

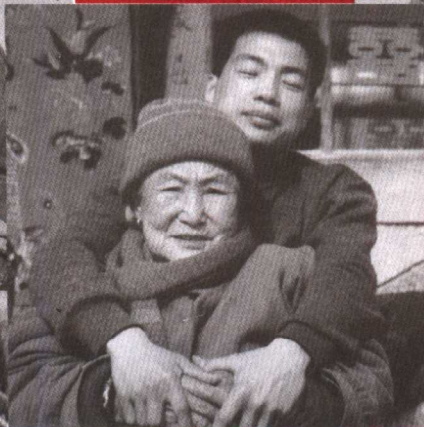
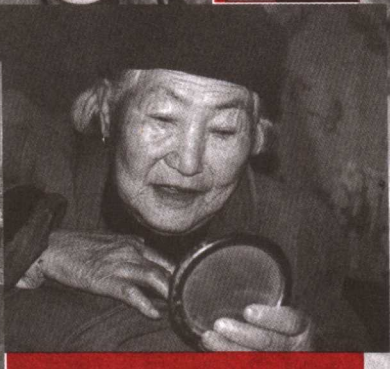
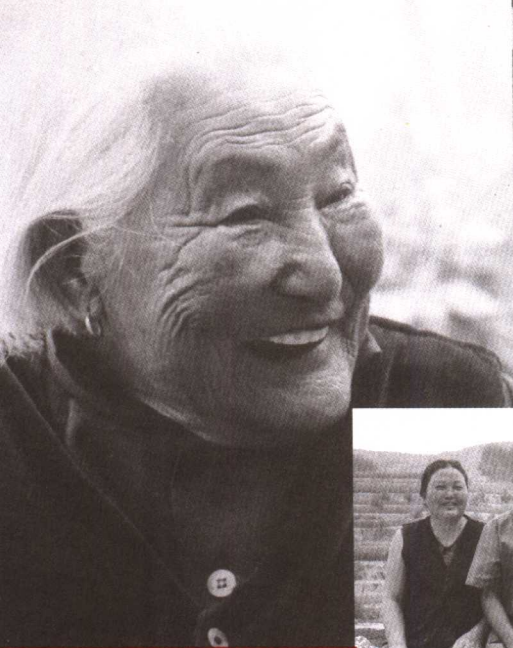
周莘英

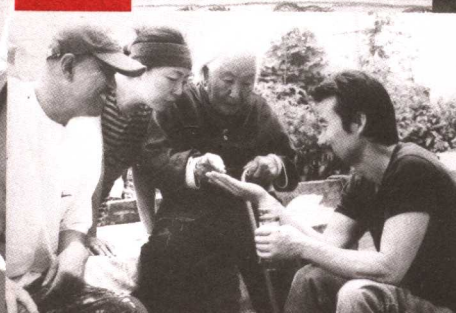
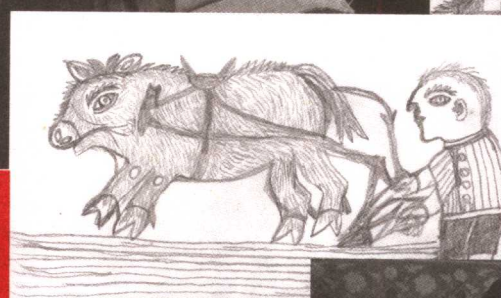
剪纸

中国陕北米脂

人民美术出版社

J528.1/14

2008

中国
陕西
北米
脂

房俊焄 编

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国陕北米脂周苹英剪纸 / 房俊焘编. —北京: 人民美术出版社, 2008

