

TONGHUAXIAN MANZU MINJIAN JIANZHI

通化县满族民间剪纸

《梁克弋 编著》

吉林人民出版社

·新世纪文教宣传写作丛书·
通化县满族民间剪纸

编 著:梁克弋 封面设计:丛龙琦
责任编辑:于二辉 责任校对:王 瑛
吉林人民出版社出版 发行
(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)
电 话:0431—85649710
印 刷:白山市山城彩印厂
开 本:880mm×1230mm
印 张:5.25 字 数:160 千字
标准书号:ISBN7—206—03656—2
版 次:2006 年 10 月第 1 版 印 次:2006 年 10 月第 1 次印刷
印 数:1—1000 册 定 价:25.00 元

编委会

主任:牛 岩(吉林省通化县人民政府副县长)

副主任:张延祥(吉林省通化县文化新闻出版和体育局局长)

编委:梁克弋 纪运国 王 庆 李同军 倪友芝

张 杰 蒋国林 邱英杰 吴国秀 王 瑛

徐 涛 柳 杨 张月华

顾问:王纯信 孙树发

弘揚滿族剪紙藝術

展示民間文化風采

牛岩題

通化縣人民政府副縣長牛岩題詞。

挖掘民間文化資源

培育民族剪纸新人

張延祥題

通化县文化新闻出版和体育局局长张延祥题词。

序 言

刘兆福

我国民族文化犹如一条漫漫的历史长河,从远古流到今天,它是由多种文化形式的溪流汇集而成。在纷繁的“溪流”中,有一条源自白山黑水的清澈小溪,经过弯弯曲曲的路径注入波浪奔涌的民族文化历史长河,成为我国民族文化的组成部分,这就是长白山民间剪纸艺术。

近些年来,剪纸艺术受到各级政府文化部门以及名人学者的关注,一些大专院校的美术系也开设了相关授课,市、县拟将剪纸艺术作为人类非物质文化遗产向省和国家有关部门申报。可以看出,剪纸艺术已经成为我国民族文化百花园中一朵艳丽奇葩。

民间剪纸艺术有着久远的历史,早在纸张出现以前,人们就在树皮树叶、动物皮革、农作物叶片等各种薄片材料上,通过剪、刻、雕、镂等手法创制成原始的剪纸作品。随着人类文明的不断进步,特别是纸张出现以后,劳动人民更多的是运用剪刀在纸上剪裁出独具特色、并能反映人们朴素艺术追求心理和表现人们审美意识的图形、图案。在长期的剪纸实践中,人们通过不断探索、研究和总结,形成了一套较为系统的剪纸技法,并逐步形成了具有鲜明风格特点的剪纸艺术。

通化县作为长白山区的一个县份,很早以前就是汉族和满族、朝鲜族、蒙古族等少数民族的居住地。长期以来,由于传统文化以及民族居住的自然环境、不同区位,特定的生产、生活方式等因素,形成了缤纷多彩的民族风俗。凡是风俗,一般都具有鲜明的地方特色和民族特色及其审美规范。民谣中的“窗户纸糊在外,女人叼烟袋,养个孩子吊起来”,其实,这些适合当时当地特点的习俗具有相对合理性,本不足怪,但却被中原的人们称之为关东山“三大怪”。在东北各民族居民中,有的民族居住稳定,善于垦荒耕种,有的民族善骑射,居无常处,而随着时光的渐进,东北

各民族的习俗在不自觉中相互渗透吸收,互补发展。剪纸艺术不但表现了这些生活,而且也成为长白山区特有的民间文化形式,而东北民族文化的发展也是对多元文化的兼容,为中华文化增添了新鲜血液。

