

湘西凤凰纸扎艺术及其文化内涵研究

重庆大学硕士学位论文 (学术学位)

学生姓名：陈 中

指导教师：袁恩培（教授）

专 业：设计学

学科门类：艺术学

重庆大学艺术学院

二〇一四年四月

Research on Cultural Meaning of The Xiangxi Fenghuang paper Art

A Thesis Submitted to Chongqing University
in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Degree of Master of Literature

By
Chen Zhong

Supervised by Prof. Yuan EnPei
Major: Arts

College of Arts of
Chongqing University, Chongqing, China

April 2014

摘 要

湘西地区是一片神奇的土地，勤劳的湘西人民在这里用双手创造了瑰丽多姿、名目繁多的民间传统非物质文化遗产，凤凰纸扎艺术就是其中一支优秀的民间传统手工技艺文化遗产。凤凰纸扎历史悠久，技艺精湛，它依赖湘西地域文化活态背景而生存和发展，在湘西地区的丧俗、巫俗、岁时节庆、庙会等民俗活动中以极具象征意义的物质载体形式体现着湘西人民的信仰追求和价值观念，具有深厚的文化内涵和艺术价值。为此，本文在对凤凰纸扎进行实地考察、记录、整理归纳图片的基础之上，讨论了凤凰纸扎形成和发展的地域文化生态背景，分析了凤凰纸扎艺术的工艺流程及艺术特色，重点探究凤凰纸扎在湘西民俗活动中的具体应用情况，以及在具体的应用过程中体现出的文化内涵和象征意义，指出和思考了凤凰纸扎的传承现状及存在的问题并就其发展提出了合理性的建议。

主要研究内容及结果如下：

首先，从民俗文化生态观的角度出发，介绍和讨论了凤凰纸扎艺术形成和发展的背景。凤凰纸扎艺术植根于湘西地区，湘西地区的自然地理环境、社会历史渊源以及民间宗教信仰等对凤凰纸扎艺术的形成和发展有非常大的影响。

其次，记录了凤凰纸扎艺术的制作工艺及原材料，对凤凰纸扎艺术的艺术特征作了更加全面系统的归纳分析，整体呈现出造型多样，纹饰丰富，色彩绚丽和材料轻便等艺术特色。

再次，将凤凰纸扎艺术置于湘西民俗环境大背景下，探究凤凰纸扎在湘西地区的丧俗、巫俗、岁时节庆和庙会等民间民俗活动中的具体运用，以及凤凰纸扎在具体应用过程中折射出的湘西人民的思想观念，包括入土为安的丧葬观念、淳朴原始的孝道观念、乐观豁达的生死观念和世俗功利的价值观念，体现出了凤凰纸扎艺术蕴含着深厚的文化内涵和象征意义。

最后，对凤凰纸扎的传承现状及存在的问题进行了分析和思考，指出凤凰纸扎在传承和发展过程中呈现出一定的局限性，面临着工艺作品单一化、纸质材料呈现局限性、供求市场萎缩化、传承人老龄化等现状问题，并且对凤凰纸扎的现代发展问题进行了思考，提出了合理性的建议。

关键词：凤凰纸扎，工艺制作，民俗活动，文化内涵，传承发展

ABSTRACT

The Xiangxi area is a magical land, the hardworking people here create a magnificent and numerous intangible cultural heritages by using their hands, the Fenghuang paper arts is one of the excellent traditional folk craftsmanship heritage. Fenghuang paper has a long history with skilled techniques. It lives and develops on the regional culture and society backgrounds of the Xiangxi region. It usually used in the Obsequies, the Shamanism, the seasonal festivals, the temple fair and other events, and it reflected the beliefs and values of people in Xiangxi in a highly symbolic form, which has profound cultural connotation and artistic value. For this reason, the article discussed the regional cultural and ecological context that led to the formation and development of the Fenghuang paper on the basis of visiting, recording, reorganizing the picture of Fenghuang paper. It also analyzed the process and artistic features and made a thorough inquiry on the specific applications in folk activities of the Fenghuang paper art, as well as reflects the culture connotation and symbolism when in the specific application process.

The main contents and results are as follows:

Firstly, it introduced the research background, the current summarize both in domestic and abroad, the academic significance and practical significance and the content, methods and purposes of the study of Fenghuang paper art. It also analyzes the focus and innovation of the paper research.

