

苗

苗族民間剪紙

貴州人民出版社

族

剪

紙

1001

J58.1
13

苗族民间剪纸

黔东南苗族侗族自治州
文学艺术研究室编
钟 涛 搜集整理

贵州人民出版社出版

苗族民间剪纸

黔东南苗族侗族自治州文化艺术研究室编 钟涛收集整理
贵州人民出版社出版 贵州省新华书店经销 贵阳宇田微机影印厂印刷
开本 787×1092 1/24 5 印张 1987 年 2 月第 1 版 1996 年 10 月第 3 次印刷
印数:5000 册

ISBN7-221-04187-3/J·194 定价:6.80 元

目录

前言

施洞型 14

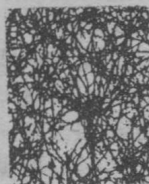
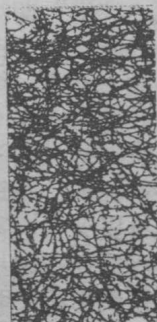
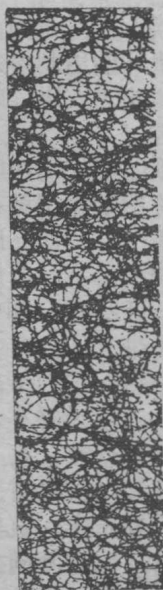
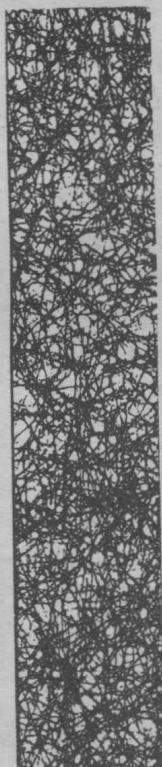
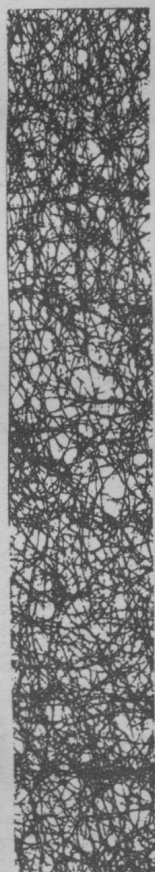
单个纹样 14

现代图案 31

故事性图案 58

古老图案 76

台拱型 95

前言

钟涛·黔东南苗族剪纸艺术

钟 涛

一提到贵州黔东南，没有人不称道苗族的刺绣，那大胆的变形夸张，那热烈跳跃的色彩，那充满苗族生活气息的艺术形象，展示了苗族妇女对美的独特创造，不愧为工艺美术中的一支光艳夺目的奇花，最令美术界的行家倾倒。

黔东南是我国苗族最大的聚居区，其苗族人数占全国苗族的四分之一。苗族是一个十分讲究衣饰的民族，很早就开始用刺绣来增添服装的美丽，不仅女子的衣裙要绣花，连男子也有绣花的衣裙。刺绣既美化人的外表形象，又体现内质的美——智慧和勤劳。

在刺绣中有平绣、辫绣两种绣法要用剪纸图案作绣花底样，因此就伴生了另一项艺术——苗族剪纸。当地苗族称剪纸为“剪花”、“苗花纸”，台江、施秉的苗语称“西给港”，“西给榜”。“西”即汉语“纸”意，“给”即汉语“剪”意，“港”即汉语“虫”意，苗族习惯统称动物为“虫”，如蛇叫“长虫”，虎叫“大虫”，“西给港”即剪动物纸花。

用剪纸图案来代替在绣面上描图，给刺绣带来了许多方便。苗族刺绣的面料，大多是自织土布兰靛染成，不便上色，用白纸或红纸剪花贴在面料上就非常醒目，好施线。绣品最讲整洁、色泽鲜亮，用白布、绸缎做面料时，直接描底图容易弄脏，画错也不好修改，有了剪纸就可避免这两个缺点。同时，剪纸可以一个图案剪许多张、既省工，又使需要对称的地方完全一致。比如衣袖右左两只图案要一样，直接画就难做到完全相同。其次，剪纸还可作出工艺上的指示，比如施洞型刺绣，需要锁边的线条在剪纸上就剪空，不锁边的线条只剪破。剪纸对那些不会画图的人，更是莫大的帮助，她们可以向别人讨或买自己喜欢的剪花。

