

CHINESE PAPER-CUT AND

中国民间剪纸与民间

——不同工具創造出的不同藝術

文 / 图 刘韧

刻纸

Chinese Paper-cut and Paper-carve are quite different two kinds of handmade arts. Both of them, due to the fact that masters personally teach prentices, do not evolve their own theory. The paper-cut can't be effected and limited to the usual aesthetics because the working people are inventors with Chinese paper-cut art.

It is the working people who invented the Chinese Paper-cut. Such a fact resulted in Paper-cut not being influenced and confined by conventional aesthetical theories.

The following text separately gives a minute introduction about the basic knowledge and history of Paper-cut and Paper-carve.

PAPER-CARVE

中国民间剪纸与民间刻纸同中国的中药、国画、京剧一样，是中国的国粹。在中国有悠久的历史，广泛的流传和深厚的基础。但是，由于它们的发明创造者是广大的劳动人民，文字水平的限制，使它们没能为后人留下相关理论著述，致使大多数现代人对这两门传统艺术语言与特色的了解几乎等于零。因为上述艺术形式从表面上看，都有“透空和连接”的共同特征，因此，对于还不了解它们之间异同之处的大众来说，的确很难区分。那么是不是凡带有“透空与连接”特征的纸制品，就都可以称为剪纸呢？

中国民间剪纸与民间刻纸的不同之处

中国民间剪纸艺术语言的构成和特色

剪纸在民间流行的起源谈到剪纸的起源，不能不谈剪刀和纸张。我国最早的剪刀发明于战国时代(公元前

475—前 221 年)，呈“U”字型，到了南北朝时期(公元 420—581 年)改进为“8”字铰股形，至五代(公元 907—960 年)出现了与今日剪刀相仿的雏形。在纸发明前，我国古人用剪刀在各种树叶(桐树、核桃树、梨树叶等)，各种金属的薄片(称“金、银、铜箔”)，各种皮革(鹿皮、羊皮、牛皮等)，各种丝织品(称“帛”)上剪人形、动物形、花鸟等图案，作不同用途的装饰品。造纸术在我国发明研制于西汉，成功于东汉。可追溯到的最早的剪纸，是在新疆出土的南北朝时期的四幅团花剪纸。这几幅剪纸传给我们几个重要的信息。第一，墓主的夫人分别来自陕西和甘肃，她们有使用剪纸作陪葬品的习俗，从旁印证了考古学家的观点：黄河是哺育中华文化艺术的摇篮，许多周边及边远地区的一些文化艺术，都是从陕西、山西、甘肃这一带传去的；第二，在中国的传统观念中，“猴”属阳，历来被古人尊为“人之始祖”，古人既把它奉为“招魂还阳之神”，又把它奉为“繁衍之神”。在这四幅团花中的“对猴团花”里，“猴”是被作为太阳神，用来为墓主招魂的。这个细节告诉我们，“剪纸”这一形式不是为了艺术而出现，为了装饰而诞生。它的功能主要是服务于当时社会的风俗和信仰，表达的是群体文化的内容。比如：在原始社会，不同部落的人把不同的动物或飞禽尊为自己的祖先，如：鸡、鱼、狮、虎、蛙、蛇、牛、马、凤、龙等等，作为氏族的图腾顶礼膜拜。表达自己祈求祖先保佑，使子孙万代生命延续，生活平安的愿望；第

三,从这四幅团花剪纸优美的造型,娴熟的剪纸技艺上来分析,我国出现剪纸艺术的历史远远超过1500年,应该在东汉造纸成功后到南北朝之前的那段历史时期。

中国民间剪纸的艺术语言及特色

中国民间剪纸的艺术语言与特色是由多方面因素构成的。

1.“人—剪刀—纸张”三位一体不可分离的组合,决定了剪纸这种艺术形式不可取代的特性。

中国民间剪纸之所以被称为是一门独特的艺术,特别在外国人眼里,是一门“Amazing!”(惊人的、惊异的、了不起)的艺术,她的独创性重点就在一个“剪”字上,这是一门用剪刀在纸上干剪出来的平面造型艺术,而“剪”是建立在“人—剪刀—纸张”三位一体的基础之上的,没有这个组合,就永远不会出现剪纸艺术。剪纸时,由于纸张是被捏在手指之间,若想使剪刀在悬空的纸面上,如鱼得水、穿梭自如地行剪,就必须做到人(包括他的大脑、眼睛、每一个手指)与剪刀、纸张之间的默契配合。在“人—剪刀—纸张”这个三位一体的组合中,剪刀和纸张已不仅仅是制作剪纸的工具和材料,而是与人一起共同成为参与剪纸创作的主体。作为操作剪刀和

