

剪紙技藝

1. 中國剪紙的流傳及功用

1.1 中國剪紙的流傳

1.1.1 先秦至魏晉南北朝

東漢時期蔡倫（63-121）發明造紙術。然而，「蔡倫紙」成本高，紙質粗厚，纖維組織鬆散，不適合剪紙。

魏晉南北朝是中國剪紙的開展時期：植物纖維紙大量生產，且紙質得到改善，能實現剪紙的鑲空技巧。歷史最悠久的剪紙文物出土自北朝，有大約 1500 年的歷史。

1.1.2 隋唐至元

隋唐時代，剪紙蓬勃發展，官民上下皆喜愛剪紙。大英博物館藏的唐代敦煌莫高窟剪紙《雙鹿朝塔》反映唐代剪紙的技術。

宋代國內的手工業及商品經濟繁榮，對剪紙的需求大增。印紙鈔、糊燈籠及至貼窗花等多種民俗用途，提高及促進了紙張生產，南宋時期甚至出現了以剪紙為生的專職藝人。

■ 莫高窟·《雙鹿朝塔》

1.1.3 明清

明清時代是剪紙藝術的鼎盛時期，各地縣志中關於剪紙藝人、時令佳節、民俗活動中剪紙的記載很多。

清代民間剪紙越趨繁榮，廣東佛山剪紙於清中葉繁盛起來，成為剪紙重鎮。右圖「龍鳳雙喜團花」是一幅收藏於北京故宮坤寧宮的清代剪紙文物，造功精美，靈活運用剪刻技法。

■ 北京故宮坤寧宮·
《龍鳳雙喜團花》

1.1.4 民國時期

剪影藝術於 1927 年由美國傳教士傳入山東煙臺，剪影是歐洲皇室的御用藝術品。1928 年，有美籍教師在煙台開辦中國第一所剪紙研究所—「毓璜頂剪紙研究所」。1934 年，研究所的職員創辦了中國第一所剪紙工廠—「毓璜頂剪紙工廠」，把研究所的剪紙成果，以現代化方式生產。中國剪紙吸納了西方剪影的元素，令中國剪紙更多姿多彩。可惜，該工廠於抗日戰爭期間被逼閉廠。

1.1.5 中華人民共和國時期

中華人民共和國成立後，中國部分地方組織「剪紙合作社」，統一生產剪紙及銷售。以河北豐寧為例，1956 年豐寧的刻紙窗花出現於鳳山，以經營獲利為目的，窗花藝人專業戶遂出現，作品以商品的形式走向各地。然而，在文化大革命時期，剪紙被視為守舊的傳統，很多剪紙文物被抄沒。

改革開放後，中國政府重新重視剪紙藝術。例如 1980 年 4 月，北京美術館舉辦了規模空前的「延安地區民間剪紙展覽」。然而，隨着中國經濟急速發展的同時，許多民間傳統面臨失傳的威脅，包括剪紙。中國國務院於 2006 年確認剪紙藝術為第一批國家級非物質文化遺產之一。自此，中國剪紙得到國家的保育。

根據中國在 2009 年開始的《中國少數民族剪紙藝術傳統調查與研究》專案田野考察，現仍有近 30 個民族的生活中有用剪紙的傳統。多民族剪紙藝術傳統主要的類型包括服飾類剪紙、信仰與祭祀儀式類剪紙、巫俗儀式類剪紙以及生活實用類剪紙。

2009 年 10 月，中國政府申報中國剪紙為世界級非物質文化遺產，順利通過審批並列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》內。

