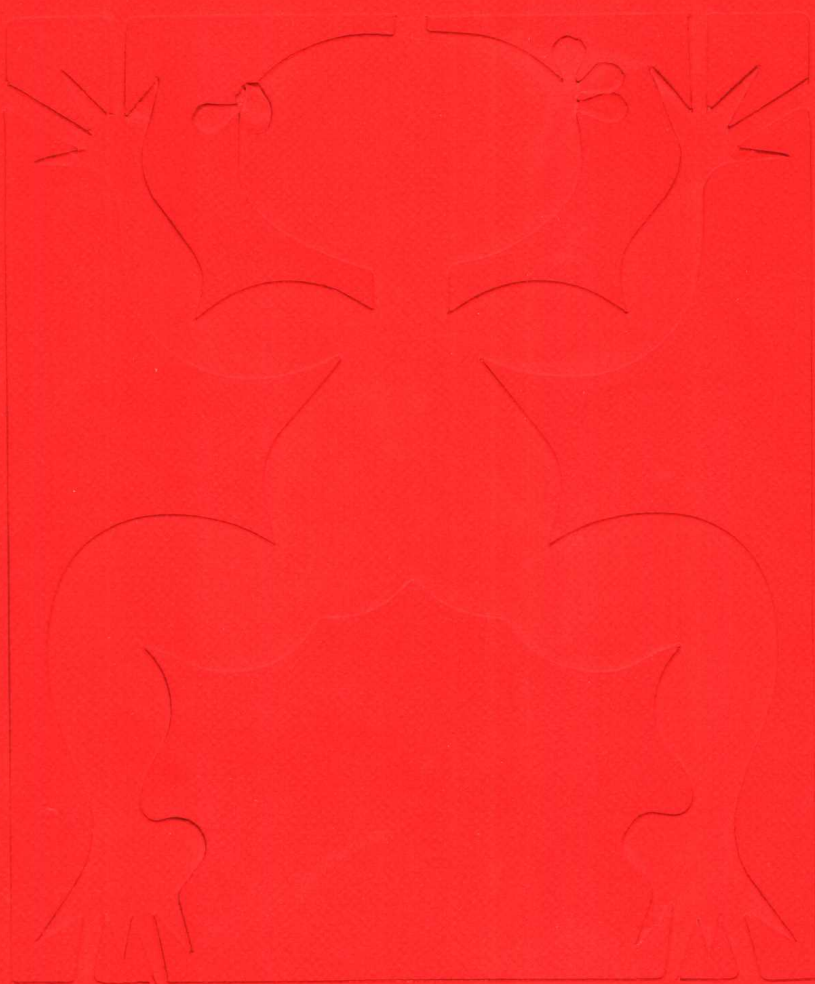

上海文艺出版社出版

吕胜中

小红人的故事

LU SHENGZHONG

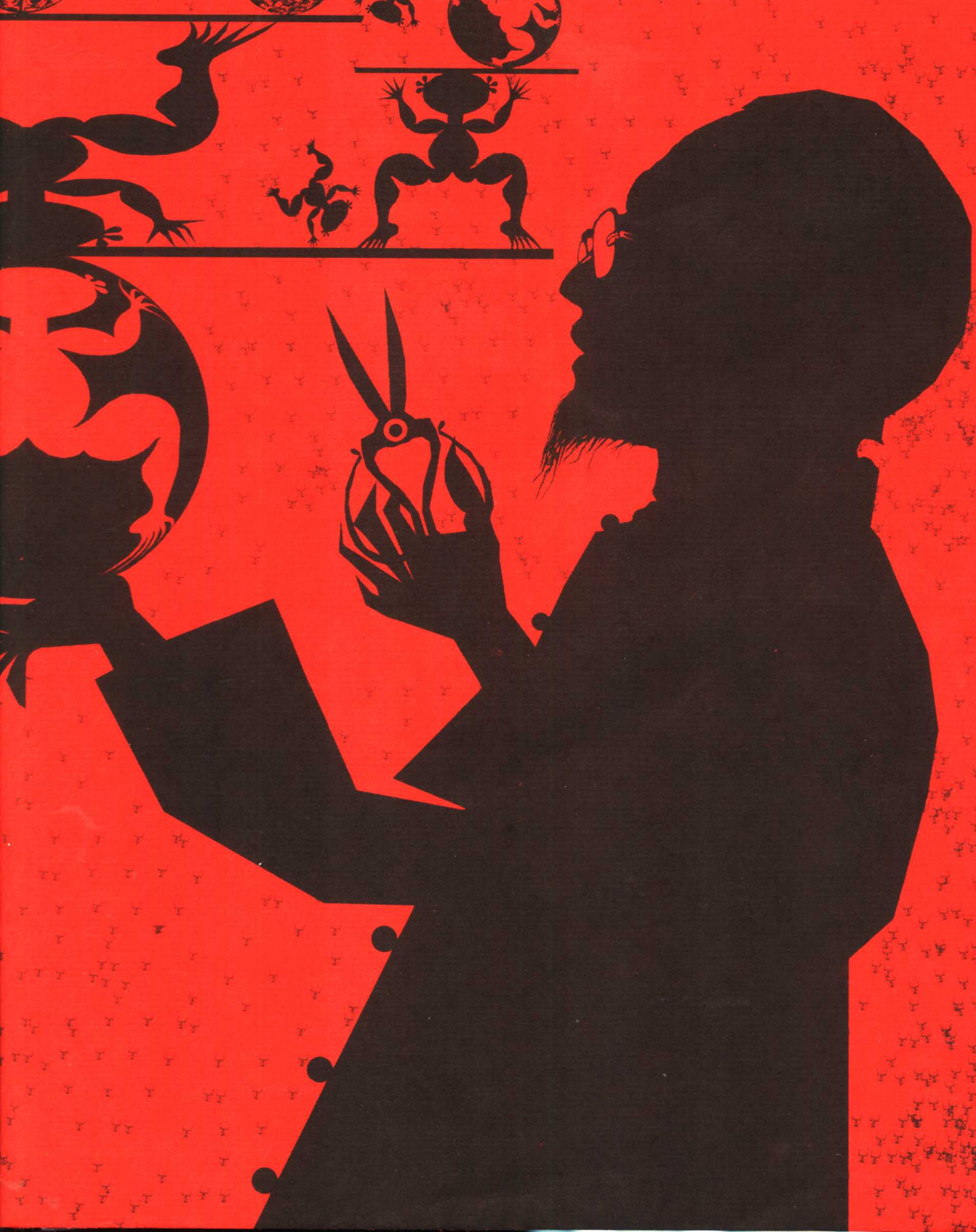
陆胜中

LITTLE

RED FIGURE

小人

1985 — 2002

LETTER TO DIMENSION & LITTLE NEW PIONEER

静观惊奇
500年
电子文件输出

中国民间剪纸艺术 / 中国民间艺术 / 中国民间艺术 / 中国民间艺术

最早剪『小红人』是在1985年，我去中国的大西北采风考察，看到农村的老婆婆们剪的

『抓髻娃娃』，

觉得很好玩儿，

就跟老婆婆们

一起剪。■那时

剪的小人人

模仿民间的

造型，结构比较

复杂。这是一种

据说可以避除邪恶

的民俗剪纸，梁·宗懔著《荆楚

岁时记》说到，在南北朝时期，就

有『正月七日为人日，以七种菜为羹，剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之头鬓』的风俗。我也注意到，这种正面对称的人形造型图式在全世界不同地域、民族早期的文化中是普遍存在的现象。中国商周青铜中的族徽铭文、非洲雕刻、古巴比伦金银饰物中的人形、欧洲巴伐利亚民族蜡制的龟形人……等等。——他们是谁？

■ 几年后，当一位德国人就『红色列车』上的『小红人』采访我的时候，我回答：他们是每个『人』的灵魂。■ 的确是这样，

这是人类不约而同的自画像，是一步一步走向文明深渊

的人类正身修心、提醒自己不要得意忘形的一面镜子。■1985年，我最早以剪纸的技法进行创作实验，做了《天地合·万物生》、《醒·幻·梦》，1987年在毕业创作《生命——瞬间与永恒》，1988年在《魔术与杂技》系列作品中，都使用了这种对称的人形作为生命的符号。

