

中国民俗采风录

河北美术出版社

纸人纸马

潘鲁生 主编
潘鲁生 黄永健 著

纸	扎	源	流
纸	扎	造	型
纸	扎	祭	亡
纸	扎	出	花
纸	扎	作	戏

中国民族采风录

河北美术出版社

纸人纸马

潘鲁生

主编

潘鲁生 黄永健 著

教育部人文社会科学研究“九五”规划项目
山东省教育厅人文社会科学专项课题

策 划 张晨光
责任编辑 徐 滨 贡小秋
装帧设计 蔡立国 路渊源

图书在版编目 (C I P) 数据

纸人纸马 / 潘鲁生主编. — 石家庄: 河北美术出版社,
2003.12

(中国民艺采风录)

ISBN 7-5310-2245-1

I. 纸... II. 潘... III. 扎纸—民间工艺—工艺美术—中国 IV. J528.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 091056 号

本书图片及实物资料除特别署名外, 均为主编者及山东 (东方) 中国民艺博物馆馆藏所有。未经允许不得翻拍使用。

纸人纸马 潘鲁生 主编 潘鲁生 黄永健 著

出版发行 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮政编码 050071)

制 版 山东新华印刷厂临沂厂

印 刷 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 7.25

印 数 1-3000

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元

序 言

1996年一个偶然的的机会，从中央电视台的一则报道中得知，全球范围内每天灭绝的动、植物品种有几十种甚至上百种。当时这一数字给了我很大的震动，我马上联想到民间艺术的生存状态问题，联想到散落在生活的角角落落里的那些民间工具、家具、生活器具、饮食用具、交通用具、纺织工具，还有剪纸、年画、木雕、砖雕、石雕、刺绣、服饰、玩具，这些记录着传统农耕文明生活方式与文化状态的手制品，在现代生活方式的冲击下，它们的命运也同样令人担忧。十几年田野调研工作给我留下的最深的印象就是八个字：艺绝人亡，亟待抢救。有的老艺人，我们采访他们的时候还神采飞扬，把自己一生的看家本领尽情地展现在我们面前，几年甚至几个月之后，就人去楼空，物是人非了。伴随他们的离去，一个技艺品类也随之消亡。而我们更加无法统计的，还有老百姓面对生活的变迁所做出的自然的选择——辞“旧”迎“新”，那些锅碗瓢盆、家把什、花格子布、面花花，以及摇曳在吹拉弹唱中的纸人纸马，它们正在一点点地从生活中消退……但是消退的不仅仅是这些可见的物质材料，还有由它们所牵引出的风俗、习惯、信仰、情感、价值观念，以及“生活状态”本身。民族民间的文化符号在逐渐失落，文化生态环境遇到前所未有的挑战。基于这些思考，1997年我提出了“民间手工文化生态保护”的命题。我们认为对于民艺的研究不能仅仅停留在审美或工艺的层面上，应该研究它们赖以生存的生活方式，这才是完整意义上的民艺研究。而在现实情境下对民艺的认知最紧迫的问题仍是抢救，是关怀，是保护。“手工文化的生态保护”是建立在一个完整的民艺学的概念上的，这种保护既涉及手工艺本身，也包括手工艺人、工艺流程、工艺传承、工艺要诀及民艺的消费流通等方方面面，还包括手工艺品的生存环境，这些都需要我们对传统生活方式给予重新

认识与保护。作为民艺研究者，在这样的课题面前，我们感受到的是前所未有的责任感，大家所能做的就是用自己的工作状态、工作方式将这些珍贵的，随时有可能消亡的第一手资料捕捉下来，传播出去，尽可能地让社会对它们给点关爱。我们不可能录下所有的手工艺人以及他们的手制品，这也不是我们的目的。通过我们的关怀能够让更多的人从自己生活的点点滴滴中建立起文化生态的保护观念，有意识地参与到文化生态的保护行动中来，特别是能够对青少年产生影响，这将是我们的最终愿望。

