

豫西 民俗剪纸 源流考

倪宝诚

红公鸡，上碾子。
二妹妹，扎辫子。
盘盘坐，握剪子。
纸花花，贴窗子。

——豫西民谣

豫西的民俗剪纸具有悠久的历史传统，是农民为满足自身精神生活需要而传承、发展下来的一种优美的艺术形式，其普及程度已到家家户户，随民俗节日的更迭而常换常新。红红绿绿的剪纸，喜庆、吉祥的内涵，使得黄土塬上处处五彩缤纷、姹紫嫣红，使生活在黄土窝窝里的人们充满生气，精神焕发。

豫西民间剪纸之所以能够流传千百年而延续不断的主要原因，是由于剪纸已成为承载豫西民俗、民风最理想的一种艺术平台，而且在现实生活中具有广泛的实用价值。如四季节

令、婚丧嫁娶、人生礼仪、刺绣花样、美化环境等，样样都离不开“剪花子”。民俗剪纸，不仅可以表达出豫西人对天、地、人和谐相处的独特视角及地域性原生态的文化内涵，更重要的是能给农民们带来美的精神享受。

豫西地域民风淳厚，每年入冬一进腊月，大姑娘、小媳妇就“放下锄头上炕头，拿起剪刀铰虎头”（虎是中原地区

农民崇拜的瑞兽，有驱邪纳福的含义）。春节是中国人一年中最盛大的民族节日，整整一个正月，可以说是展现剪纸艺术最丰盛的时期。节日期间，屋里屋外一片红红绿绿，家家户户大门脑上挂“门笺”（谐音“门钱”，也有称“吊笺”、“花门”的），影壁墙上贴“春牛”，窗户上贴满窗花，屋顶上要贴“吉祥团花”，炕上、床沿儿上都有“墙围花”

莲生贵子 福寿绵长（窗花）

(万字连续纹饰, 俗称“富贵不断头”), 厨屋、灶间有“灶头花”, 走亲访友送“礼花”, 娶媳妇、嫁闺女、婴儿过满月都要剪“喜花”, 老年人过生日, 亲朋好友要送“寿诞花”等等, 真是五花八门。

正月初一, 大姑娘、小媳妇成群结队走门串户, 相互拜年“赏花”(欣赏剪纸), 是相互学习、取样的好机会。花样儿新、手艺又巧的大姑娘、小媳妇, 人人夸赞, 用羡慕的眼光望着她们, 被誉为“巧媳妇”。在历经2000多年的农耕文明中, “刺绣”和“剪花”技艺的高低, 已成为豫西农村妇女自我奠定社会地位的重要

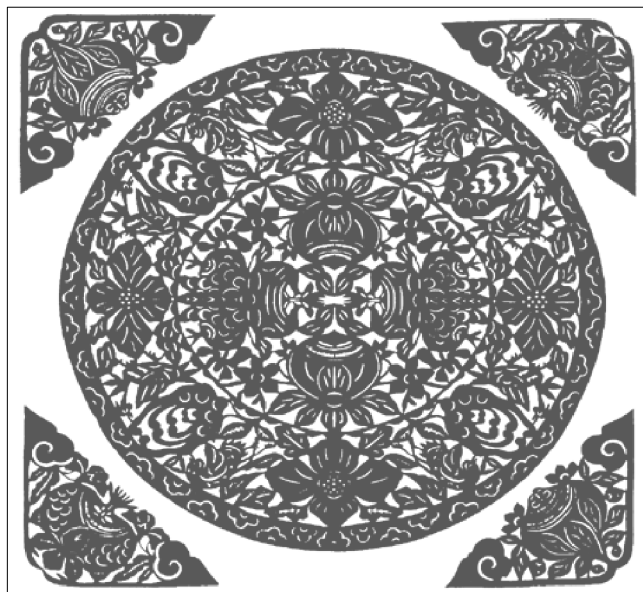
天地全神(灶头花)

条件。

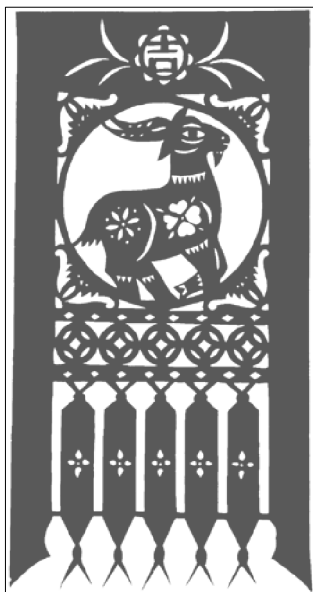
正月十五闹花灯, 各村落之间要比赛花灯, 更是热闹非凡。各式各样的彩灯上贴着千姿百态的花、鸟、鱼、虫和飞禽走兽。在这种场合, 巧手们和纸扎艺人, 都能当场剪出不重样的戏文故事, 如反映男女情爱的“拾玉镯”、提倡青年人要尽孝道的“二十四孝”和孩子们喜

