

Worship of Life and Reproduction & Ancient Totems Traditional Folk Paper-cut Patterns
生命生殖崇拜与远古图腾

民间传世剪纸纹样

甘肃人民美术出版社

王光普 王辅民 编著

甘肃民间美术 民俗与古文化丛书

甘肃民间美术 民俗与古文化丛书

生命 崇拜与远古图腾
生殖

民间传世剪纸纹样

Worship of Life and Reproduction & Ancient Totems
Traditional Folk Paper-cut Patterns

王光普 王辅民 编著

Wang Guang-pu

Wang Fu-min

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

生命生殖崇拜与远古图腾:民间传世剪纸纹样/王光普,王辅民编著. —兰州:甘肃人民美术出版社, 2002

(甘肃民间美术、民俗与古文化丛书)

ISBN 7-80588-418-8

I. 生... II. ①王... ②王... III. 剪纸—作品—甘肃省—古代 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 096179 号

责任编辑:成冠伦

装帧设计:成冠伦

英文翻译:王尚武

生命生殖崇拜与远古图腾

民间传世剪纸纹样

王光普 王辅民编著

甘肃人民美术出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 296 号)

天水新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/20 印张 5 字数 9 千

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—2,000

ISBN 7-80588-418-8/J·355 定价:18.00 元

序

陸浩

甘肃，是中华民族重要的发祥地之一，传说的三皇之首伏羲氏就诞生在甘肃境内的古城纪。这里也是黄帝族早期主要活动的地域之一，东部又是中国农耕文化的发祥地。在这块神圣的土地上，文化底蕴极为丰厚。7800年前的大地湾文化孕育和产生了我国最早的彩陶，绚丽多彩的马家窑文化彩陶被誉为新石器时代世界彩陶之冠，而秦安大地湾发现 5000 年前仰韶晚期居址地画，被视为我国最早的民俗画。从汉代起，丝绸之路贯通甘肃全境，甘肃成为欧亚大陆贸易和文化交流的重要通道，是中外文化的重要交汇之地。甘肃自古以来，有众多的民族在这里聚居。他们用自己的聪明才智、勤劳的双手，发展塑造出气势恢弘博大精深的敦煌文化艺术，现已被世人所瞩目。甘肃另一文

化宝库，就是分散在广大城乡、活着的、有生命力的宝藏——民间艺术品，皮影、剪纸、刺绣、荷包、石刻、砖雕、木雕、面花、木偶、纸扎、农民画……这些民间美术宝藏是我国数千年文化艺术长河的载体，是甘肃各族劳动人民共同创造的文化艺术瑰宝。它质朴，纯真，丰富多采；它是中华民族文明不断发展的真实写照，也是中华民族文化艺术的“根”与“源”。这些大量的、极为丰富的远古文化遗存，完整地保存了我国极其丰富的原始图腾文化和古老民俗风情，保存了我国先民们传统的哲学、美学、艺术和造型艺术体系，为人类学、考古学、历史学、民族学、民俗学、美学、艺术学领域，提供了许多可追溯和借鉴的信息，被学术界视为极其宝贵的“活文物”。甘肃的民间美术文化是人类文化发展

史上的艺术珍品，是研究我国古代文化艺术宝贵的资料，是伟大的敦煌艺术产生在甘肃的根源和沿袭，显得更为珍贵和难得。

庆阳教师王光普，从 1958 年就开始深入到甘肃东部农村，靠着他微薄的乡村教师工资，省吃俭用，自筹资金，坚持 40 多年，进行甘肃民间艺术的收藏和研究。可以这样说，他牺牲了自己所有假日、业余时间，一心扑在这一民间美术研究收藏事业上。除了“文革”期间他受到冲击被打成“黑帮”，在农场劳动锻炼搁滞了数年后，四十多年他全身心地投入到这项事业中，他拜访了甘肃东部 5000 多名民间艺人，收藏了近 10 万件有研究价值的民间艺术品，记录了近 30 万字的文字考察笔记。他还在自己家里的窑洞、学

