別が経済に西美米出版社

图书在版编目(CIP)数据

胶东剪纸 / 郭万祥编著. —南宁:广西美术出版 社,2010.7

Ⅱ.①胶··· Ⅱ.①郭··· Ⅲ.①剪纸—民间工艺—山东省 Ⅳ.①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第127705号

胶东剪纸 JIAODONG JIANZHI

总策划 / 姚震西

编著 / 郭万祥

翻译 / 罗家如

艺术指导 / 黄宗湖

责任编辑 / 姚震西 陈 凌

装帧设计 / 凑 子

责任校对 / 尚永红 肖丽新 陈小英 王雪英

英文校对 / 韦丽华

审读 / 林柳源

终审 / 黄宗湖

出版人 / 蓝小星

出版发行 / 广西美术出版社

中国广西・南宁市望园路9号

邮编 / 530022

网址 / www.gxfinearts.com

经销 / 全国各地书店

排版 / 厂西雅昌彩色印刷有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开本 / 889 mm×1194 mm 1/16

印张 / 15

版次 / 2010年7月第1版第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-80746-904-9 / I・1244

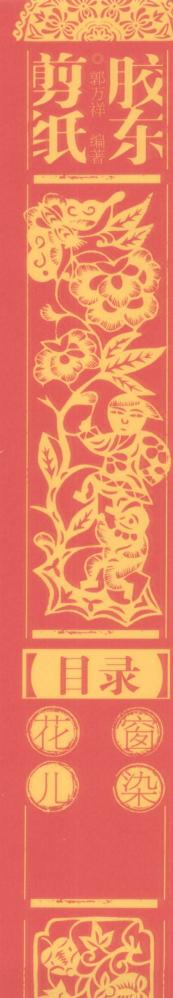
定价 / 188.00元

版权所有 翻印必穷

小纸片, 方方正, 用它抠花多威风。 抠一对鸳鸯, 抠一对鹎, 抠一对鬼儿跑山坡, 抠一对小羊吃青草, 抠一对小孩闹呵呵。

——烟合牟平、栖霞民间流传的剪纸歌谣

序

郭万祥,河北沧州人氏,现在山东工商学院工作生活。自幼喜欢 美术,尤爱乡土美术,学得一手剪纸好活儿。1992年来中央美术学院 助教班学习,见识大长,觉得正逢时代转型,民间传统艺术薪火将尽, 火种需保存, 便逐渐放弃自己的创作, 开始长达十余年的收集保存工 作, 而胶东剪纸首先进入他的视野。

胶东人称剪纸为"花",制作叫铰花、抠花、染花。明朝万历年 间编纂的《莱阳县初志》中就有"以剪纸贴花灯,以彩纸挂门楣"辞旧 岁迎新春的记载。自古以来,逢年过节,家家户户都要剪窗花、贴门 笺,以示吉庆。婚嫁喜事,也要用窗花、墙花、天棚花把新房布置得流 光溢彩。在乡间,人们常以剪花手艺之高下来评判姑娘媳妇的巧拙,故 而许多人家在闺女长到七八岁时,即教其针线、剪花等女红营生。农历 七月七日,少女相聚搭巧棚的习俗曾流行于莱州、莱阳、长岛等地,巧 棚中往往要展示巧手女子的剪纸作品。这一乡俗延续了千百年,涌现出 许多能工巧匠,清朝末年海阳县凤城巧手女子鞠凯岁被选入省城,为慈 禧精制庆寿贡品,所剪"有凤来仪""麻姑献寿"皆被选中。

胶东剪纸的种类样式颇多,最具特色的是勾描染色窗花与挂帘。 这种剪纸是用白色纸张先将轮廓剪出,再用尖削的毛笔蘸墨在轮廓(民 间叫做"坯子")中勾画出细节,如人物的眉眼、衣纹等,待墨干后, 调制五彩,在剪纸上随类赋色。制作完成的彩色剪纸兼具剪纸和绘画各 自的特质又浑然一体,外形明确,结构清晰,细节丰富,色彩艳丽而又 和谐,贴在窗户上,加上日光为之渲染,很是好看。剪花女子往往都有 操持毛笔勾勒细线的能力,也掌握许多人物五官、衣纹、佩戴及走兽翎 毛、烟云花朵的造型程式, 勾描细节的过程往往不需要依赖某一个范

