

中国民间美术丛书 2

新绛剪纸

XINJIANG
JIANZHI

中国民间美术丛书 2

新绛剪纸

XINJIANG JIANZHI

重庆出版社 • CHONGQING CHUBANSHE •

(川)新登字 010 号

山西新绛县文化馆编
新 绛 剪 纸

重庆出版社出版、发行(重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 重庆印制六厂印刷

*

开本 787×1092 1/20 印张 13.6 插页 6
1989 年 6 月第一版 1991 年 11 月第一版第二次印刷
印数:1801—3960

ISBN7-5366-1015-7/J·94

定价:17.90 元

前言

山西省沿黄河二十个县的剪纸,如果考查其历史渊源,都可以追溯到一千年以前;是黄河流域的古老文化培育了民间剪纸艺术。新绛县的剪纸就是在这片沃土中生长起来的。

一

任何一种文化形态,都有它的萌生、发展和鼎盛时期。剪纸也如此。相传西汉武帝“剪桐封弟”的那种圭形剪纸,就是处在萌生时期的剪纸。既能剪成“圭形”,就有了内容和形式,人们便可以照样剪其他东西,排其他用场。实用装饰剪纸也就由此应运而生。窗花、礼花等等,正是这种装饰剪纸的代表。

从内容看,远自图腾式的“人首蛇身”和反映记岁古历的“鹿头角”以及合卺而酹的“葫芦”和“盖碗”起,往后,即有众多的喜庆、祝愿的谐音形象的剪纸产生,如“福寿三多”(蝙蝠形)、“吉庆有余”(鱼形)之类,在节日或祝寿、嫁娶时造成喜庆红火的气氛,成为千年民俗的装点。这是最初发展时期的剪纸。

再往后,可以说是从实用到“纯艺术”过渡时期的剪纸了。因为从这一时期剪纸的功能看,是“自娱”性的,作者的创作动机,只是艺人自己和乡亲们满足自我娱乐;加上其表达感情和技能所形成的“创作思想”(尽管还没有形成理论),剪纸艺术的题材才随之宽广而生活化,只有这时,剪纸才和当时作者所处的时代背景及特定环境紧密相连。我们可以从新绛县蒐集到的大量剪纸资料中看到,它既有相当数量的窗花、礼花和用于覆盖面盆、器皿的各色小品,也有神话故事、民间传说和现实生活中的耕地、织布、担水、喂猪、闹社火、耍龙灯、戏曲人物,乃至虎、猫、兔、鸡等内容的作品。这表明剪纸艺术已经由不自觉到自觉地反映生活;由因袭到创造;作品由小件到大幅;由张贴于窗户、覆盖在器皿上到举办展览;总之是由实用到“纯欣赏”了。一九八六年腊月,新绛县就有十三个乡镇举办了剪纸、刺绣、面塑等民间艺术展览,同时剪纸艺人还在现场表演。少长咸集,观众如潮。这可以算是剪纸艺术发展的高潮了吧。

二

如上所述,剪纸艺术和其他民间艺术一样,主要是广大农民群众自我娱乐的文化活

动。他们一方面要看大戏，一方面还成立自乐班。她（他）们的创作绝不受“主题先行”的约束，对什么感兴趣就创作什么，觉得怎样得心应手就怎样去剪。如在戏曲人物的剪纸中，赵玉莲的《劈山救母》、苏兰花的《空城计》，完全不同于舞台剧照；辛百巧的《养鸡》和赵英子的《骑车》，也不为传统剪纸所束缚。由于作者发自内心的感情，创作起来本身就是一种自我欣赏、自我慰藉和自我陶醉。所以她们的作品尽管不写实，却亲切可爱；技巧虽拙朴而不华，却生气勃勃；简括夸张，却有现实根据。所以常剪常新。

山西新绛县地处汾河和黄河的交汇处，当年曾经是晋南一个繁盛的水旱码头。轻纺工业和民间手工艺品，在当时是很有名气的出口商品。工商业的发达，促使集市贸易活跃，逢集、赶会、迎神、唱戏，频繁的传统文化活动，使新绛县成为远近闻名的“戏曲之乡”。

戏曲这一综合艺术，本身就有着广泛的民间工艺特色。而民间艺术家还嫌不够，反过来又把它作为造型艺术的生活源泉，用各种手段创作了多种形式的民间工艺品。剪纸便是其中之一。可见戏，是艺术，又是生活。

