。

另外，宋代皮影盛行，也有用纸制作皮影的，称为“纸窗影子”。现在各地流行的皮影，其造型与镂空技法均与剪纸相同，可见这两种相近的艺术形式相互间的影响和汇流。

宋代剪纸有三个方面的特色：一是沿袭汉制，与民俗生活相关，于立春时剪春幡，并拓展到元旦，出现年幡；二是出现以剪纸为业的手工业者与剪纸交易；三是出现了有审美价值的观赏性剪纸并广泛运用到纺织、印染、刺绣等手工艺之中。

四、剪纸艺术的成熟

元明清时期，社会经济有了一定的发展，手工业达到了较高的水平，剪纸工艺得到了长足的发展，种类增多，应用范围更广。从春节岁首和新婚洞房的窗花剪纸到服饰刺绣底样剪纸，具有极为广泛的社会功能。

吉祥观念与造型艺术相统一的美术图案源于商周，始于秦汉，发展于唐代，成熟于明、清。明、清之际各种装饰纹样，有图必有意，有意必吉祥。因此，在民间，吉祥寓意的剪纸逐渐普遍存在。

元代的剪纸已出现了构思完整的精品之作，并开始有人收藏剪纸作品。一些文人还为之题词咏诗，以尽雅趣。年节时悬挂的走马灯也开始用剪纸造型去表现复杂的故事。谢宗可的《走马灯》云：“飘轮拥骑驾炎精，飞绕人间

不夜城。风鬣追星低弄影，霜蹄逐电去无声。秦军夜溃咸阳火。吴炬宵驰赤壁兵。更忆彫鞍年少梦，章台踏碎月华明。”在农村中，剪纸造型的“扫晴娘”也开始流传。元人李俊民的《扫晴娘》诗中对此有所描述：“卷袖褰裳手持帚，挂向阴空便摇手。”

明代以来，剪纸的应用更为广泛，据《帝京景物略》载：宫中“自岁暮正旦。咸头戴闹娥，亦有草虫蝴蝶者，咸簪于首，以应节景。”而在民间，此曰“小民以鬃穿乌金纸，画彩为闹娥，簪之。”平日“凡岁时雨久，剪以白纸作妇人首，剪红绿纸衣之，以苕苗缚小帚令携之，竿悬檐际，曰扫晴娘。”

明代《苏州府志》记载：“嘉靖中制夹纱灯，刻纸刻成花竹禽鸟之状。随轻浓罩色，熔蜡徐染。用轻绍夹之，映日则光明莹彻，芳菲翔舞，恍在轻烟之中，与真者莫辨。”明代的夹纱灯是很有名的，它是将剪纸夹在纱中，用烛光映出花纹。这是剪纸在日常生活中的又一应用，现在人们叫它“走马灯”。

1965年冬，江苏省江阴出土了一把正德（公元1506—1521年）年间的折扇，扇骨为竹制，扇面由丝绵纸双面裱成，纸面施以柿汁并洒金。棉纸中间夹有一幅剪纸，刻的是“梅鹊报春图”，形式完整，刻工精巧，工艺原理与夹纱灯笼同出一源。后来，用同样的方法制作的“夹刻纸”流传甚广，到清代已成为贡品。在当时，剪纸也在巫术中得到应用。据《万历野获编》载：“永乐十八年，山东鱼台县妖妇唐赛儿、本县民林三妻，少诵佛经，自号‘佛母’，又能剪纸为人马相斗……”

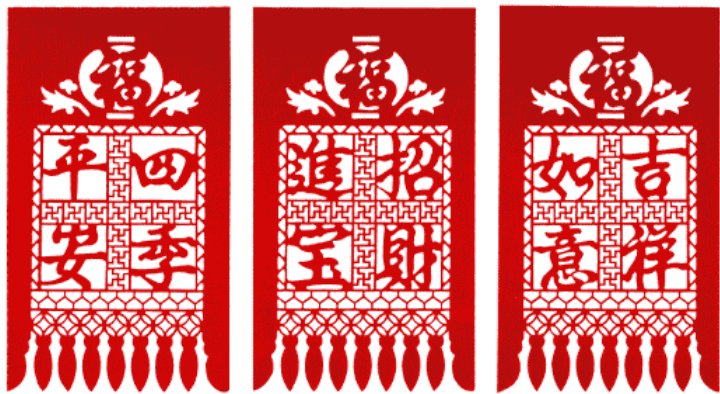
清代是剪纸艺术普及、发展的时期。当时，在社会上流传的剪纸品种繁多，工艺精巧，且名家辈出。清代陈云伯《画林新咏》说：“剪画，南宋时有人能于袖中剪字，与古人名迹无异。近年扬州包钧最工此，尤之山水、人物、花鸟、草虫，无不入妙。”并有诗曰：“剪画聪明胜剪书，飞翔花鸟泳濒鱼；任他二月春风好，剪出垂杨恐不如。”