摆弄纸张的人,如果他不了解剪刀各部位的功能;不了解纸张的性能:它的柔韧有度,它的既可随意折叠,又不至轻易破损的特性;不善于调动自己的大脑、眼睛和每一个手指,使它们跟着剪刀在纸上运剪的规律走,就永远无法达到三者之间的默契,从而也就无法完成一幅完整的作品。

2.不同于绘画的造型理论。

(1)民间剪纸的造型原理

“影象”指的是通过光源的照射,将物体的外轮廓形象投射到另一处,显现出来的“影儿”;“透空”指的是古人根据不同的需要在各种厚质或薄质材料上,采用不同的工具或工艺打磨、钻孔、穿凿、雕琢、雕镂制造出的不同形状的透光的窟窿;而“连接”指的是在透空的基础上,使整块材料上不同造型的各部分相互连接在一起,不散乱脱落。“影象、透空与连接”是我国古人在认知事物时所发现的一种表现物体特征和艺术地再现事物美的原理。我国古代许多艺术造型的理论基础,都是建立在这一原理之上的。比如:以影象造型的原始岩画、秦代瓦当、汉代画像砖(石)等;依据透空与连接的造型原理制作出的古代陶制品、青铜器、玉雕、石雕、木雕、皮雕、剪

皮、剪帛及剪金银铜箔等等。剪纸也毫不例外地应用了这一原理，作为支撑自己语言的骨架。

剪纸中的“先剪外后剪内”指的是先剪出所要表现物体的外形轮廓，然后剪出物体内部的结构或装饰纹样，在注意各部位连接的同时，它体现了在“影象”中，通过“镂空”的手段显示作品的阴阳关系，在平衡阴阳关系的过程中达到“连接”目的，这样一个原理。

剪纸中的“先剪内后剪外”指的是先剪出物体内部的结构、装饰等纹样，一边剪一边要注意各部分的连接，在这样一步步的过程中，最后显现出物体的外形。它体现的是：在通过“镂空”平衡阴阳关系，达到“连接”目的的过程中，实现对“影象”的肯定，这样一个原理。把握这一点，对我们早入进入剪纸的语言环境领会剪纸，深入地去探讨构成剪纸语言的“骨架”和“血肉”之间的关系，有着至关重要的意义。

(2)民间剪纸的造型观念

中央美术学院的靳之林教授在一次讲座上曾指出：目前人们只是关注对人类生物遗传基因的研究，而忽略了对人类文化遗传基因的研究。实际上，人类不同的文化遗传基因直接反映在人们认识世界、感知世界的哲学观上，影响着艺术家不同的造型理念。

在中国民间剪纸里有大量令人感觉造型怪异的图形。举例1、抓髻娃娃一手托鸟，一手举兔或双手擎鸡双脚踩兔，或双手擎鸟胯下结出个大石榴；举例2、人首狮身图，人首蛙身图或人首鱼身图……。这些图形中的每一个元素也都是有象征意义的。例1中的鸡、鸟是阳性也即男性的象征，兔子是阴性也即女性的象征，它们不但被用来象征男女、阴阳，而且因为与石榴拥有一个共同的“多子(籽)儿”的特点，被用来表达人们渴盼“阴阳结合，生生不息，子孙万代”的愿望。例2反映了原始社会不同的氏族部落分别将狮、蛙、鱼作为自己的祖先，进行顶礼膜拜，以祈求祖先保佑生命繁衍，氏族不衰的遗风。

(3)民间剪纸的造型特点

①高度概括下的意会造型

中国民间剪纸艺术的发明创造者，是没有受过正规美术教育的广大劳动人民，因此，在造型理论上和农民画一样，必然不会受到解剖、透视，比例、时间关系和空间关系等等常规美术理论的影响和束缚。民间剪纸在创作时，讲究的是剪出对象的“精、气、神”，剪出事物的“那个意思”，而不必机械地去描摹，一丝不落地去反映客观存在。所以，民间剪纸不是“写实”艺术而是“写意”艺术，是一门以心表意的艺术。在纸上掏掏剪剪的

过程中,要求作者既要有高度概括主观愿望和客观事物的能力,又要有艺术地再现主观愿望和客观事物的本事。我们可以看到民间剪纸中的意会造型,使作品充满了稚拙之美,在日复一日的剪练中,开发出一大批具有高度概括能力的剪纸高手。