Secondly, from a folk cultural and ecological perspective point of view, the article presented and analyzed the formation and development background of the Fenghuang paper art. The Fenghuang paper art rooted in the Western region, it has been influenced by the natural geographical environment, the social history and the folk religious beliefs.

Again, it recorded the production process and raw materials of the Fenghuang paper art, and the art's characteristics are summarized into a more comprehensive system, which showing its artistic features in a way with diverse shape, rich ornamentation, brilliant colors and lightweight materials.

Finally, the Fenghuang paper art is placed in the context of the folklore environment. Its culture meaning can be explored deeply when it is used in the Obsequies, the Shamanism, the seasonal festivals, the temple fair and other events in

Xiangxi area. Including the buried funeral concept, the simple and original concept of filial piety, the optimistic and open-minded concepts of life and death and the secular utilitarian values, which reflecting that the Fenghuang paper art contains a profound cultural meaning and symbolism.

Keywords: Fenghuang paper art, craft making, artistic features, folk activities, cultural connotation

目 录

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
目 录.....	IV
1 绪 论	1
1.1 课题研究背景.....	1
1.2 国内外现状综述.....	1
1.3 课题研究的学术意义和实用意义.....	2
1.3.1 研究的学术意义.....	2
1.3.2 研究的实用意义.....	3
1.4 课题研究的内容和方法.....	3
1.4.1 研究的主要内容.....	3
1.4.2 研究的思路和方法.....	4
1.5 课题的研究重点及创新之处.....	4
1.5.1 研究重点.....	4
1.5.2 创新之处.....	4
1.6 课题的可行性论证.....	5
2 凤凰纸扎艺术发展的地域文化生态背景概况	6
2.1 湘西地区的自然地理环境.....	6
2.1.1 封闭堵塞的山地地势.....	6
2.1.2 得天独厚的自然条件.....	7
2.2 湘西地区的社会历史渊源.....	7
2.2.1 湘西地区的历史渊源.....	7
2.2.2 湘西少数民族的民族开拓进程.....	8
2.3 湘西地区的宗教文化底蕴.....	9
2.3.1 巫傩文化的历史渊源.....	9
2.3.2 湘西地区的巫傩风气.....	9
3 凤凰纸扎艺术的工艺流程及艺术特色分析	12
3.1 凤凰纸扎概述.....	12
3.2 凤凰纸扎的种类.....	13
3.1.1 祭神祀先类纸扎.....	13
3.1.2 游艺活动类纸扎.....	13

3.1.3 观赏纪念类纸扎	14
3.3 凤凰纸扎的传承人及其代表作品	14
3.4 凤凰纸扎制作工艺原材料	16
3.5 凤凰纸扎的制作工艺流程	17
3.4.1 扎骨工艺	18
3.4.2 裱纸工艺	19
3.4.3 彩绘工艺	19
3.4.4 组装工艺	20
3.6 凤凰纸扎的艺术特色分析	20
3.6.1 凤凰纸扎造型的多样性	20
3.6.2 凤凰纸扎纹饰的象征性	20
3.6.3 凤凰纸扎色彩的丰富性	21
3.6.4 凤凰纸扎材料的轻便性	22
4 凤凰纸扎艺术的应用领域及文化内涵	23
4.1 凤凰纸扎与湘西丧俗活动	23
4.1.1 湘西地区丧葬仪式的流程	23
4.1.2 凤凰纸扎在湘西丧俗活动中的具体应用	24
4.2 凤凰纸扎与湘西巫俗活动	28
4.2.1 湘西地区主要的巫傩活动	28
4.2.2 凤凰纸扎在湘西巫俗活动中的具体应用	31
4.3 凤凰纸扎与湘西岁时节庆活动	34
4.3.1 湘西地区的岁时节庆活动	34
4.3.2 凤凰纸扎在湘西岁时节庆中的具体应用	36
4.4 凤凰纸扎与湘西庙会活动	39
4.4.1 湘西地区的庙会活动概况	39
4.4.2 凤凰纸扎在湘西庙会活动中的具体应用	39
4.5 凤凰纸扎蕴含的文化内涵	43
4.5.1 入土为安的丧葬观念	43
4.5.2 淳朴原始的孝道观念	43
4.5.3 乐观豁达的生死观念	44
4.5.4 世俗功利的价值观念	44
5 结论及展望	46
5.1 凤凰纸扎的传承现状及存在的问题	46
5.2 对凤凰纸扎的现代发展问题思考	48