迎新春的记载。 ②胶东人称剪纸为『花』制 《心胶东人称剪纸为『花』明 《一般花、抠花、染花。明 《一般花、抠花、染花。明 **日胜中**(一九五二年—)山东平度人。一九七八年毕业东平度人。一九七八年毕业。学院年画专业研究生毕业。中央美术学院教授,中国美术家协会会员。

本,完全可以按自己的审美理想在剪好的轮廓中尽情地发挥。可以说,每一件优秀的胶东染色窗花都具备原创性的品质。

当然,并非一般的胶东女子都能成为染色窗花的好手,因为即使有现成的花样子可以剪出"坯子"来,也不是谁都能用毛笔在上面随心所欲地勾描细节——因为染色窗花剪纸制作工序复杂,需要多花费许多时间,一年到头忙忙碌碌的农家妇女也难得有几个肯抽出空耐下心攻习技艺。我小的时候,在我们那个二百多户的村子里的众多妇女中,只有我的母亲熟练这样的技艺。每当过年的时候,看到其他人家窗户上都是贴单色的剪纸,而我家的窗户上色彩斑斓,这让我感到骄傲。20世纪80年代初有一年春节我回老家时,听家人说村里有一位同辈的巧嫂嫂也擅此道,我曾专门拜访,看到她贴在窗上的作品,却是明显粗糙了。我曾感叹没有保存母亲的作品,感叹没有机缘再见那种多彩的窗花。

当郭万祥不断地将他收集来的胶东剪纸拿来北京给我看的时候, 我越来越多地从中看到那种洋溢着胶东民众热烈情怀的色彩。看到那种 渲染着母亲温柔的窗花,我真的很佩服他"搜索"的本事和执著的劲 头,也从心里感谢他为传统民间文化所作出的这份贡献。直到他说已有 几万件的时候,我不再夸奖了,建议他做做学问,出本书。

说实在话,近些年来民间文化"升温",找家出版社给郭万祥出版一本这样的图画书并不难,但我一直压着他——我喋喋不休地叫他不要得意于手中的"存货",叫他做田野调查,考察记录包括剪纸题材形式、张贴位置在内的翔实资料,作当事人以及相关艺人、民俗背景的访谈,整理出考察文本之后,希望他能有一篇讲究学术规范的论文,这时候再著书也不迟。郭万祥也按照我说的做了几个访谈并整理出文本让我

看,访谈的数量不够,也缺乏全面和深入,其间也有一篇简单的介绍性文字,但我还想再挤出点油来,因为做好这些会大大提高收藏的学术研究价值,而今天,传统民俗土壤在迅速变质,知情人正在一个一个地老去,过了今天是明天,将来无法弥补。

有多少呼喊"保护遗产"的人花费了多少国家的"项目基金", 到现在还仍然坐在"无形"的靠背椅上端着遗产这个"饭碗"津津有味 地吃着,有谁清点一下,至今,我们中国民间传统文化的遗留物有几件 收归国有呢?

郭万祥收集了这么多,在他手里放着,但的确是为我们的胶东剪纸积攒了一份完整的实物资料。他家有父母妻女,靠工资吃饭,并没有财力来支撑这样规模的收集,如果不是文化责任感,仅仅靠"兴趣"与"热爱"是无法完成的。原本一个画画的人,大多数习惯于感性思维,叫他做理性严谨的学问真是让他受尽折磨,他尽力了!

不过,这本书出版后,如果郭万祥愿意,可以继续做,也可以让 更多的同道开眼,或许引来更多的研究者。

已酉年冬二月于东土茅屋

FOREWORD

Guo Wanxiang, born in Cangzhou, Hebei Province, is currently working with Shandong Institute of Business and Technology. As a child, Guo took to fine arts, especially their folk styles, and became a good hand at papercutting. Begun in 1992, an art teacher training program in the Central Academy of Fine Arts brought him into a new world of art where he realized that, in an era of changes, traditional folk arts were gradually disappearing. As a result, he suspended his own career as an artist and devoted over a decade to the collection and preservation of folk arts. Jiaodong papercuts were among the first to come into his horizon.

