

高手在民间

——一个中学生对民俗剪纸大师的访谈实录

民族的，也是世界的。

张京羽
著

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

高手在民间

——一个中学生对民俗剪纸大师的访谈实录

张京羽 著

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

高手在民间：一个中学生对民俗剪纸大师的访谈实录/张京羽著.
—北京：当代中国出版社，2014. 11
ISBN 978-7-5154-0533-9

I. ①高… II. ①张… III. ①剪纸—民间工艺—介绍—中国
IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 241490 号

出 版 人 周五一
策划编辑 李一梅
责任编辑 李一梅 秦霁政
装帧设计 古涧文化
出版发行 当代中国出版社
地 址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号
网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱:ddzgcb@sina.com
邮政编码 100009
编 辑 部 (010)66572264 66572132 66572154 66572434 66572180
市 场 部 (010)66572281 或 66572155/56/57/58/59 转
印 刷 北京宝昌彩色印刷有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 13 印张 插图 158 幅 65 千字
版 次 2014 年 11 月第 1 版
印 次 2014 年 11 月第 1 次印刷
定 价 55.00 元

版权所有，翻版必究；如有印装质量问题，请拨打(010)66572159 转出版部。

自序

其实写这样一本有关剪纸艺人的书并非心血来潮，而且对于我来说，完成这本书的写作不是一件容易的事。因为时间对于一个高中生来说真的是稀缺资源，我几乎放弃了所有的假期。当然，如果不是写这本书，我的假期也不会闲着。而执拗地要写这本书的动力，源于我7岁那年在陕西枣园的惊鸿一瞥。

我至今还能清晰地记得7岁那年的10月，我跟随外祖父去陕西旅行的经历。在一个叫枣园的地方，我被一个扭秧歌的大妈热情地拉进了队伍，腰鼓声在耳边热烈地响起，我也被感染得快乐起舞，直到舞步凌乱才逃进了路边的小店。当我跑进小店的那一刻，世界忽然静了下来，腰鼓与陕北民歌高亢的声音如同消失了一般，我能看到的是，形态各异的红色剪纸在眼前绚烂开放。

毫无疑问，就是从那时起，从我小心翼翼地把一张剪纸夹进一本书中的那一刻起，在我幼小的心中，就已经开始惊叹剪纸艺人那灵巧的双手，开始好奇那些奇妙的构思是如何产生的。甚至在很长时间后，旅行途中的很多景色都逐渐变得模糊，但剪纸那千姿百态的模样却始终清晰。在我开始平淡的学生生活之后，平日里很少接触到剪纸，身边的同学与朋友也很少会谈到剪纸，我不会经常想起它。但有时在北京的南锣鼓巷看到售卖剪纸的小店，会立刻触动我的回忆，甚至会出现我的梦中，让我感受到民间艺术的魔力是如此恒久与强大。

我喜欢生物，喜欢绘画，喜欢电影制作，也喜欢坐着火车远行……这些“喜欢”，我都会积极地去尝试与体验。唯独剪纸，我始终怀着敬畏之心，却没有机会去尝试。我曾用笔画过剪纸的样子，但表现出的形态远不如剪出来的那么生动与灵秀，直到高中二年级。

我需要在高二完成一篇论文，在我辗转反侧的思考中，无论如何都不能逃脱剪纸的影子，它飘逸袅娜的姿态时常出现在我的脑海中。于是，在和指导老师沟通后，我完成了论文——《剪纸中的凤凰》。

然而，事情远没有结束。在动笔写论文之前，我开始了素材的收集，跑到河北蔚县等地，向当地的民间剪纸艺人请教，并幸运地得到了他们手把手的教授，体验了剪纸艺术的工艺与风格。论文虽然写完了，却在各地采访取证的过程中有了新的收获与思索。而通过对这些民间剪纸艺人的接触与拜访，我也有了更多的问题与发现。

剪纸作为国家级非物质文化遗产，它的保护与传承的主要方法是怎样的？我的朋友与同学很少接触剪纸，年轻人还愿意去学习剪纸艺术吗？还有，剪纸的未来将会怎样，那些脆弱的纸张将会迸发怎样的艺术吸引力呢？