② 阴阳互补互衬

同样是一张平面的纸,绘画是通过在其上绘出点、线、面进行艺术造型,而剪纸只能通过在其上留下一部分,剪空另一部分去完成艺术造型。剪纸时,在纸面上留下不动(也即不透光)的部分称“阴”;剪空(即挖空、镂空后、透光)的部分称“阳”。无论是剪一张单一形体的作品,还是剪一张由多个形体组成的作品,其形体的造型,结构与装饰,及形体与形体之间的空间关系,都是通过在纸面上不断地调整、平衡阴阳之间互相衬托互相补充的关系展现出来的。

阴剪——是指剪纸作品布局选用以明为主阳为辅的方法,完成被表现对象的造型。此法剪出的作品,给人一种凝重厚朴的感觉;

阳剪——是指剪纸作品布局选用以阳为主阴为辅的方法,完成被表现对象的造型。此法剪出的作品,给人一种玲珑剔透的感觉;

阴阳剪——是指剪纸作品布局选用阴阳相互穿插的方法,完成被表现对象的造型。此法剪出的作品,给人一种变化丰富,韵味十足的感觉。

剪纸中的“阴阳”决定着作品的气质和风格,这一点,我们通过多去观察那些优秀的剪纸作品,经过自我反复地练习、揣摩自会有更深刻的体会。

③ 民间剪纸的“线”与“面”

民间剪纸在造型上也有“线、面”的概念。但剪纸中的线、面不同于绘画中的线、面。剪纸中的线、面有

两个功能：第一，是为了表现人物或动物的基本动态，植物的基本生长方向或物体存在的基本状态，不需要一丝不苟按照人体骨骼的结构、或物体的结构表现；第二，是为了增加作品的变化、装饰美的效果，使作品更具剪纸韵味。比如：有一幅用阳剪法创作的京剧人物剪纸，人物的服装全部用“线”来表示，但每一处的线条都是顺着人物各部位的大概趋向进行排列，而不是按照人体骨骼动态的透视关系去表现，使作品不但看上去很舒服而且充满了变化和剪趣。

④民间剪纸的“黑白灰”

绘画中的黑白灰关系，是通过调整冷暖不一、深浅不一的色调和点、线、面或疏或密的排列来体现的。剪纸中的黑白灰关系，是通过调整阴阳在整幅作品中各自所占的比例去展现的。特别要提到的是：剪纸技法中“排剪”的效果，在营造作品“灰调子”的气氛时起着不容忽视的作用。

3.民间剪纸的基本技法

一些不了解剪纸艺术的人，要不认为剪纸无法可言，“不就拿张纸折吧折吧，再用剪刀剪几下，就出来一幅图案吗？”，要不就认为“太难啦，尤其是那些不对称的图案，就这么用手托着一张纸，怎么下剪呀？简直学不会！”其实油画有油画技法，国画有国画技法，剪纸也有剪纸技法。它既不像有些人想的那么简单，也不像有些人想的那么高难。剪纸技法经过学习和实践，要达到自娱自乐的水平，应该说是人人可为的一件事。在中国漫长的一段历史时期内，民间剪纸能在大江南北遍地开花就是明证。

笔者在研究剪纸技法的过程中，阅读了成千幅剪纸作品：中国的外国的，古代、近代传下来的，现代人创作的，发现无论多简单或多复杂的剪纸作品，都没离开几种基本的操作技法，作者将自己在实践中的感悟加入其中，将那些帮助我们实现在纸面上进行平面造型的方法，总结归纳为“一正十折七剪”。

(1)一正：指的是学习剪纸，第一要掌握的就是正确的剪纸姿势。剪纸时，剪纸人右手持剪刀，左手持纸张，开始运剪前，被打开的剪刀的刀刃与纸面应该保持一种垂直的关系，随着上下刀刃的一张一合，持纸的左手随着剪线的方向，不停地或向左或向右地转动着纸张，将要剪的部分“送入剪口”中。这种使左右手协调配合的

姿势，能够保证我们顺利地完一幅作品的制作。

(2)十折：指的是十种折纸的方法。专被用于“折剪”技法中，它们是：

- 1.单独对折法：专用于剪左右或上下对称的图形；
- 2.横式连续对折法：专用于剪横式边饰状图形；
- 3.竖式连续对折法：专用于剪竖式边饰状图形；
- 4.等分式连续折叠法：专用于剪二角、三角、四角、五角等偶数或奇数多角对称的放射式剪纸图形；
- 5.吻合式连续对折法：专用于剪规则的多中心点放射式对称图形；
- 6.任意连续折叠法：专用于剪不规则的多局部对称图形；
- 7.单处局部对折法：专用于剪以对称为主、不对称为辅的图形；
- 8.多处局部折叠法：专用于剪以展示折剪美为主题的图形；