1999年我们申请了国家教育部人文社会科学研究“九五”规划专项任务项目《民间工艺文化生态保护与调研》，其实调研工作从1997年已经开始，至今，课题组已经走访了全国近30个地方的50多个村庄，采访了近百位艺人，记录了80多种技艺的工艺流程。由河北美术出版社倾力出版的这套《中国民艺采风录》就是这一课题的子项目，着重展现调研的实物资料，同时该项目也申报了山东省教育厅人文社会科学重点课题。这套丛书分10本，分别是《剪窗花》《泥咕咕》《蝈蝈葫芦》《锅碗瓢盆》《面花花》《家把什》《猫蹄花布》《花格子布》《福本子》《纸人纸马》。虽说这10本书不能涵盖民艺的全部，但书中所展示的民艺品是我近20年征集的心血，也包含着课题组成员近几年的汗水，每一件物件都能讲出一段故事，说出一番感慨，留下一些思考。我们力图把采集到的每一个民艺个案的第一手素材，带着采风时的泥土，带着艺人制作的温度，呈现到读者的面前。由于我们现阶段的认识水平有限，它也许有些粗糙，有些简单，但它有着鲜活的生命，记录着手工的文脉。在生活中它原本如此，我们也就原原本本地整理给了读者。大家一直认为学术研究不应该把简单的问题复杂化，而应该把复杂的问题易通化，说出它本来的面目。研究者记录的目的不是主观地分析，而应该是客观地展现给大家批评。

潘鲁生

癸未年谷雨

一
纸
扎
源
流

目 录

一 纸扎源流	1
二 纸扎造型	16
(一) 选材	17
(二) 扎骨架	21
(三) 糊制·剪贴·折叠	28
(四) 彩绘	33
(五) 整型	41
三 纸扎祭亡灵	49
(一) 丧俗与纸扎	49
(二) 节日祭祀与纸人纸马	65
四 纸扎出花样	71
(一) 人物类	71
(二) 动物类	75
(三) 戏文纸扎	78
(四) 建筑·器用类	82
五 纸扎作戏	87
戏曲题材的运用	90
民艺考察日志	100

一 纸扎源流

纸扎，在民间有很多不同的称谓，如扎作、糊纸、扎纸、扎纸库、扎罩子、彩糊等。广义的纸扎包括彩门、灵棚、戏台、店铺门面装潢、匾额及扎作人物、纸马、戏文、舞具、风筝、灯彩等（图1）。狭义的

马、摇钱树、金山银山、牌坊、门楼、宅院、家禽等焚烧的纸品（图2）。本书所涉及的纸人纸马主要是指与民间丧葬及祭祀活动相关的纸扎，简称为“纸扎”（图3）。

迄今发现最早的纸扎实物，是

图1 纸扎品三国戏曲故事《截江》中的赵云。

纸扎指的是丧俗纸扎，主要指用于祭祀及丧俗活动中所扎制的纸人纸

图2 纸扎品三国戏曲故事《截江》中的张飞。

图3 山东曹县戏曲纸扎《梁山伯与祝英台》。曹县是山东省远近驰名的戏曲之乡。

图4 新疆出土的唐代纸棺。图取自《新疆出土文物》

棺(图4)。棺体骨架用细木杆扎成,从前至后,有五道弧顶支撑作支架,再糊上废纸,外表为深红色。此棺长2.3米,前高0.87米,宽0.68米,后高0.5米,宽0.46米。纸棺糊制的废纸,大多是唐天宝十二年至十四年(公元753年~755年)

1973年在新疆维吾尔自治区吐鲁番阿斯塔那唐代古墓群中发掘的纸

的庭西、西州一些驿馆的马料收支帐单纸。根据考古现场遗迹分析,安葬死者时,先将死者放在一片糊

图5 曹县戏曲人物面部。

图6 曹县过去的旧风俗是逢丧事，做纸扎戏人供奉。

有废纸的苇席上，然后再罩扎制纸棺。根据墓主人随葬品买地券上的记载，年代为唐大历四年（公元769年），这具特殊的纸扎棺材距今已有一千二百多年的历史。

历史上，不同时期的纸扎称谓及主要用途不尽相同。北宋称为“装奁作”“打纸作”“冥器作”“纸铺”等。据《东京梦华录》记载，每年七月十五中元节的前几天，市井街坊里开始卖冥器靴鞋、幞头帽子、金犀缎带、五彩衣服等，这些

