

西部民俗艺术

Folk Arts
in the West

杨郁生 著

By Yang Yusheng

云南人民出版社

Yunnan People's

Publishing

House

云南甲马

THE PAPER-CHARMS OF YUNNAN

杨郁生 著
By Yang Yusheng
云南人民出版社
Yunnan People's
Publishing
House

云南甲马

西部民俗艺术

Folk Arts
in the West

THE PAPER-CHARMS OF YUNNAN

图书在版编目 (CIP) 数据

云南甲马 / 杨郁生著, - 昆明: 云南人民出版社,
2002.1

(西部民俗艺术)

ISBN 7-222-03145-6

I. 云... II. 杨... III. 祭祀—少数民族风俗习惯

—云南省 IV. K892.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 029343 号

云南甲马

杨郁生 著

丛书策划: 张立 王玉辉 陈琦

责任编辑: 王玉辉

装帧设计: 王玉辉 张力山

编 务: 王睿韬

出 版: 云南人民出版社

云南人民出版社出版发行 (昆明市环城西路 609 号)

邮编: 650034

云南天元彩色制版印刷有限公司 制版

云南新华印刷一厂 印装

云南新华彩印厂

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 8.5 字数: 50 千

2002 年 1 月第 1 版 · 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

ISBN 7-222-03145-6/J · 189 定价: 42.00 元

作者简介

杨郁生

杨郁生，1946年生，白族，云南剑川县人。曾结业于浙江美术学院，现为剑川县文化馆馆长，中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，云南省美术家协会理事。

创作的美术作品多次参加在国内外举办的国家级大型画展、并多次获奖，部份作品由中国美术馆、日本相生森林美术馆、日本民俗博物馆收藏。

撰写有《激怒的慈悲——明王造像之我见》《剑川石窟艺术断想》《南诏服饰研究》《担当美学思想浅论》等二十多万字的论文在各种书刊发表。

云南甲马

THE PAPER-CHARMS OF YUNNAN

云南民间艺术巡礼

黄光成

民族民间艺术作为民俗文化的形象载体，它是民族社会中庶民生活形影不离的伴侣。哪里有民族群体生活的炊烟，哪里就飘扬着民间艺术的旗帜；哪里闪烁着民族文化的亮光，哪里就凸现着民间艺术的声形和色泽；哪里拉开了民俗活动的帷幕，哪里就有民间艺术的亮相。民间艺术将一个群体的审美情绪、崇仰意向和生存欲求融合在一起，构成了一个自足的生命感受和表达体系。

俗话说一滴水可以见大海，一件民族民间的艺术作品也常常或隐或显地透露出一种民族文化的全息图像。

云南的红土高原是人类文化最早的发祥地之一，同时也是多元文化的重要交汇地。在这个包容了七个自然气候带，被高山大河阻隔与勾连的特殊地理环境中，使得巨大的历史跨度与多样性的人文空间汇集叠加，形成了一个世界罕见的民族文化宝库。走进这座琳琅满目的宝库，首先映入你眼帘的恐怕就是那些楚楚动人的民族民间艺术。云南民族文化的丰富多姿决定了云南民族民间艺术的异彩纷呈。在山老村姑的衣帽裙脚，我们看见了他们用彩线、银泡编织和点缀的神话与美梦；在村舍的房顶屋角，我们发现和泥成精的瓦猫在与鬼灵世界对话的同时透露出了主人的生存意志……

民族民间艺术既是揭示民族文化自身奥秘的“宣言书”，同时也是一种跨文化的世界性语言。它不仅沟通着民族与民族、人与自然、人与神、人的内心与外在的世界之间的联系，也打通了不同的文化层面之间的隔膜，艺术史告诉我们，民间艺术无时不在哺育着上层艺术和文人艺术，古今中外许多名垂青史的艺术大师，如中国的吴道子、齐白石，西方的高庚、马蒂斯、毕加索等等，都是在民间艺术中汲取了大量的创作源泉，开启了艺术的性灵而获得成功的。形如号称“亚洲水塔”的云南江河一样，云南民族民间艺术何尝不是流淌不息、取之不竭的艺术之河。对于渴望了解云南，解读云南民族文化，品尝民族民间艺术甜美果实的人来说，不通过对它们的具体探究，就难以获得真切的感受，很难说清创作主体是如何凭借民族文化的视角来观物与感物，攫住天籁原趣，还原了生命的自然形态，通过再现或表现，折射出群体性的情感和观念，以及将物象幻化，将幻境物化的点石成金的艺术运动过程。

多少年来，每当我在红土高原上走村串寨，为那些知名或不知名的民间艺人的创作所感动、震撼的时候，我就会深深地遗憾看到这些作品的人太少了。我想如果有一套图文并茂的丛书将云南民族民间艺术分门别类地加以介绍和分析，使更多的人来感受民族文化的旋律，分享审美的愉悦，从中汲取滋养那该有多好啊！

愿这套丛书正让好梦成真。

Overview of the Ethnic Folk Arts in Yunnan

Huan Guancheng

One can't separate ethnic folk arts, as an agent of the image of folk arts, from the daily life of the ethnic people, because it is part of it. Where rises the smoke from the houses of the ethnics, where flutters the flag of folk arts. Where flashes the glamour of ethnic culture, where outstands the sound, the images and the colors of the folk arts. Where unfolds the ethnic activities, where appear the folk arts. Folk arts scarcely come about simply for pure aesthetics, but for the fulfilling of practical needs and pursuit of benefits. Simultaneously, they mix up the moods, the idolatry and the desires for life that belonging to a group, at last, constructing independent life conceptions and a expressional system.