剪纸的出现对刺绣的发展还有如下作用:

一、剪纸便于携带、保存、流传,促进各地交流,一个好图案能“走”出本寨让别地学习、借鉴,互相吸收长处,完善原有的图案以至创新。

二、剪纸对稳定同一支系的刺绣风格也有功劳。苗族有很多支系,不同支系的刺绣除装饰部位的不同外,其区别也表现在刺绣选题、形式、针法、风格的不同,同一支系保持高度一致。同一支系并不只在一个村寨,剪纸等于“蓝本”,虽然居地分散也能保持一致。

剪纸的好处,苗族妇女们早就认识到了,叙述苗族远古生活的《苗族古歌》中,唱到苗族从东方(可能是长江中下游)向西方(湘黔)大迁徙时,有这样的唱句:“姑姑叫嫂嫂,莫忘带针线,嫂嫂叫姑姑,莫忘带剪花”。(《跋山涉水》)可见刺绣和剪纸早就是一对孪生姐妹。

在各个村寨里都有一些能画会剪的妇女,这些人往往头脑敏捷,绣工也好,除了剪老图案,还不断的改进、创新。随着商品经济的发展,有一些妇女专门做剪纸卖,这部份人由于专业化,剪艺更好,刀法熟练,制作精致,花样翻新,对推动剪纸艺术的完善和发展起了很大作用。每逢场期她们把剪纸带到乡场上出售。有些出名的艺人,人们常常不怕路远,赶几十里追到她们家里买,使优秀的图案得以广为传播。台江县施洞、台拱,施秉县双井、平寨,雷山县西江,丹寨县八弓都是有名气的苗族剪纸市场。特别是施洞,赶场天卖剪纸的艺人多达一二十人,纸花摆成一长排。优秀的剪纸、优秀的艺人也多出在施洞一带。

黔东南苗族剪纸中,施洞型、台拱型具有强烈的民族特色,它选题广泛,内容丰富,善于用变形夸张的造型,刻画众多动物、人物、植物的优美形象,一些画面还展示了苗族的社会生活和观念意识,不仅具有装饰的美感,而且赋与深远的思想内涵,达到很高的审美价值,同时还是研究苗族的历史、生活、风俗习惯的珍贵形象资料。

黔东南有三十多支苗族,其中一部份支系的刺绣以挑花为主,这就不需要剪纸;流行剪纸的一些苗族支系,又有一部份由于刺绣装饰部位限制,比如着重于胸襟边、袖边、衣摆边、衣摆角、面积小容纳不下多的内容,或者传统选题窄,只是一些简单的花草纹样;有的则在形式上趋于汉化,少有独自的民族个性,剪纸的独立审美价值就差一些。因此可以说施洞型、台拱型剪纸是黔东南苗族剪纸最精华的两类。

施洞型剪纸流行于施洞型服饰。施洞型服饰苗族居住在清水江中上游，其村寨多在岸边，因此俗称“河边苗”，以台江县施洞镇为中心，包括施洞上下游总长约五十公里的地域，有施洞区所辖方寨、老屯、偏寨等二十几个村寨，施秉县双井区所辖凉伞、平寨、冰洞、廖洞等二十几个村寨，其次有剑河县柳川区所辖巫门、平界、干荣等十余个村寨、镇远县涌溪区、金堡区也有几个村寨。

台拱型剪纸流行于台拱型服饰及西江型服饰，施洞型服饰也有极少部份采用台拱型剪纸。台拱型、西江型服饰都属清水江流域服饰。台拱型服饰苗族居住以台江县台拱镇（台江县城）为中心，靠近清水江。西江型服饰苗族居住在清水江支流巴拉河，包括雷山县西江区、丹江区、凯里市挂丁镇、台江县排羊乡等上百个村寨，其次麻江、剑河也有一些村寨。

