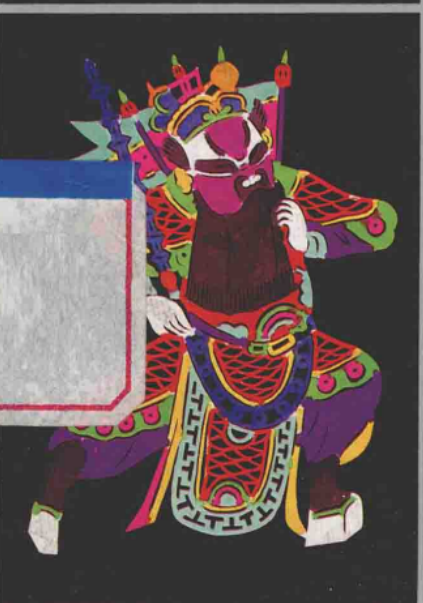
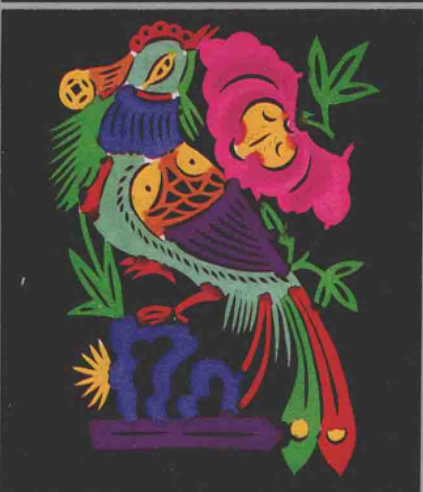

山西剪紙大觀

A SPECTACLE OF PAPER-CUTS IN SHANXI PROVINCE

山西剪纸大观

A SPECTACLE OF PAPER-CUTS IN SHANXI PROVINCE

主 编：朱 同

副主 编：郭肖晨 杨伯珠

责任编辑：张荫人 康德休 郭晓华

特邀编辑：张宗载 段改芳

Chief	Editor: Zhu Tong
Associate	Editor: Guo Xiao - chen
	Yang Bo - zhu
Editors	in charge: Zheng Yin - ren
	Kang De - xiu
	Guo Xiao - hua
Specially Invited Editors:	Zhang Zong - zai
	Duan Gai - fang

《山西工艺美术》编辑部 编
山西工艺美术研究所

Compiled by The Editorial Department of "Shanxi Arts and Crafts";
The Research Institute of Shanxi Arts and Crafts

山西剪纸大观

A SPECTACLE OF PAPER-CUTS IN SHANXI PROVINCE

主 编：朱 同

副 主 编：郭肖晨 杨伯珠

责任编辑：张荫人 康德休 郭晓华

特邀编辑：张宗载 段改芳

Chief	Editor: Zhu Tong
Associate	Editor: Guo Xiao - chen Yang Bo - zhu
Editors in charge:	Zheng Yin - ren Kang De - xiu Guo Xiao - hua
Specially Invited Editors:	Zhang Zong - zai Duan Gai - fang

《山西工艺美术》编辑部 编
山西工艺美术研究所

Compiled by The Editorial Department of "Shanxi Arts and Crafts";
The Research Institute of Shanxi Arts and Crafts

书名题字：张 仃
封面设计：张荫人

Inscription by Zhang Ding
Cover Design by Zhang Yin-ren

前言

力 群

山西的民间剪纸,是既丰富而又多彩的,多少年来,默默地流传于广大的农村,象野花悄悄地开放在山野之间,不被历代的宫廷画家和艺术史家所重视。然而正如古书中所说的“芝兰生于山林不以无人而不芳”,她们虽不为历代有名的大艺术家们所欣赏,却并不因此而减少了她们作为野花的芳香和魅力。因为她们是真正劳动人民的艺术,为劳动妇女所创作,也自有劳动人民所欣赏。虽未登大雅之堂,却流传于民间的广阔天地,世代不衰,自成花园。

在人民的新时代,受压迫的劳动人民翻身了,被蔑视的劳动人民的艺术也翻身了,这是理所当然的。最初重视了民间剪纸艺术的,是当年延安鲁艺的美术家,他们象在陕北的山野里发现了红艳艳的山丹丹花似的,在陕北农村的窗户上发现了粗犷美丽的窗花。诗人艾青同志在《西北剪纸集》的序言中说:“比起中国其他的民族艺术来,剪纸要算是最健康,最纯朴的艺术了。这些作品,画出了中国农民对于物体的直觉的印象,在单纯化了的形体里保留了各个物体的特点——这正是纯真的艺术品的必要条件。在剪纸里,很少发现那种出于士大夫阶级的作品的颓废格调;它流露了中国农民的善良的健康与愉快的情感。我们的艺术必须发扬这种情感。”这是最初肯定了剪纸艺术价值的卓越评论。而今窗花剪纸艺术不但已登大雅之堂,为中国的广大人民和艺术家所欣赏,而且也在国际上受到了欢迎,象我们的女乒乓球运动员似的,显示了是中国妇女的智慧和才华,为祖国争取了光荣。窗花剪纸艺术与一般绘画不同,其特点是它的强烈的装饰性和奇迹般的夸张与变形,然而所表现的事物又是传神的。离开了这些特点就等于自己取消了自己的存在,自己宣布了自身的灭亡。可是全国解放以来,为了强调剪纸配合中

