

中原传统民间艺术研究

段卫红 张翔 张利丽 张弓强 王峰 王萃然 著

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

中原

段卫红 张翔 张利丽
张弓强 王峰 王萃然
著

传统民间艺术

研究

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中原传统民间艺术研究 / 段卫红等著. —北京: 中国轻工业出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5184-0188-8

I. ①中… II. ①段… III. ①民间艺术-研究-河南省 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第057917号

责任编辑: 杨晓洁 责任终审: 张乃东 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 燕杰 责任监印: 张可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京厚诚则铭印刷科技有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2015年5月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 18.25

字数: 350千字

书号: ISBN 978-7-5184-0188-8 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

141605K2X101HBW

前言

文化是一个民族的魂，传统民间文化是一个民族历史的积淀和共同守护的精神家园。中原文化以河南省为核心，河南是中原文化的发祥地，古人云：“得中原者得天下。”自上古至唐宋，河南境内先后有22个王朝建都或迁都于此，成为国家政治、经济、文化中心。

各类史料中均有记载当时手工业规模宏大的盛况，中原传统民间艺术渗透于人们的衣、食、住、行、娱等各个方面，经历了5000多年共同语言、共同地域、共同经济、共同生活的高度凝练提取过程，形成了丰富多样的表现形式和内在寓意，代表着中原儿女的群体情感和艺术特色。

最具有河南地方特色的民间美术形式有：朱仙镇木版年画、浚县泥咕咕、开封的汴绣、新密四雕（石雕、玉雕、砖雕、木雕）、民间剪纸、滑县的点锡壶、民间建筑、南阳的木烙画、禹州的钧瓷，还有独山玉雕、唐三彩、皮影、面花、方城石猴等。这些具有浓郁的中原特色的民间文化艺术品，其文化内涵以及风格气质充分体现了中原独特的地域性群体特征，是当地人民长期生活和积累的产物，具有深厚的文化底蕴，在体现中原人民无限的生命力、创造力和凝聚力的民间艺术文化精神，继承民族优良传统、弘扬民族文化、振兴地方经济等方面做出了历史性的贡献。可是，在全球化和现代化潮流的强烈冲击下，社会生活结构快速解构重组，民间本土文化艺术形式由于资源分布零散，无法及时和时代对接的状况，令其越来越沉寂甚至消失。

本书从中原民间剪纸与年画、汝瓷与钧瓷、豫剧、浚县泥咕咕、汴绣等具有代表性的传统民间艺术的历史、起源、发展、艺术特点、传承、应用与创新等方面进行论述，旨在以微薄之力，通过研究如何利用传统民间艺术资源，进行传统文化遗产的保护和开发，改变其濒危的状况，使亟待拯救、发展、创新的民间艺术能够适应现代社会的精神、物质文化生活需求，形成产业规模，获得更好的良性发展。以新的文化创意产业形式对中原传统民间艺术进行补救，使其活化于当下，发扬光大，促使中原人自豪感的觉醒！

编者

2014年10月

第一章 中原民间剪纸与年画 | 001

第一节 中原剪纸 | 002

- 一、中原剪纸的历史 | 002
- 二、中原剪纸的艺术特点 | 007
- 三、中原剪纸的题材 | 009
- 四、中原剪纸的表现手法 | 015
- 五、中原剪纸的传承代表 | 019
- 六、中原剪纸的创新应用 | 024

第二节 朱仙镇木版年画 | 025

- 一、朱仙镇年画概述 | 025
 - 二、朱仙镇年画的发展历史 | 027
 - 三、朱仙镇年画的传承代表 | 033
 - 四、朱仙镇年画的艺术特点 | 034
 - 五、朱仙镇年画的创新应用 | 053
- 参考文献 | 055