施洞型、台拱型、西江型服饰的苗族在苗族聚居的腹地地带。清水江横贯黔东南北部，东达湖南沅水而通长江，历史上是湘黔交通纽带，苗族先民从中原向西大迁徙时就随这条通道进入黔东南及贵州各地，与中原文化联系深远，也是苗族文化、经济较先进的地区。这三支苗族的女子衣饰讲究、刺绣精致，盛装华丽。成年妇女头挽高髻、着开襟长袖上衣（盛装衣袖短些，只齐肘下，腕上露出五六寸），无扣，开襟交叉；下着百褶长裙，西江型服饰盛装在百褶裙外再加套条裙（条裙由竖着的十几条绣花片组成，每条约宽二寸，长尺许）；花带裹腿，脚踏绣花鞋。施洞型、台拱型服饰裙外腰下着一块方围腰。刺绣装饰的部位在领、胸襟、肩、袖腰、围腰。领、胸襟、肩都是长条状，花式变化不大。袖腰、围腰面积大，容纳的内容多，因此图案变化也丰富。

袖腰花位于肘、长宽约40厘米，分上下两部份组成，上是长条形，下是长方形，上下间以挑花细纹花边相隔（台拱型上部是整条花边），区别明显。下部又有三种形式：

一、整幅式：即画面中心以大面积展示主体，四周以花木或小动物相配。台拱型全部是这种形式。

二、二接式：即上下各自是独立的图案，成长条形，两条间夹一花边，或两条上端再加一条花边。

三、三接式：即由上中下三方各自独立的图案组成，组合的格式有两种：（1）上、下为平绣、中为挑花或中也是平绣，不过纹样是竖排且纹样细，因此上中下层次分明；（2）上中下等分的独立图案，三条间夹以两条小花边。这种等分的形式，每一条多以中心对称构图，分为左中

苗族剪纸艺术
是刺绣的伴生物

右三部，中心为动物的正面造型或花造形，两边对称的或不完全对称的动物（或人与动物）侧面造型。

两接式、三接式是施洞型袖腰。

两接式、三接式袖腰剪纸各条分开剪，可以自由组合，但组合时内容、风格要一致。为了组合有更多的变化，剪纸中备有一部分单个动物，刺绣者可随意拼组。

肩花是竖条长方，从袖腰上端连接领，台拱型多是花卉花边，施洞型却仍有丰富的动物、人物造型。

肩花、袖腰花风格都要一致。

围腰剪纸是一整幅，竖长方形。围腰与袖腰、肩花不要求风格统一。

前面已经说过，苗族剪纸是刺绣的付产物，它的目标是满足刺绣工艺，构图、造型都受此制约。下面将施洞型、台拱型剪纸的构图、造型特点分别叙述。

施洞型

施洞型剪纸供平绣用，平绣线如细发，平平铺展，属“平面构图”，不象湘绣那样有明暗层次的“立面构图”，因此剪纸注重轮廓线，外轮廓剪空，内轮廓只剪破，内轮廓要锁边的同样剪空。锁边似景泰兰金丝锁边，因此施洞型剪纸十分注重锁边的轮廓线变化，以线条来体现立面，力求用几根线条勾出形象的态势，简略琐碎的细部，其中以涡形云纹线（☉）及齿形曲线（M）运用最巧妙和普遍。涡形云纹线多用于动物肢体连接、须、尾，齿形曲线多用于毛、尾、冠，这两种线规范化、具有概括力及节奏感、富有韵味，增强了装饰效果。

变形与夸张是施洞型剪纸的魅力之一。动物的尾巴可以长出一支花；人物的头身可以不成比例、口和动物可以一样，还可长出鱼的两根须；象头上可长出牛角；兽可以只长两只脚……变形与夸张舍去解剖学的精确，使形象更侧重于灵性及视觉美感。这有点象民间的布老虎玩具比真老虎可爱的艺术效果。施洞型剪纸中有一种特别的造型形式——园形式，不管什么动物，取头王面居中，只取两只脚居左右与园形的身体包裹着头。

