

冯骥才 白庚胜 主编
中国民间文化杰出传承人丛书

JILIN 吉林
MANZU 满族
JIANZHI 剪纸
GUANYUNDE 关云德

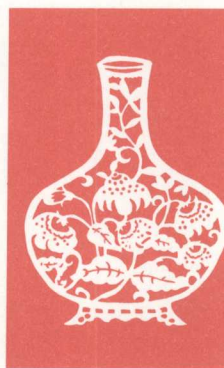
曹保明 著 民族出版社

2009年9月30日在阿联酋首都阿布扎比联合国会议上，“长白山满族剪纸”入选“联合国教科文组织非物质文化遗产名录”。

冯骥才 白庚胜 主编
中国民间文化杰出传承人丛书

JILIN 吉林
MANZU 满族
JIANZHI 剪纸
GUANYUNDE 关云德

曹保明 著 民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉林满族剪纸——关云德 /曹保明著. —北京: 民族出版社,
2010.6

ISBN 978-7-105-10996-8

I. ①吉... II. ①曹... III. ①关云德-传记 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第125086号

出版发行 民族出版社

地 址 北京市和平里北街14号 邮编:100013

网 址 <http://www.mzcbs.com>

印 刷 北京画中画印刷有限公司

经 销 各地新华书店

版 次 2010年6月第1版 2010年6月北京第1次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 14

字 数 210千字

定 价 38.00元

书 号 ISBN 978-7-105-10996-8/K · 1956(汉1086)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

编辑室电话: 010-64211909 发行部电话: 010-58130508

丛书编委会

主 编：冯骥才 白庚胜

副主编：罗 杨 向云驹 赵铁信 吕 军

执行主编：王锦强

编 委：(按姓氏笔画排序)

于志海	才旦多吉	马雄福	王映雪	王益章	王锦强
韦苏文	孔宏图	叶少波	白金昌	白庚胜	冯骥才
吕 军	向云驹	刘铁梁	刘德伟	那 顺	杜 芳
杨永胜	杨利先	杨继国	李剑斌	何丽荣	余未人
余学军	忻雅华	汪秀珍	张 丹	张 苏	张 锴
张劲松	林德冠	罗 杨	罗中福	罗学光	郑一民
孟 燕	赵铁信	夏 秋	夏挽群	索南多杰	陶思炎
曹保明	鹿 玲	蒋水荣	程健君	傅功振	鄢维新

活着的遗产

——关于民间文化传承人的调查与认定

冯骥才

人类一边前进，一边把它创造的精神财富留在遗产里。这种遗产就是文化遗产。文化遗产的存在形态极其丰富和繁复，当代人共同认定的区分方式是分为两大类，即物质文化遗产和非物质文化遗产。

物质文化遗产是物质性的、静态的、看得见摸得着的，以物为载体的，它首要的价值是对远去的历史文化作确凿的见证。非物质文化遗产主要是非物质的、无形的、活态的，以人为载体的；它依靠人的口传心授而世代相传，因此它是活着的历史，也是我们精神生活的一部分。

自觉地传承这种非物质文化遗产的人就是传承人。他们是非物质文化遗产的主角。在人类尚没有“文化遗产”的概念之时，广大民间各种世代相传的文化中，唱主角也是这些传承人。他们就是数千年来一直活跃在民间的歌手、乐师、画工、舞者、戏人、武师、绣娘、说书人、各类高明的工匠以及各种民俗的主持者与祭师。这是一种智慧超群者，才华在身，技艺高超，担负着民间众生的文化生活和生活的文化。黄土地上灿烂的文明集萃般地表现在他们身上，并靠着他们代代相传。有的一传数百年，有的衍续上千年。这样，他们的身上就承载着大量的历史讯息。特别是这些传承人自觉而严格地恪守着文化传统的种种规范与程式，所以往往他们的一个姿态、一种腔调、一些手法直通着远古，常常使我们穿越时

光，置身于这一文化古朴的源头里。所以我们称民间文化为历史的“活化石”。

传承人所传承的不仅是智慧、技艺和审美，更重要的是一代代先们的生命情感，它叫我们直接、真切和活生生地感知到古老而未泯的灵魂。这是一种用生命相传的文化，一种生命文化；它的意义是物质文化遗产不能替代的。

有史以来，中华大地的民间文化就是凭仗着千千万万、无以数计的传承人的传衍。它们像无数雨丝般的线索，闪闪烁烁，延绵不断。如果其中一条线索断了，一种文化随即消失；如果它们大批地中断，就会大片地消亡。

