

滇 | 西 | 学 | 术 | 文 | 丛

◎ 曲艳玲 王伟 著

云南纸马的 艺术人类学 解读

云南大学出版社
Yunnan University Press

云南纸马的艺术人类学解读

曲艳玲 王 伟 著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在新编目 (CIP) 数据

云南纸马的艺术人类学解读 / 曲艳玲 王伟 著
/ 昆明市: 云南大学出版社, 2011
ISBN 号 978-7-5482-0286-8

【作 者】曲艳玲, 王伟著

【出版发行】昆明市: 云南大学出版社, 2011

【ISBN号】978-7-5482-0286-8

【页 数】21cm

【原书定价】28.00

【中图法分类号】J528.2 (艺术>工艺美术>中国工艺美术
术>民间工艺美术>折纸、扎纸、绒绢)

本书由“保山学院学术出版基金”资助出版

“滇西学术文丛”编委会

主 任：蒋永文

副主任：张国儒 邓忠汉

编 委：何光文 李炘琪 杨学鸾 李德光
文 薇 成团英 杨朝凤 方 兴
汪建云 邱志华 郭秀清 李 杰
何树森

“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 1 100 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，为该区域培养了上万名中小学教师和各行各业建设者，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。我们是小鸟，我们是小草。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

魏国彬

作为邻居，尽管我自以为我相当熟悉王伟、曲艳玲这一对伉俪，知晓他们的家庭生活，关注他们的美术创作，了解他们的学术研究，但是当他们请我给他们的学术专著《云南纸马的艺术人类学解读》写几句话时，我仍然感到相当为难——我乃无名小卒，为人写序不符合名家写序的惯例，但是我还是应承下了这一任务，因为在当前学校学术研究转型之际，我觉得有必要介绍一下他们的学术路径。

—

曲艳玲老师一家刚从北方来时，我们来保山已经快要半年了。当时，我们只知道曲艳玲老师是我们学校唯一一位毕业自八大美院（鲁迅美院）的美术研究生。我们还在惊疑，她怎么会选择云南？

过了一段时间，我们就发现，这一对夫妻喜欢往外

面跑，喜欢逛保山坝的集镇，什么板桥啊，河图啊，汉庄啊，哪儿都去。我们都觉得有点不可思议。

后来，我们两家交往多了，交流的话题也就自然少不了他们的游逛。特别是曲艳玲老师，每到一处，她都会将她的收获告诉我们：下村的“豆粉”特别好吃，河图的“街子”是在哪一天，板桥古镇的“青龙街”让她迷恋不已。

妻子总是对我说，曲老师一家太喜欢逛“街子”了。那有什么好逛的？妻子不解，我也不解。当时，我总认为曲老师和王老师是画画的，对田野不会有什么兴趣，跑田野对他们来说似乎没有什么用处。

有一次，曲老师坐在后门口，似乎在画着什么。实际上，曲老师画画的情景我已经看到过多次，于是，我就自以为是地认为，他们逛“街子”一定是去写生。我把我的猜测告诉妻子，她也非常赞同我的结论。

等到他们告诉我有关纸马的事的时候，我才感到既惊诧又愧疚。他们说，保山板桥西庄有一个叫张元文的纸马雕版艺人，手艺相当不错。他们觉得这是一种快要失传的艺术，于是就向张元文师傅订购了一套纸马雕版。按理说，我所学的专业属于那种需要经常跑田野的专业，我也去过西庄若干次，但是我却没有发现有什么纸马。而且，我也没有他们那种气派，会掏那么多钱去订购一种不实用的玩意儿。我不解，妻子说他们是把钱打漂漂。

也许我们是真的误解了他们。当他们买来《云南甲马》等许多有关纸马的书籍，说起要研究纸马的时候，

我才真正觉得他们对纸马的关注不再属于一般艺术爱好者那样的爱好了，而是一种具有社会责任感的关注。作为一种濒临灭绝的民俗艺术，纸马能够遇上他们实在是一大幸事。

2009年，我参与了保山市隆阳区文化馆非物质文化遗产保护名录的申报工作。直到这个时候，我才发现曲老师和王老师的眼光独到。他们逛街子，不仅是为了写生，为了速写，为了摄影，而是行走在田野上，深入实地调查地方民俗艺术，发现有艺术价值的地方文化，最终希望在保护地方非物质文化遗产上作出自己应有的贡献。

从文化人类学的角度来审视他们的游逛，我才明白，他们原来是想在田野调查中有所发现。

二

曲老师学的中国画，王老师爱好书法，他们一道专攻国粹艺术。他们善于创作，倾向于形象思维，因此，他们总认为自己的理性思维不强，缺乏学术研究的能力。于是，他们恶补艺术理论，把吕品田的《民间美术观念》、唐家路的《民间艺术的文化生态论》等等学术书籍都反反复复看了多遍。