构图形式大体可分为五种：

（1）中心式：这种构图用于整幅的袖腰剪纸、一般以一大形动物居画面中心占大部面积，动物上常配以人物，常出现的动物有象、狮、

虎、龙牛、龙、马。四周以蝶、鱼、鸟、鼠、兔、鹿等为小纹样相配。

(2) 中心对称式: 这种构图用于三接式组合的袖腰, 前面已叙述过。

(3) 左右式: 这种构图多用于二接式袖腰, 左右各一个动物, 态势取侧面。也有左右对称形式。

(4) 整体式: 这种构图多用于三接式袖腰, 也用于二接式袖腰, 主体形象由一动物与人物组成或单独一动物, 横贯画面。

(5) 花边式: 这种构图由许多单个动物并列一排, 纹样细小, 线条更简练。

(6) 米字式: 这种构图用于围腰。中心为一棱形框, 上下取棱形边线平行线二三道组成 $\triangle$ 形框, 棱形中布一动物; $\triangle$ 形框中象花边那样平行布以动物, 左右上下可对称、可不完全对称。

台拱型

台拱型剪纸的内轮廓以针打眼成虚线。它主要用于辫绣(也有用于平绣)。辫绣是先用八根丝线编成一股带子, 再把带子按剪纸图盘结而成, 有点似现代绒绣的堆积效果。因此台拱剪纸注重外轮廓线的势态, 简化复杂结构、省略细部, 有“剪影”味。这也不便搞细小纹样, 都采用大幅面, 构图求简去繁。选题比施洞型窄, 常出现的动物植物有: 龙、锦鸡、蝴蝶、蝙蝠、鱼、猫、牡丹、石榴、葫芦、棉花、桃, 没有人物。其中龙的图案变化最丰富多彩。

主要构图形式有五种:

(1) 龙的构图: 以一龙或数龙盘曲于中, 边配以蝴蝶、石榴、猫、鹿、花或以二龙左右对称, 中间设一“园宝”, 四周配花饰。

(2) 花鸟构图: 多以中心对称式, 中设一朵牡丹花, 左右二鸟对称, 大约取“成双成对”的吉利。也有主体一朵牡丹和一只鸟组成。鸟多为长尾锦鸡。

(3) 环形构图: 整个画面以环构成框架, 环内外填配石榴、葫芦、鱼、虾、龙、蛙、花等。环有四连环、五连环、六连环、七连环等。

(4) 桃形构图: 以一桃居中, 左右加一叶构成框架, 框内外配以花木动物, 其实也是环的变象。

(5) 蝶、蝠构图: 以一只蝴蝶或蝙蝠布满画面, 左右对称, 以肢的轮廓线构成环框, 在框内外配以花木。

以动物为中心，是施洞型、台拱型剪纸的特色之一。这两类剪纸集纳了众多动物形象，有龙、龙牛、虎、象、狮、狗、猫、猴、鹿、鸡、鹅、羊、牛、马、猪、兔、鼠、蜈蚣、蛙、蟾蜍、穿山甲、鱼、虾、蟹、蝴蝶、蝙蝠、蜜蜂、锦鸡、猫头鹰、鹤、喜鹊、雀（苗族把小型的鸟类统称叫“雀雀”，在剪纸中，鸟的种类区分不明）。这些动物形象既有单独的展示，又有与人物活动的配合。每一种动物都被描绘得生动活泼、亲切可爱，这在别的民族服饰装饰中极少见。

人类与动物本来就关系密切、渊源深远，苗族虽然早已进入农业社会，但渔猎习性仍长期占有一定地位，直到二三十年前（即解放初）黔东南有些地区仍有“赶山吃饭”（“赶山”即打猎），他们对动物的亲情不能不说更深一层。苗族有人类与动物共祖先的说法，他们的祖先姜央与雷公（神）、龙、象、水牛、虎、蛇、蜈蚣等十二兄弟（四个兄弟没名字）由枫树变成的蝴蝶妈妈所生。在后来姜央与雷公的斗争中（也就是人类与自然的斗争），龙、虎、蜈蚣都帮助姜央作战，降伏雷公。龙还帮助人类架云梯取金银；狗、鸡帮人去喊出太阳、月亮，才使庄稼长、人得活；狗还历尽千辛给人取得谷种（据说黔东南苗族每年六七月过吃新节就源于此）；蟹、老鼠、蜜蜂、山雀在人取金银时都出了力（《苗族古歌》中说、金银住在海底生了根，人请螃蟹、老鼠把根咬断，金银才跑出起。蜜蜂吹芦笙、山雀喳喳叫，引导人捉金银）。还有一种流传很广的人狗通婚传说，进一步阐明人与动物的依存关系：苗王的龙狗杀敌取得头功，苗王把女儿嫁给龙狗，他（她）们在山中生了六男六女，传下人类（见剪纸《龙狗与六男六女》）。显然民间传说和古歌中正反映出苗族原始图腾崇拜的痕迹，剪纸中的动物形象正是与之相呼应。