新绛剪纸，就是产生在这个“戏曲之乡”的土壤之中，因而各种精湛的剪纸作品也就充分体现了以戏曲见长的特点。古绛州，以出名优著称。民国初年，绛州班的小和尚（艺名）在晋南一带即已驰名。解放后，从杨虎山、筱兰香、田迎春到武俊英、都是当地人引以为自豪的蒲剧表演艺术家。戏曲早已成为新绛县群众离不开的文化生活。由于剪纸艺人看的戏多，懂戏、识戏，摸透了戏曲艺术的表演程式和规范，再创作出来的作品，就更生动而别具地方风味。

八十年代伊始，戏曲曾呈现出景气不景气的状况。然而新绛县蒲剧团的观众却与日俱增。我们下乡到晋南，常常遇到一些年轻人提着收录机听武俊英的《送女》；全省青年演员调演，武俊英的《苏三起解》在太原连演十余场，场场满座。老观众承认它继承了蒲剧的传统，新观众认为有八十年代的韵味。在这里可以看出，从振兴戏曲提出来的“纵向继承，横向借鉴”的口号，是收到了成效的。这个经验，我想，也适于民间剪纸的改革。

三

剪纸艺人从没有停止过对艺术的革新。

我们从历代的作品看，剪纸所表现的交通工具，有骑毛驴的，坐大车和轿车的，还

有骑自行车和坐汽车的。从照明的用具看，有灯盏，有煤油灯、蜡烛，还有汽灯、电灯。从戏曲人物旦角的妆束看，有古老的朝天髻，也有现代的水袖。无一不是随着时代的变革而变革。

《新绛民间艺术展览》在太原展出期间，有一位专业美术工作者认为学艺多年，自愧不如乡村农妇。岂知她们（这些乡村农妇们）并不知道什么当代大师，也没有受过专业美术训练，现代派艺术的冲击，也很少波及到她们那里。她们的创作，主要是从老祖宗那里学到的一点结构布局的法则，加上她们的心理感受和意度空间，而把人物、动物、花草，按她们的形象意识组织在饱满、匀称的画面里，就形成了传统的装饰美。这就是纵向继承。

另外，她们有意无意地随着时代的改变，也改变着自己的工艺。如同穿时兴的衣裳一样，她们经常在亲戚、姊妹（都是剪纸能手，由于喜好，就象集邮一样，各自都收藏一些新的底样）之间相互调换从别的地方“时兴”过来的崭新花样。这就是横向借鉴。

对于来自其他省或国外的文化影响，由于处在内地的山村，当然不象沿海大城市或大专院校那样反响强烈，但也不能说没有影响。历史上民间艺术就受波斯和印度文化的影响。当前，在“经济开放”的同时，西方现代主义的文化思潮，包括美术上的后现代主义，正在猛烈地冲击着我们的民族文化。我们应该清醒地注视这个形势。

四

对于外来影响，我们要加以分辨，有选择地汲取，为我所用，才是正确的态度。如能把中国古代文化的精英，同世界领域的现代精神与技术有机地结合，融汇于自己的个性中，岂不可以把我们的民间艺术推向一个更高的阶段吗？

把剪纸艺术应用于现代生活，是一项义不容辞的任务。剪纸的装饰功能，在现代生活中大有发挥的天地，如塑料地板、壁纸、窗帘、沙发套，无一不可以利用。农村的炕围画，结婚张贴的“囍”字、祝寿悬挂的“寿”幛，都可以改进、充实，更新。

剪纸艺术，从实用诞生，再回到实用上来，可能产生出不同质的新艺术品种。但它仍要保留“纸”和“剪”的表现手段和样式，又不直接用剪刀和纸实用于生活，这就得与轻工业设计单位和生产单位合作，采用先进的工业原料和工艺。也许这样，剪纸会变成另一种质地的工业产品。

