

中国民间剪纸传承大师系列丛书

ZHONGGUO MINJIAN JIANZHI CHUANCHENG DASHI XILIE CONGSHU WANGLANPAN JIANZHI

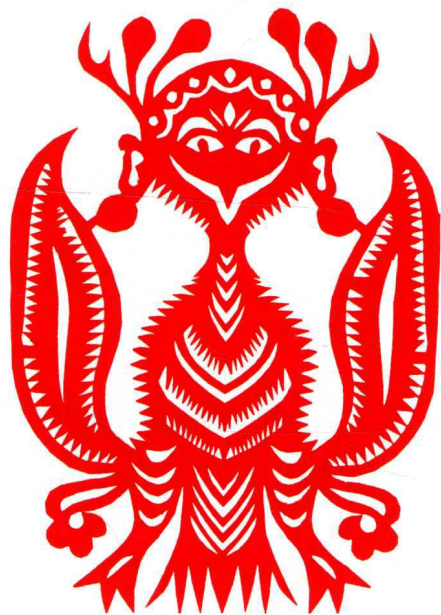
王兰畔剪纸

陈竟 主编

宋如新 编著
金盾出版社

中国民间剪纸传承大师系列丛书

王兰畔剪纸

陈 竟 主 编

宋如新 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王兰畔近百幅剪纸精品,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:李春梅 楼月红 陈迎花 苏海坤 楼月萍 牛玉芹 王海军 江秀伟 陈晓玲
张 建 颜彩红 杜振红 刘庆玲 孙海玲 代国敬 张焕芝 颜明芳

图书在版编目(CIP)数据

王兰畔剪纸/宋如新编著. —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 978-7-5082-9507-7

I. ①王… II. ①宋… 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 135874 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)

發揚鄉土風流
著意推陳出新
張愛萍

前国防部长张爱萍将军题词

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

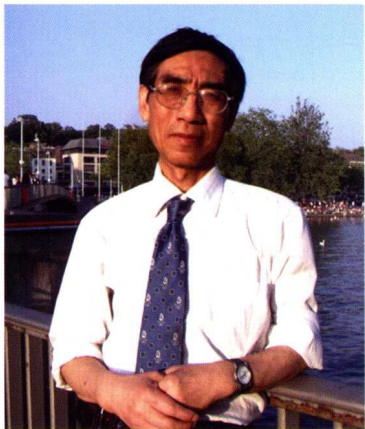
副主任：昌光水

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，是保护人类文化多样性的需要，是重建社会秩序的需要。

那么，什么样的人才是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。

序一

浅论中国民间剪纸文化认知价值

// 陈有升

中国民间剪纸
传承大师系列丛书

4

2013年岁末，我接到南京大学民俗艺术研究室前主任陈竟教授打来的长途电话，说他退休后正在主编一套“中国民间剪纸传承大师系列丛书”，希望我能为这套丛书的分册《王兰畔剪纸》写序。没过几天，我就接到出版这套丛书的出版社——金盾出版社的编辑送来的丛书分册《王兰畔剪纸》的稿件，知悉这分册的编著者是延安群众艺术馆美术组前组长宋如新。丛书主编陈竟和编著者宋如新均早已退休，但他们仍致力于民间剪纸艺术研究和出版事业，令我感动。这一册共收入王兰畔大师珍贵剪纸原作100余幅。分册里有宋如新已写成的序和后记。宋如新已有40多年的民俗研究经验，在王兰畔生前又和她长期密切相处。这分册的编著基本完成，但陈竟仍坚持要我务必为此分册再补一序。拜读完《王兰畔剪纸》，我忆起以前我写过的一些探讨民间剪纸学术的旧文，其中特别是在2004年春节过后，于中国美术馆召开的由该馆主办的民间美术保护与弘扬学术研讨会上我宣讲的拙文《浅论中国民间剪纸的文化认知价值》，文中那些观点至今仍代表我对民间剪纸的文化认知。那次盛会过后，由当年的中国美术馆馆长杨力舟主编、当年的中国民间剪纸研究会副秘书长刘亚平任编委、当年的中国民间剪纸研究会副会长陈有升任特约编审，在中国外文局外文出版社出版了那次盛会的论文集《保护与弘扬》，我的拙文也收录在这部论文集里。现将此拙文作为“中国民间剪纸传承大师系列丛书”的分册《王兰畔剪纸》的序，表达我对中国民间剪纸文化价值的认知和对王兰畔等民间剪纸传承大师的崇高敬意。

