

A woman with dark hair and bangs, wearing a blue qipao with a white floral pattern, is sitting and holding a small white goat. She is smiling at the camera. The background is a rustic, textured wall. In the top left corner, there are two pumpkins on a wooden surface. In the top right corner, there is a red paper-cut decoration. In the bottom left corner, there is a small wooden table with some papers and a red paper-cut decoration. The title '蝴蝶梦' is written in large, stylized red characters on the left side of the image.

蝴蝶梦

孙菁霞的剪纸世界

湖南美术出版社

蝴蝶梦 · 孙菁霞的剪纸世界

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

蝴蝶梦·孙菁霞的剪纸世界 / 孙菁霞著. —长沙: 湖南美术出版社, 2005

I. 蝴... II. 孙... III. 剪纸—作品集—中国—现代
IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005) 第000836号

蝴蝶梦·孙菁霞的剪纸世界

作 者: 孙菁霞

责任编辑: 左汉中 郭 煦

装帧设计: 郭 煦

摄 影: 谢妮娅 李红军

艺术指导: 陈山桥 李红军

责任校对: 李奇志

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市东二环一段622号

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/20

印 张: 12

字 数: 60千字

印 数: 2001-5500册

版 次: 2005年4月第1版 2005年9月第2次印刷

书 号: ISBN7-5356-2227-5/J·2078

定 价: 42.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

目录

孙菁霞的蝴蝶剪纸艺术世界 靳之林	1-2
剪纸巧手孙菁霞 陈山桥	3
生活经历：(一) 延长县概况	4-6
(二) 艰辛的童年	6-7
(三) 上学读书	7-8
(四) 开始学剪纸	8-9
(五) 参加展览	9-10
(六) 中央美术学院进修	10-12
(七) 姐妹五人无兄弟	12-13
(八) 丈夫和孩子	13-14
(九) 性格和执著追求	14-15
(十) 我的单位——青化砭油矿概况	15
孙菁霞生活照	16-32
刺绣作品	33-34
学习传统	35
白凤莲作品	36-41
刘兰英作品	42-52
创作作品：传统纹样	54-57
农家生活	58-71
四季条屏	72-73
团花	74-79
十二生肖	80-91
其他	92-97
蝴蝶梦：最早模仿刺绣纹样	99-103
百蝶图	104-231
后记	232

孙菁霞的蝴蝶剪纸艺术世界

靳之林

天气下降,地气上升,天地相变,万物萌生,大地回春,万花争艳,万紫千红,彩蝶翩翩,逍遥于天地万物之间,自由自在,如生如梦,飘然而至,化生而去。这便是中国人的本原哲学——天人合一宇宙观的观物取象。中国战国时期的大哲学家庄周曰:“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也。自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蓬蓬然周也。不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶则必有分矣。此之谓物化。”这便是中国人家喻户晓的“庄周梦蝶”的故事。盛唐教坊曲牌、词牌“蝶恋花”,双调60字,至宋元明清延续至今。乃至当代流行的《梁山伯与祝英台》,忠贞不渝,双双化蝶的爱情神话故事,均优美至极。数千年来,蝴蝶总是象征着人类向往自由,追求幸福的一种精神境界,反映了人类生生不息的生命意识。在民间,蝴蝶也被作为人类的族先、生命繁衍之神而取象。苗族神话传说,蝴蝶妈妈是苗族的族先,开天辟地以来,蝴蝶妈妈受日月之精,诞生在枫木树心之中,她与水上泡沫相合怀孕,生十二颗蛋,化生人祖姜央和人类万物。当代中国民间蝴蝶剪纸艺术家孙菁霞创造的蝴蝶剪纸艺术,是数千年来中国传统蝴蝶文化及其体现的中国本原哲学天人合一宇宙观的延续和发展。她以优美的内心世界、丰富的想像力、敏锐的生活感受、精湛的民间传统剪纸艺术技巧和质朴优美、清新自然的独特的剪纸艺术语言,创造了一个全新的蝴蝶艺术世界,令我们感觉春风扑面、生机盎然、眼目一

