

剪紙藝術

齊克捷

「鳳凰」代表吉祥，「牡丹」代表富貴。此圖即為「吉祥富貴」。

在我國許多優美的傳統藝術中，剪紙是最簡易、單純而獨具地方色調和風味的大眾化藝術，只要一張紙和一把剪刀就能深刻出生動的畫面。剪紙俗稱「窗花」，約起源於南北朝時代，與當時的插花藝術並稱為我國民間藝術的雙璧。根據野史記載，有關剪紙的傳說如下：

燈藝的演出也是戲劇的一種，大多是為了酬神、還願、或者是爲了年紀的人祝壽，因爲燈藝的演出人手少、花費小，不需要大的場所，連演出的戲台都是演出者自己帶來的，只要套一輛大車去接他們的道具和戲箱就可以了。他們所用的戲台，組成非常之科學而適用，且簡單易組合，除體積比大寺廟的戲台小而已，一切和真戲台沒有什麼分別，連「出將」、「入相」的門（上下場門），正中的屏風，都無絲毫差異。日間藉以演出木偶戲，晚間將幕固定好，就演燈藝，可以說他們的構想與利用弄得天衣無縫。搭置好的枱子，其高度約有平房的屋簷那麼高，枱平底部與人同高，如此主演人在枱內操作而枱前觀看的人却看不見，頗能增真實感。

一般燈藝的演出，需要七至九人，有一句俗話說：「緊七、慢八、九消停。」這句話的意思是說：一般燈藝的演出，要是七個人，大家就比較忙些，八個人就可以輕鬆點，九個人的話，就可以應付自如啦！

燈班的人，可說都是戲劇人才，他們無論唱、做、表演、操作各種樂器，都各有所長，一般在台上主持表演的人，僅代表一、二個角色唱、念、（白口），其他操作樂器的人亦分別擔任不同角色的唱與念。能主持演出者也能操樂器的吹奏，反過來說，都分操作樂器的人，也能主演節目。往往看到他們手中操縱樂器，口、眼配合著台前的演出而或唱或念，這種心、手、口、眼能同時分別運用的本領，真令人折服。

①東漢蔡倫發明造紙後，紙張應用於刺繡的畫稿。當時，北朝婦女在歲暮臘月天寒地凍之際，剪「宜春帖子」貼於門楣上，或由此開始。

②唐代時，東京夢華錄有云：「唐時都人出郊登高，各以粉麵蒸糕，上插剪綵小旗」，民間已有傳授，而婦女在婚前也多習刺繡及剪紙（裝飾在彫花頭梳下或別於髮上），以博夫家的喜愛與稱讚。

③五代之後，每逢年頭歲尾或節慶大典，已成民間主婦例行的事物，以紅紙剪成「雙全」、「福」、「壽」字樣或「重明鳥」（鷄）等類圖案，張貼窗 或置於糕果上，甚至剪成花幅貼於門前或家祠上。

④宋時，傳說有少年於袖中剪字及圖案，工夫細膩而多采多姿，更有題句及圖章之運用，宛若圖畫，技法圓熟引人入勝。

⑤明清時代的宮庭宮女，多於閒時剪畫廣泛用於詩人學者與皇帝對賦的聯句上之點綴。

關於剪紙的題材可以說包羅萬象，山水人物、庭院閣樓、花鳥草魚，乃至民間流傳之故事，神話、佛教故事皆可用之，有時是單張的，有時數幅可成一「連環圖畫」。

有些圖案可代表各種不同之寓意，如麒麟爲「早生貴子」，鸞鴛爲「百年好合」，魚爲富貴有餘，獅虎爲勇猛及康健，蓮花、石榴及肥豬爲多子添福，桃、松及鶴爲長命百歲，松、竹、梅和菊表氣節超然，蟠桃及蝙蝠表福壽雙全，喜鵲在梅枝表喜上眉梢，鳳凰及牡丹表吉祥富貴，雞冠花及鹿表加官晉祿。除了這些代表喜慶的圖案外，民間也有剪門神（神荼鬱壘）及鍾馗貼於門上以禦凶避邪。

剪紙所需之工具、材料，簡述如下：

①剪刀：爲善其事，必利其器，所以我們必先具備一把很不錯的小剪刀，刀口鋒利，刀尖必需二剪刃合且尖銳才便於刺戮，可至理髮美容用品販賣處購之，請師傅「開口」，方更利於剪戮。曾有同學詢以解剖用之小剪刀，只要刀尖刃合鋒利刀背平直便能適用，但是紙能磨鈍刀口，若要繼續使用則應經常磨利。