中央美术学院吕胜中教授曾对目前学术界在民间艺术评价上常用的套语很不以为然。他说：“曾屡屡出现在报刊、杂志、学术刊物上的一句套话‘天真质朴、自由随意、粗犷有力、栩栩如生’几乎成了评价所有民间艺术品的‘国语’。发明这句‘台词儿’的人也许无意，但这些词语却如洪水猛兽一样侵蚀着大多数人对民间美术的认识。顺这样的调调唱下去，就可以说民间剪纸是不要法度约束的信口开河、肆意妄为，可以说剪花巧手都是些不动脑子的粗人。”

我很久以来对吕教授这一席话也深有同感。1986年中国民间剪纸研究会于山西吕梁地区离石县（现吕梁市离石区）召开的民间剪纸研究年会上，我就曾通过拙论《民间剪纸所包含的生殖崇拜原始内涵初探》，试图突破“天真质朴……栩栩如生”的泛论套话，还民间剪纸的本来面目。当年我曾以《抓髻娃娃》《鹤鹿同春》《鹿头花》《葫芦生子》《鱼戏莲》《蛇盘兔》《鹰踏兔》等多种传统民间剪纸纹样为例，结合《诗经》的“商颂·玄鸟”“大雅·绵绵瓜瓞”和《礼记》的“仪礼·士婚礼”“仪礼·玉藻”等古籍文献及郑振铎的《玄鸟篇》、闻一多的《说鱼》等研究资料，阐明许多民间剪纸绝对不仅仅在形式上使人产生美感，而实际上它们的内涵却反应出远古的生殖崇拜等原始意识，是人类学、考古学、神话学、社会学、民俗学以至文化史研究不可忽略的（《民间剪纸所包含的生殖崇拜原始内涵初探》，刊《中国民间剪纸艺术研究》北京工艺美术出版社1992年第1版）。去年，我欣喜地发现，吕胜中教授在他的《来自民间》专论里，对这一观点又有了进一步的扩充探研。他指出民间剪纸纹样“这是一本没有文字的史书。没有‘字’，却有‘纹’。‘纹’是‘文’的前身，中国文字的起源就是从图画象形开始的。在文字成为文明世界记录语言的通行工具以后，‘纹’的方式就留在了民间。在中国大地上世代代生息着的劳动大众，就是用这样的方式书写着他们眼中的历史，挽留了千古传承的‘读图时代’。”他对民间美术的真实内涵的把握越来越接近民间文化的本来面目，这使我由衷地感到欢欣鼓舞！

2013年7月的一个夜晚，我意外地接到旅美学者李泽厚从大洋彼岸打来的越洋电话，随后又收到他的来信。这位与之中断联系十来年的学者告诉我，他有近著两部，即《历史本体论》和《浮生论学》。我立即找来这两本书，读后我欣喜地感到这位专治美学和思想史的学者对中国“巫术礼仪”的透彻研究，这也是我们认识民间艺术文化价值的一把钥匙。李泽厚说：“中国讲生生不息，讲整体，讲过程……这是了解中国文化的一个很重要的东西。不讲所有，但至少主要的一些中国文化和中国哲学的特征都来自巫术。”李泽厚自己承认，在历史学、考古学研究中，苏秉琦、张光直、李学勤、张忠培、李零等人对新石器时代考古里发现的神权与王权的合一，而巫代表着神权的力量，巫君合一、巫的理性化的分析，对他有一定的影响，虽然在学术观点上他仍不完全认同这些考古、历史学家的视角。李泽厚的“中国文化和中国哲学的特征都来自巫术”的观点，引起我对张光直、徐苹芳主编的《中国文明的形成》一书中，对考古学上的巫术考证资料的特别注意。张光直在《中国文明的形成》一书的有关章节里多次提到：“‘巫’的宇宙观在人类文化史上是相当常见的，但过去巫术与巫师在文明发展史上所起的重大作用则被忽视，这是因为研究文明史者注意力多集中于西方文明，而西方文明的发展经过和动力有它独特的特点，‘巫’是不重要的。”像李泽厚一样，张光直也特别注重“巫”在中国文化史上所占的重要位置，他判断：“中国最早的文字，多与占卜、祭祀有关……从文字与占

