



第二季

妙趣

MIAOQU
DALIAN MINJIAN YISHU

刘益令 著

大连民间艺术

大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE



品读大连·第二季

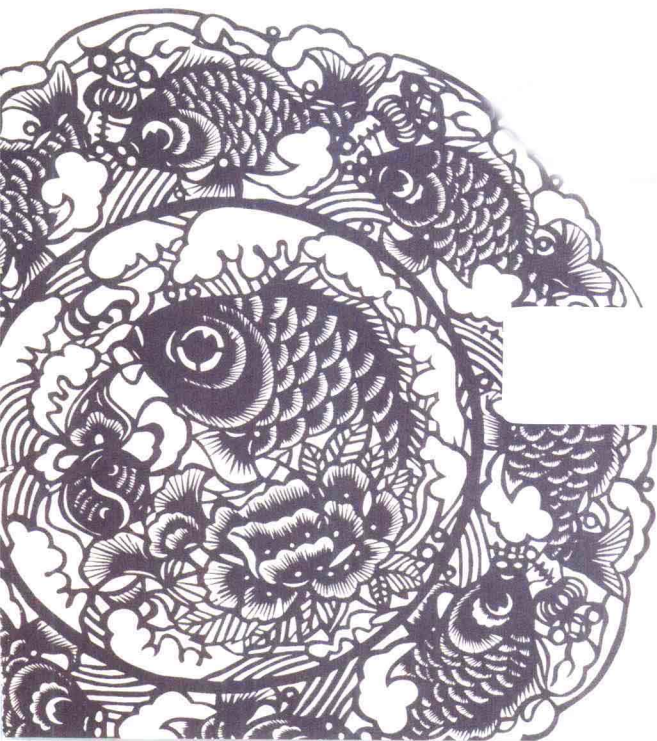
妙趣

刘益令 著

MIAOQU
DALIAN MINJIAN YISHU

大连民间艺术

大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE



© 刘益令 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

妙趣·大连民间艺术 / 刘益令著. — 大连: 大连出版社, 2013.1
(品读大连·第二季)
ISBN 978-7-5505-0397-7

I. ①妙… II. ①刘… III. ①民间艺术—介绍—大连市 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第284997号

出 版 人: 刘明辉

策划编辑: 刘明辉 李 岩 张 波 卢 锋 郭朝晖

责任编辑: 吴丽丽

封面设计: 林 洋

版式设计: 阎 骋 王 岩

责任校对: 刘丽君 张 岚

责任印制: 徐丽红

出版发行者: 大连出版社

地址: 大连市西岗区长白街10号

邮编: 116011

电话: 0411-83620442/83627430

传真: 0411-83610391

网址: <http://www.dlmpm.com>

邮箱: zb@dlmpm.com

印 刷 者: 大连图腾彩色印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅 面 尺 寸: 170mm × 230mm

印 张: 16.25

字 数: 280千字

出 版 时 间: 2013年1月第1版

印 刷 时 间: 2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5505-0397-7

定 价: 50.00元

我爱大连



大连出版社将要编辑出版“品读大连”系列丛书，我非常赞成。作为一个土生土长的大连人和曾经参与过这个城市建设与发展的领导人之一，我对大连总是有一种偏爱，总是觉得这个城市所蕴涵的文化值得我们去认真挖掘。这套丛书动员十几位作者，分十几个专题对大连的文化现象进行挖掘和梳理，我认为这项工作十分有价值。

大连是一座充满活力、现代感非常强、文化不断创新的城市，也是一座有着特殊历史和个性的城市。因此，如何在新的时期找出大连的文化定位，挖掘大连的文化内涵，突出大连的城市性格，使城市的根和魂能不断通过文化来体现，并最终提炼出大连的城市精神，既是城市的管理者、建设者所要关注的，也是所有文化工作者义不容辞的责任。另一方面，随着经济的飞速发展，中国的城市化进程不断加快，在这个过程中，我们也面临着“千城一面”的特色危机，很多城市面貌趋同，城市个性模糊。实际上，城市发展不仅仅是 GDP 的单纯增长，文化内涵的建设与发展也是一个重要方面，文化竞争力将决定城市未来的竞争力。

因此，我觉得此次大连市委宣传部和大连出版社共同策划出版“品读大连”系列丛书，可谓正当其时。从多层面多角度挖掘、整理、总结、诠释大连的风物人情、文化脉络、人文价值，并以图书的形式把这些宝贵的非物质财富积累、沉淀下来，无论是对于大连这座年轻却饱经沧桑的城市来说，还是对于 600 万大连市民乃至我们的子孙后代来说，都是一件功在当代、利在千秋