新,浮想联翩神游于天地之间。孙菁霞,原名孙雪琴,是在陕北黄土高原的延长县农村长大的。我们的母亲河黄河,在这里的黄土群峦峡谷中奔腾咆哮,辗转前进。这里是中华始祖黄帝氏族文化的发祥地,几千年来的深厚的民族文化积淀,哺育了一代一代的黄河儿女,也哺育了孙菁霞和她的剪纸艺术。黄土高原传统的民居窑洞,逢年过节和婚俗喜日,家家户户的窑窗上贴满婆姨女子们剪的五彩缤纷、喜气洋洋的剪纸窗花。孙菁霞从年青时开始跟村里一位远近闻名的剪纸能手老大娘学剪纸,二十年来她剪了无数的花草鱼虫、吉祥动物、人物故事,但剪得最多的还是她的蝴蝶剪纸。她从小就喜欢蝴蝶,那空中飞舞的优美姿态,那五颜六色的迷人色彩,都情不自禁地吸引着她。她经常仔细地观察它在空中飞舞和落下来的姿态,摹仿着剪,时间一长,就能按照自己的记忆和想像的形像发展创造,并借人物、动物、花草、鱼虫以及民间传统吉祥图案进行装饰,来表现蝴蝶与大自然的合一。孙菁霞性格内向,沉静寡言,心灵很美。她剪蝴蝶借物言志,借物寄情,寄托她的心灵和情感。她对我说:“我剪蝴蝶,是借蝴蝶形象表现我自己。因为我不喜欢多说话,我就借蝴蝶表达我的心情,所以别人看了我的蝴蝶,第一句总是说‘小孙看得出你的心灵很美。’剪蝴蝶是我抒发感情的方法,它剪出了我的悲愤,我的欢笑,剪出了我对美好生活的向往,对未来生活的憧憬。我

常常幻想变作一只蝴蝶在空中飞翔，到美的花草丛中寻找自己的乐园。”在孙青霞的蝴蝶剪纸世界里，我们看到她展开自由飞翔的双翅，以极其丰富的想像力，创造不同的艺术境界，表现了她对生活的向往，表现了她的情感世界。她以流水浪花和民俗“鱼戏莲”与蝴蝶的合一，表达青年男女美好的情爱；她以民俗“双石榴”与蝴蝶的合一，表现人间的多子多福；她以盛开的牡丹与蝴蝶的合一，表达鲜花盛开彩蝶飞舞的春光意境；她以流动波纹和林叶小草与蝴蝶的合一，展示大自然森林晨曲的意境；她以光芒四射的太阳与蝴蝶形象的合一，表现小草和花朵在阳光下晶莹夺目的艺术意境；她以滚滚乌云的强力形态，表现蝴蝶在布满乌云的天空中飞行，迎接暴风雨的来临；她以熊熊火焰与蝴蝶形象的合一，表现翱翔宇宙的炽烈性格；她以陕北黄土高原的层层梯

田的细密的平行弧线组成蝴蝶的装饰图案，展现对家乡未来远景的向往之情。她以“梁祝化蝶”装饰蝴蝶，表现夫妻忠贞永结同心的情爱世界；她把蝴蝶变成可爱的顽童，无忧无虑地在天空飞行；她把织女与蝴蝶合一，表现织女飘然下凡飞向人间的优美意境；她以神话中神仙与小精灵与蝴蝶的合一，表现众多的小精灵从衣袖探出头来，好奇地望着世界的神话境界；她把现代大城市中看到的美男美女奇装异服的生活感受引入蝴蝶，作为对未来世纪美男美女美的标准的提问等等。我们都可以鲜明地看到，孙青霞在蝴蝶剪纸艺术世界所表达的生活感受、心灵情感和人文精神，以象征的手法融入了丰富的文化内涵。孙青霞蝴蝶剪纸画册的208幅作品，是从她多年的蝴蝶剪纸中精选出来的代表作品。

2004年于北京中央美术学院

剪纸巧手孙菁霞

陈山桥

三年前，孙菁霞准备出一本自己的剪纸专集，她同丈夫专程来省城西安，了解出书的有关事项，并拿出厚厚一摞剪纸作品请我和李红军老师给予指导。孙菁霞是20世纪80年代延长县文化馆进行民间美术大普查时发现的一位剪纸新秀，她的剪纸作品，特别是一组造型奇特、刻画细腻、剪工利落的蝴蝶，引起延安地区艺术馆和县文化馆美术干部的关注与赞赏。随着她的剪纸作品在延安、西安、北京、香港等地的展出，在报刊、书籍上发表和出版，被中国美术馆、中央美术学院收藏，省艺术馆特邀请她来馆剪纸近三个月，孙菁霞成为延安地区小有名气的剪纸能手。80年代，我曾在安塞县文化馆负责民间美术的组织与辅导工作，当时虽未见过孙菁霞，但对于她的名字和她的作品却非常熟悉，还常把孙菁霞剪的“蝴蝶”作为范例，让安塞中青年剪纸作者欣赏，使她们能从其中得到启发。我调省艺术馆十余年中，仍没有见过孙菁霞，也没有见到她的新作，每到延安总少不了打听孙菁霞的剪纸创作情况。听延安地区群众艺术馆的宋如新老师讲，孙菁霞仍像80年代那样对剪纸艺术非常着迷，从没有什么功利思想，也不受金钱的诱惑。除工作和家务之外，她不打牌，不要麻将，也不爱串门和人拉闲话，很少看电视，所有的业余时间和全部心思投入到剪纸创作之中，出了不少好的作品。在丈夫和单位领导的支持下，她2000年到中央美术学院民间美术系进修学习，得到了全国著名教授靳之林、吕胜中、乔晓光、李振球等先生的指导。孙菁霞那次来省城，拿来了她近期创作的“蝴蝶”近200幅，幅幅剪得精彩生动，而且各有特点。能把一种动物变化得如此多姿多彩确实是件不易的事，和她当年的剪纸风格拉开了距离。原来的作品在造型和装饰上较为质朴单纯，而今的剪纸语言变化较前丰富，手法多样，文化内涵相对厚重了，剪纸技