卜的密切结合来看,文字也可能是巫术独占的……在仰韶文化中已知巫师借助的动物有龙、虎、羊、犀、象和各种鸟类……有的动物‘因袭化’而成为图案,看不出是什么动物,一般成为饕餮、肥遗或夔文等。在龙山文化时代已经有了巫术、美术集中的倾向,而到三代(夏、商、周)则达到高潮。”李泽厚和张光直对巫术成为中国文化的特征和最早的文字可能是巫术所独占的论断,与吕胜中的“民间剪纸纹样是一本没有字的史书”的论断,有许多不谋而合的地方。一直流传至今天,民间剪纸的出现多在传统民俗节日的祭祀中和红白喜事庆典或祭祀中,而民间剪纸的纹样,有许多也“因袭化”而成为图案。联合国教科文组织把那些代表民族基本识别标记、维系民族社会存在的生命线和民族文化发展的源泉的民族民间文化,列为“人类非物质和口头传承文化遗产”的代表项目。中国民间剪纸的“因袭化”图案在民间无师自通,代代相传至今,其表现形式在艺术评价上套话所指的“自由随意、粗犷有力”,其实正是李泽厚所分析的,是“充满狂热情感而并非冷静思考的巫术活动的特征(见《浮生论学》)”。其思想内涵却应当从远古人类文化的源头、文明的形成等方面去深度发掘。

吕胜中教授在他的《来自民间》专论里忧心如焚地感叹:“在一个民族全面经受文化转型的非常时期,出什么样的怪事都是不足为奇的。但为什么我们轻易抛却了曾使我们欢乐我们忧伤的昨天的一切,心里空落落的,却不知该装进怎样的新货色才能获得自在?按前些年‘拿来主义’的说法,可能会让我们用现成的西方模式一夜暴富,去享乐空洞的身体,但一个在人类文明的功绩簿上不思建树的民族,即使仰着一脸富态走向世界,也装不美自己精神的门面。”新时期以来,市场经济、商业化、急于和世界接轨而走向世界变为一种时髦的思潮,在这种思潮的冲击下,坚守、抢救和维护民族民俗传统文化的阵容一下子强烈地动荡起来。成立于1984年的中国民间剪纸学会,仅仅过了两年,就因为对民族民俗文化认知的差异而一分为二,分化为“中国民间剪纸研究会”和“中国剪纸学会”。而由杨先让、靳之林、冯真诸教授艰苦创业而产生的中国美术教育史在高等院校里出现的第一个中国民间美术系,也仅仅维持一两年就消失了。正如美术教育家、画家黄永玉所叹的:“湮灭的文化有待发掘,沉睡的文化有待唤醒,民间美术至今给莫名其妙的蒙昧力量毁蚀得差不多了;有的先生觉得它落后需要改造;有的先生任其柴烧墙毁,如此如彼,真正有切肤之痛的贤达人士又力不可及,现代科学文化冲击使创制者本身也渐失信心,所以保护、推广拓展的工作还很艰难。”(见黄永玉2003年为作家出版社出版的杨先让著《黄河十四走》写的序言)并不是说中国教育界、学术界真的缺乏对本土(本源)文化认知的学者,无论风云如何突变,坚守、抢救和保护本土(本源)文化的仍大有人在。这几年,杨先让教授的《黄河民间艺术考察》《中国乡土艺术》,靳之林教授的《抓髻娃娃》《绵绵瓜瓞》《生命之树》,陈竞教授主编的《中国民间剪纸艺术研究》,一部部巨著和论文集相继问世。但可叹的是,这些有关的学术专著至今还仅仅在很狭小的学术圈子里流传,对全民族

正确认知本土（本源）文化的影响仍甚微。

从学术界的李泽厚、张光直、杨先让、靳之林、冯真等老教授到吕胜中、张彤、乔晓光、何红一、郭庆丰等众多后起之秀，我们对民族民俗本土（本源）文化价值的认知原就不乏有识之士和优秀的导师，问题是不能把这种认知共识局限在狭小的学术研究小圈子里，而应提高到全民族文化素质和对全人类文化遗产的抢救、保护的高度上来。就以中国民间剪纸为例，我们每年的生肖纪念邮票多数以民间剪纸纹样为图案；在歌舞文艺演出的舞台上，民间剪纸纹样多次在布景上占有醒目的位置。这说明传统民族民俗剪纸没有消亡，仍有很强的生命力而成为人类文化遗产的重要组成部分被保存起来。随着高等院校对非物质文化遗产的重视，人类非物质文化遗产的研究进入高等院校的教育和教学中，包括中国民间剪纸在内的所有民族民俗本土文化将成为人类最宝贵的文化遗产，因受到全人类的爱护而保留下来。优秀的民族文化属于全人类。在现代社会转型期，加强对民族民俗文化的本源性文化价值的研究认知，有着格外重要的现实意义。

