

神圣空间： 云南纸马造型 艺术研究

本书从构图方法、造型语言、造型原理、造型风格、造型意蕴、文化本质六个方面对云南纸马进行了系统深入研究。

本书在艺术作品层次分析理论的指导下，将纸马艺术置于人类的文化系统之中，对最具代表性的云南纸马造型艺术形式作典型性研究，在文化整体结构的相互关系中综合地把握云南纸马文化现象：①从画面构图、造型语言、造型原理、造型方法等造型艺术角度对云南纸马图像进行系统解析。②在图像分析的基础上探讨云南纸马的造型风格、造型意蕴。③深入到文化层面，揭示云南纸马的传统文化意蕴。④从中华传统道德文化和现代前沿科学实证视角探讨民间信仰对巩固边疆民族地区社会和谐与稳定的现实意义，并对其实现进行有益的探讨，最终实现对云南纸马造型艺术研究的理论升华。

曲艳玲 著
王 伟

云南大学出版社
Yunnan University Press

作者简介

曲艳玲，满族，辽宁铁岭人，2006年毕业于鲁迅美术学院大型人物主题画创作工作室，师从许勇教授，获硕士学位。现保山学院艺术学院任教，副教授。出版《云南纸马的艺术人类学解读》，主持完成云南省教育厅科学研究基金项目一项，主持云南省教育厅科学研究基金重点项目一项，发表学术论文二十余篇。国画《大爱无声》入选关东画派晋京展，多幅作品发表在《美术观察》《美术论坛》等专业期刊。

作者简介

王伟，辽宁铁岭人，毕业于吉林师范大学汉语言文学专业。铁岭市书法家协会会员。现任职于保山学院人事处，副教授。出版《云南纸马的艺术人类学解读》，发表学术论文十余篇。

图书在版编目(CIP)数据

神圣空间: 云南纸马造型艺术研究 / 曲艳玲, 王伟
著. —昆明: 云南大学出版社, 2013
(滇西学术文丛. 第6辑)
ISBN 978-7-5482-1489-2

I. ①神… II. ①曲… ②王… III. ①扎纸—民间工
艺—艺术评论—云南 IV. ①J528.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第061944号

策划编辑: 徐 曼

责任编辑: 徐 曼

装帧设计: 刘 雨

滇 | 西 | 学 | 术 | 文 | 丛

神圣空间: 云南纸马造型艺术研究

曲艳玲 王 伟 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明研汇印刷有限责任公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 20.25

彩 插: 10

字 数: 342千

版 次: 2013年7月第1版

印 次: 2013年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-1489-2

定 价: 35.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65031071 65033244

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

“滇西学术文丛”总序

蒋永文

保山学院的前身为保山师范高等专科学校，地处气候宜人、风景秀丽、历史悠久的滇西重镇保山，是一所建校已有 30 年，主要为拥有 1100 万人口的滇西 7 个州市培养中小学师资的地方师范院校。长期以来，在艰苦的条件下，学校为该区域培养了上万名中小学教师和各行业建设者，为祖国西部边疆少数民族地区的教育发展作出了应有的贡献。2009 年 4 月，学校被教育部批准为保山学院。这使我们站在了一个新的历史起点上，有了一个更为广阔的发展空间。

大学肩负着创造知识和传播知识的重任。学术是支撑大学的精髓，学科是构筑大学的基石，学者是大学精神的化身。教学与科研相统一是大学的基本理念。科研和教学是彼此促进的，在教学中，可以激发灵感，开阔思路，发现研究课题。而研究成果又可以丰富教学内容，促进教学质量的提高，二者相得益彰。为了给滇西地区提供更好的高等教育资源，保山学院必须建立一支热爱教育事业，业务过硬，高水平、高质量的教师队伍，为此，学校以重点学科建设为龙头，以形成科研特色，增强科研实力，提高效益为目标。学校近几年采取了资助科研立项、奖励科研成果、出版学术论文等措施，来不断提高广大教师的教学水平和科研水平，已收到了较好的效果。为更好地为广大教师提供出版学术论著的园地，学校决定继续出版“滇西学术文丛”，出版学术水平较高的著作，相信“滇西学术文丛”的出版，一定会对保山学院科学研究的深入、学科建设和学科带头人、骨干教师的培养产生积极的影响。

