

王老賞的窗花藝術

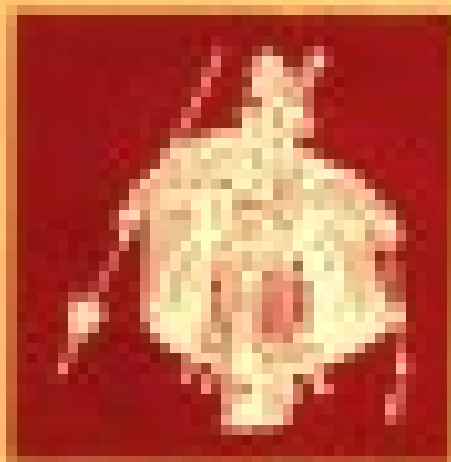
傅 揚 編

人民美術出版社出版

王老實的花窗藝術

· 卷二 ·

中國美術出版社

王老賞的窗花藝術

王老賞的窗花藝術

傅 揚 編

人民美術出版社出版
(北京德勝口三十七號)

新華書店發行
京華第一印書館二廠印刷

★

一九五四年五月初版

一九五四年五月第一次印刷

編號:0892 1—3,000

介紹傑出的窗花藝人王老賞

蔚縣的窗花

剪紙和刻紙是中國優美的民間藝術之一，從東北起，越過黃河流域和長江流域，直到廣東，普遍流行在許多地方。它和其他民間藝術一樣，是勞動人民的藝術創作，在藝術風格上具有裝飾性和樸素健康的特點。它的題材，大致可以分成三種：

一、表現勞動人民對於幸福生活的渴望和追求，反映他們熱愛生活的美麗的想像。例如多福、多壽、多子、豐收、平安等寓有頌祝福利、祈致吉祥之意的題材。這些內容，常常用諧音和隱喻的方法表現出來。

二、表現他們愛生產、愛勞動、愛好自然界的美好風物。例如描寫農村的生活情趣，刻製有關生產的各種農作物和家畜家禽，以及身邊常見的蔬菜花木、禽獸蟲魚、亭橋風景之類的題材。這些內容，直接反映了農村環境的現實生活。

三、表現他們愛慕歷史上的英雄人物，讚頌他們的愛國主義思想和優良品德。例如歷史故事、民間傳說、戲劇人物之類的題材。這些內容，除去作為藝術欣賞之外，還具有表彰忠義、激勵人心

的教育意義和諷世勸善的宣傳作用。

不論以哪一種題材爲主題製作的作品，在藝術形式上都具有健康、樸實、美麗的特點，並且富於裝飾趣味；顯得清新明快，充滿了生命力。它體現了勞動人民善良、淳樸、勤勞、智慧的本質，以及追求理想的精神。

在全國各地最優秀的窗花當中，河北省西北部蔚縣一帶的窗花佔有較高的地位。

全國各地的窗花在風格上是不同的，大抵西北的窗花粗獷單純，江南的剪紙柔媚輕倩。東北和華北的介乎兩者之間，既不那樣粗壯，也不十分纖麗，於整潔華美之中，富於靈活綿密的特點。

蔚縣舊屬前察哈爾省，位置在張家口市的南面。傳說在一百多年以前便產生了類似窗花的藝術品。最初的窗花很粗糙，以後經過一些農家婦女的加工，漸漸雕鏤得玲瓏精緻，提高了它的藝術水平。隨之便有人仿製出售。蔚縣本是一個物產富庶的地方，農民生活一般較爲富裕，這種方法傳開去，附近便出現了許多以刻製窗花爲副業的民間藝人。並且傳到張家口、懷來、涿源、龍關以及山西的大同、渾源、廣靈等地。蔚縣窗花銷行的範圍很廣，除了河北的安國、山西的大同、太原、內蒙古自治區的豐鎮以外，還遠銷到河南、熱河，以及東北的瀋陽、長春等地。據調查，截至一九四七年抗日戰爭以前爲止，蔚縣的窗花業者達五六十家之多。