②彩紙：若只剪一色者備一張即可，通常均爲紅色。我個人是用蠟光紙，因其較壁報紙堅韌且不會掉色、褪色，顏色也鮮豔；但若有皺摺則會留下白色之淺痕，故採購時必需選取平滑的新紙，使用時也要小心避免褶到。

③白紙，用於粘貼剪完的紅紙，有保護及顯現作品之效能。一般都用圖畫紙，但此紙日久會微黃，故鄧麗雲章老太太（註）採用模造紙（月曆用紙，可翻面使用）。

其實此二紙不必一定爲紅、白，只要二者在一起能襯托或增加主題的美觀與顯著，任何顏色均可採用。

④粘劑：可爲漿糊或膠水，二者並無多大差別。用時不要塗太多，否則紙會因水皺起。

剪紙的流派風格有很多種，因地方不同，各具特色。北平的剪紙，線條細緻，紋樣複雜；江南風格偏向以詩情畫意；廣州則重於刀味、紙味。

剪法也沒有一定的法則，多是隨心智與技巧而設計製作，一般有對稱式、多角對摺式、連鎖對摺式、景物式等方法。

初習剪紙，可以由「喜」、「壽」二字的對稱式剪起，所用剪刀要求也不太嚴格，一般小剪刀便足堪用。剪法如下：

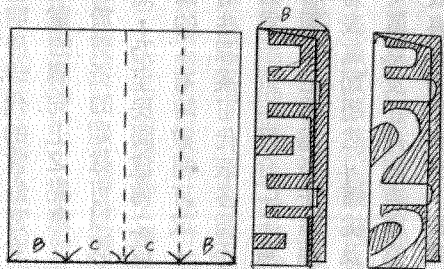

Fig 1

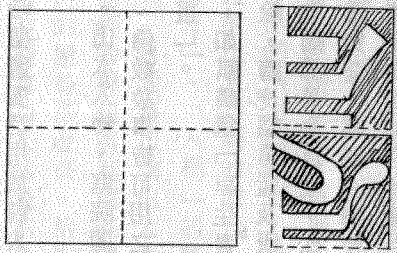

Fig 2

(一)喜字：如圖1

①先把方形紙對摺，再摺，但不可使B、C相等，B要比C多一些，使二喜連在一起。

②畫時，角的方、圓要統一，不可有圓也有方。

③中央線要畫爲橫線的二分之一粗，打開後才能與其他筆劃粗細一致。

(二)壽字：如圖2

①按圖將方紙摺成四摺。

②用鉛筆描上選用的壽字。

③如「喜」字般要注意各筆劃之粗細一致。

④剪好要輕輕攤開，便有一幅新作品。

剪完一個字，成功後便可加以變化，而有更多不同的「喜」、「壽」出現。

剪紙的步驟，可依下循進：

①起稿：如果要完成一幅較細緻的剪紙畫，草稿是很重要的，這牽涉到繪畫方面，常使許多同學不敢嘗試，但依照初習繪畫的方法，臨摹是重要而易學的，各位平日可注意報章雜誌等之裝飾圖案或插圖，當可得到靈感。切記不要一味地摹仿，只需將原圖稍微變化，這新的圖樣便是自己的了。

若是想創作，或所要臨摹的圖樣並不適合直接剪下，則可依照下法爲之：

先用鉛筆打好稿，再以較粗或深色的筆將線條連起，決定線條之粗細，那些部份該留起，那些部份該剪去；一色剪紙的好處便是能靈活運用留色之多寡而顯出作品的不同。

可用白報紙做爲稿紙，但不要將太多時間花在打稿上，應知重點在於「剪」，而不在「畫」。初期幾張可以畫得較詳細，以後熟了便可只打鉛筆輪廓於剪時再加以發揮變化。

②打好草稿，與紅紙粘在一起。方法是在預剪下之部位粘連，這樣當工作告成之時，紅紙上就不會有粘痕。另外假如你想留下稿樣，則可複印於紅紙背面剪之，但需注意正反之問題，尤其有字的圖案。

③鋪平粘好稿與紙後就開始剪，從較細小的地方剪起，逐步到大的，使稿與紙不必因被剪過而移動，需注意粘住的地方最後剪，否則稿一紙分離就不好剪了！剪時不必完全照草稿一成不變地剪，可依自己再度審美觀而有所改變。

④剪時要注意刀口與紙的配合，避免齒牙出現；若一刀剪下不滿意，則應當時修剪，不要想等到最後再一起修改，因爲到了那時你可能因累或太多反而不想修剪，或者根本找不到該修剪的