辽阔的天空，允许大鹏展翅高飞，也允许小鸟上下蓬蒿。广袤的大地，允许参天大树生长，也允许无名小草成长。我们的小鸟，我们的小

神圣空间：云南纸马造型艺术研究

草。这套丛书，远非成熟完美，作者水平也还需要不断提高。我们期待着批评和指教。我们会做得越来越好。

2009 年 5 月

序：咬定青山不放松

魏国彬

作为《云南纸马的艺术人类学解读》的姊妹篇，曲艳玲和王伟两位老师的《神圣空间：云南纸马造型艺术研究》再次获得保山学院学术出版基金的资助出版，这不仅是一种学术研究的必然，更是一种对“咬定青山不放松”学术精神的肯定。因此，在对《神圣空间：云南纸马造型艺术研究》获得资助表示祝贺的同时，我不得不为学院鼓励老师长期埋头致力于学术研究的政策导向叫好！

在一次学院全体教师大会上，蒋永文院长就曾经告诫老师们，科研应该沿着一个方向走，深入进去，集中搞好一个方向的研究，不要东一榔头西一锤的，否则，几年下来，什么科研成果都没有，学术成就仍然没有长进。曲艳玲和王伟这一对伉俪可能是把蒋永文院长的讲话精神真正听进去的两位老师，他们沿着蒋院长指出的道路一直走下来，收获颇丰。2012年，他们不仅发表了若干学术论文，而且还获得了云南省教育厅科研基金重点项目，现在他们的《神圣空间：云南纸马造型艺术研究》又通过学院学术出版基金的评审，这些成绩就是对“咬定青山不放松”这种学术精神的最好诠释。

作为云南艺术的经典代表，云南纸马是值得深入研究的，因此，云南纸马才会受到著名文化遗产专家冯骥才先生的关注。他组织云南地方专家，深入田野实地调查，收集整理多姿多彩的云南纸马，最终编撰出皇皇巨著《中国木版年画集成·云南甲马卷》。除此之外，杨郁生先生也长年累月地致力于云南纸马的收集与研究，从民俗艺术学的角度切入云南纸马，成为云南纸马研究的先行者。作为后起之秀，曲艳玲和王伟两位老师如果不长期致力于云南纸马的收集、整理与研究，他们肯定无法另辟蹊

径，超越冯骥才主编的《中国木版年画集成·云南甲马卷》和杨郁生的《云南甲马》。正是因为这两位老师以自己独到的视角和思考，将云南纸马纳入艺术人类学的研究领域，持之以恒地推进云南纸马的艺术本质还原研究，所以他们才有可能在民间文化学的高度开创出云南纸马研究的新境界。

虽然云南纸马只是一方小小的纸画，但是作为一种艺术现象，它可是具有丰富的价值与内涵。如果我们对云南纸马不作深入的研究，只是走马观花，那我们就会把它当做迷信活动的产物，就会忽视它在构建社会和谐方面的价值，就会轻视它在民间文化艺术上的内涵。认识价值，挖掘内涵，这不是一蹴而就的事情，而是需要长期的努力。即便是长期努力，也不见得就能够穷尽云南纸马研究的方方面面。仁者见仁，智者见智。杨郁生先生终生致力于云南纸马研究，但是，他还是给曲艳玲和王伟两位老师留下了学术研究的空间，这就是最好的证明。从另一个角度来看，也正是因为曲艳玲和王伟两位老师长期致力于云南纸马研究，他们才有可能发现杨郁生先生在云南纸马研究上还没有涉足的潜在空间，从而找到他们研究云南纸马的着力点。可见，对于学术研究而言，咬定青山不放松，这是学术空白的基础，是学术研究必须具备的基本精神。