第二章 中原名瓷汝瓷与钧瓷 | 057

第一节 汝瓷 | 058

- 一、汝瓷的历史 | 058
- 二、汝瓷的艺术特色 | 066
- 三、当代汝瓷的创新与应用 | 079

第二节 钧瓷 | 084

- 一、钧瓷的历史 | 084
- 二、钧瓷的艺术特点 | 096
- 三、钧瓷的创新应用 | 113

参考文献 | 117

第三章 豫剧 | 119

第一节 豫剧的形成与发展 | 120

一、豫剧的文化积淀与起源 | 120

二、豫剧的发展与现状 | 126

第二节 豫剧的艺术特征 | 130

一、豫剧五大名旦的艺术风格 | 130

二、豫剧艺术特点解析 | 148

第三节 豫剧服饰 | 152

一、豫剧服饰文化的历史 | 152

二、豫剧服饰特征体现多层文化 | 157

三、豫剧服饰的元素特征分析 | 160

第四节 豫剧服饰艺术的继承与创新 | 165

一、豫剧的继承 | 165

二、豫剧服饰的创新 | 166

三、以正确的眼光看待豫剧服饰的发展 | 169

参考文献 | 171

第四章 浚县泥咕咕 | 173

第一节 浚县泥咕咕的历史 | 174

一、浚县泥咕咕的产生 | 174

二、浚县的地理位置及民俗民风 | 176

三、庙会与泥咕咕 | 181

四、浚县泥咕咕名字的由来 | 182

五、浚县泥咕咕的发展 | 186

第二节 浚县泥咕咕的制作工艺及类别 | 188

一、浚县泥咕咕使用的材料 | 188

二、浚县泥咕咕的制作方法 | 188

三、泥咕咕的类型和特点 | 191

四、浚县泥咕咕的流派及特点 | 193

第三节 浚县泥咕咕的艺术特色 | 202

一、浚县泥咕咕的造型、图案特色 | 202

二、浚县泥咕咕沾色彩特点 | 204

三、浚县泥咕咕的文化内涵 | 206

四、浚县泥咕咕的美学意义 | 208

第四节 浚县泥咕咕的应用与创新 | 209

一、浚县泥咕咕存在的意义 | 209

二、浚县泥咕咕的传承与保护 | 210

三、浚县泥咕咕的发展 | 212

参考文献 | 214

第五章 汴绣 | 215

第一节 汴绣的历史起源 | 216

一、劝课农桑是汴绣发展的物质基础 | 218

二、汴绣的发展历程 | 221

第二节 汴绣的艺术特点 | 226

一、汴绣的分类 | 226

二、汴绣的题材 | 229

三、汴绣的色彩 | 233

四、汴绣图案的寓意 | 236

五、汴绣的工艺 | 237

六、汴绣的针法 | 241

第三节 汴绣现状与传承创新 | 245

一、汴绣现状 | 245

二、汴绣存在的问题 | 246

三、汴绣艺术的传承发展 | 251

参考文献 | 260

第六章 中原地区传统民间建筑的风格与特点 | 261

第一节 中原地区传统民间建筑的历史 | 262

一、中原地区传统民间建筑的起源 | 262

二、中原地区传统民间建筑的演变与发展 | 264

第二节 中原地区传统民间建筑的特点 | 271

一、豫北、豫东传统民间建筑 | 271

二、豫西平原地区合院式传统民间建筑 | 274

三、豫西黄土高原地带窑洞传统民间建筑 | 276

四、豫南、豫西南传统民间建筑 | 279

五、中原地区传统民间建筑风格综述 | 280

第三节 中原地区传统民间建筑的继承与创新 | 280

一、中原地区传统民间建筑的继承 | 280

二、中原地区传统民间建筑的创新 | 281

参考文献 | 282

后记 | 284

第一章

中原

民间剪纸与

年画

中原剪纸艺术和木版年画都是河南民间优秀传统文化。剪纸的核心地域在豫西和辉县，年画以朱仙镇为代表。

性的作品有豫西剪纸和辉县剪纸，粗犷豪放、质朴夸张、构图简洁、厚重凝练、内涵丰富，极其生动地体现了中原农耕文化的美学特征。辉县剪纸现已被我国列为第二批国家非物质文化遗产。

