

SHAANXI MINJIAN JIANZHI SHANGXI 陕 西 民 间

高晋民 编著

剪纸 赏析

陕西人民美术出版社

晋民 编著

SHAANXI MINJIAN JIANZHI SHANGXI 陕西民间

剪纸 赏析

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陕西民间剪纸赏析 / 高晋民编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003.10

ISBN 7-5368-1727-4

I. 陕... II. 高... III. 剪纸—研究—陕西省
IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 098451 号

陕西民间剪纸赏析

编 著 高晋民

责任编辑 叶岐生 李 丹

特邀校对 张秀玲

总体设计 张 浩

助理设计 曹 伟

封面用纸 丹麦浮舟棉纸 210G

内文用纸 丹麦阿哈莎 100G

出版发行 陕西 人民美术出版社

(西安市北大街 131 号)

经 销 全国新华书店经销

印刷制版 西安煤航地图制印公司

开 本 640 × 965 毫米 1/16 6 印张

字 数 52 千字

2003 年 10 月第 1 版

2003 年 10 月第 1 次印刷

印 数 2000 册

定 价 35.00 元

地方色彩，也能增画的美和力，自己生长其地，习惯了，或者不觉得什么，但在别地方人，看起来是得非常开拓眼界，增加知识的。

鲁 迅

陕西的民间剪纸可划分为两大板块，即黄河中游黄土高原的陕北地区和关中平原地区：陕北是以洛川、安塞、延安、佳县、宜川、富县、黄陵及三边为代表，造型夸张写意，刚健朴拙；关中平原则是以凤翔、千阳、岐山、周至、礼泉、旬邑为代表，造型洗练、精巧、秀丽。陕南的剪纸不大普及，为数不多的剪纸主要分布在汉中一带。

陕西民间剪纸

美在
民間

劉文西

植根黃土
葉茂花繁

榮未復
曉陽

概 说

陕西是我国历史上周、秦、汉、唐等十多个王朝建都之地，物华天宝，人杰地灵，历史文化积淀深厚。受传统文化的影响，民间美术更是异彩纷呈，独具地域特色。在品类繁多的民间美术中，尤以民间剪纸最为普及，最具广泛的群众性。

陕西的民间剪纸是黄河流域文化与黄土高原文化的一个组成部分，其风格与陕西人那种“粗喉咙大嗓音”、豪爽、纯朴、憨厚的性格一脉相承，素以古拙、淳厚、粗犷雄浑、拙中藏巧而闻名遐迩。按地域而论，陕西的民间剪纸可划分为两大版块，即黄河中游黄土高原的陕北地区和关中平原地区：陕北是以洛川、安塞、延安、佳县、宜川、富县、黄陵及三边为代表，造型夸张写意，刚健朴拙；关中平原则是以凤翔、千阳、岐山、周至、礼泉、旬邑为代表，造型洗练、精巧、秀丽。陕南的剪纸不大普及，为数不多的剪纸主要分布在汉中一带。本书收录的作品大多是出自于陕北和关中西府，有民间艺人近年的新作，也有部分年代较早的传世佳品，还有一些获国际国内大奖的作品。不同的时代，不同的地域，不同的民风民俗，使剪纸的题材内容、表现形式、造型风格也迥然有别。他们有一个共同的特点，都是以易于操作的剪纸形式及特殊的艺术语言来表达对美好生活的憧憬，以红红绿绿的花样来满足自身精神生活的需要。

