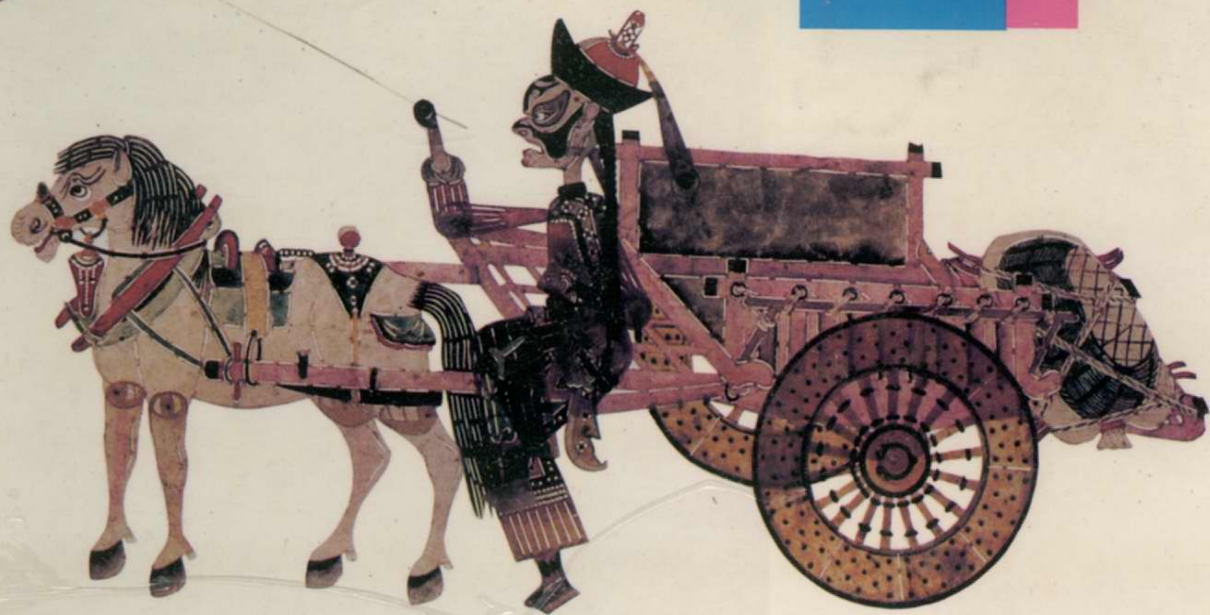


· 黄河乡土文化 ·

# 山西民间艺术

主 编 李玉明  
副主编 薛麦喜 段改芳  
          阎修勤



· 黄河乡土文化 ·

# 山西民间艺术

李玉明 主编



山西人民出版社

主 编: 李玉明

副主编: 薛麦喜 段改芳 阎修勤

编 委: (以姓氏笔画为序)

毋小红 阎修勤 李玉明 邢晨声

段改芳 筱 平 薛麦喜

### 山西民间艺术

\*

山西人民出版社出版 (太原并州北路十一号)  
山西人民出版社发行 山西美术印刷厂印刷

\*

开本: 787×1092 1/16 印张: 11.5 400 幅图  
1991年7月第1版 1991年9月太原第1次印刷  
印数: 1—1,000 册

\*

ISBN7-203-01879-2

J·2529 定价: 160 元

“晋新登字 6 号”



# 目 录

序言 .....	1
山西民间彩灯 .....	5
山西民间刺绣 .....	17
山西民间面塑 .....	29
山西民间皮影 .....	41
山西现代民间绘画 .....	65
山西民间玩具 .....	77
山西民间炕围画 .....	95
山西民间剪纸 .....	101
山西民间锣鼓 .....	117
山西民间舞蹈 .....	131
山西民间雕刻 .....	153
山西民间木版画 .....	165
后记 .....	179

# 序

## 宛若迷宫赏瑰宝

李文明

山西是一方宝地，不但蕴藏有丰富的物质文明的资源，还蕴藏有丰富的精神文明的资源，丰富多彩的民间艺术宛如一座瑰丽灿烂的艺术迷宫。

艺术与文化是并存的，艺术在史前期就存在。山西的民间艺术从十五万年前的丁村人就开始积淀，到六千年前的陶寺文化，已有土鼓、鼙鼓与生活伴随。著名的《击壤歌》，据说就是居住在汾河流域的唐氏部落的歌舞作品。现今，山西的民间舞蹈中不但有商周时“巫舞”“雉舞”的遗存，还有原始时期“狩猎舞”、“角抵舞”、“图腾舞”的留迹。