理论研究的深刻性也需要“咬定青山不放松”这种学术精神作支撑。辩证唯物主义告诉我们，任何事物都是现象和本质的统一体。我们仅仅只看到现象，而不深入现象背后的本质，浅尝辄止，这是无助于问题的解决的。要想透过现象看本质，这就需要我们长期观察事物，持续不断地思考。只有这样，我们才能抓住事物的本质。曲艳玲和王伟两位老师自从踏进我们保山学院开始，就一直关注云南纸马，持续不断地研究云南纸马。他们的论著《神圣空间：云南纸马造型艺术研究》就体现了理论研究的这种深刻性。《神圣空间：云南纸马造型艺术研究》的逻辑框架是：云南纸马的构图方法—云南纸马的造型语言—云南纸马的造型原理—云南纸马的造型风格—云南纸马的造型意蕴—纸马造型的文化精神。这一逻辑框架不仅全面分析了云南纸马的艺术表象（包括构图方法、造型语言、造型原理和造型风格），还深刻揭示了云南纸马的文化本质（包括造型意蕴和文化精神），遵循了透过现象看本质的原理。我想，可能正是因为他们持之以恒地研究云南纸马，他们才有可能拨开云南纸马身上的那层迷信雾

纱，才有可能深刻认识到民间信仰是社会和谐的资本，也才有可能依据他们对云南纸马的深刻认识建构出这种学术理性。

“咬定青山不放松”的学术精神还会给研究论证提供崭新的材料，提供新的思维视角，使逻辑论证更加具有说服力。《神圣空间：云南纸马造型艺术研究》在这一方面也有上佳的表现。在谈论爱与感恩、论证社会和谐的时候，我们通常都只会按照人文学科的思路来进行拓展，也就是列举一些爱与感恩的故事，阐释一下社会和谐的措施等。这自然没错，不过，这只是老生常谈的做法，没有什么新颖感。曲艳玲与王伟两位老师长期关注云南纸马，围绕着云南纸马阅读文献，收集一切有关的资料，长年累月，终于在某一天，他们在材料的积累上实现了质的变化。例如，日本江本胜博士用十余年的时间做水结晶试验，一本《生命的答案，水知道》记录了他的心血研究。从1994年起，日本医学博士江本胜开始拍摄水结晶的照片，他将从世界各地采来的水样放入冰箱，在冰即将融化成水的临界点，用高速摄影技术留下了一张张水结晶图片。江本胜博士发现用爱、感恩的心对试验水祝福，或贴上“爱”字，“感谢”“和平”的字在试验瓶上，经过一段时间，水的结晶特别美丽；用“战争”“仇恨”的字贴上，水的结晶特别丑陋。水不但能读各国文字，也能听各种语言，还能理解各个宗教的祈祷唱诵声：不论是佛教、基督教、回教、犹太教……水的结晶都很漂亮。水可以说是吾人精神能量的传输媒介，感谢、关爱、快乐等正面的心绪会使水分子产生美丽的结晶；反之，仇恨、嫉妒、压力会让水分子的结晶丑陋不堪。于是他得出结论：爱与感恩是宇宙的真谛。在这本书中，运用实验材料来论证爱与感恩的心理活动对物质世界的作用的地方还有很多。这充分说明，量变的材料积累必将促进质变。总之，从人文学科拓展到自然学科，以自然学科的实验材料来论证人文学科的观点，这为云南纸马研究探索到一个新的研究思路，推进了云南纸马研究的学术创新。

云南纸马曾经被当做迷信而弃之不顾，受到许多人的否定。在非物质文化遗产的传承与保护浪潮中，云南纸马终于重新获得了它应有的地位，受到有识之士的重视。但是，要想真正让云南纸马被大众所认识与了解，作为一种民间艺术为大众所接受，这却还有很长一段路要走。只有借助长期的学术研究，深入阐释清楚云南纸马的社会价值和艺术本质，全面揭示

云南纸马的民间文化特点，拨开云南纸马那层雾里看花般的迷信雾纱，我们才有可能使云南纸马成为一种真正的民间艺术。因此，让云南纸马走向大众，作为一种民间艺术为大众所认可，使社会各界树立“云南纸马是社会和谐的文化纽带”这样的文化观念，而不是被当做一种迷信活动，这是我们艺术学者长期而又艰巨的伟大使命。

[魏国彬：民族艺术专业博士，保山学院图书馆副馆长（主持工作），教授，学科带头人]