心任务,强调为政治服务,剪纸的发展却曾走过一段弯路,这就是蔑视了剪纸艺术的特点,把剪纸变成了复制绘画的工具。这都是一些好心的不懂剪纸艺术的美术工作者干的。真正的农村妇女剪纸能手,决不做这种傻事,她们懂得剪纸艺术的特长和它所能承担的政治含量。历史不是证明了吗,到现在那些复制绘画的所谓剪纸都烟消云灭了。象根本没有存在过似的不存在了。真是一个悲剧。决不能要求剪纸具有油画的丰富内涵,也不能要求剪纸具有国画的笔墨趣味。剪纸的根本任务就是要美化人民的生活,并让人民得到创造的乐趣和美的享受。过去如此,现在也如此。那些附加在剪纸中的思想内容也必须首先尊重以上的根本任务和剪纸的特点才能存在。否则就无从发挥剪纸艺术的特长。

自古以来,民间剪纸都是彼此临摹,互为增益,代代相承而流传下来的,实际也就是死人和活人,河东和河西的集体创作。因此,吕梁的剪纸说不定会有来自陕北的根苗;太行的窗花又难说不会有冀西的血缘。真正的剪纸花样的最初创造者倒成了无法寻根的无名英雄了。可也不乏新的创作能手。所以总有新品种的出现,但生活总是一切艺术创造的源泉,客观存在总是艺术诞生的温床。虽然你善于飞剪走纸,但离开对生活和事物的观察和熟悉,也是难于创作出新的动人的窗花剪纸的,正象巧媳妇难于无米为炊一样。所以,代县 84 岁的剪纸能手王拉弟就总结出这样的话:“天上飞的地下跑的,平素留点心,饺时不费劲”。这“平素留点心”就是平素要对事物细致的观察。她的话正确地说出了艺术和生活的关系。

山西的民间剪纸大都是妇女的作品,但也有男性所作。有的就是图案,有的类似皮影人物,有的优美,有的粗犷,但都有创造性和地方特色,都有浓厚的装饰风味和剪纸艺术的特殊语言,而绝非绘画的翻版。过去出版的也不少,如《闻喜县民间剪纸选》、《民间剪纸》、《中国浮山剪纸集》、《孝义县民间剪纸集》、《新绛民间美术丛书》、《静乐民间剪纸》……多半是以县为单位的。虽然也有以《山西民间剪纸》名义出版的,但也篇幅较少,读起来很不过瘾。这次的却不然,丰富多彩,真够洋洋大观了。既是丰富的研究资料,也是很美的欣赏对象。相信它的问世定会使山西妇女获得荣誉,也会为我国社会主义的精神文明建设增光添彩。

愿山西民间剪纸艺术发扬光大。

PREFACE

LI QUN

Paper-cut, or scissor-cut, is one of the folk arts in Shanxi Province, North China. It spreads far and wide in the vast countryside. Rich and varied in its form and shape, it blossoms quietly like wild flowers in the mountain villages, unnoticed by royal painters and art historians through the ages. However, as said in an ancient book: "Irises and orchids grow in the mountain forests, their fragrance fill the air no matter whether there are people around or not." Although paper-cuts were not appreciated by those well-known artists of past ages, their fragrance and charm were not in the least vanished. Paper-cut is an art of the working people, produced by labouring women, and naturally, admired and enjoyed by the labouring masses. Even though they did not appeal to refined taste, they were handed down among the people and passed on from generation to generation without falling into a decline. It has a style of its own.

In this new epoch of the people, the oppressed had stood up and had become the masters of their fate, and consequently, the art of the people, hitherto looked down upon by artists of past ages, has gained a new life. The folk art of paper cutting was first set great store by the artists of the Lu Xun Art Institute in Yan'an. Like the glowing morningstar lily blossomed in the wilderness in Northern Shanxi, the bold and unconstrained paper-cut for window decoration appeared on the window lattices of peasant households. Poet Ai Qing said rightly in the preface of the "Collection of Northwest Paper-cuts": "Compared with other national arts of our country, paper-cut is considered the healthiest and most unsophisticated art. These works of art sketched the Chinese farmer's intuition towards the impression of the object, and retained the characteristics of various objects in their simplified form and structure—the prerequisite of pure and simple work of art. In paper-cut, we scarcely found the decadent style of the works by literati and officialdom in feudal China, but showed unintentionally the kindhearted, healthy and joyful feelings of Chinese farmers. We must carry forward the healthy trends in our art." This is a brilliant comment which affirmed initially the value of the art of paper cutting. Now the paper-cut for window decoration not only appealed to

refined taste and appreciated by the broad masses and artists, it has also been well received in international art circles. Paper-cuts demonstrate the great intelligence and artistic talent of Chinese women and, like our women table-tennis players, win honour for our country.