苏 光

1986年10月于太原

山西新绛民间剪纸

任何一个文化现象的产生发展，必然与其历史背景有关。而新绛县从尧舜商周至明清，历代的古迹、传说之多，令人惊叹。比如国内唯一遗存的隋朝“绛守居园池”，唐宋名人王勃、岑参、欧阳修、梅尧臣、范仲淹、司马光等都曾在此留下诗篇。从造型艺术角度看，龙兴寺、福胜寺等处精美的唐宋元明历代塑像可与大同华严寺的彩塑比美；而积益庙的明代壁画，则可与芮城和永乐宫壁画结为姐妹篇。在这样的历史环境中所生活的人民，无疑是聪慧的，精工巧匠比比皆是。在传统的民间美术方面，木版年画、皮影、刺绣、剪纸、花馍、印染花布等，无不渊源流长风格不凡。

但是随着时代的变化和民俗的变异，新绛的文化遗存和传统民间艺术也同全国一样，都处在自然消失之中，被提到日程上来获得关注保存的总是少数。抢救保存、整理研究民间艺术是当前十分紧迫的工作。新绛县文化馆几年来对不被重视的民间艺术给予了充分的注意，并化费了不少精力，取得了突出的成绩，这是极其有远见的作为。民间剪纸的收集和整理，只是他们工作的一个部分。

一般说来，民间美术的主力军是不脱离生产的劳动妇女，因此又可称为妇女的艺术。她们结合民间习俗节令，出于对美好生活的向往，使用生活中与自己密切相连的剪、缝、绣、切、捏、扎、糊、染等等手段，从长辈和亲邻那里传承领会，加上自己从心底处涌发出的创造美的本能，全部调动起来，制作着那令人陶醉的、乡土气息浓郁的、歌颂祝愿生命幸福的“即逝艺术”。美丽的剪纸任风雨吹打，可爱的花馍被供食，五彩缝绣被穿破，花灯被烧化……待再一个节气期来临，那新的更美的艺术又在她们的手下产生了。生活中永远点缀不断的艺术创造和艺术享受。

新绛县处于文化艺术的天时地利优势之中，必然孕育着丰富多彩的民间艺术，而民间美术造型的基础——剪纸，其水平更是高超的。

剪纸，它既是绣花的底样，又是红白喜事的花饰，用作美化环境的窗花，也作为花馍造型根据，因而一个“巧女子”的艺术造型基本功，首先就是对纸的阴剪阳镂的功力了。

新绛剪纸的题材范围大致有三，一是传统的民俗剪纸，二是戏曲故事，三是现实生活。它完整地构成了民间艺术家的精神世界。历史传说与现实生活紧密相连，充满了喜悦乐观，尽情抒发了对生活和命运的爱心。所有这些，都为中国民族民间艺术宝库增添了光彩。

新绛的传统民俗剪纸，总体上与黄河中游表现生命繁衍阴阳五行观念的文化内涵相同，结合这一地区的民俗节期，剪纸所涉及的范围很广。然而也有其他地方所没有的内容，如《龙生虎养鹏打扇（伞）》和《十果镂金花鞋》等传统剪纸，反映了本地区古代传说的独特之处；《龙生虎养鹏打扇》是不是远古以龙虎为图腾的炎黄氏族集团与东方的鸟图腾集团结合的艺术形象体现呢？我想这至少不是人们凭空臆造的，不然为什么偏偏在这一带出现呢？而《十果镂金花鞋》花样剪纸也有来历。相传春秋晋献公时，国力增强，成了周围十国的盟主。晋王妃为了庆贺，用金铂剪刻十果花样绣在红鞋上，并传命凡晋国女子出嫁时，都要穿十果花样鞋以念晋国之强盛。传至今日，据说直到1958年前，这一带女子还有绣十果花样鞋的。

以戏曲故事为题材的剪纸又是大量的。戏曲之乡的妇女，必然会将土生土长的艺术形象和历史故事情节，向自己的子女讲述传教，并且反复作为自己艺术创造的启发。她们绝不是对舞台人物的重复，而是根据自己的理解感受，进行大胆的艺术概括和夸张，因此以戏曲为题材的剪纸，精品极多，举不胜举。如“空城计”，“铡美案”，“柜中缘”等都是剪纸艺术家寄托情感的天地。

取材于现实生活的剪纸，可以说是作为一个真正的民间艺术家创作发展的必经之路，对于那些手艺高超的剪纸能手，她们绝不会满足于只剪传统题材的民俗剪纸，也不会满足于对戏曲故事的借题发挥，只要剪起来，心底的艺术翅膀一定会冲向更广阔的艺术境界，用自己从传统剪纸中熟练掌握的造型能力，来歌颂周围的劳动生活，以此满足自己艺术创造上的追求。像《纺线》、《织布》、《赶集》、《回娘家》、《花轿娶亲》、《喂鸡》、