二

人类的非物质文化遗产基本上是农耕时代的产物。可是当前人类的文明正由农耕文明向现代的工业和商业文明转型。工业和商业文明要根本性改变人们的生活内容和生活方式，民间文化是一种生活文化，它必然首当其冲受到冲击和排斥，一部分被工业文明淘汰掉，一部分被商业文明转化为商品。这是全球性的问题，无论多么古老迷人的文化也得不到豁免权。我们所面临的这种转型又与急转弯式的社会变革紧密相关。工业和商业文明几乎是横向地“杀入”农耕社会中来。看上去，它更像一种文明的宰割。随着快速进行的乡镇农村的城市化、生活的现代化，原先固有的文化便被视为时代的弃物而撇在一边。在人们迟迟没有把农耕文明的创造当作遗产时，它们就已经支离破碎，大量地飘失与流散了。

其中最令人忧虑的是传承人的锐减。其原因，或是传承人年事已高甚至离世而去；或是无人承续，后继乏人；或是后人弃农经商，进城打工，改换身份等等，都致使传承线索的中断。这是今天我们深感中华大地的文化日渐稀薄甚至空洞的原故，也是我们要尽快认定和着力保护传承人的根由。

三

保护传承人的前提是认定传承人。对传承人全面、细致和快速的普查又是认定的前提。

此次展开的对全国五十六个民族的民间文化传承人的普查，得到中宣部的直接支持，定名为“中国民间文化杰出传承人调查、认定和命名”。该项目属于中

国民协主持的中国民间文化遗产抢救工程中一项重要与核心的工作，起始于2005年3月。项目对象是杰出的民间文学、艺术、手工技艺和民俗技能传承者四大类。这些传承人应是技艺高超、历史悠久、传承有序，并为某一地区特有的民间文化传承人的优秀代表。

由于这项工作事关对历史的总结与今后的保护与传承，规范性、程序性、严格的学术鉴定和认定是必须遵循的工作原则。

对传承人的调查是在正在进行的民间文化遗产抢救性的田野普查中展开的。经过近两年有条不紊的工作，已产生第一批“中国民间文化杰出传承人”，凡4大类164人，都是经过普查发现、申报推荐、专家鉴定、调查核实和网上公示等严格的程序才最终被认定的。他们是中国民间文化各个领域杰出的传人，是活着的历史精华。传承人在得到了国家一级评定标准认定的同时，他们所传承的文化也被认定。中华文化的家底在他们身上被一件件认清，非物质文化遗产保护的目标也被具体地锁定。

为了使这项关乎中国文化遗产的重要工作得到更确凿的延伸，我们对所有认定的传承人生活的文化背景、地域特征、民俗习惯及其传承史、口述史、技艺过程、艺术特点和代表作，按照统一格式进行进一步的调查与整理，建立完备的档案和数据库，并以图书方式加以表现。本书即是其中的一种。

四

必须强调，尽快调查传承人在非物质文化遗产保护中至关重要。因为我们对传承人之所以知十分有限。对其保护的力度，抵不上它消失的速度。

在这第一批传人的调查中，就多次遇到过闻讯而去，却已人亡艺绝的憾事！特别是这批传人经过专家鉴定的是166位，但在评定与公示的过程中又有2位辞世，目前在世的是164位。超过80岁的9位，年纪最大的是纳西族东巴舞者习阿牛（93岁）。

一旦失去传人，非物质文化遗产就不存在了。传人去后，只有遗存。遗产的非物质性就转化为物质性的了。因此说非物质文化遗产比物质文化遗产脆弱得多。它的关键是传人的脆弱。所以，抢救性的普查、科学认定以及切实有效地保护传承人，才是保护非物质文化遗产的关键。