ISBN 978-7-102-04153-7

I. 中… II. 房… III. 剪纸—中国—现代
IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第189024号

中国陕北米脂周苹英剪纸

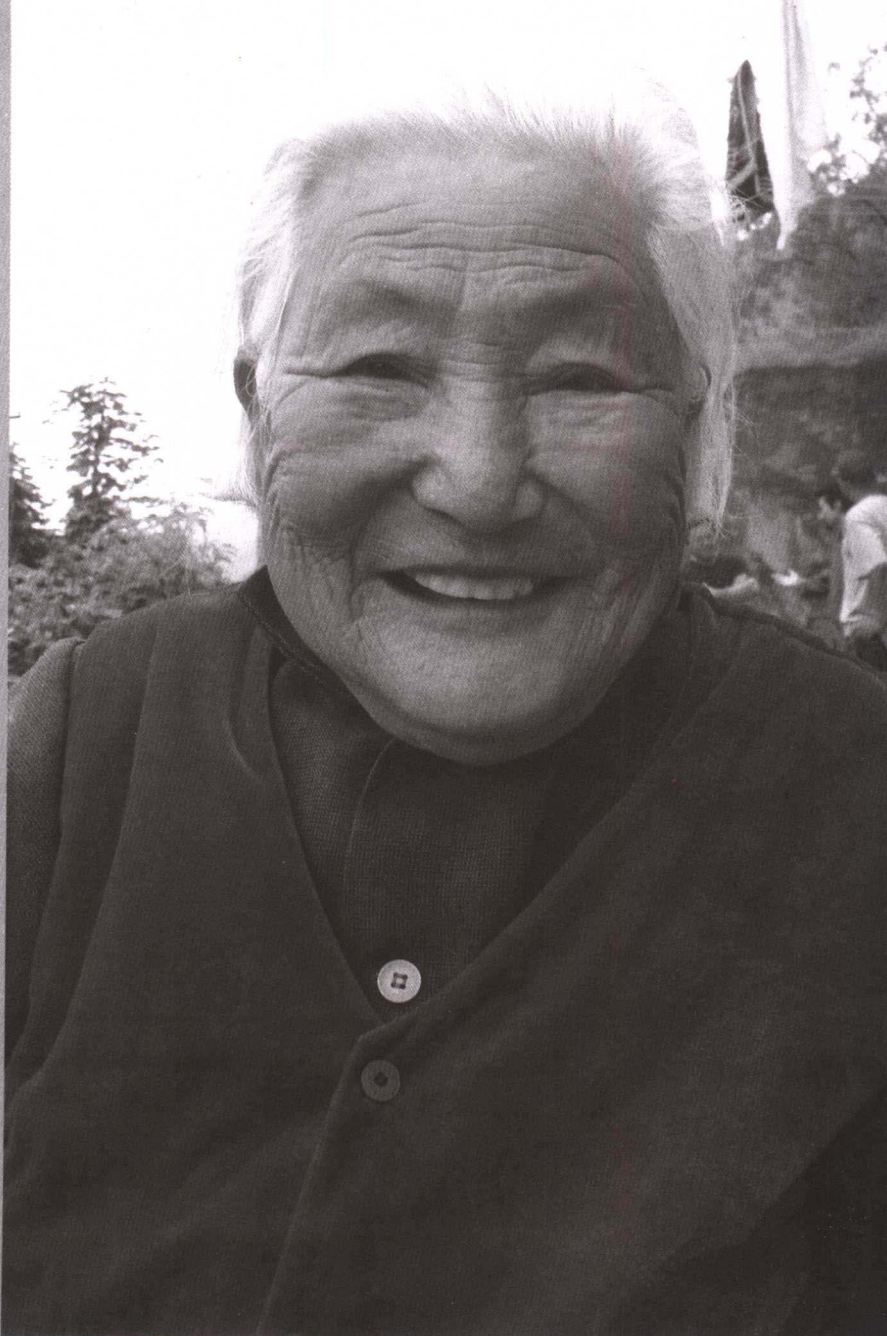
编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 100735)
www.renmei.com.cn

编者 房俊焘
责任编辑 郝莉莉
装帧设计 杜君
责任印制 赵丹
制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
总经销 新华书店总店北京发行所

版次 2008年1月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/24 印张7
印数 0001-3000册
ISBN 978-7-102-04153-7
定价 25.00元

