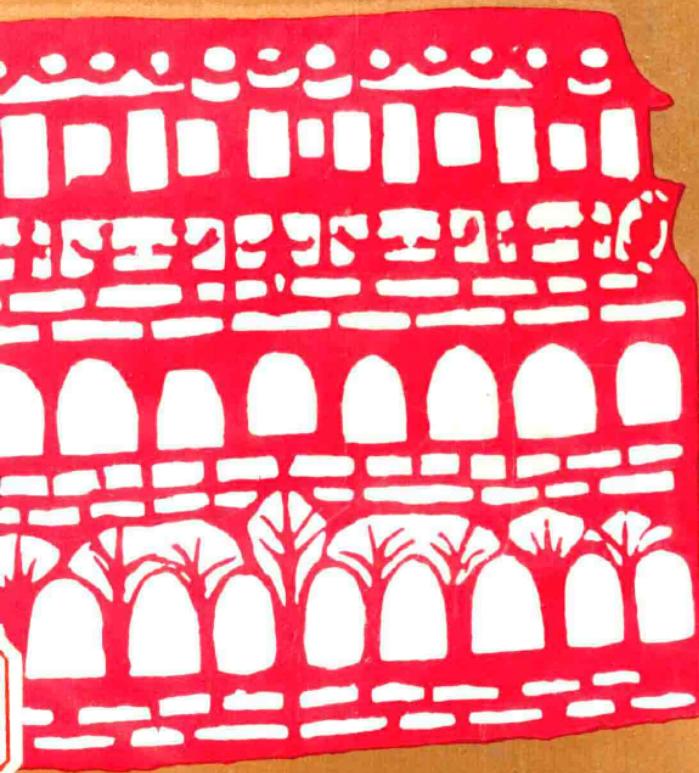

吕梁民助剪纸

黑毛官

呂梁民間剪紙

主編 劉靜望

執行主編 薛光運

山西人民出版社

晋新登字 6 号

吕梁民间剪纸

刘静望 主编

薛光运执行主编

*

山西人民出版社出版发行(太原并州北路十一号)

临县印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/24 印张: 1 2

1993年11月第1版 1993年11月山西第1次印刷

印数: 1—4000册

*

I S B N 7-203-02910-7

J·242 定价: 9.80元

顾 问 冯其福 曹必惠

序

在未出现植物纤维纸之前，我国剪纸曾用金属片、树叶、缣帛、皮革等材料制作，用于多种工艺品和器物的纹样装饰，或利用剪纸的方法镂花制版，与金银器、青铜器、刺绣、皮影、兰印花布、花布图案、木雕、建筑彩画、陶瓷装饰、雕漆、农民画等发生联系。是多种工艺、民间美术的造型基础和民族图案的基础。自从发明了造纸术和纸的应用转向民间，剪纸的用途又迅速扩展到民俗活动上来，又形成另一个大的派系，成为最流行最普及和最为群众喜闻乐见的一种传统民间艺术形式。

吕梁地区位于黄河中段、山西西部、黄土高原腹部，全区交城、文水、汾阳、孝义、离石、中阳、临县、兴县、岚县、方山、柳林、交口、石楼十三个县夹在黄河和汾水之间。吕梁山脉贯穿南北，与古老的陕北隔河相望，是中华民族最早的开发区域之一。秦汉时期，与陕北榆林地区同属上郡、西河郡管辖。这里分布着仰韶、龙山和商周文化遗址，出土过古生物化石，灿烂的殷商青铜器、汉画像石。历经唐、宋、元、明、清各代，寺庙、碑楼、石刻等屡有建树。中路梆子、皮腔、碗碗腔、影戏、木偶、刺绣、面塑等盛极一时，民间剪纸更是遍及山村的各个角落，某些古风古俗依然存在。与陕北的民间剪纸同样有着纯朴稚拙的特色。