我们留给后人多少非物质文化遗产，就看我们查清、认定和保护住多少杰出的传承人。如果失去传人和传承，这些遗产只有一个归宿，那就是一动不动地躺在博物馆，并永远沉默着。

这是巨大又细致的工作，是不能绕过又十分艰难的工作，并且是必须亲临田野第一线的艰苦工作。但这是我们必须承担的工作。

这桩至关重要的事刚刚开始，愿更多的人投入其中。

2007.3.28

目录

- 第一章 剪纸的屯子剪纸的家/1
 - 一、剪纸的屯子/1
 - 二、剪纸的家/4
 - 三、剪纸的谱系/6
- 第二章 关云德的剪纸生涯/18
 - 一、捡来的命/18
 - 二、软磨硬泡来的手艺/20
 - 三、阿玛得意的帮手/23
 - 四、剪纸艺术的传人/27
- 第三章 关云德年节习俗剪纸/29
 - 一、过年剪纸/29
 - 二、元宵节剪纸/42
 - 三、冰节剪纸/46
 - 四、填仓节剪纸/47
 - 五、龙抬头节剪纸/48
 - 六、清明节剪纸/49
 - 七、端午节剪纸/50
 - 八、虫王节剪纸/54
 - 九、乞巧节剪纸/55
- 第四章 关云德民俗风情剪纸/56
 - 一、婚俗剪纸/56
 - 二、丧俗剪纸/60
 - 三、关东风情剪纸/61
 - 四、生活事象剪纸/72

第五章 关云德花鸟鱼虫剪纸/88

一、花鸟类剪纸/88

二、鹰剪纸/90

三、鱼虫类剪纸/101

第六章 关云德其他动物剪纸/109

一、十二生肖/110

二、猫/121

三、犴达犴/121

四、鹿/122

五、熊/123

六、猓猓/125

七、狐狸/125

八、貂/125

九、狼/126

第七章 关云德人物剪纸/127

一、女人/127

二、男人/128

第八章 关云德萨满祭祀剪纸/134

一、嬷嬷人剪纸/136

二、玛虎面具剪纸/148

三、女神剪纸/165

第九章 关云德剪纸的材料、工具与程序/173

一、剪纸材料/173

二、剪纸工具/183

三、剪纸程序/185

第十章 关云德剪纸的艺术特征和价值/188

附录 关家剪纸人自述/196

一、姥姥自述/196

二、额娘自述/198

三、老姨自述/200

四、戡淑珍自述/201

五、关云德自述/202

六、关长宝自述/205

七、关星宇自述/206

后记/208

第一章 剪纸的屯子剪纸的家

一、剪纸的屯子

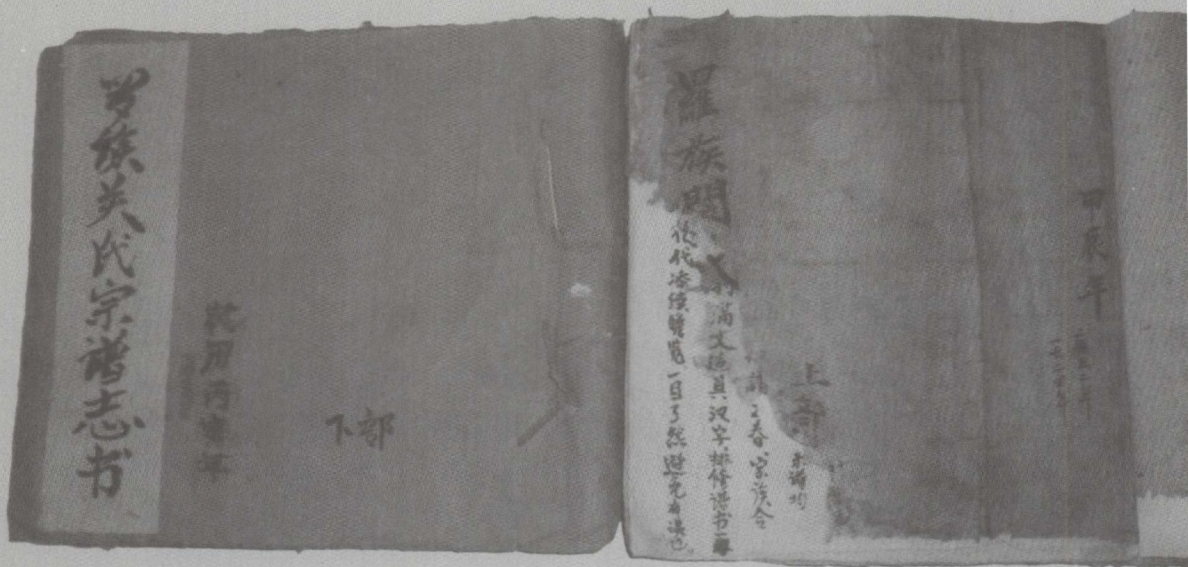
关云德出生的屯子是以一种动物——哈什蚂（学名“林蛙”）命名的。

哈什蚂是生活在东北江河泡泊中的一种小动物，是蛤蟆的一种。它紫黑背，红肚囊，因其营养丰富而成为进奉给皇家的贡品。关云德的家族瓜尔佳氏就是世代专门为朝廷捕捉、饲养、进贡哈什蚂的部落，即采捕八旗中的捕蛤部落。