There are differences between the art of paper-cutting for window decoration and ordinary paintings. Its characteristics lie in the strong decorative pattern and its miraculous artistic exaggeration and deformation, yet the objects manifested possess vivid lifelikeness. Devoid of these characteristics, paper-cut would invite self-destruction. After liberation, the development of paper-cutting has taken a roundabout route — laid undue stress on its coordination with the central tasks of the Party and placed undue emphasis on the service of political line; a sheer ignorance of the characteristics of paper-cut and turned it into an instrument of reproducing paintings. This was done by some art workers without ill intention but they knew nothing of paper-cut. Dabs at paper-cutting would never do such foolish things. They knew well the special skill of the art and the political responsibility they could bear. Historical facts have proved that the so-called paper-cut as replica of paintings vanished like mist and smoke. It's a tragedy.

We should not set strict demands on paper-cutting that it must possess the rich contents of oil painting, or the brush-work of the traditional style of Chinese painting. The basic task of paper cutting is to beautify people's livelihood and enjoy the delight in creative work. That's how things stand, in the past as well as at the present. The ideological content attached to paper-cutting must first respect the basic task stated above and the characteristics of paper cutting. Otherwise, the speciality of this art can not be brought into full play.

Since ancient times, the practice of folk art paper-cut has been copying and imitating each other and supplementing one another, passed on from generation to generation and handed down to the present. In fact it has been the collective effort in artistic creation of the living and the dead and by the people residing on both sides of the river. Hence, the paper-cut of Luliang mountains might stem from Northern Shaanxi origin; and the paper-cut of window decoration of Taihang mountains might have consanguinity with Western Hobei Province. The earliest creators of paper-cut pattern were those unknown heroes whose identities were hard to trace. However, there is no lack of new dabs at this field, and new varieties appeared from time to time. Life is the source of artistic creation and the objective reality is the hotbed of the

birth of art. Divorced from making observations on and getting familiar with life and things, no one is able to create novel and moving patterns of paper-cut for window decoration, even though one has a dexterous hand and adept in manipulating scissors; just like the cleverest housewife can't cook a meal without rice, or as the saying goes, one cannot make bricks without straw. The eighty-four-year-old Wang Ladi, a dab at paper-cut, summed up her experience as: "Whatever it is, flying in the sky or running on the ground, if you paid special attention to them at ordinary times, you'll find it easy to cut with scissors without using great effort." What she said "pay special attention at ordinary times" means to make meticulous observations on objects. Her words rightly pointed out the relationship between life and art.

Most of the folk paper-cuts of Shanxi are made by women, some are merely patterns, others look like leather-silhouette characters; some are fine and exquisite, others are bold and unconstrained. Nevertheless, all of them are full of creativity and rich in local features, with pronounced decorative flavour and special language of artistry, but by no means reproduction of paintings.

There were many publications on paper-cuts such as: "Selection of Folk Paper-cut of Wenxi County" (Southern Shanxi), "Folk Paper-cut" compiled by the Culture Bureau of Southeastern Administrative Office of Shanxi, "Collection of Paper-cut of Fushan County" (Southern Shanxi), "Collection of Folk Paper-cut of Xiaoyi County" (Central Shanxi), "Collection of Folk Art of Xinjiang County" (Southern Shanxi), "Folk Paper-cut of Jinglo County"... most of them were of the county level. Although there is a "Shanxi Folk Paper-cut" published in the name of the province, it is only a thin book and cannot satisfy the craving of paper-cut lovers. But this one, "A Spectacle of Paper-cut in Shanxi Province" is a big collection, rich and varied, spectacular and imposing. It can serve as a research material as well as an art book for appreciation. We believe the publication of this collection will win honour for women in Shanxi, and add lustre to the promotion of ethical and cultural civilization of Socialist China.

Carry forward the art of folk paper-cut of Shanxi Province!

山西民间剪纸小议

郭肖晨 和锦春

在中华民族文化艺术百花园中,山西民间剪纸是一株既古老而又永葆青春的“山丹花”。她具有浓郁的地方色彩和独特的民间艺术风格,构思巧妙,内容丰富,千姿百态,色彩鲜艳。其表现手法有阳线剪纸、阴线剪纸、折叠剪纸、染色剪纸、套色剪纸、分色剪纸等。它有上千年的历史,有深厚的群众基础,经久不衰。除传统题材外,还出现了反映新时代风貌的民间新剪纸,尤其受到广大人民的欢迎。

山西民间剪纸是全国民间剪纸的重要组成部分,对它的挖掘、整理、研究,是发展民间艺术的一项重要工作。为了研究和发展山西民间剪纸艺术,我们试图从几个代表县看我省剪纸艺术的风貌。浮山、新绛、孝义、忻州、石楼、广灵、灵邱、隰县等,每当逢年过节或婚嫁娶,都根据不同的内容,采取不同的形式、不同风格,剪出一张张、一幅幅画面,粘贴在门窗、墙壁、家俱、面食、纸札和礼品上……。以表达人民群众的思想感情与风俗习惯,体现出人民群众的审美感。平坦富饶的晋中平原,历代经济文化繁荣,为剪纸艺术提供了良好的条件。祁县著名剪纸老艺人畅庵贞,五十年代就闻名全省。她

