

我国南方民间剪纸的历史、现状与保护策略

何红一

(中南民族大学 文学院, 湖北 武汉 430074)

摘要: 南方民间剪纸是中国民间剪纸的一个重要分支, 具有独特的文化价值。本文在对南方民间剪纸的历史、现状进行文化审视和归纳梳理的基础上, 提出一些保护性开发南方民间剪纸的建议。

关键词: 南方; 民间剪纸; 历史; 现状; 保护策略

中图分类号: K892.24

文献标识码: A

文章编号: 1672-433X(2005)04-0074-04

我国南方民间剪纸历史悠久, 分布面广、种类丰富, 风格突出, 具有很高的艺术价值和历史文化价值, 在中国剪纸史上占有重要地位。

一

我国南方民间剪纸孕育于古代的雕镂工艺之中, 并在南方古代巫文化的直接催化下形成。南北朝时梁朝荆州人宗懔的《荆楚岁时记》记载了荆楚一带人日节风俗: “正月七日为人日。以七种菜为羹, 剪彩为人, 或镂金箔为人, 以贴屏风, 亦戴之头鬓; 又造华胜以相遗。”“剪彩为人, 或镂金箔为人”是指人日这天大家用剪刀和刻刀在彩色丝绸和薄金属片上剪制和雕刻成人形(唐、宋时纸张普及了, 剪制和雕刻人形的材料就用彩纸代替了)张贴、佩带, 并互相馈赠。人日节剪刻人胜, 被后来的剪纸界公认为是剪纸的滥觞。此外, 南方薄质材料雕刻工艺的发达为民间剪纸的出现创造了条件。^[1]

南方民间剪纸的发展, 应自隋唐始。据说隋炀帝三下扬州时, 喜欢在扬州城西的上林苑中观览全国各地的奇花异卉, 宝兽珍禽。为改变冬季苑中花树凋零, 池水结冰的景象, 制造人工春天, 当权者曾令宫女们仿照民间剪纸方式, 用彩锦剪为花、叶点缀, 悬于树上、水面, 造出一派花红柳绿的艳丽春色以媚上。这种骄奢的帝王生活场景, 从一个侧面透露出古城扬州剪纸的信息。唐代诗人李商隐《人日》诗“镂金作胜传荆俗”句, 也从一个侧面记叙了荆楚一带剪纸民俗在当时社会生活中的影响。浙江剪纸五代时就有记载, “吴越践王于行

吉之日……城外百户, 不张悬锦缎, 皆用彩纸剪人马以代”(《武林梵志》)。江西吉州(今吉安)永和窑北宋时开始运用剪纸来装饰陶瓷。工匠们将刻好的剪纸花样贴在瓷胎上, 上釉后揭下剪纸再入窑烧制, 就使瓷胎上留下清晰的剪纸花纹。这种工艺后来为各地窑场普遍运用, 江西陶瓷工匠的发明为剪纸的应用开辟了一个新的领域。南宋时, 剪纸已用于民间婚俗。《梦粱录》载: “凡孕妇入月, 于初一日父母以银盆或彩画盆盛秋桔一束, 上插花朵及通草罗纹五男二女花样, 用盘盒装送馒头, 谓之‘分离’”。用“通草罗纹五男二女花样”, 为剪纸技艺在当地婚俗中的运用。

宋元明以来, 南方各地迎神赛会、观灯风俗的兴起和灯彩艺术的发展, 也使剪纸有了新的用武之地。剪纸镂空透亮的特点被用在走马灯上。一旦灯烛点燃, 玲珑剔透的纸影便清晰地映射出来, 甚至还可以随灯笼转动, 妙不可言。著名的乐清“细纹刻纸”, 起源于元代迎春纳福、驱祸消灾的“龙船灯”习俗。元《大德乐清县志》(公元1297—1307年)载当地“社里笙歌达旦, 通衢剪彩为众共赏, 与民同乐”, 此俗至今延续不衰。“龙船灯”除扎制工艺精巧外, 更以装饰工艺精美称奇。各村在自己龙船的外围, 一格一格地贴上许多精致的刻纸, 互相攀比, 争奇斗巧, “龙船花”的精工细刻工夫由此形成。

明代剪纸还被用来装饰扇面。1965年, 在江苏出土的一把剪纸折扇, 制作年代为明正德十年(公元1515年前后)。折扇用竹骨十八根, 扇面用棉盘纸夹裱了一幅“梅鹤报春图”剪纸。对光观看, 梅花枝分左右, 中间

* 收稿日期: 2005-01-20

基金项目: 国家民委2002年重点科研项目“中国南方民族民间剪纸研究”(MYS02001)

作者简介: 何红一(1954-), 女, 河南省淅川县人, 中南民族大学教授, 湖北省人文社会科学重点研究基地南方少数民族研究中心研究员, 主要研究民间文学与民间艺术。

