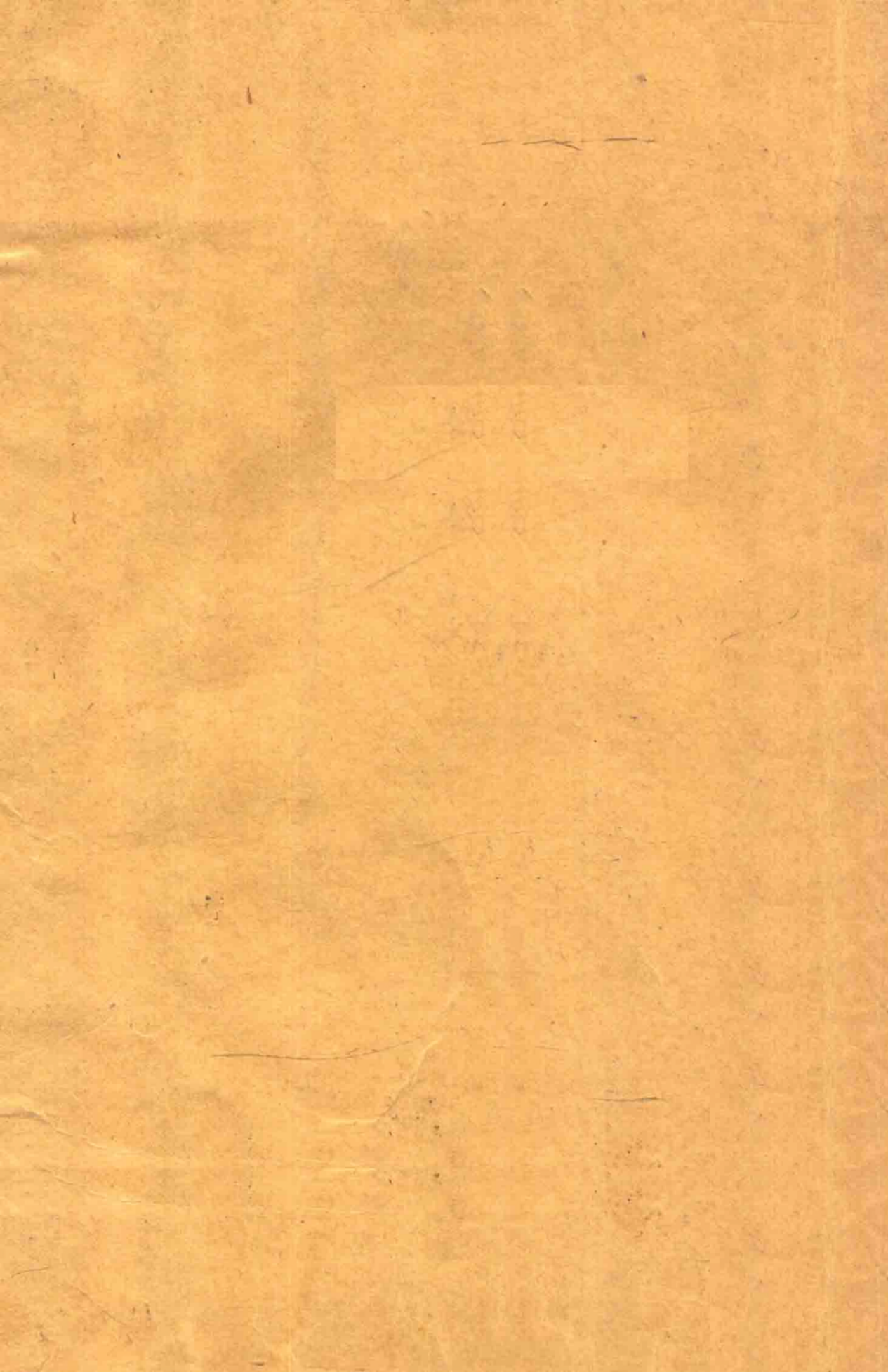

膠東窗花

葉又新編

山東人民出版社

膠東窗花

葉 又 新 編

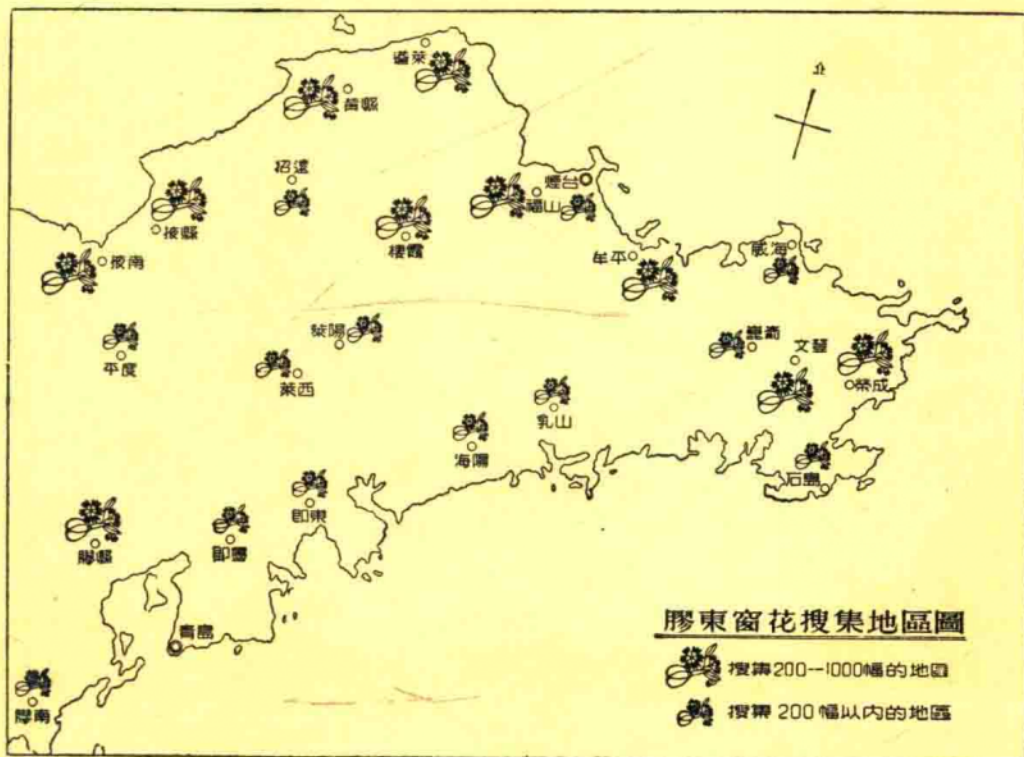
山 東 人 民 出 版 社

一 九 五 五 年 • 濟 南

出版者的話

膠東窗花是豐富多采並有民族特色的一種民間藝術。

一九四五年十月我們進行了膠東窗花資料的搜集工作，由於得到了縣的文化館、新華書店以及機關團體的三十多位同志的協助，約在半年的時間內，在二十三個縣（見附圖）搜集到的窗花及其熏樣達四千餘幅。在搜集過程中，有的地區是重點的搜集了幾個村和幾位農村婦女的作品，也有的地區是作了比較廣泛的搜集。

雖然由於人力和時間的限制，搜集工作的尚不够深入，對膠東窗花這一藝術寶藏的發掘尚不够全面，但根據現有資料，已使我們能够看出膠東窗花的豐富多采和勞動人民在藝術創造方面的卓越才能。

現在我們把這些在民間流傳已久的窗花，由葉又新同志根據不同內容、不同的地區和風格選出一部分印成一集以供美術工作者——尤其是工藝美術工作者及愛好者作為欣賞、研究和參考的資料。

最後，向幫助我們辛勤地進行調查搜集工作的單位和同志們致謝。

一九五五年五月

膠東民間的窗花藝術

一

山東省膠東半島是盛行剪刻窗花的一個地區。民間窗花主要是在春節或其他喜慶節日用以裝飾紙窗，有時也用以裝飾窗旁的牆壁。膠東窗花的作者：除了一部分是職業刻紙藝人之外，絕大部分是農村婦女。約在二十年以前，在新婚的人家，人們往往根據新娘所剪的窗花來判斷她的巧拙，因此姑娘們在出嫁前學剪窗花，也和學習縫紉和刺繡一樣認真。