校的旧教室、家中放煤炭的小房子内，办起民间艺术陈列展览室，并写文章在国家、省、地报刊杂志上介绍甘肃民间美术，使得甘肃民间美术驰名国内外，受到国内外专家教授极大的关注。他本人被记者、学者称为“甘肃民间美术的代言人”。美国的罗熙、托尼，日本的德田顺一，法国的吉莱姆，英国的哈得曼、燕珊等外国友人，不远万里来到陇东考察和专访。在国内他受到了中央美术学院院长古元、中国工艺美术学院院长张仃、副院长李锦璐和中国美术馆副馆长曹振峰，中央、西安、南京美术学院教授画家杨先让、李琦、冯真、靳之林、杨学芹、王宁宇、张道一、王树村等艺术界权威人士的重视。

由于长期过度劳累，超负荷的工作，特

陆浩省长与本书作者
王光普在一起

别是经常深入到偏僻的山区，吃饭不定时，饥一顿饱一顿，有时一天吃不到饭，使得王光普 1994 年身患胃癌住进医院，做了胃切除手术。出院后不到半个月，他就继续搞起他的民间艺术收藏研究工作。他卓越的成绩，受到了中国民间文艺家协会和联合国教科文组织的肯定。1996 年 2 月联合国教科文组织给王光普先生授衔为“一级民间工艺美术家”。由于长期忘我工作，1998 年，他的胃癌和胆结石再度发作，在庆阳地区领导同志的关照下，他第二次住进了医院，对胃和胆进行全摘除大手术。出院后不到半年，年逾花甲的王光普，支撑着极度羸弱的病体，靠着乐观、执著和顽强，一边和病魔作斗争，一边再度投入到民间艺术研究之中。他自己深知胃癌病魔的危险性，也知道生命给予他的时间是有限度的，因此，他一边治疗，一边锻炼身体，一边整理自己收藏的民间艺术品。他拒绝了国内许多著名博物馆、美术馆、文化馆等单位与个人对他收藏品的高价收购，决心让甘肃民间艺术回归生它、养它的土地。他找到了甘肃省黄河奇石馆宋志刚同志，将自己珍藏的皮影 5000 件（长度达 2000 米）、神怪傩面 5000 件、脸谱 5500 幅、剪纸 10000 余张、石刻 100 余件、木偶头

100 余个、刺绣 500 多件、木版年画等 10 个品种实物珍品，用汽车拉到兰州，让黄河奇石馆收藏，建立一座甘肃省民间艺术馆。

在甘肃人民美术出版社和宋志刚的大力支持下，王光普带病整理出了《古文化符号破译》、《北幽神怪皮影》、《甘肃传世明清皮影线谱》、《人类童年时代的吉祥物——荷包与刺绣》、《甘肃历代传统民间石刻》、《时令面花》、《吉祥如意的甘肃砖雕》、《幽地傩面》、《远古神韵——传世木版画·木雕精品》、《生命生殖崇拜与远古图腾——民间传世剪纸纹样》等 10 余种“甘肃民间美术、民俗与古文化”丛书。此套丛书用数千幅实物照片，20 多万字，全面介绍了甘肃民间美术。丛书被甘肃人民美术出版社列为重点出版计划，将陆续出版。该套丛书的出版，在内容上详细纪录了甘肃传统的民间风情文化、远古图腾文化、古老的历史文化，清晰地剖析了民间美术如何得以保存和延续的轨迹，可清楚地看出民间美术造型和我国传统绘画造型与西方写实绘画造型三者之间的血肉联系，也可以找到齐白石、徐悲鸿、古元、力群、王朝闻、张仃等老一辈艺术家在艺术创作道路上如何借鉴学习民间美术，进而创造出具有东方中华民族文化特色艺术品的

“根源”。

甘肃省民间艺术馆的建立，将是我省民间艺术品的大展示，它与《丛书》的出版融为一体，更是一件轰动全国的大事，受到省内外专家的极大关注与支持。他们认为甘肃的文化艺术有两大体系，一是敦煌艺术；二是甘肃民间艺术。我也有同样的心情，祝这一事业有成，越办越好。