历史的悠久，文化积淀的丰厚，使山西的民间艺术具有普遍性、多样性、群众性、民族性、时代性等特点，成为中华民族艺术宝库中的一份珍品。

民间艺术在山西是无处不在的，不但每个县、市、区有民间艺术存在，每个乡镇村落都有艺术品种生存，几乎每家每户每个人也都有乡土

艺术陪伴着。可以说没有无艺术的生活，也没有不需要艺术伴随的人。特别在人生大礼、重大节日，尽管各地习俗不同，展示的内容不同，但总要艺术来装点渲染，抒情表意。有几种艺术在山西是极普遍的，吹打乐、社火、剪纸、刺绣、面塑、彩灯，从南到北，平原山区都可见到。广大群众的文化生活主要是靠民间艺术来满足的。

民间艺术又是多样的，就拿一个县、市或区来说，不但表演，音响、造型、语言各大类型的艺术齐全，而在每一类型中所含的具体品种又是多种多样的。如在造型艺术中就有剪纸、刺绣、面塑、玩具、绘画、彩灯、舞蹈等十来个门类。每一个门类中又可细分出若干品种，如绘画，就分别有农民画、炕围画、布贴画、秸杆画、木板画、烫画等；雕塑中又有木雕、砖雕、石雕、泥塑、面塑等；在民间舞蹈中又分为秧歌舞、锣鼓舞、彩灯舞、车船舞等。生活的多彩多样，创造着艺术的多彩多样。据普查统计，全省民间舞蹈共有二百三十多种。再从艺术风格上看，那更是异彩纷呈，真可谓花开万朵，朵朵奇异。同是剪纸，新绛剪纸与广灵剪纸风格不同；同是面塑，晋南面塑与晋北面塑又不一样。即是同一风格，紧相毗邻两县艺人的作品也有所不同。

民间艺术是多因素的产物，是由历史积淀、传承方式、生产经济条件、自然气候条件、人的文化素养、民俗事象以及外来文化交流影响等不同的主客观条件决定的，因之，民间艺术不但横看广袤宏大、品类繁盛，纵观亦深邃奥秘，颇耐探求。无论怎样的学者专家都有用武之地，可以大有作为。这恐怕也是近年来艺术界掀起阵阵民间文艺热的一个原因吧。

民间艺术诞生在民众生活中，她的作者是广大群众。人民大众的物质、精神哺育着她，反过来她也总是紧贴着人民——主要是广大农民的生活，热切地反映着

广大农民的理想、愿望、饱含着他们对生活的激情，折射着他们心灵的闪光，民间艺术是最真诚的为人民大众的服务者。结婚要贴“凤凰牡丹”、“龙凤呈祥”、“莲生贵子”、“喜报三元”的剪纸；祝寿要蒸“福寿双全”的面桃；春节要贴“双喜盈门”、“四季如意”、“五福捧寿”、“吉庆有余”的年画，就连正月十五闹红火也要打个“太平鼓”、“太平锣”，唱个“太平曲”，……农历七月十五是个“面塑节”（也称“送羊节”），我国不少地方流行着爷娘、父母、外翁、表舅给孩子们送面羊的风俗。我不知道这一风俗起于何时、也不知道它的生命力为何这么旺盛，能一直流传下来。但我猜想长辈们绝不是希望孩子们长大象绵羊似的任人宰割，倒很可能是与人们常把羊作为美丽吉祥的象征物有关。“吉祥”便是由“吉羊”的谐音而来。有个民间故事，对于解开这个谜很有启迪，这个故事说：有寡母抚养着一个孤儿，这孩子不听母亲的教诲，不孝顺。舅舅是个牧羊人，知道了这个情况，就把这孩子带到身边，跟着放羊，让他看羊羔吃奶。一次又一次，孩子感动了。小羊羔吃妈妈的奶都是跪着的，我怎么能不孝敬母亲！他回家时舅舅又送他一只羊羔，让他永远记着“羊羔跪乳”的情景。这孩子后来成了个大孝子。这样就留下来了送面羊的习俗。所以可以说民间每一种艺术品都含着深刻的蕴意。