的好事情。当然，在宣传城市、促进交流、满足各界人士阅读需求、提升市民文化素养、锻造城市品牌力等方面，也都具有重要意义。作为一个大连人，我对这套丛书充满期待。

与中国其他城市相比，大连建市时间较短，很多人以此认为她没有文化，甚至使用了“文化沙漠”这样的词汇来定义她，很多大连人往往也是一提到“文化底蕴”就没了自信。实际上，大连有自己独特的历史文化积淀，她缺的不是文化，而是发现的眼睛、挖掘的意识、提炼的行动。这正是我们应该做并且正在做的。

最后，我想借用一句大连的流行语来表达我的心情：

我爱大连，从未离开。

这句话揭示了每一个热爱故乡的大连人内心深藏的情感。作为其中的一员，我愿怀着赤诚之心为她作出自己绵薄的贡献。

中共辽宁省委副书记



目 录

CONTENTS

001

剪纸篇

不知细叶谁裁出

031 皮影篇

亦真亦幻巧弄影

042 木偶篇

以物象人看傀儡

047 现代民间绘画篇

大俗大雅农民画

060 布艺篇

剪拼填缝皆是景

069 刺绣篇

美轮美奂丝缕情

083 工艺画篇

借物作画胜丹青

118 雕刻篇

精雕细刻形神美

141 金属工艺篇

熠熠生辉古韵出

148

葫芦艺术篇

古朴庄重送吉祥

157 面塑·泥塑篇

揉揉捏捏见神奇

169 彩扎篇

七彩斑斓动人心

180 结艺篇

寓意吉祥说盘长

189 标本篇

出海离山形神在

197 民居造型篇

木棍沙石建小屋

205 根艺篇

变化腐朽为神奇

217 盆景篇

神韵天然景中情

226 民间音乐·曲艺·舞蹈篇

喜怒哀乐传心声

249 后记

剪纸篇

不知细叶谁裁出



把剪纸篇作为这本品读大连民间艺术一书的开篇，是理所当然的溯本求源之举。因为剪纸是最典型的来自大连民间、流传于大连民间的乡土艺术，也是最经济、最简捷、最便于抒情的平民艺术，更是最具有大连文化特征的民间艺术。同时，剪纸又是许多艺术形式的母体，是中国艺术的活化石。大连剪纸对大连皮影、刺绣、布艺、彩扎、农民画以及其他工艺美术类的民间艺术都有着深刻的影响，甚至有的艺术形式就是从剪纸中衍生出来的。剪纸远远超出了它本身的价值和意义。

美国纽约当地时间2012年3月1日下午5时30分，在被称为“世界十字路口”的美国纽约时报广场，鳞次栉比的高楼和五光十色的电子屏幕中间，又增添了一抹格外抢眼的“中国红”——一段45秒的大连宣传片。它在纽约时报广场滚动播放了三个月，大连剪纸是其中的一个唯美镜头。制片人说，剪纸，不仅是中国的特色，也是大连的特色。

那么，大连剪纸的特色是什么呢？

人类对镂空和透雕之美的发现和欣赏，催生了刻纸和剪纸。大连剪纸以手

剪为主，刀刻极少。手剪剪纸在大连地区可以说是遍地开花，“上炕剪子，下炕镰刀”就是对广大农村妇女过去日常生活的写照。一幅剪纸就像一首民歌，能用最凝练的语言表达出丰富的内容，一把剪刀转瞬间就能剪出满窗的鸟语花香和满院的喜气洋洋。剪纸的题材与百姓的生活紧密相连，最能体现普通民众的审美观念和精神品质。

我国现存最早的剪纸实物，是在新疆吐鲁番火焰山附近出土的南北朝时期的五幅团花剪纸，与今天民间的团花剪纸极其相似。据说，大连大黑山剪纸已流传了600多年，庄河剪纸、瓦房店东岗剪纸乃至整个大连地区的剪纸历史也都源远流长。

大连剪纸主要是由山东和河北一带移民带入的，因此，鲁、冀剪纸特色中北方剪纸的朴实醇厚之感和喜庆吉祥、寓意深邃的古风遗韵就成为大连剪纸的源头和底色。与此同时，本地盛行的祭祖烧香仪式中的刻纸挂笺力求精巧华美，纸扎用的雕花着色剪纸尽量金碧辉煌，也促进了大连剪纸艺术的发展。

