

民间经典文化书系

【中国经典剪纸】

王 静 蒋春亚 著

河南文艺出版社

J528.1
20

王 静 蒋春亚 著

【中国经典剪纸】

ZHONGGUO JINGDIAN JIANZHI

民间经典文化书系

河南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经典剪纸/王静,蒋春亚著. —郑州:河南文艺出版社,2010.4

(民间经典文化书系/孟宪明主编)

ISBN 978-7-80765-187-1

I. 中… II. ①王…②蒋… III. 剪纸—作品集—中国 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 055689 号

出版发行 河南文艺出版社
本社地址 郑州市鑫苑路 18 号 11 栋
邮政编码 450011
本社网址 <http://www.hnwybs.cn>
电子信箱 master@hnwybs.cn
售书热线 0371-65379196
承印单位 河南省瑞光印务股份有限公司
经销单位 新华书店
纸张规格 720 毫米×1005 毫米 1/16
印 张 17.25
字 数 162 000
版 次 2010 年 4 月第 1 版
印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷
定 价 35.00 元

版权所有 盗版必究

图书如有印装错误,请寄回印厂调换。

王静

蒋春亚

王静 河南南阳人,副教授,河南省优秀教师,著名的青少年教育工作者,演讲学专家,河南民俗研究会理事。自1995年开始从事民俗文化研究,出版民俗专著三部,发表论文三十余篇,多次主持或参与社会科学研究课题,其研究成果获得国家及省部级颁发的优秀学术著作奖、研究成果一等奖。

蒋春亚 河南驻马店人,讲师,青少年教育工作者,热爱民俗文化研究,多次参与社会科学研究课题。

博大的民间，深邃的民间

——“民间经典文化书系”总序

孟宪明

我们常常感叹：当鬼子入侵、政府空缺的非常时期，老百姓的日子竟仍能井然有序地进行，生儿育女，喜迎吉拜，一个环节都不缺少。它究竟靠的是什么力量？

我们常常感叹：朝代更替，江山易主，甚至外族在中国建立起政权，譬如元代宋、清代明，也竟然不能改变老百姓惯常的生活习俗和处事态度。它究竟靠的是什么法宝？

我们常常感叹：当一个日月经天般的人物坠落民间，当一个龙心虎胆般的英雄退入田垄，他怎么医治好委顿的意志和滴血的情感，最终再次跃入历史的天空？

民间！

民间是一个极其深广的词汇，不仅仅是因为它给我们博大且深邃的感觉，更因为它有博大且深邃的系统。漫长的农业文明创造了灿烂的民间文化，也创造了民间文化完整意义上的知识系统和价值系统。仅仅借此，便可进行有效的运作和创造！它的系统，体现在老百姓仪式般的日常

生活和絮语般的日常话语中。民间有多大,它的系统就有多大。如果我们把经典(或者叫“精英”)文化和民间文化作一比较,就会对回答上边的问题有一个不小的启发:

经典文化的基本载体是文字,民间文化的基本载体是语言。

经典文化的传播媒介是典籍,民间文化的传播媒介是口耳。

经典文化的传播方式是阅读,民间文化的传播方式是说听。

经典文化的(传承)对象是上层社会和知识分子,民间文化的(传承)对象是下层社会和老百姓。

经典文化的主要内容是经国安邦、治世救民,是官文化;民间文化的主要内容是退让谦和,吃饭穿衣,是民文化。官文化是显文化,闪亮锋利,耀眼夺目,因此显得有些薄;民间文化是隐文化,和风入林,不着冷暖,因此显得有些厚。官文化是阳刚文化,硬,强调的是“治”;民文化是阴柔文化,软,奉行的是“活”。

我们可以从一个人的成长中发现两种文化的变化:孩童时,不自觉地接受着民间文化,看戏,赶庙会,说民间俗谚。一旦上学识字,就开始不知不觉地疏远民间文化而亲近经典文化。随着学历的增高,他对于民间文化越来越陌生越来越疏远甚至越来越反感越不以为然。可是等到他再往上长,长到能够冲破教育的藩篱进入自我阶段的时候,到了他不再有狮子般雄心的时候,他便又开始喜欢和谈论

民间文化。念叨他儿时的看戏，缅怀他家乡的庙会，津津乐道于自己的故园热土，甚至那些年轻时讨厌的“让人得便宜；善管不如善推；不做高官不害怕，不享荣华不受惊”等格言谚语也被再次捡起并喋喋不休起来。

