

黄土高原上的绚丽色彩

——陕西千阳民间剪纸刺绣采访报告

周 佳

采访对象:陕西千阳民间剪纸刺绣农民 吕让果 女 1953年生

采访地点:陕西省宝鸡市千阳县南寨镇邓家塬村 吕让果家中

采访时间:2005年6月5日上午

采访人:杨阳 清华大学美术学院艺术史论系 副教授

李娜 清华大学美术学院艺术史论系 硕士研究生

周佳 清华大学美术学院艺术史论系 硕士研究生

一、人物简述

陕西千阳县是太阳神炎帝的故里,也是周秦文化的发祥地和古丝绸之路的重要驿站,它地处陕甘交界的群山之中,民风淳朴,文化底蕴深厚。千阳县东邻凤翔,南依宝鸡,西连陇县,北接甘肃庆阳。自古就有凤翔泥塑、年画;千阳布艺;庆阳香包之美誉,民间艺术在这里形成了一个泛金三角。而千阳县的南寨镇更是具有2000多年刺绣历史的中国西部民间布艺刺绣之乡。那里民间艺人辈出,巧手的妇女村村都有,吕让果就是其中颇有名气的一位。

1. 关于采访:

采访吕让果是我们的偶然决定,虽说大家素未谋面,连确切的地址都没有一个,可据说她的名气在当地大得很,只要向附近村民一打听,就都认识她。于是,我们从甘肃庆阳驱车近十个小时来到了南寨镇吕让果的家中。

没有到过黄土高原的人,往往会产生一种顾名思义的联想,以为那里的物、那里的人连同他们的生活,都是土的,甚至有些邈邈。而事实上,那里同样庄稼翠绿,牛羊满山,每一户人家还有一位会操持的女主人,把自家料理的干净整洁、井井有条。吕让果的家更是如此。

刚一跨进那洁净的小院,还没说明来意的我们就被吕让果热情的拉进了屋,这一举动倒使我们有些不好意思。要知道,在所谓文明、发达的现代都市,这样毫无戒备的款待一群陌生人实不多见。看到如此纯朴好客的大娘,我们心里很受感动,之前所有的疑虑一扫而空。

我们一边央求她翻箱倒柜的拿出自己的刺绣和

剪纸作品,边和她闲话家常。

吕让果从小家境贫寒,没有上过一天学。父亲去世早,体弱多病的母亲艰辛地拉扯着她和两个哥哥。于是,勤劳懂事的吕让果很小便撑起了全部家务重担。18岁嫁到婆家后,吕让果更是终日侍奉公婆、辛勤劳作。如今父母公婆都已过世,孩子们也各自成家,就连最小的儿子都在外打工赚钱了,而吕让果却在日复一日的艰辛中渐渐苍老。

闲聊时,我仔细打量了一下她的屋子,地是用土砖砌成的,上面没有再涂水泥,几个大小不一的木箱摆在墙角,唯一可以算做家具的小木桌静静的横在窗前。再普通不过的农家小屋,看不出丝毫与艺术沾边的东西。但是,当她把红彤彤的剪纸、精美的绣花枕顶和五颜六色的丝线铺满炕时,原本幽暗的小屋顿时蓬壁生辉,我们兴奋的拿了这个又看那个,连忙用相机记录下这一件件令人惊叹的作品。原来,老人真正的财富都在于此。

采访结束时,老人一再挽留我们吃饭,无以为报,我们将县城里买来的蔬菜和猪肉送给了她。看着老人真挚的眼神,我领悟到,一位真正的民间艺术家,不但要有灵巧的双手、敏锐的艺术感,更要有一颗金子般纯洁善良的心。

2. 吕让果的艺术造诣:

上天赐予人们的艺术细胞,并不因贫富而有所偏颇。

吕让果12岁开始自学剪纸,凭着自己的兴趣,还学会了刺绣和面塑手艺,画、剪、绣、做,样样精通;绣花样子、顶棚花、炕围花、喜花,老人无所不能。她的剪纸内容丰富、构图精巧,是村里妇女们争相模仿的对象。邻居们烦她来剪个花样子,她从不推脱。每逢谁家

自己从事弓箭制作的打算,而是尊重儿子自己的选择,希望儿子能好好读书,先上大学,成为一个人格健全的人。对于弓箭,可以在假期先“练练手”,寻找一下亲切地感觉,至于以后能不能从事老祖宗留下来的这一行业,还是看儿子跟这门手艺的缘分吧。