People in Jiaodong refer to papercuts as "flowers", the making of which involves the processes of cutting, engraving and coloring. Laiyang County Chronicle, compiled during the reign of Emperor Wanli (1573—1619) of the Ming Dynasty, records the then New Year celebration of "pasting papercuts onto lanterns and colored paper onto door lintels". It's been a century-old tradition for households to adorn their windows with papercuts and their door frames with couplets on New Year's Day or other festivals. On wedding occasions, papercuts were pasted onto windows, walls and ceilings to create a colorful world of flowers. In the rural areas, the dexterity of a young female was usually judged according to how deft she was at papercutting. That is why education on needlework and papercutting usually began as early as when a girl was seven or eight. In Laizhou, Laiyang, Changdao and other areas of Jiaodong, there was once a festival for girls to meet in a canopy on the seventh day of the seventh lunar month to exhibit their cutouts. This tradition has, over the past centuries, produced an enormous number of skilled folk artists. Among them, Ju Kaisui from Fengcheng, Haiyang County, was assigned at the end of the Qing Dynasty to make birthday tributes for Empress Dowager Cixi and both of her papercuts were chosen: Where the Phoenix Alights and The Goddess of Longevity Brings Birthday Gift.

Jiaodong papercutting features a rich variety of forms and styles, with colored window flowers and hanging curtains being the most spectacular. First, a basic

Needless to say, not all Jiaodong girls make good colored papercutters, for even when a basic design can be sketched out or cut freehand from a ready pattern, it takes a master to brush out the details. Paper cutting and coloring is a complicate and time consuming process and few of the rural women can afford the time and mind for such skills away from their busy farm work and household chores. I still remember how as a child my mother emerged as the only skilled hand at cutting colored window flowers in a village with more than 200 households and how proud I was to see the colorful decorations on the windows of my home in sharp contrast to others' single-colored and plain cutouts. During a visit back to my native home on one Spring Festival in early 1980s, I was told that a sister in the village was also good at colored papercutting. I paid her a special visit, only to find that the pasted flowers were much coarse. How I regret that I haven't kept my mother's works and that I will never again be able to see those colorful window flowers.

When Guo kept showing me the Jiaodong papercuts he had collected, I came to appreciate the passion of Jiaodong artists expressed through the colors in papercuts and to feel the familiar warmth of my mother's love. I even began to admire his

efforts and commitment towards the preservation of traditional folk culture. When I learned his collection had reached more than tens of thousand pieces, my appreciation gave way to suggestion that he make a study and write a book.

Frankly speaking, the enthusiasm for folk culture has over these years been in the ascendant and it's fairly easy for Guo to publish his collection. But, instead of encouraging him to do so, I kept telling him not to be satisfied with what he had already laid hands on. I asked him to wait and urged him to conduct more field trips, taking down such details as the themes and places of decoration of papercuts, to interview the artists and their related contacts, and to note down all background information about folk customs. Based on this, I expected him to write an academic paper on the subject before getting the book published. He did as told and came up with several edited interviews (which I think are far from being enough, thorough or profound) and an introductory text. But I wanted more, for what I desired would add greater academic value to his collection. In an era when folk customs are losing ground, with those who really know them aging away, time lost will never come back again.

We don't know how much national science fund has gone to programs aimed at "preserving heritages". But who would care about counting how many traditional folk cultural relics have entered the list of national collection?

Private as it is, Guo's collection has helped preserve some solid facts of Jiaodong papercutting. With a meager salary, Guo has a family to support. Only a strong cultural consciousness, rather than pure "hobby" or "interest", could have enabled him to go so far. A painter tends to rely more on perception than reason. Guo has done his utmost in this present research.

I look forward to seeing more similar efforts, which, I am sure, will help broaden the minds of more artists or draw the attention of more researchers.