受满族居民的影响,剪纸在通化县也有着悠久的历史。稍有些岁数的人都会有这样的记忆,每逢过年时,母亲或姐姐就会剪些花鸟鱼兽或十二生肖的图案贴到窗户上,期盼吉祥和安康。在渲染过年气氛的同时,也不自觉的让人们受到剪纸艺术的熏陶,更重要的,是在剪窗花的过程中,不自觉地进行着一种文化传承。于是,通化县这些年来便产生了以侯玉梅、倪友芝、张杰、梁克弋、邱英杰、蒋国林、孙涛等为代表的剪纸艺术创作群体。随着这个群体的不断扩大,其作品也越来越多。县政协委员梁克弋适时提出要出一本《通化县满族民间剪纸》的想法,目的在于传承民间艺术、弘扬民族文化,与剪纸同行沟通创作感受和切磋创作技艺,并为广大读者提供学习和欣赏。应当说,这是一件很有意义的事情。

剪纸艺术来自于民间,反映的内容自然也大多是民间的人和事。东北人的生活方式和民俗习风,以及人们的生产和生活中的一些场景都在剪纸中有充分的表现。剪纸这种艺术形式能够比较准确地反映东北人性体上粗犷豪爽,慷慨大度与不受羁绊的性格特征,体现东北人的拼搏精神与强者气概。应该说,本书选用的 290 余幅剪纸形态各异,惟妙惟肖,即有山水,又有人物和民俗,是长白山区人民生活的缩影。

我们要正确理解非物质文化遗产的意义和作用,用积极、正确的态度和手段对这些珍贵的文化遗产进行抢救挖掘,保护利用,使其能够得到更多人的了解,起到非物质文化遗产的特殊作用,为振兴县域经济和构建和谐社会发挥应有的作用。

(本文作者为通化县政协主席)

满族剪纸 山花烂漫

王纯信

通化县是满族剪纸之乡，这一闪亮的光环载入中国美术史册。1983年，在田野考察中于通化县发现了满族民间剪纸，1985年一批作品参加全国剪纸展，1987年进北京举办“长白山满族剪纸刺绣作品展”……在满学界、美学界引起轰动。“满族剪纸”一词从此出现在中华艺术词汇中，满族剪纸成为中华民族剪纸艺林中的一朵绚丽山花，她以独特的民族特色、艺术特色屹立于剪坛。

倪友芝是在全国剪坛中被发现的第一位满族剪纸艺术家，从而誉满中外，她的“嬷嬷神”剪纸，造型独特，剪技粗放，是典型的萨满女神造像，是前所未见的。嬷嬷神剪纸在全国剪纸大展中亮相，引起轰动，在后来全国及各省出版的剪纸集中多次选用这幅作品，多位雕塑家、油画家将其作为重要艺术资源，予以借鉴，创作出全新的作品。倪友芝是嬷嬷神剪纸的传承人，又是如今在世满族剪纸艺术家嬷嬷神剪纸的原创者。

提起侯玉梅，在全国剪纸界闻名遐迩，20多年前，她住通化县金斗乡，生活贫穷，可她执着学习剪纸，继承了家传，又向老一代满族剪纸艺术家学习，形成了自己的风格。侯玉梅的作品乡土气息浓烈，剪技粗犷，《过年》、《关东山三大怪》等屡屡在全国剪纸大展夺冠。

当年侯玉梅长到三十多岁没走出过大山，没见过火车，没坐过火车。满族剪纸使她成名，多次代表中国民间艺术家出访欧洲多个国家，如今定居美国旧金山，将长白山区的满族文化传播到大洋彼岸。今天的侯玉梅走出了大山，走出了国门，乘飞机穿行于大西洋、太平洋，怀着文化使命，为家乡争光，为祖国争光。

通化县不愧为满族剪纸之乡，这一民族文化遗存后继有人，发扬光

大,涌现出张杰、蒋国林等剪纸新秀。他们刻苦努力,向老一辈学习传统,又积极探讨,寻求满族剪纸的新发展,创作出许多撕纸作品。更探讨使用桦树皮、柞树叶、包米窝等非纸材料,《小罕子挖参》、《人参故事》等作品,参加多项全国剪纸展,得到专家、学者的称赞。