从十二岁剪纸开始直至八十三岁时辞世,整整七十个春秋不懈地探索和创新,为后人留下许许多多的剪纸佳作。一九五五年由省文化局美术工作室编选,山西人民出版社出版的《山西民间剪纸集》曾辑她的作品多幅。一九五八年由省文化局、省文联举办的《山西首届民间剪纸展览》她的《把鲜花献给毛主席》获甲等奖。一九六〇年由中共太谷县委宣传部(祁县太谷合为太谷县)、文化局、文化馆编印了《畅庵贞剪纸选集》,收作品 57 幅,其作品《爷爷和孙孙》(见 88 页)《凤戏牡丹》、《拖拉机来了》、《把鲜花献给毛主席》、《地头学文化》、《五谷丰登》、《捣矿石》等作品,多方面反映了她所经历的社会生活,打下了各个不同时代的烙印。

畅庵贞的剪纸具有生活浓郁,生动活泼的特点,线条优美、纤细、秀丽、圆润,成了她独有的风格。她一手培养的徒弟段改芳,在继承老师的剪纸技艺基础上,融进了新的艺术表现手法,探索着剪纸的创新道路,并为挖掘、抢救、搜集、整理、发展民间剪纸付出了艰辛劳动,做出了可贵的贡献。

浮山剪纸在民间艺术历史长河中始终以浓郁的芬芳泥土味飘拂在山庄窝铺。各

种各样的剪纸,并多次参加全国美展,一九七九年又打入国际市场,走向世界。其剪纸作品,有反映地震的“鳌鱼”;表现节令变化的《春牛图》、《甘露图》,以及描绘神话的《牛郎织女》(见 59 页);还有为老人祝寿的《福禄寿三星》、《松鹤延年》,为婚嫁点缀的《喜鹊登梅》(见 143 页)《莲生贵子》(见 143 页)等。春节期间,剪纸花色品种更是五彩缤纷、品类之多,蔚为壮观。如浮山剪纸艺术家赵俊杰、郑洪峨,近年来发表了许多优秀的剪纸作品,其名作被故宫博物院收藏。他们的剪纸精细逼真,刚健有力,变化多样,新颖朴实,富有晋南泥土气息和时代精神。他们的代表作《担花篮》,刻画了一个农村女孩,挑着花篮,载歌载舞的情景,形神俱备,引人入胜。他们不仅自己酷爱民间剪纸,还积极培养出一批农民剪纸艺术能手。

新绛剪纸历史悠久,源远流长,至今还流传下大批古色古香的民间剪纸,有六十多幅作品参加了省剪纸艺术展览,其中有十一幅参加了“全国剪纸艺术展览”,最近被邀请赴四川省重庆市展出,受到广大观众的赞赏。真可谓艺人荟萃,杰作迭出,千古民俗入画来。该县素有文化县之称,不仅云雕漆器、澄泥砚、面塑、刺绣出名,而且民间剪纸也出众。现在他们的专业剪纸人员和民间剪纸爱好者互相配合,发挥着各自的优势,使他们的剪纸作品更具有了蓬勃发展的生命力。如表现十二生肖鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪的作品及皮影戏《窦娥冤》、《富贵图》、《舍饭》(见 47 页)、《百花公主》、《三对面》、《钟馗》等戏剧人物的作品,还有《出满月》、《娃娃鱼》、《喂乳》、《石榴》、《桃》、《花瓶》、《猫》等作品,都是优秀之作。北苏村八十一岁高龄的苏兰花从四岁开始学剪纸,几十年如一日在剪纸艺术实践中,善于观察生活,博采众长。对正反两方

面人物形象刻划得入木三分,寓意深长。一九八六年初,她有八幅剪纸作品,被选送到全国剪纸艺术展览后,轰动了京都,受到了美国、法国以及国内一些专家名人的高度评价。该县文化馆美术工作者段吉庆,是一位剪纸名手,他不仅创作了许多剪纸艺术精品,而且还有不少发表在省和全国报刊上,同时还经常深入到农民群众中,更多地汲取民间剪纸艺术营养,并帮助农民群众提高剪纸艺术水平。近几年来先后从农民作者和已故作者家属手中收集了大量的民间剪纸艺术珍品,对进一步发展民间剪纸艺术起了积极作用。

孝义县地处山西中部,是吕梁山区剪纸艺术较有成绩的地区。该县民间剪纸,具有悠久的历史 and 光荣革命传统。早在一九四六年,著名版画家力群同志,就与该县杜村乡东小景妇女石桂英一起创作过新剪纸《织布图》(见 17 页)等作品,曾发表在当时解放区的文艺刊物上。《织布图》后来又出现在民主德国出版的一本《中国现代版画集》中。在他们的影响和带动下,农村中涌现出一代剪纸新秀,会同民间众多的剪纸老前辈,共同钻研剪纸艺术,继承传统,革新体裁,近年来收集和创作了三千余件剪纸作品,于一九八四年择优编印成册。其内容之丰富,人物花卉、鸟兽虫鱼,无所不有。其风格之独特,憨厚淳朴,健康活泼,美在其中。农民剪纸能手郭秀芬的《老鼠娶亲》(见 216 页)、石桂英、武玉香等的《团花》(这种团花是一种特别的剪纸形式)将剪纸艺术和文字巧妙地融合在一起,协调成趣,寓意无穷。继该县剪纸艺术家石桂英后,现在又出现了一些反映时代特征的剪纸新作。如阳泉曲乡吕春堡村一些青年人,先后创作的条幅剪纸《农家女》等,令人感到她们的剪刀功底深厚,运用自如,精细玲珑,干净利落,刀