膠東窗花，有些是手巧的婦女自己創造的，有些是取材於年畫或書籍插圖，也有些是由民間畫匠或塾師所繪製；而大多數則是用煙熏方法傳抄的在民間流傳已久的舊樣。在剪刻的時候，對於取材於年畫、插圖或由畫匠塾師供給的畫稿，必須根據窗花的特點重新設計虛實結構，而把它圖案化；對於流傳已久的舊樣，也往往給予修改和加工，增加一點新的意匠。它和其他民間藝術一樣，人們按照美的法則進行創造，並在流傳過程中得到更多人的加工和提煉，從而不斷的趨向完善。

二

窗花和民間年畫一樣，主要用以美化節日的環境，因此它的

題材和民間年畫有許多相似之處，它雖然由於長期受封建思想的影響，一部分作品難免帶有封建迷信色彩，可是它主要是勞動人民自己享用的藝術，因此絕大部分作品表現了對勞動的歌頌，對幸福生活的追求，對美好事物的喜愛，對壓迫階級的仇視和對醜惡事物的憎恨。但窗花又是較之民間年畫更富於裝飾性的藝術，它和其他裝飾藝術一樣，更多的描繪着變化多姿的動物和植物。同時窗花又是千萬農村婦女和民間藝人的羣衆創作，可以比較自由的選擇題材，因此它的題材範圍比民間年畫更加廣泛，更加鮮明的體現着勞動人民的思想感情。

膠東窗花所表現的勞動人民的生活：有一些是剪出了農民的耕耘、收穫和趕車、挑担，農婦的織布、推磨，兒童的牧牛、喂豬等生產勞動。同時也有一些反映了生產勞動以外的生活，例如「走娘家」「奔跑的女孩」等作品就是生動的表現了婦女和兒童的日常生活。

表現戲曲故事和神話傳說的窗花，在過去反動統治時期，總是明顯的或隱諱的表達着人民的愛憎。例如「楊家將」「打漁殺家」表達了人民對捍衛祖國的民族英雄以及敢於向反動勢力展開鬥爭的被壓迫者的熱愛和同情；「天河相隔」「水漫金山」「西廂記」表達了人民對封建婚姻制度的抗議和對幸福生活的憧憬。水漫金山寺中的白娘子，她那以雙劍揮向法海的英勇形象，充分的表達了一位被壓迫女性的不屈不撓的反抗精神，而衆多的蝦兵蟹將，又象徵着這一鬥爭所得到的羣衆支持。

膠東窗花也經常表現寓言和童話：「老鼠偷燈油」是童謠「小老鼠，上燈臺，偷油吃，下不來」的寫照；「老鼠嫁女」反映着當時人們現實生活中的嫁娶風俗；「豬八戒揹媳婦」「癩蝦

蟆想吃天鵝肉」比喻痴心妄想的愚蠢的男子，「鷸蚌相爭」比喻兩敗俱傷的紛爭，「穿朝服的猴子」把騎在人民頭上的滿清官吏比作衣冠禽獸。這些題材都是在廣大人民中間流傳並且爲廣大人民所熟悉的，其中一些隱喻的作品，往往和諷刺畫那樣富有風趣而又含有深刻的意義。

種類繁多、性格和特徵各異的魚蟲鳥獸，花狀和菓狀、花瓣和葉脈、花序和葉序千變萬化的植物，它們之所以反復的被採取作爲窗花題材，除了裝飾意匠的要求之外，也因爲通過它們往往同樣的表達着人民的思想感情，反映着人民的希望和愛好。例如喜鵲和梅花象徵「喜上眉梢」，蓮蓬、石榴象徵多子女，「鸞鳳和鳴」象徵夫妻恩愛，松竹梅象徵堅貞的性格；瓜蝶與形容種族綿延的「瓜迪」諧音，佛手與「福壽」諧音，獨鷺和浮萍與「一路平安」諧音；牛羊豆麥等家畜和農作物，則常與「五穀豐登」

「六畜興旺」等概念聯系着的。「貓嬉」「暱貓」表達小動物天真的稚氣和家畜與人的親切的關係，像風俗畫似的富有生活氣息。其他如跳躍着的麋鹿，凌空翱翔的飛鳥，游泳着的金魚，花叢中的蝴蝶，以及枝葉茁壯、花蕾飽滿的一枝山茶或一叢水仙……不僅給人以美學上的滿足，同時也起着鼓舞人們去熱愛生活的作用。

膠東窗花也取材於生活中的用具和建築物，如籃子、花瓶、彩燈、蠅蠅葫蘆、剪子和門樓等東西。風景偶而也被剪成窗花，但不多。不難理解，風景中複雜的物體和層次，是更適宜於用繪畫來表現的。