艺更讲究、更精湛了。但美中不足的是多了些“现代”的剪纸语言，而少了点传统的剪纸语汇。陕北中青年剪纸巧手存在着一个普遍问题，就是受现代美术思想教育较多，而对传统的剪纸语汇、造型观念，对传统纹饰符号的民俗寓意、组合规律了解甚少，尽管造型生动有趣，剪功很巧很精，但由于缺乏传统民间剪纸的底蕴，剪出的作品不是那么强烈和地道。在我们的提示下，孙菁霞意识到自己的剪纸所存在的问题。这几年中，她虚心请教剪纸老艺人，认真学习和研究传统剪纸的造型观念、变形规律和打扮（装饰）技巧，把传统的花草纹饰、吉祥符号、民俗寓意一幅幅临剪、默剪、默记，直至能冒剪变样。每次回延长老家，她总要去拜访村里的剪纸能手，看她们如何折纸，如何下剪，请她们剪好多“古时”老花样带回家学习。省艺术馆举办中青年剪纸巧手培训班专为中青年补习传统花草课程，孙菁霞听到这一消息，放下自己的工作和家务来到培训班，白天用心听老师讲课，晚上练习至深夜，学习精神感染着每一位学员。这次我见到孙菁霞为剪纸集初选出来的作品，民间剪纸的语言特征明显增强，剪派风格也有了新的变化。传统的民间剪纸以夸张变形、添加复合为造型法则，以装饰打扮的方法，把自己所思所想，用有寓意的纹饰符号表现出来，形成了民间剪纸的艺术特征。孙菁霞较好地继承了传统的艺术手法，把学到的传统花草纹饰灵活地与自己审美观念相结合，创作出了有自己独特风格的剪纸艺术。陕北人认为，剪纸的好坏可以看出一个人的心性、才思与聪敏程度，我们从孙菁霞这部剪纸集中，可以细细品评她那聪敏的才思、美的心灵与充满激情的内心世界。

2004年7月于西安

剪纸能手孙青霞

谢山新

前“劳模”孙青霞女士在美国，生活富足，身体健康，事业有成，但她的生活却充满了坎坷。她出生于一个普通家庭，从小就对剪纸产生了浓厚的兴趣。她认为，剪纸不仅是一种艺术，更是一种生活态度。她通过剪纸，表达了她对生活的热爱和对美的追求。她的作品不仅在国内受到广泛好评，也在国际上享有盛誉。她认为，剪纸是一种传承，也是一种创新。她将继续努力，为剪纸艺术的发展贡献自己的力量。

生活经历

孙青霞女士出生于一个普通家庭，从小就对剪纸产生了浓厚的兴趣。她认为，剪纸不仅是一种艺术，更是一种生活态度。她通过剪纸，表达了她对生活的热爱和对美的追求。她的作品不仅在国内受到广泛好评，也在国际上享有盛誉。她认为，剪纸是一种传承，也是一种创新。她将继续努力，为剪纸艺术的发展贡献自己的力量。

孙青霞女士在美国，生活富足，身体健康，事业有成，但她的生活却充满了坎坷。她出生于一个普通家庭，从小就对剪纸产生了浓厚的兴趣。她认为，剪纸不仅是一种艺术，更是一种生活态度。她通过剪纸，表达了她对生活的热爱和对美的追求。她的作品不仅在国内受到广泛好评，也在国际上享有盛誉。她认为，剪纸是一种传承，也是一种创新。她将继续努力，为剪纸艺术的发展贡献自己的力量。