由此，我深深地感到，我们的民间艺人，民间艺术家们是真正的创作家。他们从群众的实际生活中吸收养份，又善于运用群众喜闻乐见的手法艺术地再现群众生活，这是民间艺术创作旺盛和经久不衰的根本原因。

诚然，民间艺术同我国的传统文化一样，具有精华与糟粕共存的两重性，其中的糟粕无疑应该加以批判抛弃，但属于其主体的优秀成分，在社会主义现代化建设中理应加以大力弘扬。当然，我们指出批判抛弃民间艺术中的糟粕是与近些年来社会上曾经泛滥的那股全盘否

定传统民族文化的虚无主义思潮有着根本的区别，这条界限是必须划清的。

现在，我们应该充分利用改革开放的有利条件，尽快组织力量，将山西民间艺术的宝库打开，进行发掘、整理，去粗取精，把死宝变活宝，再将她奉献给人民，使她为社会主义精神文明建设服务，使她走向全国、走向世界，让更多的人了解她、鉴赏她，提高山西民间文化的知名度。

建国以来，在党的方针政策指引下，文化界许多有识之士，在民间艺术的发掘整理、升华提高方面做了大量的工作，取得了显著成果。但对于山西这个“艺术博物馆”来说，还有大量的事情要做，对于山西民间艺术分门别类地、系统地搜集、整理、介绍、评论，虽然也做过一些，但仍很不够。我希望我们这本《山西民间艺术》能够开一个好头。这本书的作者是由十几个人组成的群体，其中有年轻人也有老同志，大家散居全省南北各地，却有着一个共同点：都在民间文化第一线工作，非常热爱民间艺术，既有较丰富的实践经验，又有一定的理论素养。大家是自愿结合在一起的，怀着对民间艺术的深厚感情铺纸挥笔的，当然由于水平、时间等原因不足之处肯定是有的，热切希望广大读者教正。

一九九一年一月十六日

於太原





# 山西民间彩灯

灯在民间不仅是一种照明工具，广义地讲，是一种文化。

浓厚的民俗民风给予灯彩艺术以生存和发展的土壤，灿烂的灯彩文化又使民情更浓，民风更烈。三晋文化的浓厚与博大，广渊与精绝，无不体现着灯的灿烂和灯的光华。借着本文的导引，走进这个五彩缤纷的灯海世界，您不难领略到山西彩灯的丰富与独特。

## 一、元宵节的灯

我们知道，元宵节观灯、张灯，本是道家、佛家的法律，但因了宗教文化以善为本，追求永生的朴素理想，使广大民众把宗教的教义作为自己人生的宗旨，于是一些与民众理想贴近的礼仪都有可能成为民众的习俗。山西从南到北，佛道交融、寺观星布，元宵灯节之盛，毋庸置疑当是万民之愿、百姓之俗。

民俗受宗教影响，又同化了宗教礼仪，成为大众朴素的生活内容。现时元宵节张灯，山西各地区都从正月十三开始至十八止，其时从城市到乡村，大街小巷、高门柴扉大都被灯彩装点起来。这时的灯，早已不知佛为何人了，而是作为人生希望、吉祥的象征和对太平盛世的咏颂，成为一次历史文化和民间文化的集中展现。

要说春节的庆典是家族间的联谊往来的话，元宵节活动则是以灯为主线，全面展示

地方文化，联结全社会人生意识和群体观念的文化大狂欢。人们把对光明的向往心理注入到一切自然物象中，又将万物五彩缤纷的美感赋予人的灵性充分展现出来，于是人们再创造了一个光辉灿烂的艺术世界，并在其中得到了全面的、多层次的满足和享受，这种审美欲望大大地刺激和引发了人们的创造才能。

元宵节之灯作为群体性活动，最具吸引力的当属流行于黄河沿岸的“九曲黄河”灯会。有的地方叫“平安灯会”，也有叫“九曲黄河阵”的。届时选一片平地或河滩，按规定路线竖起365根约二米左右的灯柱，灯柱上置五彩纸制的灯托，意为一年365天天天通顺，日日光明。杆与杆之间以绳索或灯彩连接组成九曲通道，阵中竖一高达数丈的老杆，高悬阵旗，入口处搭装彩门，垒燃旺火。及至夜晚，日落灯燃，人们手提自制彩灯，老少相携来参灯转阵，场内笙鼓齐鸣，燃花放炮，各种社火活动入阵助兴，现实的歌声笑语和神秘的祈求福佑心理，把人们带到这三回九转的世界中，往往有很多人越转越糊涂，急得满头大汗也出不了阵，或又倒转出来，一脸尴尬引来人们一片笑声。

