

张明亮 主编

SHANXINONGCUNWENHUACONGSHU
山西农村文化丛书

山西民间艺术
刺绣

山西 民间剪纸 刺绣

吕宏林利琴 编著

山西出版传媒集团
三晋出版社

山西

民间剪纸刺绣

山西民间艺术 刺绣

吕宏林利琴 编著

SHANXINONGCUNWENHUACONGSHU
山西农村文化丛书

张明亮 主编

山西出版传媒集团
三晋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山西民间剪纸·刺绣 / 吕宏 林利琴编著. —太原: 三晋出版社, 2010.6

(山西农村文化丛书 / 张明亮主编)

ISBN 978-7-5457-0259-0

I. ①山… II. ①吕… III. ①剪纸—民间工艺—山西省
②刺绣—民间工艺—山西省 IV. ①J528.1②J523.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第119878号

山西民间剪纸·刺绣

编 著: 吕 宏 林利琴

责任编辑: 吕文玲

出 版 者: 山西出版传媒集团·三晋出版社 (原山西古籍出版社)

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922268 (发行中心)
0351-4956036 (综合办)

E - mail : sj@sxpmg.com

网 址: <http://sjs.sxpmg.com>

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 山西嘉祥印刷包装有限公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 5.25 彩 页: 8

字 数: 100 千字

印 数: 1-5000 册

版 次: 2010 年 7 月 第 1 版

印 次: 2010 年 7 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5457-0259-0

定 价: 18.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

山西省文化厅厅长 张明亮

这是一套面向农村,供广大农民朋友阅读的文化丛书。它涉及戏曲、曲艺、民间歌舞、民间工艺、民间故事、民间笑话等多个门类,涵括了编织刺绣、建筑装饰、酿酒制醋、剪纸吹塑、冶铁铸造、陶瓷漆艺等林林总总的艺术形式,是老百姓熟悉的艺术,是我们身边的艺术,和我们的日常生活密切相关。

这些民间艺术、民间工艺,作为民族文化的重要记忆,它伴随华夏文明五千年历史行程,是文明的印迹;作为地域文化演进传承的历史回声,它积淀并体现了三晋文化的精粹,是三晋儿女在长期的生产生活实践中睿智的创造。但是,随着整个社会特别是乡村现代化进程的加快,这些深深植根民间的艺术开始远离我们的生活,淡出我们的视线甚至面临危机。保护和传承这些珍贵的文化遗产已经成为我们艰巨的历史责任。2004年,我国加入国际非物质文化遗产保护公约,山西四大梆子、平遥推光漆、绛州澄泥砚等138项文化遗产陆续入选国家级非物质文化遗产保护名录,一个覆盖国家、省、市、县四级的非物质文化遗产保护体系正在构建,古老的民间艺术、民间工艺再一次焕发出勃勃生机。推介它,探究它的美,使之融入时代,融入现代生活是我们肩负的使命。这也是我们编写这套

丛书的初衷之一。

· 作为一套面向农村，供广大农民朋友阅读的文化丛书，“丛书”的编写遵循以下原则并呈现出鲜明的特点：

一是知识性。“丛书”在简洁的文字间包含了大量的知识点和丰富的历史文化信息。举凡所涉及的各艺术门类、各技艺形式，不仅介绍其历史渊源，勾勒其艺术特点，而且尽可能跳出具体的艺术、具体的技艺本身，发掘其文化内蕴及其与华夏文明演进的内在联系，探抉其间潜藏的历史文化元素，揭示其文化基质和美学特质，见微知著、征引有据，令人开视野、长见识。

二是实用性。“丛书”的编写着眼于“用”，力避虚浮说理，力求利学可用。它以贴近农民文化生活、贴近农村文化实际、贴近农民文化消费为原则，以满足农村读者文化娱乐、艺术鉴赏及文化生产需求为立足点，使“丛书”不仅读得懂而且用得上，有很强的实用价值。

三是趣味性。“丛书”编写力求生动有趣，轻松耐读，具有可读性。它针对农村读者的欣赏特点、审美习惯，对读者阅读兴致给予充分关注。无论题材选择、编写体例、语言风格都特点鲜明。它内容集中、段落简短、文字精练、描述生动、图文并茂、深入浅出，把知识性和趣味性有机结合起来，使读者在获得知识的同时也享受阅读的愉悦。

