

中国民间剪纸传承大师系列丛书

ZHONGGUO MINJIAN JIANZHI CHUANCHENG DASHI XILIE CONGSHU GAOJINAI JIANZHI

高金爱剪纸

陈竟 主编

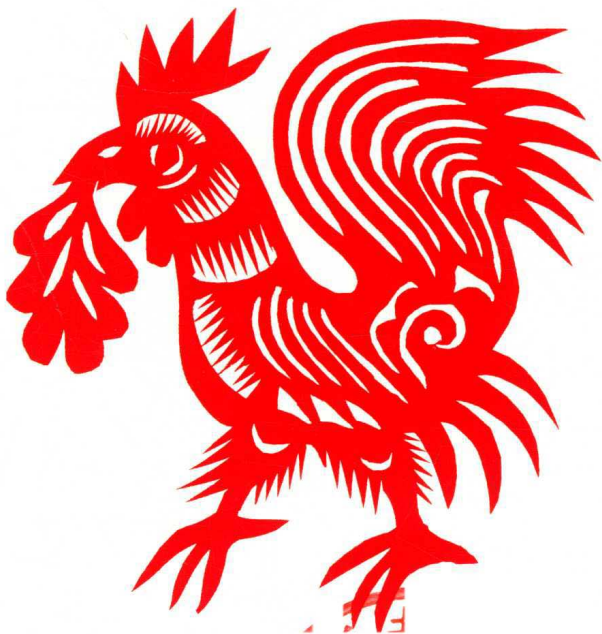
米宏清 编著

金盾出版社

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

中国民间剪纸传承大师系列丛书

高金爱剪纸

陈竟 主编

米宏清 编著
金盾出版社

内 容 提 要

《中国民间剪纸传承大师系列丛书》共 20 册,本册收编了中国杰出的民间剪纸艺术传承大师高金爱近百幅剪纸精品,并配有专家撰写的序和评介文章。可以说,这是中国迄今最有权威、最有分量、最有影响的一本中国民间剪纸传承大师精品集之一,具有重大的学术价值、艺术价值和发展导向。本书不仅非常适合文化、科研单位收藏、研究,而且可供剪纸爱好者参考和鉴赏。

设计制作人员:刘立祥 韩青霞 马凤为 郭培强 刘红军 张彩霞 赵正军 郭少山 刘忠星
田晓燕 李书敏 姚里江 刘文昊 于海珍 刘庆一 黄凤立 周喜艳 王长民

图书在版编目(CIP)数据

高金爱剪纸/米宏清编著. —北京:金盾出版社,2014. 8
(中国民间剪纸传承大师系列丛书/陈竞主编)
ISBN 978-7-5082-9519-0

I. ①高… II. ①米… III. ①剪纸—作品集—中国—现代 IV. ①J528. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 135870 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www. jdcbs. cn
北京博丰印务有限公司印刷、装订
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/12 印张:10
2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印数:1~2 000 册 定价:130.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

发扬鄒士风流
首意推陈出新

张爱萍

中国民间剪纸传承大师系列丛书

编委会

题 词：张爱萍

顾 问：贺敬之 王文章 冯骥才

主 任：陈 竞 张延扬

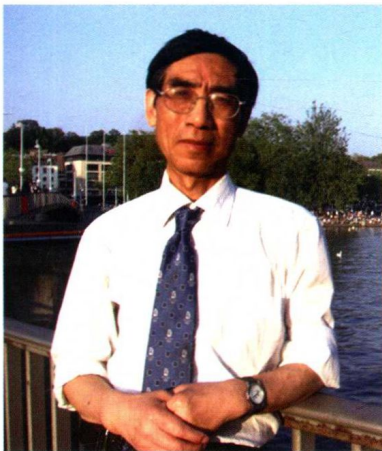
副主任：昌光水

主 编：陈 竞

编 委：杨先让 薄松年 靳之林 冯 真 王秋桂 吴 山 陈 竞 陈有升
鲍家虎 谢昌一 谢志诚 赵铁信 徐艺乙 杨 源 吕胜中 王光普
乔晓光 曹保明 宋如新 杨 扬 陈山桥 文为群 何红一 周 路
颜新元 武宇林 贺宝贵 田茂军 张方林 郭庆丰 于玉珍 许延风
任 凭 于 平 王少丰 郭志学 李建荣 殷宇鹏 米宏清 陈子才
王 纪 段吉庆 靳保华 王博颖