第一节 中原剪纸

我国剪纸艺术深深扎根于劳动人民深厚的生活土壤之中，不受任何功利思想和价值观念的约束，不以再现客观真实为主要目的，而是凭借着民间艺人的主观意识感受，体现其审美观念和精神内涵，具有独特鲜明的艺术特色。中原民间剪纸艺术是我国剪纸重要的组成部分，是中原劳动大众用双手和心灵创造出的艺术结晶，遍布河南各地，自从诞生以来就没中断过。在各种民俗剪纸活动中，它以独有的方式默默地唤起人们对生命的热爱，对幸福生活的渴求，对民族繁荣富强的企盼。

中原剪纸民风极为普遍，制作简易，艺术传承基本归于家传口授，内容题材以表现传统民俗为主，以原生态元素居多。它历史悠久，题材广泛，刀工精细，意趣丰富，功用多样，作品众多，具有浓厚的乡土气息和地域特色，形成了独特的民间艺术风格。它浓郁厚重地传达出中国传统文化的内涵和本质，体现出现代剪纸的审美特色，其独特的艺术价值，充分展现了中原劳动人民的审美观和精神品质。代表

一、中原剪纸的历史

农耕时代，中原文化引领着华夏社会前进。经历了几千年文化的影响，中原剪纸已完全成为民间文化重要的组成部分。中原剪纸题材和手法都明显有着中原人浑厚、单纯、简洁、明快的风格，在作品中我们可以明显感受到中原农民的那种朴实无华的人格魅力。中原剪纸在工具和材料的使用上很方便，因此在当地流传极为广泛。在历史过程中，女人在传承中成为主体。因为，在漫长的奴隶社会和封建社会里，女人一直处于社会的底层，她们主要负责家庭的纺纱织布和裁衣的工作。于是，在这一过程中剪刀便与妇女结下了亲密的关系，在剪刀的裁剪下，剪纸艺术便产生了。它的内容大多表达了对婚姻、儿女、情感、生活的美好希望。在悠久的历史长河中，具有鲜明艺术特征的剪纸成为中原文化的艺术品种之一。

在现今河南流传的剪纸的纹样中，历经着如下几个阶段：从原始社会“万物有灵观”产生的全兽形图腾崇拜，如

“鱼”“虎”等剪纸纹样，到后来半人半兽形组合剪纸如“人鱼娃娃”“玉兔寿桃娃娃”等，人类对于自身的认识不断增强，人的形象也一步步成为剪纸创作的主要形象。

1. 中原剪纸的起源

民间剪纸应溯源于古人的祭祖活动，深深扎根在民间生活之中，是民俗文化的形象载体。剪纸亦称为“镂花艺术”，采用剪、刻、锉、撕、烫、烙等创作艺术技法，以富有魔力的纸感表现语言和强调影像线条的艺术造型，形成了独有的民间艺术式样。

它形式多样，题材广泛，内涵深厚，表现形式有趣，表达了人们趋利避邪等生存需求。中原剪纸体现了人们追求美好生活的理想，不管是办喜事时的祈福求祥的剪纸，还是办丧事时的寄情托物的剪纸，都体现了剪纸这种民间艺术对理想美的执着追求，也反映了当时人们对未知世界的想象。长期以来，剪纸总是伴随着喜庆节日、礼仪祭奠等民事民俗活动，用于点缀喜庆节日，装饰门窗居室，或作为刺绣底样为女红专用。传统民间剪纸是劳动人民美化生活的一种亲切、通俗、美观的民俗美术艺术，是用来抒发民间情感的“草根文化”。中原剪纸逐渐成为中华民族艺术美学的精髓，并积累了丰厚的意象对应程式体系，如祝福祈祥类、镇妖辟邪类、爱情婚姻类、家族繁衍类、神灵圣贤类等。