目 录

绪 论	(1)
一、研究对象与目的	(2)
二、研究现状及意义	(6)
三、研究思路和方法	(11)
第一章 云南纸马的构图方法	(20)
第一节 平面构图法	(22)
一、神位肖像式构图	(23)
二、适合外框式构图	(30)
三、立面图式构图法	(30)
四、剖面图式构图法	(31)
五、剖立面式构图法	(33)
第二节 空间构图法	(35)
一、一点透视构图法	(35)
二、多（散）点透视构图法	(37)
第三节 时空综合法	(43)
一、时间综合构图法	(47)
二、空间综合构图法	(49)
三、时空综合构图法	(50)
第四节 抽象构图法	(52)
一、旋 转	(53)
二、简 化	(55)
三、综 合	(57)

第二章 云南纸马的造型语言	(59)
第一节 造型语言媒介	(59)
一、形 状	(59)
二、色 彩	(61)
三、空 间	(62)
四、质 材	(64)
第二节 语言表达特征	(65)
一、艺术形象式的造型语言	(66)
二、图案文字式的符号语言	(67)
三、行为仪式的动态语言	(68)
四、民间美术综合造型语言	(69)
第三节 云南纸马造型语言特征	(73)
一、诸神形象	(73)
二、文字符号	(76)
三、行为仪式	(77)
四、综合造型	(77)
第三章 云南纸马的造型原理	(82)
第一节 造型规律	(83)
一、集体程式化	(84)
二、联想象征式	(89)
三、圆满完美式	(95)
四、自由随意式	(102)
五、概括抽象式	(104)
第二节 写实表现法	(106)
一、“心眼”的写实再现	(107)
二、写实表现类型	(110)
第三节 写意表现法	(114)
一、“能动”的表现主义	(117)
二、生命的张力——夸张变形	(122)
三、神像造型的写意本质	(129)

第四节 抽象表现法	(130)
一、极简的程式符号	(131)
二、纸马的符号语义	(134)
三、抽象造型表现法	(136)
第四章 云南纸马的造型风格	(142)
第一节 地域风格	(143)
一、大理白族纸马	(147)
二、保山汉族纸马	(154)
三、粗犷与细腻	(163)
第二节 美学风格	(164)
一、轮廓线条之美	(164)
二、黑白色彩之美	(169)
三、质材技艺之美	(179)
四、稚拙与成熟	(189)
第五章 云南纸马的造型意蕴	(191)
第一节 艺术作品意蕴	(192)
一、艺术作品形式研究的回顾	(192)
二、艺术作品的层次分析理论	(193)
三、艺术作品的意蕴	(199)
第二节 神图巫符——超然的时空意象	(200)
一、祭向超然时空的画影	(201)
二、神图巫符的人神交感	(206)
第三节 两极并现——独特的审美意蕴	(213)
一、审美与功利	(213)
二、再现与表现	(218)
三、滑稽与庄严	(223)
四、神秘与直白	(229)

第六章 纸马造型的文化本质	(235)
第一节 民间文化——民间美术的本体	(237)
一、文 化	(237)
二、民间文化	(241)
第二节 纸马信仰——传统文化精神的体现	(244)
一、中华传统文化概说	(245)
二、和谐互融的文化现象	(249)
三、物我和谐的生命情怀	(256)
第三节 民间信仰——和谐社会的文化资源	(262)
一、文化建设要坚持入古出新	(262)
二、民间信仰的和谐文化特征	(270)
三、和谐社会需要民间信仰的文化支持	(272)
参考文献	(292)
后 记	(306)

绪 论

民族民间艺术既是揭示民族文化奥秘的“宣言书”，同时也是一种跨文化的世界性语言。民族民间艺术形象生动地反映了民间百姓生产、生活的各方面，其中包含着丰富多彩的历史信息，是非物质文化遗产中当之无愧的瑰宝。“纸马艺术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。”^①

今天的文化学研究使人们越来越相信任何一种有着深厚历史根基的文化现象都反映着民族文化精神并构成文化整体结构中的重要环节。然而，随着科学技术的发展和外来文化的侵入，这种蕴涵着中华民族传统文化基因，带着浓郁乡土气息的民间纸马艺术已淡出人们的视线，濒临灭绝。一代诗哲方东美先生曾发出这样的感慨：“我们中国一向是文化这样高的民族，历史是这样悠久，但近百年来同西方接触以后，许多文化上的优点，不仅不知道保存，反倒是去之唯恐不及。这份深深的感喟，何人解得？暮色苍茫，黄昏夕阳，又何人与我共领此人间愧色？”^②我能体会方东美先生对时人崇洋媚外、妄自菲薄的痛心，对中国传统文化传薪的殷殷期许。如今只有在民间美术中还存有民族美质之星星之火，守住民间美术这一方神圣的精神家园，是所有民间美术研究者使命之所在。