由生产者创作的民间剪纸，依附于民俗，用于喜庆节日、婚丧嫁娶和刺绣花样等方面，并体现民俗的吉祥观念。从某方面讲，民间剪纸也就是民俗剪纸。从挖掘整理出来的作品看，吕梁民间剪纸深入到民俗和衣食住行的各个方面。仅举时令节日来说，春节、正月十五元宵节、正月二十五填仓节、二月二龙抬头节、三月十四清明节、五月五

端午节、八月十五中秋节、九月九重阳节等，均有丰富多彩和内容相应的剪纸出现，足见其广泛和流行，大量出现的鱼、蛙、蛇、兔主题纹样，乃是远古华夏先民图腾崇拜的遗存。《抓鸡娃娃》、《枣山娃娃》、《阴司生娃娃》等又是生殖崇拜观念的遗存和表象。《凤踏牡丹》、《佛手开花》、《碗扣双钱》、《金牛驮元宝》、《鸡抱葫芦》、《剪锥花》等等吉祥纹样。其深沉的思想内涵，表达着劳动人民热爱生活和追求美好的愿望，标明着生产者的所思所想和所求所爱。它象一首清亮、优美的吕梁山歌，世世代代为千家万户传颂，歌唱丰收，庆祝人丁兴旺、咏叹生命、除恶去邪……，呼发出中华民族繁衍生息和繁荣昌盛的心声。

吕梁民间剪纸有个庞大的民众创作群体，又多为农家妇女所为。她们勤劳、善良，代代相袭、辈辈相传。要绣花，就得先会剪纸，她们的作品可贴在门窗上、墙上、器物上、顶棚上、也可贴在布上，当绣花底样绣成嫁衣、童帽、童鞋和种种生活用品。古代有许多未留下姓名的作者，今天又有石桂英、段月英、张庆英、刘四花、丁丕兰、薛灵香、康秀卿、王翠娥、郭秀芬、李爱萍、郭梅花……众多高手和名家。在抗日战争时期，这朵吕梁幽谷山花就深深感染了根据地的革命文艺家，著名版画家力群曾与石桂英合作过《织布》的作品。段月英的剪纸朴拙又异常洗炼简洁，概括力很强。《一座山》其丰富的想像和浪漫的构图可当一幅奇特的装饰画来欣赏。刘四花的剪纸又较精细，善于捕捉农村中的现实生活题材而赋予明确的主题思想。李爱萍、郭梅花等是后起之秀，她们继承前人精湛的技艺而善于即兴表演，很受中外观众好评。各有各的风采和

特点，可谓风格多样、内容丰富。

民间剪纸质朴而纯真，刚健又清新，它往往采用谐音，象征寓意手法，借物抒情，靠感受、意念和想像完成艺术创作，不受透视学、解剖学、色彩学法则的约束，被视为原始艺术体系。虽不科学却真挚、不合理却合情。她们带着强烈的生存欲望的拼搏意识借物寓意，使万物生情，怎么想就怎么剪，认为怎么美就怎么表现，气质、风格潇洒而活脱，放纵又自如，表现出中国妇女的聪明才智和创造性，抒发出吕梁女性特有的温馨和甜美，为许许多多艺术家、鉴赏家和收藏家赞誉。

由于民俗剪纸蕴含着丰富的古老文化内涵，也由于民间剪纸形式独特和富有创造性，着眼于“活化石”的剖析也罢，汲取艺术营养也罢，使仁者见仁、智者见智，成为当代画家、工艺美术家以及从事各方面研究的学者开发和探索的新领地。

吕梁山既古老，又富有光荣革命传统。近几年，山西民间艺术受到专家学者的关注和重视，陆续出版了不少剪纸书，我看过了侯丕烈编的《孝义县民间剪纸集》、武一生主编的《中阳民俗剪纸》，均对当地的民俗民间剪纸进行了系统的整理和深入的开掘，而薛光运编写的这本专著又全面揭示了吕梁山系十三个县民间剪纸的风貌及民风民情，对现代剪纸的继承出新、对现代绘画、对现代装饰艺术、现代工艺设计，对民俗学、民族学、历史学、考古学、美学的研究，无疑都是一个重要而突出的贡献。