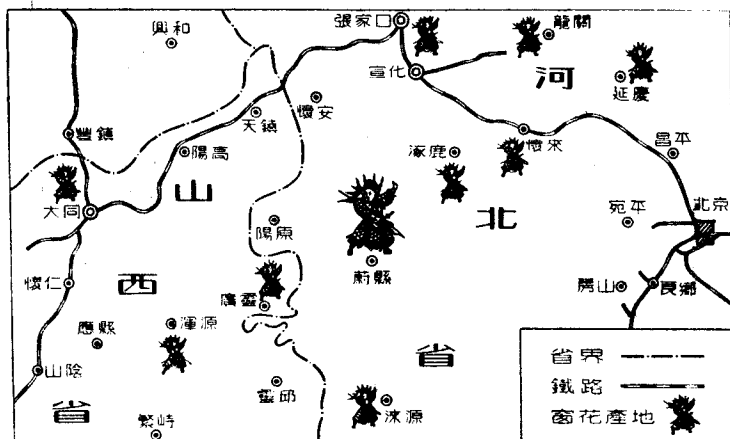
窗花藝人是普通的農民，同時又是農民中的藝術家。因此，創作者與他所服務的對象能够在感情上和愛好上融合一致。也因此，它成爲蔚縣一帶農村文化生活中不可缺少的部分。新年喜慶，它加強了節日的歡樂氣氛，爲農村生活增加了無限的風光，給勞動人民的生活加上豐富的色彩。從

這些實際作用看來，窗花在一定程度上是起着美化生活，鼓勵生產的作用的。

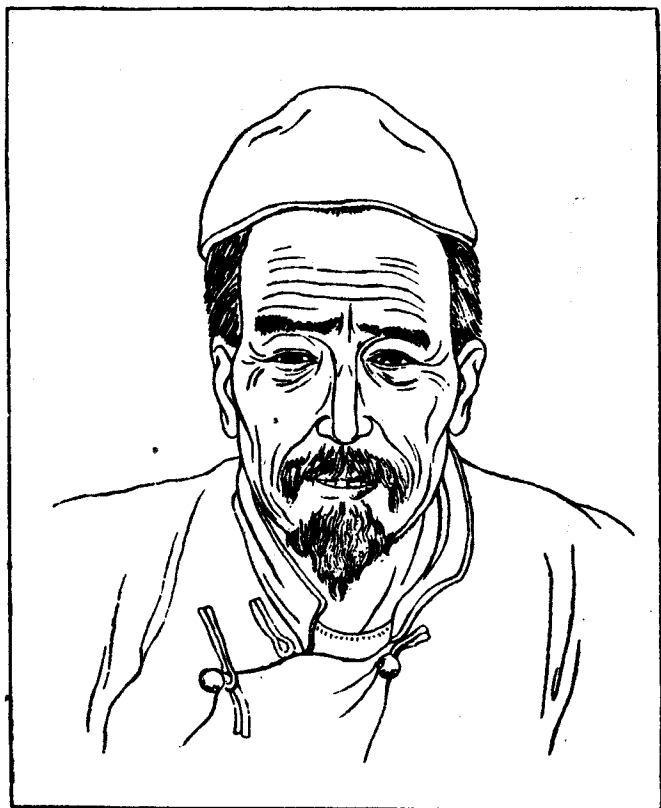
彩色窗花是蔚縣窗花最大的特點，刻成以後要經過染色手續，細緻一些的一次只能染二三十張。染色也有分工，通常由婦女兒童担任，每人專管染一種顏色，染完一種再染另一種。染色，當地的術語叫做「點色」，所用的色料是洋紅、大綠一類的「品色」（一種染料色），染時加上酒或藥料，染上去能够向下面滲透。染色的窗花鮮明奪目，貼在窗子上，白天日光透進來，晚上燈光照上去，都顯得旖旎可愛，是農村中最美麗的裝飾品。

王老實

在蔚縣五十位窗花藝人當中，王老實的藝術成就是最突出的。

蔚縣附近窗花產地分佈圖

王老黃畫像

佟坡作

王老賞，本來的名字叫做王賞，按照當地的習慣，都叫他做王老賞。蔚縣城南南張莊人，一八九〇年（清光緒十六年）生，是一個樸實的農民（中農成分）。自幼沒有讀過書，粗識文字。他在七八歲上就學點色，十二三歲就能摹仿刻製窗花，二十歲左右已經刻得很好。以後，便一直在農業勞動的餘暇從事窗花的創作。經過四十多年不斷的研究改進，使窗花藝術得到很大的發展，提高了窗花藝術的一般水平。這種數十年如一日的藝術勞動，一直繼續到他晚年不能再刻的時候為止。據前察哈爾省文聯調查，他一生共計刻了二百多回戲（一回，即一齣戲），每回四個人物或者還多一些，總計約在千幅以上。這是一個很大的數字，但是因為隨刻隨賣，流散四方，現在已經很難搜集齊全。在抗日戰爭時期，由於敵人的蹂躪，連許多窗花原稿也散失了。