三

膠東窗花的形式，除了貼滿一窗的大窗花如「天河相隔」點

綴空隙的「小什景」如「鹿」「百蝶圖」等幾種在構圖上比較不受拘束之外，其餘如「樞花」、窗心、窗角、花邊、氣孔、窗籤、花燈等幾種，從裝飾紙窗的要求出發，在構圖上往往有其特定的形式。

膠東農村許多地區的窗格作密植的柵狀，因此許多窗花的構圖也往往作垂直的長條，叫做「樞花」。「樞花」每套由四幅至十幅不等，有時圖案中還加進文字，如「四季平安」「吉慶有餘」等等。「窗心」是一幅貼在紙窗正中的較大的窗花，爲了適應窗樞的空隙，有時也分割成二條或四條，例如「窗樓」「金魚缸」。直角三角形的「窗角」裝飾紙窗的四角，窗角之間有時還用「花邊」連接起來。「氣孔」用以裝飾紙窗上通風的小孔。

「窗籤」和「花燈」往往並不貼在紙窗上面，而是像「門籤」那樣掛於窗楣。

膠東窗花大多是單色的，也有一部分是彩色的。它們的材料：單色的一般都用濃郁的紅紙，少數也用朱紅、藍、綠、黑等其他色紙；彩色的一般都用白色薄紙剪刻後加以彩繪（見圖83），也有用各種色紙分別剪出各個部分，然後粘接起來的（見圖17,18）。

膠東單色窗花的風格，總的說來是多樣、生動，現實性與裝飾性的結合和諧，具有鮮明的民族特色。

膠東單色窗花的風格，從時期來分，大體上是古老的（距今約四十年前）畫樣比較簡練，晚近的畫樣比較精細；從地域來分，大體上膠東東南沿海地區——榮成、乳山、海陽、即墨、膠南一帶比較樸實剛健，西北沿海地區——掖縣、蓬萊、棲霞、福山一帶比較秀麗而複雜。

膠東單色窗花所表現的動物，往往富有性格特徵。例如「曬

貓」表現了貓的馴良，「狗逐貓」表現了貓的怯弱，「貓捕雀」表現了貓的兇殘，「貓嬉」和「老貓」表現了小貓的頑皮和老貓的沉着，生動的刻畫了貓的各方面的特性；又如「猴子偷桃」「猴子騎羊」和「穿朝服的猴子」也莫不揭示了好動的並且喜歡模仿人的動作的猴子的特性。表現了窗花作者對動物的生活，對動物的外形和內心有着深刻的理解，並且具備着善於捕捉特徵的才能。

膠東窗花的題材，大多取自現實生活，對形象的刻劃在一定程度上也是寫實的，但窗花是裝飾藝術之一種，因此它又十分重視對比與調和、誇張與變化、律動與節奏、均齊與對稱諸規律的運用。

單色窗花主要借助於光綫投射所產生的明暗對比使形象呈現出來，因此它的質感和色調也主要是通過綫和面的剛柔對比和虛實對比表現出來。例如「團扇和摺扇」運用綫條的剛柔對比，不僅表現了團扇堅硬的柄框、粗筆觸的花卉扇面、柔曲的扇墜、以及摺扇的輕盈的質感，也把兩把放在一起的扇子在人們視覺印象中清楚的區分開來（見圖4）。又如「貓嬉」和「老鼠偷燈油」運用虛實對比，使小貓與籃子、老鼠與油燈明顯的互相襯托出來（見圖10,46）。在許多場合，例如表現「端花盆」的婦女的頭髮和牡丹的花瓣、「飛燕」和「貓」的羽毛，往往不是運用截然的明暗對比，而是剪出一簇簇纖細勻稱的篋紋（當地把它叫做「刺」或「毛」），使濃淡逐漸的柔和的轉變，從而獲得色調的調和。

「鸛鵲捕魚」對魚的誇張描寫，「織布」對織布機的簡略描寫，「猪」「剪子」之被美化或紋樣化；表現一叢蓮花，往往

有梗有葉，有花朵也有蓓蕾，有蓮蓬也有藕莖；「瓜蝶窗角」邊緣游魚的連續運動，「駱駝隊」「石榴」的同一紋樣的反復，「三魚爭頭」魚身的向心運動等等所表現的形態的律動和節奏；以及「花鳥窗角」「花蝶方勝」「吉祥團花」「瓶花」所表現的均齊與對稱，莫不都是爲了裝飾意匠之要求。而膠東窗花中的裝飾性與現實性又經常是和諧的統一體，決不是什麼矛盾的東西。