当我们打开这套丛书，会把我们带进遥远的历史，会把我们再度引向童年时代：每当逢年过节，母辈们忙碌着用刺绣品、花衣裳、虎头帽、兽头鞋打扮我们，我们都沉醉在美好欢乐幸福的时刻，有的手拿玩具，有的头戴兽形面具，在红红火火色彩鲜艳的传统剪纸装扮了的窗户、门庭院落之中，口中吃着美味可口的面花馍馍，与摆放在房间里窑洞中的花纸缸，贴在墙上、粮囤上、柜箱上的

红绿传统剪纸，相映成趣，我们沉浸在民间艺术的殿堂之中，尽情欢乐，尽情歌唱……这种美好的回忆，也正是民间美术伴随我们成长的真实写照。这些民间美术是劳动人民用来表达自己热爱生活，表达劳动人民与大自然和谐共处的一幅幅画卷，它是劳动者共同栽出的艺术大树。祝愿长卷越续越长，祝愿民间艺术这棵参天大树，枝繁叶茂！

“美在人间”，“美之源泉”是我国古代哲人赞美民间艺术的词语，也是民间美术在中华民族艺术海洋中具有无限生命力的真谛所在。我由衷地希望通过这套丛书让甘肃的民间艺术，随着改革开放的步伐，在精神文明建设中走向全国，走向世界。让世人了解远古神秘、厚重、古朴、丰富、隽永的甘肃民间艺术。我十分愿意和这些同志共同为宣传甘肃、建设甘肃而不懈努力。

目 录

Contents

生命、生殖崇拜与远古图腾

——民间传世剪纸纹样概述..... [1]

1·敦煌出土的唐朝五代剪纸纸花(画)..... [2]

2·门神剪纸与送穷花..... [7]

3·金色纸神剪纸——人类始祖像..... [10]

4·燎疔娃娃与春牛剪纸..... [12]

5·扫天婆婆和祈雨青蛙剪纸..... [14]

6·送病娃娃剪纸..... [16]

7·洞房喜花剪纸..... [19]

8·鹿头花与生命之树剪纸..... [23]

9·抓髻娃娃剪纸..... [26]

10·生殖崇拜剪纸..... [29]

11·生命之根与生命之花(树)剪纸..... [39]

12·端午节驱五毒剪纸..... [44]

13·避邪除疫剪纸..... [46]

14·边角团花剪纸..... [48]

15·窗花剪纸..... [51]

16·刺绣物底样剪纸..... [55]

17·民间阴阳哲学意识剪纸..... [56]

18·图腾崇拜剪纸..... [59]

19·吉祥剪纸..... [64]

20·福、寿、喜图案剪纸..... [70]

21·剪纸传统技法与现实生活剪纸..... [76]

22·人类童年时代全新意识造型剪纸..... [82]

专家评论

剪纸是民间造型艺术的基础..... [86]

谈中国画家继承、发展与应用民间剪纸艺术的道路..... [88]

跋..... 马西林 [92]

An Introduction To Folk Paper-cut Patterns [1]

Paper-cuts And Paper Flowers(Drawings) Of The Tang Dynasty And Wudai Period Unearthed From Dunhuang [2]

Paper-cut About Door-god And Paper Flower About Sending - off - poverty [7]

Paper-cut About Golden Paper - god [10]

Paper-cut About Disease - burning - child And Cattle In Spring [12]

Paper-cut About Sky - sweeping - aunt And Rain -praying -frog [14]

Paper-cut About Sending - off - disease Child [16]

Paper-cut About Wedding Flowers In Bridal Chambers [19]

Paper-cut About Deer - head - shaped Flower And Tree Of Life ... [23]

Paper-cut About Bun - catching-child [26]

Paper-cut About Reproduction Worship [29]

Paper-cut About Root Of Life And Flower(Tree) Of Life [39]

Paper-cut About Dispelling Five - evil On The Day Of Duanwu ... [44]

Paper-cut About Evil - avoiding And Ailment -exorcising [46]

Paper-cut About Flower Patterns For Decoration [48]

Paper-cut For Window Decoration [51]

Paper-cut About Embroidery Patterns [55]

Paper-cut About Folk Philosophy Of Yin - Yang [56]

Paper-cut About Worship Of Totem [59]

Paper-cut About Auspiciousness [64]