站立一只喜鹊,扇面周围有锦框般的花边。在构图上明暗搭配,疏密有致,中心突出,整体协调,不愧为当时刻纸艺术的佳作。^[1]见下图。

采自钟铭《明代剪纸折扇》,载《中国民间工艺》第6期,1988年12月出版。

明初及明代中叶,佛、道文化相继传入长江上游的丽江,与佛、道相关的经幡剪纸也随之传入。明洪武十八年(公元1385年)至清乾隆八年(公元1743年)300多年间陆续绘制而成的丽江白沙壁画,其绘制者之一张道士的后裔就有擅长剪纸者,当地佛寺的和尚也多是剪纸好手。

广东佛山剪纸据说源于宋代,盛于明清时期。从明代起(公元1368—1644)佛山剪纸已有专门行业进行批量生产,产品有建筑、家具装饰、供花、礼花等,销往省内及中南、西南各省,并远销南洋各国。

南方民间剪纸在清代发展到鼎盛期,与南方各民族服饰民俗的发展有着密切联系。生活在长江流域的湘、鄂西及云贵高原的苗族是个爱美善绣的民族。苗族妇女人人都是刺绣好手。苗族服饰的精华体现在苗绣上,而苗绣又通常是借助剪纸作为底样才绣制完成的。少数民族地区各民族节日盛装“亮彩”习俗,姑娘从小习做女工,绣制精美嫁衣嫁裙习俗,婚恋期赠送精美荷包、腰带等习俗都是促使南方少数民族民间剪纸花样不断翻新、广泛流传的重要因素。

除少数民族外,南方汉族地区的服饰穿着也很讲究。旧时城乡民众时兴穿绣衣绣鞋,这一习俗促使了剪纸绣样的发展,一些专门雕剪绣花样的剪纸艺人应运而生。这些剪纸艺人肩背花箱,游走四方,边刻剪边出售,为城乡妇女的家庭刺绣劳作提供可依样绣花的底样,并促使民间剪纸的跨地域交流,扩大了民间剪纸的影响,使这门古老的手工艺具有更大的开放性和包容性,不断焕发出新的活力。

二

现代南方民间剪纸与其它民间艺术一样,正在由生活艺术向装饰艺术转化,但它与传统民俗文化千丝

万缕的联系并没有割断。

我们知道,河姆渡文化属于古越族的原始文化,越人崇鸟,鸟为古越人的图腾。^[2]南方古代越族群体支系多、分布广,长江中下游地区、闽江流域、珠江流域、红河中下游都曾是古越族的分布区,^[3]尤其是洞庭湖以南的扬越与楚的征战与融合频繁,^[4]苗族作为“三苗”、“南蛮”和“楚”的后裔,与古越族有着千丝万缕的联系,剪纸中出现类似古越族图腾“连体双鸟纹”的纹样,绝非巧合,是古代几大族团文化相互融合、渗透、承接的缘故。

南方文化开放性特征,也通过民间剪纸得到充分印证。在墨西哥的普埃布拉城,可以发现来自中国陶瓷纹样的剪纸图案。南方民间剪纸对墨西哥的影响,最早可以追溯到古代南方海上丝绸之路的开通和马尼拉帆船贸易。16世纪初西班牙殖民者占领了墨西哥,进而横渡太平洋,占领了菲律宾群岛,将马尼拉作为他们在亚洲进行侵略扩张的基地。殖民者在中国与菲律宾之间早已建立的海上贸易的基础上,发展了新的贸易循环体系,即通过中国商船把中国的货物先运往菲律宾的马尼拉,然后再由西班牙商人用帆船将货物转运到墨西哥,这就是著名的马尼拉帆船贸易。这种来往于中国与美洲的双边贸易通常是以美洲的白银换取中国的丝绸、瓷器等生活用品和工艺品。当时的中国瓷器一度成为美洲上层社会追宠的装饰品和显示富有的标志。为了直接占有陶器,当地人还直接引进陶瓷技术,以至数以千计的中国工匠陆续从马尼拉来到墨西哥,^[5]这些人中不乏有懂烧瓷技艺的陶工。前文已提到,早在北宋时代,江西吉州窑的陶工就发明了将剪纸用来装饰瓷器,进行转印图案的方法。进入墨西哥的中国陶工,自然谙熟这一技艺,以至明代开始,这种用于瓷器图案设计的镂空模版就传入墨西哥,对墨西哥剪纸产生影响。在普埃布拉,带有典型中国花式的各色的模版仍有出现,^[6]这种镂空模版的图案,也被用于当地剪纸设计。此外,我们还可以从墨西哥剪纸的加工方式和形式中发现与江西清代灯花剪纸和温州乐清龙船花细纹刻纸、浙江台州的庙会剪纸挂笺诸多的相似之处。南方口岸城市的剪纸与墨西哥剪纸的关系值得进一步探讨。