纸马作为民间造型艺术，更让美术家从这些作品简练的构图、明快的线条、单纯强烈的黑白色彩等方面，感受到一种蓬勃向上的生命活力。云南纸马的造型形象或粗疏简率，或朴拙生动，具有有别于内地中原地区纸

① 杨郁生：《云南甲马》，云南人民出版社2003年第2版，第8页。

② 方东美：《赞叹我民族之美质感，感喟于人心之萎靡》，见王月清、李忠梅编《东方诗哲方东美论著辑要》，南京大学出版社2009年版，第339页。

马的独特风格。目前，全国范围内，纸马虽有少数省份仍见传承，但传承节拍时强时弱，已现式微之势。云南地区的纸马依然盛行，因此，对云南纸马造型艺术进行深入研究具有相当重要的意义。

一、研究对象与目的

（一）研究对象

1. 纸 马

“纸马”是唐代印刻佛像、佛经版画艺术发展的继续。所谓“纸马”，据赵翼《陔余从考》谓：“后世刻版以五色纸印神佛像出售，焚之神前者，名曰纸马。或谓昔时画神于纸，皆画马其上，以为乘骑之用，故称纸马。”^① 这是关于纸马这一名词解释的较早记录，印于纸上的神佛像和清以前画于纸上的马都被称为纸马。

陶思炎先生在他的专著《中国纸马》开篇中就明确概括了纸马与巫术宗教、民俗风物、民间艺术的有机联系和其风格特征：“纸马是中国民俗版画体系中的特殊类型，它以道佛之神和民间俗神为表现对象，专用于民间的信仰活动和礼俗仪典。纸马出现于我国中古时期，但经历了一个漫长而复杂的孕育阶段，它始终交织着巫术的、宗教的、风俗的与艺术的因素，其形制与应用也总是与时迁化，因俗异变。作为巫术与宗教遗物，纸马留有神圣的光晕，传导着时人对神祇与祖灵的虔敬；作为民俗风物，纸马融入了民间生活，成为民间祈禳心理的寄托；作为民艺物品，纸马又展露着鲜明的地方特色和淳厚的民族风格。它亦圣亦俗，亦奇亦平，亦庄亦随，堪称中国文化园苑中的一树奇花。”^②

“纸马”的民间称谓在全国各地多有不同。研究北京风物的专辑《帝京岁时纪胜》一书中，纸马被称为“云马”“宝马”“百份”。^③ 中原一带称“纸马”“甲马”。湖南、台湾一带称“神马”“金纸”“纸金”。山东、江苏、浙江、河北等地，人们大都称“纸马”。河南内丘叫“神灵马”

① [清]赵翼：《陔余从考》第650条。

② 陶思炎：《中国纸马》，台湾东大图书公司1996年版，第15页。

③ [清]潘荣陆：《帝京岁时纪胜》。

“神马”。广州地区称“贵人”。香港称为“禄马”“衣马”等。^①而云南的称呼较多,有“甲马纸”“纸马”“云马”“纸火”“纸符”“高钱纸”等。云南各地民间在使用纸马的民俗活动里,由于内容不一,称谓又有不同,有称“喜神纸”“转运纸”“财神纸”,有称“送魂纸”“封门纸”“利市纸”等等。^②目前,学术界也尚无统一称谓,或称“纸马”,或称“甲马”。根据“纸马”和“甲马”的定义以及实物比较,我们可以知道,在学术研究的层面上,“纸马”和“甲马”实际上指的是同一种事物,它在民俗上是一种神灵崇拜的产物,它的作用是用于趋吉避祸、祈福禳灾。就笔者的研究和观点,从全国的范围看,“纸马”一词的使用应该最具有普遍性。^③