9.完全对称混合折法：专用于剪在一幅作品中，每一层图案都不一样，但各个图案又各自完全对称的，那种有规律可循的，复合式多变化的复杂图形；

10.不完全对称混合折法：专用于剪在一幅作品中，每一层图案有的完全对称，有的又不对称的任意式多变化的复杂图形。

“折剪”在剪纸技法中占有重要的地位，而“十折”是折剪技法的基础，只有掌握“十折”法，并能够把它们应用于剪纸创作中，才能够使“折剪”的魅力充分展示出来。

(3)七剪：指的是剪刀如何在纸面上运剪和镂空，从而顺利地完一幅作品的七种技法。练习时，特别要掌握剪刀和纸张相互间正确的配合动作，这七种技法是：

1.一剪成(也叫直剪或转剪)：此法可以单独用于完成剪影式(也即只剪物体外轮廓)的作品；也可以在运剪中，加入“矿剪”、“穿插剪”、“掏剪”等技法，共同完一幅作品；

2.折剪：是在纸张的十种不同折法中，根据作品需要选择一种或几种，先折后剪的方法。它使作品充满了“纸味剪趣”，使剪下“生出”的图案如万花筒一般变幻无穷，最能体现剪纸“以一当十”、“以少胜多”、“以简代繁”、“事半功倍”的艺术特色；

3.破剪：帮助作者在纸面上快速地完成所要镂空纹

样的方法。它不能单独使用，而是经常辅助一剪成、折剪等技法，共同完成一幅作品：

4.穿插剪：是一种使剪刀在纸面上穿梭自如地完成作品艺术造型的方法。它与破剪不同的是，不但可以快速完成镂空，而且处处留下剪痕，增加了作品的装饰感；

5.掏剪：是剪纸中最费时费力的一种技法。常被用来配合“穿插剪”、“排剪”或“直剪”，共同完成(也可独立完成)作品或作品中较精细的纹样镂空任务；

6.排剪：专用于剪作品中锯齿纹纹样的方法。因形成锯齿纹的角刺，无论怎样变化，总是或直或弯地排列成行，运剪时又必须像排队似的，从右至左(或从左至右)一个不落的剪下去而得名；

7.综合剪：在上述六种技法中，除了破剪和排剪不能独立完成一幅作品外，其他四种技法都可以独立完成一幅作品。综合剪是应用两种以上技法完成一幅作品的方法，它可以使作品的剪纸语言更丰富，艺术表现力更强，并且题材表现的范围更广。

中国民间刻纸艺术的特色

(一)刻纸在民间流行的起源

剪纸与刻纸自古有之，但真正在民间流行刻纸远晚于剪纸。

据史料记载，我国民间自唐宋起就已有专门从事剪纸创作的手工艺人。他们现场制作，即时出售，以剪纸谋生。明清以后剪纸发展很快，遍及全国，以往用于年节门窗上的装饰及服饰等刺绣用的剪纸花样，先靠妇女用剪刀剪已不能满足社会需求。于是，为了降低成本提高效率，各地原本专门经营剪纸花样的艺人和作坊，纷纷弃剪改刻。他们自制特效的刻纸工具和蜡盘，使其更适应生产制作。刻纸之初，许多图样直接来自剪纸的熏样儿(用油灯的烟熏出的剪纸复制稿)，那些有创作能力的剪纸艺人，则吸收了剪纸装饰美的长处，开始设计更适于在蜡盘上行刀并能充分展示刀功之美的图案。

商用手工刻纸的出现，不但在数量上可以十倍几十倍于剪纸的产量，而且由于充分发挥了刻刀的长处，在设计和制作上追求比剪纸更细腻精美，因而在艺术特色上渐渐地与剪纸有了明显的不同。但这种不同并不是冷眼就能看出来，因为无论剪纸还是刻纸，从外表看都经过了镂空与连接的技术处理。在民间，许多剪纸稿用刻

刀可以刻出，另一些刻纸稿用剪刀也能够剪成，更有一些作品的制作是刀剪并用。这些现象是人们对剪纸和刻纸的概念产生模糊的主要原因，以致忽略了从艺术的本质去认识剪纸和刻纸的概念产生模糊的主要原因与因工具不同而产生的不同的艺术特色。那么，刻纸工具到底给刻纸艺术增添了哪些与众不同的特色呢？下面我来简要介绍一下。