剪纸中出现的动物有明确的选择标准，就是它们或是能赐福于人、或具有吉祥美好的寓意：猪牛羊是衣食的保证，龙能保寨安民、赐人风调雨顺，鱼虾表示食物丰足，蛙、蟾关五谷收成，老虎勇猛，狮子活泼、伶俐，象中直坚毅（苗族把象喻为家中堂层的中柱，房子稳不稳就靠中柱撑），牛力大、能吃苦，狗、猴、猫、鼠机灵，兔、鹿温顺、蝴蝶美丽……动物与人的品性有共通的地方，从远古的图腾崇拜开始，人就幻想有各种动物的优势，神通广大而不被自然束缚，剪纸中的人头龙，长着翅膀飞翔的人，最直露地表明了这个意识。作为服饰装饰，必须是能代表美好的形象，被选入剪纸中的动物，都是苗族喜欢的。

苗族还有一种“互变”说，即动物间可互变，动物与人物可互变，动物与植物可互变，在剪纸中有龙变人，人变龙，螺蛳变龙、变人、牛变龙，蜈蚣变狗、鱼变人，蝴蝶变人，花变龙……这些看起来不可思议的变异，可能体现苗族对物质互相转化的客观规律的一种模糊认识。有了变异说，她们对形象的刻画不固死在自然态上，可以“无中生有”的添加、改造，按自己的认识，把形象更理想化。

下面着重谈谈苗族剪纸中变化万千的龙。

龙被当作中华民族的象征，苗族也一样有对龙的崇拜，龙是他们最喜欢的形象，在服饰中出现最广泛。但苗族与汉族及其他民族对龙的意识不完全一样。

龙本来不存在，它是中华民族幻想构出的动物。龙的产生，按美学家李泽厚的说法是“这可能意味着蛇图腾为主的远古华夏氏族、部落不断战胜融合其他氏族、部落，即蛇图腾不断合并其他图腾、逐渐变而为‘龙’”。龙是民间创生的，开始自然属于民间，后来被皇家占去，成为至高无上、神圣不可冒犯的御物，它是最高权势的象征，皇帝被称为“真龙天子”，当皇帝叫“坐龙椅”，只有皇帝的袍才能绣龙，大臣穿了绣龙的袍要被杀头。传统的中国龙形象演化成鳄鱼头、蛇身、鹿角、四腿、狗爪、也就是现在通常见到的那个样子，就没有谁敢变动。

封闭的苗族社会并不承认皇家对龙的独占，让龙一直生活在民间。苗族认为龙是好赐福人类的神物，它施雨水给人五谷收成、它能维护村寨安宁，英雄遇难，常被龙搭救，穷人无钱，可向龙求取，无儿之家，龙可送子……龙的形象表示吉祥。因此苗族龙没有皇家龙那样张牙舞爪的可怖，而且它的形体按人性自由变化，不是只有一个固死僵化的面目，而有多样的形态。

苗族龙的基本形态变化如下：

一、角的变化：

苗族龙最突出的一点是常常长上一对雄伟的牛角，显得更有气势。苗族的意识中，龙、牛相通，龙主雨水、牛耕田地，都关系农作物收成，也就是主人衣食，当然可化为一体。黔东南苗族有种“招龙”古典祭礼，仪式中的龙就是一头水牛。清水江龙船节上的龙船头也有一对大水牛角。