总策划：陈 竞 张延扬 昌光水

主编简介

陈 竟

陈竟 民俗学家、民间剪纸艺术学专家。1940年4月生，江苏泰州人。1963年大学毕业。任南京大学文化与自然遗产研究所副所长、研究员、教授，江苏省非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。曾发起成立中国民间剪纸研究会，任常务副会长兼秘书长。任《剪纸报》总编、《非遗报》副总编兼主编等职。发现、培养、组织全国大批民间艺术人才和中外大学生开展各项民俗艺术活动和国际文化交流活动。策划举办五届国际剪纸艺术展和四届全国剪纸展，应邀赴多国艺术交流讲学。举办八期中国民间剪纸高级研修班，许多学员成为国家、省市级非物质文化遗产（剪纸）传承人、工艺美术师或专业领导人。在国内外发表出版了大量民俗文化艺术作品、论著，并多次获奖，一些作品曾被国内外有关单位收藏。其中艺术作品有数百幅，代表作品有《姑娘追》《孙悟空重游火焰山》（剪纸）等；发表《剪纸与礼仪民俗》《从新疆古代剪纸谈中国剪纸渊源》《人面鱼纹：炎帝神农氏族徽》《如何让青少年过好春节》等近百篇论文；编著有《中国民俗剪纸史》《中国民间剪纸艺术研究》《六十年中国剪纸经典》《六十年中国民间剪纸研究》《中国民俗剪纸技法》《中国民俗剪纸丛书》《国际剪纸精品》等数十种专著。艺术业绩曾被编入《中国美术年鉴》《中国专家人才库》《世界美术家传》《世界人物辞海》《世界名人录》等数十本辞书。《人民日报》《中国教育报》《中国文化报》《新华月报》《北京周报》新华社和马来西亚《南洋商报》、美国《侨报》等海内外多家媒体曾介绍其艺绩。

总序

为民间剪纸传承大师 树碑立传

// 陈 竞

我为什么要策划主编《中国民间剪纸传承大师系列丛书》呢？那要从我撰著《中国民俗剪纸史》谈起。《中国民俗剪纸史》从设想、酝酿到收集、整理、研究资料直至撰写完稿，整整花去了22年时间。在收集、整理、研究资料过程中，我查阅了已出版的民间剪纸书籍，令人遗憾的是没有发现专门介绍民间剪纸传承人的书，已出版的大多是全国或某一地区的民间剪纸作品集，虽然也见到极少的几本民间剪纸传承人的书，但也只是作品集，对剪纸传承人没有系统全面的评介文字，而且所选作品并不完整。其原因如下：

在漫长的封建社会里，民间剪纸被统治阶级“精英文人”贬为“雕虫小技”，不被重视，因此尽管中国古代典籍浩如烟海，却几乎找不到一本民间剪纸书籍，更谈不上为民间剪纸传承人出书了。直至20世纪三四十年代，一些革命文艺家到延安后，在毛泽东文艺思想指引下，他们的思想感情起了变化，逐渐认识到民间剪纸的价值，开始收集、整理和研究民间剪纸，编辑出版了中国首本《西北剪纸集》。新中国成立后，一些省、自治区文化部门的专家、学者编辑出版了一些地区民间剪纸集，《王老赏的窗花艺术》和《王老赏戏剧刻纸》就是在这种情况下出版的。但两本书都是以介绍作品为主，未能对王老赏的艺术人生和艺术成就进行全面系统的评介。20世纪80年代，我发起成立了“中国剪纸研究会”（后改名“中国民间剪纸研究会”）。在田野考察中，发现了许多优秀的民间剪纸传承人，逐渐认识到他们作品的价值，曾经萌生过为他们出书的想法，但因财力有限等种种原因未能实现。后来，台湾地区汉声出版社为民间剪纸传承大师库淑兰出了专集。最近十多年来，不少单位和个人编辑出版了一大批剪纸书籍，绝大多数是介绍地区剪纸作品和技法、形式方面的书，也有一些介绍个人的剪纸集，这些人大多不属于非物质文化遗产传承人。

什么人才属于国家保护的非物质文化遗产传承人呢？苑利、顾军两位教授在《非物质文化遗产保护干部必读》一书中指出：所谓“非物质文化遗产传承人”，是指那些直接参与了非物质文化遗产传承，且有突出成就，并愿意将自己所掌握的相关知识与技能，原汁原味传授给后人的自然人或社会群体。评价一个人是否有资格成为非物质文化遗产传承人的具体标准是：

1. 要看他或他们所传承传统文化事项是否具有悠久的历史。
2. 要看他或他们所传承传统文化事项是否具有重要的历史价值、艺术价值、文化价值、科学价值和社会价值。
3. 要看他或他们所传承的非物质文化遗产是否还原汁原味，是否还保留有足够的传统文化基因。
4. 要看他和他们是否直接参与了非物质文化遗产传承。
5. 要看他和他们是否愿意将自己所知道的知识和技艺传授给后人。