都是扎好架子糊上纸制成的（图5、6、7、8）。其中还记载：“以竹竿斫成三脚，高三五尺，上织灯窝之状，谓之盂兰盆，挂搭衣服冥钱在上焚之。”书中描述每年从九月下旬开始卖冥衣靴鞋、席帽衣缎，为的是在十月的朔日祭祀之用。根据明人著《如梦录》所述，专门从事纸扎制作的人称为“扎彩匠”，其经营场所为“纸扎铺”“纸马铺”“纸马香铺”等（图9）。纸扎铺也卖“寸鸢扇子”，有扎彩匠扎“显道神”，

图7 戏曲人物纸扎如同戏曲的演出人物形象。

图8 人物身份不同、用纸不同，蜡光纸质感细腻，适合达官贵人的衣饰。

图9 每逢过节，祭祖先也要扎戏人。

图10 福建莆田纸扎罩人前后轿夫，造型简洁。

其头约有五尺高、六尺围圆，这种纸扎是王府出殡时都要使用的。清代于敏中曾在《日下旧闻考》记载了京城办丧事出殡的情形以及纸扎的样子（图10）。书中描述的大意是：当时办丧事出殡的花费很大，参加出殡的人多达五百人，有丧车、铭旌。铭旌高达五丈，上面缠绕着帛布，一次丧事要耗费一百多匹帛，还有香亭幡盖仪从等（图11）。另有用纸扎糊的供奉物品，仅是纸糊扎的房屋就有数十间；出殡

的路上，还有专门在死者棺木旁歌舞的优童，一路上跳竿走马，表演一些戏曲。《帝京景物略》也有记载，十月朔日，民间有这样的习俗：纸扎作坊用五种颜色的剪纸做成男子的衣服，有几尺长，称为“寒衣”，几乎家家要在夜晚祭奠，在家门前将寒衣焚烧掉，称为“送寒衣”。各种文献的记载说明，历史上纸扎的样式是多样的，在民间丧葬或祭祀活动中的使用非常普遍。

图11 清末上海财神元宝。图选自曲彦斌主编的《中国招幌词典》。

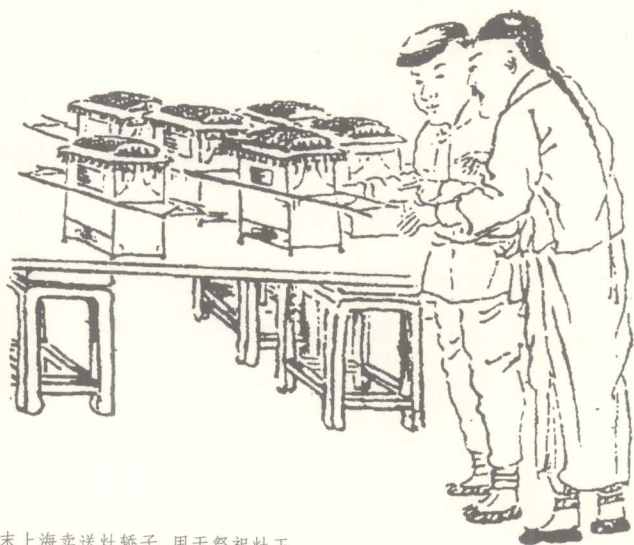

图12 清末上海卖送灶轿子,用于祭祀灶王。
图选自曲彦斌主编的《中国招幌词典》。

供奉纸扎与民间的祭祀活动密切相关,其形成是原始社会以来墓葬殉葬俑的发展和演变的结果,用丧俗艺术形式来悼念死者,对世人来说能起到安慰和调节伤感的作用。最初的殉葬品,可能是用活人活物来充当的。奴隶社会,贵族死后盛行以活人殉葬。到春秋战国时期,人们意识到这种行为过于残酷而逐渐被废除。从历史文献记载来看,最早的俑,可能是用茅草扎成的草人,孔子称之为“束草为人形”的“刍灵”。后来又发展为用木偶人陪葬,大体上可以看出有些像人形,古代统称为“明器”(图12)。

作为明器的俑有各种形态,据《古明器图录》记载,“介士”为主人守卫,“奄竖”可以为主人“随侍”,“侏儒”可以为主人“作剧”。秦汉以后,由于制陶业的发展及普及,陶制俑又逐渐代替了牛、羊殉葬品及木俑。从陪葬俑的逐渐变化