明清人的笔记和地方志中也有不少文字记载剪纸名家的。严州《建德县志》载：“林文耀，字纲斋，幼即工书，中年失明，乃剪纸为字，势浮动若龙蛇，点画不差毫发。室人装璜成轴，易薪米以自给。人称之为‘林剪’。”《保定府志》载：“石女，张蔡公之女也。有巧思，与人接谈，袖中细剪春花秋菊、细草垂杨，罔不入神，其剪制香奁，绝巧夺目，得之者珍藏焉。”

在清代，剪纸艺术的应用也是多方面的，一些文人也参与了创作。据梁章钜《归田琐记》记：“尝见人家馈送食物，无论大盘小盘，其上每加红纸一

块，或方或圆，必嵌空雕镂四字，如语‘长命富贵’‘诸事如意’之类，其婚娶喜庆之家所用尤繁，则所剪之字尤多。今骤令各家不用此纸，其势有所不能。不得已，思一善法以变易之，兹以吉祥之景，代替吉祥之字，有何二致？因杂取吉祥善事，剪作花样十六，分赠各家，务望照此剪雕，以代前此吉祥之字。”

在民间，过年要悬贴挂钱，清光绪间《杭州府志》载：“琳宫梵宇，剪五色纸形如旗脚，贴于门额，上书‘风调雨顺’‘国泰民安’等语……彩笺五张为一堂，中凿连钱文，贴梁间以压胜，曰‘挂钱’。”后来的样式逐渐多了起来。《燕京岁时记》说：“挂钱者，用吉祥语镌于红纸之上，长尺有咫，粘之门前，与桃符相辉映。其上有八仙人物者，乃佛前所悬也。是物民户多用之，世家大族鲜用之者。其黄纸三寸，红纸长寸余者，曰小挂笺，乃市肆所用也。”宫廷画家邹元斗的作品《岁朝图轴》，是祝福新年的风俗画，在画面的上端，也悬挂着5幅彩色挂笺，表现了当时新年的情形。

《挂笺》

在清代，因满族人有剪纸的习俗，致使剪纸进入宫廷。在故宫，历代皇帝举行婚礼作洞房的坤宁宫，其墙壁按满族习俗裱纸。四角贴着黑色的双喜字剪纸角花。顶棚中心贴着龙凤团花的黑色剪纸：在宫殿两旁的过道壁上也贴有角花。据说有人用纸剪成有鹿、鹤、松的“六合春”图案，加以彩绘，栩栩如生，贴于朝服上，连西太后都以为是绣出来的。

明、清时期剪纸手工艺走向成熟，并达到鼎盛时期。民间剪纸手工艺的运用范围更为广泛，举凡民间灯彩上的花饰、扇面上的纹饰，以及刺绣

的花样等，无一不是利用剪纸作为装饰再加工的。但更多的是我国民间常常将剪纸作为装饰家居的饰物。美化居家环境，如门笺、窗花、柜花、喜花、棚顶花等都是用剪纸来装饰。除南宋以后出现的纸扎花样工匠外，中国民间剪纸手工艺的最基本的队伍，还是广大的城乡普通妇女。女红是我国传统女性完美的一个重要标志，作为女红的必修技巧——剪纸，也就成了女孩子从小就要学习的手工艺。她们从前辈或姐妹那里要来学习剪纸的花样，通过临剪、重剪、画剪、描绘自己熟悉而热爱的自然景物，鱼虫鸟兽、花草树木、亭桥风景，以致最后达到随心所欲的境界，信手剪出新的花样来。在我国的民间手工艺术中，这样的剪纸能手为数不少，她们是美的创造者，也是民间手工艺术的传承者。中国民间剪纸艺术，犹如一株常春藤，古老而常青，它特有的普及性、实用性、审美性成为符合民众心理需要的象征载体，也成为最为普及的生活艺术。

《抓髻娃娃》 作者：田亚莉

五、剪纸艺术的演变

自清明之后，剪纸已扩展成窗花、门笺、灯花、喜花、礼花、刺绣花样等艺术形式，这也就是人们所说的民间剪纸，由于它依赖于民俗，也可称之为“民俗剪纸”。近现代以来，剪纸艺术一直在民间广为流传，演变为多种样式的艺术，装点着人们的生活环境。

由于民俗剪纸成为人们期盼丰衣足食、风调雨顺的愿望的载体，所以人们创作出了许多以吉祥寓意为主题的剪纸作品，如：“龙凤呈祥”“鱼跃龙门”“喜上眉梢”“五福临门”“早生贵子”等等，祝福与吉祥成为民间剪纸永恒表现的主题。