周莘英

- 1924年2月11日出生于陕西省米脂县石沟镇侍郎沟村
- 1996年4月与孙女杜君子于西安美术学院举办“祖孙剪纸展”
- 2000年8月——2001年3月期间应美国圣约翰学院、圣本笃大学、华沙女子大学邀请，举办剪纸作品展，作品被美国圣本笃大学收藏
- 2001年在美国出版《周莘英剪纸》
- 2003年初开始从事绘画创作
- 2004年为电影《张思德》创作海报
- 2004年秋CCTV《走遍中国》栏目以“米脂婆姨心灵手巧”为题进行采访报道

目录

CONTENTS

朴厚天然	俊焄
生活篇	10
抓髻娃娃篇	46
神祇篇	54
团花篇	60
喜花篇	88
花鸟篇	96
动物篇	120
生肖篇	154
剪纸程序	165

朴厚天然

——周莘英与她的剪纸

黄河曲折艰涩地穿越陕北高原时，无可奈何地改变了原来的肤色，然后一路东去，浩荡入海。在这片造就黄河肤色的苍茫厚土中，蕴藏着亘古至今民间文化艺术的原生态基因。这种日益稀少的纯正基因，还在不多的一些民间艺术作品中闪现着独特的光彩，而这些作品的创造者却如同他们平常的日子一样平常，周莘英老人就是其中的一位。

周莘英，1924年2月11日出生于陕西省米脂县石沟镇侍郎沟村。一道道圪梁子横亘在这个散散落落的小村周围，使它几乎与世隔绝。因为是家里的老五，小名就叫“五”。这种起名的方式在当时再平常不过了，当地民俗坚信名字越贱越随便小孩儿就越好养。周莘英儿时的生活也真像她的名字一样平平常常，她能记住的除了大人对她长得好看和机灵的夸奖，就是似乎与生俱来的永不停顿的劳作。她什么都做：养猪、放羊、做饭、织布、做鞋、

周莘英在剪纸

绣鞋垫，逢年过节跟母亲剪纸。凡事都做得像模像样，这样便不知不觉地完成了具有原生态性质的早期“艺术教育”。日后那些令人感动的作品其实很早便开始悄然孕育了，这是谁也想不到的。周莘英16岁时，一顶花轿将她

抬到石沟镇善家沟村的杜世朋家。杜家的境况与娘家相似，出嫁后的生活内容没有任何改变，只是换了个陌生地方和素不相识的人家，这对一个16岁的女子来说并不是件轻松快乐的事情，得用很长时间来适应。周莘英实际是一个外表柔顺内心却十分要强的女子，当然有自己的梦。20世纪40年代初的陕北是个令人瞩目的地方，不乏新奇和热闹，独特的历史背景下许多新的事物给了她前所未有的心理影响，她的心不像以前那样安宁了。她念过书的哥哥周维贵是共产党员，对她的影响和支持正契合了她内心的某种向往，1940年周莘英正式加入了共产党。说实话，她并不真的了解主义、宗旨、解放之类的事情，她去开会，只是想听组织里的读书人说话，不管说什么，都那么新鲜，这其实是小时候很想上学又不可能如愿的一种心理补偿。没能念书，这个时有时无纠缠她一生的心结却成了她孩子们的福祉。她历经艰辛养大的三男三女，一个小学、二

1.周莘英在画画

2.周莘英与老伴

3.周莘英与孙女

个初中、三个高中毕业,这在“文革”前当地的生活和教育状况下是绝无仅有的。事实上,对念书学文化的向往更是一种潜意识的人生价值观,不显不露地影响着她一生的追求。

周莘英年轻时对沟外面那片天地朦胧的向往,很快就被沉重的生活和家里人的脸色浇灭了。那些似懂非懂的事情随着孩子一个个地降生,越发遥远了。她放弃了,回到原来的生活。这放弃因为无可选择的必然性而消融了遗憾的成分,也正是这种放弃,才有了今天的周莘英。上天常以这种预谋的方式显示命运的奇妙和不可知的魅力。