《养牛》等等内容，在她们的手下，以完全区别于专业艺术家的艺术语言表达出来，那些精品使人拍案叫绝。

会剪纸的劳动妇女，当年在新绛是相当普遍的，而且艺术水平不一般。在这个基础之上，必然会有少数的能者出现。她们大都是技艺纯熟，想象力丰富，题材广泛，风格独特的民间艺术家。以84岁高龄的苏兰花为首和六十多岁的赵喜梅、辛百巧、还有从母亲的剪纸传承获得与众不同技艺的七十七岁李国俊老汉，她（他）们都是新绛县的骄傲。

苏兰花不愧为出类拔萃的佼佼者。她的作品精巧多采，艺术语言变化无穷，富有超群的艺术魅力；剪刀下的风格如同她本人，干净利落。

她四岁以柿树叶当纸学剪花，十三岁已是出名的“巧姑娘”了。绣花、捏花馍、做纸扎样样精通。这样一个灵利人，在后来的理家劳动生儿育女中，都体现了她那独到的聪明才智。不可想象一个家庭主妇拿不出一桌刀工、作工精细的手艺，而会是一位民间美术的能手。苏兰花是一位里里外外拿得出的利爽妇女，方园村里举凡红白喜事都找她求助，她也乐于献艺。而今她已是八十四岁的老人了，精神乐观，衣著整齐，谈笑风趣，心里充满了丰富的想象。拿起剪子和红纸，准确无误，每剪必成，从不浪费一点材料。看她一面剪一面谈笑的风度，充分体现了一位艺术家达观的气质，给人一种可亲可敬的感觉。她的语言像诗，她待人接物如此大度，“你喜欢这剪纸吗？就拿去吧。”这正透露出一种创作不懈的境界。毫不夸张地说，苏兰花的艺术在全国尚健在的剪纸艺术家中独树一帜，她是上个时代所培养的、至今还在不断进行创作为我们留下宝贵作品的真正的民间艺术家，应该是着手为她单独出版专集的时候了。

《新绛剪纸》的出版，对研究学习民间美术的工作者来说，是喜讯。《新绛剪纸》也是教课书，相信她的影响是深远的。

杨先让

作者

苏兰花	孙青叶	靳文波	辛百巧	杨心爱	王牛枝	樊金菊	李 氏
柴枝枝	宁女娃	张折断	曹月变	李国俊	马淑芳	贾暖暖	郭满棠
郭凤莲	阎银儿	兰桃儿	常苟女	卫丽丽	马姣儿	阎迎春	张千金
肖春玲	张女子	梁花花	梁傲菊	杨女娃	席满寅	黄松姐	师兰英
姚淑珍	阎民民	刘妙芳	李引叶	谢玉翠	段吉庆	吕引引	吴凤莲
崔兰芳	马文香	韩银桂	韩樱桃	党暖暖	赵喜梅	卢竹英	余金兰
段春姣	史银梅	段良翠	柴文菊	赵玉莲	段德龙	王春雪	赵英枝
田淑清	江青枝	宁喜爱	王文兰	刘妙芳	孙孔武	柳云霞	高莲凤
吴秀英	蔡桂兰	崔玉莲	王香娥	张四姐	程爱亲	毛秀兰	李银芳
文淑民	常爱棠	杨娥儿	赵闷闷	郭水秀	朱桂儿	李月香	孙翠莲
段桂香	张银儿	李海棠	刘瑞女	卢斗平	刘莲莲	段冬生	范彩娥
孙温翠	牛三心	杨 莲	权金儿	王秀英	师婷娥	马玲梅	郑玉娥
张秀儿	陈玉花	黄灵巧	王春梅	张文姣	郭双寅	吉巧芳	卫巧云
王彩娥	卫枝儿	孔毛女	张爱叶				

责任编辑：欧治渝

封面设计：邵犬维

装帧设计：索 文

苏兰花 女 84岁
穆瓜

苏兰花
金水桥中的秦英

苏兰花
空城计

苏兰花
鸡吃蝎子

苏兰花
三娘教子

苏兰花
赵州桥