■剪一串小纸人儿用以唤回丢失了的灵魂，这样的习俗至今仍流行於远离都市的乡村。

■『暖汤濯我足，剪纸招吾魂。』

唐代大诗人杜甫在『安史之乱』后所写《彭衙行》中的这两句诗，给了我最初的灵感，让我有了在现代文明中做『剪纸招魂』的欲望。1990年初，在我的工作室首次做

《招魂堂》，我发现，今天的人们同样对这种质朴的人形表现出热情与珍爱，而『小红人』的名字也不是我原先取定，是大家顺口叫出来的。

吕胜中

本文节选自《久谦》第二段。
见台北诚品画廊2001年1月
『吕胜中·降吉祥』展览会图录。

目录

第二页 自画像——静观惊奇	第八十一页 1992年
第四页 代序——节选自《久谦》	第八十四页 1993年
第七页 目录	第九十页 1994年
第八页 剪彩为人	第九十四页 1995年
第二十六页 旧影重放——我剪小红人	第九十七页 1996年
第二十七页 1985年	第九十九页 1997年
第四十五页 1986年	第一百零二页 1998年
第五十二页 1987年	第一百零四页 1999年
第六十页 1988年	第一百零六页 2000年
第六十八页 1989年	第一百一十页 2001年
第七十六页 1990年	第一百一十二页 2002年
第七十八页 1991年	第一百二十六页 红魂——真我自在

剪彩为人

「人形的造型图式」——用剪刀把纸

剪成人形，这在欧洲称之谓『剪影』。都市的街头常可见有为游人剪影者，以此谋取生计。而在中国民间的剪纸艺术中，剪个小人儿几乎是每一个农村妇女都能胜任的事情。不过中国传统艺术向来就不是以描绘事物表象的真实为能事，旨在表现心目中理想的、本质的真。因之，中国民间剪纸的人形不是欧洲模拟具体人物侧面影像轮廓的写生剪影，更多见的是符号化极强的正面对称造型，胳膊微张，双腿叉开，因头上常有『抓髻』发式，故称之为『抓髻娃娃』。■『抓髻娃

图 陕西乾县出土
西周南侯鼎铭文之“天”字

娃』的造型样式渊源可追溯至到中国古文化的彩陶、岩画、青铜器纹样中的人形表现。当原始先民从动植物崇拜的蒙昧中挣脱出来，逐渐发现了自身力量主宰世界的可能性。只有人类自己才是保护自我生存的希望。于是，中国文字中『人』为『大』为『天』，标志了生命崇拜的至高无上。

人是上
帝赋予世界

图 山东平度民间木刻年画
《四时报喜》
中的娃娃梳着『抓髻』

最完美的造物。根据这一造物最具典型意义的特征，中国人为自己画出了、也剪出了永远的肖像。

『抓髻』是将头发分成两束，绾在耳部以上捆扎而成的一种发式，它的最初形态更接近于鸡的样子。『髻』

『鸡』同音相谐，鸡的司明啼晨在古人看来是不可思议的事情，被认为太阳的升落与之相关。另外，古人认为一切鬼

崇邪魔都属阴，于是，鸡作为以阳断阴的宠物，在人的头饰顶上做成了千百年来辅助人以辟邪恶的阳性符号。在河南安阳殷墟出土的一件商代『双面裸体玉人』之发式和故宫博物院藏商代『青玉女佩』的

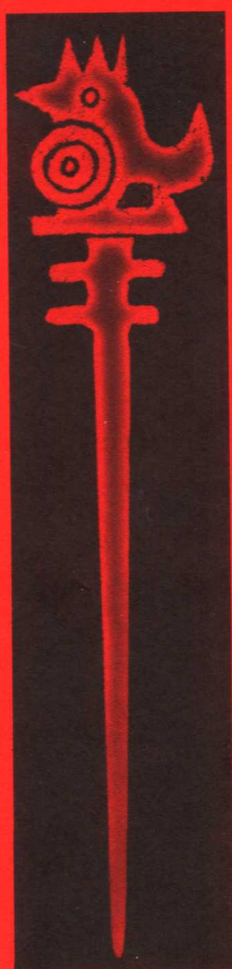
图 河南安阳殷墟妇好墓出土
商后期阴阳玉人

鸡形头饰上，给我们留下了这一古
俗清楚的历史遗迹。『双面裸体玉人』
一边为男，一边为女，可见当时这种发

图 见《仪礼·士昏礼》：『昏
成书时间在战国初期之中叶，
著者，一认为周公，一认为孔子。』

图 陕西岐山周原文化遗址出
土西周时期鸡形骨笄（摹绘）。

式没有性别的限制。陕西岐山周原
文化遗址出土的『鸡形骨笄』，便是
『女子许嫁，笄而醴之』——即女子待

图 故宫博物院藏商代青玉女佩

嫁插在头上的饰物。陕西近代仍有

这样的风俗，女子的双髻，直到结婚入洞房后，举行上头仪式时才能正式拆除，从此梳盘头。所以人们对待嫁的女子常常唱这样的民谣，揭示她着急的心情：『抓髻拔唻唻，婆家不引来？』意思是我的『抓髻』急得乱摆都快要松开了，婆家怎么还不来娶我啊？由此看来，剪纸中的『抓髻娃娃』是以古人造型为模特儿描绘的。■『镂金做胜』^⑤传荆