民间剪纸艺术在中原厚重传统文化的沃土上，焕发出了独特的异彩。先秦时期先民们就已用“剪影”的手法来表现生活，创造了独具魅力的艺术表现语言。渑池县仰韶文化的彩陶纹样，安阳殷墟商代的青铜器纹样，都运用了巧妙的剪影手法，与现代剪纸在表现手法上有明显的相似之处。真正意义上的剪纸是在蔡伦发明了造纸术以后，纸的出现使镂花找到了更好的材料。两晋剪纸艺术逐渐发展，到了唐代，剪纸开始盛行于民间。宋代关于剪纸的记载很多，出现了以剪纸为生的艺人。宋代刘恕《通鉴外记》里记载有西晋的剪纸场景：“晋惠帝正月赏宴，百花未开，令宫人剪五色通草花。”可见西晋都城洛阳宫室已经用剪纸作为节庆装饰。宋代周密在《志雅堂杂钞》里记载北宋汴京剪纸的情况：“昔京都大街，有剪花样者……。一少年，能于袖中剪字及花朵之类，独擅一时之誉。”由此可见，宋代河南民间不仅流行剪纸艺术，并且能够达到“盲剪”，水平之高可见一斑。宋代皮影艺术开始流行，皮影与剪纸在技法上有很多的相似之处，皮影用材除了动物的皮外，还用厚纸制作，更与剪纸相通。宋代吉州窑瓷器纹饰运用剪纸形式进行装点，即在施釉过程中，贴上剪纸之后入窑烧制而成。清代满族人有剪纸的习俗，因而剪纸进入了宫廷，剪纸艺术达到了前所未有的鼎盛时期。

丹纳说：“自然界有它的气候，气候的变化决定这种那种植物的出现，精神方面也有它的气候，它的变化决定这种那种艺术的出现。”民俗是形成剪纸观念和主要内涵，以及促成剪纸发生、发展的重要因素。史前原始先民，对于种种自然现象的迷惑，对于某种动植物的崇拜，促成了巫术活动的产生。在世世代代的延续中，逐渐形成了各种民俗礼仪和民俗活动。

早在战国时期，位于豫北的辉县就已形成了剪纸的雏形，在辉县固围村战国遗址出土的“银箔镂空刻花”，是我国现存最早用薄片剪刻的作品。明清时期，辉县剪纸开始发展，其艺术风格受到了相邻的山西剪纸的影响，逐渐形成了清新秀丽、纯朴生动、俗中透雅的艺术特色。表面上看，这种“镂金作胜”、“剪彩为人”的艺术活动是统治阶层的专利，但是所有的艺术活动都与民间有着鱼水之间的密切联系。因此，“镂金”、“剪彩”这样的艺术一旦为广大的劳动人民所掌握，就会得到充分、长足的发展，散发着永久的魅力。清《保定府志》载：“石女，张蔡公女也，有巧思，与人接谈，袖中细剪春花秋菊细草垂杨，罔不入神，其剪制得夜，绝巧夺目，得之者珍藏焉。”

2. 中原剪纸的发展

民间剪纸艺术有自身的形成和发展历程，西汉时期人们通常运用薄片材料，通

过镂空雕刻的技术方法制成工艺品来欣赏，这种形式早在纸未出现时就已盛行，即用雕、镂、剔、刻、剪的表现技法在金箔、皮革、绢帛，有的在树叶上剪刻装饰纹样，《史记》中的剪桐封弟中记述西周成王使用梧桐叶剪裁成“圭”赐其弟。春秋战国使用皮革镂花，银箔镂空刻花，都与剪纸方式如出一辙，这些现象的出现都为民间剪纸的形成发展奠定了坚实基础。中国最早的剪纸作品，是1967年考古学家在新疆高昌遗址北朝墓群中，发掘的两张团花剪纸，它采用了麻料纸，属于折叠型祭祀剪纸，它的出土为我国的剪纸形成提供了有力的佐证。

唐代诗人杜甫出生在河南巩县，“剪纸”这一名词曾出现在他的《彭衙行》诗中：“暖水濯我足，剪纸照我魂。”据说花木兰是东亳地人（今商丘虞城人），而《木兰诗》中的花木兰“对镜贴花黄”中的面部饰物“花黄”也应该是一种镂花饰片。豫西一带则流传着一个“剪金牛过函谷关”的传说，大意是说被尊为道教始祖的战国时期的大哲学家老子（河南鹿邑人）骑着牛过函谷关（升天），用金箔剪春牛赐百姓为符以“驱邪免灾”，现在河南大部分地区还保留着正月二十三迎春耕、剪春牛的民俗。