中国剪纸学会会长

天津美术学院教授

仉凤皋

目 次

序

吕梁民间剪纸漫谈 (1)

丁丕兰 (8)

马爱莲 (9)

王万全 (10)

王凤兰 (12)

王巧花 (13)

王巧英 (15)

王计汝 (16)

王金叶 (34)

王英则 (35)

王秀珍 (36)

王继汝 (37)

王翠娥 (57)

牛海贵 (58)

白巧梅 (60)

田新春 (63)

田莲珍 (64)

石桂英 (66)

吕金叶 (70)

任开花 (72)

任凤英 (73)

乔桂英 (74)

冯玉莲 (78)

冯完花 (79)

冯润兰 (80)

刘玉莲 (81)

刘四花 (91)

刘其拴 (107)

刘育林 (108)

刘秋伶 (114)

刘瑞新 (115)

许金鱼 (118)

许耐耐 (120)

杜改奴 (122)

李永军 (124)

李完爱 (126)

李林巧 (127)

李春花 (129)

李爱则 (131)

李爱萍 (135)

李晓艳 (142)

李管俊 (145)

宋林生	(150)
邸俊莲	(151)
武玉香	(153)
武翠兰	(154)
张玉兰	(156)
张庆英	(158)
张虎英	(172)
张虎秀	(176)
张亮全	(177)
张翠英	(179)
杨 懦	(180)
杨二英	(182)
杨青兰	(184)
杨艳萍	(185)
杨翠英	(187)
段月英	(188)
陈芝兰	(210)
袁八月梅	(215)
阎三女	(217)
阎守翻	(218)
高兆清	(220)
高宝香	(224)

高谋香	(228)
高猪翻	(231)
高翠萍	(232)
梁冬梅	(233)
郭秀芬	(234)
郭莲芝	(236)
郭梅花	(237)
侯丕烈	(238)
韩桂兰	(243)
韩银兰	(245)
康秀卿	(249)
褚玉兰	(254)
靳玉山	(255)
曹其林	(257)
樊玉香	(260)
薛光运	(262)
薛灵香	(265)
薛俊香	(267)
穆继武	(268)
部分作者简介	(273)
后记	(275)

吕梁民间剪纸漫谈

刘静望

薛光运

地处黄河流域的吕梁山区是中华民族文化的发祥地之一。这里蕴藏着丰富的民间艺术，其品种多达五、六十种，诸如秧歌、民歌、面花、泥塑、天燈、社火、说书等，几乎遍布在全区十三个县的乡镇村庄。而民间剪纸更为群众喜闻乐见，堪称为花园中的一株瑰丽鲜花。由于剪纸出自劳动人民之手，内容大都反映劳动人民的生产与生活习俗，深受群众喜爱。这种源于民间，服务于民间，在民间生根开花的艺术，成为人们生活中不可缺少的组成部分。如文水县的东旧村和中阳县的庞家会，素有“剪纸之乡”的美称。每逢喜庆年节，家家窗户上都贴出红红绿绿的窗花、门楣。墙壁、庭堂也贴上“吉祥如意”的剪纸，五彩缤纷、琳琅满目。民间艺人们用灵巧的双手装饰环境，借以表达他们对生活热爱的情感和愿望。

吕梁民间剪纸不仅历史悠久、源远流长，而且和其它民间艺术的发展有着密切的亲缘关系。从近年在石楼、柳林等地出土的大量殷商青铜器和离石、中阳、柳林三川河流域发掘的汉代墓葬、画像石刻艺术来看，足以证实了这一点。如离石县马茂庄发掘的汉墓壁画，其艺术特点同民间剪纸的风格极为相似，豪放粗犷，纯朴浑厚生活气息浓厚，故