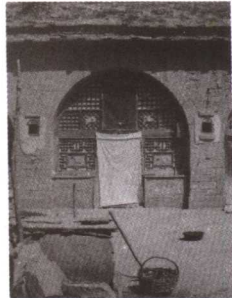
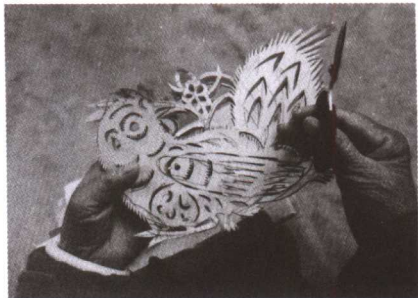
要强的性格是周莘英的精神财富,不论生活阴阴晴晴、雨雨风风,她总能保持开朗、祥和的心境,有时甚至很幽默。孩子们常能听到她哼唱歌谣,也还记得她讲的不知何时的故事。六个孩子像谷雨后的庄稼天天变样,她和丈夫使尽浑身解数,才能勉强维持全家

的生活。双手在麻油灯的昏黄里东接西凑,改头换面,为的是全家人的穿着不让外人笑话。那时候,生存就是她最大的作品,逢年过节,邻里婚嫁生育时,她少时“艺术教育”的根底就显现出来。正如人类鸿蒙之初便有了对美的追求一样,这块广袤厚土上的人们并没被艰辛与平淡消磨掉爱美的原始品性;物质的贫乏反而激发了他们的想象力和创造欲望。日子再苦,也会以可能的方式去装点它,仅仅是为了好看,为了大家的笑脸,这应该是周莘英最快乐的劳作。为粮食的劳作是生存的必须,更多的是责任;剪彩为形,无中生有,为凝重的生活点缀道道亮丽,是快乐情愿的劳作,日出日落,年复一年,这两种劳作的比例悄然变化着。

子女成人后,年事渐高的周莘英空闲多了,心情更好了,她真正进入了剪纸创作的高峰期,早已悄然开始的艺术孕育到了收获的季节,大量生动质朴、意趣盎然的剪纸作品从她劳作一

生的手上源源流出。

民间剪纸艺术的创作和流传是深植于民间生活土壤之中的,其题材、内容和表现形式具有鲜明的地域特征,与相对稳固的地域文化和生活习俗有密切的关系,也是形式语言共性特征的反映。如江苏、浙江一带的剪纸,造型精巧,装饰繁褥华丽;山东、河北剪纸,造型生动具体,装饰流畅精细,追求剪刻技术的难度;而陕西特别是陕北的剪纸基于秦、汉、唐文化的积淀,造型手法古朴,语言粗犷大气,具有简练、夸张的写意风范,代表着剪纸这门古老民间艺术传统的美学渊源,而成为最具代表性的范例。周莘英老人的剪纸是这种古朴风格的典型,可谓根红苗正,从内容到形式都反映出与古老传统一脉相承的纯粹性。浓郁的生活气息,简练夸张的造型和随心所欲的装饰手法,体现了纯正的陕北民间剪纸共有的风格。尽管民间艺术的创作者很少刻意追求语言的个性特征,

1.周萃英肖像 2.周萃英剪纸 3.周萃英绘画 4.周萃英旧居

但在高手纯自娱而又自信的创作中，审美特征和语言个性又是不可掩盖的自然流露。老人的作品正是这样，“大我”之中有鲜明的“小我”。首先，是题材宽广：如抓髻娃娃、蛇盘兔、莲生贵子、鱼戏莲和十二生肖这类以特定组合寄寓根本的生活追求和理想的传统题材，老人都能信手拈来，从容剪出；古老传说、戏曲故事和喂牲口、赶车、纺线线、饮酒吃饭等生活题材，她也能驾轻就熟地表现；更有一些题材在别人的作品中很少见到，如人类祖先刀耕火种、狩猎，及一些宗教题材，几乎全凭想象表现，体现出她过人的想象力和创造力。其二，造型朴拙：老人的造型特别强调外轮廓的完整、突出，动作幅度都不大，赋予造型浑朴憨厚的品质，简洁而古拙。她还表现出很强的归纳概括能力，如造型差异很大的十二生肖，处理得协调自然，而又不失各自的结构和趣味特征，这对造型能力熟练有素的人来说也是很困难的。其三，