致 谢.....	50
参考文献.....	51
附 录.....	53
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录	53
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录	53

1 绪论

1.1 课题研究背景

凤凰纸扎是一门古老的民间手工艺术，其历史最早可追溯到唐宋时期。最初凤凰纸扎主要用于古代民间的祭祀仪式和丧俗活动中，随着老百姓的道德审美意识和精神需求的提高，逐渐发展成为了一种庆祝民俗节日及喜庆活动的重要装饰艺术^[1]。凤凰纸扎艺术历史悠久，据相关记载，至迟在清朝嘉庆年间达至其发展的顶峰。然而，在文革时期凤凰纸扎因其悠久的历史被称为四旧而被禁止出售。幸运的是，凤凰纸扎的传承人聂方俊老人在当时恶劣的政治环境下私下里继续进行纸扎创作与研究，让凤凰纸扎这一优秀的传统民间艺术得以传承和发展，他保存下来的诸多作品让传统的纸扎艺术仍有迹可循。从1994年开始，聂老先生多次携带数件纸扎作品赶赴全国各省参加工艺美术理论研讨会和民间艺术作品展，从而让凤凰纸扎这一优秀的民间艺术被大众熟知。他扎制的“太狮少狮”和“鲤鱼跳龙门”等32件作品被列入《湖南民间美术全集 民间美术拾零卷》；1997年“福寿双全太狮头”等5件作品被中国文化学会收藏；1999年，为庆祝澳门回归，聂老先生率其众弟子扎制的经典作品“边城巨龙”一举夺得全国舞龙大赛金奖，同时获得了全国家民间文艺类“山花奖”的殊荣。中共十七大报告指出：“要全面认识祖国传统文化，取其精华，去其糟粕，使之与当代社会相适应、与现代文明相协调，保持民族性，体现时代性。加强中华优秀传统文化教育，运用现代科技手段开发利用民族文化丰厚资源。加强对各民族文化的挖掘和保护，重视文物和非物质文化遗产保护，做好文化典籍整理工作”^①。可以看出，国家对优秀传统文化极度重视，并且对非物质文化遗产的研究性工作给予了充分的肯定。凤凰纸扎在2006年被正式批准成为了首批省级非物质文化遗产，其传承人聂方俊先生更是跻身国家级非物质文化遗产传承人名列，自此，凤凰纸扎引起了诸多学者的关注和研究，偶有这方面的学术性论文发表，对凤凰纸扎艺术的研究起到了积极的推动作用。

目前，国内现有对凤凰纸扎艺术的学术研究成果大多从人类学、文化学、历史传承与文化保护等角度进行相关研究，而从艺术学角度进行研究的并不多，对凤凰纸扎的制作工艺、艺术特征和文化内涵的研究工作更是鲜见报道，因此对凤凰纸扎进行更加深入系统的分析研究，具有非常重要的意义。

1.2 国内外现状综述

目前对凤凰纸扎艺术的研究主要集中在国内，国外尚未见有关此类研究文献

^①中国共产党主要领导人论民族问题.民族出版社 1994.07.(102)

的报道。就目前对有关纸扎的文献资料的搜索情况来看，国内对湘西地区的凤凰纸扎的研究并不多见，在国家知网（CNKI）中输入“纸扎”，共找到969条搜索结果，输入“凤凰纸扎”或“湘西纸扎”，分别找到255条、111条搜索结果。经过分析和归纳，其中有不少属于新闻报道稿，均属于简单的描述性介绍，还有一些具有现实指导意义的学术成果，其中期刊论文主要有：焦成根.凤凰纸扎及其民俗意味[J].装饰.2012.04，总228期，本论文对凤凰纸扎与民俗活动的关系有比较深入的研究；张旺.湘西凤凰纸扎的传承危机及传承保护[J].民族论坛.2011.09，该论文侧重于凤凰纸扎的传承与保护研究；徐德君.凤凰纸扎工艺传人聂方俊[J].民族论坛，2003，(1)、聂元松.篾骨纸裱的彩绘精灵——聂方俊和他的纸扎人生[J].民族论坛，2010，该论文侧重对凤凰纸扎传承人的介绍；王晓华.湘西民间纸扎艺术及其美学品格[J].民族论坛，2008，该论文侧重从美学角度研究凤凰纸扎等。其中有关纸扎的硕博学位论文中，仅广西民族大学的窦兆娜的硕士毕业论文《汉族丧葬礼俗中纸扎文化的考察与研究》一篇文章，该篇文章侧重对汉族丧俗中的纸扎进行了系统地分析研究，包括对纸扎的渊源、工艺流程、民俗意味进行分析探讨。然而，对湘西凤凰纸扎进行系统研究仍尚未有成型的硕博学位论文，仅有几篇论文提及过，如中央民族大学的陈廷亮的博士论文：守护民族的精神家园，该论文侧重湘西地区的民间艺术及其传承和发展前景的探讨，其中仅有一段简单的涉及了凤凰纸扎介绍。