事情节完善。说明它们在发展过程中互为影响、互为作用形成了诸多不同的姊妹艺术。又因为剪纸工具简单易于传授，在传授与使用过程中，又经历了艺术与内容的自然发展，使剪纸这门艺术始终充满旺盛的活力，象烂漫的山花，随处扎根遍地开放，常开常鲜，经久不衰。

吕梁民间剪纸久盛不衰的关键在于其产生和发展，与当地的民风民俗息息相关。或者可以说，它本身就是民俗活动中的一种独特的审美行为，追溯吕梁民间剪纸的起源、发展，分析其不同的表现形式和内容，区别其在民俗事象中的不同使用范围与精神功用，可以看出吕梁的民间剪纸构成了以下几种类型：

（一）巫术信仰习俗和残存的先民图腾崇拜的剪纸

民间剪纸研究专家认为，图腾崇拜是民间剪纸产生的一个最主要的根源。吕梁的民间剪纸中，有大量的以蛇、龙、鱼、鸟、蛙、虎、鼠等动物为主题的纹样，而且世代相传，绵延不断。民间剪纸中所不断出现的这样一些动物纹样，它们大都可能是黄河流域不同部落和氏族的图腾标志，具有图腾崇拜的意义。这从以吕梁西南部石楼、柳林等

地出土的大量殷商青铜器为代表的文化中酒器的图案，花纹大多以上述动物极为夸张的形象出现。这一类龙、蛇崇拜以及装饰艺术风格保留着夏文化的一些重要特点，很可能是夏族的遗物。以龙、蛇为图腾的夏文化特征在吕梁民间剪纸中占有一定的比重，大都以吉祥物的形式出现，这显然是夏族龙、蛇图腾文化在其分布区域内的延续。如剪纸中的“蛇盘兔”、“龙凤合欢”、“二龙戏珠”、“鱼莲蛇盘兔”等大量的配偶纹样，不仅其内容耐人寻味、庄严神圣，而且其表现手法非常地大胆，超凡脱俗，风格粗犷、厚拙，充满了原始的野味。这些剪纸纹样表现的，实际上就是黄河流域远古氏族部落融合兼并和外婚制的民俗表现原型。

先民的巫术信仰，同样是民间剪纸产生的一个根源和重要内容。不过这一类型的民间剪纸，随着民众泛神论观念的逐渐消亡，其形式越来越不多见了。目前在吕梁非常流行的典型有二例。一是有人病了久治不愈，就被认为是“跟上鬼”。于是就在自家门上贴一个“瓜子娃娃”剪纸纹样，并反复默念“天不怕、地不怕、单怕瓜子人人一八叉”的咒语，认为这样就可祛鬼御灾，合家平安；二是若遇阴雨连绵，久涝不晴，便剪

一女人形状的纹样，俗称“扫天媳妇”，挂在扫帚上，让未出嫁的少女站在磨眼上扫天，并不断连念咒语。这两种活动明显残存着先民巫术活动的痕迹。剪纸不仅成为先民巫术活动的内容，而且也是巫术活动的重要工具之一。剪纸纹样非怪诞夸张，同姐妹艺术几乎一脉相承。

（二）传统的民间礼仪活动的剪纸

《汉书》上有“上之所化为风，下之所化为俗”之说。上之所化，是指由上而下的教化，有一种推动的力量；下之所化，是指下层人民用信仰的东西自我教化，它在民间代代相传绵延至今。虽然有一些东西早已过时，在民间仍有一定影响，比如迷信活动就是这样。因此说，民俗现象一旦创造出来，就为民间所传袭，并渗透在生活的各个方面。根据记载，我国最迟从周代起，人们就开始尊重礼制，凡事都要举行典礼仪式。这种礼仪活动随着漫长的历史发展和演变，已经渗透到人们的思想、灵魂之中，成为一种固定的民间习俗。在这种活动中，人们总是需要借助各种形式来表现自己的心理信仰、愿望以及文化价值观念等等。民间剪纸就是其中的一种表现形式。因此，民间剪纸作为民俗活动的内容之一和民俗活动的一种独特