◎作者经过十余年的努力, 收集整理了明、清、民国及 现代胶东剪纸几万件,并做 现代胶东剪纸见万件,并做 纸题材形式、张贴位置、相 关艺人、民俗背景在内的翔 关艺人、民俗背景在内的翔

胶东窗染花儿

一、土生土长的窗染花儿

在胶东,提起窗染花,上了年纪的人都说,"老辈子呀,家家都贴这玩艺儿"。窗染花,老百姓都叫"染花儿""窗越",而行里人则习惯称之为"半剪半绘剪纸",因它是通过绘画和剪纸双重语言元素来表达的传统纹样,它在胶东百姓的生活中自然而然地生息流传,反映着人民的生活,传达着无声的感情。烟合的牟平、栖霞一带民间流传着这样的剪纸歌谣:"小纸片,方方正,用它抠花多威风。抠一对鸳鸯,抠一对鹅,抠一对兔儿跑山坡,抠一对小羊吃青草,抠一对小孩闹呵呵。"他们一边唱着,一边剪着,一边憧憬着幸福美好的生活。巧手们说,"俺年轻做姑娘的时候都讲究抠花,那时不管是会说的还是会唱的,都能把它剪出来"。姑娘们出嫁时布置新房,新春佳节时装点庭院,都是展现风采的时候。岁末年初,剪纸处处可见,其主要形式是窗花和过门笺(也叫挂笺)。乡亲们日常生活中流传的典故、传说、戏曲故事以及乡间情趣、习俗活动,甚至家禽动物、花鸟虫鱼、萝卜白菜等,都是窗染花的表现对象。

胶东自古就是文明昌盛之地,在距今7000年左右,胶东的先民就开始用智慧和勤劳的双手在这片肥沃的土地上开拓、创造。胶东,位于山东省胶莱河以东,是山东半岛的一部分。秦代就设立有胶东郡,西汉时期曾设立胶东国,民国初期设立过胶东道,抗日战争、解放战争时期设立了胶东行署。胶东作为辖区,或单独作为州、郡的时间虽短,但受到

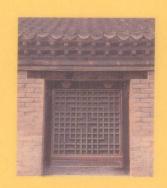

◎胶东老百姓家过去的窗 ●毛头纸,既采光又遮挡 色毛头纸,既采光又遮挡 色毛头纸,既采光又遮挡 度是窗染花的用武之地。 课在贴在格间的白纸上, 等花贴在格间的白纸上, 等花贴在格间的白纸上, 等花贴在格间的白纸上,

域,为胶东剪纸艺术的产生和发展奠定了深厚的文化基础。不同的地理 特色的风格尤为突出。长期以来,胶东剪纸的基本内涵和表现形式虽然 没有根本变化, 但也能够在继承传统的基础上随着社会经济的发展不断 民俗。清代,胶东平度的宗家庄木版年画作坊就专门有印制窗染花剪纸 线稿的刻版,随年画一起销售。美国传教士尔文1927年以烟台教会爱道 女校为基地,招学生72名,利用课余时间制作剪纸,并用卖剪纸的收入 人了新鲜血液。总之,窗染花剪纸能逐渐地形成胶东独特的艺术风格, 热爱和自身审美情趣的需要,她们在从事劳作之余,热衷于窗染花的创 作、传播,逐渐形成了一支庞大的并且不断发展的窗染花创作队伍。姑 娘出嫁时用来布置新房的染花儿,如"喜上眉梢""葡萄生子""龙 凤呈祥""榴开百子""蝶穿牡丹"等,都是她们在婚前为自己精心收 集、绘制、剪裁而成。新婚当天,窗染花往往正是婆家和全村人品评 新娘是否心灵手巧的物件。招远86岁的李氏老太太说: "俺当姑娘的时

◎婚嫁时剪得最多的是各种 用途的『喜花』或『嫁妆 花』,像洞房里贴的『老鼠 花』,像洞房里贴的『老鼠 花』,还有『龙凤呈祥』 『喜上眉梢』『凤穿牡丹』 『雪鱼穿莲』等寓意婚姻美 清、夫妻恩爱的各样喜花, 『麒麟送子』则是旧时新婚 洞房里必贴的喜花,表达着