苑利、顾军两位教授又指出，非物质文化遗产传承人是一国文明的创造者、记录者、传承者与守望者。保护非物质文化遗产是认识历史的需要，是传承人类文明的需要，是文化创新的需要，是保护人类多样性的需要，是重建社会秩序的需要。

那么，什么样的人才我们心目中最为理想的传承人呢？也就是说，什么样的传承人所传项目才是最正宗、最纯正的呢？苑利、顾军两位教授特别指出，与外来迁入者、识字者、年轻人、企业家以及行政部门管理者相比，那些祖居者、不识字者、具有一定生活阅历与专业经验的老者以及工作在生产第一线上的技术能手，由于他们接受传统手工技艺方式相对单一，又较少受到外来文化影响，同时又有长期工作在生产劳动第一线的丰富经验，因此，仅从技术层面而言，他们所传非物质文化遗产在原真性方面无疑具有更多的优势。

剪纸发源于中国。根据现有已出土文物和史书记载，早在三千多年前的夏、商、周时代，我们的祖先就利用金箔、皮革、树叶、布帛等薄片材料“剪镂纹饰”。到汉代后期，这种工艺的材料逐渐过渡到植物纤维纸，并且在民间广泛流传，形成了真正意义的“民间剪纸艺术”。其历史之悠久、作者之众多、流传之广泛、功能之齐全、价值之重大，是其他许多艺术品种难以相比的。所以，它成为中国和世界非物质文化遗产项目之一，是中国传统文化的重要组成部分。

近年来，中国民间剪纸艺术及其传承人受到外来文化的冲击、商业文化的冲击、政府官员追求“政绩”的冲击、学术界伪专家的冲击，逐渐趋向绘画化、产业化、商业化、低俗化发展，破坏了民间剪纸的原真性和价值观。为了正本清源，保护非物质文化遗产民间剪纸艺术及其传承人，我们有责任大声疾呼，并身体力行采取保护措施。这正是我策划主编《中国民间剪纸传承大师系列丛书》的动机和目的。根据非物质文化遗产传承人的理想标准，我原计划第一批挑选三十名已经谢世的、下层的、知名度顶高、个性风格顶强的民间剪纸传承大师入书。可是，

在实施编辑中，发现不少传承大师去世后，作品也消失了，无法编集成书，这令我十分伤感和痛心。由此也使我认识到及时宣传非物质文化遗产传承人的重要性，以及主编这套丛书的紧迫性。这套丛书共介绍了二十名民间剪纸传承大师，其中包括已故和健在的民间剪纸传承大师，还有几位是有突出成就的中年民间剪纸传承大师。

这套丛书选编了大量原汁原味的传统民间剪纸，从这些珍贵的作品中，我们不仅可以学习传统技艺，而且可以了解祖先的生存方式、生活方式、思维方式、行为方式和自然观、生命观、哲学观、道德观、幸福观等活态文化遗产，从中可以结合研究我国的人类学、民族学、考古学、历史学、民俗学、社会学、哲学、美学等人文科学。同时，在这套丛书中，也选编了一些继承传统、发展传统的作品，可以启示我们去探索如何从传统技艺中发展和创新。总之，这套丛书的出版价值和意义是重大的。

在这套丛书付梓之前，我要特别感谢新闻出版总署和金盾出版社领导张延扬、昌光水，是他们独具慧眼，接纳了我策划编辑的这套丛书，投入了一定财力和人力协同实施这项工程。没有他们鼎力支持，我和入书的民间剪纸传承大师及其家属都难以出书。同时，我也要感谢张爱萍将军生前给我们的题词；感谢老前辈文艺家、原中宣部副部长兼文化部部长贺敬之和原文化部副部长、中国非物质文化遗产保护中心主任、中国艺术研究院院长王文章，中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席、国务院参事冯骥才担任编委会顾问。我也要感谢丛书分册的编著者，由于他们及时收集、抢救、保存了这些传承大师的作品资料，并进行了认真的整理、研究、编写，才使得这套丛书能够如期出版。最后，我还要感谢杨先让、靳之林、冯真、薄松年、王秋桂、吴山、赵铁信、陈有升、谢昌一、鲍家虎、谢志诚、徐艺乙、杨源、曹保明、何红一、吕胜中、乔晓光、田茂军、武宇林、颜新元、周路、杨扬、李建荣等专家好友，在百忙中为各分册撰序或给予其他帮助。

我从事中国民间剪纸的收集、整理、抢救、保护、研究、创作、教学、编辑工作已近60年，可以说，我和民间剪纸打了一辈子交道，它成了我的终生伴侣。现在我已步入耄耋之年，愿在有生之年，为保护和发展中国民间剪纸艺术贡献余力。