的审美行为。实际上，它是随着礼仪活动应用而生的，同时它又在这种活动中不断吸取其它艺术形式的精华，接受当时社会环境的影响，并且推陈出新，使之得到充分的发展和演变，成为一种独特的艺术形式。吕梁地区这一区域，从总的发展趋向看，在历史上曾经有过四次比较大的民族文化转机，这不仅深刻影响了吕梁当时的民间剪纸，而且在不断传承的民间剪纸中，也留下了明显而又不同的痕迹：

第一次民族文化转机是以其西南部石楼、柳林等地出土的大量殷商青铜器群为其代表文化。吕梁的民间剪纸与其他艺术形式一样，曾经受到这种青铜器文化的深刻影响。因此它蕴藏着古老文化的内涵，闪烁着中华民族初期文化的光芒。吕梁大量的带着原始色彩剪纸纹样就是证明。

第二次民族文化转机以西部离石、柳林、中阳一带丰富的汉代墓葬、画像石刻为其代表文化。这一带秦汉时与陕北榆林地区同属上郡、西河郡所辖，其首府就在离石，故这里曾经有过鼎盛的秦汉文化。只是到了唐、宋以后，由于交通不便，偏僻闭塞，方使这一地区逐渐失去往日兴盛的经济文化地位。因而这一带很少受到后来和外面

先进文化的冲击，较多保留了中华民族古老文化处于上升时期的秦汉艺术古风。吕梁不少民间剪纸艺人的作品至今保留着秦汉艺术博大，雄强的气魄，具有古朴和雄健的风格。

第三次民族文化转机是以东南部平川诸县兴起的明清近代文化为代表。这一区域处于汾河流域，土地肥沃，人口集中。明、清以来出现了经济繁荣、文化发达的升平景象，佛教文化和戏曲艺术都极一时之盛。加之当地商品经济的充分发育，市民阶层的逐渐出现，这些众多的因素孕育了当地丰富多彩的民间艺术。因而使这个区域在这一时期的民间剪纸更多地接受了世俗市井文化的影响，注重了其趣味性和欣赏价值，剪刻非常精湛，体现出装饰的需要，其风格精巧、华丽、引人入胜。吕梁东南部平川地区的民间剪纸，目前仍然保留着这种艺术特色。

第四次民族文化转机是以四十年代晋绥边区时期兴起的新文化运动，各种民间艺术推陈出新。这一时期的民间剪纸由于注入新的血液，民间剪纸展示出新的生机和风采，大家都在慢慢研究创作新剪纸。突出例子是，一九四六年，著名版画家力群同志由延安来到吕梁山与孝义县东小景村妇女石桂英一起创

作过“织布”等作品。据力群同志说，他画的只是外面的轮廓，里面的线条和变化都是石桂英创造的。所以，这一时期的新剪纸有不少是专家和老百姓的艺术合作，而且每遇“三八”、“五一”等新节日以及“祝捷庆功”等活动。新剪纸会把新节日打扮的异彩纷呈。由此可见各种文化与民俗现象对民间剪纸的影响程度了。

传统的礼仪活动的剪纸，可分为以下两个方面：

其一、岁时节令的民间剪纸。这一类的民间剪纸相伴相随于正月初一至年三十全年的岁时节令活动中，表达了劳动群众追求美好生活与理想的喜庆意识或避毒驱灾的观念。如春节时，家家户户都要剪门神、窗花、挂笺、吊帘、灶台花、中堂花、顶棚花和炕围花等，把整个宅院庭堂装点一新，以示除旧布新、增添红火热闹的气氛。其剪纸纹样主要有牛、羊、猪、鸡、鱼、鹿、鹤和神仙人物、花草树木等。反映出劳动人民期冀新岁人寿年丰，六畜兴旺等吉祥、美好的愿望。二月二为传统“恶日”，剪纸纹样多为“葫芦锁五毒”、“锥子剪子驱歹毒”等，包括端午节，也有“公鸡除五毒”等剪纸纹样，表达了避毒驱灾的特定内容。此