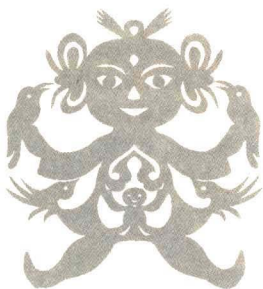
陕西民间剪纸涉及的题材很广泛，有花草鱼虫，飞禽走兽，历史故事，神话传说，戏剧人物，生产劳作，民俗记事等。在表现形式上以单色剪纸居多，也有染色、套色、拼贴剪纸。用途上分为：过年或喜庆日子的窗花，婚礼洞房装饰的喜花，制作刺绣或布玩的底花，美化环境的挂帘花、墙花、炕围花、顶棚花及灯花等。民间剪纸一般是不打草稿，心到剪到，即兴而作，也有秉承传统样样摹剪，因需而为，因材施教。一方水土养一方人，一方人创造着一方的艺术，由于地理环境、传统文化的缘故，陕西民间剪纸渗透着秦、汉、唐的艺术精神，土色土香，耐人寻味。有人说民间剪纸是一门“不讲理”的艺术，解读陕西民间剪纸，不难看出这话是有其道理的。民间剪纸中常常有许多不合事理而合画理的精彩表现，有很多特点是与现代的造型观念、表现手法相偶合，博大精深，美妙绝伦，令人叹服。

民间剪纸实质上就是平民艺术，其作者是以妇女为主，男性为数甚少，所以又称作妇女艺术。自古到今，无论是陕北，还是关中，好多地方都是以剪纸、绣花作为衡量女人聪明能干的标准，在陕西凤翔就有“西凤酒，东湖柳，姑娘手”之说，姑娘手即指当地妇女心灵手巧，能剪会绣。民间剪纸没有条条框框约束，凭作者的兴趣爱好，根据用场选材施剪，也有单纯的欣赏性剪纸，像千阳的杨烈秀、张玉姐、徐宁，旬邑的库淑兰等剪纸能手的作品，风格、审美观虽有差异，但目的都一样，以普通经济的材料和简便的艺术形式来寄情表意。

利用物象的谐音、寓意、象征来求祥颂福，这类作品在陕西民间剪纸中也不少，这也是民间美术惯用的表现形式，它反映了广大劳动人民的审美心理，蕴藏着中华民族文化的深刻内涵。

陕西的民间剪纸琳琅满目，让人眼花缭乱，优秀作品比比皆是，难分伯仲，也由于篇幅有限，未能尽录，仅从手头收集的作品中依个人的偏好筛选了百幅，虽不能囊括陕西民间剪纸的全貌，也可一斑窥豹，从中领略到陕西民间剪纸那种令人赏心悦目的风采。本书侧重作品的构图、表现手法、艺术形式、美学法则等方面的评析，对个别的作者也作了简要的介绍，与图形主题关联的民风民俗、文化活动也简而有述，其用意在于以多点触及陕西民间剪纸艺术，以新的路径研讨、赏析陕西民间美术。

王履祥老先生认为民间剪纸艺人是活的“文物”，民间剪纸是形之可见的活化石，是中国的也是世界的艺术瑰宝。靳之林先生在为《高凤莲西部剪纸作品集》作序中讲到：“她们通过一把剪刀一张纸，代代相传，延续传承中华民族的本源文化传统，形成一个举世无双的历史活化石博物馆，这是中国劳动妇女对民族文化和人类文化的传承发展，作出的历史性贡献”。近年来，陕西的民间剪纸活动很活跃，受到了国内外学者的广泛关注，在各地政府的大力扶持下，得到了一定的保护。愿这朵民间艺术奇葩绽放得更加艳丽。

击鼓迎春

陕北人过大年，年气很浓，从正月初一一直要闹腾到十五，唢呐声、腰鼓声、抬鼓声、胸鼓声，响彻山山沟沟。《击鼓迎春》以均衡式构图描绘了满面春风的陕北汉子击大鼓闹新春的热闹场景。五个汉子以鼓为中心，同心协作，边击边舞，威风震撼。图中领鼓手鼓锤飞扬正在击鼓，四个鼓手按照统一节拍展示舞姿，个个欢乐开怀，表情丰富。在剪纸艺术中，最难较刻的是用剪刀镂圆。圆能反映出一个艺人的剪刻功力，厚厚的一沓彩纸，镂刻上下一致、大小相同的圆形并非容易。《击鼓迎春》作品中施了数个圆形来装饰，刀功娴熟老到，尺度得宜，很见功力。作者为避免四个鼓手造型的雷同，又不失其表演中的统一感，在服装的花纹、人物的表情及姿态上做了巧妙的处理，使得左右人物一呼一应，一聚一散，变中有序，热烈喜庆，令人赏心悦目。