“丛书”即将付梓印行，这是一个良好开端。期待今后能有更多更好的农村文化读物问世。

2010年6月

目 录

总 序 _____ 1

概 述 _____ 1

山西民间艺术剪纸浅析 _____ 5

人物 _____ 14

动物 _____ 44

花鸟 _____ 63

双喜花 _____ 82

吉祥图案 _____ 101

山西民间艺术刺绣浅析 _____ 115

暖耳 _____ 120

摸额 _____ 124

粉盒 _____ 125

香囊 _____ 127

钱袋 _____ 129

腰包 _____ 134

童背心 _____ 135

肚兜 _____ 139

鞋垫 _____ 145

枕头顶 _____ 160

绣片 _____ 163

泉 目

1 _____ 泉 目

1 _____ 泉 目

2 _____ 山西民间剪纸·刺绣

41 _____ 山西

44 _____ 山西

60 _____ 山西

88 _____ 山西

101 _____ 山西

111 _____ 山西民间剪纸·刺绣

130 _____ 山西

134 _____ 山西

151 _____ 山西

153 _____ 山西

概 述

山西位于黄河东岸,太行山以西,是华夏文明最早的发源地,涓涓的汾河水滋润着三晋大地,也哺育着勤劳善良的三晋儿女。早在 15 万年前,就有人类祖先“丁村人”在此生息繁衍,到六千年前的陶寺文化,已有土鼓等陶土制品与生活相伴……古老的山西历史悠久,人文荟萃,深厚的文化沉淀给三晋大地留下了极为丰富的历史文化遗迹,而世代生息在这块古老沃土上的劳动人民在创造物质财富的同时,也创造了光辉灿烂的民间艺术。

山西民间艺术是丰富的,它熏陶着一方人,也培育着一方人。这些土生土长的民间艺术,为劳动人民所创作,又为劳动人民所享用,祖祖辈辈言传身教,邻里亲友相传相授,自生自发,随处可见:看,一位年轻的妈妈正给睡在炕沿上的娃子穿虎头鞋;那戴着红色肚兜的赤膊幼儿,肚兜上绣着“五毒”的纹样,头枕着葱绿色的耳枕,正在沉沉睡着;那家窗前,小姑娘跪

在贴满窗花的炕头上,红红绿绿的片片窗花,似蝴蝶一样,装点着农家小院,也代表着人们对生活的美好祝福;花面馍馍已经蒸好,巧妇们手拿一块块柔软的面团,信手拈来,那面团瞬间就化作了狮、虎、鹿等瑞兽……捏礼馍的过程是记录心灵的方式,人们借以此来表达着对美的感受,对生活的热爱;又一个院落中,一群小媳妇正聚在一起选花样,配丝线,那针针线线饱含着对恋人,对儿女的深情;在民间,只要走到炕头,走到家家户户的院落里,在每一个平凡细微的生活情节中,处处体现着人们对生活的热爱,确实够美!

山西的民间艺术是多样的,有剪纸、面塑、玩具、刺绣、木板年画、砖雕、石雕、彩灯等几十个门类。从艺术风格上来看,有着明显的地域差异,同是剪纸,新绛和广灵的风格不同;同是面塑,晋南和晋北的也有所不同,即使是同一地区,同一风格,在不同的民间艺人手中,其作品内容和表现手法上,也会有所不同,这使得民间艺术变得更加丰富多彩。

民间艺术诞生在民众生活中,她的作者是广大群众,反映了人民群众的理想愿望和精神追求,她在人民群众的生活中无处不在,特别是在人生大礼、重大节日、婚丧嫁娶中,总要靠丰富多彩的民间艺术来装点生活,抒情表意;这是一种带有原发性艺术,它象山野的野花开在劳动者的心田里;又象发自肺腑的山歌尽情抒怀,质朴自然,毫无矫揉造作的感觉,如果说生活之树长青,那么这丰富多彩的民间艺术便是这树上的花和果。

本书为了便于广大读者形象地了解山西民间艺术的文化内涵,采用图文结合的方式编写,也为广大的民间艺术爱好者提供了一些参考资料。

山西民间艺术剪纸浅析

剪纸又叫“刻纸”，是一种平面雕刻镂空的艺术。由于剪纸工具简单，材料价格低廉，仅需一把小剪刀或几种刻刀就可完成，对纸张也不挑剔，因而能为广大人民群众学习掌握，并逐渐成为农村劳动妇女美化生活的艺术手段。旧时女娃从小就要跟着母亲学习剪纸和绣花，即所谓“生女子要巧的”，因这样才能嫁到好婆家，为婆家看得起。

山西是我国著名的剪纸大省，剪纸艺术世代相袭，传承不断，延续至今。题材内容丰富：可分为神话传说、历史故事、戏曲、风俗礼仪、人物、花卉、动物、喜庆等不同类型。其剪纸作品有着浑厚、粗犷、质朴的风格，各地因地理环境，生活习俗，乡土风情的差异，略有一些差别。晋南有着得天独厚的地理、经济优势，各种文化兴盛，使得民间艺术非常兴旺。有“戏曲之乡”美誉的新绛县剪纸大多以表现戏曲人物见长，已故的剪纸能手苏兰花，四岁就用柿叶学铰剪纸，一生创作了大量的剪纸