It is said that one can conjure the sea through one drip. Likely, a cultural phenomenon may reflect the entire view of a set of culture; A piece of folk art craft may also either clearly or vaguely shows the holographic image of an ethnical culture. The Red-clay Plateau of Yunnan province is one of the birthplaces of human being, and meanwhile it is also an important crossway of many cultures. The unusual geographic environment which

belong to seven climate belts, is blocked by the mountains and cut by the rivers; a great long span of history and a wide range of culture make certain of the worldwide miracle of ethnical cultural treasury. At the gateway of the treasure house, the first sight would always be the impressive folk arts. The variety of Yunnan folk arts ensures the colorfulness of Yunnan folk arts. By pushing aside the canes and weed, on the bared stones appears the spectacle --- paintings brushed with the mixture of animal blood and hematite; along the rim of the attires of the village women, the mysteries and dreams hide among the stitches and silver bubbles; on the ridges of roofs, pottery cats communicate with the ghosts and telling their masters' wills of life.

Ethnic Folk arts are not only a manifesto to their own secrets, but also a language stretching across the cultures. Not only do they tie up ethnics and ethnics, human and nature, interior mine and exterior world, but also break the blocks between the phases of culture, like it is said that, in the world of art, the so-called elite culture and the folk arts are a pair of closest friends. The history of art reveals that the folk arts underneath are always offering nutrition for the upper or academic arts. A great number of masters such as Wu Dao Zi, Qi Baishi in China and

Paul Gauguin, Henry Matisse and Picasso in the West, have absorbed merits and inspired from folk arts.

Yunnan, entitled as the "Water Tower of Asia", is also an endless fountainhead of ethnical folk arts. For those who really want to know Yunnan, to learn Yunnan ethnical culture, to enjoy the fruits of ethnical folk arts, without witnessing a great deal of items of image or detailed inspection over the evidence, it will be found difficult to get the real feelings, to prove how the creators evaluate and perceive the world from their own view of ethnic culture, to snatch on the unchanged fun, to return the natural status of life, to reveal the collective moods and concepts by expression or re-expression, to see, as well, the dramatic artistic transition from abstraction to image or vice versa.

For many years, whenever I walked on the Red-clay Plateau, from village to village, being enchanted by the known or unknown artists, I was always feeling regret that so little eyes have witnessed these wonders. I thought how great it is if some books would be published to bring Yunnan ethnical folk arts from disguise. So more and more people could enjoy the melody of ethnical culture, share the joyfulness and absorb nutrition from them.

May this series realize the dreams.

“纸马” “甲马” / 7

Paper Charms

历史追溯 / 19

History

宗教巡礼 / 37

Religion

艺术散步 / 245

Arts and Others

“纸马”
“甲马”

甲马
呈贡 赵跃鑫 提供

还魂甲马
大理 弥渡

“甲马”是什么？

是中国民间宗教祈福禳灾祭祀活动时用来焚烧的各种各样雕版印刷品的总称。“甲马”上印刷有众多的各类神祇鬼灵，飞禽走兽、自然山川、建筑交通等丰富多彩的图形，是一份极其珍贵的民间美术遗产，更是研究文化人类学、古代哲学思想、宗教民俗、艺术美学等诸领域的重要文化遗产。

这份遗产在我国北方称“神马”，河北地区称“神灵马”，南方的江苏、浙江一带称“纸马”，广州地区称“贵人”，云南称“甲马”“甲马子（纸）”“纸符”“纸火”等。

历史文献中关于“甲马”的记载，经常被引用的是清代虞兆藩《天香楼偶得·马字寓用》：俗于纸上画神佛像，涂以红黄彩色，而祭祀之，毕即焚化，谓之甲马。以此纸为

神佛之所凭依，似乎马也。

赵翼《陔馀丛考》上也有记载：昔时画神像于纸，皆有乘骑之用，故曰纸马。

王棠《知新录》记的更为简括：唐玄宗读于鬼神，王筠以楮为币，今俗用纸马以祀鬼神。

袁枚《子不语》中也有：天后圣母……有甲马三，一画冕旒乘主，一画常服，一画披发跣足仗剑而立。在《讨亡术》中还详细地记录有杭州地区“凡人死有未了之事者，其子孙欲问无由，必须以四金请陈（巫师）作术。……命家人烧甲马于门外”的问魂祭祀过程。