(一) 延长县概况

延长县位于陕西省北部，延安市东部。北靠延川，西接延安，南连宜川，东临黄河，与山西省的大宁、永和县相望，为陕北黄土高原丘陵沟壑区。

境内有黄河、延河。黄河沿秦晋省界过境；延河由西向东横穿全县，境内流长144公里。

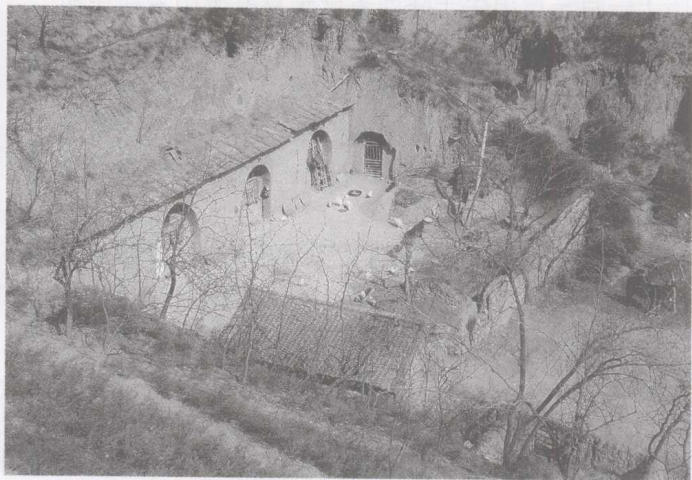
早在新石器时代，人类就在这里繁衍生息。在公元前266年，确立县的建置。几度变迁，到唐广德二年（764），因延水由县境通过流入黄河，始名延长县，沿用至今。

延长县属暖温带干旱大陆性季风气候，春夏秋冬四季分明，冷暖干湿明显。

延长县地阜物华，资源丰富。自新石器时代起，在漫长的历史年月中，前人创造和留下了不少的文物古迹和风景名胜，除过去发现的“翠屏南障、油井波涵、酒泉天酿、华洞西崖、灵岩漱玉、连岫贯珠、鸡台月夜、风岭晴岚”八景外，新发现的有七里村乡道教石窟，护寺湾石窟，前张罗沟的商代村落遗址，阿青、门山、交口古城堡遗址，还有安河的杨家总兵陵以及历代遗留下来的古石碑148块，这些文物古迹，有的已列入省级保护文物。

延长县是中国陆上第一口油井所在地，石油的发现利用始于汉代。

延长县为古老的农业县，农业的起源约在夏商之前，延长人民历代以农业为本，在漫长的历史岁月中，人民历尽沧桑，饱经忧患，农业生产发展缓慢，靠天吃饭，畜力耕作，粗放经营，产量极低。十一届三中全会后，农业生产体制改革，家庭承包经营生产责任制得到落实，调动了广大农民的生产积极性，农业生产条件显著改善，粮食产量增收幅度较大。

我老家院子全景（我就出生在这里）。

家乡的黄土山梁。

延长县清末民初森林茂密，山中常有虎豹出没，因战争、灾害、垦荒等原因，森林面积逐渐递减，植被破坏，生态逐渐恶化。如今，退耕还林政策的落实，会将青山绿水的新延长展现在人们眼前。

全县6乡6镇，人口14万多。（以上资料来源于《延长县志》）

（二）艰辛的童年

我叫孙菁霞，原名孙雪琴。汉族。1963年农历十一月三日出生于陕西省延长县罗子山乡南庄村。

罗子山乡，地处延长县东部，南靠延河，东与山西隔黄河遥望。南庄村，位于该乡的东边，村子下边就是延河的尽头，在这里，延河水注入黄河。

村子北高南低，凹凸不平，上下峡长近2公里，人口约200人。

在当时，由于三年自然灾害的影响，地处偏远山区的小村庄，显得更萧条，人们连肚子也不能吃饱。我家里本来就不宽裕，又逢上那年头，日子过得很艰难。

我爷爷只有我父亲一个儿子，农村叫“单传”。到父亲这一辈，几乎所有的亲戚、左邻右舍及家里的长辈们，都祈盼第一个孩子是男孩。结果呢？祈盼归祈盼，第一个偏偏是个女孩。既然未能如愿，祈盼第二个是男孩的心情更迫切了。第二个倒是个男孩，可想而知，全家人该有多高兴。可是不到一岁，夭折了。对于长辈，这个打击是何等“残酷”，尤其在父母心里留下了难以抹去的阴影。接下来生了我——又一个女孩，家里人并未因喜添“千金”而喜悦。我出生时，个头小，身体很虚弱，患病不断，三天两头求医，很难“抚养”。由于出生于大雪纷飞的隆冬，更祈祷“神灵”让孩子病少一点，身体好一点，便取名“雪琴”。

农历十一月的陕北高原，进入隆冬，狂风怒吼，大雪纷飞，风和日丽的天气很少。按理说，辛勤劳作了一年的农民，也该歇息歇息了吧。可是，作为山里人，一年四季，是没有节假日的。不是上山修水利，搞“会战”，完成上级下达的指令性任务，就是进山放羊、放牛或拾柴禾，哪儿有闲暇的功夫呢？

当时，父亲还不到30岁，是村上的“康硬”劳力，整天参加生产队的“会战”，早出晚归，披星戴月，忙得团团转。

我这个幼小生命的诞生，由于是女孩，家里人都闷闷不乐，加上生产队的劳动抓得又紧，没过多长时间，母亲也投入到轰轰烈烈的“会战”中。而我呢？只好让奶奶照看着。饿了，奶奶就喂“米茶”（当地农村人给婴儿自做的食品。用小米加工而成，食用时，在小锅里熬几分钟，加点白糖即可食用）。当时的白糖十分“紧俏”，托人在供销社走“后门”，一次也只能买一公斤。条件确实够艰苦了，可是农村人自有农村人的过法，他们有一种让人不可思议的顽强的生存意识，一天又一天，一月又一月，就这样，几年时间终于熬过去了。