我们还可以从一个人的事业成败来看两种文化的消长：当其事业如日中天、飞黄腾达时，必喜外王内圣之经典文化。当其事业大受挫折、落败民间，不得不蛰伏田垄、不得不改变时，必嗜休养生息之民间文化。当然，当岁月淘洗尽经世的浮华，智慧丰盈起饱胀的理想，他自会再一次高升于历史的天空大放异彩。可再一次升空等同于往昔的光耀吗？

作为一个体系，民间文化是独立的、完整的存在，并不是经典文化的补充和附庸。它的知识系统，它的“三分治，七分养”的医疗经验，它的“白露早，寒露迟，秋分种麦正适时”的务农谚语，它的“一场春风对一场秋雨”的知识总结，到今天也仍然如砥如屿。它的价值系统，它的“能吃锅（过）头饭，不能说过头话”的警策，它的“知足者常乐，能忍者自安”的劝慰，它的“害人之心不可有，防人之心不可无”的善意提醒，到今天也仍然葆有青春。更重要的是，那些被称作民族精神和民族心理“元意识”的文化存在，像爱国爱家的“地母意识”、天清地浊的宇宙意识，就深植于女娲造人和盘古开天的神话之中。查一查我们传统节日的起始，哪一个不是产生于民间文化的源头之中？宽容，忍让，内敛，是民间文化最为突出的精神品质和价值存在。生活，生产，生

育，是民间文化最为质朴也最具智慧的生存观念和发展方略。

作为一个体系，民间文化确有对经典文化的补充和滋养作用。甚至可以说，它和经典文化的许多内容具有同构性。乡民们相见时必问的“吃罢了吗”，“跟前几个(男孩儿)”，不正是对“食色，性也”和“不孝有三，无后为大”的具体表演吗？乡民们教育孩子的“人大不值仁(“一个”的合音)，驴大卖钱多”，不是对“满招损、谦受益”的直接阐释吗？正因为具有这么多的同构，两种文化才能相互认同和尊重，才能和谐相处、和平发展，才能创造社会安定、人民幸福的美好生活。

常常是这样的可悲：当我们意识到某种文明的重要性的时候，这种文明已经死去或者正岌岌可危。面对着迅猛发展的信息时代，面对着全球化的汹涌涛声，我们数千年来创造的整体意义上的民间文化将被席卷而去。我们已经走出或正在走出温馨的家门，已经踏上或正在赶踏茫然的不归之路。我们富裕着，我们也贫穷着。好在人是有自省能力的动物！他发现了历史的不完整性，发现缺少了老百姓纷繁生活的历史是不完整的历史。于是有了法国的年鉴学派，有了年鉴学派总体史思想、长时段理论和民众中蕴涵着民族历史的高度概括。他发现了文化的不完整性，发现没有民间文化的文化是不完整的文化。于是有了联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》，有了对于民间文化保护的全球联动。

“民间经典文化书系”是我们的一种责任体现，也是我

们不揣冒昧、勇敢前进的小组行动。民间文学，民间艺术，民间技艺，民间知识，民间节庆，民俗活动……独特的场所和空间，甚至那延续了数千年的简捷的游戏方式，都属于本“文丛”关注的内容。

经者，书也；典者，范也。经典者，可为典范之经书也！民间文化，绝多无载！之所以称之为经典，皆因其数千年垂范世间，人共效法，实为民间的不经之典！能为此竭尽绵薄，真可谓三生有幸！天高云淡，日丽风和，该是胸中激荡着平静的时候了。不要指责牢骚，不要顾影自怜，所要的只是睡梦中也睁着一只眼睛的文化警觉和忍痛不响的艰辛劳作。愿与朋友们共勉！