牛角还代表祖先，在苗族家中常供奉有牛角。其次，牛角还征示男性生殖能力的强旺，供奉牛角寓意人丁发达。苗族认为人能造化成龙是

最高境界，他们都希望自己的祖先是龙的化身，使后人得到荫护，苗族赋以龙一对牛角，是否有这一种意义呢？

苗族龙中也有少部份是中国传统龙的鹿角，不过仍有区别。苗族龙的鹿角粗壮、没有锋利的尖，角圆滑，显得温驯，没有咄咄逼人之气。

台拱型的龙，大部份无角，头上配鸡冠，这可能是龙早期的一种形态。苗族传说中说，龙的角是向公鸡借得的。

二、头的变化

苗族龙的头基本上与中国传统龙的头部差不多，但台拱型的龙没有须，其次有两种特殊的头，一种是人头，一种是蜈蚣头。

人头龙，身部是蛇体，体修长而有美女味。这种龙流行于施洞，据当地苗族解释：“有一家老人，人家给他看了一块好坟地，埋在这里能成龙。他死后，家人照办了，但家人性急，没有到规定的天数就去开坟，结果只看到身体已变成龙，头还没变。”人变龙与前面讲到的以代表祖先的牛角与龙体合在一起，是相通的，人头龙显得更直露一些罢了。

蜈蚣头龙即头是蜈蚣头，身有蛇形、鱼型，在施洞型剪纸中出现比较普遍。蜈蚣具有蛇性，同是软体爬行。在传说中，蜈蚣和蛇还是苗族祖先姜央的兄弟，蜈蚣还曾帮助姜央战雷公，当然应受到苗族的尊敬。还有种传说，说狗是蜈蚣变的，而有些学者认为狗是苗族图腾，狗即苗族祖先。把蜈蚣与龙合为一体，可能也有认祖的意思。

三、身的变化

苗族龙身的变化更为多端，比如牛身、鸟身，完全脱离了中国龙传统的蛇为主体。有些体的形态还不好辨分属那种动物，既象这，又象那，比较明确的有十来种：

(1) 牛身，也称叫牛变龙，是施洞型剪纸中出现得普遍的一种。身体雄壮、四脚粗大，身附鳞甲。这可能源于《苗族古歌》上说的巨兽“修狃”。“修狃长巨角，力大无比，是它用角开出江河，‘人人撑着船’，‘找穿又找吃，日子才好过’，又是它用角刨断石门，让藏在山中的金银跑出来，使人能取到；又是‘修狃’犁遍天下地，才人种出庄稼，后来‘修狃’变成苗族的牯牛。从开江河这点来看，‘修狃’和龙极相通——主水。以牛体为龙身，对苗族牛、龙相通的意识表现最明白不过了。从形体上看，给龙加上牛身，更显得威力巨大。龙牛还常为征战中的坐骑，具有天下无敌的气概。

(2) 鱼身龙，也称叫“鱼变龙”，属施洞型龙。身体短而肥，长金鱼尾，尾宽大如裙。龙、鱼同生活水中，本是一族。鱼是苗族的主要

食物之一，除河里捕鱼外还善田中养鱼，家家户户常备酸鱼数坛以待客，以送礼。龙是巨物，让鱼大如龙，大约是对衣食丰足的希望。

(3) 蛇身龙，身体长，在施洞围腰中多是这种龙。有长鹿角的，也称叫“水龙”；也有长牛角的，称叫“山龙。”蛇身龙身体两侧常饰有两条涡形云纹边，有宽大的金鱼尾。

(4) 蚕身龙，也称叫“蚕龙”，属台拱型龙。身体短小肥壮，有鸡冠。苗族养蚕的历史也很久远，绸缎、绣花丝线均出自于蚕，蚕在生活中的重要性自不待言。

(5) 虾身龙，也称叫“虾龙”，属台拱型龙。形与蚕龙相似，只是鳞成甲壳虫状，小巧玲珑。

(6) 叶身龙，属台拱型龙，龙身是一片对生的树叶（似槐树叶），以植物为龙体很特殊，可能是蚕龙的变体。

(7) 花身龙，这种龙极少出现，仅属个别，是施洞型龙。龙体大部份是蛇身，靠尾展开成一朵芍药花。据当地苗族解释说，由人变成花，花又变化龙，其意识类似于前面讲的“人头龙”。

(8) 飞龙，属台拱型龙。飞龙有蚕体的，完全鸟身的。蚕体飞龙即蚕龙添上两支鸟翅；鸟身飞龙则体全为鸟状，并有单翅的，双翅的，长脚的，不长脚的几种。龙能腾云驾雾，但中国传统龙一直没翅膀，苗族则把龙的飞腾加上翅膀具象化，同时在视觉上达到更完美。苗族很重视实际。