从延长县城向东，沿延河约30公里处，有个村子叫曹家河。

传说在很久以前，村里有一位姑娘，从小失去父母，和嫂子一起生活。她整天除帮嫂子干活外，就不停地把废旧棉线往一起连接，时间长了，棉线接得很长很长。有一年正月二十三日，她把线头挽在门环上，拿着线团出

父母二位老人合影。

我家的卧室（一）

我家的卧室（二）

我家的客厅（约15平方米）

走了，到了黄河岸边的南山村，把手帕平铺在水上，坐在上面，左腿上卧一只猫，右腿上卧一只狗，一会儿就过了黄河，刚坐在马头关的石崖下边，就变成了一个石头人。后来，人们就在这个地方修了一座庙，起名叫曹娘娘庙。

嫂子在家里找不到她，就顺着门环上的线赶来。在南山村，看到她已游至河中间，便使劲喊她，小姑子大声说，让嫂子坐在那里，嫂子刚一坐下，就变成了石头人，人们在那里也修了一座庙。

在曹娘娘庙后边的石崖上有个小洞，人们去那里祈求生子，摸到男鞋就生儿子，摸到女鞋就生女子，据说还很灵验。无论生下男孩还是女孩，都要做一双鞋放在那小洞中。

听大人说，我小时候很难抚养。一出生，就穿了一套红衣服，然后才断了脐带。我二姑用4米红绳把我拴住，外爷还拿来一个“锁”锁住。说这样做，能减少疾病，好抚养。后来，还在南山村那座庙上“寄呵”。大人到庙上，拿上自己做好的“锁”（红线的两头各挽个铜钱叫锁），跪在地上点香、烧裱、磕头，说孩子不好养活，请神灵锁住。以后，过一年在那个“锁”上包一层布缝住，到正月二十三日系在脖子上。至今，我还记得当年脖子上的“锁”，脚腕上拴的红绳，还有剩余的绳团装在裤兜里。12年包了12层布，到12岁那年，去南山庙，把香点着，“锁”放下，告诉神灵，孩子多亏您的保佑，现在长大，再不需管了等感谢话。

由于我上头是个男孩，不幸夭折，我出生后，大人又担心抚养不大，他们便想尽一切办法为我保平安。我从小身体虚弱多病，虽然大人费尽了心思，可是仍三天两头生病，我小时候简直累坏了大人，经常半夜三更风里来雨里去，甚至下着大雪，刮着大风还得赶快去叫医生或买药，要不是大人的精心关照，也许我早都没命了。听我母亲说：“你小时候，把我在家里能累死，你爸跑的腿都磨短了。”

（三）上学读书

到了7岁，该上学了。在当时，大多数农村人对孩子上学读书的意识非常淡薄，尤其对女娃娃，看得更淡。认为女娃娃好歹是人家的人，只要拉扯长大，到了十七八岁一嫁人，就算尽到了义务。至于以后嘛，人家的光景有自个的过法，无须再操心。而对男娃态度就截然不同。普遍认为男娃

继承门族香火，传宗接代，即使再没出息，也是自己门族的延续，于是乎全身心都倾注男娃身上。我呢？正好属于前者。幸亏当时国家大力提倡扫除文盲，要求学龄儿童都要上学，以提高人们的文化素质，使其能看懂报纸，听懂广播等。这里特别要说的是我母亲，虽然她只念过小学，但是对我特别看重，很支持我上学读书。其原因有两个方面：一是我从小身体虚弱多病，缺少应有的关照；二是在母亲眼里，我比较聪明，又勤快，让我好好上学，将来能有点出息。在这样的“太好”形势下，我和村里的大多数孩子幸运地上学了。

小学五年制，是在本村上的。初中是在一所由几个邻近村子联办的初级中学上的。我是走读生，一大早背上干粮去上学，晚上才能回到家里，每天要走十多里山路。上了两年，初中毕业。

能上完初中已经蛮不错了，大部分女同学都返乡务农了。我还想上高中，家里实在供不起了，可是母亲全力支持我，千方百计想办法，向亲戚们借了点钱，打发我去上高中。高中距村里四十多公里，要住校，有三四个公社的学生在那里就读，两年后，我高中毕业。

那年月，农村人的温饱问题尚未彻底解决，生活仍十分艰苦，在那样的条件下，老人能供我上完高中，算是再好不过的了。在学校读书，我饭量小，但仍很节俭，一天三顿饭全是玉米做的窝窝头，一点青菜都没有。饥一顿，饱一顿，老是觉得肚子里空空荡荡的。只有星期天回到家里，才能饱吃几顿。两年时间，就这样熬过一天又一天，没有因生活的艰苦而辍学。