如今通化县的满族剪纸又步入中小学课堂,成为校本课教学的重要内容,山里的娃娃人人能剪、能撕,“动物”、“人物”转眼间跃然纸上,让观者惊叹。快大茂镇中心小学校以刘洁校长为首的校领导,十分重视满族剪纸这一特设课教育,坚持多年,成果显赫,如今已培养出一批又一批小小剪纸艺术家,使满族文化走向繁荣。学校已出版《艺术的荷塘》(美育教育图画集),并由国家相关专业部门命名为“少儿满族剪纸教学基地”和“少儿满族民间美术传统校”。

如今,通化县即将成立“通化县满族剪纸研究会”,并筹集经费出版《通化县满族民间剪纸》一书,使满族剪纸这朵山花,更加烂漫。

2006年4月

(本文作者王纯信教授,为吉林省满族剪纸研究会会长,画家,民间美术理论家。吉林省通化师范学院原美术系主任。)

目 录

序言	刘兆福
满族剪纸 山花烂漫	王纯信
第一章 通化县简介	1
所在地域及地理环境	1
历史沿革	2
第二章 萨满教与满族民间剪纸艺术	3
萨满文化与满族民间剪纸的历史渊源	3
满族民间剪纸的艺术特色	4
友芝满族剪纸传承谱系	5
第三章 剪纸作者介绍	7
友芝	7
杰	9
关玉梅	10
梁克弋	12
邱英杰	12
蒋国林	13
孙 涛	14
第四章 剪纸基本知识介绍	15
剪纸的材料	15
剪纸的工具	15
剪纸的刀法	17
剪纸的制作方法分类	17
对称、等角折叠和连续折叠的剪法	18

剪纸原件的保存	21
剪纸成品的电子保管	21
第五章 剪纸作品展示	22
一、神灵崇拜	22
二、萨满祭祀	24
三、始祖神话	59
四、满乡拾趣	67
五、风物传说	77
六、远古遗风	114
七、现代风情	120
八、剪坛蓓蕾	136
1、倪友芝学生作品	136
通化县实验小学学生作品	
2、张杰学生作品	13
通化县快大茂镇中心小学学生作品	
九、名家精品(9幅)	5
参考文献	11

第一章 通化县简介

所在区域及其地理环境

通化县位于吉林省东南部的长白山南麓,浑江中游。东经 $125^{\circ}17'$ — $126^{\circ}25'$,北纬 $41^{\circ}19'$ — $42^{\circ}07'$ 。东西最长 96 公里,南北最宽 83.3 公里。全县下辖 15 个乡镇,1 个工业集中区,共有 160 个行政村和 5 个社区居民委员会。总面积 3726.5 平方公里,拥有 25.5 万人口,有汉族、满族、朝鲜族、蒙古族和回族等 17 个民族聚居,其中满族人口 2.89 万人。

通化县境内多山,皆属长白山脉西南余支的龙岗和老岭两条主干山系。有“八山、半水、分半田”之称。地势,东南和东北部较高,最高处为石湖镇老岭山脉主峰的东老土顶子,海拔 1589 米;西部和西南部较低,最低处为大泉源乡江口村的浑江回水面,海拔 288 米。

境内有两江八河,均属鸭绿江水系浑江水域。浑江满语叫通三雅吉哈,是鸭绿江的最大支流。她发源于白山市三岔子北部,龙岗山脉南麓,在龙岗山和老岭的左右簇拥下,由东北流向西南。沿途流经江源、白山、通化和集安等市县,于集安市凉水乡杨木林的浑江口汇流入鸭绿江。全长 433 公里,境内流长 76 公里。二级河流富尔江,发源于辽宁省新宾县和吉林省通化县、柳河县三县交界的金厂岭南麓,是辽宁省桓仁、新宾和吉林省通化三县的界河。流经通化县 36 公里,于大泉源乡的江口村注入浑江。