大连民间剪纸的品种多样，用途很

广，每逢年节或出嫁、生子、寿辰等佳期时，人们都会用红纸剪出各种象征吉祥喜庆的花样装饰门窗室内，或点缀在嫁妆、彩礼、祝寿礼品上，以增加祥瑞喜庆气氛，寄寓美好愿望和理想。

大连地区的剪纸品种，根据用途来分，主要有窗花、喜花、墙花、门笺、绣花样子和纯观赏性剪纸。其中，窗花是分布最广、数量最多、最为普及的民间剪纸品种，其他剪纸都是在窗花的基础上发展与延伸的，因此，剪纸最早又叫窗花。

窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸，过去多贴于农村窗户的白纸上。窗花无论是题材、表现手法，还是剪纸技艺，都是剪纸艺术中最具有代表性的。贴窗花装饰居室环境渲染喜庆气氛是大连市，特别是大连农村春节活动的一项重要内容。旧时的农村，春节期间谁家若未贴窗花，就是“瞎眼窗”，别人就会猜测这个家庭是否出了事儿。大连地区的窗花都是用单一的大红纸剪成，多为阳剪，以求得较多镂空的面积；多用细线造型，以求亮堂玲珑的效果。有时用几块窗花，一般是4块，组成一幅完美的图画。这种窗花剪纸在大连老辈剪纸人的剪下表现得尤为突出。窗花的题材极为广博，现实生活和吉祥图案均可成为窗花的表现内容，民间故事、戏曲人物也是窗花表现的题材，其中寓意吉祥的窗花数量最多。祈祝生活富裕、后代昌隆、人寿年丰，以及避邪迎祥是窗花



窗花

表现最多的主题，体现了窗花古老而丰富的文化内涵。窗花作为节日中的一项民俗活动内容，是人们审美交流的对象，民俗作用最为集中，尽管年年岁岁花相似，人们却由于对生活的热爱而百剪不厌。

喜花是随着中国婚俗的逐步完善而出现的结婚用品，是烘托结婚气氛的装饰物，注重剪纸的寓意性和造型的整体性。大连地区常见的有古语文字喜花、寓意双关喜花、戏曲故事喜花、民俗事象喜花。比如《蛇盘兔》，民间流传属蛇、属兔的男女结合最为美满，“蛇盘兔，必定富”，因此用蛇盘兔的剪纸纹样来表现男女的恩爱、幸福、美满和富足。又如用“双喜临门”、“鸳鸯戏水”等汉字或图案组成的喜花来表达对婚姻的美好祝福和祈愿。喜花的形式与其他门类的剪纸相比，更注重对吉祥文字的运用和寓意爱情题材图案的选择，且喜



喜花



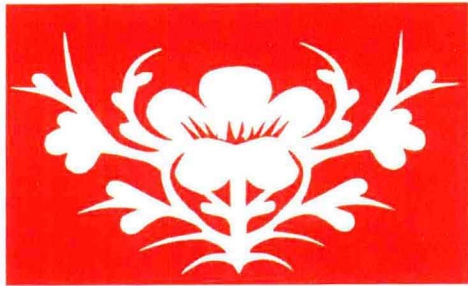
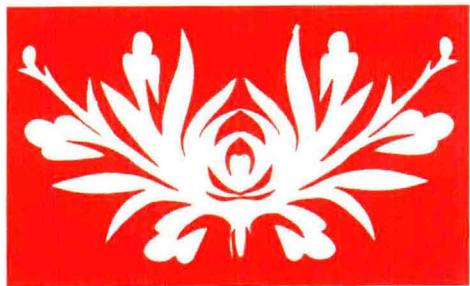
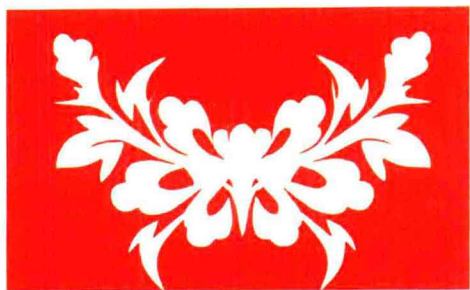
门笺

花外形多为圆形、方形、桃形、菊花形、牡丹形、如意形等，具有完整独立的形状，反映出花套花、形套形的阴阳造型观念。

墙花是装饰房屋四壁和顶棚的剪纸，包括炕围花、顶棚花等，不受形状大小限制，剪纸粗犷、厚重。如炕围花贴于炕围墙上，比窗花大，题材多为戏曲人物、民间传说，有故事情节，还有的用汉字装饰，用象征、谐音、会意等手法构成图案。墙花曾在大连农村风行一时，如今很少有人去剪去用。