自古以来,中国的手艺人都有着不将自家手艺外传的习俗,但杨师傅并没有受到这一

→

孩子满月、老人过寿忙不过来,她也热心的跑去帮着蒸馍、做面塑。

吕让果所绣的枕顶大都是为她四个女儿精心准备的嫁妆,如今三个女儿都出嫁了,老人的绣品也随之带到了女儿的婆家。现在,老人家里的刺绣作品已所剩不多,只有几套做工颇为精细的绣花枕顶,是四女儿今年的嫁妆,那是绝对不出售也轻易不示人的。几年前,县文化馆的小李到各村收集民间工艺精品,吕让果的作品也被选入参展了。后来,小李调到了北京工作,经他一宣传,老人的作品也终于走出了大山,得以被更多的人所见识。名气大了,慕名寻她作品的人也更多了。但老人上了年纪,眼神不如从前,家里农活又一大堆,根本没时间再做新的,如今,吕让果的民艺作品已是少之又少了。四个女儿中只有二女儿还能帮着绣一些,虽说绣样也是吕让果亲手剪好的,但绣工明显不如母亲的精美。吕让果告诉我们:“现在的年轻人都喜欢用买来的枕套和被单,嫌这个过时了,爱绣东西的人自然越来越少,绣得好的就更不到了”。说这话时,老人的眼里闪过一丝惋惜和无奈。

当我们问及绣花线的来源时,老人掏出一大包五彩缤纷的丝线给我们展示。原来这都是她用自家养的蚕自己缫丝捻成的,再用买来的化学染料染成粉红、绿、黄、蓝等各种鲜艳的颜色。村里养蚕的人家不少,会缫丝捻线的人如今却不多了。

吕让果较剪纸可谓自有所心得,她先用剪刀剪出大形状,细微的地方再用刀子刻,一次可以剪出好几张,但关键是不能贪多,纸摞的太多,剪出来的东西就变形了。剪纸前要先在背面画好样子,图案是吕让果自己画的,上面的字则要老汉帮着写。老人的剪纸手法纯熟老练,就在我们谈话的过程中,老人随手拿起一小块旧挂历纸,剪子上下挥舞一番,三两下的功夫,一只美丽的大蝴蝶就跃然纸上了。

艺术的生命,在这偏僻而贫苦的地方,一样欣欣向荣的滋长着。它,决不是勉强的生存,对于吕让果而

言,劳动之余的一切创作都是如此的自然。吕让果用灵巧的双手和惊人的艺术心智为这片黄土地增添了无数绚丽的色彩。

3. 吕让果生活记述:

吕让果目前的生活从容、安详,对于穷苦的过去老人不愿过多提及,心中有的只是对土地的一片厚望。现在,家的主要经济收入和粮食来源,是门外的十几亩耕地。由于女儿出嫁、儿子在外打工,种地的活只有她和老汉两个人干,十分辛苦。就这样,一亩地算下来也只能挣几十块钱。为了能让儿子早日盖起新房、娶上媳妇,家里还养了猪、奶牛和兔子贴补家用。而老两口认为最金贵的就是那一屋子三十几盘桑蚕了,每日悉心照料、呵护倍至。千阳县是桑蚕养殖大县,每隔一段时间就有蚕丝厂的人到各村收茧子。看来蚕茧不仅用来缫丝,还能让她小赚一笔。看着雪白的蚕宝宝一天天茁壮成长,老人心里便有说不出的高兴。

老人的小外孙女是家中的“常客”,闲时为她缝缝绣绣,看她说笑玩耍,是老人最大的乐趣。天真活泼的小女孩不知道外婆的辛勤与智慧,也搞不清陪伴她成长的绣花枕为什么会吸引如此多的观众。真不知她长大后会不会也像吕让果一样,用灵巧的双手创造出更多的瑰丽?

二、吕让果作品的艺术特征

吕让果是西北劳动妇女的代表,其剪纸、刺绣作品形式多样、内容丰富,具有典型的地域特征,又不失独特的个人风格,体现了真、善、美的艺术气质。我认为,可以从以下几点加以分析:

1. 造型与题材特征:吕让果的作品保持了民间美术不追求模拟自然表象的真实,而以观念造型的方式自由地塑造形象。其作品题材多以戏剧故事、民间传说、吉祥纹样、和花鸟为主,体现了作者深厚的民间艺术造型功底和丰富的想象力。吕让果用一把剪刀、一张红纸随心所欲地表现大千世界的花草动物,强调它们生生不息的生命活力。而刺绣的底样就是剪纸,