外，元宵节、填仓节（正月二十五）、清明节、乞巧节、中秋节、重阳节等每个重要节日，都有相应内容的剪纸。

其二、人生礼仪习俗的民间剪纸。生和死，这是世界各民族文学艺术作品中不断出现和反复咏叹的一个主题，这对于中国人来说也不例外，尤其是在中国人的思想中，福禄寿和多子多孙的观念是根深蒂固的。直到现在，这种观念仍然在经济尚不发达的边远山区顽强地表现着。所谓的福，即是富足和事事如意美满；禄即是官位，是身份，光耀门庭的重要象征；寿即是长生，是现世生活的永恒保持，多子多孙是封闭、落后的小农经济思想最集中的表现：香火延续，养儿防老和劳力的增加。福禄寿和多子多孙思想，实际上也是几千年来中国人最高的人生价值观念。吕梁作为一个比较封闭的、生产力水平相对低下的和深受传统文化影响的地区。这种价值观在民间剪纸中得到了充分的体现。如“龙凤呈祥”、“送子观音”、“扣碗”、“喜娃”、“莲生贵子”、“石榴生子”等传统的婚嫁装饰剪纸，表达了配偶、合卺美满幸福和祈求子孙繁衍的内容；牛郎织女、白蛇与许仙等剪纸纹样，歌颂了坚贞的爱情生活，表达了真正爱情生活的追求。丧葬活动

中的剪纸，主要是用来装饰奉送死者的祭品“纸扎”。传统的内容有蝙蝠扑寿、富贵不断头等，以及纸塔、纸钱等等；除此而外，还有把以蛇盘兔等为主题纹样的剪纸，放在死者棺木内，取意“蛇盘兔必定富”，以此期冀死者在冥界也过上幸福的生活。寿庆活动中的民间剪纸有老寿星、老鼠拜寿、八虎围寿、双狮登寿和“桃”、“寿”字等，表达后辈对高堂健康美好的祝愿和岁岁平安、长命百岁的祝福。此外还有表现生子、小孩生日、修房盖窑、乔迁新居等民俗活动的剪纸，这里就不一一例举了。

（三）服饰习俗中的民间剪纸。吕梁民间剪纸经过长期的发展，已经不只局限民俗活动的应用和表现的范畴。它以其独特的表现形式，极易于为广大劳动群众所能为之并极易接受的审美情趣，逐渐成为劳动群众日常应用和追求美好生活的装饰品，开拓了自己新的艺术领域和发展天地，这也是吕梁民间剪纸经久不衰并且几乎普及到每个劳动妇女中间的一个重要原因。或者可以说，吕梁民间剪纸拥有广大的创作队伍的主要因素，得之于它的实用性。这种实用性又极大地促进了吕梁民间剪纸的发展与互相交流，提高吕梁民间剪纸在服饰上的应用有以下几个方

面：

一是儿童服饰刺绣类，有裹肚花、围涎牌牌花、儿童帽饰花等等。剪纸底样主要有虎蹬双钱、蛙背站金鸡、如意石榴、双桃娃娃、长命锁、葫芦花等。

二是婚嫁服饰类。有荷包花、鞋花、针扎花等。剪纸底样主要有鱼戏莲、龙凤朝阳、刘海戏金蝉等。

三是寿丧服饰类。常见的有富贵不断头等。

四是农家日用杂什装饰类。有枕顶花、担肩花、门帘花、围裙花等。剪纸底样多为吉庆的题材和花、草、虫、鱼等。

综观吕梁的民间剪纸艺术，它不仅有悠久的历史、深厚的文化底蕴、广泛的群众性，表现的内容几乎涉及劳动群众生活的各个方面，而且它表现的手法丰富多彩，形成了雄浑、质朴和强健的艺术风格，充满原始的野味。富有浓郁的生活气息，给人以美的享受和积极向上的精神启迪。民间剪纸这种于民俗活动中产生并发展的艺术，不仅在几千年中靠传承保留下来，而且已经成为人民群众生活的一个组成部分，使他们在自娱自乐的活动中自由地表达和抒发了自己的所爱与所求。同时这种艺术形式又美化了他们的