南方民间剪纸还及时记录近现代中国历史史影,“二战”时期美军空军出动飞机帮助中国人民抗日,辛亥革命时孙中山推行“五族共和”主张的旗帜以及“抗美援朝”、“减租减息”等历史事件都在民间枕头花、鞋花中得到生动体现。

在民间,身怀绝技的剪纸艺人比比皆是,云南丽江那些演奏纳西古乐的长寿老人中,就有许多擅长剪纸

的高手,贵州黎平演唱侗族大歌的姑娘中,也不乏剪纸挑花能手,生活在广西的壮族姑娘更是能剪善唱,心灵手巧。湖南女书之乡的老大娘,个个擅长剪纸女工,福建漳浦百岁剪纸老人林桃的剪纸,原始性与艺术性高度的统一,有“中国民间毕加索”之誉。原籍浙江桐庐的108岁的胡家芝老人和湖南剪纸世家的92岁的文震坤老人的剪纸作品也是极具民间文化内涵的珍贵资料……然而,由于种种历史原因,人们对南方民间剪纸的关注程度远远不够。这主要表现在如下几方面。

一是挖掘抢救不力,学术研究严重滞后。剪纸的搜集整理是研究的起点和基础。南方民间剪纸的搜集整理工作远远落后于北方地区,大规模的搜集整理尚未开展,许多宝贵的民间剪纸资料处于自生自灭的状态,研究工作自然滞后。加上在研究领域,历史上就有重北轻南,重黄河流域轻长江流域,重中原轻四野,重汉族轻少数民族倾向而,民间剪纸领域历来被人轻视,这种倾向就更加严重。目前,无论是整体研究还是个案研究,无论是理论研究还是田野研究都相当薄弱,这些必然影响人们对南方民族民间剪纸特殊艺术价值和历史文化价值的认识。

二是现代人的文化饥渴与传统技艺的失传之间的矛盾。剪纸艺术是我国的国粹,然而它在现代社会的发展前景不容乐观。一方面,一些身怀绝技的老艺人的技艺后继无人,濒临失传;另一方面我们广大青少年对它知之甚少。许多高等院校的美术系都不开设民间剪纸课,更莫谈一般院系和中小学。然而,据笔者多年开设《民俗与剪纸研究》课程的经验,年轻人是很渴望了解剪纸这门独特的传统文化的,而且一旦他们对剪纸文化有了深入了解后,都为这迷人的民间艺术所折服,所感动,大有相见恨晚之感。如果我们的媒体,我们的相关职能部门,我们的教育机构多提供一些传统民族工艺的宣传指导,在传统文化和现代文明之间多提供沟通渠道,剪纸的知音是大有在的。

三是理论研究和实际应用脱节。理论与应用的脱节必然出现两种情况:一为纸上谈兵,“捧着金饭碗讨饭”;不知道利用剪纸文化资源为宣传地方文化,发展地方经济,脱贫致富服务。二为偏离科学指导的一拥而上,急功近利地胡乱开发,粗制滥造,或生硬地模仿,挪用外地的经验,不惜损害本地区民间剪纸的特点,降低其艺术魅力,使本来很有生气和灵性的民间剪纸走向媚俗和赶时髦的死胡同。

三

鉴于此,笔者呼吁并提出如下建议:

一是设立南方民间剪纸文化遗产抢救机构,全面

而有重点地做好抢救和保护工作。首先,进行全面摸底,发现重点剪纸传承人和传统工艺形式,及时做好采访和调查档案。如对南方民间剪纸历史上的名艺人和全国著名的国家级的工艺美术大师要一一登记,搞清其传承线路、家世、作品的归属;对众多身怀绝技、隐姓埋名的剪纸高手也要仔细查访,登记在册;一些著名的剪纸之乡、村寨及剪纸之都,如广东佛山、潮州,福建莆田、漳浦,四川自贡、成都,湖北仙桃、鄂州、孝感,江西瑞昌、九江,江苏南京、扬州、金坛和南通,浙江乐清、桐庐,上海自然是重点调查地区,而地处偏远的西南少数民族地区,民间剪纸资料欠缺的地方,更是要作为今后调查抢救的重点。摸底调查最好能运用多媒体手段,以便在调查资料的基础上建立南方民间剪纸文化数据库。

二是重视和加强理论研究。采用民艺学、民俗学、文化人类学和比较研究等方法对所调查材料进行分析研究,在此基础上进行南方民间剪纸地域文化特色研究,建立南方民间剪纸理论体系,填补理论研究空白。同时,要加强应用研究,有针对性地对民间剪纸的保护和开发理论进行探讨。