通过对凤凰纸扎的研究文献整理可知，从艺术学和民俗学角度，对凤凰纸扎的艺术特色及文化内涵进行系统的研究与分析的科研论文并不多见，且总体上缺乏基础性的田野调查与结合民族历史文化和信仰方面的深入研究，在已发表的有关凤凰纸扎的期刊文献中，仅有焦成根教授在装饰期刊上公开发表的《凤凰纸扎及其民俗意味》一篇文章从民俗学角度对凤凰纸扎有所研究。因此，凤凰纸扎的研究仍然具有一定的研究空间。

1.3 课题研究的学术意义和实用意义

1.3.1 研究的学术意义

笔者于2013年8月~9月到湘西凤凰县团鱼脑村聂方俊老先生的纸扎工作室进行了纸扎的工艺制作流程的学习，并且在凤凰县及周边地区作了初步的考察，对现存的几家纸马店进行了走访并解了凤凰纸扎现在的基本情况。得知目前，游艺型纸扎在凤凰纸扎中得到了迅速发展，除此之外湘西一些偏远地区祭祀型纸扎仍然具有很强的生命力，这主要是因为祭祀与丧葬活动依旧遵守传统的规矩和礼仪，巫俗还在少数民族的民俗活动中延续，使祭祀型纸扎仍然具有一定的市场需求力。为了能够深入的研究凤凰纸扎的艺术成因及文化内涵，本文以凤凰纸扎的制作工

艺和艺术特色为研究基础，以美术学为研究平台，结合相关文献资料和实地调查结果，对凤凰纸扎的工艺流程和艺术特色等环节进行详实的记录、分析和整理，试图深入地了解凤凰纸扎发展的文化驱动力，探讨凤凰纸扎艺术的形成与当地的人物、环境和文化的关系，力图在对凤凰纸扎艺术现有的理论研究基础上作进一步的理论补充，为凤凰纸扎的后续研究提供一些理论性帮助。

1.3.2 研究的实用意义

虽然凤凰纸扎已经被列入省级非物质文化遗产目录，但是对该非物质文化遗产的研究工作开展较少，为了能够更好的保护和传承凤凰纸扎艺术，这需要我们对该纸扎艺术有更加深入地了解和研究，并在国内外进行广泛的宣传与教育。目前，对凤凰纸扎形成和发展的地域文化生态背景、制作工艺、艺术特色和文化内涵尚未进行系统地整理和研究，此部分还需进行大量的研究。因此，研究凤凰纸扎工艺的制作工序流程，记录下详实的工艺数据，发掘凤凰纸扎背后的民俗文化意义和内涵，为该非物质文化遗产的传承和推广提供详实的科学资料显得极其重要。本文的研究工作旨在记录下凤凰纸扎的田野调查文本，并进行一些相关的基础性研究，为抢救和保护非物质文化遗产活动做一些理论性补充。