生活环境，渲染了他们的生活气氛，陶冶了他们的心灵和性情。

目前，吕梁的民间剪纸已经引起各界人士的极大兴趣和文化部门的高度重视。吕梁地区的广大文化艺术工作者不仅在民间剪纸艺人的发现和剪纸作品的搜集、整理和研究方面做了大量的工作、而且在培养新人、进行创作培训及对剪纸的宣传方面，都做了积极的贡献。但是由于民间剪纸这一“民间”领域的特定性和它是传承艺术的特点，使它的发展和提高仍然受到极大的限制。民间艺人甚至可能会出现断代的危险，因此目前亟需解决好老年、中年和青年三者之间的传承关系。对传统民间剪纸传承人应采取特殊措施予以保护、创造一切有利的条件使她们能最大限度地把自己掌握的全部纹样，尤其是些“绝活”，传承给中、青年剪纸艺人。对于中、青年剪纸艺人重点要促使她们搞好继承，同时在提高和创新上作文章。这样才能既保持吕梁民间剪纸固有的风格，又能推陈出新，不断有新的创新、新的发展。另一个值得注意的问题是要重视民间剪纸的商品属性。民间剪纸作为一门艺术，它与其他的艺术品种一样，也具有多种属性，比如它的工艺品属性和商品属性。它的工艺品属性基

本上被人们所认识，但它的商品属性仍然未被人们所重视，甚至未被人们了解。这实际上降低了剪纸艺术在国内、尤其在国际上的影响力，限制了剪纸艺术的发展与交流。目前，我国的农村经济正由小农经济逐渐向商品经济转化。作为上层建筑领域的艺术，必然要受制于这种情状。民间剪纸艺术也不例外。因此，拓宽吕梁民间剪纸发展的新路子，使民间剪纸象其他品种的艺术作品一样成为受人们喜爱的商品，真正进入流通领域，进而打入国际艺术交流市场，极大地弘扬民族文化，更进一步地促进民间剪纸艺术的发展，这就成为摆在我们面前的一项重要任务。如果这个问题解决不好，随着商品经济的发展，社会形态的变更和进步，新的生产、生活方式的冲击，以及传统观念和审美观念在民族心理中的逐渐消失，民间剪纸的衰微，甚至消失都是不可避免的。所以，把民间剪纸的商品属性利用起来，使之真正成为艺术商品，并能打得出去，关键在于在不失剪纸

艺术风味的前提下，对剪纸材料、装裱和制作规模，需要来一个观念上的更新。其一是要改变剪纸就只能是以“纸”尤其是以传统的红纸为材料的观念，可以在实践中寻找一种具备纸的某些特性，但又不同于纸，可以任意装裱、保存的材料；其二是要转变剪纸不用装裱的观念，可以探索一种类似于国画、玻璃画等艺术商品的装饰办法，使民间剪纸作品真正成为一种可藏可挂的艺术品；其三是可以尝试工厂成批生产的方法，象天津杨柳青和苏州桃花坞的年画创作与生产一样，使剪纸的制作形成基地或生产规模，把民间剪纸的商品属性充分发挥出来。当然这仅仅是个人的想法和观点，只是作为一个题目点出来将其作为本文的结束语，以期“抛砖引玉”使更多的有识之士重视并千方百计推动吕梁民间艺术事业的发展。

愿剪纸这朵民艺之花在吕梁山开放的更加繁茂，久开不败永放异彩。

一九九三年五月石州

麒麟送子
丁丕训