序

黄土高坡的生命礼赞

// 田茂军

诗

人李季的长诗《王贵与李香香》里，有这样的诗句：“脱毛雀雀过冬天，没有吃来没有穿。”剪纸大师高金爱的童年正是如此。她母亲早逝，家境贫寒，从小给人做童养媳。在她早年的人生履历里，没有阳光，没有温饱，有的只是曲折坎坷，颠沛流离，生命遭受着苦难的摧残与蹂躏。随着人生岁月的更替，她饱经沧桑的双手不停地劳作，不停地剪窗花，生命之轮艰难地前行。在寒风呼啸的冬夜，在微微发亮的豆油灯下，她创作出一个生机勃勃的动物世界，剪出了一片山丹丹花开红艳艳的民俗新天地。伴随着红色纸片的飘落，一个个鲜活的生灵在高金爱的剪刀下诞生，有憨态可掬的艾虎、威风凛凛的狮子、顽皮游戏的猫咪、默默耕地的老牛、引吭高歌的雄鸡，还有天上翱翔的老鹰、窑洞前闲话的老汉……

高金爱和她的剪纸，宛如一朵朵苦菜花，在贫瘠的黄土高坡上倔强盛开，伴随着黄土高坡的信天游，吐翠飘香。

这是一个奇迹。在那样艰苦的生活境遇下，常人都在为物质财富的极度贫乏而勤扒苦做，为的就是解决基本的温饱。有谁还去从事与劳动无关的营生？有谁还自觉地进行精神上的自由创造并形成个性鲜明的艺术创作风格？高金爱，这个身高不足一米五的老太太，她做到了。

高金爱的剪纸是艺术创作潜力与生命创造激情互动的一个范例。

由于地理环境的独特性以及民俗风情的特殊性，陕西传统民间剪纸具有黄土高原浓郁的乡土气息与厚重朴实的美学特征。正如米宏清、殷宇鹏等专家所指出的那样，在陕北地区，剪纸夸张而写意，擅以线条造型，风格硬朗大气，传承了汉代画像石艺术中线条挺拔、粗犷、劲道的造型特征，充满生命的活力。而陕北以南的关中平原和西府一带，剪纸却具有平原文化的特质，是以团块造型为特征，也就是剪大块面积为物象造型，呈现了商周青铜文化至唐文化积淀下的凝重、完整的风貌。另外，以团块与线条兼容装饰造型，则是陕北和关中、西府区域文化交融、过渡产生的形式。

在这样的文化背景下，高金爱的剪纸无疑会受到潜移默化的影响与熏陶，她的作品特征除

个性鲜明外，还兼有陕北的线条粗犷和关中地区线条与团块结合的造型特色。她剪得最多的是动物及人物，很少剪花花草草。这是因为黄土高坡缺少春夏秋冬四季的变化与植物的绿色更替吗？不是。她就爱剪狮子、老虎这些大家伙。她说：“老虎眼睛睁得大大的，让人看了能抖起精神呢。”她认为，人和动物的眼睛都要“明格炯炯的”，那样才有精气神儿。她的不少作品充满儿童般天真的想象，比如，她剪的艾虎憨憨的，肚子里还带着3只小虎崽。她的虎作品和见过真老虎的青年人剪得完全不同，古朴天真、稚拙可爱。她说：“10斤老虎9斤头”，这是有意将老虎的头部夸张增大，突出老虎雄强威武的特征，有的作品连毛喳喳都不修，更显得雄浑大气。在她的作品中，我们可以看到：上山虎、下山虎、回头虎、笑虎、飞虎、走虎、卧虎、花虎……真是一个丰富多彩的虎家族。

在高金爱的作品中，洋溢着旺盛的生命律动。

这是艺术世界的诗意花朵，这是黄土高坡的生命礼赞。

高金爱的作品还常常与当地的民俗结合，成为民俗文化的重要载体与记录符号。她的作品总是与众不同，造型古拙，刀味十足。和一般的娃娃抱鱼不同，在《老汉抱鱼》里，一个老农，口含旱烟锅，怀抱一条大鱼，蕴含“年年有余”之义，寓意生活富裕、美好。

高金爱剪的陕北老汉质朴憨厚。在剪纸作品《老汉》中，一个老汉面带微笑，似乎在对人讲述什么风趣的故事。《石匠》这幅作品表现一个老汉头扎毛巾，肩头挂着旱烟袋，正用石鏊专注地凿着石磨。高金爱用剪纸表现劳动的场景，充满生活气息。

同虎一样，狮子也是百兽之王。剪纸《人首狮》里的人首狮，面部表情严肃，贴于室内，赋予它镇宅、护生、辟邪的作用，保护家宅平安。作品《骑虎》剪的是一只大老虎，背上骑着一个娃娃。民间认为虎是百兽之王，是神虎，有驱邪辟邪的功用。生男孩，取小名虎娃；生女孩，取小名虎妞。娃娃骑虎，象征着一生平安、健康，寄予着人们对美好未来的希望。猪是农村最常见的家养牲畜。和老鼠一样，猪也多崽，喜花中常见以猪为题材的作品，高金爱剪的《娃娃骑猪》，义为新婚夫妇多子多福。