腰鼓手

陕北腰鼓是中国黄土文化一枝瑰丽的奇葩，享誉国内外，在陕北尤以安塞腰鼓为最。据考证，腰鼓距今已有两千多年的历史，源于古代戍边士兵的创造，是激励士兵，助阵壮威，庆祝胜利的一种军鼓军舞。现在的陕北腰鼓是这种军鼓军舞的延续与发展。过去打腰鼓是男人们的事，如今女人也参与进来，有老有少，很普及。逢年过节，喜事庆典，陕北人少不了打腰鼓，陕北人有句话：“不扭秧歌，不打腰鼓，就不算过年”。打腰鼓的汉子一般是头包白羊肚手巾，腰系红绸带，穿上白羊皮坎肩，脚蹬马靴，斜挎腰鼓，装扮很讲究，从穿马靴上可看出古代戍边士兵的印迹。在土崩之上，当数百人打起腰鼓狂舞时，黄土随铿锵锵的鼓声腾起，场面蔚为壮观，犹如黄河壶口瀑布气势磅礴，锐不可挡。忽儿腾空，忽儿反打，忽儿鱼跃，忽儿对敲，蹦蹦跳跳，无拘无束，豪情奔放，给人一种奋发向上，勇往直前之感。

这幅剪纸表现的是一位青年鼓手打腰鼓的瞬间姿态，属记实性作品。山沟沟的老太太无条件使用现代的洋玩意儿——照相机，只能凭眼光，凭记忆，或者凭自己的参与实践得来素材。从人物塑造中不难看出李秀芳老艺人特别注重腰鼓手最优美、最具陕北腰鼓特点的动作。青年鼓手那种后弓前踢，穿裆击鼓的精彩招式，捕捉得恰到好处。作者在装饰上用剪较少，运用简练明快的月牙纹、绞刺纹把鼓手的服饰特征交代的清清楚楚。在人物动态及外形上是下了一番工夫，那一肩高一肩低，一腿曲一腿直，对仗呼应，贴切自然造型比例也达到了生动准确的地步。《腰鼓手》剪出了陕北汉子那种虎劲，那种豪爽、淳朴、强健的风姿，犹如喝着热呼呼的陕北羊肉汤，回味无穷。

陕北腰鼓是中国民族民间文化的重要组成部分，是黄河畔人在黄土地上创造的黄土文化。这幅作品表现的是一个女腰鼓手神彩飞扬的激越舞姿。以曲线为主的人物造型，纤细的铰刺纹，圆畅的月牙纹，强化了女性的特征。图样的装饰并非信手随意，生搬硬套，而是剪剪显结构，刀刀见形体。飞燕般的舞姿及扭动的身体与飘逸的彩带互动，使画面形成了和谐统一的旋律感。更有趣趣的是人物头部的造型与面部神态表情的刻画，大眼睛，翘嘴巴，把陕北姑娘那种对生活的满足，五谷丰登的喜悦几剪刀就惟妙惟肖的刻画了出来。在此，作者没有将其表现成柔弱秀气的仕女样，而是以粗拙的刀法塑造了一个纯真、灵巧的山姑样，亲切可爱，美感十足。

腰鼓手

一个老外，在安塞李记圪观看腰鼓表演，激动不已，几乎要跳起来，翘起拇指连连称：“绝，妙，奇迹，世界奇观，世界第一……”看安塞腰鼓表演，很过瘾，鼓声激昂，舞姿奔放，气势宏大，有排山倒海、万马奔腾之势。城里人更难以想象四五岁的娃娃敲打的如此娴熟，六七十岁的老汉犹如血气方刚的小伙子，腾空转体，招招势势还是那样灵活多变，让人眼花缭乱。这幅剪纸表现的就是一个身穿羊皮坎肩的陕北老汉正在做难度较大的腾空霹雳动作，雄风不减，演技超群。服饰上羊皮坎肩用阳刻形式表现，同阴刻的衣裤形成强烈对比，使单色剪纸产生了色质感，并刻上花草点饰，显得丰富好看。坎