1.4 课题研究的内容和方法

1.4.1 研究的主要内容

自古以来，湘西地区的自然地理环境就相对封闭，长期封闭的生活环境使这里的社会生产基础变得悠久深厚。深厚的历史地理条件以及地域文化在这里孕育了无数的传统民间艺术，而这些传统的民间艺术中也烙印上了湘西地区地方文化色彩的影子，具有强烈的地方民俗意味。本文以湘西地区的凤凰纸扎为研究对象，针对其制作工艺过程展开调查，并形成记录文本，然后以美术学为学术研究平台，结合民俗学、人类文化学等多学科对凤凰纸扎的生态背景、艺术特色及其文化内涵进行综合性研究。首先，本文对凤凰纸扎艺术所在的湘西地域文化生态背景进行分析归纳，交代了凤凰纸扎艺术所在的湘西地区的地理环境、历史渊源和宗教信仰对凤凰纸扎艺术的影响。其次，实地考察和研究了凤凰纸扎的工艺制作流程及在视觉构成要素各方面的艺术特色，从造型、图案、色彩和材料等方面对凤凰纸扎的艺术要素进行了诠释和解读。再次，详实记述了凤凰纸扎艺术在湘西地区的丧俗活动、傩祭活动、民俗节庆活动以及庙会活动中的具体运用，深度挖掘了凤凰纸扎艺术的民俗意味和文化内涵。最后，对凤凰纸扎艺术的传承现状进行思考，提出了合理性的建议。

1.4.2 研究的思路和方法

本文运用四条线来贯穿整体的思路结构，分别是凤凰纸扎艺术的地域文化生态背景，凤凰纸扎的传承人及制作工艺，凤凰纸扎的应用领域及文化内涵和凤凰纸扎的传承现状与保护措施。四条线相互联系，逐步深入。

本文采用的研究方法主要为以下几种：

1) 通过实地调查法与文献档案查阅相结合的方法。在查阅大量文献著作与科研论文的基础上，对湘西凤凰地区的纸扎工艺与现存情况进行了实地考察，收集了一些有关凤凰纸扎艺术的工艺流程和图片资料。

2) 采用系统分析的方法。从整体上把握和分析凤凰纸扎的组成部分，工艺结构和内涵特征，并对各组成部分分别进行分析。并且将凤凰纸扎置于当地民俗环境下，作为一个整体来考察。

3) 个案研究法。本文通过研究凤凰纸扎传承人聂方俊先生的典型作品，运用理论结合实践的方法生动地诠释了凤凰纸扎的艺术特色。

4) 归纳与总结的方法。对凤凰纸扎的种类、艺术要素、工艺工序等重要部分进行了系统的归纳与总结。

1.5 课题的研究重点及创新之处

1.5.1 研究重点

1) 对凤凰纸扎形成的地域文化生态背景进行分析研究。采用实地调查并结合查阅历史文献的研究方法，结合文献资料探讨湘西凤凰纸扎形成发展的历史背景和文化背景包括地理环境、文化特征、风俗习惯等。

2) 对凤凰纸扎特色工艺进行调研、分析。主要是通过到工艺发源地进行实地考察，对凤凰纸扎的制作工序和步骤、艺术特点等方面进行整理研究。

3) 对凤凰纸扎艺术的应用领域和文化内涵进行了较深入研究，着重分析和研究了凤凰纸扎在湘西地区的丧俗活动、祭祀活动和民俗节庆活动等领域的具体运用。

1.5.2 创新之处

经过检索多年来国内对凤凰纸扎的研究学术成果发现，对凤凰纸扎的研究均属零星资料的一般介绍，尚未形成系统进行深入研究，而这恰好为本文对凤凰纸扎进行深入研究提供了良好的平台，本文首次尝试对凤凰纸扎进行系统的深入研究。另一方面，关于凤凰纸扎在湘西民俗活动中的具体应用领域，以及在具体应用时渗出的文化内涵、文化价值的研究比较欠缺，因此，对凤凰纸扎的研究存在着较大的研究空间。除此之外，本文以分析整理凤凰纸扎的制作技艺着手，对凤凰纸扎的制作工艺、艺术特色等做了详细的梳理，深入挖掘凤凰纸扎在湘西丧俗、湘西巫俗和湘西岁时节庆等应用领域中渗出的文化内涵意义，了解凤凰纸扎艺术发

展的内在文化驱动力，探究凤凰纸扎、当地人物和环境三者之间的关系。并且在此基础上，对凤凰纸扎的传承发展提出几点合理性建议，希望能使国内对凤凰纸扎艺术的研究工作逐渐完善和系统化。一方面为凤凰纸扎的传承和良性发展提供相对完善的数据资料和理论依据，另一方面通过分析研究凤凰纸扎的艺术和文化价值，对于民间艺术和地方文化的保护与发展、弘扬中国传统文化具有重大的意义。