在《戏鸟娃娃》里，小女孩坐在院子里，面带微笑。她一手托着小鸟，鸟儿展翅欲飞；小女孩膝上两只老虎，活泼可爱。鸟儿回来了，象征春回大地；虎为阳物，喻女孩长大后多子。整幅作品清新、欢快，洋溢着生命蓬勃的气息。在另外一幅《娃娃》里，高金爱将传统的“抓髻娃娃”进行改造，一个小女孩肩头放两只小鸡。鸡有“吉祥”之义，喻小孩富贵吉祥，健康成长。同时，鸡也有保护孩子的作用。在民间，据说贴一只大公鸡剪纸，魑魅魍魉不敢进入户内。

鼠与猫本是天敌，在《猫戏老鼠》这幅作品里，却和谐相处。鼠猫相戏，憨态可掬，体现了高金爱幽默、风趣的个性，具有儿童般的真诚与天真，作品表现出劳动人民积极乐观的精神风貌与生活态度。

《金鸡》这幅作品在高金爱的家乡大受欢迎。这只金鸡精神抖擞，似在报春，使人顿感春回大地，万象更新，春天气息扑面而来。

《鸟》这幅作品似乎是随手剪成，但是美丽的小鸟体态轻盈，展翅飞翔，飞向属于它的美好天地。这种浪漫主观的表达，正是劳动人民对美好自由生活的追求与礼赞。高金爱的剪纸作品是安塞一张鲜明的剪纸名片，是陕北剪纸的优秀代表。安塞地方小，剪纸影响大。

安塞县有几位著名的剪纸大师，白凤兰、胡凤莲、曹佃祥和高金爱，四位婆姨，四位真正的民间艺术家。她们的创作集中体现了黄土高坡深厚的文化底蕴，隐藏着民间女性创作的共同命运与心灵秘密。20世纪80年代初，她们受靳之林教授之邀，挎着篮子，带着剪刀，到中央美院表演剪纸。农村妇女登上大学的美术讲台，她们是头一批。她们的作品被国家美术馆、美术学院和30多个国家艺术馆与博物馆收藏。如今，4位老人均已作古。正如古罗马哲学家塞内卡所说：“生命如同寓言，其价值不在长短，而在于内容。”曹佃祥和高金爱被编入世界剪纸大师名录，被联合国教科文组织授予“艺术大师”的称号，高金爱被评为国家级非物质文化遗产传承人。耀人眼目的称号对这些天才而身处闭塞山区的农村老太太而言，也许没有白面馍馍那样管用，生活的重担让她们过早地白发满头。她们需要尽快地改善生活境况。晚年的高金爱还在为完成县里的剪纸任务而劳作不休，因为每幅老虎剪纸可以给她带来微薄的10元钱的收入。

民间艺人在创作中，常常不受客观事物外在形象的拘束限制，而是以“我”为主，注重内在情感的体验与主观的表达，因此作品大胆、夸张、稚气、率真，在原生态的艺术土壤里，绽放出现代迷人的光彩。这一点，常常与现代主义艺术追求的目标高度一致、惊人巧合。其实，文人艺术与民间艺术从来就不是壁垒森严，各自为阵。张道一教授说，美在民间，大美无言。乔晓光教授说，很多民间剪纸都具有现代艺术的素质，艺术家要向民间学习。杨先让先生说，剪纸具有先锋艺术的色彩。大俗大雅，雅俗共赏，艺术无门户。如果说，库淑兰就是中国的毕加索，那么，高金爱就是中国的马蒂斯。

凡·高将生命融入向日葵，将艺术的精华留给人类，成就其艺术的魅力；高金爱将她的作品留下，留给我们的是另一种艺术生命的延续，一份丰厚的精神财富与非物质文化遗产。

时光如水，岁月如歌。手捧高金爱的剪纸作品，当我们面对那些众多的非物质文化遗产传承人，我们能够做些什么？我们应该做些什么？

历史要求我们必须对此做出回答。

田茂军 湖南省吉首大学文学院教授，湖南省民间文艺家协会副主席，
湖南省剪纸研究会会长，湖南省非遗保护工作专家委员会委员

评介 1

剪花婆婆高金爱

// 殷宇鹏

剪纸艺术在陕北民间被称为“剪花花”。高金爱被乡亲们亲切地称为“剪花老婆”。“剪花老婆”居住在一条山沟里。每当农历四月天，沟里一派盎然春意，山坡上的紫丁香开了，芳香四溢。硷畔上的桃花虽然已快开尽，但还能看到星星点点晚开的粉红桃花。而梨花以及那些不知名的山花正在盛开，一片洁白，显示着山里特有的生机。