在吉林省九台市东的松花江西岸，曾经有三个以哈什蚂命名自然屯落。靠近松花江西岸的叫东哈什蚂屯，往西两公里是腰哈什蚂屯，再往西一公里是西哈什蚂屯。这三个自然屯落相距不远，土地相连，属清时打牲乌拉“五官庄”的种粮之地，屯中都是满族旗人打牲乌拉牲丁的后裔。东哈什蚂屯住的多是满族石克特里氏（汉姓为“石”）和纽古禄氏（汉姓为“郎”）。腰哈什蚂屯和西哈什蚂屯则多是满族呼伦瓜尔佳氏（汉姓为“关”）。现在，这里叫其塔木镇。

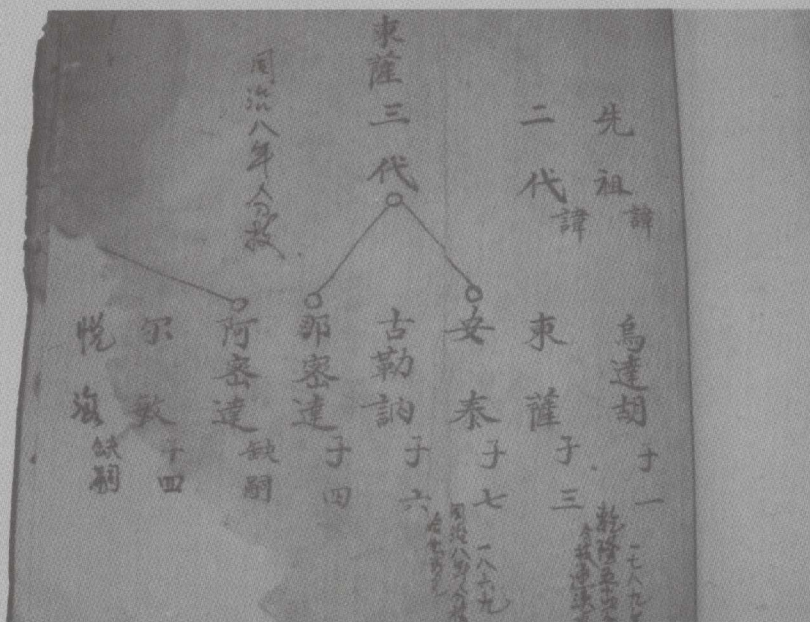
从前，这里的男人负责渔猎、征战、农耕，女人则负责操持家务。《中华全国风俗志》载：“宁古塔无闲人，而女子为最。如糊窗则槌布以代纸，烧灯则削麻入肤糠以代膏，皆出女子之手。不碾而舂，舂我昼夜。一女子舂，不能供两男子食。”一年到头，她们每天要做饭、洗衣、缝缝补补、照看孩子、喂家禽家畜……有着做不完的家务事。到了腊月就更忙了：煮腊八粥送灶神，扫房，清理家什，擦洗家具陈设，整理祭祖器具，拆洗被褥，淘米（黄米）抻面、包豆包、蒸豆包，包饺子，做冻豆腐，炖猪肉，糊棚裱墙，贴棚花、墙花、窗花……

这些整日操持家务外的满族女人，最突出的特点是剪子不离手。因此可以说，满族妇女人人擅长剪纸。她们不仅在平时用剪刀裁剪衣物或制作各种装饰品，用纸剪出动物或人物哄孩子，逢年过节、祭祀或谁家有个婚丧嫁娶的时候，还要按照习俗剪出有特殊意义的剪纸，其中尤以过年和祭祀所需最多。所以《满