1.6 课题的可行性论证

1) 我的导师袁恩培教授在学术上一直为我的研究方向、论文选题及写作认真导向、严格把关，并在研究思路和技术方法上给予了重要的指导。

2) 在日常生活中，一直关注传统民间艺术的发展形态与保护现状，并收集整理了相关领域对此的研究成果，为本次论文的写作奠定了理论基础。与此同时，学校与学院的丰富馆藏图书与数字资源也为本次研究提供了大量的文献资料以作参考。

3) 到工艺发源地湘西凤凰进行多次田野考察，得到凤凰纸扎传承人聂方俊老先生的帮助与支持，提供很多第一手资料，已经对凤凰纸扎的制作工序流程进行完整系统地详实记录，采集记录了新数据，为凤凰纸扎的后续研究打下了良好的基础。

综上所述，本课题研究具有可行性。

2 凤凰纸扎艺术发展的地域文化生态背景概况

研究任何传统民间艺术的形成和发展,都离不开对当地自然条件和地理环境的考察。艺术与当地的自然环境、社会环境及文化背景是有密切联系的,它们彼此之间互相影响、相互促进,又相互制约。特定的自然、社会环境与文化传统可以看作某种艺术产生和发展的重要文化基础,彼此之间的关系既是全面的、动态的又是联系的、发展的^①。凤凰纸扎艺术能够在湘西地区得到快速完好的发展,得益于湘西地区独特的自然地理环境、深厚的社会历史渊源和浓郁的宗教文化底蕴,它们为凤凰纸扎艺术提供了良好的生存和发展环境。

2.1 湘西地区的自然地理环境

2.1.1 封闭堵塞的山地地势

凤凰县所在的湘西地区位于湖南省西部,总面积达 1.5 万平方公里,包括湘西土家族苗族自治州和张家界市、怀化市在内的整个湖南西部地区,湘西州由南向北依次分布有凤凰、泸溪、吉首、古丈、花垣、保靖、永顺和龙山 8 个县市。湘西土家族苗族自治州地处武陵山脉地区,系云贵高原的余脉,自西北向东南蜿蜒入境。北邻湖北恩施地区,西与贵州省铜仁地区接壤,西北角与重庆秀山地区毗邻,东北部与湖南张家界市交界,东南部与怀化市交界,地处湖南、湖北、重庆和贵州四省市交界之处。湘西自治州域境内以山地居多,周围山脉纵横,地貌复杂,北依渝鄂屏山,南邻雪峰山脉,西承云贵高原,东望洞庭湖平原,东南为低山丘陵,武陵山脉横贯古丈、花垣、保靖三县,其支脉绵延至湘西土家族苗族自治州全境,湘西境内有八面山、摩天岭等海拔较高的山脉。山峦之间,溪流纵横,激流飞瀑,泉水叮咚,形成了瑰丽神奇的山水风光。在过去漫长历史时期里,湘西人多住于崇山峻岭、深山沟壑之间,山上道路险而窄,羊肠小路,登涉十分艰难,以致交通闭塞,湘西州域长期处于与外界隔绝的状态。直至 319、209 国道相继修建完成,加之城乡间公路形成网路,从而结束了湘西几千年以来交通闭塞的历史^[2]。

封闭堵塞的地理环境使湘西大多数地区处于几乎与外界隔绝的状态长达几千年之久,湘西大多数地区的经济也因此发展十分缓慢,一直到 21 世纪初,湘西人民依旧还以农耕火种、自给自足的生产生活方式为主。然而,封闭堵塞的山地地形却为湘西地区的传统民间艺术提供了非常大的生存发展空间。一方面,山川阻隔使常年生活在崇山峻岭中的湘西人民创造了一种特别的文化交流形式——定期

^①唐家路.民间艺术的文化生态论[M].北京:清华大学出版社.2006.05.