陈有升 新世界出版社编审

序二

我眼中的王兰畔剪纸

// 宋如新

陕北黄土高原，是我国四大高原之一，也是大面积黄土覆盖的高原，是中华民族灿烂文明的发祥地之一。地球上最厚的一块黄土板块就在洛川县的洛川原。陕北高原沟壑纵横，人们把山头上的平地称为“原”。原上土地肥沃、日光充裕、水土流失较小，很适合农耕生产。因此，最大的一块山头平地——洛川原就显得十分珍贵。这里的农家为了充分利用宝贵的耕地，自古以来大都住在沟畔上，或打土窑或盖房屋。上原种地，下沟担水饮牛，自然地形成了小农经济的生产方式和对外封闭、自给自足的生活模式。历经几千年，他们在劳动生活的同时，创造了地域性很强的、独特的民间艺术文化，用以讴歌劳动生产，美化生活环境。

洛川县民间艺术具有内容古朴、含义深奥、形式怪异三大特征。明显地保留着原始社会古老文化的特征。三大特征表现在老秧歌、鞞鼓、面花、民间剪纸、刺绣诸方面。老秧歌和鞞鼓的形式带有原始的巫术开道出师原形。民间剪纸和刺绣反映了生殖繁盛的传统文化。剪纸是刺绣的底样，内涵更是丰富深刻。剪纸纹样蕴含着古老的图腾崇拜、生殖崇拜等传统文化观念。

1980年前后，洛川县的民间剪纸和农民画参加了在北京举办的全国民间艺术展览。在展览会的学术讨论会上，滕凤谦教授以洛川民间剪纸传统纹样为例，阐述了主题纹样和生殖崇拜的关系、主题纹样与物候历法之间的关系的两大论点，引起学术界的重视。其中，王兰畔的窗花《鹿角花》《鸡寿童》等剪纸纹样正是滕凤谦教授的论点的有力论据，从而引发了全国性的民间剪纸大普查、大开发、大讨论。王兰畔剪纸为掀起“中国民间剪纸热”立了头功。

王兰畔 1990年

王兰畔是洛川县民间剪纸的代表作者。她的剪纸作品带有浓郁的古老传统文化气息。如表现原始文化遗存形式的《洛川老秧歌伞头》，作品中扭秧歌的伞头一手举着伞，另一只手挥舞着巫师（道士）用的“拂尘”。形象地反映了洛川老秧歌中巫师开道的内涵，象征古代将士出征前由巫师作法，企盼胜利、平安；在民间则是企盼风调雨顺，平安丰收。滕凤谦先生把洛川剪纸纹样《抓鸡娃娃》视为“鸡寿童”。他认为这种纹样寓意着原始生殖崇拜观念，这和民间俗文化的含义是一致的，是一种性崇拜求偶的暗喻符号。王兰畔剪纸中这种纹样屡见不鲜。这种纹样同时也包含着如《鹿角花》纹样内涵的“物候历法”说。根据滕凤谦先生的释义，《鹿角花》应是春天的形象指示符号。春暖花开，万物萌生，人的生命也像鹿孳生鹿茸一样繁衍开始了。物候是指动植物或非生物受气候和外界环境因素的影响而出现的周期变化现象。在春天的时候，飞禽和走兽无一例外地进入繁衍高峰，何况人呢？所以，剪纸纹样中的娃娃两手抓鸡，寓意了生殖内涵。这种形象文字，一直保留在民间。其更深刻的含义，只有民间的剪纸妇女们能读得懂。滕凤谦先生命名的《鸡寿童》纹样也就好解释了。“鸡”是飞鸟，“寿”是生命，“童”是小孩。陕北把“小”读作“侯”，小孩称为“侯侯”“侯娃娃”。民间剪纸艺术中，“侯”用猴子的形象来代替。王兰畔剪纸中的猴子形象十分生动可爱，可以引申称为《猴寿童》，如作品《猴吃桃》《女猴子》《闺秀》等。王兰畔的剪纸，谱写了生命、生活以及生殖的交响曲，佐证了滕凤谦先生的“物候历法”观点。