他们俩总是在我面前说起他们的理论功底不足，希望我能够帮帮他们。我知道，学术研究不是帮得出来的，而是需要自己的领悟，能够发现别人不能够发现的地方。

如果不深入进去，即便是别人再怎么启发，也是枉然。毕竟，隔行如隔山。即便是这样，他们也不介意我的胡言乱语，总是听取我的外行建议。

当然，更多的时候，我们是争执。

有一次，我们谈论到名称问题，究竟是“甲马”还是“纸马”？

我倾向于“甲马”。因为我觉得“甲马”已经被广泛使用，具有云南地方特色，其证据就是“甲马”已经被列入非物质文化遗产保护名录。

他们倾向于“纸马”。他们觉得，定名“甲马”只是某些学者的一厢情愿，并不具有广泛性。从历史文献来看，“纸马”很早就已经出现了，全国各地的称呼也较多地指向“纸马”。

为了弄清楚这个问题，王老师马上就打电话给张元文师傅，询问张元文师傅叫什么名称。张元文师傅的回答让我们很吃惊。他说，这种民俗艺术，民间不叫“甲马”，有的地方叫“神马”，保山本地则叫“纸火”；甲马是文化普查的时候那些调查者定的；而在纸火中，甲马的数量并不多，仅仅只有五六张是甲马，并不能代表所有的纸火。

尽管我们当时没有得出合理的结论，但是这个问题却启发他们进行了更深入的思考。当看到《云南纸马的艺术人类学解读》一书的文稿时，我发现，他们对“纸马”名称的探索已经超越了他们的田野调查，而是深入到纸马艺术的文化本质层面，挖掘出了“纸马”这一名

称的独特内涵。无疑，这对我们理解“纸马”这一民俗艺术具有特殊的意义。

在世人眼中，只有在田野调查中才能够有所发现，才能够探索到文化本质，闭门造车不应该成为学术研究的常态。

我觉得，这只是真理的一个方面。历史上，书斋学者也并不鲜见，著名的文化人类学家弗雷泽就是在书斋中完成其现代人类学的奠基之作《金枝》的。学术研究的方法不应该只有田野调查，还应该有小组讨论、文献梳理、理论思辨等，甚至还应该将田野调查与其他方法结合起来运用。只有综合运用多种研究方法，我们才能够更接近问题的本质。

正是由于曲老师和王老师具有自谦的品格，所以他们才没有局限于一己之思，而是在广闻博涉历史文献的基础之上，将小组讨论与田野调查结合起来，运用理性思辨不断探索问题的实质。综合运用多种方法来探索纸马艺术，这样的做法最终使他们的研究达到了一个新的境界。

三

在电子工具普及的今天，学术著作速成已经成为家常便饭。在电脑的便捷帮助下，原文复制，全文粘贴，一本学术著作看起来几乎都是资料的堆砌，没有一点独到的见解，更遑论学术创新。学风日下，这已经成为不

争的事实。

曲老师和王老师虽然不是那种非常踏踏实实做学问的大家，没有做到“十年磨一剑”，但是他们在《云南纸马的艺术人类学解读》这本书上还是花了很多心血。从开始调查到完成书稿，《云南纸马的艺术人类学解读》这本书确实历时三年。

当然，时间对学术研究并不起决定作用。我们评价一部学术著作，并不是看这本书花了多长时间，而是看这本书是否能够揭示事物的本质规律，是否能够实现学术理论的逻辑系统性。可以说，这也是曲老师和王老师的学术追求。

回顾前人有关纸马的研究，我们会发现，大多研究都是随心所欲地捡拾民间的纸马民俗，走马观花地梳理纸马的民俗意蕴，浮于表面地描绘纸马的文化内涵。能够立足于艺术的本质层面探索纸马，能够全面系统地建构纸马艺术理论，这是像曲老师和王老师这样沉下心心的研究者才能够完成的任务。

我们阅读《云南纸马的艺术人类学解读》这本书，可能会觉得语言流畅性不够，但是我们可能也会同时感觉到这本书的学术深度。它以严谨的逻辑构建出纸马的艺术生成历程，从艺术发生哲学的角度深入探索纸马的艺术本源，为纸马研究开辟了另一片学术天空。

《云南纸马的艺术人类学解读》不仅描述了纸马的历史发展历程，还揭示了纸马的社会心理发生机制。它从原始崇拜出发，深入剖析原始社会的文化生态，撩开社

会需要观念和民俗文化观念的雾纱，把握纸马的社会心理动态过程，最终揭示出纸马的文化本质。

更难能可贵的是，在理论与历史的结合上，《云南纸马的艺术人类学解读》具有它的独特性。它以纸马的发生、发展与传承的历史为纲，以艺术发生学与艺术生态学为理论基础，运用文化人类学理论深入剖析纸马的历史变迁，显现出极强的学术理性和理论系统性，在学术深刻性上实现了对纸马艺术研究的突破。