一般村庄、城镇的观灯活动多选中心区的开阔地方，布灯结彩、扎制牌楼，人们连续几夜地观灯、赏灯、评灯，有的地方还要做灯山、办玩艺儿、组织各种文艺活动。

民间的制灯材料都是因地制宜，就简取材，以铁丝、菱杆、麻杆、葵花杆、木材为骨架，应物象形，粘裹纸、布、绸、纱、玻

璃等材料。随类赋彩，点染取意，饰以纸穗流苏，八番绣球，并点缀花鸟鲁虫，人物百戏，山光水色，诗词谜语，各具姿彩。把大街小巷装点得飞彩流虹，星光灿烂。造型上举凡蔬菜瓜果、五谷杂粮、吉祥图案、图腾标志、日用什物、飞禽走兽以及风光名胜、神话故事、典故传说、英雄人物等等，应有尽有，令人目不暇接，情思难禁。以至诞生出诸多的有关灯的民间艺术表演，象二人台“挂红灯”、“闹元宵”，秧歌中的“大观灯”、“姐妹观灯”、“绣花灯”等，从各个不同的侧面展示了广阔的想象天地，把人们带进了淳朴的民间生活中。如定襄高跷秧歌中演唱的“大观灯”，把元宵节的灯描述得令人陶醉，令人着迷：

……

观罢一灯又一灯，  
十字街前倒打灯。  
哼哈二将来三遍，  
还有四大天王灯。  
吱吱扭扭的小鬼灯，  
锯齿獠牙的判官灯。  
仕字灯，学礼文，  
文礼文风的秀才灯。  
白菜灯，绿茵茵，  
茺菱灯，碎纷纷，  
南瓜灯，瓣瓣深，  
黄瓜灯疤格钉钉，  
紫滴溜溜的茄子灯，  
尖格豆豆的辣椒灯，  
莲花灯，花蓬蓬。  
红瓤黑籽的西瓜灯。  
老汉灯，拄拐棍，  
娃娃灯，打能能，(行走不稳的意思)  
圪吱圪扭的姑娘灯，  
大摇大摆的媳妇灯。  
鲤鱼灯，游水中，  
还有晒盖的乌龟灯，

爬里爬沙的蛤蟆灯，  
四脚登天的兔子灯，  
绕山跑的老虎灯，  
一身绿毛的狮子灯，  
勤耕勤种的牛牛灯，  
摇头摆尾的蝌蚪子灯。  
桃花灯，杏花灯，  
白圪粉粉的梨花灯，  
果花灯，嫩闪闪，  
各样的花灯数不清……。  
十大威名，十盏灯，  
十盏灯里有十样锦。  
九天玄女九盏灯，  
九盏灯里有连环阵。  
八仙过海八盏灯，  
八盏灯里藏八仙。  
北斗七星灯七盏，  
七盏灯里有杨七郎。  
六畜兴旺六盏灯，  
六盏灯里有三道红。  
五子登科五盏灯，  
五盏灯里有斩单童。  
四海龙王灯四盏，  
四盏灯有北天门。  
三战吕布灯三盏，  
三盏灯里有王宝钏。  
二马传蹄灯两盏，  
两盏灯里有二郎神。  
一打千里灯一盏，  
一盏灯里满堂红……。  
观罢一遭又一遭，  
一忽间上了这花灯桥。  
花灯桥筑得高，  
一树梅花一树桃，  
刘海本是上八仙，  
出啦啦的金光往上冒，  
李三娘推磨旋溜溜绕，  
出哩出啦的猴尿尿。

……

这些描述从灯的选材、造型、技巧、效果各方面向我们展示了民间彩灯的壮观场面。除这些普遍的灯而外，山西各地还有各具特色的灯会，这些灯会往往与烟火、旺火、社火同时展示，把永恒与瞬间、可变与不变，空中与地上，有声与无声融为一体，给欢乐的人们造成一种充满生机的环境和气氛。如以精巧而着名的太谷灯会，南庄架火，平定塔塔火等。以社火的形式出现的主要是龙灯、狮子灯、旱船灯及表现当代生活的各种彩车，真是流光溢彩，把三晋大地的元宵之夜装点得五彩缤纷，喜气洋洋，体现出一派太平盛世景象。