Paper-cut About Patterns Of Blessing, Longevity And Wedding ... [70]

Traditional Skills Of Paper-cut And Paper-cut About Real Life [76]

Selections Of Paper-cut About New Consciousness Models In Mankind's Childhood [82]

Experts' Remarks

Paper-cut Is The Foundation Of Folk Model Art [86]

Inheritance And Development Of Chinese Painting And The Road To

Apply Folk Paper-cut Art [88]

Postscript Ma Xi-lin [92]

生命、生殖崇拜与远古图腾

——民间传世剪纸纹样概述

人类在童年时代的生命崇拜和生殖图腾观念意识，始终是原始人们从事民间艺术的主要内容。这种原始人类的群体意识集中体现在现存的传世剪纸纹样中。作为民间传世剪纸的作者，大多是广大劳动妇女，她们从小就开始跟妈妈、奶奶和农村的巧手学铰窗花，学着用灯熏窗花底样，后来成为剪纸能手。一把剪刀铰到老，生命终止时才是艺术活动的终结。古老的民间传世剪纸纹样，始终紧紧扣住了人类生存和繁衍这两个主题，结合古老的民俗活动仪式，一代一代传承下来，并且随着时代的发展而变化，因此传世剪纸纹样具有远古时代的文化烙印。

丰富的历史文化内涵又成为民间传世剪纸艺术的另一特点。剪纸是甘肃省黄土高原历史悠久的群众性的传统民间艺术活动，特别是逢年过节，家家户户都用五彩缤纷的剪纸美化自己的屋舍，屋舍里外都贴满了剪纸。贴在窗户上的叫窗花；贴在门上的叫门花；贴在窑洞里炕窑处的叫炕窑花和炕围花；贴在窑顶、顶棚上的叫顶棚花；还有箱柜花、粮囤花、纸缸花、灯笼花、枕头花等。她们用传世剪纸把自己的居住处打扮成红红火火欢乐的剪纸艺术宫殿。遇到结婚喜庆日子，新房里贴喜花，门楣上贴吊帘花，馈送礼品上贴礼花，陪嫁柜底放压箱剪纸花，在祝寿时

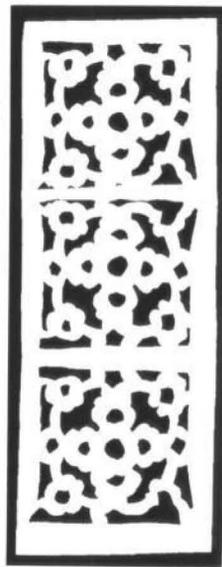
寿礼上要贴寿花。总之,传世的剪纸多与喜庆佳节、婚丧嫁娶、庙宇圣诞、祝寿赠礼、乔迁庄舍、镇邪驱祸、保护童年娃娃平安成长、祈求风调雨顺、保护庄稼丰收等隆重的祭祀和庆典活动仪式相结合,俗称这类民间传世剪纸纹样叫民俗剪纸。这些民俗剪纸色彩鲜艳、造型拙朴、构思奇特,件件都会使你陶醉,会让你生发出一种强烈的探

索心情;件件都是“中华文化的缩影,民族智慧的结晶”。它会使我们格外增添一种“探天地之谜,索真善美之源”的心念!这类剪纸表现形式独特,造型纹样固定,具有特定的文化含义。它是研究中国历史文化传统,民族原始图腾和古老民俗的实物见证。接后按民俗活动分类介绍如下:

1 敦煌出土的唐朝五代

剪 纸 纸 花 (画)

这里选的剪纸、纸花(画),是敦煌研究院民俗专家谢生保提供的敦煌莫高窟北区石窟与藏经洞出土的部分图样。《双鹿与塔》、《群塔与鹿》、《佛塔》是红色纸剪成。多是属于功德剪纸,主要用于敬供佛像,装饰佛堂、道场,其构图复杂,有具体内容。还有《菩萨立像》、《持幡菩萨立像》都是水墨画镂空剪纸,它们均