(9) 狮体龙，这可能是牛龙的一种变体，只是鳞片改成鬃毛。此种属台拱型龙。

(10) 双体龙，一个龙头两个蛇身，是形式上的一种变化。台拱型、施洞型都有。

四、尾的变化

施洞型的龙基本上都是金鱼尾；台拱型的龙无金鱼尾，一部份呈中国传统龙的马尾，一部份呈羽尾，一部分呈秃尾。尾的变化不复杂。

苗族龙的每种形象，不一定都有明确的思想意义，作为装饰艺术中的龙，必须要合符视觉美感，各种形式变化，也是为达到赏心悦目。上面的一些分析，不免有牵强附合的地方，但可作参考。就是当地苗族及剪纸作者本人，也不是能把各种来龙去脉说得清楚、正确。不过，苗族龙毕竟也属中华的龙，与传统龙意识上、形式上都有一致的地方，比如神性、蛇性，苗族龙大部份采用传统龙的龙头，就很明显，而且在汉文化影响下，也有少量直接套用传统龙，或是也给龙添上爪。

苗族龙的洋洋大观，表明了中华龙文化的丰富多彩，同时也勾出了中华龙演变的轨迹。

施洞型剪纸中，人物活动的内容占有很大比重，这在苗族刺绣用剪纸里独一无二。其内容有征战、狩猎、巫教礼仪、生活习俗、神话、寓言、传说故事。人物活动都有动物配合，老一代的剪纸还必定加以植物，表明苗族从渔猎时代进入农业社会后，人对动物、植物的紧密依存关系。

狩猎在苗族生活中的重要地位前面已讲过，妇女们把这方面的内容展示在剪纸中是很自然的。剪纸中的人物，常骑龙骑虎，驾驭动物或与动物戏耍，人处在主宰动物的地位，同时人物多表现为女性，很明显保留了渔猎时代的痕迹。

象其他民族一样，苗族对维护民族利益战争中的英雄崇拜。施洞型剪纸中有个最受欢迎的女英雄形象“务么细”。

“务么细”是真实人物，她出生在施洞附近的大冲寨（现属施秉县），后参加张秀眉领导的苗族反清起义军，成为很有名气的几名女将之一。张秀眉领导的苗族起义从一八五五年到一八七二年，坚持十八年，声势浩大、震撼湘黔等南方数省。起义被清政府残酷镇压，张秀眉被捉到长沙“点天灯”（在头顶上挖坑放油燃烧的酷刑），英勇牺牲。这次起义影响很大、许多英雄事迹被编成史诗、传说广为流传，在黔东南苗乡，家喻户晓。清水江一带曾是起义的根据地和主要战场，“务么细”的故事为这一带所熟悉，并在传说中不断被神化，说她是鸭子变的，要飞时就长出翅膀，她能撒豆成兵。剪纸中的“务么细”一手撑伞（据说她被敌人追赶，撑着伞就飞过去了），一手举刀，骑高头大马或狮、虎、象，威风凛凛。

“务么细”这个形象、可能不只是对真实英雄人物的歌颂，还体现了崇拜女权的母系社会观念。“务么细”出现在一百年前，历史很短，而征战从氏族战争开始就连绵不断，剪纸中表现征战的英雄早就应有，可能不叫“务么细”或叫其他什么名字。请注意，剪纸中表现征战几乎没有男性形象，连威望最高的义军领袖张秀眉就没有出现。“务么细”是鸭子变的，长翅膀”这部份形象可能就源于被称为苗族始祖的“蝴蝶妈妈”。“蝴蝶妈妈”单独出现的地方也不少，其形象为人头蝶身。

妇女们在剪纸（也是刺绣）中着意神化女性的权威，突出女性形象、

也是强调自身社会地位的流露。

剪纸中另一个影响人的人物是姜央，传说中的这位苗族祖先，是半神、半人的形象。是他“造井生刚蝌，造狗来撵山，造鸡来报晓、造牛来拉犁”（《苗族古歌开天劈地》）；是他降伏与人类为敌的恶势力雷公；是他巧设葫芦避开毁灭人类的洪水，保留下人种。剪纸中有姜央造人、姜央兄妹成亲、姜央变月等内容，姜央被塑造成万能的神人及智慧的化身。