爱看的“三国”、“水浒”故事等。

俗话说: “灯市下, 年过罢。”灯节(正月十五)一过, 表示新春佳节的节日活动基本结束。到了正月二十三那一天, 家家大门脑上都要剪贴“金牛”, 意思是提醒人们喂好耕牛, 准备迎接春耕

福寿绵长顶棚花

门笺花

别窑灯笼花

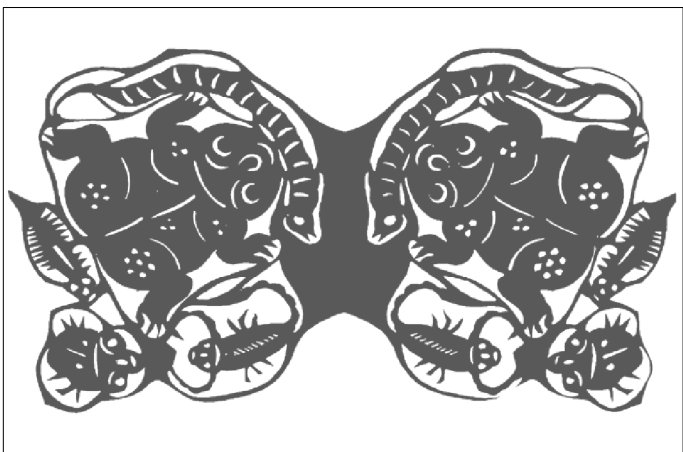
求雨图（二月二剪“甘露”）

生产，并用黄裱纸书写：“正月二十三，老君来散丹，家家剪金牛，四季保平安。”

转眼又到了农历的二月二，俗传为龙抬头之日。家家女人又忙着剪“甘露”（龙的别称），她们边剪边吟唱：“二月二龙抬头，家家门脑贴‘甘露’，风调雨顺光景好，五谷丰登庆丰收。”为什么把龙称作“甘露”呢？因为华夏子孙崇龙、敬龙，自誉为龙的子孙，认为龙能治水，庄稼要有收成就离不开水，故尊龙为“甘露”，以示虔诚。

五月端午（初五）节那一天（又称“重五节”、“女儿节”），为祝愿儿女们健康成长，妇女们用大红纸剪一只昂首挺胸、步履矫健的红公鸡，公鸡雄赳赳、气

昂昂，双目圆睁，嘴里叨着蝎子，利爪下牢牢踩着毒蛇、蜈蚣、蜘蛛等，俗称“五毒”，并在黄裱纸上规规整整地写上：“五月里五端阳，吃粽子饮雄黄（酒），金鸡贴在俺门上，蝎子、蜈蚣都死光。”实际上，这种民俗是历代贫苦农民长期积累的自我保健方法，是一种预防流行疾病、简易可行的防疫措施，用公鸡驱邪带有迷信色彩，但用公鸡吞食

端午节驱五毒（驱邪镇宅）

毒虫，却具有原始的科学意识。

农历六月六，气候已接近酷暑，女人们又忙着用彩纸剪一些“花扇”，插到已亡故先辈的坟墓上，以寄托哀思。她们吟唱着：“六月六，热难受，剪把花扇送坟头，表表晚辈一片心，先辈九泉尽享受。”剪花扇”的习俗，延续了豫西民间孝敬老人的传统美德。

过了六月六，就到了农历七月，气候总是变幻

无常，旱涝不均，豫西农村里普遍存在剪“扫天媳妇”的习俗。如果是雨水多，天涝了，女人们就用黄裱纸剪个“扫天媳妇”挂在屋前或树上，嘴里还念叨着：“扫天媳妇真不瓢，手拿扫帚扫天忙。黑云疙瘩都扫净，雨过天晴出太阳。”如果是天气旱了，她们会立即改口唱道：“扫天媳妇扫得欢，扫了一遍又一遍。扫走日头换黑云，请来龙王灌庄田。”

豫西剪纸和当地的民间刺绣，天生便是一对姊妹艺术，所以剪纸巧手必定也是一位刺绣能手。新娘婚服上那绣制精美的龙凤、牡丹、喜鹊登梅、鸳鸯戏水、彩云等等，无一不是剪纸艺术的幕后功劳。除上述以外，妇女生活中的某些用品，如绣花袜底、儿童布制玩具、衣帽、兜肚、香囊、枕顶等，样样都离不开剪纸艺术。