由于通化县濒临满清发祥地辽宁省新宾县,县内人口除汉族外,以满族和朝鲜族为主,而满族人口是朝鲜族的一倍以上。满族的祖先肃慎族又

是通化县历史上三大土著语族先民之一,有着悠远的文化历史传承。信奉萨满教的满族人,形成了独特的民族民俗文化。

历史沿革

通化县具有悠久的历史,境内出土文物以及发掘的古墓群考证,在远古时期就有人类繁衍生息。新石器时期为涉貊族的故乡,夏商为肃慎族所居。秦、西汉属扶馀,东汉属玄菟郡,后属高句丽。唐后期属渤海国木底州,辽属东京道辽阳府,宋、金属完颜婆速府路,元属辽阳路婆娑府,明属建州卫,清属建州女真满洲部。清顺治定都燕京时(公元1644年),将长白山一带视为发祥地,设台兵巡守,严禁采樵游牧。在封禁的二百多年中只有少数戍边兵丁或持票为皇室挖参、狩猎、采药者,通过边门验票出入,其他人一律不得进入。1840年以后,帝国主义列强相继侵入中国,沙皇俄国占了东北大片土地,东北边防日趋紧张,国内阶级矛盾更加尖锐化。关内因战乱和自然灾害破产的农民越来越多,大量涌向东北。清朝政府为了缓和国内阶级矛盾,加强东北边防力量,不得不在咸丰十年(1860年)废除封禁,实行移民实边,在东北设立垦务局,招民放荒,大事开垦。清同治八年(公元1869年),朝鲜北部发生大饥荒,朝鲜饥民,扶老携幼,不顾禁令,大批涌入中国东北境内,一部分朝鲜族进入通化县地域谋生。这里就逐渐形成了以汉族、满族和朝鲜族为主的人口组成结构。清光绪三年(公元1877年)设立通化县,当权者以吉祥祈福和文治武功的含义称通化,即通宣王化之意。设治初,以生、聚、教、养为序,分设52保,人口有4000余户,76964人,隶属奉天省兴京扶民府。以后虽经多次演变,划出临江(今属白山市)、集安、柳河等县和通化市,仍保留通化县制。中华民国时期,通化县属东边道,1939年7月,东北沦陷时期设通化省存通化县。1945年8月后曾属安东省、辽宁省、辽东省。1949年10月1日,中华人民共和国成立后,通化县属辽东省通化区行政督察公署。1954年8月划归吉林省。

目前,通化县属吉林省通化市管辖。

第二章 萨满教与满族民间剪纸艺术

萨满文化与满族民间剪纸的历史渊源

长白山满族民间剪纸始于明代。后金皇太极时（公元 1626—1643 年），女真人已经开始造纸，满族民间剪纸艺术的真正源头，来自满族的原始宗教——萨满教。

萨满(saman)一词，满语意为“巫人”。

萨满文化指我国满通古斯语族各民族的原始信仰及其文化。而萨满教是一种原始多神教、属于拜物教，它产生于母系氏族社会，它将许多自然现象、动物植物、祖先都认为是神，顶礼膜拜。信奉萨满教的有中国北方地区通古斯语族的满族、鄂温克族、鄂伦春族、赫哲族和锡伯族；突厥语族的维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族等。另外蒙古语族的蒙古族、达斡尔族等在历史上都信奉过萨满教。

满族萨满教信奉的神很多，大约有 170 多个，有天神、地神、祖先神等。其中嬷嬷神就有 160 多个。嬷嬷神即老太太神，管着许多事情。例如：欧木娄嬷嬷，管子孙后代延续；萨克萨嬷嬷，管儿女亲事；威武嬷嬷，管进山不迷路；达苏苏嬷嬷，是土地神，管一带地方的日常事务等等。

这种神灵崇拜经常用图画予以表现，剪纸便是其中的一种主要形式。满族儿童有摆“嬷嬷人儿”的游戏，就是把嬷嬷神人化了的剪纸，这种嬷嬷人剪纸都是正面站立，两手下垂，五指分开，人物的衣着都是地道的

满族装束,这种剪纸粗犷、朴实,别具特色,是古老巫神文化的遗存。

满族人生活在林海雪原中,许多动物、植物,与他们的劳动、生活有着密切关系,所以,多以动、植物为图腾,动物主要有:虎、豹、翼虎、狼、蛇、海东青(鹰)、熊、野猪、水鸟和乌鸦等。用图画、剪纸等形式予以表现,其代表作是龟与蛙,在题材上与汉族迥异,眼睛用香火烧,身上不打毛,在表现手法上十分独到。