关氏家谱封面

文老档·太祖》卷五十一载，努尔哈赤说女人是“拿剪子住在家里的”。每个满族人，从出生到成人、到结婚生子、到终老故去，都有相应的剪纸。比如：孩子出生，要剪吉庆娃娃；周岁时，要剪抓周图；结婚时，要剪喜字和吉祥的窗花、棚花、角花……足见剪纸在满族生活中的重要性。在女孩子不能念书的年代，她们除了哄孩子就是帮大人干家务。而互相描花样子、学绣花、剪嬷嬷人是满族女孩最初学会的手工活儿。她们在家里剪嬷嬷人、摆嬷嬷人玩，就是对日后剪纸生活的演练。因此，几乎每个女人都会剪刀上的功夫，不会这门手艺，还有可能嫁不出去呢！闲暇时，尤其是活计较少的冬季，她们还经常走家串户地交流新花样和技法。听说谁家起云子（剪好了的剪纸样子）了，她们就会跑到谁家去看去琢磨（俗称“跑云子”）。一到年关，就到了剪纸活计最多的时候。祭祀用品上要贴剪纸，家家户户的门、窗、墙、棚上都要贴剪纸。有的人家还把许多幅剪纸拼贴在一张大白纸上，再用灯烟熏烤，熏好后再揭掉剪纸，就做成了一幅黑白分明的

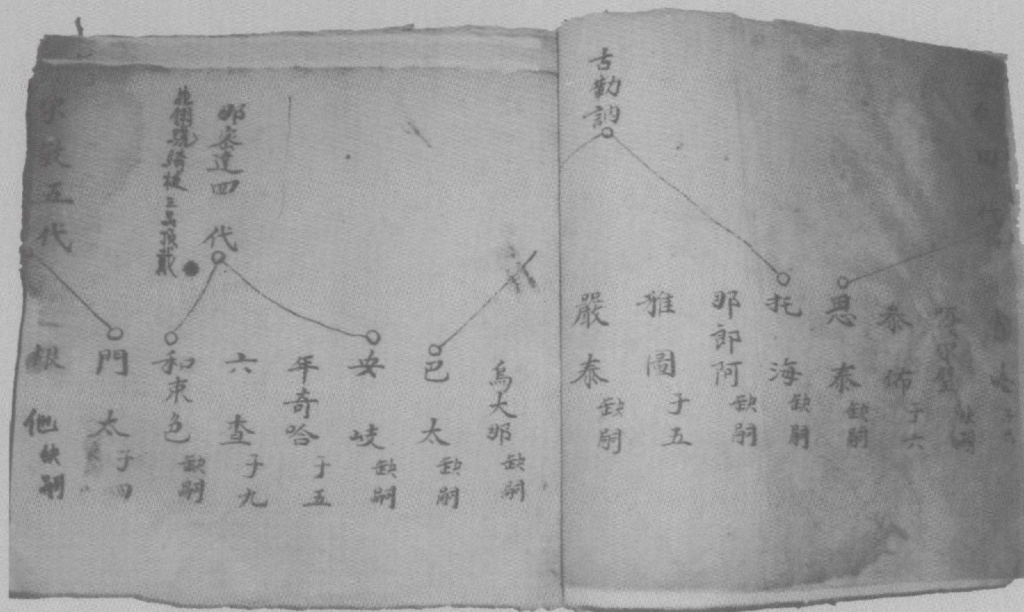

关氏家族谱系

年画。这时，女人们、孩子们常常走东家、串西家地看各家的年画、剪纸，渐渐成了习俗，老百姓管这叫“跑剪纸”。

不知从什么时候起，在乌拉街和其塔木一带形成了一个年画节。每年快到腊月二十三时，其塔木一带的集上就开卖年画。各地的画商背着种种年画从四面八方赶到这里，可街筒里摆的都是年画，供南来北往赶年集的人挑选，当地百姓称之为“年画节”。

在其塔木年画节上，不单单卖年画，还卖对联、福字、天地、门神、挂笺……还有剪纸。由于这一带满族居民较多，这里卖的剪纸非常丰富，一些巧手的人往往在年画节上把剪纸带来，卖上几个钱。这周边村屯的许多人都把自己家的剪纸带来卖。于是，年画节也成了这一带的剪纸节。