## 二、灯节以外的灯

元宵节是灯节，一年中灯节以外那长长的日子，也不是无灯的暗夜。灯作为一种民间文化形式，它的真正意义在于驱除人们精神上的恐惧与黑暗，是一种日月崇拜的转移，是万物有灵观念的生活化的展示，又是把自然光色宗教化的凝聚形式。因此人们的日常生活中受着当地历史传统、自然环境的影响，便应时产生丰富多彩的灯的内容。

人生礼俗中，求子祈子要端灯，生了孩子要在上元夜点灯叫“还灯”，院子里挂满纸糊的莲花包袱灯，垒旺火，请鼓手，作灯山，亲友四邻持礼祝贺谓之“扶灯”，这里的灯是人生繁衍的标志。新婚大典，自然少不得灯火，晋北有的地方兴娶“黑媳妇”，就是要到天黑才接亲进门，此时灯才更具它特殊的价值。新娘下轿，门口燃点草把火，如同古代的蚊烛，拜堂香案上一对红烛象征香火旺盛，这里的灯是对生命的祝福。人死后，灵前、墓室燃点火明灯，放还魂灯，是对死的恐惧的平衡与协调，也是灵魂永生的标

志。除此而外，商贾开张，凯旋庆典，乔迁志禧，都要张灯结彩红火一番。新风俗，逢节日如五一、十一，八一等大型纪念日，乡间一般时节的庙会、交易会等都以悬灯结彩作为庆贺方式。

## 三、时代的彩灯

灯彩艺术在民间的繁荣与发展到了1989年的山西煤矿金秋灯展，跨上了一个全新的台阶，至1990年迎亚运山西煤海之光彩灯展，以其声播海内外的轰动效应，达到了一个前所未有的高潮。这种以灯的形式出现的大型文化活动，已经在形式和内容上全面突破了传统观念中灯的形象概念和表现手法。它是集现代科技的声、光、电，造型艺术上的刻、塑、画、拼，以及制作技术上的多层次运用为一体而形成的完整的形象。

这些以煤矿工人为主体的彩灯制作者，从古代文化到当代文明，从工业生产到民情习俗，从自然风光到名胜古迹，艺术地再现了三晋大地的文化精华，展露了山西人民的聪明才智，展览历时七十多天，观众云集，如潮如浪、盛况不衰，震动京华，震动世界，成为人们街头巷尾的议论中心。

以山西名胜古迹为蓝本设计的彩灯有云岗大佛，恒山悬空寺，应县木塔，清凉胜境五台山，太原双塔、壶口瀑布等。从构思之巧、制作之精来讲，当首推《清凉胜境五台山》彩灯，该灯以聚苯材料精工镂刻的仿汉白玉石牌楼，日光下可与真品媲美，夜晚又可通体发出幽幽内光。巨大的穹隆形灯体中，高耸于五峰之中的巍巍的白塔，如冰雕玉塑，佛光大殿、菩萨宝顶、灵鹫钟楼均是银光闪闪，熠熠生辉。精致的透明有机材料门楼与朝拜众僧、跳鬼和尚相容一堂，动静结合，加之佛乐悠悠，诵经声声，与灯中所

展示的深远意境，把佛教圣地五台山的精妙之处集中地展示给观众，使观者观灯入境，神思飞驰。

取材于晋西北民俗风情的《黄河婚俗灯》，以鲜明强烈的民间色彩装饰出的两只巨大的彩凤，把人们引到了黄河岸边一个民风醇厚的小山村。依山而建的层层窑洞和室内现代化的陈设展现了新农村的富足和惬意。随着热烈高亢的民间乐曲，顺着山间小路，一支吹着喇叭，骑着毛驴的迎亲队伍走进了人们的视野，接着，背新娘，喝喜酒，看热闹的你来我往。山头小道，挑水的、牧羊的。窑洞内外和面的，捏面人的，拉碾的毛驴，箩面的村妇，放炮的顽童，抽烟的老夫，使人们发出阵阵快意的笑声，引导人们进入那令人神往的黄土高原，领略一番醉人的风情。