除了这些较为详细的记载史料，文献中也可以找到一些“甲马店”“纸马铺”之类的记述。最为大家所熟知的是小说《水浒》中神行太保脚上的“甲马”故事。

很明显，云南“甲马”是由内地传入的

平安甲马
呈贡 赵跃鑫 提供

一种汉文化现象，现在内地仍有“纸马”在局部地区流行，如浙江、江苏、陕西、河北、贵州等地。相比之下，云南“甲马”的活动范围和形式种类比内地更为丰富，特色更为鲜明。

“这种种关于自然界，关于人本身的性质，关于精灵，关于魔力等虚假的现象，大抵是以消极的经济因素为基础，”（恩格斯），“纸马”在中华大地上曾有过辉煌的历史，随着正统宗教的确立，社会经济的发展，人的意识不断更新，带有浓厚巫术色彩的“纸马”，逐渐退出了历史舞台。相对滞后的云南却意外的保留了这种原始宗教现象，在漫长的发展过程中，经过本土文化的不断渗透融合，形成了独具地方民族特色的云南民间宗教艺术。这种独特的民族性，首先就体现在称谓上的不同。内地汉族以“纸马”为主，云南以“甲马”为主。“纸马”和“甲马”之间虽只一字之差，正是这一字之差，出现了宗

丽江
章虹宇 提供

追魂甲马
洱源

晋宁

马

教内涵上的不同情感和宗教心理上的不同信仰，在外来名称选择上，体现了云南先民们的聪明和自信。“纸马”“纸火”的称呼显得有些肤浅，是一种就事论事的通俗直解，囿于术语规范的一般化。“甲马”的称谓中确实多了几分耐人寻味的含蓄，更多的是神秘的超自然力量的精神内涵和形而上的宗教意蕴，充分体现了延续云南鬼文化的历史必然。这一字之差，也正好突出了自我特征，在不愿与其它地区趋同时，展示了云南民族的固执和自豪。

在全国各地的不同称谓中，“马”是其核心主题。马是历史上非常重要的交通工具，取其快速而外，在云南“甲马”中增加了来往于人神之间的神圣使命，祭祀时请神驱邪、镇妖降魔，招魂送灵、祈祷平安等一切祈福禳灾的活动中，就是靠这匹“甲马”把祈祷者的请求或心愿，迅速地传递给神灵。

大理白族地区的巫师，绝大多数家中设有神坛，神坛上没有神像，也没有牌位，插满了红黄蓝绿的各色纸旗，正中有一个香炉两盏清油灯。这些纸旗三年要换一次，换旗仪式严肃神秘，焚烧换下来的旧旗时配一张“精神甲马子。”巫师每逢初一、十五，都要在神坛前跪拜祈祷，焚烧“甲马神”。这匹“甲马”成了巫师赖以生存的最大法宝，能通天入地的巫师，能请来八路神灵，能招回阴府亡灵，巫师的神通全仰仗于这匹“甲马”。

历史文献记载中的“甲马”或“纸马”，与云南的“甲马”存在许多宗教意义上的重要差异。史料记载中没有明确内地的“甲马”“纸马”是雕版印刷品，当然，古代“画”字的包容量很广，除了指绘画而外也包括其它的表现形式，“画”字既不排除雕版印刷，但也不明确包含了雕版印刷品，我们姑且不去探究文献记载中的那些“甲马”“纸马”是不

是雕版印刷品，我们来看一下他们是如何解释“甲马”或“纸马”的：“皆有乘骑之用，故曰纸马。”（赵翼）“以此纸为神佛之所凭依，似乎马也。”（虞兆滢）“命家人烧甲马于门外，……见当方土地，背负一包囊，牵马命（巫师的助手，一童子）骑，同至冥司寻亡过人。”（袁枚）。老先生们的措词虽不相同，但意思是一致的，是“乘骑之用”，是“似乎马也”的“神佛之所凭依”。总的都把“马”当成一种交通工具，是画于纸上的神佛们的乘骑。云南“甲马神”绝对不是作为神佛的“乘骑”用的，是人神相通的重要媒介，是人神感应的惟一精神载体。所以云南“甲马神”有时就直接写上“精神甲马”，还有专职使命的“报喜甲马”、“孔雀甲马”、“追魂甲马”等。

云南“甲马”几乎遍布全省，来自远古宗教内涵的崇拜神祇多数雷同，艺术表现手法千姿百态，祭祀仪式五花八门，随意自由，

以至出现了表面上的混乱。作为一种宗教现象，不管他处于何等原始的阶段，仍然有他自身的定律定规在相对稳定中框定出基本概念，普遍现象中，云南“甲马”就有最基本的三大要素：

- 1.雕版印刷品。
- 2.使用时必须配一张“甲马神”。
- 3.祭祀时必须用火焚烧。

只有在这最基本的三个要素的约束限制下，才能浓缩概括地把一种民俗宗教现象用“甲马”来作为他的名称。

中原汉族地区何时使用“纸马”？“纸马”何时传入云南？史料记载几乎是一个大空白，空白成了棘手的历史悬案。汉族地区的“纸马”可以根据中国雕版印刷史作出历史的推测，云南的“甲马”也同样只能通过云南文化史去寻找接近历史的最大可能性。

弥渡
高金龙 提供

甲马 大理