门笺是节庆时张贴在门窗横梁上的一组剪纸，5幅一组，将每张的上端粘贴固定，下端可以随风飘扬，观赏效果极佳，很能增加节日气氛。门笺均为长条形，有一个宽边缘，中心部分通常配上“大吉大利”、“迎春接福”等吉祥语，中凿连线纹，四周衬以古钱纹、万字纹，下方缀有流苏，玲珑剔透。

绣花样子是作为绣花的转换手段而创作的剪纸，剪后贴于面料便于施绣，大连的老刺绣艺人都会剪绣花样子。绣花样子最终效果将再现为刺绣，但是就其本身的艺术特征而言，又是剪纸艺术的重要组成部分。几百年来，大连民间剪纸艺人剪出了各种绣花样子，如领口花、袖口花、胸花、花边、裙花、裤脚花、鞋头花、鞋面花、袜底花、被



绣花样子

面花、门帘花、枕头顶花、镜帘花、背带花等。用于老人丧礼寿鞋、冥枕等物的剪纸花样又叫“送老花”。刺绣中的香囊、荷包、钱包等各种配饰也都可以用剪纸绣花样子为粉本进行刺绣。大连一些进行布艺创作的人一般都会使用绣花样子。以前，大连姑娘出嫁前总是要做一些精细的针线活做陪嫁品，如兜肚、枕顶、绣花鞋等，不会做这些就没脸到婆家。这些绣花底样基本上都是剪纸花样，所以剪纸中绣花样子十分普及，而且花样繁多，寄托了待嫁姑娘的愿望和心绪。

纯观赏性剪纸是在窗花的基础上发展而来的，剪工精湛，风格高雅，形式完美。大连剪纸艺人充分调动剪纸的艺术语言，匠心独具，继承传统，大胆创



观赏性剪纸·迎春

新，创作和刻画生动形象，使剪纸极具观赏性和审美价值。观赏性剪纸经过装裱或装框可以成为室内装饰品或馈赠亲友的礼品，更是赠送国际友人的佳品。

大连走出国门的剪纸大多是观赏性剪纸，深受赞赏和欢迎。观赏性剪纸虽然不承担窗花的民俗功能，但是其精湛的技艺与完美的形式又对窗花等实用性剪纸产生了重要影响，促进了窗花剪纸技艺的提高和内涵的丰富。

除了以上常见的剪纸品种以外，大连剪纸中还有礼花、灯花、祭礼花。贴或摆放在礼物上的剪纸叫礼花；贴在灯笼上的剪纸叫灯花；寿鞋、寿枕的绣样，纸扎的装饰配件和旗幡叫祭祀花。这些品种的剪纸一般在特定环境或物品上使用，比如受山东风俗的影响，大连老辈妇女会在装米面、鸡蛋的纸缸上和装针线用的纸筐等物品上贴满好看中意的剪纸。无论是哪个品种的剪纸，大连剪纸都具备中国民间剪纸的艺术共性，即：简练概括，夸张写神；善用比喻，谐音寓意；构思大胆，幽默取巧；富于装饰，应物赋形。

大连地区有大量中原和山东一带的遗民后裔，经过代代人的繁衍生息，他们的风俗习惯、文化传统形成了大连独特的地域文化，剪纸也在这种独特的地域文化环境中衍化出了风格多样、个性突出的作品。齐鲁文化、中原文化与东北文化的融合，海洋文化与陆地文化的融合，汉文化与满族文化及其他少数民族文化的交流，使大连剪纸历经数百年的演变和发展，逐渐形成了自己的特色，在不同时期产生了许多不同辈分、身怀绝技的剪纸艺人。在走出国门走向世界

的大连民间艺人中，剪纸艺人数量最多，影响最大，大连剪纸是最受国内外瞩目的大连民间艺术。

特别值得一提的是，过去人们总把剪纸看成是中原和西北的专属艺术，东北剪纸，包括大连剪纸，几乎无人问津。随着庄河剪纸成为国家级非物质文化遗产项目和入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录，随着剪纸被庄河剪纸艺术家韩月琴带入日本爱知县世博会、北京奥运会、上海世博会进行表演展示，大连剪纸被越来越多的国内外人士所认识和看重，而且获得了中国剪纸界、学术界众多专家学者的高度评价。