《大观园》彩灯，以宏大的场面，精巧的造型，生动的情节，准确地把古典文学名著《红楼梦》里的主要人物、事件，形象地展示给广大观众。游园的老贾母，骑驴的刘姥姥，荡秋千的史湘云，吟诗的李纨，扑蝶的薛宝钗，曲水流觞，亭台水榭，形象逼真自然，竟引得红学家们叹为观止。再如《审诰命》彩灯中，戴枷的诰命夫人，坐轿的唐知县，抬轿的四衙役，神态自如，动作潇洒，就连乐队文武场的音乐都是由灯中制作的人物奏出的，节奏明快，声音悦耳，倾倒了中外观众。

此次灯展另一个特点就是大，体现出一种时代精神。其形制最小的都在三五米以上，最高者达四十米。座落在湖中的《云岗大佛》有十二米高，巍峨雄浑。佛都是丝绸路中的人物、马匹、骆驼与真的不相上下，

在长达四十米的空间里缓缓而动，神态毕肖。更有《蟠桃盛会》，巧妙地利用北海公园的绿树草坪，因地而作。众仙女玉质冰肌穿梭于花丛碧树间，众天神豪饮畅叙，游历四方，与真人一般无异，稍不注意还以为是乔装打扮的游人在作戏呢。

感此灯会的精美、绝妙、盛大、有人撰文曰：“北海归来不看灯”。山西以此而名扬四海，山西人亦为此而骄傲自豪。山西的民间彩灯艺术得到了发扬光大，为世人所瞩目。人们通过彩灯了解了山西的自然地貌，风土人情，经济建设，更了解山西的民间文化。

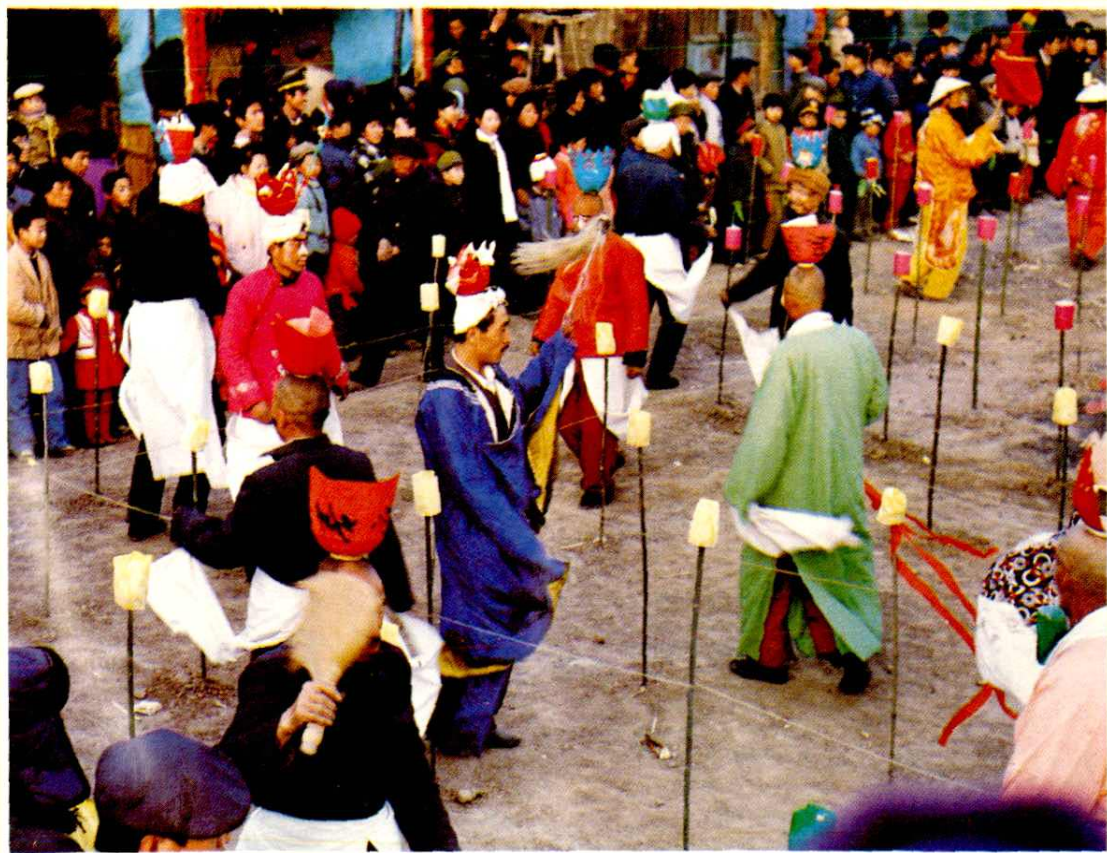
山西民间彩灯艺术发展到今天，出现这样令人振奋的景象，不能不说是历史的骄傲，时代必然。灯彩艺术一直是朝野上下，官民同乐的精神产物，它使社会的整体性和凝聚力不断加强。纵观三晋彩灯历史，真象一条横贯古今的光彩夺目的文化长廊。早期它是名贵的照明原料蜂蜡的应用者；盛期，它又是风能、热力、光学原理的启蒙者，也是诞生和发展我国手工艺生产，彩绘艺术、镂空艺术、刺绣艺术、民间谜语的天地；发展至当今，它又成为现代科技包括电能、声光、机械、电脑程序、激光技术与造型艺术、雕塑、绘画、色彩分离组合综合应用的产物。由于这些不同门类的新型技艺的组合，毫无疑问又将开辟出新的科技、文化、艺术的天地。