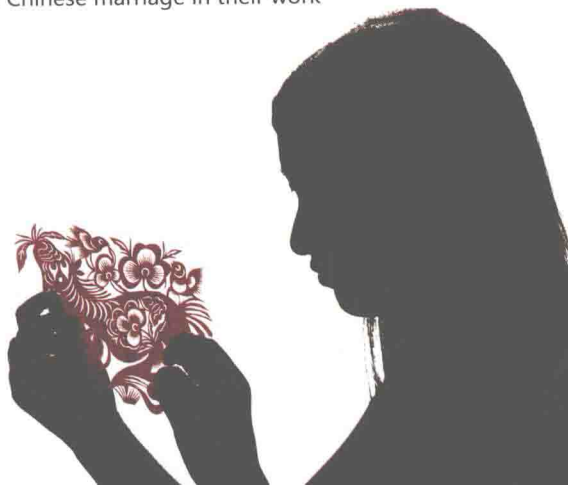
于是，论文结束后，我又开始了本书的写作。一位位剪纸艺人的高超技艺与对剪纸的浓厚情怀，让我有了记录下来的责任与冲动。我想把他们介绍给我的年轻朋友，把这种民间艺术表现形式介绍给我的同龄人，甚至是更小的小朋友。我想告诉他们，这些国家级的非物质文化遗产，既是民族的，也是世界的。

是的，高手在民间！

Contents

目录

- 1 自序
- 3 “刻”艺人生
- 19 民间美术是一切艺术的根
- 41 用剪刀赋予纸张艺术生命
- 59 剪纸是生命力最顽强的民间艺术
- 79 没有情感的传承只是苍白模仿
- 109 让窗花花回归民间
- 129 小剪刀剪出大讲台
- 151 民间艺术来自于民间生活
- 169 剪纸就是心里想说的话
- 181 Visual Arts Extended Essay: A comparison of how different paper-cutting artisans in China use the phoenix to express the concept of an idealistic Chinese marriage in their work
- 203 后记

自序

其实写这样一本有关剪纸艺人的书并非心血来潮，而且对于我来说，完成这本书的写作不是一件容易的事。因为时间对于一个高中生来说真的是稀缺资源，我几乎放弃了所有的假期。当然，如果不是写这本书，我的假期也不会闲着。而执拗地要写这本书的动力，源于我7岁那年在陕西枣园的惊鸿一瞥。

我至今还能清晰地记得7岁那年的10月，我跟随外祖父去陕西旅行的经历。在一个叫枣园的地方，我被一个扭秧歌的大妈热情地拉进了队伍，腰鼓声在耳边热烈地响起，我也被感染得快乐起舞，直到舞步凌乱才逃进了路边的小店。当我跑进小店的那一刻，世界忽然静了下来，腰鼓与陕北民歌高亢的声音如同消失了一般，我能看到的是，形态各异的红色剪纸在眼前绚烂开放。

毫无疑问，就是从那时起，从我小心翼翼地把一张剪纸夹进一本书中的那一刻起，在我幼小的心中，就已经开始惊叹剪纸艺人那灵巧的双手，开始好奇那些奇妙的构思是如何产生的。甚至在很长时间后，旅行途中的很多景色都逐渐变得模糊，但剪纸那千姿百态的模样却始终清晰。在我开始平淡的学生生活之后，平日里很少接触到剪纸，身边的同学与朋友也很少会谈到剪纸，我不会经常想起它。但有时在北京的南锣鼓巷看到售卖剪纸的小店，会立刻触动我的回忆，甚至会出现我的梦中，让我感受到民间艺术的魔力是如此恒久与强大。

我喜欢生物，喜欢绘画，喜欢电影制作，也喜欢坐着火车远行……这些“喜欢”，我都会积极地去尝试与体验。唯独剪纸，我始终怀着敬畏之心，却没有机会去尝试。我曾用笔画过剪纸的样子，但表现出的形态远不如剪出来的那么生动与灵秀，直到高中二年级。

我需要在高二完成一篇论文，在我辗转反侧的思考中，无论如何都不能逃脱剪纸的影子，它飘逸袅娜的姿态时常出现在我的脑海中。于是，在和指导老师沟通后，我完成了论文——《剪纸中的凤凰》。