(四) 开始学剪纸

我对美术的兴趣是在上高中时萌发的。

1979年至1981年，我上高中。由于全国形势的变化，学校对学生的学学习抓得紧了，老师们上课比初中时认真多了。还见到了以前听都没有听说过的“复习资料”。就在“学好数理化，走遍天下都不怕”的浪潮中，而我却从内心深处萌发了一种对美术的无比热爱之情。那是一种不可遏制的冲动，那是一种激情无限的兴趣。

当时，利用课余时间或星期天，用钩针钩“花花”，经过千百次的“钩引”，一件“花花”便完成了。同学们看后都说太漂亮了。就连其他班的同学，也知道了我的手巧。在大家的赞誉声中，我第一次分享了成功的喜悦，也受到了不小的鼓励。

高中毕业，我已成了大姑娘。农家人的活没完没了，我要为家里干力所能及的体力活，割草、放牛、挖地、种麦子、收玉米、拾柴禾、挖药材等等，几乎男人干的农活我都干过。

通过参加各种劳动，我深深体会到：只有参加生产劳动，才能锻炼人，磨练人，增强战胜困难的信心，使人的意志坚强起来；只有付出巨大的艰辛，才能获得丰硕的回报，使人们的生活得到改善。

我们村的刘兰英老大娘，是远近有名的“巧手手”，剪花剪得很好看。一有空闲时间，我就去她家，看老大娘剪的是什么“花花”，是怎样剪的。一次又一次，我对绞花越来越感兴趣。

在延安，著名民间剪纸艺术大师白凤莲给我讲剪纸的构图技巧。

回到家里，急忙地用大剪子学着剪。动手前心里老是忐忑不安：“我哪儿会剪？剪出来的一定很难看。”岂不知当我大胆地拿起剪子剪起来时，感觉并非那样高深莫测，不一会儿，一件“作品”就完成了。剪得虽然粗糙，可是蛮逗人笑的。当时顿悟，这“玩艺”不仅仅是那些老太太们能做出的，我们年轻人也能做到。

我把家里念过的书和写过的作业本，剪了一页又一页，一本又一本，凡是能剪的纸，都被我剪完了。没有纸，就问别人要旧书或废报纸，甚至把别人废弃的烟盒也十分珍贵地捡回来，全都剪了。

万事开头难，正是有了这个难能可贵的开头，我对剪纸这门古老的民间传统艺术产生了浓厚的兴趣。后来，我多次受到被誉为“陕北第一剪”、联合国教科文组织命名的“民间艺术大师”白凤莲老大娘的指点。她老人家对我很看重，把自己的高超技艺毫不保留地传授给我。我经过耐心学习，技艺有了很大长进，受益匪浅。我还把数学中学过的圆形、弧线、三角形、矩形等知识，运用到剪纸中，进行构图、组合，使整个图案协调、匀称，更能体现自然美，展示我的内心世界，符合人们的审美观念。不仅如此，我还从老艺人做的刺绣中吸取营养，把刺绣中的一些精华部分嫁接到剪纸中，进行蝴蝶剪纸的创作。

从此，我将自己的身心全部倾注到剪纸艺术中，由一种爱好，发展到一种崇高的精神寄托，成为一种追求，与剪纸结下了不解之缘。打从那时起我暗下决心：我要努力学会剪纸，成为剪纸高手，成为剪纸艺术家，用一把剪刀，寄物抒情，反映大自然的绚丽多彩，展示我喜怒哀乐的内心世界，表现人间的真善美。

我剪纸一直用左手，别人看了，都说怪别扭，可是，我觉得挺顺手的，左手使剪子比右手方便，更听使唤。

1990年，我参加了工作，工作后，我仍能合理处理工作与爱好的关系，充分利用业余时间，以发展我的剪纸爱好。

（五）参加展览

1984年，罗子山乡文化站成立不久，便组织了有史以来的第一次民间艺术展。我的《蝙蝠》、《鱼》、《迎亲队》等作品参加了展览。展出期间，吸引了很多的农村人和各单位工作人员。作为乡下人，也看不出有多少艺术价值，只觉得十分花俏很好看。不少年轻人异口同声地说：“南庄村的雪琴，可巧哩，绞的那花花可好看哩！”有些老大娘看了后随口说：“那雪琴的手就是巧，较得那花花把人眼睛都看花了。”乡上单位的有些干部也说：“南庄村出了个能人，她是跟谁学了这把好手艺，真不简单。”良好的开端是成功的一半。这一活动对我来说，精神上受到很大鼓励，更加激发了我追求上进的信心。心里暗想，我一定要尽最大努力，争取参加县上