2. 云南纸马^④

云南纸马专指我国云南地区民间节庆、宗教祈福禳灾祭祀活动中广泛用于焚烧的各种各样雕版印刷品的总称。

“在我国民间信仰中流传的纸马,人们普遍认为,它能起到纳福禳灾、驱鬼逐疫、祛病祈安等功用。在长期的发展过程中,它与各种宗教神系兼容,那些是巫非巫、是儒非儒、是释非释、是道非道的神灵鬼魅通过绘、印等手法而跃于一方土纸之中,内容庞杂而丰富,文化功用广泛而随意;其造型古朴、稚拙、粗犷;在民俗活动里或张贴,或焚化,或拴系,或飘洒。今天,从明代始传入云南的中原纸马还仍普遍在云南汉、彝、白、傣、傈僳、纳西、藏等民族民间使用,且在数百年的文化涵化过程里各少数民族民间赋予了它更为丰富的民族文化元素,形成了独具一格的‘云南纸马’文化现象。”^⑤

^① 曲艳玲、王伟:《云南纸马的艺术人类学解读》,云南大学出版社2011年版,第77页。

^② 杨松海:《云南纸马的源流及其民俗寓意》,载《文化遗产》2009年第4期。

^③ 曲艳玲、王伟:《云南纸马的艺术人类学解读》,云南大学出版社2011年版,第74页。

^④ 在云南地区,民间对纸马的称谓多种多样。在学术界目前也尚未统一,或称“纸马”,或称“甲马”。就笔者的研究和观点,从全国的范围看,“纸马”一词的使用应该最具有普遍性。详细论述参见曲艳玲、王伟的论著《云南纸马的艺术人类学解读》第二章第一节和第三章第四节。

^⑤ 杨松海:《云南纸马的源流及其民俗寓意》,载《文化遗产》2009年第4期。

纸马融入云南民间百姓生产生活、衣食住行、人生礼仪和信仰禁忌等社会生活的方方面面。在百姓眼里它是神圣的祭祀用品和沟通人神的工具，这方小小的纸马联系着一个神圣的世界，具有某种人力所不能及的神秘力量和特殊功效，它承载着人们太多的冀求和愿望，它是民间信仰的神圣载体。

从整体上看，源于汉族纸马的云南纸马艺术在色彩和造型观念上大多还保留着古代汉族民间纸马的审美思想，同时也融合了少数民族在色彩、造型及精神文化上的审美感受，具有鲜明的地方民族特色。它在绘制技法、用线、色彩等方面都与其他地区的纸马有着一定的差异。云南纸马在造型上采用民间传统意象造型的手法，追求形象的夸张和变形，以其大胆取舍、对称饱满的构图，沉着单纯、原始古朴的色彩以及富于想象的构成形式，形成了鲜明的地方特色和独特的民俗文化内涵。^①

（二）研究目的

本书的研究目的何在？本书试图对云南纸马从造型艺术角度进行总体性审美研究，在此基础上将纸马艺术置于人类的文化系统之中并作为文化的载体和符号加以考察与阐释，洞悉云南纸马艺术现象背后的中国传统文化内蕴，关注其中蕴蓄的伦理道德文化意蕴及其对和谐社会建设的现实意义。

云南民间百姓完全按照他们自己的认识和态度来对待审美和艺术创造。这一方纸马在民间百姓心中是一个“神圣的空间”，每一个造型的空间形式对他们来说都是“神圣的”。在民间百姓看来，云南纸马造型形象的确立意味着某种神圣的、合主体目的性的保佑力量或吉祥因素的确立，它们会带来子孙满堂、延年益寿、五谷丰登、财源茂盛、居行常安的好运。在人们的心目中，纸马形象一旦确立就被赋予了神奇的效力，这种神圣的效力也构成民间百姓弃恶扬善人生观的内在规定力量。所以我们可以说，云南纸马的世界乃是一个道德的世界，是普遍生命创造不息的神圣空间，因此对云南纸马造型艺术的研究最终都将归结到这一造型空间的文化本质上来。这也是本书题目的缘起。

^① 关于云南纸马的起源发展、发生机制、创作心理、地域特征以及生态保护与传承等更多内容请参考笔者的著作《云南纸马的艺术人类学解读》一书。