他最初刻製窗花的時候沒有師承，完全是摹仿別人的窗花。開始時刻不好，以後經常看戲，注意觀察舞台上戲劇人物的各種特徵，並且參考年畫上的戲劇人物，又吸收了中國人物畫的優點，自出新意，不斷地刻，不斷地改，這樣日積月累苦心鑽研的結果，使他成為蔚縣最著名的窗花藝人，坐了「第一把交椅」。

他也刻製反映農民生活和花卉禽鳥之類的窗花，但以戲曲窗花刻得最多、最好。蔚縣二十幾個村子都有刻窗花的藝人，他們的窗花樣子都是從王老賞那裏買來的。舊曆臘月，在售賣年貨的集市上，買窗花的人特別願意買王老賞的作品。

他在幾十年前，經常和一個畫工韓文業（已故去）合作，由韓文業供給畫稿，他來刻成窗花。韓文業的畫稿並不十分精緻，他也並不照樣刻出，常常加以增刪。他用刀好像畫家用筆一樣，的確

達到極端熟練的地步。他說：「叫我拿筆畫我畫不來，可是你的畫稿到我的手裏加以補充修改，卻能讓它合乎窗花的要求，哪裏該添，哪裏該去，哪裏該透光，一合計就能切成。」他有一百多把刻窗花用的刀，都是他自己製造的，小得像針一樣。他說：「你要看一個人的『活』（即刻製窗花的技術）的好壞，只要一看他的刻刀也就知道個大概了。」

不止如此，他點色用的杯子和畫筆也很多。配色的時候，他都是親自下手。他積累下許多經驗，懂得運用色彩的原理，熟悉色彩的調合，對比和綜合變化的規律，因此，他的彩色窗花特別受人歡迎。

韓文業繪製的窗花畫稿

左、古城會：張飛

右、百花亭：江花佑 百花公主

王老賞刻製的窗花樣
上、絕龍嶺：聞仲

下、古城會：馬童

王老賞戲曲窗花的優點

他刻的戲曲窗花，細緻優美，純然是現實主義的風格。他能够抓住舞台上戲劇人物最生動、最典型的姿態和動作（一刹那間最美的姿態），特別是抓緊瞬息即逝的動態，把它刻劃出來。因此，他刻的戲劇人物都是有個性、有感情的。人物的形象生動，動作也活潑自然。他善於攝取形象，處理動態，佈置綫條，控制刀法，渲染色彩，而且都能做到相當恰切和熟練的程度。窗花在表現方法上受着很大的限制，它只能在直徑二三寸的面積上來表現物象，它只能利用平面的薄紙，鏤空的綫條和單純的色彩來表現物象，它無法較為細緻地描寫面部的表情，必須借助於人體的動作來彌補這個缺點，着重在動作上體現人物的性格和感情。雖然受着這麼嚴格的限制，但是王老賞却能够克服表現上的困難，刻起來得心應手。他往往只用一個簡單的輪廓和幾根疏落的綫條，便把一個戲劇人物的形象凸現在紙上，這種簡潔的藝術風格和精湛的表現技巧，沒有對於事物的深刻觀察和技巧上的艱苦鍛鍊，是不能輕易得到的。

他刻的戲曲窗花，凡是刻得好的，大體上都能够表現出劇中人物的精神面貌。文人、武將、花臉、武生、旦角，各有不同的性格，女性中的刀馬旦還有「靠背戲」和「短打戲」的區別。從窗花上看，有的英俊沉毅，有的威武雄邁，有的矯健輕捷，有的端凝娟秀。例如刻高旺，一身行路人的打扮，看得出他在奔馳道路，彷彿滿面風塵，但却仍然風姿颯爽。刻楊波，表現出這個老人焦急困