这是我同村的老大娘——远近闻名的剪纸能手刘兰英，已70多岁，仍在剪花

2001年10月，我在陕西省工艺美术博物馆举办剪纸作品展，并进行剪纸表演，吸引了很多中外游客。

举办的展览。不过，想归想，那时我连县城也没去过，在我心里，县城该是很大很大的地方，那儿的人才一定很多，自己算不了什么。

我便带着一种惧怕的心理，去找文化站站长呼延李柏。这位勤奋务实，很有才华的站长，一眼就看出我的心思。对我说：“雪琴，众人都说好，那就是真的好，比我一个人说好强得多。咱们县，会较花花的基本上是老年人，年轻人中会较的不多，有你现在的基础再好好努力一段时间，不要说参加县上的展览，就是地区范围内，也是好样的。”时隔不久，县文化馆举办剪纸作品展览。其目地有二：一方面是检查各乡镇文化站成立以来的工作情况；另一方面，通过这次活动发现民间剪纸方面的“能人”，便于开展以后的工作。这次展览与乡上比较，规模要大得多，参加的作者、作品很多，五花八门。站长把我的作品选了一部分参加了展览，我也身临其境，观看了这次展览。欣赏了其他作者的作品，真让我茅塞顿开，大开眼界，我打心眼里想：真是人外有人，天外有天，县上的“能人”就是多。经过评选，评委一致认为，我的蝴蝶剪纸形象生动、刀法细腻、俏而有序、很有特点。县文化部门领导还特别叮嘱乡文化站长要把我作为重点培养对象，力争参加地区、省上的展览，并能取得理想的效果。

1985年6月，在县文化馆的推荐下，我和同村刘兰英老大娘的剪纸参加了延安地区群众艺术馆举办的剪纸展览，并应邀进行剪纸表演。经过展览和现场表演，大家充分肯定了我的剪纸风格和创作技艺。

1986年2月，在延安地区群众艺术馆的推荐下，我与刘兰英的剪纸在陕西省美术家画廊展出，并进行剪纸表演。由于受到有关专家的较高评价，展后，我应邀在陕西省艺术馆进行专业剪纸创作近三个月时间。

1990年，亚运会期间，在宝塔区文化馆的组织下，我的蝴蝶剪纸在北京展览，吸引了不少中外朋友，受到了好评。

1992年至2000年，我剪的《团花系列》、《喜迎香港回归》、《百蝶荟萃》等作品多次参加局、矿举办的职工“综合艺术展”，均获奖。

2001年10月12日，第五届中国国际民间艺术节暨陕西国际民间艺术节在西安隆重举行，我的蝴蝶、团花剪纸在陕西省民间工艺美术博物馆展出，并进行剪纸表演，受到来自五大洲的几百名艺术家的称赞。

2001年，按照文化部征集对外宣传展品的要求，我的剪纸作品《蝴蝶系列》、《佛像》、《鸳鸯系列》被选入“中国陕西剪纸艺术展”。

在中央美术学院进修时，靳之林老师组织同学们去中央电视台参加“夕阳红”栏目的剪纸节目（白凤莲和高凤莲为嘉宾）后，与著名民间剪纸艺术大师白凤莲合影。

在中央美术学院进修时，和同学们去观看靳之林老师的油画展后师生合影留念。

2004年5月,我的剪纸作品《下地》入选由中华人民共和国文化部、中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家文物局和中华人民共和国联合国教科文组织全国委员会共同主办,南京市人民政府、江苏省文化厅和江苏省建设厅共同承办的“国际剪纸艺术展”。

(六) 中央美术学院进修

2000年,单位领导选派我去北京中央美术学院民间美术研究室进修学习。

这里,特别要提及的一位同志是,现任延长油矿管理局副总经济师、青化砭油矿党委书记、矿长惠明忠。他对我满腔热情,给予了极大的关怀,多方创造条件,使我的技艺能有较大提高和发展。值此之际,我深表衷心的感谢。

去北京中央美术学院学习,是我过去做梦都不敢想的事情。当这一千载难逢的大好机遇垂青于我,可想而知,我当时的心情该有多么的激动。

北京是中国的首都,是全国人民向往的地方。中央美术学院,是全国著名的高等学府,那里聚集了一大批全国著名的专家、教授。

8月下旬,丈夫送我去北京学习。这是我有生以来去的最远的地方、最大的城市,在那里要接受高层次的教育,多么难能可贵。坐在飞驰北去的列车上,仔细观看着沿途的山山水水、城镇乡村,我感慨万千,心情久久不能平静。

在北京的一年时间里,我把精力、时间几乎全部用在学习上,就连海外游客不远万里专程来游览的颐和园、长城、八达岭等名胜,我都没有去,似乎那些地方对自己一点吸引力都没有。惟一去的名胜之地,只有故宫博物院,还是在丈夫的再三劝说下,一块去的,从北门进去,南门出来。下面是我与丈夫匆匆游完故宫后,在金水桥边玉栏杆处的一段对话:

“你看这有多么的好看!”