法犀利,刚柔适度,将现代派剪纸与民间传统剪纸技巧溶为一体,恰到好处。他们创作的现代体裁剪纸《全家福》、《安居乐业》,曾参加“吕梁之春画展”并在省城展出,其中《煤乡春》被“全国首届农民画展”选用,受到中央文化部、中国美术协会的表彰。康秀卿还有字花相溶的《自力更生》、《团结紧张严肃活泼》,把字与花用剪纸形式有机地结合起来,或以花衬字或以字衬花,用阴阳结合的技巧,使画面繁而不乱,和谐一致。这些都表现了青年能手们在剪纸艺术上的创新。

广灵县、灵邱县均系偏僻山区,交通十分不便。但民间剪纸流传甚广,世代相传。既继承了民间剪纸特色,又发展了民间剪纸传统,在单色剪纸的基础上,迈向民间彩色剪纸,为剪纸艺术增添了光彩,使剪纸作品既艳丽,又协调,寒暖相间,浓淡相宜,生动传神,耐人寻味。如山西省著名剪纸艺术家张民锦(系中国美术家协会会员),他从事剪纸艺术已半个多世纪,在剪纸内容上既有传统题材又有表现新生活的内容。他的作品边沿整齐光洁,线条流畅秀丽,黑白相衬,层次分明,色水适度,晕染得当,且常有新意,令人百看不厌,他的剪纸代表作有《人物脸谱》、《花卉》、《戏剧》等,曾在中国美术馆展销,国内外享有盛誉。此后,在张民锦剪纸风格的影响下,广灵、灵邱两县染色剪纸大兴,以彩色剪纸为主,单色与彩色并茂。几年来,他们在农田劳作之余,创作了不少优秀剪纸,如《暗八仙》、《双花鸟》、《雄鸟》、《牛》、《园花图案》、《三战吕布》、《萱花牡丹》、《鸳鸯戏莲》、《月季牡丹》、《盆花》各种脸谱等。他们的剪纸有浓厚的地方特色

和地区风格,显示了彩色剪纸的独特、富丽,给人以有情、有形、有色之美感,而且构图新颖,变化多端,安排合理,处理得法,艺术常新,雅俗共赏。

山西其他各县的民间剪纸,也都有自己的乡土特色,真乃繁花似锦,千姿百态。其范围之广,数量之多,不胜枚举。如忻州地区艺术馆收藏的《猴吃甜棒》、《婆媳之间》、《蛇盘兔》等四十一件选优作品,都是来自民间剪纸艺术能手之手。石楼县文化馆收藏的五十余件剪纸作品,其中较好的为《做锅刷》、《雄鸟报喜》、《鱼钻莲》。东石羊乡吴家山村张玉兰,她喜欢用折叠的方法,剪对称形枕花、鞋花、衣花,她的《盆花》在今年四月份的《剪纸报》上发表,受到读者赞赏。繁峙和岚县文化馆,收藏的部份剪纸,共计一百余幅,其中繁峙县的剪纸占大多数。如《猫》、《盘桃》和《梅花》等都是佳作。岚县收藏的《麒麟送子》、《爷抱孙》、《剪刀除百毒》,也是优秀的剪纸作品,曾发表在《山西文艺界》、《剪纸报》上。

山西民间剪纸艺术同全国民间剪纸艺术一样,过去曾受到文人士大夫艺术、宫廷艺术和宗教艺术的排斥和压制,长期不被人们所重视,在文艺领域中埋没了上千年。尽管如此,她的群众基础,实用价值,却不亚于其他姊妹艺术。今天在社会主义两个文明建设的新时期,进一步挖掘、整理、研究、发展民间剪纸艺术,既贯彻了党的“百花齐放,百家争鸣”的双百方针,又适应了时代的要求和人民的所需。民间剪纸这种昔日被视为下里巴人的作品,理应登上今日人民艺术的大雅之堂,与姊妹艺术竞相怒放,争奇斗艳,开放出更加斑斓更加绚丽的花朵!