满族最重祭祖,即祭祀祖先神。在每个族长家的西墙上都置有祖宗板,上面有一木匣,里面是鹿皮口袋装的皮条,一嘟噜表示一辈,几个兄弟几个疙瘩,这叫子孙条子,也有用绦条或布条的。祖宗板前,贴一挂签,这是一幅地道的满族剪纸,是白色的,因为满族有自己的审美习俗,认为白色吉祥,红色凶险,与汉族迥异。挂签上面刻有满文,读作“佛尔郭出课”,为“奇”、“瑞”之意。

满族民间剪纸由于地理的因素,民族的因素,形成了独特的风格。

满族民间剪纸的艺术特色

长白山满族民间剪纸,大都是通过母女传承的方式,一代一代延续下来的,有着母系氏族社会的胎迹。由于长白山区的独特历史和地理因素,外来文化的冲击较小,使满族的民间剪纸作为活态文化,得以原汁原味地保存至今,可说是满族古老民间文化的活化石。她有着区别于其它民间剪纸艺术的独特风格。

一、题材独特:

许多作品剪的就是满族人物,男人的长辫子、马靴,以及长袍、马褂、马蹄袖;女人的大头翘头型装饰,马蹄底和花盆底“高跟鞋”,都是典型的旗装。

许多作品表现了满族的习俗生活,描绘了信仰、生产、生活、节令和婚丧等习俗,还表现了始祖神话、传说故事的种种场面,具有鲜明的满族民族特色。

二、材料独特:

有的老艺人,还能用柞树叶、桦树皮、苞米窝子(玉米棒外皮)等天然

材料剪纸,从中也看出了满族剪纸的悠久历史。

三、造型独特:

一部分传统的人物造型,如嬷嬷人等作品中的人物正面站立、左右对称、五官阴刻、两手下伸、五指分开,酷似远古的岩画。人物的脸部多数为正面或侧面造型,极少见有介于正面和侧面之间角度的脸部造型。造型古朴苍劲、浑厚粗拙、强悍有力,有着氏族部落时代的浓厚气息。

还有的满族人物剪纸,不是用于贴在墙上或窗上的,而是摆在窗台、柜盖上的“立体”剪纸。剪纸人物的身子和腿是双层纸,可站立和坐下,男子的辫子直立头顶冲天,可折到背面去,别致有趣。

四、剪技独特:

满族民间剪纸有着区别于其他地区民间剪纸的技巧,它线条粗犷,动物、人物身上多不“打毛”(指细小如毛的小锯齿),多阴刻,少阳刻,朱白对比强烈,整体简洁明快。

除用剪刀剪纸外,还有撕纸和熏纸等特别制作技法。有的眼睛等小孔是用香火头烧出来的。

五、构图独特:

整体构图不是采用现代美术只有一个固定视点的焦点透视,而是采用我国民间传统的散点透视。在大多数说故事的作品中,用洞窟式的一个个空间分割,来表现空间和时间的错落和挪移。有的一幅剪纸作品就是一本连环画。在许多表现复杂场面的作品中,人物与背景互不遮挡,互为挪让,具有鲜明的艺术个性。

在剪一些传统人物和动、植物时,采用了对折、四折及二连方、四连方等对称折叠剪法,但没有特别复杂的五折、六折、八折等团花结构。

倪友芝满族剪纸传承谱系

代别	姓名	性别	出生年月	学艺时间	居住地
第一代	某某氏 (倪太姥)	女	不详	不详	辽宁省新宾县旺清门镇夹河北村
第二代	孙曾氏	女	1877—1924年	不详	通化县富江乡碱厂沟

(倪姥姥)

第三代 孙万云 女 1909—1969 年 1918 年 通化县富江乡碱厂沟

(倪母亲)

第四代 倪友芝 女 1939 年 1945 年 通化县富江乡红石砬子

第五代 佟权峰 男 1989 年 1997 年 通化县快大茂镇

(倪 孙)

佟 婧 女 1992 年 1999 年 通化县快大茂镇

(倪孙女)