装饰自由：外轮廓造型以内的装饰不受客观规律的制约，简练、抽象、主动，极富写意韵味。其四，意味凝重：老人的剪刀不那么锋利，尽管这种情况不一定是出于主观故意，但她却充分运

周萃英剪纸肖像

用了钝剪产生的艰涩不畅的轮廓，形成古拙有力的边线，凝重老练，使剪出的作品有了凿刻的味道，有了一点画像石般的厚重。这些特征综合构成了老人剪纸作品以朴厚为主旨的个性意韵，这种意韵恰是时尚流行文化极度贫乏甚至完全缺失的。如庄子所言：“朴，则天下莫能与之争美”，大俗蕴含大雅正是老人作品的审美价值所在。

周萃英创作了大量质朴、生动的剪纸作品，剪纸创作也给了她莫大的快乐。她常常端详着一张新作，嘴里喃喃有词，仿佛与作品里的角色说着什么，那么慈祥、快乐。若有人来欣赏或讨要作品，快乐便更清晰地写在她的脸上。自己喜欢、有人喜欢，是她不断创作的动力，此外，老人似乎没有想过什么。1996年4月，老人在西安美术学院上学的孙女杜君在老师和同学们的支持下搞了一个“祖孙剪纸作品展”。刘文西院长为展览题写展名并剪彩，杨学芹老师撰写了评论文章《两代人

1.周萃英与本文作者

2.周萃英与重孙

3.周萃英与孙子

4.周萃英与老伴

的剪纸艺术》，发表在西安《文化艺术报》上。美院师生和社会上对民间艺术的喜爱让杜君很感动，她兴奋地告诉奶奶，老人也高兴，但她高兴只是因为孙女高兴，只是因为有人喜欢。事实上，老人对展览的概念还不一定很清楚，但又何妨，剪纸贴在窑洞壁墙和窗棂上与装在精美的框子里挂在美术展厅中，展示的本质是相同的。2000年9月，杜君携带奶奶和自己的剪纸作品在美国的圣本笃大学、圣约翰学院和华沙女子大学举办“周萃英、杜君祖孙剪纸艺术展”，为时六个月的巡展和若干交流讲座，给那些看惯了调子、色彩、空间和笔触的眼睛带来了崭新的视觉冲击和文化感受。主办方对古老东方民间艺术的兴趣和喜爱是真实的，不仅收藏了全部展品，并出版了老人的作品集《周萃英剪纸集》。杜君回国后，把事情讲给奶奶听，把书给奶奶看，老人翻了几下便放在了炕的一角，此后，从未对别人提起过展览和书的事，她依然

不停地创作，但显然已把美国出版的画集忘了。后来当地政府的领导得知了这些情况，召集文化部门的人到老人家中开了一个作品研讨会，去之前通知了镇政府，但镇上并不知晓自己辖区内有这样一位在国外办过展览，并出版过作品集的老太太。座谈会上，人们对作品的风格特征、艺术价值以及民间艺术的文化意义、前途、保存等问题谈了很多，评价也很高，只是不知周萃英听懂了多少，她只是静静地听，笑笑，很少说话。倒是老伴絮絮叨叨地表达了对她较花花的支持。他的支持就是：从地里干活回来，看到老伴较花花入迷还没做饭，他耐心地等，他觉得这么多人喜欢，就是正事。