作品,作品质朴单纯,人物生动、夸张有趣,代表作戏曲故事“空城计”、“铡美案”等剪纸作品所表现的人物栩栩如生,造型生动传神。山西中部西靠吕梁山脉,山脉纵横,交通不便,因而中阳、离石、孝义等地剪纸纯朴粗拙,造型上体现了秦汉时代的艺术古风,其内容有着相当丰富的文化内涵,表现了黄河流域的悠久历史和古老的民间风俗。出现了大量歌颂鱼、蛇、蛙、兔的主题纹样,这些剪纸中的含义又大多用民间口头俗语的形式传承下来,与当地的民俗风情息息相关,例如:“蛇盘兔,必定富”,“碗扣金蛤蟆,生个胖娃娃”,“金童骑狮狮,富贵登楼梯”等俗语反映了人们对美好生活的向往和追求;其代表人物有王计汝,武一生,王计汝从事剪纸创作50年,创作了大量的剪纸作品,被联合国授予“国际剪纸艺术大师”称号。她不仅能继承中阳剪纸特色,创作了与农村生活息息相关的生产、民俗、年俗风情、节日喜庆剪纸,还能与时俱进,创作一些较为深层的以民俗意念为载体的新民俗剪纸,形成了自己独特的剪纸风格,作品地域特色明显,造型粗犷宏厚、技艺娴熟,代表作品有“老鼠祝寿”,“庙会”,“十二月民俗图”等。武一生对中阳地区剪纸进行了全面的研究、整理、挖掘,在他的努力下,中阳剪纸得到了国内外专家的赞赏。山西北部塞外雁北,重峦叠障,广灵,灵邱彩色点染的窗花就兴盛于此,广灵剪纸源远流长,寻根发脉,可上溯至周成王剪桐封虞的故事。成王把桐叶剪成“圭”形赠给弟弟叔虞,并封他为唐王。这个桐叶“圭”就是最早出现在山西的剪纸。据专家考证,广灵剪纸初唐时已具雏

形,到明代形成独特的风格,遂沿袭至今。广灵剪纸技法主要为刀刻染色,与众不同之处在于要经过设计图样、熏、刻、剪、染多道工序;表现形式上,有阳刻、阴刻、折叠、染色、套色、洗色、单色剪纸之分;剪纸作品巧夺天工,内容丰富,题材选用广泛,有十二生肖、花鸟鱼虫、戏剧脸谱、神话传说、现代人物、自然风貌、旅游景观、劳动生活场景等。其代表人物为广灵县老艺人张民锦,从艺六十多年,是一位优秀的民间艺术家。其刀功炉火纯青,在五十层宣纸钉合的厚度上,刻制脸谱髯口,行刀稳健,线条流畅均匀,经他点染的窗花,冷暖相映适宜,深浅对比清晰,纯朴浑厚,庄重典雅。他设计刻制的戏曲人物,花鸟走兽等许多作品曾赢得国内外专家门的赞誉。近年来,广灵新一代剪纸专家、艺人,顺应市场和商家需求,在设计、刻制、染色、样式规格上进行大胆探索,在发展、创新广灵剪纸艺术上取得重大突破,剪纸品种和样式规格由原来的几十种扩大到上千种。农闲时节,家家户户刀刻、笔染,一幅幅饱含吉祥寓意的窗花跃然刀下……剪纸已成为当地群众性家庭副业。

岁时节日的民俗剪纸

民间剪纸产生在劳动者之中,劳动者的审美情趣又直接受他们所处的地理环境、社会生活和社会心理的影响。农家根据当地不同的生活习俗,张贴不同的剪纸纹样,用以装饰环境,渲染喜庆欢乐的气氛。

春节是农家一年中最重要的节日，因此显得尤为隆重。新年前夕家家除尘扫房，窗明几净，屋里院内都要重新粉饰一新，窗上，顶棚上，炕围上，神龛上，都要张贴各种充满了吉祥寓意的喜庆剪纸，院门上贴着门画、对联，门头上迎风飘拂的五彩门笺更增加了节日的喜庆气氛，农家以此来企盼来年风调雨顺，好运不断。