然而，事情远没有结束。在动笔写论文之前，我开始了素材的收集，跑到河北蔚县等地，向当地的民间剪纸艺人请教，并幸运地得到了他们手把手的教授，体验了剪纸艺术的工艺与风格。论文虽然写完了，却在各地采访取证的过程中有了新的收获与思索。而通过对这些民间剪纸艺人的接触与拜访，我也有了更多的问题与发现。

剪纸作为国家级非物质文化遗产，它的保护与传承的主要方法是怎样的？我的朋友与同学很少接触剪纸，年轻人还愿意去学习剪纸艺术吗？还有，剪纸的未来将会怎样，那些脆弱的纸张将会迸发怎样的艺术吸引力呢？

于是，论文结束后，我又开始了本书的写作。一位位剪纸艺人的高超技艺与对剪纸的浓厚情怀，让我有了记录下来的责任与冲动。我想把他们介绍给我的年轻朋友，把这种民间艺术表现形式介绍给我的同龄人，甚至是更小的小朋友。我想告诉他们，这些国家级的非物质文化遗产，既是民族的，也是世界的。

是的，高手在民间！

“刻”艺人生

——访国家级蔚县剪纸传承人周广

时间：2014年2月

地点：河北省蔚县南张庄

人物：周广，国家级剪纸传承人。1952年4月6日出生于蔚县南张庄的一个剪纸世家，父亲周永明被誉为蔚县剪纸大师。

2014年的寒假，我完成了对蔚县剪纸传承人周广先生的访谈。但在我返回北京整理采访录音的过程中，忽然强烈地感觉到，必须要和周先生再聊一聊，一些经过思考后的问题还需要得到他的答案。但让我没想到的是，两次采访竟然相隔了5个月，中间的日子我又开始了住校生活，需要上课，考托福、考SAT，忙碌到一度忘记了这篇稿件的撰写。但摆在书桌上的那个红色剪纸作品一直在提醒我，直到暑假的到来。在经过几次电话预约采访时间后，终于有一天晚上9点，我拨通了周广先生的电话，当他浓重的河北口音从电话那头传过来的时候，我似乎又回到了蔚县，回到了缤纷奇妙的剪纸世界。

之所以选择河北蔚县作为我探访的第一站，是因为它与北京的距离比较近，蔚县位于河北省西北部，东距北京只有244公里。更重要的一点是，作为“中国剪纸艺术之乡”的蔚县，早已是最具特色的剪纸艺术传承地之一。蔚县历史悠久，可追溯到唐尧时期，如今依然完好地保存着古韵遗风。当我穿行在历史存留下来的古老街道和建筑之间时，空气中弥漫着久远的历史味道，令人迷恋。

已有150多年历史的蔚县剪纸，其作者多是当地农民，他们用丰富的

想象力和神奇的双手创作出充满生命力的剪纸世界。周广先生就是其中最实力的优秀剪纸艺术家之一。当我在蔚县剪纸艺术博物馆见到他时，他淳朴和蔼的笑脸让我感到亲切极了，我还好奇地观察了他的双手，说实话，并没有看出有什么特别之处。

听周广先生介绍他的剪纸生活，犹如在听一个悠长而又古老的故事。他出生于蔚县南张庄，周家是当地有名的剪纸世家，他的父亲周永明被誉为蔚县剪纸大师。周永明老先生一生研究蔚县剪纸技术，1957年7月22日，在参加中国工艺美术代表大会时，他送给梅兰芳大师一套画的脸谱。梅兰芳很惊讶地说：“在我一生中还没有见过谁画过脸谱，你是中国画脸谱第一人。”在周广先生心中，父亲是剪纸艺术上的天才，并且非常的勤奋。周广先生从9岁起就跟随母亲学色工，12岁跟着父亲学刀工，15岁跟父亲学画样，并能独立制作传统蔚县剪纸。父亲常对他说：“要学成一个全面的蔚县剪纸艺人，必须画、刻、染三样全能。不学画样，就不懂造型艺术，刻工也好不到哪里去。”于是，周广先生有了刀工和色工后，从15岁起，开始跟着父亲学画样，也就是图案设计。每天画两幅，白天没时间时，晚上睡觉前就趴在枕头上画。为了让画样更鲜活，父亲常带他到村子的大庙里看壁画。那壁画上层画的是神，中层画的是人，下层画的是鬼，都是水墨着色的传统画，形象逼真，很有艺术感染力。父亲教他怎样从民间画作中汲取营养，借鉴到剪纸创作中去。父亲还教他如何从生活中学习，有时还会捉来蝴蝶制成标本，让他先观察真的蝴蝶，然后再把它变成艺术品——剪纸。父亲告诉他，剪纸作品要在似像非像之间，要有艺术变形，跟真的东西一模一样了就不叫剪纸艺术了。