(二)中国民间刻纸艺术的特色

1. 民间刻纸的制作与技法

剪刀的构造决定了她所承剪的纸张厚度即便是选择薄宣纸，最多也只能剪到十张。由此看来，不能适应艺术商品市场的需求是剪纸的缺憾。而这个缺憾正是刻纸的强项。当我们一次刻制一两幅作品时，用普通的刻刀和垫板，掌握简单的划刻、转刻的技巧就可以完成，只要心细，一般都能刻得很好。而当需要一次刻制十几到几十张作品时，不掌握特殊的制作方法和技能，没有特制的工具和三年两载的练习是无法完成的。

商用手工刻纸按其不同的用途有其不同的制作工艺和流程，需要打制不同的刀具，制作不同的垫板，选择不同厚度和质地的纸张。因此，也就产生了不同的镂空技法。这些方法和技法都是经过几百年几代人的实践和摸索总结归纳出来的。比如：我们目前在工艺品商品中最常见到的河北蔚县染色刻纸，传统习俗是用于贴窗花，需要选用既能着色又透光性能好的纸材。所以，一般选用连史纸或棉连纸(宣纸的一种，含檀树皮手工制成)，将它们多张与图稿固定在一起后，用“湿闷压法”压成纤维板状，再用刻刀在特制的垫板(俗称蜡盘)上进行刻制。根据选用纸张的薄厚，一般一次刻30至70张不等。刻刀常备有两三把，其尖部被打磨成不同的形状，用于刻制图稿中不同造型的装饰纹样。蜡盘要制作得不软不硬，做软了纸张容易陷入蜡盘中无法行刀；做硬了容易奔毁刀尖。刻纸时，要掌握“提拉切割”的技法：将刻刀尖部垂直插入纸层要到的部位，触到蜡盘后，一上一下像木工拉锯一样，沿着刻纸稿或直或曲的线条进行刻制。而用于室外的挂笺(也叫门笺、吊笺)，为了能够禁得起风吹日晒，就要选择比窗花用纸要厚的纸材，刻纸工具也比刻窗花的工具粗犷得多，称为“凿子”。此时制作方式不是以“刻”为主，而是以“凿”为主，俗称“凿刻”，一次最多可以凿出一百张。再如，我国苗族传统用

于服饰等物刺绣上的刻纸花样，其制作方法是将纸张固定在木板上，先用小刀子一点儿一点儿地仔细戳镂，再用大针在纹样上扎出洞而成，当地称之为“扎花”或“锉纸”。除上所述，刻纸的制作方法与技术还有很多，不同的制作工具和方法、刻纸人技艺的高低都直接影响着刻纸作品艺术风格的形成。

2、民间刻纸的设计与构图

刻刀依附于垫板或蜡盘，大可刻尺寸，小可刻微毫的特性，决定了刻纸在设计上，对其艺术形象的概括和提炼。不是建立在绘画理论的基础上，简单的以刀代笔的去再现白描的功力或木刻的韵味，而是建立在更多地吸收剪纸简括的装饰美语言之上，建立在如何使其样式更适合于在垫板或蜡盘上行刀，并且能够充分展示人工技艺的精湛与刀工之美的基础上。

3、民间刻纸的艺术效果

由于刻刀受到平面的垫板或蜡盘的阻挡，使它无法像剪刀一样在纸面上游刃有余地自由穿梭后，留下活泼自在的身影，这也是为什么我们在刻纸作品中见不到剪纸穿插等技法的原因(用刻刀复制剪纸作品的情况除外)。刻纸即使在无稿创作的状态下，其刀痕也仍会在纸面上留下直板铿锵的痕迹。但正是靠了垫板或蜡盘的依托，才使刻刀能够刻出细如发丝连绵不断的线条，密如网罗连成一片的块面。弱处宛如嫩柳游丝飘逸流畅，强处又若坚钢铁掷地有声。如果说，剪纸展现的是刻刀不能取代的随意天成的剪趣美感，那么，刻纸展现则就是剪刀所不能达到也无须造求的一种刀味纸感的刻意追求之美。

(三)最具代表性的传统刻纸

我国传统刻纸艺术最具代表性的有：河北三河专供刺绣用的鞋花、衣袖花各河北蔚县专供贴窗花用的染色刻纸，天津专供年节喜庆之日用的单色及套色刻纸，其最负盛名的还有当地高手凿刻出的大小挂笺 浙江乐清的细纹刻纸和广东佛山的金、银箔套色染色刻纸，当地称为“铜衬料”，“铜写料”。这些刻纸作品令人叹为观止、疑是鬼斧神工的精湛的手工技艺，常常被中外观众误认为是用机器压的。还有上海、南京、扬州及湖南等地的刻纸，如今也都是极具观赏价值和收藏价值的手工艺品。