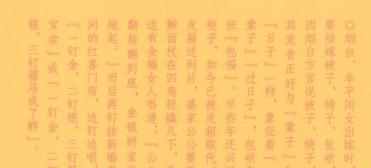

候,村里一有将(娶)媳妇的,俺们都要去看,不是为了看新媳妇,俺 是去看人家的铰花儿。看到好的,就悄悄地把样子记下,再剪好,等自 个儿出嫁的时候好装点新房,俺有好多样儿都是这样留下来的。"老人 下盖新房。关家姑娘抠鸳鸯,一对鸳鸯一对鹅,一对兔儿在山坡,一对 羊儿吃青草,一对孩儿笑呵呵",新婚的歌谣把少女对幸福生活的美好 向往都表达出来了。旧时结婚还讲究压床和铺床。压床就是找个小男孩 在新婚的炕上滚滚,还要有全福人念喜歌,"黑小子,黑小子来压床, 明天你爹去娶你娘";铺床后,撒上枣、栗子、花生,还要念"铺床铺 床,金玉满堂,先生贵子,后生姑娘",或是"上床下床,金银满房, 先生贵子,后生姑娘",或是"佳偶上床,喜笑满堂,生了儿子,再生 姑娘"。就连新娘的公公为其摆放菜墩子也要念"公公滚墩子,来年抱 个胖孙子"的喜歌, 意思都是希望早生贵子, 儿女双全。这些新婚习俗 中的喜歌也会体现在新婚的喜花里。现在娶媳妇的当天还能听得到这样 的喜歌唱段,只是念喜歌的全福人少了,全福人要求全福贵(上有二 老,有丈夫,有儿子、女儿)的人才能担任。喜歌的内容都一样,祈望 天神能尽快给新婚夫妇送来儿女。

福山、蓬莱、莱州一带,旧时婚俗中新娘下轿时,要走过一盘"脚踏糕",糕上贴有"金鱼穿莲""凤凰戏牡丹"等寓意恩爱和谐的喜花剪纸。可以说胶东民间在整个婚庆过程中,处处有剪纸的衬托,喜花剪纸所渲染的气氛和赋予人们精神上的愉悦,是其他艺术形式无法相比的。

剪纸在流传过程中,胶东各地的巧手们也在不断地丰富着各种传统剪纸工艺的内涵。从纹样形式分析,这支队伍在20世纪50年代之前非常活

跃,但现在随着时代的变迁日渐衰退了。如今要想找到这些"宝贝",只有拉网式地到农家、渔户中去耐心寻觅,碰着运气好,也许能在哪位巧手婆婆手里碰上珍藏多年的一些单色和染色的剪纸老样子。碰上这些宝贝的时候,我一定会坐下来和老人好好地聊聊,听她说年轻那会儿是如何剪出这么好看的样儿来的。问她花样里剪的有啥讲头,是做啥用的,为啥要这样剪,问她有没有教出几个像她一样的巧手来。老人头脑里有关剪纸的故事、歌谣才是真正的宝贝,也是我们要抢救的非物质文化遗产!我要好好地为老人家珍藏住这些宝贝,不然会后悔一辈子!

二、多姿多彩的窗染花儿

窗染花儿的纹样丰富多彩, 主要有以下几种:

戏曲人物

在没有电影、电视以及传播媒介的年代,看戏、听书、扭秧歌、看杂耍就成了广大群众的文化娱乐生活,他们也从中了解了历史知识,学会了辨别忠奸善恶。过节看戏、舞狮、扭秧歌,农闲听书,是老百姓几百年来喜闻乐见的娱乐形式。过去胶东民间戏剧活动非常活跃,人们每逢庙会、山会和传统节日,特别是春节,都要请戏班演出。就连婚丧嫁娶、寿宴喜庆时,也要请上几台戏。大户人家连孩子过百日也要吹吹打打,热闹一番。从胶东各个村寨众多的戏楼旧址,可以看出当年民间戏曲文化的普及与辉煌!这些熟悉的戏曲故事、人物造型、做打场面都为巧手们提供了良好的创作素材,所以剪绘出的人物故事有板有眼、活灵活现。这可能也