原始的巫术礼仪作为苗族生活中一个重要内容，在剪纸里也有反映。苗族是多神论者，崇拜祖先、崇拜自然物、人造物。他们认为人的祸福由神鬼所至，要得福免灾必须求神鬼的护佑，巫师是沟通人神的中介，他能传达神鬼的意旨，有时直接为神鬼的代表，祭神驱鬼由巫师执法。人们对巫师虔诚尊重。剪纸中的巫师形象庄严肃穆，身佩执法的长剑，举着装有降伏恶鬼法力的葫芦，笼罩着神秘莫测的气氛。

剪纸中有一种叫“天”的形象，可能也属巫教创的神，它有时呈全人形，有时呈人头兽身形。“天”主持正义、帮助人类，是个善神，在神类中似乎处最高位，大约相当于汉族讲的“天庭”。剪纸《龙牛告龙王》中，牛龙受龙王无理处罚而向“天”告状，显然“天”是能管众神的神；剪纸《姜央造人》中，“天”教姜央人能开口讲话的办法，“天”又是为善的神。这两处的天都是人形。

苗族丰富的民间传说、神话也是剪纸的源泉之一，这方面的内容有《人变龙》、《龙女》、《螺蛳媳妇》及前面讲的姜央故事等等。

汉文化对苗族文化的影响，使汉族民间故事、神话人物也得到苗族喜爱。比如《西游记》中的孙悟空、《封神演义》中的哪吒，在七八十年前的苗族剪纸中就有了，不过苗族是按自己的传统手法来设计这些人物的，比如孙悟空，苗族设计的样子就不是猴子脸，也没有金箍棒，骑的是龙，拿的是刀，完全是苗族人物的特点。

苗族剪纸在很长历史时期的发展过程中保持比较稳定的承袭性，其主要内容和风格也没有离开传统。有些图案往往传递数代。但是，随不同时代社会生活的变化及审美情趣也有差异，必定注进新的观念，带有时代特征。从搜集到的材料来看，可以分成老辈人和新代人两个阶段，特别是施洞型剪纸，这两个阶段在形式和内容上却区分较明显。老代人指解放前，新代人指解放后，老代人包三四十年前至一百年前，再早的东西无实物可考察。这两个时代的交替是受中国社会制度大变革所至。

解放前，苗族社会基本上处于自给自足、与外部极少联系的封闭社会，有些地区甚至存在原始公社的残余，他们的意识与古代能保持较多一致，这代人的剪纸可能稳定的时期很长。施洞型老年人剪纸反映社会生活面广，能体现历史面貌，她们对植物重视，每幅图案几乎都离不开植物。她们的风格追求粗犷、线条简练（因为刺绣锁边多），造型更大胆变化，比如龙的鳞，竟可分断一块一块不相连，似鹅卵石铺成一般。解放后，苗区政治、经济、文化都发生根本变化，现代生活涌入，妇女们眼界宽了，衣饰装饰当然就跟着变。老一代人造下的一部份图案被放弃了，象巫术活动这样的内容自然消失，反映社会生活的图案也减少，比较注重装饰美感，对图案反映的思想意识不大追究，因此单纯的动物图案增多。她们还接受湘绣等汉族刺绣逼真的写实观念，也就加强了细部的刻画，追求细腻。当然整体风格仍不失传统。

台拱型剪纸两代变化不很大。

苗族剪纸由于不是作为独立欣赏而存在，它不象刺绣那样被展露出来，未受到特别的注意，了解它的人也不多。我们通过在苗族地区几年的调查，终于搜集到这套比较全面系统的资料，大体能体现苗族人物、动物剪纸的概貌。苗族剪纸艺术的光彩被长期埋没了，它与刺绣是异曲同工之妙，不仅在工艺美术上应占一席，在民族、民俗研究上也作用不小。

施洞型

● 单个纹样

单个纹样（除肩花外）用于组合袖花，由于单个纹样组合自由，可满足不同人的爱好。