高原山花红烂漫

张宗载
段改芳

山西民间剪纸似山花，默默地在恒山、吕梁山、中条山、太行山盛开。山野之花虽不曾列入花圃园内的名花奇卉之中，不似牡丹之富丽、兰花之幽雅，却有野玫瑰、山菊花的芳香。

山西地处黄河东岸，汾水纵贯其中，我们的祖先“丁村人”就生活在汾河之滨，创造了举世闻名的“丁村文化”。尧、舜、禹及春秋战国等各朝代均留下极为丰富的文化遗产，世代生息在这块古老沃土上的历代劳动人民，在创造物质财富的同时，也创造了光辉灿烂的民族民间艺术。西汉司马迁《史记》中记载周成王“剪桐封弟”，其封地就在山西。从剪桐叶、缣帛、彩绢、金箔直到蔡侯纸的出现，剪的艺术世代相袭、传承，不断演变、创新，延续至今。闻喜、新绛、繁峙等县民间剪纸中“鹿头花”和“鹿头花”变异纹样，使我们窥测到古人依据草木鸟兽自然现象定时节的记岁方法；那些神话传说、民间故事、农事谚语是华夏民族文化悠久历史的折射。飞禽走兽、花蝶鱼虫为剪纸表现的常见对象。至于伴随人类的生老病死、婚丧嫁娶、喜庆节日、乡土风情、民俗习惯等活动的剪纸内容，含义深邃、寓意深刻。生活习俗的多样，促进了剪纸艺术的发展，而剪纸艺术又丰富了人民的精神生活。

一

民间剪纸象山花，虽然繁花簇簇、艳丽绮丽，但在历史上却蒙受“土、粗、俗”的歧视，长期散存于民间，不被官方重视。二十世纪四十年代首先在延安，窗花受到了美术工作者的注意并进行了搜集、整理的工作。著名画家力群、苏光同志曾于一九四六年在吕梁山一带边开展革命工作边搜集民间剪纸，当时的《人民画报》发表了许多来自民间的剪纸与美术工作者创作的剪纸（见18页）。力群同志与民间巧手石桂英同志合作的反映解放区劳动生产的《织布图》（见17页）开专家和艺人合作创新剪纸的先声。全国解放后，各地成立了群众艺术馆、文化馆，一些热心民间剪纸艺术的同志搜集、整理了大量民间剪纸并多次举办了展览、编印出版了专辑，使民间剪纸为更多的人民群众所喜爱。

二

我省剪纸从总体讲属北国天真浑厚、粗犷、豪放的风格。但因地理环境、生活习俗、乡土风情的差异，各地剪纸还有大同和小异之别，“小异”便成为各自独具的风格特色。

晋南以其得天独厚的地理、经济优势，养育、发展了文

化艺术,真乃物华天宝,地杰人灵。例如绛州北苏村八旬有余的剪纸艺术家苏兰花,从四岁起就用柿树叶当纸,模仿学剪纸。她的剪纸以构思精巧,于幽默中寓严肃,于自然中出深邃,寓巧於拙的艺术风格著称于世。《空城计》(见 38 页)城垛口与城门洞构成“丁”字形,诸葛亮与城下二役又组成三角形,“丁”字形和三角形穿插组合为单纯而富于变化的平衡美,达到凝炼、概括、传神的艺术境界。剪纸与木版年画同属民间姊妹艺术,是相互影响的。《奸头图》(见 38 页)木版年画中有,剪纸也有,这是人们对官、商阶层中一些卑鄙之徒的丑恶行径的生动描绘。苏兰花剪的《奸头图》中每个人的头由稍尖(尖与奸谐音)、特尖,寓一个要比一个奸,头上双尖还插一杆旗,喻奸的出奇(旗与奇谐音)。取谐音借物反映出作者的褒贬,寄托了作者的愿望、情思,又创造了与木版年画、绘画美不同的剪纸型的稚拙美。此外,她剪的人物、动物也非常贴切,概括,诸如剪狮子,她认为狮子的毛鬃长,终年累月沾土浸湿毛鬃自然绣成卷,剪成弯曲状更具美感。人物开脸要“男有男像,女有女貌,一个人儿一个样,眉毛眼睛不一家”。“金鸡儿啄蝎子,白菜喜蛐蛐”;“狮子斗八宝,兔娃子含灵草”;“风恋牡丹龙戏珠,白鹤同鹿永长春”等等也都有喜气吉祥之意,很受群众欢迎。

在盛产棉花的河东一带几乎家家有织机,妇女们人人会织布纺线。尽管古老的织机与织布人操作姿态大致一样,但剪出的《织布》却不尽相同。闻喜县王九九老人剪的《母女织布》(见 28 页),母与女除发髻特征的明显区别外,女儿机前燃着电灯,母亲机头点着油灯,这两盏不同的“灯”映出两个不同时代的人,也折射出作者的时代意识的艺术表现能力。新绛县谢玉翠老妈妈剪的《织布》(见 51 页),着意强调塑造执梭坐机人的聚精会神和双脚踩踏布机的有力动态,

对织机作了极其大胆的概括,正如老人所言:“铰花子就是那么个意思儿,咋剪也剪不全。”前哲之人曾说:“画有人工剪裁,可以尽善尽美。”织布,裁的大胆,取得单纯,贵在传神动感美,妙在疏处不空虚,巧在密处可通风,其内容、形式,达到了优美、和谐的统一。戏剧是生活的表现,用剪纸形式表现戏曲人物,具有高度的艺术概括性,这种俗而美,简而艺的艺术美,广大人民是易于接受的。襄汾古城镇老艺人邓森林,继承了父亲、祖父的技艺,积三代人的艺术精品约数十出戏,人物神态优美,黑白处理得当,构图丰满完整,主题突出,布局疏朗,简洁朴实,他的剪纸传至邻近各县,倍受群众的欢迎。现时,邓森林老人虽已谢世,但他留给人民的这朵瑰丽的艺术之花,却永不凋谢。新绛县的常苟女、苏兰花、赵玉莲、辛百巧、赵喜梅、李国俊等咸以各自的审美爱好、才华素养、气质秉性,剪出众多的戏曲人物情节,真乃性格异禀,皎然可品。