高金爱她生前是国家非物质文化遗产传承人、陕北著名的民间剪纸艺术家。早在1978年，在全县开展的民间艺术普查中，她被县文化馆发现，从此开始了一手务农一手剪花绘画的平凡人生。第一次参加县上的民间美术创作培训班，人们首先记住了她乐观的性格。那时，她还在简陋的土窑洞里住，家境十分贫寒，但她乐观开朗，看不到任何被生活所困扰的情绪。她在哪里，欢笑声就在哪里。1980年5月，高金爱在剪纸创作班上创作的作品随延安剪纸展在中国美术馆展出。此次展出的主要作品来自安塞，有延喜芳、王占兰、白凤莲、白凤兰、曹佃祥、胡凤莲、陈生兰、张凤兰、李桂莲等，高金爱也位列其中。延安剪纸大厅内参观的人络绎不绝，还来了许多外宾。中央美术学院院长江丰在《人民日报》上发表了《我爱延安剪纸》的文章。这是民间美术第一次进京展出，也是第一次登上国家最高美术殿堂。中国美术馆邀请美术界人士在京召开了座谈会，江丰、华君武、吴作人、古元、曹振峰、滕凤谦等知名艺术家和学者到会。随后，出版了《延安剪纸》一书。高金爱等人的作品被中国美术馆永久收藏。

1985年，高金爱同安塞的胡凤莲、曹佃祥、白凤兰等6位民间剪纸艺术家被邀请到中央美术学院讲学。老婆婆们第一次坐火车，走在半路上，几个老婆婆都纳闷儿，问随行的工作人员：“火车咋还不开？”工作人员说：“都过了渭南了。”她们看见车上的水杯里的水不外溢，以为火车还停着，引得一阵大笑。到了北京，有的要去看北京皇帝住的金銮殿，有的要去看毛主席纪念堂。高金爱说，她想去动物园看老虎。回去再剪时，随行的靳之林先生说：“坏了，看了真老虎，她们不会剪老虎了。”她们剪的是心中的老虎。

说起高金爱的剪纸，尤以剪老虎而闻名。你看她剪的老虎，百态千姿，各不一样，但都是威

风凛凛的，虎虎有生气。《艾虎》就是她最著名的剪纸。2009年，《艾虎》荣获中国最高民间文艺奖——“山花奖”。

赴中央美术学院讲学，老婆婆们第一次坐了火车、飞机。随后，中央电视台专门为老婆婆们拍摄了电视纪录片《源——陕北民间艺术》。摄制组跟着几位讲学的老婆婆们的足迹，一同乘飞机回到陕北。中央美术学院民间美术系主任杨先让先生在后来的回忆文章中写道：“陕北如同一支神秘的歌，长久地吸引着我。中国传统民间美术主力军是劳动妇女，是她们依伴着民俗活动，将中华大地打扮得五彩缤纷。她们对民间美术所创造的主题，是生命的繁衍，爱情的赞美，幸福的颂歌。”

老婆婆们回到黄土高原的窑洞里，又开始了她们日出而作、日落而息的生活，并继续剪着花花，用与生俱来的天赋剪着她们人生的梦想。一同去北京的几位民间艺术家到20世纪90年代已先后去世，只有高金爱活到了90岁高龄。

在过去曾经偏远的庙湾村，近年来交通环境明显改善，柏油路一直铺到村口她家的门前。十几年前，她家也告别了土窑洞，搬进了有5孔石窑的新家。一些慕名而来到村里找老太太剪花的外地客人，顺便买她的一些剪纸；县上每年也会给予她奖励；国家级非物质文化遗产传承人每年可以领到8000元的补贴，收入明显增加，家中的生活有了极大改善。2006年县上举办剪纸大赛，80多岁的高金爱还被邀请到县上进行了现场表演，她收的一些徒弟有的成为安塞中青年剪纸作者中的佼佼者，有的在北京奥运会和上海世博会上做剪纸表演。

近年来，高金爱在家中剪了大量的老虎。她说，绘画眼看不见了，剪还能剪。她说她要剪《百虎图》，把自己心中的虎剪完、剪尽。

高金爱一生创作了大量剪纸和民间绘画作品。《人民日报》《人民画报》《中国艺术报》等全国权威报刊介绍过她的作品，50多幅作品入选各类民间美术画册。如今，在中国美术馆的二楼，仍然陈列着高金爱的作品。民间艺术家的作品能够与其他国家级艺术大师们的作品陈列在一起，这是对她的人生、艺术的最好肯定。