⑤ 胜 古时妇女的首饰。

也称『花胜』、『彩胜』，以剪彩为之。

梁·简文帝《眼明囊赋》曰：

『剪花胜而成疏，依步摇而相逼。』

杜甫《人日》诗有：

『胜里金花巧耐寒』句。

图 陕西安塞的剪纸抓鸡娃娃
曹佃祥作

俗，剪彩为人起晋风。』这是唐代诗人李商隐《人日》诗中的句子，据说魏晋南北朝时期，中国已有了剪五彩纸为人形的风俗。■ 剪纸

『抓髻娃娃』在乡土的中国有多种民俗功能。它以不同的形式出现，调节着中国人对生命、生活、理想追求与现实境遇中各种邪恶、灾难抗争的天平。■ 辟邪护

卫的拉手娃娃

在陕北一带农村，正月初七『人日』之时，农妇们便会剪制一串拉着手的抓髻娃娃贴于窑洞内

⑤ 有时也唱做『一猪叉』，意思是双腿叉开，威风凛凛的样子。

图 陕西甘泉民间贴在门楣上的瓜子娃娃
图 陕西神木的剪纸抓鸡娃娃
佚名

的角落处。抓髻娃娃头上带着髻(鸡)，双手也抓有鸡，也有人家用南瓜籽及黑豆拼成人形，上贴五彩纸剪成的衣裤贴于大门门楣。民谣唱道：『天不怕，地不怕，就怕抓髻娃娃(或瓜子娃娃)一把叉』。

■ 用

瓜子作人形的含义来自于伏羲女娲以南瓜避洪水的创世神话，原有防避灾难之意，在此不多赘述。人形头部的双髻或双鸡，也是以阳克阴的重要工具。■ 然而，最为关键的是其中体现了人集结起来的力

山西隰县的五道娃娃 佚名

新疆吐鲁番阿斯塔纳墓葬

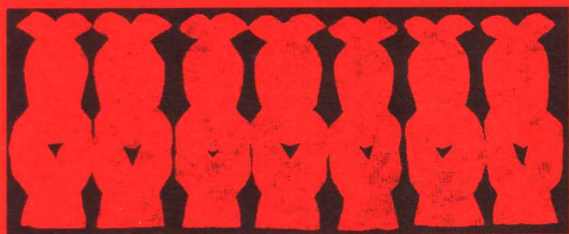
1963-65年出土

唐代墓葬人胜剪纸

量。拉手的小人人一般剪为三、五、七个单数，民间也称为『阳数』。且中国人惯以『三』为多，三个拉手的小人人，便代表着无数个人拉着手，护卫着家宅财产及全家老少的平安如意。■梁·宗

懔著《荆楚岁时记》中，曾记载了南北朝时期『正月初七为人日，以七种菜为羹，剪彩为人或镂金泊为人，以贴屏风，亦戴之头鬓』的风俗。选择『人日』剪人形，正是以此标榜人丁兴旺。■在人类还没有形成牢固稳定的社会组织结构的早期文化中，个体的

力量很难抵御自然的侵害，『单枪匹马』是薄弱的，而齐心合力才能形成不可抗拒的力量。在原始思维中，『图像与被画的、和它相像的、被它代理了的存在物一样，也是有生命的，也能赐福或降祸』^②，这些用纸剪成的小人儿，会像真人一样具有灵性。于是，人们以它作为人类群体的代表，去抵挡一切鬼魅邪恶。■ 民谚唱道：『手

拉手，走到大门口。』换句时髦的话说：就是团结起来，天大的困难也能克服。■ 祈求生育的喜娃娃 ■

中国是农业国，素有重生育的传统，『喜娃娃』便是民间贴在女房中的剪纸，以此求得早生贵子。■ 《唐宋

遗记》载：『凡孕妇入月，于初二日父母家以银盆或绫或彩画盆秣结一束，