周萃英的作品使很多热爱民间艺术且有专业素养的人赞叹不已。感动之余他们常常会想一个同样的问题：一个贫脊山沟里艰苦一生，毫无专业训练的老人，作品何以如此动人！

这其实是一个比绘画大得多的社

会文化和审美心理问题，一般意义的绘画理论难以回答。老人作品中确有某种价值十分突出，这种价值绝非源自主流的时尚文化艺术，甚至正好是相悖的。细读作品会慢慢感悟到，老人作品的价值元素就是纯正的民间意味和天真质朴的情怀，透过作品，可以清晰地看到人类审美本能的神奇。

在民间千百年积淀的文化习俗中，必定蕴藏着生命本原的印记。民间艺术实质上是生命本原欲望最自然、坦荡的呐喊，是灵魂的招展。所以，只有在纯正的民间艺术、纯粹的民间意味中才可能存在艺术的本原精神。民间艺术在民间，民间艺术一旦以某种方式混迹城市出入沙龙必然沦为伪民间，而丧失其最为珍贵的原始精神基因。人类最基础、最本质的生命追求，滋养升华了民间艺术毫无名利杂质、纯净质朴的精神品格，这种因素或精神起初并不神秘也不稀少，就像自然界的珍稀物种当初并不稀少一样。老人的作

周萃英生活剪影

品既不高深莫测，也无技巧炫耀，但富有这种日益稀少的纯正民间意味。其实，高深莫测的东西很难让人喜欢，让我们感动的就是通过形象显现并升华了的质朴、亲切和自由。冯梦龙曾说：“但有假诗文，无假山歌。”老人的作品如同山歌，因无心机而纯朴，因有真情而感人，平实无华却又无拘无束，分明是滋味纯正的视觉“信天游”。一种浑然的天真渗透在内容和形式的每个视觉细节里，成为所有视觉因素的共同品格，旨趣天然，非刻意为之，透着分明的孩子气。树木、花草、动物、人物和器具，一切都是孩子，都在做同一件事：无忧无虑的玩耍，毫无隔膜，浑然一家，充满天人合一的博爱情怀。

这种本正源清的民间意韵是天地祖宗赠与人类的宝贵的精神财富，它的文化价值是难以估量的。然而在当下日新月异热闹非凡的世界里，纯正的民间意韵已无可避免地失去了赖以生存的文化与生态环境，在利益的驱

动下，不断异化，在阵阵保护声中日渐式微。能以对待濒临消亡的动植物的态度对待纯正的民间艺术，就是文化的幸运了。

周萃英劳作一生的双手已经累了，没有力气握住剪刀在红纸上游走了，但她不会停下，她觉得干活和吃饭是一回事，两手闲着没有事做就不叫日子。从2003年开始，老人平静、自信甚至有点当仁不让地进入了一个从未涉足的空间——绘画，仿佛打开了一扇神秘的门，一张张、一本本的画作出现在老人幽暗的炕头上，人们看到了一个现实与童话相融，说不清、道不明的瑰丽世界，这真是个大不小的奇迹。

周萃英没有任何荣誉称号，其实即便有对老人也没有任何意义，谁都知道这些名号的真正意义在哪里。她晚年逐渐失聪，喧闹的世界慢慢安静下来，她已经听不到常人能听到的，然而，她或许能听到常人听不到的，也未

可知。她已经若干年连院都不出了，她住的窑地势很高，三座山在前面汇聚。老人眼睛好，常常拄着拐杖在靠近窑畔那个固定的地方定了神地看，天上地下，沟里沟外，她会随着飘出去的目光在这条再熟悉不过的沟里神游。这是一种很重要的滋养。老人除了去过一次榆林，两三次米脂县城，一生就生活在这条沟里，这条沟就是老人的世界，外面那个活蹦乱跳的世界与她一点也不相干，好像也足够了！她依然耕作，以纸为“地”，以笔为“犁”。天很蓝的时候，她会坐在窑洞前温煦的阳光下，微眯着眼，静静地看着远处，安详而满足。

俊 焘 2007年秋

生活篇