白魚：如圖3
爲景物法之初步學習，從這兒開始，便沒有一處是對稱或相同的地方可以對摺下剪了。也可以說，是從「圖案」變爲「圖畫」的開始。

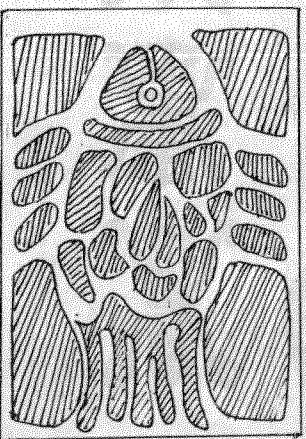

Fig 3

至於我平日所剪，由於未曾拜師學習，一切均是自己揣摩，所以我的方法不是最好的，只能說，適用於想與我共同切磋研究的同學做爲參考。若要硬說流派風格，則大概因我是河北人，略具北方之色彩吧！

目前我只嚐試了二種剪紙法，均屬景物法：一種是一整張完全連著不斷，另一種爲彩色組合。前者只需一色，不必多花剪貼的功夫，只到最後才需粘起；但由於整張連著，若稍有不慎便易破壞已剪的部份，所以剪時必需非常小心。拙作「仙樂飄飄處處聞」就因面幅太大（二開），停剪了好一段時間，應美術社林子淦社長之要才又動刀的，不過平日剪個四、八開當無問題。

後者因爲各色集合，除了配色方面需要考慮外，各色樣貼在一起是否大小相襯符合也不易做到；但因時剪時貼，所以較不易被破壞。此法我只剪過一次，由於較複雜，且改進之處甚多，俟以後有機會再告訴各位。

詩、書評、散文

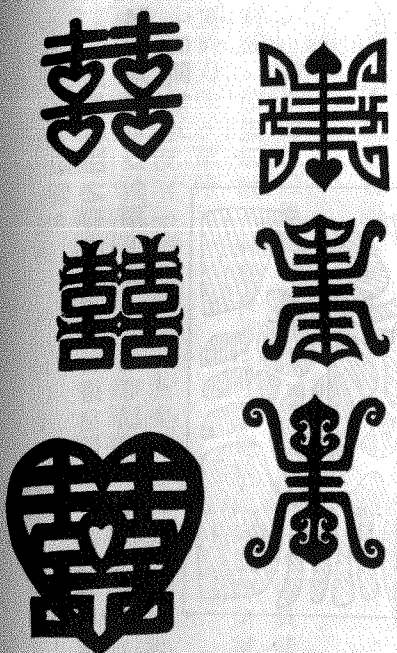

地方了。

⑤剪之中，可能因不慎而剪錯或剪斷，這時，便要發揮你隨機應變之本領，看是乾脆剪掉，或變個花樣。在上學期的講座中，就有位同學因草稿打錯反而變出新花樣來了！

⑥剪完，先檢視一下有無漏剪或不滿意的地方，修改後，輕輕將草稿拉離，舖在預備好的白紙上攤平擺正，再按次粘於白紙上。方法是由上往下仔細粘，塗一點粘劑粘一點，一定要擺好位置才能粘，否則會發生紅紙不能平鋪於白紙之現象。不必全部粘於白紙上，毛、衣尾等可自然鬆散，除非易被碰到變形才粘起。若全部粘於白紙上，則只能顯出其輪廓，而不易告訴別人那是剪的了。

⑦全部工作完後，可以將作品置於適當前方審視一番，你便擁有一幅剪紙作品了。

經過變化的喜壽，各有奇趣

「年年有（魚）餘」是過年時常貼的窗花圖樣。

「和合二仙」為國家帶來了安寧。是春節時常用的圖案。

剪紙不是一促即成的，尤其自己設計圖樣時，可能因為看錯或是其他因素，在剪時將該留下的部位剪去，所以畫時小心，剪時專心仔細是很必要的。任何的疏忽，都可能造成遺憾，但若有一份自己滿意的作品，豈不快樂？

剪紙無他，只要有耐心、有興趣，按部就班仔細慢慢剪，一定有你滿意的成品。目前北部的大學院校，如文化、淡江等都已提倡剪紙而蔚為風氣，我很希望本校男女教職員工生，均能在閒暇時人手一剪，剪出你的璀璨人生。

（註）鄧囊雲章老太太是我國現代剪紙藝術第一把交椅，對於發揚我國固有文化很有貢獻，惜現已過世。其作品大部為彩色，內容廣泛，除一般之花鳥人物外，尤擅於龍及佛教故事，生靈活現，頗令人敬羨。

民國六十八年三月二十四日完稿