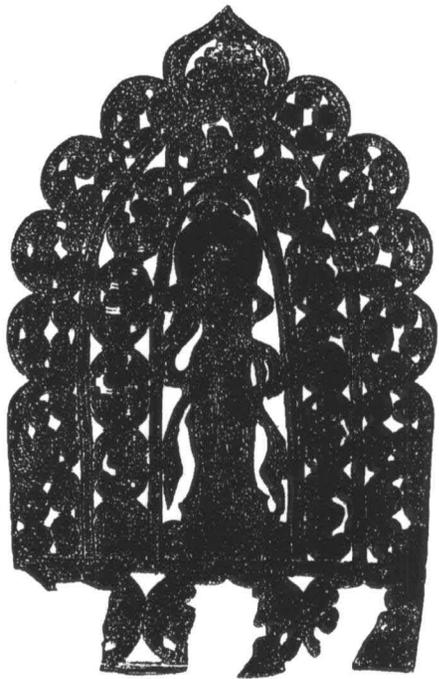

梅花形剪纸(盛唐 14.3X24厘米)

忍冬形剪纸(盛唐 6.9X32.5厘米)

是唐朝和五代时期实物，是剪纸与绘画相结合的纹样，这种剪纸与绘画融为一体的纹样，可能是绘制洞内壁画、雕刻石像和雕塑泥像的第一设计稿，有极高的研究价值。另外，《梅花形剪纸》、《忍冬形剪纸》与此窟同时出土的“纸钱”剪纸与“纸花(画)”，均是丧葬用物，纸花(画)也

菩萨立像(纸本墨画剪纸 唐 30.5X19.2)