膠東彩色窗花的風格：白色薄紙剪刻後加畫彩繪的一種，由於大多使用濃厚的膠色渲染，細部用墨綫鈎勒，實際上很像小幅的繪畫。彩繪對表情的描寫可能比較方便，但渲染和鈎勒是一件需要一定技術修養的工作，有時白紙剪工很好，一經渲染鈎勒，往往反而減色。因此有些職業窗花藝人，常把較好的墨綫稿加以印刷，然後着色鏤空。用各種色紙剪出各個部分後粘接起來的一種，在風格上與單色窗花大致相同，色彩效果則往往比彩繪的一種鮮明和諧。

四

抗日戰爭時期，膠東半島遭受了日本侵略者殘酷的蹂躪，民間藝術也遭受了很大的摧殘。人民在這些苦難的年月裏，雖然不再剪刻窗花，但許多婦女仍然十分珍視自己的藝術創造，把一部分窗花及其熏樣，很仔細地保存了下來。

革命勝利以來，由於農民物質和文化生活的逐漸提高，春節剪貼窗花的風俗，在黃縣、蓬萊、棲霞、萊陽、平度等地區又開始流行起來。又由於農村中階級關係的巨大改變，農民思想水平的不斷提高，對窗花也產生了新的要求。許多久已在民間流傳

的窗花雖然至今仍爲人們所理解和喜愛，而那些帶有封建迷信色彩或士大夫階級趣味的題材，以及一些在藝術上平庸粗劣的東西，則正在由衰老而逐漸消失，並且同時也出現了一些表達人民新的生活和願望的新窗花。新內容窗花的創作，不僅有農村婦女和藝人在開始進行，也有一些專業美術工作者參加了研究和嘗試，目前作品雖然還不多，藝術上也還處於由舊到新的轉變階段，但這些萌芽，正是日後開花結果的起點，應該加以愛護。

下面我就窗花的改造問題及繼承與發揚民間窗花優良傳統的問題，談一談個人的幾點不成熟的意見。不正確之處，希望得到批評和糾正。

必須肯定：凡是能够反映今天人民的現實生活，表現人民在向國家社會主義工業化和社會主義改造勝利前進中的精神面貌的新窗花，應該得到發揚；對新窗花的作者，應該給予鼓勵和藝術創造上的關心和幫助，通過展覽、競賽，引導他們更好地發揮創造才能。同時對一些長久在民間流傳，表現歷史生活、戲曲故事、神話傳說、童話寓言的富有人民性的舊窗花，也可以保留採用。對於其他題材，例如形象優美的動植物等等，正如人民日報社論所指出的那樣：「甚至僅有文化休息的意義的，只要內容無害，能够提高羣衆的藝術鑑賞趣味的，也要積極提倡」（「進一步開展羣衆文藝活動」一九五五年四月三日），以求達到羣衆自我教育和自我娛樂相結合的目的。

爲了更好的創造新內容的窗花，對窗花藝術的傳統特點，加以深入的研究，研究它的題材的廣泛性以及和人民生活思想的密切關係；研究它如何適應材料的特性和實用的要求，如何以簡單的工具和材料在最大限度內發揮裝飾效果；研究它所表現的羣衆

欣賞習慣，民族的和地方的風格特點以及裝飾藝術的規律，從而吸取有益的養料，這是完全必要的。但也必須明確，對窗花遺產的接受，不該是無選擇的全部接受，而應該只接受它那先進的、富有表現力和感染力的東西。同時，爲了更充分的表現新的內容，創造一些與之相適應的新技法，來充實原有的表現方法，也是十分必要的。

窗花有時在圖案中加入文字，有時也像繪畫那樣表現比較複雜的場面，顯示着窗花形式的豐富多樣，新窗花作者把它們作爲形式之一種加以運用，當然是可以的。但也必須了解，造型藝術的特點主要是通過形象來表達思想，作品的感染力，也只有通過形象的刻畫才能加強；同時作爲造型藝術之一種——裝飾藝術的窗花，它的題材範圍雖然十分廣闊，但始終服從於裝飾意匠的要求，不能代替繪畫。因此，新窗花的作者就不能局限於借助於文字說明或簡單地把繪畫翻譯成爲筆觸互相連接的東西那種創作方法，而必須更多地依靠對於形象的刻劃，並且更多地發揮裝飾藝術的特點。