灯是照耀人类走向光明，走向文明的伴生物，人们在精神上、物质上都离不开它。它是人类的希望之光，文明之光，愿灯与天地同在。





柳林盘子



武乡“九曲黄河阵”



右玉县菩萨庙灯山



纱灯



太谷灯棍



晋城正月十五灯棚



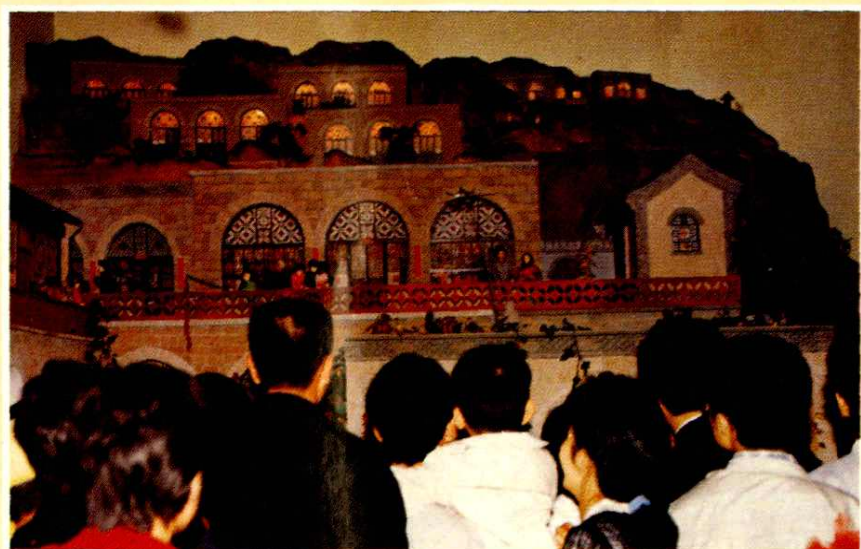


上元灯节



各种彩灯

大型彩灯《黄河风情》





### 太谷灯火

太谷的彩灯于清代道光年间已颇具盛名，之后从咸丰、同治一直延续下来。太谷的灯与太谷的商业活动有关，商贾的往来，商业的发展，使太谷县城早有仿效苏、杭、扬三州之风习。太谷灯品种繁多，制作精巧。道光年间富商大贾从广东引进的宫灯形状有八角和六角样式，质地有玻璃的、纱的、绣缎的三种。灯架大都是紫檀等硬木做成。灯上的装饰有书写千字诗和唐宋诗词的，有绘以花鸟鱼虫人物山水的，庶民百姓则悬挂贴剪纸的灯影。灯影俗称“走马灯”，它形状呈圆柱体，或纸或纱裱糊，借烛光热力，推动转盘，以隐现各种人物故事和诗词灯谜。







### 架 火

架火在晋中的几个县盛行。比较出名的是榆次南庄的架火与太谷的黑山火、排楼火、桌子火。南庄架火起源于民间的烟火、炮仗，在清代时已发展到了奇光异彩的境界。它的主火用十三张大方桌叠成四、五丈的高架，群众称“无根火”，以区别立杆架火。每层悬挂三十二颗彩色大爆竹，每个爆竹直径一市寸，长四寸，上宽下窄呈三角形。按“八开头”、“十二开头”吊挂。吊大炮四百多颗。似一座高耸入云的玉宇琼楼，架下排列有各种戏曲人物造型，集雕刻、剪纸、工艺美术于一身，有较高的艺术价值。