传统的约束。对于杨师傅来说,能为这一中华民族的传统手艺找到传人,已经是最大的欣慰了。所以,只要有人愿意学,能踏踏实实的下功夫,杨师傅愿意把家传的手艺传给他。不过,当去年两个比利时的留学生一次次来到“聚元号”,并且希望拜师时,杨师傅笑着告诉他们,这是我们老祖宗的东西,总归只能留在自家啊。

二者题材一致,都是古代阴阳五行观及对生殖繁衍的歌颂。

新婚枕顶绣片是老人主要的刺绣作品,这一新婚时使用的喜庆艺术品,图案较为程式化,却也极为讲究。例如一对枕顶,一端绣有鱼戏莲,隐喻阴阳相交、连生贵子;而另一端的石榴和牡丹,寓意着富贵多子之意,石榴旁边还绣出一个童子,两幅画面祝愿新人早生贵子的意图不言而喻。

2. 色彩特征:吕让果作品的色彩没有脱离传统民间美术的五行色观,多以红、黄、绿、白、黑为主,设色丰富饱满、艳丽明快。刺绣是最能体现作者在艺术创作的色彩方面的技能修养的。吕让果通过几十年的民间艺术创作,积累了深厚的设色经验。她用丝线比着配色,一点点配出她心目中满意的颜色,这是一种纯意念的,又极为自由的色彩搭配法。

吕让果刺绣作品的突出特点,是善于运用色彩渐变表现事物的丰富层次。这种主观意念化的用色方法,决不表现事物单一的固有颜色。一个石榴、一条鱼都可以用三种以上渐变的颜色绣出,变化多样,层次丰富。吕让果用饱满热烈的色彩体现出对美好生活的祝愿和乐观向上的精神。

3. 情感特征:吕让果的剪纸、刺绣绝大部分都是非商业性的民间艺术品。其功用大都是为婚丧嫁娶、生殖繁衍而做。这种作品,从构思、起稿那一刻起,便注入了老人无尽的心血和情感。在强大的情感力量支撑下,老人不惜时不惜功,一针、一线都尽善尽美,最大限度地发挥自己的工艺水平。尤其是为女儿新婚用的绣花枕,更是老人呕心沥血的母爱之作。

三、采访后的思考

1. 富有真情的艺术魅力:吕让果的作品大都是倾注了她深厚情感且实用性极强的手工艺品,这种非功利性特点,使得作品具有一种自然、纯朴、天真的气质。她保持了民间艺术的原生性,表现出千阳地区传统民间艺术特有的真实风貌。在世界各民族文化特点

日渐消亡的当今社会,这种质朴的古老文化的表现形式,自然显得弥足珍贵。

当今社会,民间工艺在渐渐恢复以往的生机,美丽质朴的民间手工艺品也越来越受到人们的重视和喜爱。于是,大大小小的家庭手工作坊应运而生,大批量地生产出涂红抹绿,添金加银的民间工艺品,着力满足顾客与现代社会的需要。殊不知,我们在城市的柜台里买到的已经是变了味的民间艺术品。我多么希望,外面的世界能够看到更多像吕让果这样真正懂得民间艺术的美感和意义的人,通过自己纯朴而精湛的手艺,保持住民间艺术中对生活的那份虔诚与执著。

2. 民艺传承的艰难:民间艺术的传承往往是一个沉重的话题。作为民间艺术、民间风俗和民间历史文化传统的拥有者,吕让果有着深厚的艺术造型及色彩功底,拿起剪刀是剪纸能手,拿起针线是刺绣能手,在家是勤俭持家的能手,在地里又是生产能手,简直一巧百巧。然而,如此精妙的剪纸刺绣手艺却面临后继无人的局面。吕让果的四个女儿中很少有愿意拿起剪刀针线向她学习的。原因就在于民间艺人也要生存,在没有利益驱动的条件下,继承和发扬谈何容易。而这种现象,也几乎是所有民间美术门类所共有的。

3. 发掘与记录刻不容缓:千阳是一个历史悠久、人杰地灵的好地方。它承载了仰韶、龙山两大远古文明,至今在民间剪纸、刺绣和民间风俗中依然保存着丰富而古老的历史文化遗产。然而,这样绚丽的民间艺术瑰宝其巨大的潜力还未被完全挖掘,大量像吕让果这样优秀的民间手艺人还埋没在山村里。她们恰恰是中华民族本原文化的拥有者,是当之无愧的民间艺术家。因此,我认为,考察与记录原生态的民间艺术是目前迫不及待要做的事。就其目的来说,不只是为了记录一种文化艺术形态,一种充满情感的美,更为了见证与记载一种历史和民族精神。

我相信,美好而珍贵的民间艺术,定能在黄土高原上绽放出更加绚丽的色彩。