腰鼓手

这个腰鼓手的造型很规整，外轮廓线圆润畅顺，人物表情细腻，舞姿舒展。以阴刻为主镂剪的主体形象，给人一种雄浑厚重感。人物的衣着全施以铰刺纹，显得单纯而简朴。作者为在同中求异，只是在腰鼓和羊肚手巾的表现上做了一点纹饰变化，拉开了图形的层次。相比之下，这个腰鼓手的动态幅度较大，这也充分显示了剪纸能手李秀芳那高超出众的造型实力。

肩口选用铰刺纹，很合适，体现了羊毛的质感，一目了然，原来这是一件翻毛白皮坎肩。人物头形和作者剪刻的其他腰鼓手一样，绝妙之处在于脸上的两道铰刺纹，就是这两道却改变了人物的形象，这是一个满腮胡须的老鼓手。由此可见，民间剪纸有其自身的独特语言，直白简练，还具有一定的符号、模式的特点。追求生活美是山里人的共同愿望，作者在马鞍上、鼓面上施以贯钱纹，意在期盼、祝颂五谷丰登，富贵年年。作品最令人心悦诚服的是从人物裤裆飘下的两条彩带，将其取掉给人的感觉是坐地劈叉之势，有了它就能产生腾空而上之感。这幅作品不是平淡的表面图示，而是富有深刻的内涵，是力量与美的交融，体现了陕北那种古朴炽热的民风。

打腰鼓

这组《打腰鼓》剪纸出自延安，风格有别于安塞李秀芳的《腰鼓手》，人物同是阴刻表现，但却无一镂饰。作者为渲染画面气氛，以飞禽山花烘托主体形象，化单调为丰富，使构图更加充实饱满，画面的装饰趣味也得以增强，刚中有柔，柔中藏刚，刚柔相济，相映成趣。

跑 驴

作品由宜君剪纸艺人张凤兰剪刻，生动地再现了陕北民间社火表演中跑驴的热闹场景。一男一女，有骑有牵，跑驴内容表现得很完整。从人物造型及装束上看，还是陕北跑驴的味儿较重。从剪刻技巧及风格上看，作者用剪干净利落，刀痕光滑、细腻、流畅，装饰花纹单纯、鲜明、大气。在这幅作品中，作者特别注重动感的描绘和神态表情的刻画，无论是人是驴，或者是任何一个花纹，仿佛都在同一节拍中运动，这种动感主要来自于牵驴者扬起的鞭子和一道道由曲线构成的形象及饰纹。“咬牙切齿”的蹿驴，造型生动形象，可爱逗人。人物的表情细腻，大眼睛，翘嘴角，喜形于色。整个作品给人一种欢跃、轻松、愉快的感觉，洋溢着股股浓烈的民间闹新春的热火气息。

打腰鼓的汉子们

作品采用竖幅塔式构图，显然是为了取得顶天立地、高高在上的效果。在这里，作者引以自豪地表现了腰鼓手们在演出中所玩的一种花样儿，令人倍感新鲜悦目。站在扁担上打腰鼓，是少见的高难度技巧，复杂玄妙的造型，组合得如此到位。这可以说既是陕北腰鼓的实力与风采的展示，也是作者高超的剪纸造型能力的体现。作品剪刻的工细严谨，人物个个眉目清秀，形象俊美，表情自然。为了使高空人物形象突出，作者特意将其裤子用阳纹表现，既拉开了黑白层次关系，又形成了以黑托白、主次分明的局面。同时，装饰手法简洁，花纹概练，和谐适体，充分展现了陕北剪纸的魅力。