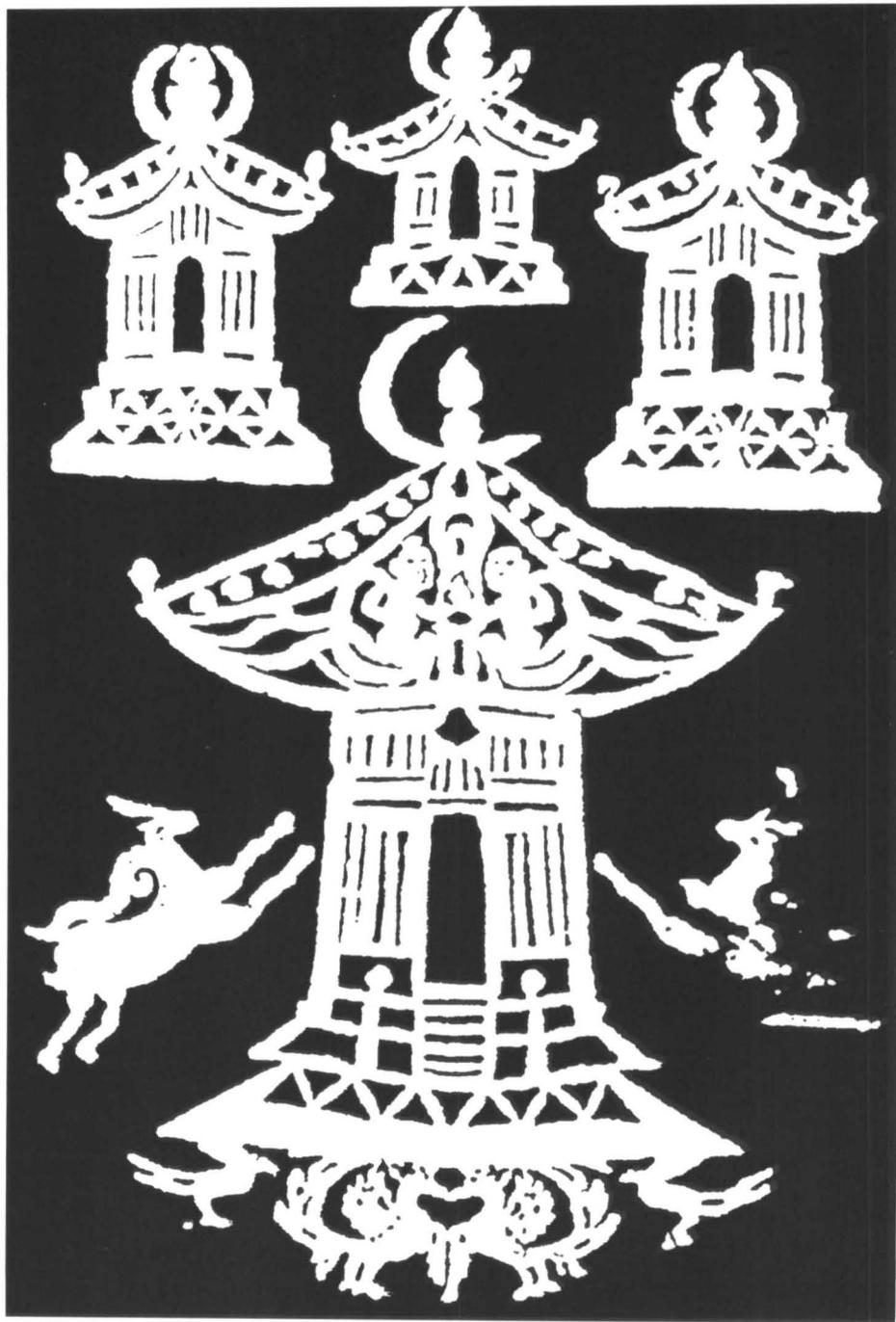

双鹿与塔(剪纸 五代)

佛塔(五代)

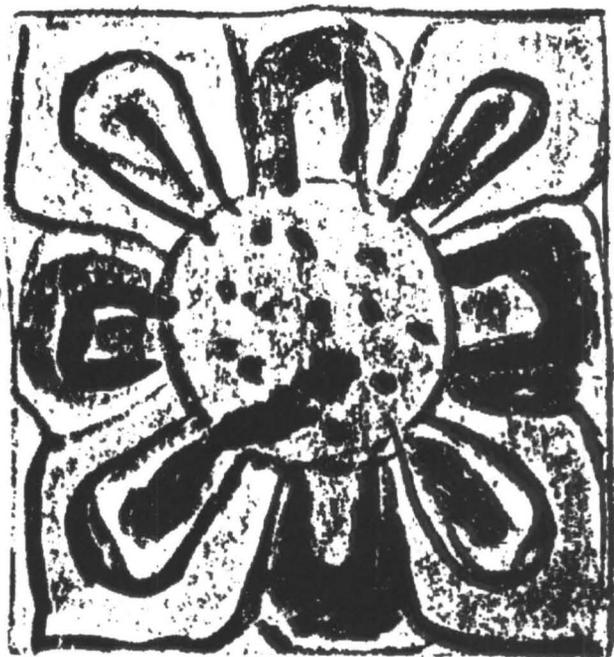
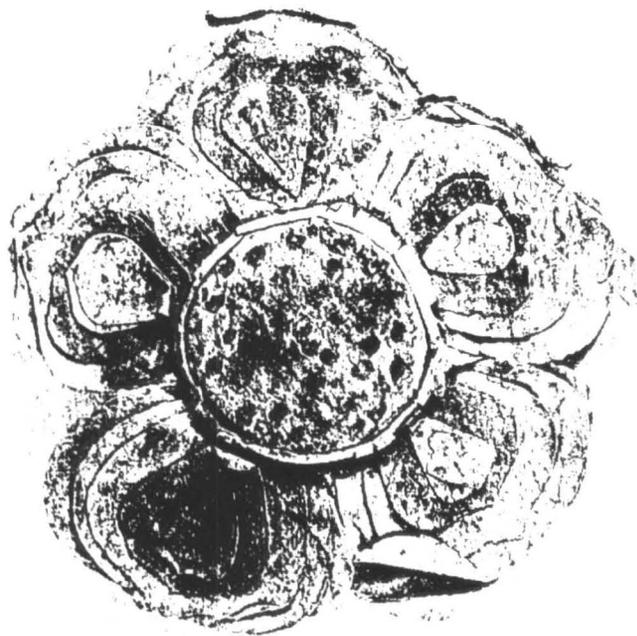
可能是绘制洞内壁画边缘装饰图案样稿。以上这些剪纸首次披露，填补了中国唐和五代时期剪纸实物的空白，也为中国剪纸史上提供了极为珍贵的资料。这充分说明甘肃民间剪纸的历史极为悠久，剪纸这门民间艺术在甘肃古代也是极为普及和盛行。