烟台天后宫戏楼

是影响窗染花儿的另一个因素吧,它使得胶东窗染花儿中戏楼、戏曲、大 秧歌及说书唱戏的剪纸纹样非常普遍。戏曲中的各种人物,如:英雄豪 杰、帝王将相、才子佳人等,都给人们留下了鲜明的印象。那些巧手婆婆 们便依着其中的情节,把演员的神情动态、服装、色彩直接借鉴过来,用 传统的吉祥纹样,经过自己审美处理后,以全新质朴的艺术手法进行再创 造, 抠出染色剪纸贴在窗户上。太阳一照, 屋里红红火火的, 既表达了吉 祥美好的寓意,又把一台台好戏搬到了自己家中,不仅能欣赏到精巧的剪 纸,还可以天天在家里看自己喜欢的戏曲,乐在其中,美极了。前邻后舍 纷纷熏样去复制,亲属好友相互传送,这些精美的民间纹样于是就传遍了

寓言象征

窗染花儿常常用谐音、象征的表现手法,如"五子登科""福禄 寿喜""龙凤呈祥""莲(连)年有鱼""莲(连)生贵子""金鱼 (玉)满堂""松鹤延年""鱼戏莲""葡萄生子""麒麟送子""喜 报三元""瓶笙三戟"等,纹样小若方寸,大到尺许。粘贴时可以取左 右对称,也可上下或上下左右都采用对称的形式,构图齐中有变、参差 错落、雅趣横生。如四条屏窗染花"甜甜的大萝卜",玫瑰红色的萝卜 是采用对称和写实的色彩剪绘、渲染而成的,上面有两对对剪的叶脉, 而其中一对叶脉的顶端分别平剪出了一只蝈蝈、一只螳螂。蝈蝈和螳螂 都是平和喜庆的象征,蝈蝈肥胖可爱,叫起来声音清亮好听,胶东有 "喜叫哥哥""官上加官"的美称。螳螂身材修长,挺胸昂首,勇敢威

妻。』 ◎民谣:『七月里,七1 图光。 《民语》 | 正月二十三 老君来撒丹,门上贴春牛,专 治小鬼头。] 《民谣: 《五月里,午端 阳,吃粽子,饮雄黄,金鸡 阳,吃粽子,饮雄黄,金鸡

威海荣成 生肖"豆面灯

猛。一只平和肥大,一只娇美精神,猛然一看似乎很和谐,但由于螳螂和蝈蝈的本性不同,从画面上看去蝈蝈即将成为螳螂捕获的美味佳肴,谚语——"螳螂口头里叫蝈蝈,背后里掏家伙"。画面上的均衡和谐只是表面效果,内里却隐含着危机。这就是窗花的独特韵味,它能借生活中常见的事物,通过谐音、象征等手法,构成剪纸的主题纹样,妙在其中。

十二生肖

十二生肖是窗染花儿的主题纹样。我国民间以十二种动物与十二地支相配,作为记岁的方法,即:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。因为古代是以干支纪年的,所以某人生在某年,便依当年地支所配动物,称其为肖某物,如子年生人为肖鼠,丑年生人为肖牛。十二生肖与人们息息相关(胶东习惯称"十二属"),在胶东荣成至今仍保留着面塑生肖的习俗。荣成元宵节晚上,百姓家里都要用豆面加面粉和好后把自家亲人的属相动物造型捏制出来。属相的嘴里多衔着用金、银色纸剪出的"金钱",背上驮着捏好的小元宝碗,元宝碗内插上蜡烛,这就是属相面灯。属相面灯可通宵亮着,表达祈求家人岁岁平安、连年发财及六畜兴旺之寓意。十二属相的剪纸纹样有许多,表现最多的形式是人物与其属相动物形象的组合,一般是十二生肖成套剪出。人物骑在自己的属相动物的背上有举着兵器的,有举着旗子(旗子上有剪出或写上属相的文字)的,动物周围再配以祥云、花卉,腾云驾雾、气势磅礴,一副战天地、斗鬼神的英雄气概。