豫西剪纸究竟始于何时，史无记载。虽说剪纸有其漫长的历史，但作为剪纸原料的纸张，却不易长久保存。再

儿童帽花

者，剪纸作为一种民俗艺术，原本服务于应时节日、人生礼仪、婚丧嫁娶、宗教祭祀等活动，其本身具有严格的时令性，需要常换常新。所以在豫西地区，除发现少量清末、民国时期的剪纸外，尚未发现更早时期的作品。

我们试从民间传说中追踪剪纸的渊源。

豫西地区流传着三则与剪纸有关的传说故事。其一是“周成王剪桐封弟”。说的是周成王幼年和其弟叔虞在一起玩耍时，突发灵感，顺手从地下拣起一片桐树叶，用剪刀剪成“玉圭”状递给其弟，戏言封其为王。若干年后戏言成真，叔虞果然做了唐国第一任诸侯（唐国，今山西省西部）。其二是“老子剪春牛过函谷”（老子，河南鹿邑人）。传说道家始祖老子修道成仙后，骑青牛过灵宝函谷关，沿途发现贫苦农民耕地缺少耕牛，便立即用金箔剪出许多牛，赐给当地百姓。至今，豫西一带仍保留着正月

二十三 家家剪春牛的习俗。其三是“汉武帝剪爱妃影像以解哀思”。传说汉武帝最宠爱的妃子李夫人死后,他非常悲伤,思念成疾。齐人少翁是个懂神仙方术的人,自称能将李夫人的灵魂招回来,他用纸剪出李夫人婀娜多姿的侧身影像,夜晚,在一顶纱帐中点燃灯烛,映出极似李夫人的身影,果然惟妙惟肖,解了汉武帝的哀思。

上述只是民间传说,不足为凭。然而历史的发展规律证明,任何一种艺术形式的产生,都不会是偶然的,更不可能一蹴而就。在它产生之前,必然有艺术特点与之相近的形式,相互启示、影响,促使其在集体创造和漫长、反复的实践过程中,逐步形成、发展成为一种新的艺术形式。

首先,研究豫西某些原生态剪纸,我们惊异地发现,其中出现的许多纹饰符号,追本溯源,竟与仰韶文化彩陶上出现的漩涡纹(水纹)、锯齿纹、万字纹(富贵不断头)、蛙纹、花瓣纹、鱼鸟纹等有相似之处,这绝非偶然。渑池仰韶彩陶纹饰符号,是生活在黄河中下游的豫西先民的精神产物,是观念意识的艺术张扬,也是史前先民的民俗文化。

思考仰韶彩陶纹饰对豫西剪纸的深远影响:

1. 产生于氏族社会晚期的彩陶文化,已通过不同的图腾符号,充分体现出氏族共同体的思想观念。今天,在豫西剪纸纹样中,除依稀可见的原生态痕迹共性特征外,同样也可以分辨出不同县、乡之间审美风格、观念内涵的微小差异,如陕县与灵宝,灵宝与卢氏,卢

氏与洛宁之间,这是否与原始氏族部落之间的图腾差异、图腾层次、部落习俗有关,值得探讨。

2. 豫西民间剪纸创作理念和艺术表现手法中,普遍存在象征、表意、借比、谐音以及直观、随意等表现方法,与仰韶彩陶纹饰中先民以意表形的超现实造型理念,具有一脉相承的关系。

3. 豫西民俗剪纸整体流露出来的朴素生命意识,追求美好祥和,善待大自然,天、地、人和谐相处、共存共荣的生活理念,可以说是华夏民族数千年来求生存、求发展的精神延续。

再者,豫西民俗剪纸产生的历史渊源也是多元的,它与中华古文明的诞生、发展、传播有着不可分割的因果关系。

查阅史书及文献,南朝梁人宗懔的《荆楚岁时记》中就有“正月七日为‘人日’,以七种菜为羹,剪彩为人,或缕金箔为人,以贴屏风,亦戴之于鬓”的描述。唐代“安史之乱”时,祖籍豫西巩县的大诗人杜甫举家外逃避难,途经陕

金虎送宝上世纪50年代窗花

西彭衙县（今白水县）时，受到一位姓孙的小官吏的热情接待与安抚，并按当地风俗剪纸为其压惊，杜甫深受感动，并为此赋诗一首，即《彭衙行》，诗中有“暖汤濯我足，剪纸招我魂”之句。就是在这首诗中，“剪纸”作为一个专业名词，被首次提出，并流传至今。