三是加大宣传力度。将民间剪纸有系统地纳入各地博物馆、艺术馆、民俗文化旅游胜地的陈列窗口,使它为宣传地方文化服务。有条件的地区可在旅游景点举办民间剪纸艺术节,全方位地宣传展示民间剪纸文化。还可以利用节庆和文化交流的机会,举办巡回展览,向国内外人士系统地介绍民间剪纸文化,建立南方民间剪纸文化网络系统。

四是将民间剪纸纳入地方文化教育体系,使之成为传播民族文化、开展素质教育的生动教材。剪纸是一门手脑配合的运动,有益于人的动手能力和创造能力的训练,是素质教育的极好方式。在我们这个有着上千年剪纸历史的国度,剪纸教育应渗透到基础教育和高等教育各个层面,并设立相关专业、院系,培养专门人才。使这笔珍贵的文化遗产发扬光大,后继有人。

五是设立南方民间剪纸文化抢救、保护基金。争取得到政府与文化职能部门支持,鼓励海内外有识之士或有实力、有眼光的企业或实体捐赠、赞助或投资,融资民间剪纸事业。在此基础上设立南方民间剪纸文化抢救、保护基金,专门赞助和表彰在民间剪纸传承、创作、抢救和研究上做出杰出贡献人士。鼓励和支持民间剪纸团体和个人到国内外参赛、参展,促进中外民间剪纸文化交流。

六是开发剪纸文化产业,满足现代社会人们的多方面需求。一个国家的强大与否,除了经济实力支撑以

外,文化产业的力量也非常重要。世界上有不少国家把本国的文化产业作为国民经济的重要支柱产业。如韩国将“文化产业立国”作为一项基本国策,日本的娱乐业经营收入已超过汽车工业的产值,泰国的旅游文化是国民经济的主要支柱,美国的娱乐业公司跻身垄断美国经济的巨头。在美国为数不多的传统节日中,艺术产品往往充当着重要角色,甚至利用中国的剪纸等民间艺术开发的节日饰物也成为热销商品。如美国贺曼公司开发的中国剪纸贺卡,情人节剪纸拉花,万圣节骷髅头剪纸拉花。中国加入世贸组织与全球经济一体化后,文化资源和文化市场都将进一步对外开放。在这种开放中传统的民间剪纸应该首当其冲,利用市场这只“无形的手”,寻求更大的发展空间,让我们优秀的民族文化瑰宝走向世界。

剪纸文化与旅游文化接轨,是建立有特色的本国文化产业一个重要途径。剪纸操作简便,但表演性极

强,有经验的艺人通过反复折叠,三两剪刀就出效果。在旅游景点设置民间剪纸艺人的现场表演和传艺项目,让海内外游客身临其境地去了解、观赏、学习、体验、分享剪纸创造的乐趣。在剪纸旅游纪念品的开发中,要摒弃千篇一律、毫无特色地模仿、复制倾向,应在科学的指导下合理开发,组织高质量的剪纸旅游产品。同时,宣传和包装工作也要配套上档次。

把剪纸技艺的保护、传承、展演与民族民间艺术文化园区的建设结合在一起,统筹规划,共同发展。在操作上,要讲究科学性。旅游文化部门的管理人员和工作人员应该加强民间文化素质培训,提高对“非物质文化遗产”的保护意识的认识。对所管辖景区内的民间剪纸文化进行记录、普查等文化资源的评估,使这笔无形文化遗产转化为可持续开发资源,为文化旅游、经济旅游的可持续发展做长远的打算。

参考文献

- [1] 何红一: 我国南方民间剪纸的文化生态环境[J]. 中南民族大学学报, 2004, (6).
- [2] 吴玉贤: 河姆渡的原始艺术[J]. 文物, 1982, (7).
- [3] 王文光: 中国南方民族史[M]. 北京: 民族出版社, 1999. 32
- [4] 吴永章: 百越源流研究[J]. 中南民族学院学报, 1986, (增刊).
- [5] 林延清, 李梦芝: 五千年中外文化交流史: 第二卷[M]. 北京: 世界知识出版社, 2002. 600
- [6] Kathleen Trenchard: Mexican Papercutting [M]. Hong Kong: published by Lark Books, 1998

(责任编辑 王 平)

History, Current Situation and Protection of Folk Paper-cut in South China

HE Hong-yi

(College of Liberal Arts South-Central University for Nationalities, Wuhan Hubei 430074, China)

Abstract: Folk paper-cut in south China, with its unique cultural value, is an important branch of Chinese paper-cut. This paper makes an analysis of the history and current situation of folk paper-cut in south China and puts forward some proposals on how to develop and protect it.

Key words: south China; folk paper-cut; history; current situation; protection measure