她所创造的艺术如她生活过的土地一样芬芳，散发着泥土的气息，呈现出蓬勃的生命力。我们曾流连于她住过的土窑洞，一棵老梨树正开着洁白的梨花。它寂寞地开着，在偏远的山村，在陕北的丛山沟壑间，但它的根是那么深，这老根扎在厚重的黄土地里，含大地之灵气，得山水之清华，定会年年盛开，经久不衰。

殷宇鹏 陕西省农民画协会副主席、安塞县文化馆馆长

评介 2

永远的大师

——高金爱生平及创作

// 米宏清

高金爱，女，汉族，生于1922年农历二月初一，2011年3月26日去世。享年90岁。生前居住于陕西省延安市安塞县砖窑湾镇庙湾村。

高金爱一生坎坷。她出生于山西省临县碛口镇候台镇村。父母是农民，家境异常清贫。高金爱是长女，另有两个弟弟。3岁时，母亲因病去世，父亲娶了后老伴儿，她受尽了后娘的虐待。7岁时，父亲将她送到舅舅家生活。在舅舅家，她得看别人脸色生活，时不时便遭到责打，这给她幼小的心灵留下了深深的阴影。她给舅舅家放牛、揽羊，砍柴、割草，小小年纪便饱受生活的艰辛。这样的生活持续了7年，14岁时，父亲将她许给同村李家做童养媳，16岁完婚。几年后，丈夫因意外而亡。后来，她与一个比她大12岁的陈姓退伍军人成婚。婚后生有一个儿子两个女儿。在非常艰苦的岁月里，高金爱带着儿女历尽艰辛，逃荒来到安塞县砖窑湾镇一个荒僻的深山沟，从此，丈夫音信全无。几年后，她与当地一位姓武的男人成婚。成婚不久，前夫费尽千辛万苦，在安塞县找到了她。高金爱把前夫接到庙湾村，让他和儿子生活在一起。

苦难的童年生活，激发了她对美好生活的无限向往。而从小受后娘虐待、继而又过着寄人篱下的生活，人生的冷暖，又使她的心灵产生了对真、善、美的渴望。正是苦难的童年，心灵深处对于辛酸人生的独特体验，成就了高金爱，使她成为著名的民间工艺美术大师。生前，她是中国剪纸研究会会员，陕西省农民画协会副主席。2005年，高金爱被陕西省发展和改革委员会授予“陕西省一级工艺美术大师”的称号。2007年6月，她被文化部评为“第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人（民间美术）”。

高金爱的艺术成就，主要包括剪纸艺术和绘画艺术两个方面。

绘画代表作有《伏虎》《多喜》《骑驴婆姨》《边墙骆驼队》《做针线》《马群》《黄昏》《老汉和手》《赶集》《王贵与李香香》等。剪纸创作量颇丰，代表作有《艾虎》《狮子》《戏鸟娃娃》《卖鸡》《纺线》《猫捉老鼠》《老汉抱鱼》等。她的剪纸作品和绘画作品有多幅获

全国大奖。1983年，绘画作品《多喜》参加中国农民画国外巡回画展。1988年9月，文化部、农业部、中国美术家协会联合举办中国农民书画大奖赛，高金爱的绘画作品《伏虎》获二等奖。1992年10月，剪纸《艾虎》获陕西省文化厅选送的九州迎归显风采展优秀奖。1992年10月，绘画作品《骑驴婆姨》获由陕西省文化厅举办的陕西省现代民间绘画新作展一等奖。1995年9月，剪纸《黄河摆渡》获北京全国艺术之乡艺术精品展示大赛三等奖。2002年4月，绘画作品《赶集》参加由中国农民画研究会、中国美术家协会举办的中国农民画联展，获二等奖。2002年，剪纸《卖鸡》被陕西省民俗博物馆收藏。2002年5月，绘画作品《聊天》获第二届上海宝山全国现代民间绘画艺术交流展优秀奖；绘画作品《赶集》参加由陕西省美术家协会、陕西省美术馆、陕西省文化交流协会、陕西省农民画家协会在户县举办的“好猫杯”中国现代民间绘画精品展，获三等奖。2002年11月，绘画作品《骑驴婆姨》获由中国农民书画研究会举办的“跨世纪艺坛风采名录”入选比赛三等奖。2004年，安塞县民间艺术家高金爱、曹佃祥、白凤兰和白凤莲剪纸作品入选由中央美术学院非物质文化遗产中心编写的《中国非物质文化遗产天才传承者图文集》一书。2006年2月，绘画《鸡》参加由《农民日报》社举办的第二届中国农民书画展，获优秀奖。2007年4月，剪纸作品《艾虎》参加由中国民间文艺家协会、扬州市人民政府共同举办的2007年中国剪纸艺术精品博览会获最高奖（金奖），同时被中国剪纸博物馆收藏。2007年11月30日，剪纸《艾虎》获由中国文学艺术界联合会、中国民间文艺家协会共同颁发的国家级民间艺术最高奖——第八届“山花奖”。