王兰畔剪纸生活味很强，有怀旧生活型和表现生活型两种。她用装饰的手法把过去的生活形象刻画得十分美，亲切、可爱、动人。她把女娃娃、小媳妇装扮得就像公主一般，好似家庭中的人又像舞台上的演员。反映现实生活的作品则直截了当，无须装饰。表现老汉栽苹果树是她的重要题材。她以真挚的感情用剪刀直接造型，苹果剪得大而圆，挂满树冠；老汉剪得朴实憨厚，与她老伴儿十分相像。她表现劳动生产也是这种手法，简洁明快，生动形象，朴实有趣。

洛川老秧歌“鞞鼓”是王兰畔剪纸最爱表现的题材。她把鞞鼓队从头到尾的各种人物形象都剪出来。打鼓的队员个个像古代的将士，身上插着三面旗子，敲着鞞鼓，十分威武。老秧歌里的蛮婆是逗趣的角色，也被剪得随意活泼，不讲造型，不用装饰，充满欢乐的气氛。

后期，王兰畔的剪纸从华丽细致的装饰剪纸，变成粗犷概括的写意剪纸。她70岁以后的作品更是精彩。她不拘泥于剪纸的一般技法，而是随心所欲，不打草稿，直接剪下去。奇怪的是，不重视造型，造型反而更美；不讲究装饰，作品反而更加精到。她的剪纸已经不再是仅供观赏的窗花了，而是在表现人的生命价值，努力地在完善自我，圆满梦想。

王兰畔和她的丈夫李新安同是洛川人民爱戴的名人。李新安是把苹果树栽到陕北黄土高原上的第一人，王兰畔是著名的民间剪纸艺术大师。夫妻二人共同在黄土高原上竖起一块厚厚的“高原丰碑”。

王兰畔的女儿李秀琴

宋如新和王兰畔（1989 年）

王兰畔（前排右一）在延安地区剪纸学习班上（1988 年）

评介

快乐的剪纸艺术人生

// 宋如新

10年前，笔者曾在《陕北民间剪纸释要》（1984年2月，陕西人民教育出版社）一书中，详尽地阐述了自己的观点，认为陕北民间剪纸起源于服装生产和服装装饰，脱胎于民间刺绣（扎花）花样，并形成自己独特的造型和装饰风格。延安市洛川县王兰畔的剪纸其造型、装饰风格更具有代表性，她的剪纸渗透着艺术家快乐的艺术人生，幽默、诙谐、有趣、可爱，充满“逗乐”的愉悦感和淳朴美的艺术魅力。

王兰畔的剪纸融合在地域的整体风格中，也讲究精细。她早期的剪纸以细为巧，十分“打眼”。所以，在1978年的民间剪纸普查中，一下就被专业人员看中。如《吹唢呐》，她用极薄的绒纸把作品剪得十分精细。在剪纸的精细之中还包含着内容和见识。从内容里能看出作者的道德修养、文化学识、人品个性。王兰畔的《打洋伞回娘家》《骑白马回娘家》《大禹治水》等作品，展现了她的文化修养，说明她是一个聪明伶俐、虽然不识字但是有文化的剪纸能手。

1986年应中央美术学院的邀请，王兰畔和西北黄土高原上的5位剪纸能手，走进中国美术最高学府表演讲学，登上了“大雅之堂”。王兰畔穿着大氅，头上顶着“帕帕”，大大方方地走上讲堂。她风趣的举动，神奇的表演，逗笑的语言，吸引了美院的师生，受到师生们的爱戴。之后，王兰畔又被中央工艺美术学院邀请表演、讲学。她还被两个美术学院的老师请到家里搞剪纸。此外，她还受到许多著名画家的关注。

两次北京之行，使王兰畔的剪纸风格发生了很大变化，此后她的剪纸的剪法变得简洁、爽快、规整。特别是增添了趣味性，还有专用的趣味符号，十分有意思。如剪纸《猴吃桃》，传统纹样一般只剪猴子吃桃，而她剪猴子上树吃桃，剪得粗犷概括，猴子调皮可爱。树下还有两只可爱的小兔子，为作品增添了趣味，小兔子就是趣味符号。再如剪纸《军民鱼水情》，战士和老乡推石磨的同时，磨上还蹲着一只小狮子，小狮子是趣味符号。本来《推磨》是洛川县一带民间剪纸的传统纹样，原样剪的是鬼推磨的故事。有关“鬼”的故事是陕北普遍流传的民间