丁亥秋月于豫州蛟龙窟

连晴三日，碧空如洗。丽日西斜，

鹊唱如歌，有欣然前行之慨！

让我们从经典剪纸中领悟传统文化

——《中国经典剪纸》序言

剪纸是中国民间艺苑中的一枝奇葩。关于剪纸的起源、发展、技术手法、艺术特色、种类流派以及剪纸传承人的生平事迹、艺术造诣等等内容,不少学者已经做了全面深入的介绍,笔者无须在此赘述。但是,剪纸,尤其是经典剪纸所承载的博大而深厚的文化意蕴,则需要人们不断地进行深层次地探索、剖析、梳理、提炼。因为任何一幅堪称经典的剪纸作品,都不是随意剪刻出来的,这些作品当中蕴涵着丰富的思想能量和浓郁的文化气息,并且曾经在人们的社会生活中起到极其重要的作用。后人观赏经典剪纸作品,既要知其然,更要知其所以然。正是出于这样的思考,本书在展示经典剪纸作品的同时,力求解读其中的文化意蕴,使读者进一步领略中国传统文化的真谛。

记得美国人类学家 A.L.克鲁伯和 C.克拉克洪在《文化:一个概念的考评》一书中说过这样一句话:“文化存在于各种外显的和内蕴的模式当中,借助符号的运用得以学

习和传播,并构成人类群体的特殊成就。”经典剪纸就是这样一种特殊的符号,从形态上看,她不过是由长短不一的线条和各具特色的花纹组合起来的图案,但是细细观赏这些图案,进而探究图案中的奥妙,一些有趣的问题就会显现出来:人们为什么会剪刻出来这样的图案呢?这些图案表示什么意思?为什么在特定的场合要粘贴这一类的剪纸而不能粘贴那一类的剪纸?为什么有的剪纸可以贴在门楣上而有的只能挂在树梢上?哪些剪纸图案能够承袭下去传播开来,以至于传承几千年之久?要破译诸如此类的问题,就必须将剪纸艺术与传统文化结合起来。

的确,经典剪纸有着多重文化蕴涵。其中特别要强调的是以下四个方面:

第一,剪纸揭示出中国人的生命意识。生存与发展,是人类共同的基本意愿,从古至今,各色人种,都在以不同的方式表达同一种意愿。中国人围绕“生命的存在与发展”的主题,逐渐形成了包括生存、繁衍、富贵、长久四个层次的意识系统。这四个层次的意识,在剪纸作品中都有明确的表达。我们可以把《生命树》、《抓髻娃娃》、《孔雀戏牡丹》等剪纸作品看做是中国人对新生命的渴望;“生命诚可贵”,生命延续,需要天地相合,阴阳交媾,于是,凡是象征孕育的载体,像瓶、罐一类的器物,鱼、雀、龟一类的动物,都可以成为剪纸中的题材,这些题材的剪纸无一不是表达人们强烈的生存意愿。人类早期,生不易,存活下去更难,一个族群要存活下去,首先就要在数量上占有优势,多生子嗣

就是我们的远祖在那个时代背景下所能做出的最好选择。剪纸《莲(连)生贵子》、《石榴见子》、《老鼠吃葡萄》、《兔儿吃白菜》等作品表达的就是希望多生孩子,以实现族群繁衍兴旺的梦想。随着生产发展,财富增多,社会发生了变迁,人们的生命观念也有了微妙的变化,这种变化集中反映为对生命存在方式有了新的追求——既然活下来,就要活得滋润,活得痛快,活得张扬,一句话:活得值过!怎样才算值过?“大富大贵”,就是值过。在这种思想支配下,《三星高照》、《喜鹊登高》、《招财进宝》、《金玉满堂》、《聚宝盆》一类的剪纸多了起来,直到今天,有类似文化蕴涵的剪纸作品仍然受到世人的青睐。与天地共存,与日月同辉,更是可盼不可即的目标,《五福捧寿》、《松鹤延年》、《麻姑献寿》等剪纸,就生动形象地表达着人对生命长久存在的期盼,由此也揭示了中国人“好生恶死”的人生观念。

第二,剪纸透露出中国早期民俗信仰方面的秘密。民俗信仰是在长期的历史发展过程中,在民众中自发产生的一套神灵崇拜观念、行为习惯和相应的仪式制度。^①由于历史悠久、民族众多,中国人在民俗信仰、图腾崇拜、禁忌法理等方面有很多的讲究和仪式,但由于岁月的冲刷,这方面的历史资料十分匮乏。民间大量的实物可以补充文字的缺憾,就是在民间经典剪纸中,我们捕捉到不少关于中国早期社会宗教信仰方面的信息。其实,剪纸原本就是古人