元宵节，是旧历新年中最热闹的时候，当地民间要举办以社火为主的各种民俗活动。家家门前悬挂彩灯，灯的造型千姿百态、各具特色，彩灯上张贴的剪纸更是丰富多彩。

正月二十五为“填仓节”，主要与民间捕鼠活动有关，亦称“老鼠嫁女”“老鼠娶亲”。在每年的正月初十或正月二十五，将面饼置墙根，名曰“贺老鼠嫁女”。据说这天晚上是“老鼠娶亲”的大日子，会听到老鼠吱吱叫的声音，为了不打扰老鼠娶亲的好事，在该晚都会尽量提早熄灯就寝，睡前叫孩子们把鞋收藏好，免得被老鼠拖去当花轿。并且在家中的厨房或老鼠常出入的角落，撒上一些米盐、糕饼与老鼠共享新婚的欢乐和一年来的收成，这些东西俗称“米妆”，或称“老鼠分钱”，农家希望以此为手段，与老鼠打好交道，以求来年的鼠害少一些。俗谓“你扰它一天，它扰你一年”。“老鼠嫁女”也有“送”和“出”之意，以礼相送化灾害为吉祥，是一种求平安的传统思想，由此题材出现的剪纸、木板年画、过年过节时被贴在墙上和窗上，借此来表达灭鼠除害的企盼，在图案的演变过程中，灭鼠的寓意被弱化了，人们更关注的是它所表现的喜庆吉祥的寓意。

二月二“龙抬头”，每逢二月初二，雨水会逐渐增多，农家以剪贴春牛图，葫芦避毒，用以祈求来年风调雨顺，消灾避难。

端午节，农历五月五日为端午节，五月是入夏的日子，各种疾病容易流行，农家的剪纸内容主要以辟邪除灾的内容为主，有的地方在家中插艾戴艾，剪贴艾虎，以辟邪消灾。端午节兴贴“虎除五毒”的剪纸，也与上述的心理因素是一样的，都是人们出于一种良好的愿望，希冀获得精神上的安慰，祈求家人安康。

中秋节。中秋有祭月、拜月、赏月的习俗，各地有吃“团圆饭”与赏月活动，剪纸纹样大多是一轮圆月中玉兔正在桂树下捣药。

用于人生礼仪的剪纸

婚俗是人生最重要的喜庆礼俗，婚礼剪纸叫“礼花”，“喜花”，有的地方叫嫁妆花或喜字花，选用大红的颜色，画面喜气洋洋，多用于结婚嫁娶的时候，婚俗是人生最重要的喜庆场合。婚嫁贴“喜”字可是很有讲究的，嫁女的一方贴“禧”字，是表示一种喜庆、吉祥。而娶媳妇的一方则要贴双“囍”字。喻为喜上加喜。关于双喜的由来，传说很多，最流行的说法是：相传宋代大文豪王安石进京赶考，巧遇一家人门外挂一灯，上写道：“走马灯，灯走马，灯熄马停步”对出下联者，可与小女完婚，王安石没有细想，就匆匆赶考去了，进入考场，考官问道：

“飞虎旗，旗飞虎，旗卷虎藏身。”王安石顺口答道“走马灯，灯走马，灯熄马停步”回到灯下，王安石又答道：“飞虎旗，旗飞虎，旗卷虎藏身。”此次对联，成就了他人生中的两件大事，金榜题名与洞房花烛。王安石喜上加喜，趁兴挥毫，书写两个并排的大喜字贴于门上，双喜字从此流传至今。喜花多有一个完整的外轮廓，如圆形、方形、菱形、桃形、石榴形等，再配置以各种吉祥的纹样。最常见的有以古语文字喜花、喻意双关的喜花和民俗事象为主体的喜花形式。如各种以“喜”字组成的喜花，以吉祥如意“富贵有余”、“鸳鸯戏水”、“凤穿牡丹”、“喜上眉梢”、“双喜临门”等汉字组成的喜花。婚嫁喜庆时用双喜字装点各种器物用具，来增加喜庆的气氛和装扮室内陈设，在新房的门、窗、墙、柜、盒、匣等物品上使用，恰如其分地渲染婚礼气氛和喜庆的效果。在剪纸艺术天地里，喜花的题材吉祥如意，喜气洋洋，代表了人们一种对未来生活的美好祝愿和企盼。山西阳泉地区装饰洞房的窗花名“盘合”，又称“月廓”。其题材内容多以表现喜庆红火，吉祥如意，突出一个“全”字。即天上飞的禽鸟，山上跑的走兽，河里游的鱼虾，地上长的花草都包括在内。其寓为合家团圆，幸福美满。在传统的“月廓”中，无论题材怎样变化，都必须将猪、柿、如意、剪刀四样东西穿插在其间，谐音为“猪(诸)”、柿(事)、如意、剪刀(坚固)。俗语称之为：诸事坚固如意，守住爹娘不走；事事如意坚固，夫妻必定到头。

孩子诞生是家庭中的一件大喜事。做满月、过生日的时候