在唐代剪纸艺术有了很大发展，杜甫诗曰“暖水濯我足，剪纸招我魂”，以剪

纸招魂的民风民俗当时已流传于民间。从藏于大英博物馆的唐代剪纸可观其水平之高，画面构图完整饱满，表达出天上人间的理想境界。唐流行额，其镂花木版纹样很具剪纸特征，如现藏日本正仓院的“对羊”，羊的纹样是典型的剪纸艺术表现手法。唐代民间出现了运用剪纸手法制作的漏版印花板，它使用厚纸雕刻成模版，将染料印刷到布匹上面，形成美丽的图案。

明清时期中原民间剪纸艺术逐渐走向了成熟，并达到鼎盛。剪纸手工艺术的运用范围更加广泛，很多民间民俗上的花饰，均是利用剪纸作为装饰。更多用途是民间常将剪纸装饰在家居的饰物之上，美化居家生活，如窗花、柜饰、喜花，棚顶花等均是用来装饰房间的剪纸。民间剪纸的队伍以农村妇女为主，女红是传统女性特有的美德表现，剪纸作为女红的必修技能，必然成了女孩少年就要学习的手艺技能。她们从前辈或姐妹处要来剪纸的花样，通过临剪、重剪、画剪，描绘熟悉的自由景象，虫鱼鸟兽、林树植物、小亭风景，最后达到随心所欲的自由境界，能信手剪出别致的花样来。中国民间剪纸艺术，犹如一株常春藤，古老且长青，它独有的普及、实用、审美等功能，为大家所喜闻乐见。

元宵节是中国传统的节日，在这样盛大的节日中，剪纸成为民俗节日的必备

品。宋朝吴自牧《梦粱录》曾记录了这样的壮观景象，“昨汴京大内前缚山棚，对宣德楼，悉以彩结，山脊上皆画群仙故事，左右以五色彩结文殊、普贤，跨狮子白象。”宋代彩灯的装饰多以镂刻金箔的剪刻纸图案为主，其五彩珠子灯，用羊皮剪刻的羊皮灯，是剪纸工艺在不同材料上的应用。走马灯则是用色纸剪刻扎糊而成。这个时期的各式各样的灯彩都离不开剪纸的装饰。明清之际，这种灯彩装饰在民间相当普及和流行。

即使到了现代，中原地区也有很多彩灯是以剪纸图案为装饰的。二月二龙抬头节、五月初五端午节、十月初一鬼节、腊月二十三祭灶节，民间巧手们纷纷用剪纸来表达自己的愿望。各式各样的民俗活动，使得剪纸活动由上层社会进入民间，并且在民间普及和流行，成为民间艺术中不可或缺的表达形式。在豫北剪纸盛行的各乡村都有代表性剪纸艺术家，称为“巧手”，他们剪纸技艺各有所长，风格有别。剪纸艺术代代相传，不断发展，其艺术形式也随着时代的变迁发生了变化。以李爱荣为典型代表的现代民间剪纸艺术家，以表现新农村的新民俗、生活为内容题材，鲜明地突出了原生态和与时俱进的艺术特点，具有浓厚的乡土气息和地方特色。

3. 中原剪纸的现状

民间剪纸艺术绵延相传而来，从未中

断过。其流传面之广、数量之大、样式之多，比任何民间艺术都更为突出。在各种民俗活动中，剪纸随处可见，时刻装点着人们瑰丽多彩的生活，充分体现了中华民族对真善美的不懈追求和向往。

中原剪纸是河南人民用双手和心灵创造的结晶，它遍布在河南各地，自诞生以来从未中断过。在各种民间民俗活动中，她以独特的方式唤起人们对生命的渴望、对幸福生活的坚定信念及对繁荣富强的愿望。由于历史偏见，剪纸艺术并没有处在重要艺术位置上，绝大多数凭借口传心授，相传方式脆弱，一旦没有传承人，犹如断线风筝，很快消失。在社会经济高速发展的今天，它必然遭受致命的冲击。由于工业化和城市化的迅猛发展，现在很多民间艺术处于消解状态，需要各方高度重视起来，关注民间艺术的生存状态，出台具体措施，对民间民俗艺术进行保护和抢救，积极提高民间艺术的影响力和生存能力。