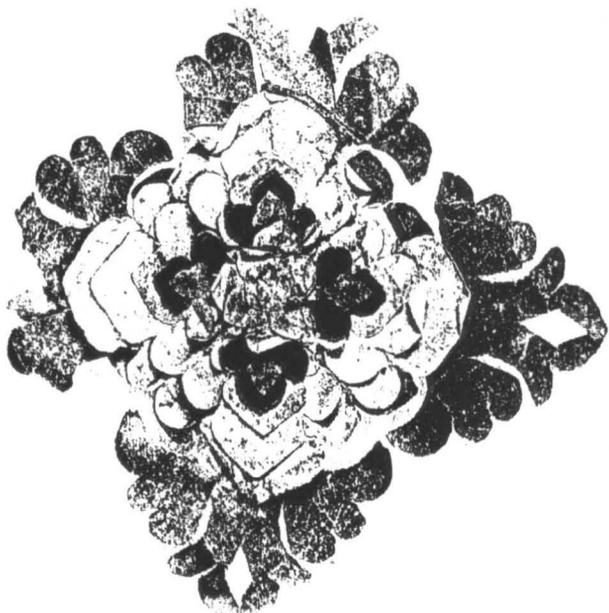
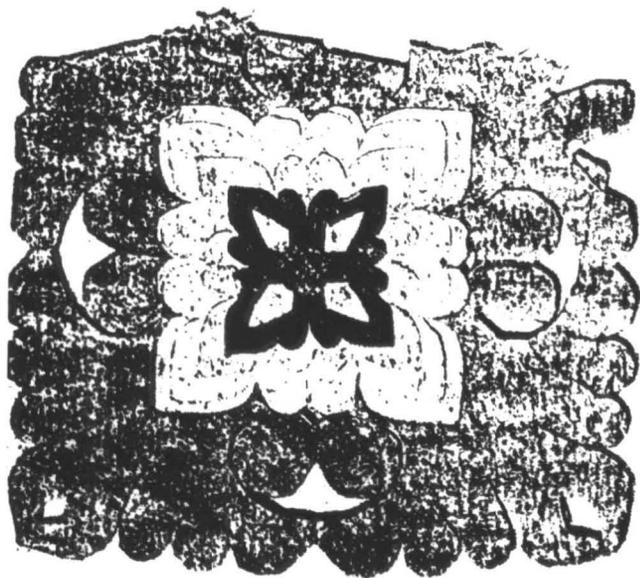
群塔与鹿(剪纸 五代)

持幡菩萨立像(纸本墨画剪纸 五代 30.0x21.2)

纸花(画)一组 (唐代)

2 门神 剪纸 与 送穷花

门神剪纸——雄鸡(传世纹样, 32×32厘米) 蝙蝠:
(洪福); 雄鸡:(吉祥)

门神剪纸——娃娃骑鸡(传世纹样 34×33厘米)
金蟾:(进财); 娃娃:(添丁)

剪只雄鸡，爪下踏着妖物（毒虫、鬼头），嘴里叼着灵芝草，鸡身上有蝙蝠、蟾蜍装饰物，贴在门上作为门神；也有只剪只雄鸡、对狮、老虎或骑马舞剑英雄武将作为门神的。

人们为了欢庆春节，前一年腊月二十三除尘以后，开始剪以“送穷花”为主题纹样的窗花、炕窑花、顶棚花、箱柜花。

名称多叫“连年有余”、“招财进宝”、“富贵龙”、“吉兽进宝”、“大白菜”等。表示镇邪消灾、迎福送穷，过个祥和如意年。

据魏《镇原县志·民俗志》中记载：“岁时，正月元日，彻夜燃灯，焚香荐牲设醴，供五祀，祭祖先……五日，未明时，户户剪纸为人并舟车糗饵，送之通衢，名曰：“送穷”。由此可知，剪纸花送穷习俗由来已久。