举行、各民族群众自觉参与的节日文化活动。这些节日文化活动成为湘西人民内部交流的情感纽带，湘西人民也在长期的娱乐体验过程中创造了更多具有实用价值和娱乐价值的民族民间艺术，这些民族民间艺术充满古朴原始而又独具魅力的生活气息。另一方面，湘西地区的民俗风气受现代文明的渗透影响较小，保存得相对完好，依赖于民间习俗而存在的民族民间艺术也原滋原味地流传了下来，丰富娱乐着湘西人民的民俗生活，凤凰纸扎艺术便是在这样一个大的生态环境下蓬勃发展，呈现出一片欣欣向荣的景象。

2.1.2 得天独厚的自然条件

凤凰纸扎艺术的发展与湘西地区丰富优质的竹料资源有关。湘西属亚热带季风湿润气候，冬暖夏凉，雨量丰沛，热量适中，温厚适宜的气候条件十分适合农林牧业的发展，尤其适合竹子的生长。湘西地区仅竹子就有南竹、水竹、山竹、桂竹、紫竹、箬竹、苦竹、箭竹（坟竹）、烟竹、丛竹等多种类别^①。据相关记载，湘西凤凰县竹子产量至1985年时，总产值已达90余万元，年平均产至少4.6万担，约50000元^②。得天独厚的自然环境为凤凰纸扎的制作提供了优质的天然制作材料，为其发展奠定了天然的优势基础。

2.2 湘西地区的社会历史渊源

2.2.1 湘西地区的历史渊源

在湘西这块神秘而隽永的土地上，生活着三十多个民族，主要以土家族、苗族、汉族为主，总人口共计270余万人，其中少数民族人口达到160多万，占了自治州总人口数的66%，湘西地区与重庆秀山土家族苗族自治县，酉阳土家族苗族自治县等少数民族自治县相邻。湘西地区历史十分悠久，十九世纪四五十年代以来，考古学家相继在湘西地区发现了大量新旧石器时代的文化遗址，充分证明了早在远古时代，就已经开始有人类在这块神奇的土地上繁衍生息，且持续几千年之久，为人类文明的发展做出了极大的贡献。湘西苗族土家族自治区主要由苗族、土家族两大少数民族组成。湘西土家族自称(pi35,tsi53,kha21)^[4]，汉字音译为“毕兹卡”，“卡”是“族”或“家”的意思，对于“毕兹”二字的意思，在学术界内有不同的看法，潘光旦教授认为“毕兹”是“一种特别的网”，“毕兹卡”就是“用网狩猎的人”，有的人认为“毕兹卡”可引申译为“本地人”^[5]。湘西苗族自称“果雄”、“模”、“蒙”，与古代传说中的三苗、九黎部落有渊源关系。由于苗族是个只有口头文学而没有文字的民族，汉文记载关于苗族族源问题也十分零散和混乱，所以关于苗族族源的理论也只是众说纷纭。

^①唐家路.民间艺术的文化生态论[M].北京:清华大学出版社.2006.05

^②凤凰县志编纂委员会.凤凰县志[M].长沙:湖南人民出版社.1988.(80)

湘西地区为大多数土家族、苗族和汉族居民聚居地，他们长期聚居于此，各民族之间频繁往来，相互交流和影响，在经济上如此，文化上亦然。久而久之，在湘西少数民族地区形成了地域性的文化环境及民族观念，他们对湘西民间艺术的生存和发展起到了重要的作用。在传统民间艺术上，由于地势及民族观念等方面的原因，湘西少数民族地区普遍保存着独特、丰富、古老的传统民间艺术。

2.2.2 湘西少数民族的民族开拓进程

湘西少数民族人民曾在漫长的历史时期内一直遭受封建王朝的歧视与迫害，在这里开拓民族进程的过程充满艰辛^[7]。在经历了从元朝土司制度、清朝“改土归流”等封建王朝的经济控制政策到八国联军外敌侵略活动，湘西地区与封建王朝的矛盾日益加剧。酷爱自由、勇于反抗压迫的湘西土家族、苗族人民展开了多次反压迫斗争，据《明史·列传第一百九十八·土司》记载，明嘉靖三十四年（1555年），三万土兵大战倭寇，立下“东南第一战功”；乾隆五十九年（1795年），湘西苗族举行了清代乾嘉苗民起义反抗斗争^①；清嘉庆元年（1796年），湘鄂西土家族人民举行白莲教起义等。近现代时期，湘西地区开展的抗日战争和反侵略战争更是数不胜数。湘西地区的民族起义和反抗事件的数量及规模在中国及世界历史上都是少见的。抗战结束后，新时期的中国对少数民族有了全新的认识与理解，毛主席指出：“少数民族在政治上、经济上、国防上，都对整个国家、整个中华民族有很大的帮助”，“让各少数民族得到发展和进步，是整个国家的利益”^②。中华人民共和国的成立结束了湘西地区长期动荡不安，政治黑暗，经济衰退的局面，自此以后，湘西州域脱离苦海，湘西人民当家做了主人^[8]。尤其是十一届三中全会之后，湘西土家族、苗族自治州的社会经济和民族文化蓬勃发展，湘西人民团结一致，正在为建设美丽富饶的新湘西而努力奋斗。