社会经济的快速发展，使河南剪纸的振兴与发展有了新的机遇，但是目前，河南剪纸已到了濒临灭绝的地步，民众和当地政府对于剪纸的审美、保护发掘与传承的认识力度不够，使得剪纸艺术后继无人，受市场经济的影响，现代农村妇女已不愿从事剪纸艺术创作。有些剪纸的独门技艺正在消亡，有的品种已经绝迹，需要

重新整理恢复才能发扬继承。

(1) 缺乏继承人。独特的地域文化孕育了独具魅力的辉县剪纸，它是辉县民间优秀传统艺术。辉县剪纸制作方便、因地取材、题材丰富，寓有浓郁的地方特色。它是辉县劳动人民为满足精神生活的需要而进行艺术创造，是他们平凡生活中进行装饰和流传的一种艺术形式，展现了辉县人民的审美观和丰富的内心世界。

随着社会的发展，民俗活动逐渐趋于淡化，加上市场经济的影响，中原民间剪纸目前处于濒危状态，面临形势令人十分担忧，例如已被我国列为第二批国家非物质文化遗产的辉县剪纸，目前只有李爱荣、赵思栋、闫保堂及杨海峰等民间艺术家，除此之外，寥寥无几，现在因种种原因，年轻人都不愿意从事剪纸艺术。在2010年新乡市关帝庙庙会上，左手剪纸能手杨海峰在民间艺术展览区介绍说，现在剪纸主要是因喜欢才去剪，但经济效益上不去，只能靠从事民间丧事扎纸维持生活，所以很多年轻人不愿从事剪纸这一行。

(2) 民俗淡化。随着经济的快速发展，人民的物质文化生活也发生了巨大的变化，原来独院变成了楼房，原来逢年过节都在窗户上贴窗花的习俗逐渐淡化。以前结婚用的喜庆剪纸也被“洋”结婚仪式所代替。可见民间民俗的淡化也是导致中

原民间剪纸后继无人的一个重要原因。

的发展。

(3) 政府扶持力度不够。辉县市民间艺术展览馆原馆长吕连宝也是搞剪纸的能手,辉县市民间艺术展览馆2008年开馆,一度也成为宣传辉县民间剪纸的窗口,坚持了2年多,亏损了几万元,被迫停办。其中很重要的一个原因就是政府扶持和关心力度不够。辉县民间剪纸虽然被批准为国家第二批非物质文化遗产,却没有固定的展览馆来展示这一极具魅力的民间艺术瑰宝,确实需要引起相关领导的重视。

(4) 营销力度不够。民间剪纸艺术家李爱荣在新乡市卫河公园2010年新春庙会上(如图1-1-1),一幅剪纸仅卖5元,一些观赏者还认为一块小纸片没有那么大的价值,可以看出人们对民间剪纸的审美意识缺乏基本的了解。需要通过各种渠道进行大力宣传,提高人们对辉县民间剪纸的认识,使审美功能与经济功能达到一种很好的协调关系,从而促进辉县民间剪纸

二、中原剪纸的艺术特点

中原剪纸简单朴实,敦厚粗犷。剪纸是与习俗相互依附而存在并发展的,它带有浓郁的生活气息和强烈的地域特征。中原剪纸揭示着中原人对生命的认识。在远古时代,生存与发展始终是他们所面对的大问题。因此,在围绕生命这个体裁上形成了一系列的中原剪纸作品。它们描述了中原人对生存、繁衍、富贵、长久等意愿的表达。

豫西是道家思想的重要发源地,历史上留下了大量老子的资料。道教是在中国古代道家思想理论的基础上吸收神仙方术、民间鬼神崇拜观念和巫术活动而形成。它主张清静无为,长生不老,得道成仙。这种多神信仰来自于民间,在长期的发展中也形成了神仙谱系,反过来又作用于民间的吉祥图像。道教是我国土生土长的宗教,其基本教义和信仰又是崇尚自