▼庄河剪纸

提起大连剪纸，人们都会不约而同地把探寻的目光首先投向庄河，把在那块“天地间灵秀气所聚”之地上绽放的剪纸之花当成大连剪纸乃至辽南剪纸的代表。

这一点儿也不奇怪。在庄河，几乎家家户户都有会剪纸的妇女，剪刀和纸张是人们自娱自乐和点缀生活的工具。庄河民间的剪纸比赛和在民俗活动中的相互展示已经成为当地人难以割舍的一项日常文化活动，婚庆寿诞更是离不开剪纸来添彩。春节期间到庄河走走，不管是城镇还是乡村，无论汉满蒙回，门面上、窗棂上，甚至院墙上到处贴有红彤彤的剪纸，不知细叶谁裁出，争奇斗艳，喜气祥和。

庄河剪纸2006年入选辽宁省首批省级非物质文化遗产名录，2008年荣登第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录，2010年又作为中国剪纸的一部分入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录，庄河剪纸声名鹊起。

其实庄河剪纸早在明清时期就应民俗民情的需要始兴于民间，清末民初已成繁盛之势。从宗教活动和祭祖烧香仪式上用的剪纸挂笺，到酬神和为亡人殡葬所展现的纸扎艺术；从建于明代的庄河仙人洞寺庙选用的剪纸饰品，到庄河古城老街和庙宇牌楼的建筑装饰图案；从民居和节日中见到的各种传统剪纸，到所谓纯粹艺术的剪纸作品，庄河剪纸如同流淌在庄河365个村庄的365条河流，来龙明白，去脉清楚，活水丰盈。

庄河剪纸最早叫花样或铰花，与中华民族传统剪纸一脉相承，沿



庄河农民剪纸（1958年）

袭了古老的传统样式和表现技法。常见的“马上封侯”、“麻姑献寿”、“三羊开泰”、“蛇盘兔”等诸多图案在构图、造型、镂空效果和连接关系上，以及强调装饰、讲究纸感刀趣的基本形态上都保持了中国传统剪纸的共性特征。从清末民初一代剪纸人到现已年逾古稀老人传承下来的剪纸模式上看，以前庄河剪纸广为流传的剪纸类型有窗花、棚花、团花、墙花（角花、炕围边花等）、喜花及单纯的剪纸画等，题材以祈福驱灾、民俗民情和历史故事、民间传说为主，其剪纸构图单纯，造型极为简练、抽象和夸张，并娴熟巧妙地剪出相伴相随的锯齿纹与月牙纹，剪出各种式样“朵花”和恰到好处的装饰纹样，有很强的装饰处理程式化特点，质朴而不失精巧，粗犷而不失俊逸，巧拙相济，保持了相对的原生态。这是移民带来的齐鲁文化与本土文化长期融合的结果，也是山海相依的生存环境下庄河民众精神生活的产物。郭沫若先生在《剪画选胜》中说：“曾见北国之窗花，其味天真而浑厚，今见南方之剪纸，玲珑剔透得未见。”

实际上，庄河剪纸演变发展到今天，似乎很难用中国南北剪纸的识别标准来加以区分。现在，庄河剪纸人好用单一红色，也有套色，但极少，多用阳剪，兼用阴剪，善于对自然物象进行主观改造，剪下率意畅情，造型夸张抽象，内容则耐人寻味，往往通过形象表达、谐音表达、文字表达等方式，将表现对象典型化，遵循变形夸张的装饰造型原则，讲



庄河剪纸·四季花鸟 作者：毕秀英



庄河剪纸·鸳鸯戏水 作者：孙秀英

究简繁处理和黑白关系，注重刀味剪韵。这一特征被越来越多的剪纸界人士和民俗文化研究者看好，也为慕名而来的中外朋友所赏识。

庄河有一大批老中青剪纸艺人，他们扛起了庄河剪纸的大旗。从庄河文化馆提供的众多知名者中，我们可以看出几代庄河剪纸人的传承和延续，韩月琴、孙秀英、毕秀英、王秀香、杨传浩、牛淑英、刘淑和、王顺国、韩月巧、高源清等人皆都出类拔萃，各有所长，韩月琴更是其中的佼佼者。