^①钟敬文:《民俗学概论》,上海文艺出版社,1998年。

祭祖祈神活动的写照,在黄河中游的山陕一带,许多农家还习惯在窗棂上贴《蛇盘兔》、《艾虎》一类的剪纸,专家考证:这类剪纸就是远古时期华夏子民图腾崇拜的产物。^①其他如《桃符》、《冬扎》、《萨满》等经典剪纸,也在无声地透露出中国境内的各个民族进行宗教和巫术活动的内容。正因为剪纸包含着这一类的密码,学者就把剪纸视作“研究中国文化的活化石”。^②

第三,剪纸表达了中国人传统的价值观念。传统的中国是一个典型的伦理型国家,以孔孟学说为核心的儒家伦理,结合道、释两家思想,构成中国民间社会主流意识形态。中国历朝历代的统治者无不借助政权的力量,将这种意识形态加以推广、渗透,最终成为小民百姓的行为规范与衡量是非的标准。其中,社会道德观在民间社会的影响最为深刻,不少经典剪纸所刻画的人物、所展现的故事情节,都有教导人们修身明理的意思,像《刘海戏蟾》、《王祥卧冰》、《包公赔情》等等作品,彰显出忠、孝、节、义等理性思想;《买水》、《状元祭塔》、《三娘教子》剪纸充斥着纲常伦理的教化。试想,生活在乡间社会的农夫村姑,没有识文断字的机会,他(她)们不就是通过戏曲、故事、剪纸、年画等方式,渐渐地将朴素的情感上升为一种指导生活的理念的吗?所以,我们又可以把一些经典剪纸,当做民间社会传授伦理道德的教科书。

①②靳之林:《中国民间美术》,五洲传播出版社,2004年。

第四,剪纸是了解中国风俗生活的生动读本。剪纸来自民间,民间社会中的婚丧嫁娶、岁时节日、耕作纺织、娱乐游戏等等场景,通过剪纸得到具体生动的再现。像剪纸作品《回娘家》,反映的是出嫁女人最热衷的一种生活仪式,《五毒符》则是人们认识自然,感悟环境变化,提示众人预防瘟疫的经验积累,《耕地》、《织布》一类的剪纸,是农耕文明时代,家家户户的日常生活的写照,而《社火》、《抬阁》、《扭秧歌》、《十不闲》等剪纸作品,是芸芸众生在劳作之余,寻求开心一刻的图像资料。剪纸不是文字,但比文字更具体更生动。要了解中国传统文化,不能不了解中国民间的风俗,而剪纸正是民俗民风的浓缩。

凡担得起“经典”二字的作品,必定要经受时间和空间的甄别。在选择剪纸作品时,笔者在注重文化内涵的同时,也力求选择那些存留时间长,流传范围广的作品。例如《扫晴娘》早在元朝时期就流传于民间,而《喜鹊登枝》是明朝人的作品;即便是带有现代气息的《招财进宝》、《聚宝盆》等剪纸也有二百余年的历史,至于《抓吉娃娃》、《葫芦人》、《桃符》等等作品,虽然没有明确的出品时间,但从表现的内容上看,应当归属为上古时期的产物。剪纸作品还有明显的地域性,黄河流域的剪纸与岭南地区的剪纸有明显差别,江南水乡的剪纸与京津腹地的剪纸风格迥然,本书所选择的剪纸,顾及不同的地区不同的流派以及不同的剪刻工艺。需要指出的是,书中展示出的二百余幅剪纸作品,从内容上说,毫无疑问堪称经典,但创作这些经典剪纸的作

者,绝大多数是当代人。这是因为纸质物品原本不易保存,而流传下来的剪纸实物更是寥寥无几。不过笔者认为,这不影响我们对经典剪纸的理解与观赏,就像其他经典艺术作品一样,并非出自一人之手,而是经过几代人十几代人的传承、磨砺,才能流芳百世,成为民族的瑰宝。

在中国走向世界的今天,我们有必要向更多人介绍中国的传统文化,既然经典剪纸是承载中国传统文化的一种特殊的载体,我们何不就把《中国经典剪纸》看做是一扇窗呢?透过这扇窗,我们将会看到一个五彩缤纷的奇妙世界。

目 录

让我们从经典剪纸中领悟传统文化/001

一 生命礼赞

生命树/003

娃娃系列/005

植物类比/019

动物类比/020

麒麟送子/022

莲(连)生贵子/025

母亲/028

二 神祇崇拜

观音菩萨/035

如来佛/039

神幔/043

冬扎/045