图1-1-1 李爱荣在卫河庙会上表演剪纸

图1-1-2 猪

然，以生为乐，重生恶死，与人民群众的基本生活与追求大体一致，所以有着深厚的群众基础。道教是名副其实的多神教，要说尊奉的神、仙、灵、圣之多，道教是首屈一指的。中原剪纸表达了一种传统的价值观念。在中国古代历代统治者将孔孟之道强加以推广，渗透，最终成为老百姓的行为规范。这无形中对民间艺术也有了一定影响。因此，在中原民间剪纸中有许多表现这种题材的剪纸，像《包公赔情》《三娘教子》等。这些剪纸在之前人们没有文化的情况下，它无形中成为了传授道德观念的教科书。

除天神、地神外，还有属于人鬼一类的神，如各姓之祖先和历史上被誉为圣哲贤才和忠孝义烈之士，如关羽、岳飞等，都为道教所奉祀。在民间流传最广的“八仙”“八仙庆寿”“八仙过海”的故事，可以说是家喻户晓、人尽皆知。八仙神通广大，游行民间，时时关注着民间疾苦，引度有缘人成仙，在他们的身上寄寓着世俗社会芸芸众生的生存希望。他们的出现正是千百年来神仙文化传统的产物。而这一切，都成为中原剪纸得天独厚的题材。每年的农历正月二十三，是祀奉道家老子的日期。据说这一天老子会骑青牛出游，为百姓消疾免灾，保佑一年幸福平安。于是豫西家家户户用黄裱纸剪一个大黄牛贴在房屋的门窗上，并写上“正月二十三，老君来散丹，门上贴金牛，四季

保平安”等。农历二十四个节气，几乎都会有不同内容的剪纸作品张贴，如钟馗捉鬼、吕祖降妖、葫芦收毒、艾虎辟邪、太极八卦、门神等。这种剪纸活动，在春节和元宵节会达到高潮，构成了一道独特的豫西民俗景观。

中原剪纸艺术透露出中国早期民俗信仰方面的秘密。信仰是历史发展过程中，在民众中自发产生的一套神灵崇拜观念。在黄河中游一带，许多农家，仍然习惯在窗上贴一些华夏图腾的剪纸，如图《猪》等。传统民间剪纸的动机与意义和其他地区一样，是人们表达趋利、辟邪的需要，表达了他们祈福、求安的美好祝愿。辉县民间剪纸蕴含很多的隐喻手法，剪“天地神”“风神”“龙王”等，表现了人民祈望仰仗神灵、魔力与天灾抗衡，驱邪避害，求得幸福安康和丰衣足食。受自然地理、生活习俗、历史文化的影响，中原剪纸具有明显的地域特色：人物形象和刀法张弛有度、妙趣横生。线条特征兼江南的秀丽与北方的刚烈；其情感兼得江南的柔媚和北方的厚重。风格浑厚粗拙，苍劲古朴，雅致生趣，情感率真浪漫、奔放潇洒。随着现代人们生活的变化，中原剪纸艺术有了较大改观，他们的剪纸艺术在秉承中原传统文化的基础上锐意进取，推陈出新，在审美观念、内容题材和表现形式等方面有可喜的突破，让我们看到了中原民间剪纸艺术发展的希望。

中原剪纸内容题材以表现传统民俗最为突出，原生态元素多，文化艺术积淀厚，其艺术传承均系家传口授。特别是在辉县，几乎每个村里都有剪纸代表，称为“巧手”，他们剪技各有所长，风格迥异。辉县剪纸艺人代代相成，绵延发展，其艺术形式也随着时代的变迁而悄悄发生着变化。以李爱荣为代表的现代民间剪纸艺术家，以表现现代农村里的新生活为主要题材，鲜明地突出了原生态元素和与时俱进特征，具有浓厚的乡土文化和地域特色。

三、中原剪纸的题材

中原民间剪纸艺术是土生土长的民俗艺术，它的题材体现了平凡的乡村生活，具有高度提炼、题材广泛、生动逼真的特征，生动表现了浓郁的乡土气息和地方特色。中原剪纸生动地反映了人们朴实、纯真的美好感情，平常生活中的庄稼蔬菜、家禽走兽、鱼虫花草、生产场面和生活场景等，经剪纸艺人的艺术创造而变得生机盎然。与西北高原的剪纸相比较而言，中原民间剪纸已超越了对虚幻精灵或生殖图腾的表现，更多地选择教育、祝福、趣味的内容，以表现人民幸福生活为主体的剪纸不胜枚举。