頓的情狀。甘露寺的中軍，刻劃出老年人的鎮定和安詳，也描寫了他那端嚴謹肅的外貌。「八仙上壽」的呂洞賓，儀態瀟灑，描繪出道家修士的風範，動作也顯得瀟灑不羈。戲劇中武將和女性的動作最爲複雜，同時也最美，所以他的窗花也以這一部分刻得最好。「蘆花蕩」的張飛，神態異常威猛，「崑崙關」的狄青，具有神勇之姿。程咬金這個歷史人物，在舞台上一向被處理成喜劇的角色，從窗花上也可以看出他的憨態可掬，使人發笑，也引人喜愛。他長於刻劃舞台上古代武勇女性的典型，穿盔甲的女將剛健婀娜，例如「烈火旗」的雙陽公主，短打扮的女將便風致優婉，例如「五女興唐」的常秀蘭。描寫古代少女的性格，手法尤其卓越。「送銀燈」的特兒，身姿嫵娜，款款而行，從她那端麗的身影上面，宛然可以看出這個少年女郎顧盼自喜的情懷，揭示了她的內心世界。「小放牛」的村女，也有同樣的特點，刻得活潑嫵媚，婉嬾多姿。這些人物，全都形神俱備，「盡態極妍」，不過於誇張，也不失之單純，如實地再現了他們在舞台上的美。

「斬黃袍」，描寫趙匡胤這個宋代的開國皇帝——「一代雄猜之主」，因爲舊日一同打天下的大將鄭子明魯莽耿直，常常觸犯他，使他感到不快，便在酒後藉口鄭子明與皇戚的矛盾殺了他。窗花上的鄭子明已經被內監扭在地上，他不能不顧全到君臣間的禮儀，但却悻悻不甘。旁邊激怒了另一個大將高懷德，他已經掣劍在手，作勢欲擊。鄭子明的妻子陶三春，也持劍注視，充滿了焦急和憤怒。「斬黃袍」揭露了封建統治階級的內部矛盾，表示了人民對於統治者殺戮功臣的不滿。這個情節，體現了戲劇內容的人民性——封建社會相對安定的局面是具有進步意義的，屠殺功臣是違反國家利益的。這一複雜的矛盾，造成悲劇的高潮，王老實相當完滿地把它集中地表現在窗花上了。在

構圖上，也顯得均衡飽滿，配置得很適宜。

王老賞的戲曲窗花，每一回裏面包括四五個人物不等，普通是四個人的時候居多。有時把舞台上兩個不同的場面刻在一起，用來表現整個的戲劇內容，造成繁華緊湊的氣氛，滿足藝術欣賞上的要求，有時爲了貼起來對稱，一齣戲中的人物也可以刻成兩組。整齣的戲曲窗花，幾個人物的動作表情互相照應，構圖錯落有致，一般都能安排得妥貼、得體，收到藝術上和諧統一的效果。

另外值得一提的是，是他的戲曲窗花保存了當地戲曲中一些久已失傳和絕少上演的節目，例如「五雷陣」、「百花亭」等。

對於王老賞藝術成就的分析

王老賞爲什麼能夠有這樣卓越的藝術成就呢？對於窗花，他是怎樣改進和提高的呢？總起來說，這是因爲：

一、他能够深刻地觀察體會。他經常認真地、細緻地注意舞台上的演出，揣摩戲劇人物的思想感情，刻的時候，絕不草率從事。他在看戲時經常注意舞台人物的化裝、動作、表情，以至劇中人的服裝、首飾之類的圖案和手中使用的各種道具，刻得維妙維肖。在技法上，運用窗花鏤空的方法，吸收了年畫和中國人物畫的優點，造成藝術風格的完整。他自己可能沒有在理論上意識到這一點，但是在他的創作實踐當中，事實上是這樣做了的。

二、他能够不斷地研究改進。他在刻製窗花的時候，首先對於畫稿進行加工，不是畫成怎樣便刻成怎樣。其次，刻成一幅窗花以後，當第二次複製的時候，還要加以修改。最後，他還親自拿到集市上去賣，了解羣衆的愛好，加以修正。這都說明他的創作態度絕不是保守自滿的。這樣精益求精，努力不懈的結果，一方面使已經刻成的窗花更加完美，另一方面，又直接提高了他的藝術水平。

三、他能够努力鑽研技巧。他自己製造刻窗花用的刀，自己下手調色，非常注意工具材料。而他所用的色彩，也具有自己的特點，「鮮明絢爛，層次清晰，調和勻稱。他用色不多，但變化無窮。最精妙的，且具有中國水印木刻的深淺濃淡、烘托對比的特點。……鮮明而不刺激，絢爛而又雅緻，象徵着中和的性格。」（阿英：「王老實的戲曲窗花」）