隰州有佳丽山川,奇异树石,士民尚朴,民间艺术繁博。一批年逾古稀的巧手婆婆如王凤英、王汝、程翠英、程爱兰、贺占奎等徒手而剪,兴致所至,创造出许许多多的优秀剪纸。杨月对剪的《走娘家》(见 66 页),以简炼概括的笔调勾勒出小媳妇回娘家的情景,浓郁的山乡生活把人们带进幽谷山涧,耳边似乎萦绕着“风吹杨柳唰啦啦啦啦……”的民歌小曲。小媳妇骑马撑伞,伞柄不直打弯并非作者予先的精心设计,而是因伞柄与面部相重的随机应变信手剪出。

浮山县素有“剪纸之乡”的称号,这里剪纸蕴藏之深,巧手之众,其中王宝珍可谓超群出众。老人从艺业已六十多个寒暑,剪技的娴熟程度是惊人的,经她手剪的人物生动传神,狮子老虎、牛马龙凤等生灵是可爱的,在艺术处理上别具一格,独树一帜。例如剪的“虎”(见 1 页),多姿多态惹人喜爱,虎的面部似花非花、似叶非叶,经过抽象处理,使

“虎象”光彩熠熠，其塑造特色古朴中见俏丽，豪放中存细微，达到了很高的造诣。

雄伟的吕梁山，一丘一壑，奇花珍木，溪畔彩石，窑洞茅屋，壮丽的自然景物无地不美；古代的建筑丹楹刻桷，卓越而立，出土的汉墓石刻、青铜纹饰遗物，遐迩知名。离石的杨二英、李灵巧、段月英、韩桂兰、乔桂英等作者剪出的《孩顶莲花》、《娶亲》、龙、凤、鱼鹰、养兔、喂鸡（见120页至122页），其风格质朴粗犷、雄浑博大，造型天趣稚拙，奇特生动，酷似汉代画象石刻。概不是作者偶然的巧合，是与这个地区古老而悠久的历史基础、经济基础有着渊源关系，是黄河古代文化的母胎中孕育的一颗明珠。

临县刘四花，她凭着成竹在胸，一把剪刀在她手中娴熟自如，顷刻之间老虎、狮子等展现在眼前。《纺织图》（见123页）这幅体现生产劳动美的艺术品，无疑是作者被生活中的美所激励，经过细心观察和丰富的想象，运用传统的分格构图法组成的一首无声胜有声的纺织交响曲。

汾阳县古称西河，汾州。为唐代诗人宋子问的故乡与驰名中外的“汾酒”产地。一位诗人曾赋诗赞美道：“文峰宝塔耸入云，杏花村里酒意浓，西河是个好地方，水秀山春人也灵”。委实如此，年逾七旬的剪纸艺术家张庆英就住在“潺潺神泉水，迢迢石边路，半岭牛羊啖，柿树掩山村”的上金庄。她豁达开朗，天真快活，对艺术如迷如醉，她的剪纸妙趣横生、洒脱大气、有着极高的审美价值。在她多年的艺术创作中形成了独特的“美既不齐”，“丑中有美”，“寓巧於拙”的艺术风格。如《寿星》（见119页）那些平衡、参差、正斜、不齐的线条结合构成美妙的律动美、随意美，这是她六十个寒暑飞剪走纸炼就的一手，大有“画到生时是熟时”，自然出浑厚，稚拙屋漏痕的美感。在她的剪纸中现实生活里凡圆形的物体，皆非圆，作者认为“圆蛋蛋不好”。其审美与“宁方勿圆，宁生

涩勿光滑”同出一辙。

孝义县吕居堡村普通的妇女郭秀芬，年仅三十余岁，却以奇妙的构思、生动的造型，娴熟的剪技蜚声剪纸艺坛。她继承传统、博采众长，在艺术修养、剪技诸方面都有长足的进步。一九八五年她参加了中国民间文艺研究会民间剪纸学会首届年会，为与会代表作剪纸表演，受到来自各地专家的赞扬。一九八六年又特邀到北京，为在京的美术家和来自美国、法国的专家、朋友献艺，在场的人们无不为她精湛的艺术鼓掌喝彩。《磨面》（见83页）就是她的献艺之作。

提起太行山，必然要想起漳河水。巍峨的山，奔腾的水，山山水水富绕绮丽。自然的美不胜民间的艺术美。陵川县韩吾茹老太太剪的《断桥》（见114页）以舞台人物造型为基础，充分发挥主观想象力，奇特地处理了地面、水下的各种关系，静中有动，动中有情，趣味无穷。《猫》（见259页）作者放任达观不受约束地给猫穿上“花衣裳”，既符合剪纸镂空连结的制作要求和美化形象的作用，又以猫、蝶、牡丹寓毫耄富贵之意。漂亮的锯齿纹增添了几分毛茸感。然而，如此精美的作品竟出自久居山村的中年妇女武小花之手。