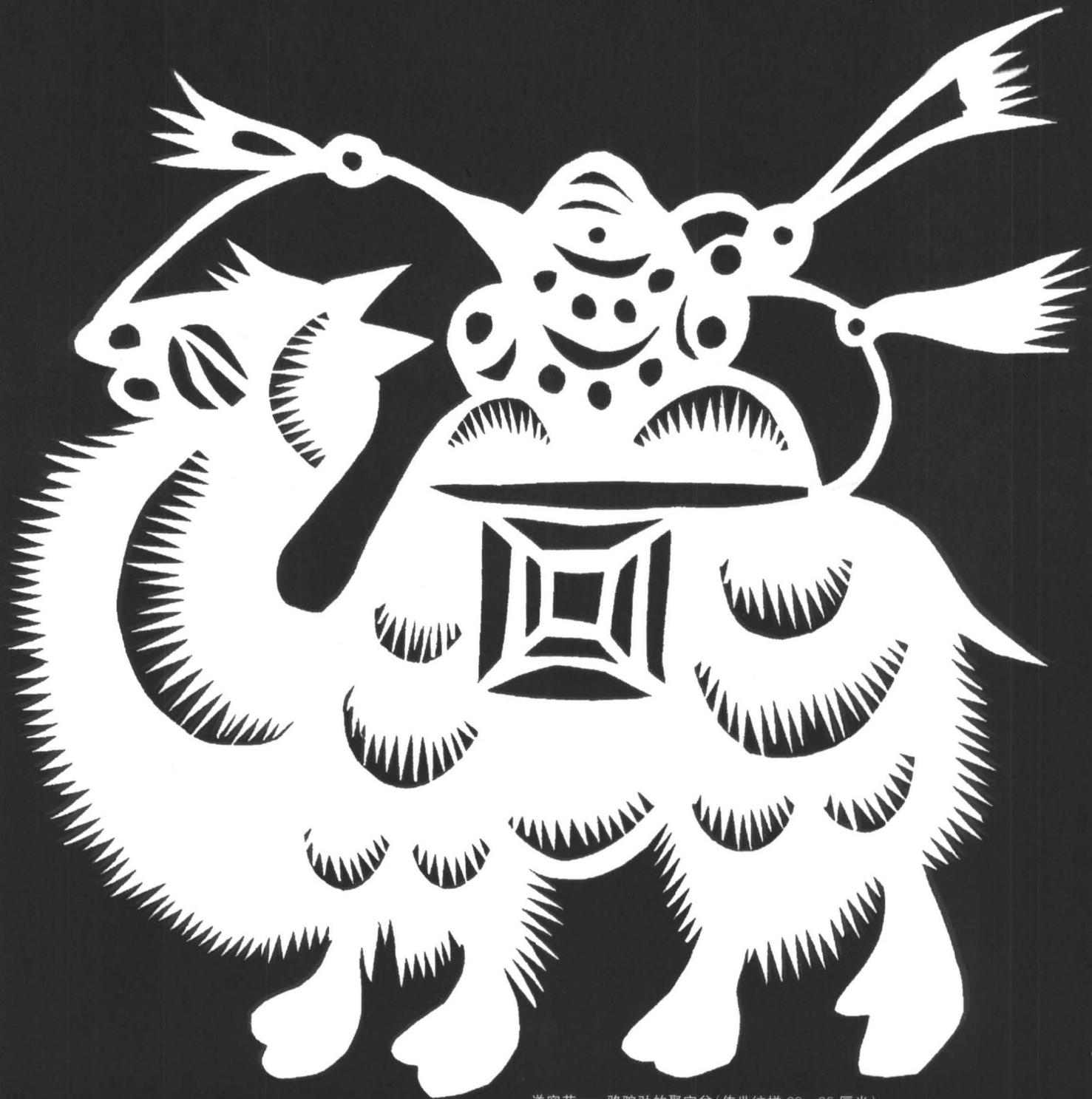
牡丹：(富贵)；石榴：(百籽)
送穷花——富贵龙(传世纹样 12×6 厘米)

送穷花——吉兽进宝(传世纹样 9×6 厘米)

送穷花——狮子滚绣球(传世纹样，25×19 厘米)

送穷花——骆驼驮的聚宝盆(传世纹样 28 × 25 厘米)