葉 又 新

一九五五年五月一日於山東省美術工作室

目 錄

花鳥窗角·····	(平度)	1
公 雞·····	(掖南)	2
花 · 蝶 (百蝶圖之一) ·····	(掖南)	3
團扇與摺扇·····	(掖南)	4
暱 貓·····	(掖縣)	5
搖 鼓 (百子圖之一) ·····	(掖縣)	6
天河相隔·····	(掖縣)	7
天女散花·····	(掖縣)	8
豬·····	(掖縣)	9
貓 嬉·····	(掖縣)	10
貓捕雀·····	(掖縣)	11
狗逐貓·····	(掖縣)	12
鹿·····	(掖縣)	13
飛 燕·····	(掖縣)	14
飛 鷺·····	(掖縣)	15
一路 (鷺) 平 (萍) 安 ·····	(掖縣)	16
花 鳥 (彩色) ·····	(掖縣)	17
玫瑰 · 孔雀 (彩色) ·····	(掖縣)	18
鵲蚌相爭·····	(掖縣)	19

癩蝦蟆想吃天鵝肉·····	(掖縣)	20
公雞·····	(掖縣)	21
葡萄·小鳥·····	(掖縣)	22
金魚·····	(掖縣)	23
花蝶方勝·····	(掖縣)	24
魚蝶花燈·····	(掖縣)	25
大海蝦·····	(招遠)	26
金魚·····	(黃縣)	27
瓜蝶窗角·····	(黃縣)	28
牡丹·····	(黃縣)	29
佛手·····	(黃縣)	30
打鑼鼓·····	(蓬萊)	31
蝸蝓葫蘆·····	(蓬萊)	32
螳螂·····	(蓬萊)	33
杜鵑花·····	(蓬萊)	34
蓮花·····	(蓬萊)	35
樞花(「吉慶有餘」之一)·····	(蓬萊)	36
喜上眉梢·····	(棲霞)	37
趕驢車·····	(福山)	38
織布·····	(福山)	39
窗樓·····	(福山)	40
端花盆·····	(福山)	41
白娘子和蚌兵(「水漫金山寺」之一部分)·····	(福山)	42
四美釣游魚(窗格扇)·····	(福山)	43
狸貓換太子(窗格扇)·····	(福山)	44

老 貓		(福山)	45
老鼠偷燈油		(福山)	46
駱駝隊 (一部分)		(福山)	47
猴子偷桃		(福山)	48
蓮池水禽		(福山)	49
收 割 (刻紙)		(烟台)	50
揚 場 (刻紙)		(烟台)	51
廣寒宮		(烟台)	52
鸞鳳和鳴		(烟台)	53
螃 蟹		(烟台)	54
天 壇 (刻紙)		(烟台)	55
梅花鹿		(牟平)	56
鸕鷀捕魚		(牟平)	57
海 棠		(牟平)	58
盆 菊		(牟平)	59
水仙花		(牟平)	60
走娘家		(牟平)	61
奔跑的女孩		(榮成)	62
老鼠嫁女		(榮成)	63
獅子狗		(榮成)	64
牛		(榮成)	65
蝸 蝸		(榮成)	66
瓶 蓮		(榮成)	67
竹 • 鳥		(石島)	68
鵝 • 鴨		(文登)	69

金魚缸·····	(文登)	70
牡丹花籃·····	(文登)	71
葡萄籃·····	(文登)	72
猴子騎羊·····	(崑崙)	73
石 榴·····	(海陽)	74
剪蝎子·····	(萊陽)	75
彩 燈·····	(萊西)	76
三魚爭頭·····	(卽東)	77
穿朝服的猴子·····	(卽墨)	78
石 榴·····	(卽墨)	79
玉 蘭(氣孔、刻紙)·····	(膠縣)	80
風 景(刻紙)·····	(膠縣)	81
盆 蓮(窗簾)·····	(膠縣)	82
送簡·拷紅(西廂記·彩色)·····	(膠縣)	83
瓶 花·····	(膠南)	84
吉祥團花·····	(膠南)	85