從以上的一些分析來看，可以知道王老實的藝術成就不是偶然得來的，而是由他一生的辛勤努力得來的。他的創作態度嚴肅忠實，絕不肯爲了多刻一些窗花賣錢，便粗製濫造。

王老實力求進步的精神

王老實，這位傑出的窗花藝人，在前察哈爾省解放以後，受到當地人民政府文教機關的重視和關懷。前察哈爾省文聯曾經不斷派幹部去訪問他。生活在無限光明的新時代裏，對於窗花，連這位六十高齡的老藝人也感覺到「老樣子有點乏味」了，何況還有一部分窗花的內容是不健康的。因

此，他屢次要求文聯給予幫助，「出新樣子」，刻製反映現實生活，表現勞動生產、解放戰爭、支援前綫一類的新題材。文聯的同志就心畫出的樣子不適合他的需要，他笑着說：「不妨事，你們畫的原稿，我一看哪裏不合適，在刻製中就修好了。」在改進窗花的工作上，他曾對美術團體寄予熱烈的期待。這種力求進步、自強不息的精神，是十分令人感動的。

這時，他因爲年事已高，視力衰退，已經不能再繼續刻製窗花了。一九五一年，這位傑出的窗花藝人不幸逝世，享年六十一歲。

他在生前贈送給前察哈爾省文聯和美術工作同志許多精緻的窗花，本書所選的材料，大部分是他的贈品。他進行了四十餘年的窗花創作，留下了豐富的窗花作品。他繼承了蔚縣窗花形式的優良傳統，又在原來的基礎上發展了它，對於美術創作是具有啓發性的。他給我們留下了學習的榜樣，第一是他那嚴肅認真的創作態度，其次是窗花作品強烈的民族色彩和優美的民間風格，第三是創作方法上體察入微的現實主義精神。這些優點，都是應當加以認識、肯定和記取的。

蔚縣窗花的展望

由於抗日戰爭時期敵人瘋狂的破壞和解放戰爭時期國民黨反動派殘酷的統治，蔚縣一帶的交通被遮斷，農村生活陷於極端貧困的境地，窗花藝術因此受到沉重的打擊，由繁盛時期衰落下來，銷路頓形縮減，許多刻製窗花的藝人也被迫改業。全國解放以後，由於當地政府和文教機關的扶持，

窗花藝術又逐漸趨向繁榮。又由於前察哈爾省文聯的領導和協助，當地的窗花藝人已經刻製了不少以反映現實生活為題材的新窗花，並且受到工人和戰士的喜愛。它雖然還有缺點，但卻極有前途。通過提高窗花藝人的政治思想，使他們學會表現新人新事的方法，並且批判地接受傳統的窗花中民主性的、有益於人民的部分，加以發揚，在這個基礎上不斷地改進、提高，便能逐漸創作出適合人民需要的新窗花。

蔚縣一帶的窗花藝術，經過王老賞一生的努力，已經有了良好的基礎，培養出許多民間藝人。根據前察哈爾省文聯一九五二年召開窗花藝人座談會的材料來看，蔚縣共有王泓、周愷、侯林、王壽才等二十九人，懷來、涿鹿、龍關以及山西的大同、渾源、廣靈等地，共有六十三人，總計九十二人，加上尚未發現的人材，總數約在一百人以上。有了這樣一批力量，再加上文教機關的領導和窗花藝人的努力，蔚縣一帶的窗花藝術一定會隨着經濟建設和文化建設的發展更加繁榮滋長，出現一個新局面。

傅 揚

一九五三年十一月·北京

附 記

一、本文關於蔚縣窗花發展的情況和有關王老賞生平的一些史料，主要參考前察哈爾省文聯的調查報告和阿英、佟坡諸同志的介紹文字整理寫成，並由佟坡同志校閱後補充了幾項材料。選入的窗花，也由阿英、佟坡諸同志借用，謹此誌謝。

二、本書所選窗花僅就目前能够搜集得到的材料編成，王老賞一生的藝術活動和他的窗花創作不止於此，這裏選的只是他的優秀作品的一部分，還不能代表他整個藝術生活的豐富性。另外，他所刻製的窗花都是彩色的，書中所選多是蠟樣，有兩幅彩色窗花也印成單色的了。