另一位祖籍河南沁阳的唐代著名诗人李商隐，在其《人日》一诗中写道：“缕金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”诗人的诗句为我们提供了两点启示：1.“缕金作胜传荆俗”，是说缕刻金箔花饰、装点节日的习俗是“传荆俗”。荆，今之湖北一带，春秋战国时为楚地。说白了就是江南的民俗传到了北方，在中原民间流传开来；2.“剪彩为人起晋风”是说，正月初七“人日”剪纸人以祝福家人健康安宁、子孙绵延不绝的习俗，是从黄河以北的晋国传过来的（晋，又称“三晋”，今之山西省）。这就说明剪纸用于岁时节令，当时在大江南北已经比较流行，而且唐代已能生产出不同色彩的纸张，唐代诗人所说的“剪彩”，并不限定在“彩帛”一类，已扩展到使用各种彩纸，对此，五代的《武林梵志》所载“吴越践王（指勾践）于行择吉日，城外百户，不张悬锦缎，皆用彩纸剪人马以代”就是证明。

历史发展到宋代，平民文化空前发展，剪纸习俗在继承前人的基础上更加繁荣，在市民阶层中已经发展成为一种精致的艺术门类。剪纸，成为民俗生活中广为使用的一种艺术形式。据南宋周密《武林旧事》零星记载，当时的汴京城内盛行“剪字”、“剪镞花样”、“簇影

戏”（纸影或皮影），都是同剪纸密切相关的行业。这些行业“每一事率数十人，各专著以衣食之地，皆他处所无也”。周密还在《志雅堂杂钞》一书中生动地描述了京城剪纸艺人中的一些高手：“向旧都大街，有剪诸色花样者，每剪诸家字皆专门。其后，忽有一少年，能于袖中剪字及花朵之类，技艺更精于前者，于是独擅一时之誉。”由此可知，北宋京城汴梁不仅盛行剪纸，而且由于商品市场的需要和剪纸商品的激烈竞争，能人辈出，涌现出不用眼看，便能在袖中剪出买主需求的各类花样的少年剪纸高手，堪称绝技。

宋代商品剪纸内容、题材的最大特点是多依附于岁时节令、民俗活动。如“正月初七‘人日’，京城家家剪彩或缕金箔为人，以贴屏风，亦戴之头鬓”。“立春前一日，士大夫或百姓人家皆剪彩为小幡，或戴于头上，或系于花枝下，以迎春”（春幡或春胜都是象征吉祥的装饰剪纸）。京城里的青年妇女都效仿南朝寿阳公主的“梅妆”，以极薄的金银箔剪出各种微型的梅花、飞燕等，贴于额头或两颊，谓“贴花子”，成为京城女子的一种时尚。农历七月七日为“乞巧节”，“汴京各主要街道随处可见展卖幡、胜、剪花、剪字等，称‘乞巧市’。更有以竹木或麻秸为棚，剪五彩纸为层楼（纸扎彩楼），称‘仙楼’，刻牛女及仙从于上，并剪纸为仙桥（鹊桥），以为妇人取巧”（《筠清轩秘录》）。立秋重阳之日，汴梁城内处处可见“妇女儿童辈，剪纸花样戴之”，以示秋天来到。民间育子风俗中，常剪“五男二女”花样，随

粟秆、馒头等送与孕妇，谓之“分痛”，以示娘家人的关怀和祝福。宋代民间有用黑纸剪龙、虎图者，称“龙虎旗”，言可镇鬼驱邪。

上述，也只是宋代民俗剪纸的点点滴滴。但联系到今天的豫西民俗剪纸，不能说没有千丝万缕的联系。我们发现豫西传统剪纸无不依托于地域民俗习尚，而这些民俗习尚，基本上保持、延续了唐、宋、魏、晋、南北朝时期的遗俗，如正月初七“人日”，豫西一带民间仍有剪七个纸人，以驱除邪祟、纳福儿女的习俗。至于春节前后，家家剪彩蝶、鸳鸯、花鸟点缀“花窗”，仍是宋代民间习俗“立春日”的传承与发展。农历七月七日“鹊桥会”的“乞巧”活动，在豫西农村妇女中间依然存在。

豫西一带至今仍存在这种风俗：如果某一儿童（幼儿）突受惊吓，精神萎靡不振，母亲会立即用黄裱纸剪一纸人，待夜深人静拿到村外，边走边呼唤：“我娃、我娃，不怕、不怕，跟娘回家，跟娘回家吧！”声音柔和、低沉而亲切。这种用剪纸为幼儿“招魂”的习俗，是否与唐代彭衙县姓孙的官吏用剪纸为杜甫招魂同义，值得考虑。