“这有什么好看的,不就是些房子吗?”

“这是中国最好的建筑。”

“我看一点意思都没有。”

“多少外国人,不远万里来到中国,都要到这里面看一看。”

“他们是他们,我是我,花这半天时间,还不如我在宿舍剪几个花花。”

接下来,丈夫要领我去人民大会堂,我说:“那就是个开会的地方,有啥好看的?我才不去。”

“那咱们上天安门城楼看一看?”

“在那上面,看到的还不是周围这些?”

“门票每人20元,咱们上一次吧?”

“花那40元钱,还不如买上几十张红纸,还能剪花。”

游览到此结束。便去了王府井大街买了各种彩色纸,又去了西单是北京图书馆,买了几本美术方面的书。

最让我开心的是,在中央美术学院有那么多学识渊博的专家、教授给自己上课,像靳之林、乔晓光、叶毓中、吕胜中、陈开民、李

在中央美术学院进修期间和著名民间美术专家,中央美术学院教授吕胜中合影。

振球等，他们的学识、修养，我十分羡慕、敬佩。

老师们和蔼可敬，师生之间亲如兄弟姐妹。与自己过去上学相比，这里的师生关系截然不同，相处得很融洽，几乎没有什么隔阂。在这样一种民主、和谐的氛围中学习，人的心情舒畅，精神愉快，对自己鞭策和鼓励很大。

我多次打电话告诉丈夫，这里的老师们非常好，他们的知识和修养，比同样是做老师的你们强得多，你要好好向人家学习，才能成为合格的教师。

在剪纸课上，靳之林老师多次评价我的蝴蝶剪纸，造型很有特色，是目前国内很少见的。经靳老师介绍和推荐，我加入了中国民间剪纸研究会，成为该会会员。2001年，经陕西省民间美术专家、省艺术馆的陈山桥老师和李红军老师介绍，我加入了陕西省民间文艺家协会，成为该会会员。后来，同

给老家土窑洞的窗子上贴窗花。

学们就称呼我为“蝴蝶娘子”，对于这样的称呼，我总觉得愧不敢当。吕胜中老师对我剪的蝴蝶，也很赞赏，爱不释手，并给予很高评价。然而，不知何故，越是这样，我心里越空虚，越不踏实。反之，深深感觉到，自己的这点技艺仅仅是个开始，能算个啥，对于好多理论知识，知道的太少，甚至是空白，以后要走的路很长很长。

我一边潜心钻研理论知识，一边把理论应用于实践中，使自己的水平有所提高。我中午很少休息，晚上也在教室忙个不停，直到教学楼关门时，才被“赶”出来。回到宿舍，睡在床上还不停地琢磨，不知什么时候才睡着。

我想，这样的机会太难得了，况且一年时间太短暂，一定要充分利用分分秒秒，多学一点知识，充实自己。倘若眼下的机会都抓不住，那是最大的损失，会终生遗憾，后悔莫及。

老师们较高的评价，既让我明白了自己的创作价值，心里很高兴，同时也更多地发现了其中的不足，压力更大了。我暗暗下定决心，一定要在老师们的精心指导下，发扬优点，克服缺点，使自己的创作上一个新台阶。

除了继续完善蝴蝶创作外，我试着学做粘贴，还用各类小图案优化组合成较大图案，以包含更多内涵。经过尝试，我所做的人物自剪像、彩色粘贴、团花等，均受到老师们较好评价。

十多年来，我一直和丈夫、孩子一块生活，这次外出学习，是一次极为严峻的考验。

在同学中，陕西就我一人，我的性格又内向，同学间也没有更多话题，简直觉得生活到了另外一个世界。自己三十多岁了，上有老下有小，一连串的事情时时萦绕心头，挥不去，抛不开。寂寞时，晚上在街道旁的磁卡电话给家里打个电话，可以解解闷，消消烦，觉得心情好一点。

我深知自己家庭的经济状况，丈夫和自己都是工薪阶层，收入很有限。孩子要上学，还要照顾多病的父母，需要花钱的地方太多了。眼下，能节俭的尽量节省，衣服凑合着穿，吃的是食堂最便宜的饭菜，从不乱花一分钱。

去北京进修的前一年，也就是1999年，我突患腰椎间盘突出症，在西安唐都医院住院治疗两个多月。一年后，虽然病情有了明显好转，但是仍不能干重体力活，走路也有一定困难，走上几百米，就要歇一歇。在家里时，一有空就平躺在硬板床上。来到北京，条件有限，学习又紧张，每天要在凳子上坐几个小时，有时，腰疼得受不了，就站起来慢慢地走一走。有几次疼得实在忍受不了，便给丈夫打电话，他焦急万分，劝我去医院看一看。我想，去医院要浪费时间，还要花很多钱。所以我便咬着牙，流着泪忍受了一次又一次巨大的疼痛。