民间剪纸是普通劳动者的艺术，历来不受帝王将相重视，文人、士大夫

也较少关注与介入，直到 20 世纪 30 年代，青年美术家陈志农创作了一批剪纸作品，受到徐悲鸿先生的高度赞赏，才开始引起关注。40 年代延安的一批画家吸收了陕北民间剪纸的风格，创作了一批宣传抗日、解放区大生产内容的木刻作品和剪纸作品，受到了老百姓的欢迎，可以说延安的剪纸开创了我国剪纸的新纪元。

1949 年中华人民共和国成立后，艺术家开始用剪纸的体裁和形式歌颂伟大的社会主义建设。50 年代以后，剪纸艺术受到各方面的重视，新一代的艺术家和民间艺人们在学习传统剪纸的基础上，创作了不少反映新生活的作品。较之过去，此时期的剪纸作品不但内容更为丰富，技巧有所提高，在形式上也有所发展，用优美的艺术形式与人民群众喜闻乐见的内容，歌颂了劳动者的生活和大自然的美。在今天。随着人民生活水平的提高，人们也要求更为丰富多彩的文化生活。作为一种制作简单、易于掌握的艺术形式，剪纸艺术再次受到人们的欢迎。

剪纸，集形象、意象、想象、视觉民俗艺术于一体，融构图、造型、装饰工艺于一炉，深得民众和艺术家的喜爱。如今，中国剪纸已经成为国家级非物质文化遗产并进入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”，剪纸不仅遍及大江南北，并已风靡海外，其中尤以河北蔚县剪纸、陕西延安剪纸、山东高密剪纸、广东佛山剪纸、山西和天津民间剪纸最为出彩。20 世纪 80 年代以来，我国各地纷纷成立了专门研究剪纸艺术团体与剪纸研究会，使中国的剪纸艺术在“继承、发展、开拓”的理论指导下，又迈上了一个新的台阶。

剪纸是我国民间美术的重要组成部分，历史源远流长。然而。长期以来由于国人的鉴赏水准和收藏意识被传统的审美观念所局限，民间剪纸的艺术价值和经济价值并没有完全被承认。随着社会的不断进步与国人审美、鉴赏、收藏和投资意识的不断提高，相信它的综合价值、特别是市场价值必然会得到充分的体现。

如今，剪纸的天地更为广阔了，它早已走出了庄户人的小院，走入现代设计的广阔天地，在产品包装设计、商标广告、室内装潢、服装设计、书籍装帧、邮票设计、报刊题花、连环画、舞台美术、动画、影视等各个方面都有她的倩影；她也走向世界，名扬四海，成为全人类的文化财富与艺术瑰宝。

随着历史的进程，许多民族的、传统的东西被渐渐淡化、湮没了。然而，真正文明的标志应是传统文化和现代文化并存，共同发展，愿这颗古老的艺术之树常绿常新。

过去，人们经常用纸做成形态各异的物象和人像，作为祭祀品与死者一起下葬或在葬礼、吊唁活动中燃烧，这一习俗在当前仍可看到。剪纸艺术一

《嬷嬷人》满族祭祀剪纸

般都有象征意义，这也是民俗信仰仪式的一部分。此外剪纸还被用作祭祀祖先和神仙所用供品的装饰物，如清明节祭祖时所用的灵屋。

现在，剪纸更多的是用于节庆生活与装饰。剪纸可用于点缀墙壁、门窗、房柱、镜子、灯和灯笼等，也可为礼品作点缀之用，甚至剪纸

本身也可作为礼物赠送他人。

现代剪纸主要多为反映现实主义生活主题的创作。它以夸张而富有美感的造型和想象力，以丰富的感情色彩来完成每一件作品，使作品洋溢着浓郁的诗情画意，表达出朗朗向上、朝气蓬勃的新时代精神。

就剪纸的艺术特点而言，剪纸所表现的写意与随意性、抒情性与优美感可与装饰年画媲美。在表达现代生活方面，它更快捷，更易于传播和推广。可以说，剪纸艺术自诞生以来，就没有中断过。它流传面之广、数量之大、样式之多、基础之深，比任何一种民间艺术都更为突出。在各种民俗活动中，它无时不在、无处不有，附之于生活，充实了生活。剪纸以它特有的方式默默地唤起人们对生命的追求，对生活的信念，对国富民康的企盼，它将人们平凡的生活点缀得如此瑰丽多姿，充分寄托和体现了我们中华民族对真善美的追求和向往；它为满足人们更高的社会性的需求而不断变化与发展。