韩月琴1941年出生在离庄河县城80多里远的一条临海大山沟里，母亲、姥姥都是剪纸高手，姨姥更是巧得远近闻名，连县里刺绣作坊也上门索求绣花样子。在这样的家庭里耳濡目染口传心授，韩月琴和她的姐妹们想不拿起剪子都难。况且，庄河的秀美山川常于无意中带来灵感，频繁的民俗活动不但是剪纸发生的渊源，还为剪纸的传播搭建了舞台，因此，6岁时韩月琴的剪纸就拿得出手了，很快，十里八村就有人来向她讨要鞋花、枕头花、窗花。成年后的韩月琴考入大连师范专科美术班学习，机缘巧合，先后两次进城生活，却最终担任了庄河乡村美术教师，一干就是30年。在这30年里，她始终坚持在山海之间采风，在农家炕头上向剪纸老人求教，领悟庄河剪纸真谛，创作出无数剪纸作品。在对剪纸理论和中国传统文化颇有研究的老伴王玉良的帮助和支持下，未到



庄河剪纸·十子十成 作者：韩月琴

不惑之年的她便人才济济的庄河剪纸队伍中脱颖而出，闯出一片属于自己的艺术天地。她的剪纸是庄河剪纸的代表，保留了庄河剪纸原生态特质，同时，许多作品又属于中国民间剪纸类型中具有较多创意的、观赏性极强的现代新民俗剪纸。因此，她应邀到日本爱知县世博会、北京奥运会、上海世博会上表演剪纸，也获得中国剪纸最高级别的奖项。她又是改革开放后第一位连续8次走出国门的大连艺术家，被国际友人称为“神州神剪”和“用剪纸传播吉祥和友好的民间艺人”。中国剪纸高层论坛评价说：

“她的吉祥如意剪纸，脱形写神，粗犷神奇，巧妙运用传统吉祥纹样将概括与夸张、比喻与谐音、寓意与象征手法生动地运用到剪纸中，达到神似大于形

似的效果，把吉祥如意主题发挥到极致。”

创作中，韩月琴将自己的意境与客观物相融合，天趣盎然，图必有意，意必吉祥，借物传情言志，求全求满，道出了对生活的理解和憧憬。甚至那些未曾见到而是悟到，不是现象而是期盼的事物都被她信手拈来，作为表现吉祥的载体，在看似随意挥洒的剪刀下流淌出真善美的情感，展现着美好的向往。

如《十子十成》，硕大的猪脸正面喜笑颜开，周围十只憨态可掬的小猪摇尾吃奶，身上的云纹曲线使一个本来对称集中的图形顿时活跃起来，洋溢着生育和成长的喜悦。《雄鸡歌盛世》中的雄鸡顶天立地，采用阴剪突出主题，用阳剪的牡丹花陪衬，装饰美达到了新高

度。《吉庆有余》中，“鸡”谐“吉”，“鱼”谐“余”，给人以吉庆有余的思想感受，仔细品味，还可以体会到“官上加官”、“福中有福”、“富贵连年”等大量寓意。鱼和玉米通过共用形处理，既谐音又谐形，如果将目光聚焦在五条向上的鱼身上，看到的是围绕花朵逐浪撒欢的密集鱼群；如果聚焦在花上，首先看到的是一



庄河剪纸·和谐奥运 作者：韩月琴



庄河剪纸·抓髻娃娃 作者：韩月琴

朵盛开的牡丹，叠在牡丹下的是两朵莲花，再往下延伸，插在莲花下的五条鱼便成了五个大的花瓣。《和谐奥运》是将民俗剪纸加以创新，表现现实题材的作品，对称的荷和蟹作陪衬，“荷”谐“和”，“蟹”谐“谐”，突出了奥运会使五洲人民更加和谐、团结的主题。庄河是东北满族人的居住地之一，从韩月琴的剪纸《抓髻娃娃》中可以明显地看出少女的满族风韵。2008年出版的《韩月琴吉祥剪纸》，收录她的千余幅作品，都是这样地域特色鲜明，生活气息和满汉风韵扑面的精品佳作。她继承了中国剪纸“随心走”的古老传统技法，不画草图，想到什么剪出什么，剪随心动，形到神至，看似信马由缰，实则炉火纯青，剪出的剪纸都是孤品，韩月琴剪纸已经成为一道最能体现大连民间艺术的人文风景，她也成为国内剪纸界最为推崇的剪纸艺人之一，艺在庄河，名在中外，为大连这座城市赢得了不少荣誉，国内剪纸权威评价她是“承前启后的民间剪纸艺人”。同时，她为大连剪纸的传承和弘扬所付出的心血和作出的贡献也为家乡人所赞赏。因此，她在2010年荣获以表彰德艺双馨艺术家为



庄河剪纸·吉庆有余 作者：韩月琴