高金爱的剪纸作品具有独特的历史和文化价值，是民间剪纸的精品，是中国传统民间艺术的一朵奇葩。她的作品传承了一批具有重要历史和文化价值的传统纹样，体现了剪纸艺术丰富的文化内涵。她从小生活在黄河岸边，这里是中华文明的诞生地，是中华民族农耕文化的重要土壤。她虽然目不识丁，未受过任何教育，然而浓郁的民间乡土文化艺术气息同样给她的心灵以极大的熏陶，耳濡目染，她的血液里融入了民间传统文化的“基因”。但是，同是生活在一块土地上的人，并不是每个人都能成为民间艺术大师的，这与他们自身的艺术禀赋是密切关联的。高金爱具有一颗爱美的心灵。对美的追求和向往，贯穿于她生命的始终，也是她剪纸作品表现的永恒主题。

最能体现高金爱剪纸文化价值的作品是她的剪纸《艾虎》。外形像陕北黄土高原一座一座的群山，老虎粗壮的尾巴翘至背部，4条腿非常有力，而虎的头部精神饱满，稚拙可爱，身上还剪出了3个活蹦乱跳的小虎。民间传说艾虎比老虎更凶猛。而高金爱剪的这只艾虎，胖乎乎的，憨态可掬，十分可爱。高金爱说，她剪的这幅艾虎是伴娃娃耍的，是保护娃娃的。

由此，我们看出，高金爱的剪纸作品，具有丰富的文化内涵。她虽然不识字，但是她能通过一把剪刀，把自己的喜怒哀乐，自己对于生命的理解和认识，给予准确的表达和体现。这是

自由的艺术，是最为本真、最为质朴、最为原始的艺术。因为本真，因为原始，她的作品被认为是真正积淀着民族文化艺术的载体，展现了民间文化旺盛的生命力和创造力。

虽然在生活中她历尽坎坷，备受磨难，但是她性格乐观直爽，充满对生活的热情。她的精神世界总是有一种强大的力量在支持着她，那就是对于美好生活的强烈向往和追求。反映在她艺术创作中，就是不受任何传统样式的束缚，具有自由、大胆的艺术手法。她剪的作品从不画底样，一剪刀下去，就能完成自己的艺术形象，造型流畅，可爱。她的绘画作品想象力非常丰富，用色大胆，手法夸张，给人一种强烈的视觉冲击力。

高金爱的作品来自淳朴的民间，来自黄河流域深厚的文化土壤，具有传统文化的独特内涵。中央美术学院教授胡勃在《学习民间美术的教学实践》（《美术研究》1986年第3期）一文中写道：“高金爱的剪纸《鹭鸶》《鸡》，洗练概括的造型，饱满充实的艺术风格，表现了一种质朴向上的情感，与陕北米脂汉墓出土的画像砖《鸟兽图》所体现的艺术风格是极为相近的。”

安塞处于黄河流域的中上游地区，这里是中华民族古老文化的发祥地之一，也是保留中华民族古老文化较为完整、较为集中的地域之一。而剪纸艺术作为安塞最具有代表性的民间文化艺术，更是记载古老历史文化的“活化石”。正是这些民间艺术大师，他们用手中的剪刀，用他们杰出的文化创造力，以及他们爱美的心，留存了我们民族文化的记忆。

1985年12月，中央美术学院靳之林邀请了陕北6位剪纸能手赴北京中央美术学院民间美术系，进行剪纸教学表演。其中，有4位是安塞县剪纸艺术家，她们是白凤兰、曹佃祥、胡风莲、高金爱。中央美术学院教授、民间美术系主任杨先让在《安塞民间美术印象》一文中写道：“安塞会剪纸的妇女可能有千百位，但是真正可称为能手的只是少数。王占兰、白凤兰、高金爱、胡风莲、曹佃祥等即是其中的佼佼者。她们是民间美术造型的传承人，既善剪纸又能刺绣，做面花，缝布制品，又是农民画的创造者，她们都是在传统民间美术队伍中有贡献的艺术家。”

高金爱是安塞这块土地上成长起来的民间工艺美术大师，是中国民间剪纸天才的传承者。她的剪纸作品，散发着泥土的芬芳，被人民所深深地喜爱。她所创造的艺术，凝聚了人类最为原始的对于美和爱的礼赞，是人类精神的集体记忆。她的剪纸作品，成为中国民间剪纸艺术宝库的瑰宝。

米宏清 安塞县文化局干部