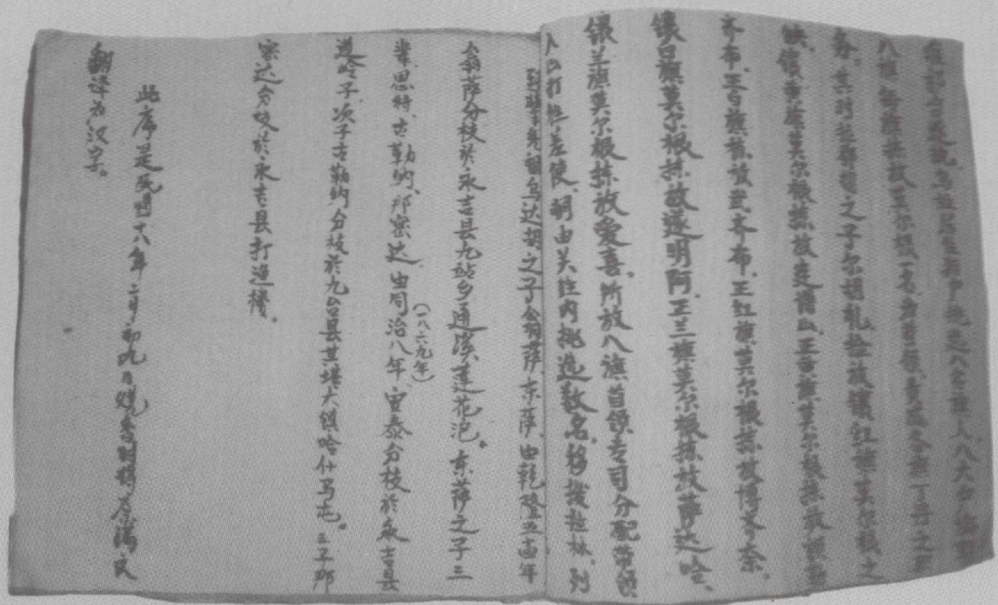
关氏家族谱系

二、剪纸的家

从地域和家谱上看，从顺治十年（1653年）关家第一代祖乌达胡迁到乌拉街，至关云德的孙女关星宇，共计十五代人。由于满族剪纸多是女人的活计，而女人又不上族谱，所以关家前十代的剪纸情况已无从查找。

关家的剪纸，目前可以明确的第一位传人是关云德的姥姥，她把自己的手艺传给了女儿赵俊花（关云德的母亲）和赵俊香（关云德的姨妈，东北俗称“老姨”）。关云德的额娘和老姨出生在一个剪纸世家。她们姐俩从小就跟自己的额娘学扎花、描云子、刺绣等活计，而学这些必须先学会剪纸。

汉族姑娘出门子（出嫁）上轿先要自己会打包袱，可满族姑娘必须得会剪纸，不然就出不了门子。因为那时，满族人都靠女人的一双双巧手剪出各种剪纸图案去打扮生活。

关氏家谱内文

关云德的额娘和老姨小时候念不上书，每天除了哄孩子、帮额娘干家务，还经常互相描花样子学绣花、剪嬷嬷人。嬷嬷人既是她们的保护神，又是她们沉醉于神话世界里的小伙伴。姥姥总是一边剪一边告诉她们每种嬷嬷人的神通。

每到年节，额娘、老姨俩就较窗花、棚花、角花，贴得满屋子红红绿绿。五颜六色的剪纸给泥房草屋增添了节日气氛。老姨还喜欢将一幅幅剪纸剪好后拼贴在一张大白纸上，然后用灯烟熏成年画。在农家没钱买年画的年代，在炕墙上贴上一张这样的剪纸年画，也十分别致有趣。

姥姥当年是屯子里出名的剪纸高手，她的悉心传授加上额娘、老姨的聪明好学，她们姐俩才十几岁时就成了闻名南北二屯的剪纸高手了。

额娘和老姨结婚生子后，老姨将剪纸手艺传给了女儿戢淑珍（关云德的老姨姐）。在“拿剪子是女人的事”的观念下，虽然关云德很小时就迷上了剪纸，但他额娘和老姨却拒绝教他。皇天不负有心人，在关云德的软磨硬泡下，额娘、老

姨和老姨姐都成了他的师傅，他一个人得了三个人的真传，并成为少有的男性剪纸高手。

通过学习剪纸，关云德对本民族传统文化的了解和认识逐渐深入。这使他更加热爱剪纸这门手艺，并希望用剪纸去展现和传播满族传统文化，决心把自己家代代传下的手艺学到手，并传下去。他先后把这门手艺传给了三儿子关长宝和长宝的女儿关星宇。因此，关云德成了承上启下的剪纸传承人，是在家艺和外来艺相结合的、名副其实的东北民间剪纸艺术家。