世人皆知阳泉、平定盛产乌金，中外扬名，岂不知民间流行的剪纸《月廓》（见84至94页）久负盛名。“月廓”是以多种图纹组合而成的圆型图案，专用于为新婚夫妇的祝福，人们将尊崇生殖、繁衍，无法言传的理想、愿望、期冀，托自然物作为象征来表达心中蕴积的激情与深刻内涵。如剪猪头、喜字、如意纹、剪刀，象征“诸事如意爱情坚固”；一对石榴一对桃，寓“夫妻二人白头偕老”；凤戏牡丹龙戏珠，四喜八宝蝙蝠蟾，寓“吉祥毓瑞多喜多福”。月廓的结构形式，以中间为轴心，层层向外延伸，重重叠叠呈辐射状的纹样，似月亮，象太阳，组成一幅天地星辰、花木生灵、日月同辉的生命图。

祁县位于晋中盆地,南来北往十分方便,也正是这个特点,这一带的剪纸兼有南路之味,北路之风,形成其自有的质朴明快、工致优美、圆润秀丽的特色。著名的剪纸艺术家畅庵贞,一生行剪不辍,留下不少精巧的作品。她曾被选为县人民代表,县政协委员,是中国美术家协会山西分会最早吸收民间艺术家入会的成员之一。她的剪纸无论在取材上、艺术手法处理上,都形成她独有的特色。《爷爷和孙孙》(见88页)小孩抬起细嫩的双臂,稚气地站在爷爷卷起衣裳的背前,认真地为爷爷搔痒,老人仰脸的神态,流露出他惬意之情和晚年幸福的生活。此情节在生活中屡见不鲜,但经作者的匠心刻画,十分感人,不免撩起我们对童年的回忆。

忻州的代县素有艺术之乡的美誉。在县城西关众口称道一位八十四岁的王拉弟为“巧手”、“能人”。老人性格开朗、幽默风趣,“不怕样样丑,全凭剪剪的手,东西出自心里头,有情有趣有看头;天上飞的地下跑的,平素留点心,铰时不费劲,十斤狮子九斤头,一斤尾巴吊后头;先铰外,后掏内,牲灵(动物)的毛毛尖朝外。”这些朴实的顺口溜,就是老人多年从艺的诀窍。六十挂零的田三女剪的“抬柜”天趣生动,耐人寻味。距县城三十余里的鹿蹄涧,流传着一批传承的“样谱”。有各类人物、动物、草虫,大者寸许,小不盈寸;质朴单纯、神态生动;拙的有味,巧的可爱,帧帧精采,幅幅感人。

汾河上游的静乐,岚县,沟壑纵横,较为偏僻闭塞,然而民间剪纸更多地保持着本土的原始味道。此地除窗花外兴贴墙花。每年春节,这里的姑娘、媳妇们都把自己剪制的窗花、墙花细心地沾贴起来,正头半月,三五结伴走门串户,观赏谁家的窗花、墙花铰得好,样子新颖,互相学习取长补短。辛芙英,年时已八旬,当地群众誉她为:

“上炕是裁缝,下炕是厨工,出门是先生(医生),到地是长工。《老爷送外甥》(见106页)车上三代人,外公回首的动态和外甥张开手臂要找外公的感情交流,把晋西北山区人民生活描绘的情趣横溢。高转英老人剪的《四姐妹挑菜》提篮握铲,神态各异,玩鸟的童子手舞足蹈活灵活现。《担水》(见105页)想的妙,处理的巧,称得上当世的一流佳作,作者袁八月梅已是花甲老人,当年为少女时剪的这幅作品,虽光阴荏苒,而艺术绝世超伦。

塞外的雁北,重峦叠翠,山泉明影,崎岖道路,良田艺林。彩色点染的窗花就兴起于此。在广灵、灵邱农村刻制窗花已成为群众性的家庭副业,农闲季节,男女童叟刀刻笔染,日积月增,年节来临经销窗花的商贾再转售到各县甚至内蒙,为剪纸艺术的传播开辟了渠道。广灵县的老艺人张民锦,现为中国美术家协会会员,山西剪纸研究会顾问,是一位优秀的民间艺术家。他继承了父辈的技艺,从艺六十多年,经验极为丰富。其刀功绝非一般,在五十层宣纸钉合的厚度上刻制脸谱髯口,行刀稳健,刀口洁齐,根根线条流畅均匀;经他点染的窗花深浅对比清晰,冷暖相映适宜,纯朴浑厚,艳而不俗。他设计、刻制的戏曲人物,花鸟走兽等许多作品曾赢得国内外专家与朋友的赞赏。他热心献艺,培养了众多的年轻作者,为民间艺术后继有人作出了贡献。

综上所述,我省民间剪纸历史悠久,内容丰富,风格多样,剪纸能手灿若群星。

千百年来剪纸艺术植根于人民,服务于人民;人民群众多彩的生活哺育着剪纸艺术,而人民又得到美的享受。剪纸是民间艺术百花园中一枝散发着浓郁乡土气息的山花,我们坚信这枝山花定能常开不败,芬芳人间。

人 物

CHARACTERS
AND FIGURES