四

通常而言，研究方向主要取决于自己所学的专业和兴趣。因此，很多老师都是从自己的专业和兴趣出发，专门研究自己喜欢的选题。实际上，这种做法并不是真理，碰壁的时候很多。我已经有过这样的经验：无论是做课题，还是发表论文，以自己为中心的做法并不可取。

学术研究并不是一门兴趣性的工作，而是一项社会性的工作。一个普通教师的学术研究并不是自由的，他的选择总是受到许多方面因素的制约。这是因为，课题立项和经费拨给由相关主管部门决定，评价学术成果由相关主管部门组织，研究成果的出版也由相关主管部门资助。无论是哪一种学术资源的获取，都离不开社会。研究者要想获取学术资源，就必须遵循学术研究的社会规律，就必须满足社会需求。

曲老师和王老师也许没有这种自觉的意识，但是，

他们的研究确实遵循了这样的规律。他们的选题来自民间，他们的选题着眼于地方非物质文化遗产的保护，他们的选题符合学校打造特色学科的需要。

我们学校选择什么样的学科建设方向，这是一个很重要的问题。只有确定了学校的学科建设方向，学校才能够集中精力打造特色学科和重点学科。而选择什么样的学科建设方向，这当然得考虑地方文化资源和学校的人才资源。从地方文化资源来说，保山自古就是少数民族地区，哀牢文化是保山最有特色的文化资源；即便是现在，保山也是少数民族文化大花园，也不乏丰富的少数民族文化资源宝藏，如已经列入非物质文化遗产保护名录的苗族服饰，彝族的镲、大钹等。针对地方文化资源，打造符合地方经济社会发展需要的特色学科，这是一所高等学校引领地方经济社会发展的重要表现。从人才资源来说，学校引进的人才所涉及的专业方向比较具有优势的可能还是民族艺术，在研究成果方面民族艺术也较为突出。特别是作为民族文化旅游产业开发的重要条件，民族艺术与文化旅游研究已经得到众多老师的关注。因此，把民族艺术作为学校的学科建设方向来发展，这将是学校学科建设发展的必然要求。

随着学校向本科转型，学科建设在学校发展的地位日益突出。曲老师和王老师撰写的《云南纸马的艺术人类学解读》似乎能够给我们一些启示。2010年4月，他们申请的有关纸马的省级课题顺利立项。7月，他们的学术专著申请学校科研基金资助，又再次成功。这些事实

证明，他们的学术研究真正把握了学校内涵升本和学科建设的发展脉动。

总之，在田野调查中力求有所发现，在谈论切磋中进行本质探索，在理论构建中体现学术深度，在方向选择上把握社会需求，这是《云南纸马的艺术人类学解读》的学术追求。

仁者见仁，智者见智。也许，我的这些感悟不见得准确，失之偏颇也未可知。不过，如果我的理解对读者阅读本书有一点帮助，我就心满意足了。

（魏国彬，云南大学人文学院中文系中国少数民族艺术专业博士研究生，保山学院副教授，学校学科带头人。）

目 录

上 编 艺术发生学

第一章 纸马的定位	(2)
第一节 纸马的类型比较	(3)
一、纸马与民间木版画	(3)
二、纸马与年画	(5)
三、纸马与宗教版画	(10)
第二节 纸马的受众定位	(13)
一、原始受众：巫术	(13)
二、民间百姓：泛巫术	(14)
三、本土艺术者：审美功利的艺术	(17)
四、艺术收藏者：纯粹审美的艺术	(19)
第三节 纸马的学科定义	(23)
一、宗教学：祭祀用品	(23)
二、民俗学：民间习俗	(30)
三、艺术学：民间木版画	(35)
第二章 纸马的起源	(40)
第一节 纸马的内容渊源	(42)
一、从植物崇拜到桃符	(43)

二、从桃符到人格门神·····	(48)
三、从门神泛化到纸马·····	(50)
四、“马”的内涵演变·····	(53)
第二节 纸马的形式渊源·····	(59)
一、活 马·····	(61)
二、木马、陶马、铜马·····	(64)
三、画于纸上的马·····	(65)
四、雕版印刷纸马·····	(65)
第三节 纸马的发生机制·····	(67)
第四节 纸马与甲马·····	(69)
一、纸马侧重于形式·····	(69)
二、甲马侧重于内容·····	(70)
三、纸马与甲马·····	(71)
 第三章 纸马的发展·····	(72)
第一节 纸马的名称概述·····	(73)
一、纸马的文献考述·····	(74)
二、纸马的地域称谓·····	(76)
三、纸马在云南不同地域的称谓·····	(76)
四、纸马的统一称谓问题·····	(78)
第二节 纸马的发展历史·····	(79)
一、隋唐以前的逐渐萌芽·····	(80)
二、两宋时期的发展普及·····	(82)
三、辽金元三朝的纸马·····	(86)