更好地创新与传承下去。

通过周广先生讲解，我才知道，蔚县精美无比的剪纸并不是剪出来的，而是“刻”出来的，在剪纸艺术中自成一派，堪称一绝。蔚县剪纸艺术宗师王老赏有句名言：“要看一个艺人的活儿做得好不好，一看他的刻刀就知道个大概了。”有句话说得好，“工欲善其事，必先利其器”。也就是说，要刻得好，首先得有好刀具。

蔚县剪纸刀工技艺的重头戏就在制作刀具上。为了教周广先生制作出好用的刀具，父亲周永明从怎样砸刀、怎样锉刀、怎样淬刀、怎样绑刀、怎样磨刀开始，一步步教来。每道工序、每个步骤都有很多朴实的道理，都有很多诀窍。比如砸刀坯时，不能一次猛砸到位，要分三次，清砸一次成轮廓，再砸一次成雏形，第三次到位成坯。这样操作是为了让钢料慢慢加热，逐渐成形，不致因热度骤然上升出现毛病。

到了具体动刀刻时，也有很多讲究。周广说父亲教他刀法时，会细致地讲解怎样把戏曲人物手中所持的枪刻得生动有力，教他如何插刀、如何收刀，刀法不同，效果两样。看似简易的地方，隐藏着奥妙。

在学刀工的同时，父亲周永明也很注意教他色工。蔚县剪纸是三分刻七分染，说的是它的效果主要靠点彩染色来渲染。周永明老先生在继承传统色工技艺的基础上，努力探索新的点染艺术，洗染法就是他研发出来的。而技艺这东西有的一说就明白，有的则需要现场教授，点出要领，方能心领神会。所以有些技艺光靠书本是学不会的，必须拜师请教，凭着口传心授才能学到家。

周广先生说，父亲对他管教非常严格，做不好会受到惩罚，又因为是人家的长子，下面还有弟弟妹妹，为了给弟妹作个榜样，父亲对他格外严厉。

周广工作室。

刻纸。

周广教授外国徒弟。

工欲善其事，必先利其器。

有一天，正在学习拉戏曲人物长胡子的他趴在桌上刻得入神，没发现父亲正站在背后看着，忽然脖子上就挨了一巴掌，父亲严厉的声音紧跟着从脑后传过来：“教你几次还拉不好！”从此，每当他拉胡子时，一点也不敢马虎，总觉得脖子后面冷飕飕地有股凉风，感觉父亲就站在身后看着他。正是父亲严厉的教授，为周广先生从童年就开始的剪纸生涯打下了坚实的基础。所以，当15岁的他在市集上摆摊卖窗花时，手艺已经对一些老艺人构成了威胁。他说，有个老艺人叫苟新民，苟师傅的摊子和他的摊子挨着，结果他的剪纸卖得很快，老艺人的货却卖不动。苟师傅便有些着急，来回摆弄花样招徕客人。很多老艺人看了周广先生的剪纸作品都忍不住夸奖：“看看人家刻得多好！”

小小年纪的周广先生在县城一带已经小有名气，16岁那年，他的作品终于让父亲满意了。他画的一幅《三鲜图》，与传统同类图案不一样，不仅篇幅大了，可供空儿大的风窗贴，内容也丰富了，父亲周永明看后比较满意。于是，在周广先生17岁那年，他就收了本县浮图村的两个徒弟。