在中原民俗剪纸中，生活场景的图案居多，它表达人民追求幸福生活的强烈渴望。在中原剪纸中丝毫看不出悲凉低沉的

情调，总是饱含着积极的乐观精神，飘溢着幸福和祥和气息，表达着劳动人民对于幸福的希望与生活的坚定信念。中原剪纸艺术以动植物、民间生活等为主要题材，通过借喻、夸张、节奏、比拟、双关、谐音、象征等手法，创造出形象与吉祥如意完美结合的图形，这种吉祥图案是民俗文化的载体，人们通过直观的完美形式，表达对幸福美好生活的强烈渴望。

怀着趋吉之心，追求生活中的真美之情，中原剪纸以深邃而丰富的寓意内涵，融景、意、情、趣、美于一体，在天马行空的幻想与现实生活相合的创作中，造就了中原剪纸艺术寓美于朴、寓巧于拙的艺术风格。剪纸种类按寓意可分为吉祥祝福、驱邪、劝勉、警戒、趣味；按用途有装饰类、俗信类、稿模类、设计类等。中原剪纸按纹样可分为人物、动植物、文字、器具、山水等。下面从生活题材、动物题材、历史人物和神话传说三方面，对中原剪纸的题材进行阐述。

1. 生活题材

因为剪纸的作者大多来自农村，所以她们的作品题材大部是取材自己的实际生活。在辉县民间剪纸中，平凡生活题材最为典型，有反映人们在田间地头劳动的场景剪纸，有人们幸福的生活剪纸，有反映民俗民风的剪纸等，非常丰富，其中以李爱荣、杨海峰等的生活剪纸最具有代表

性。辉县薄壁镇滩头村李爱荣的剪纸作品“农家乐”，风格粗犷

豪放，质朴夸张，种地、丰收、上学、喂猪、织布、梳头等以平凡生活为题材、以紧跟时代步伐为思想特点，是生活的真实写照。民间“兔”音同“富”，以兔为图案的剪纸在辉县非常普遍，“兔”吃草是人们祈求生活美满之意。

李爱荣的生活剪纸取材丰富，涉及民俗风情、生产生活、珍禽异兽，散发着浓厚的乡土气息。她的艺术风格纯朴粗拙、简练明朗、想象丰富，有浓烈的原始趣味和稚拙美感，作品《新二十四孝》（如图1-1-3李爱荣剪纸《新二十四孝·拜灵》）、《农家乐》等多次荣获省级以上大奖。其中《新二十四孝》以父爱和孝父为主题，内容为：骑在父亲脖子上看大戏；父亲为她驱赶蚊子、亲自送她上学；在磨房陪父亲磨豆腐、听父亲拉二胡；和父亲一起放牛、打麦场、收白菜、挖野菜、铡

草、田间种地；给父亲送饭；

父亲晚上看她纺花；父亲送她出嫁；骑毛驴、背小孩回娘家；为父亲做长寿面、理发、洗脚；挽着年迈的父亲散步，推着轮椅上的父亲晒太阳，为卧病在床的父亲喂饭；拜灵；哭坟。作品充分展现了她对父亲的怀念，是艺术家对生活的真情流露。

杨海峰的民俗题材非常突出，比如虎头帽、虎头鞋、老镜子、儿童披风等，体现了他对民俗生活的细心观察和热爱；生活题材的如《玉米地》《母与子》等，刀法朴拙、生动形象，充满了生活情趣。赵思栋的审美情趣和艺术灵感主要来源于生活和劳动，他把自己的才华情思和对生活的美好追求倾注于指尖，创作出了一幅幅生动的田园图画。

2. 吉庆寓意的题材

动植物在吉祥图的表现中占有很高的地位，动物类如麒麟、狮子（瑞兽）、

图1-1-3 李爱荣剪纸《新二十四孝·拜灵》

图1-1-4 母与子