今天，中國的剪紙變得多元，不少剪紙傳人將新的視覺文化融入剪紙中，在保存傳統的通俗使用外，亦發展成藝術品。

1.2 剪紙的功用

1.2.1 製造喜慶氣氛

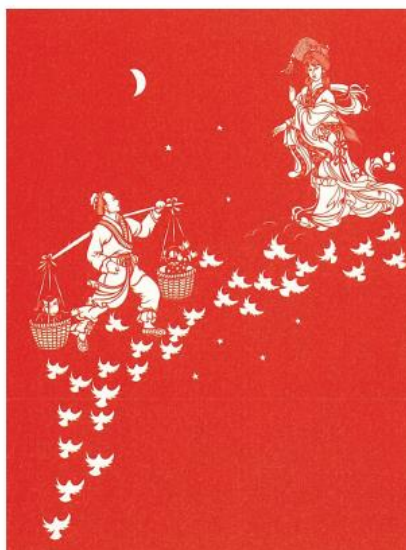
中國人婚嫁時有貼「喜花」習俗，貼上「囍」字的剪紙。

■ 關小雲大師作品：《鴛鴦》
©關小雲

1.2.2 裝潢

剪紙在中國北方又稱為「窗花」。當地人喜歡貼剪紙於櫥窗上。窗花的形式多適應窗的結構而變化。人們亦喜歡在新婚、新居入伙甚至店舖開張時以剪紙裝飾。

■ 盧雪大師作品：《七夕》
©盧雪

■ 關小雲大師作品：《送子娘娘》
©關小雲

1.2.3 保佑家宅平安

貼門神是中國人的傳統習俗。為了保佑家宅平安，人們會把一對門神貼在大門兩側，辟邪鎮宅。

1.2.4 玩具

在古代的農村社會，人們生活並不豐裕，唯有自行製造玩具，剪紙便是其中之一，成本不高，製作簡便。例如山東膠東就流行剪鬥雞剪紙。

1.2.5 祭祀

剪紙也被應用在民間祭祀內，例如廣東人會焚化「紙錢」，即是所謂的「燒衣」。

■ 溪錢

2. 香港剪紙的流傳和現狀

2.1 流傳

早於 1950 年代，來自中國內地的剪紙作品外銷至香港。當內地發生文化大革命期間，有賴民間組織的推廣，剪紙藝術在香港持續發展。例如 1976 年 4 月 30 日，香港中國文化協會舉行「中華剪紙藝術展覽」。

改革開放後，中港重新交流剪紙藝術。1979 年，香港旅遊業協會舉辦首屆「香港工藝展覽」，其展覽標誌的首部分便是採用剪紙圖案。1986 年 1 月，藝穗會以中國剪紙為該年藝穗節的主題，展出一幅名為《紅樓夢金陵十二釵》的剪紙作品。除了民間組織，香港政府也參與推廣中國民間剪紙。1982 年 2 月至 8 月，市政局於轄下多個公共圖書館舉辦有關剪紙藝術講座及興趣小組，更邀請被喻為「神剪」的海派剪紙大師王子淦為表演嘉賓。

■ 首屆工藝展覽標誌
©《大公報》

回歸後，香港政府亦有推廣剪紙藝術。2013 年，古物古蹟辦事處舉辦「文物建築吉祥圖案」剪紙工作坊。

3. 現狀與傳承

中國部分地區的剪紙是採取傳統師徒制，部分農村家庭則是世代相傳。以陝西洛川為例，農家婦女會把剪紙技術傳給女兒，不傳男丁，因為當地人認為剪得好，手便巧，說明人腦子好。

現時香港剪紙已轉變為授課形式，不少剪紙老師會開設剪紙課程讓有興趣人士報讀。

自香港回歸後，不少內地知名的剪紙藝術家移居香港，因此香港有不同的剪紙流派，如陝西派、山東派及南京派。同時，香港亦孕育了不少出色的本地剪紙藝術家。

4. 剪紙工藝及香港剪紙特色

剪紙以剪刀和刻刀為工具，在紙上剪鏤以作造型。不管是現在還是過去，剪紙的技法基本相同。

4.1 表現手法

剪紙是鏤空的藝術，但各部分又要連綴一起才能構成完整畫面。以下介紹不同手法來表現剪紙作品：

4.1.1 陽剪、陰剪

陽剪是把畫面以整體的形式全部保留在紙面上，剪掉畫面以外的紙面。陰剪與陽剪恰恰相反。它是將構成畫面的點、線、面全部鏤空，而將畫面以外的紙面全部保留。

(左：陰剪；右：陽剪)

4.1.2 陰陽結合

這是將陰剪和陽剪兩種技法結合在一起。一幅作品常常既有陰剪又有陽剪，藝人會根據內容的虛實關係加以合理利用。

4.1.3 剪影

剪影是通過物象外輪廓造型來表現形象，而無內部結構和裝飾紋樣。

4.2 剪紙方法的分類

4.2.1 剪紙

一般情況下，在剪紙稿樣下疊數層色紙，用韌性好的薄紙裁條做成紙捻裝訂，或在疊好的紙周圍稀疏地縫上一圈。用這兩種方法裝訂牢固，剪時較為方便。裝訂好後再用剪刀依樣鉸剝出花樣。年藝高者只用指甲或剪子尖在紙上劃出大體位置，然後隨手剪出花樣。

4.2.2 刻紙

刻紙是將紙放在刻盤上用刻刀刻出圖樣。一般藝人用各種鋒利的斜口刀、平口刀、圓口刀等刀具，在特製的蠟盤上上下走刀。刀具大小形狀不同，多者上百種。

4.3 香港剪紙的特色

中國各省都有自成一派的剪紙，如廣東佛山、河北蔚縣等都是中國剪紙的重鎮。儘管香港是中國最繁榮的城市，但香港剪紙的發展程度難以與中國內地相題並論。香港在文化上既有中國特色，又有西方特色。本地藝術家呂慧珠表示她會使用一些機器代替繁瑣的人手程序，例如她會使用打孔機於剪紙作品上鑽孔，不會拘泥於傳統的做法。