三、剪纸的谱系

目前可知的关家剪纸传人：

一是姥姥

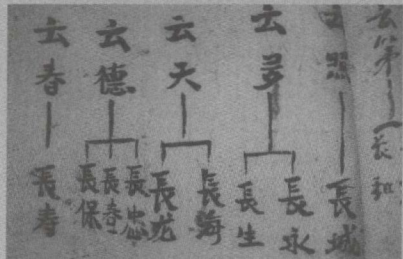
二是额娘赵俊花、老姨赵俊香、老姨姐戢淑珍（赵俊香之女）

三是关云德

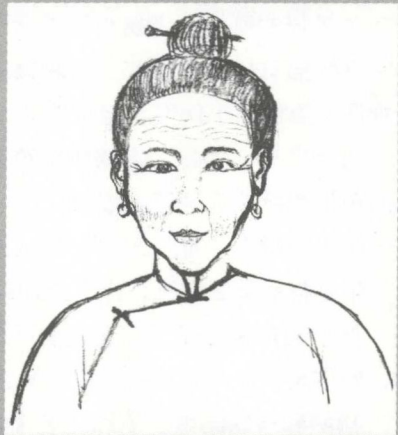
四是关长宝（关云德的三儿子）

五是关星宇（关长宝之女、关云德的孙女）

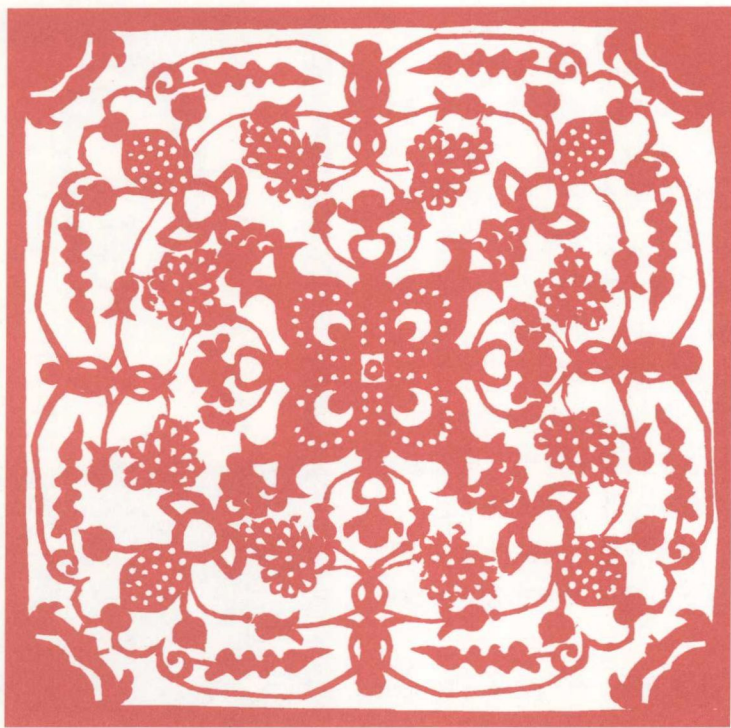
（一）姥姥——科罗玛玛和她的代表作
姥姥（满语称“科罗玛玛”）小时手巧极了。她从小和自己的额娘学会了剪纸，是南北二屯出名的剪纸高手。那时，屯子里有个大事小情，都请姥姥

家谱排行

科罗玛玛

春景格子

去。她专门给人家剪各种动植物、民间神灵、花草什么的。

关云德没见过姥姥。姥姥的手法和技艺，关云德完全是听额娘和老姨讲的。但是在他的心目中，姥姥就是屯子里的“剪纸娘子”，那是族人给姥姥起的名，是一个神圣的名称。其实姥姥的手艺早已被屯人传开并记住了。

姥姥的代表作是《春景格子》。她完全采用传统的艺术手法去描述和概括自然中的各种生灵。额娘说，姥姥的剪纸用的是一种掏剪法。她有一把用姥爷的锯条做的小剪刀。用这种剪子剪纸时，姥姥往往把剪子捏在手指肚上，运起剪来灵活无比。这幅《春景格子》是姥姥留下来的唯一一幅作品，也是姥姥用掏剪法剪出来的，今天看来，依然散发着浓浓的民间文化的芬芳。

额娘说，姥姥还边剪边说“小掏剪，往前走，一下一下不咬手”，就是说每个人有了适合自己的剪纸工具，用起来才得心应手。

（二）额娘及她的代表作

关云德的额娘叫赵俊花，人称“依尔根觉罗赵氏”，也叫关赵氏，汉名赵俊花。