过程可以看出,手工业的不断进步,推动人类文化不断发展,并使一些陋习被废除,丧俗艺术也随着科学技术的进步而不断变革,因而便出现了像秦始皇兵马俑那样壮观的随葬规模。汉代实行“举孝廉”,在政治、伦理、道德诸方面,都以孝为标准。为倡导孝道,提倡厚葬,俑及其他明器的制作规模之大、样式之丰富,都达到了前所未有的程度。唐宋之际,随葬明器及俑仍有一定规模,丧俗文化又融入外来文化的因素,加上中国道教文化和儒家思想的影响,灵魂升天的“生命二元论”信仰更加普遍,与之相关的丧葬及祭祀用品也出现了新的形式。造纸术发明并成熟以后,纸被运用到人们生活的各个方面。到北宋时期,烧纸俑、纸马开始盛行,纸扎成为宋代以来丧葬习俗艺术的主要类型之一,遍及我国各民族。纸材料的诞生和普及是纸扎艺术发

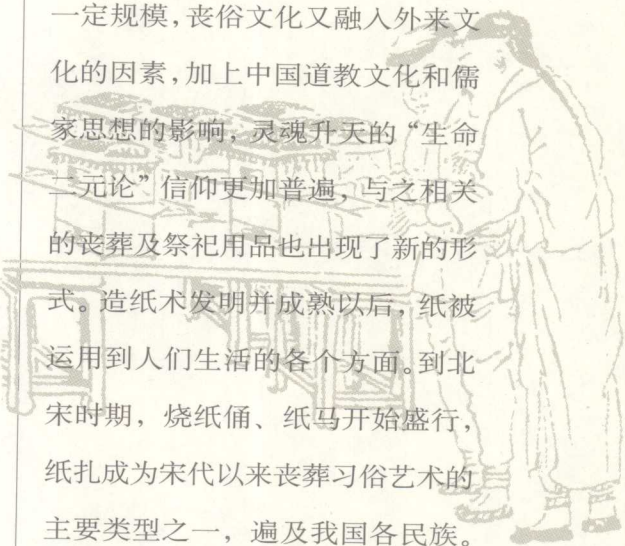

图3 山西平遥街头的现代祭祀纸扎作坊。

展的首要条件。随着宋代手工业和商业的繁荣发展,丧俗纸扎形成一个专门行业,京城有专门经营纸扎的“纸马店”。宋人吴自牧在《梦粱录》中曾提到杭州繁华市场的“舒家纸扎铺”“狮子巷口徐家纸扎铺”。明清之际,纸扎成为丧俗和鬼节的主要用品(图13)。从一些地方志记载来看,明清纸扎工艺之精湛远远超过宋元,应用也更广泛,成为当时各个阶层丧俗和祭祀活动的主要用品。值得注意的是,自宋代以来,丧事必需供佛,或请僧道为死者祈祷祝福,到元明清直至近现代一直延续这种风俗习惯。丧祭过程中要用纸钱、纸人、纸马、纸房子、纸供具,以礼待鬼神。祭祀丧俗主要目的在于厌胜、巫术、符咒、兆验、占卜等。由于人们迷信灵魂,便出现了各种招魂、拘魂、礼魂、送魂的丧俗形式。从史前时期陪葬的石器、玉器、陶器,到后

期的青铜、漆、木、瓷类的明器和俑,以至宋代之后出现的纸扎祭灵,表明丧俗活动也通过种种样式表达人类的情感,是人类文明的标志之一。当人类对自身价值的认识还处于模糊阶段时,对尸体的处理很简单,其情境为,《易·系辞传》中记有:“古之葬者,原衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数。”这种埋葬方式近乎于对待野兽。随着社会礼仪、伦理观念及感情因素的加强,人们便把丧葬列入人生中重要的礼仪之一,这源于生者希望故去的亲人在冥世也占有更多财富,生活得更好的心理。随着丧俗规模的不断扩大,丧俗艺术也根据土葬、火葬、水葬、天葬等不同的葬俗形式而发展起来(图14)。

考古发掘及有关史料表明,唐宋之前,绝大部分俑和明器是用不易腐烂的硬质材料制成,如石器、玉器、漆器、青铜、陶器、瓷器等