宋代有剪黑虎驱邪镇宅的习俗（称黑虎旗），如今在豫西仍常见，只是灵宝剪黑虎，而陕县却用黄裱纸或金纸剪虎，但都是贴在街门上。如果稍加留意的话，在豫西县城内的小街巷或山村里，还可以见到农民用黄纸写的“告示”。黄纸上方书写：“天荒荒，地荒荒，我家有一夜哭郎，行人君子念三遍，一觉睡到大天亮。”有趣的是，在黄纸的下

方用黑纸剪一四蹄朝天、四只蹄子被牢牢捆绑在一起的驴子，驴子仰面朝天、拼命挣扎却苦于叫不出声来。当地老人对此解释说：“幼儿夜啼不止，就是野驴精附体。剪一‘倒捆驴’，驴精叫不出声来，幼儿夜啼症自可痊愈。”这与“剪黑虎驱邪”、“剪纸招魂”等同属中国民间巫术、鬼魂信仰中的咒语、符篆行为的遗存。

关于豫西民俗剪纸“扫天媳妇”的历史渊源，可以追溯到元代诗人李泽民的《扫晴娘》一诗：“卷袖褰裳手持帚，挂向阴空便摇手。”明代《帝京景物略》中更有详尽描述：“凡岁时雨久，令剪白纸妇人首，剪红绿纸衣之，以帚苕苗缚小帚，令纸人携之，将杆悬檐头，以求天晴，俗曰扫晴娘。”由此而知，豫西民俗剪纸“扫天媳妇”，早在元、明时代已在民间流传，只是眼下的的称谓更显通

虎与麒麟（驱邪镇宅）

俗化罢了。

再就豫西剪纸的艺术表征看，也不难察觉，除简约、拙朴、重意象等鲜活地域特征外，在艺术表现手法和剪纸技法方面，同样存在着与历代剪纸艺术上承下继的关系。例如，我国目前发现的历史最早的文物剪纸，是从新疆阿斯塔那地区高昌故城三座南北朝时期古墓葬中出土的“对马团花”、“对猴团花”等五幅团花剪纸，这些1000多年前南北朝时期的团花剪纸，如果不附加任何说明的话，我们很难看出它与现代民间团花剪纸究竟有多大区别。因为团花的剪法两者完全相同，即把方纸对折后再对折一次，取其中再对折，每一条中缝就是团花的一个单位，只要剪出这一单位的花鸟纹饰，就能在折纸复原后，得到连续相同、相应的花鸟纹饰。而这种被称作“均齐式”的古老团花剪纸方法，从

南北朝时期延传至今不衰。当然，也很难说南北朝之前就没有团花剪纸，否则古代青铜器、铜镜上的二方、四方连续纹饰的出现又如何解释呢？

令人惊喜的是，甘肃敦煌研究所民俗学家谢生保，在敦煌莫高窟中，发掘出唐、五代和北宋时期的许多剪纸图样，可以说是继1959年新疆阿斯塔那出土南北朝团花剪纸之后的最新发现。在敦煌藏经洞17窟发现的两幅菩萨立像剪纸，其特点是先以墨线勾勒出人物轮廓，再沿线镂空人物。经专家鉴定，一为唐代，一为北宋。两者风格不尽相同，唐代刻纸观音类似“汉画像石”的影像式簇刻方法，而宋代的剪纸观音，人物动态更为具象，与目前豫西民俗剪纸（或刻纸）中人物的表现手法、效果已十分贴近了。

总之，树有根，水有源。豫西剪纸依附于地域文化、民俗而存在；而豫西地域文化又与中华民族古老、多元文化的纵向传承发展、横向传播融合有着不可分割的联系。豫西民俗剪纸自身得益于河洛文化基因，但又在中华民族多元乳汁的哺育中不断茁壮成长。

再就豫西民俗剪纸的文化理念而言，自唐、宋以后，原本服务于宗教祭祀、工艺铸造（青铜器，丝、绢、锦、帛纹饰，陶瓷）的剪纸、簇刻行业，被逐步纳入到伦理纲常、民俗礼仪、教化和岁时节令的审美规范之中，这一广泛深入的文化现象潜移默化地延续至今，只是随时代发展更加丰富多彩罢了。（题图：窗花“麒麟送子”）

（作者单位：河南省群众艺术馆）

宋代剪纸“观音菩萨”立像 敦煌藏经洞17窟