艰难的民族开拓进程形成了湘西人民坚忍不拔、团结勇敢的民族性格。为了追求平安、幸福，湘西少数民族人民不得不频繁的揭竿起义，团结一致，抵抗外侮。每一次击退敌人之后，湘西人民都举行热闹的庆祝活动用来纪念英雄的胜利，喜迎安宁的生活。湘西地区很多的民族节日是专为纪念抗敌胜利而设立，譬如湘西土家族的“过赶年”，由于除夕前一天战士们要出征，为了鼓舞士气而提前一天过年，后人将这一习俗沿袭下来，形成了过赶年的风俗。在湘西诸多的民俗盛会中，抵抗外侮的武术表演活动是必不可少的环节，如土家族的大型祭祀舞蹈《摆手舞》中“大摆手”环节主要表演的就是军事战斗，当地人民用纸扎制作的模型道具配合他们生动的表演，将战场上先祖们奋勇杀敌、智斗敌人的场景真实再现。新时期的湘西州域的反压迫斗争早已经结束了，但是很多关于抗敌外侮、褒奖英雄、赞扬

^①凤凰县编纂委员会.凤凰县志[M].长沙:湖南省人民出版社.1988.12.(357-358)

^②中国共产党主要领导人论民族问题.民族出版社.1994年7月版.(102)

祖先的民谣、神话故事以及表演活动却流传下来，以民族民间艺术的形式丰富着湘西人民的民俗生活，为湘西传统民族民间艺术提供源源不断地艺术题材和内容。

2.3 湘西地区的宗教文化底蕴

2.3.1 巫傩文化的历史渊源

巫是一种社会现象和人文现象，它产生于人类的野蛮时期，是原始宗教的产物。巫也通“乌”、“舞”，“乌”是象征太阳的神鸟，因此巫被认为是太阳神的使者，又因为古时的巫能歌善舞兼驱邪治病，因此一直到夏商朝时期，巫都处于最高的领导地位。商周后西周统治者开始重史不重巫，意识形态上加强礼制礼仪使巫、史分治，据《宋元戏曲考》记载：“周公制礼，礼秩百神，而定其祝典。官有常职，礼有常数，乐有常节，古之巫风稍煞”^①。以巫文化为政治意识形态的四大家族集团遭到了王室的压迫，其中的两大家族西戎、北狄逐渐迁徙至北方，发展成为以萨满跳神为主的北巫文化。另外两大家族活跃于楚地，形成浓郁的中原楚巫文化。自此楚巫文化以其深厚的巫文化传统抵挡了来自其他文化的渗透，在中原地区得以巩固和发展。楚巫文化经历了从战国时期至清朝几千年的发展历程，在封建王朝中的地位几起几落，巫官文化与史官文化在矛盾和斗争过程中被迫退出政治舞台，巫的势力和影响随着政治斗争而消长，而后又经历了汉末“巫蛊”案被彻底驱逐出宫廷，但是巫文化凭借其顽强的生命力和渗透力盛行于民间，以傩祭或傩戏的形式支配影响人们的思想行为活动^[9]。傩，又称大傩、追傩等，属于巫文化的一个范畴，是古代逐鬼驱疫的祭祀活动。傩文化最原始的表现形态是指傩祭，在历史演变过程中，傩从儒释道三教中吸入大量的宗教因子，同时还把民间故事、神话故事以及历史人物中的神灵请进了傩祭活动，通过不断壮大神灵体系来满足更多信众的需求^[10]。巫和傩一脉相承，都源于原始的狩猎驱赶活动，都具有娱人娱神的内在属性，巫是傩的基础，傩是巫的补充发展。巫傩风气在我国很多地区盛行了几千年之久，尤其在以湘西为代表的西南少数民族聚居地十分盛行，带有浓厚神秘的宗教色彩和民俗意味。

2.3.2 湘西地区的巫傩风气

湘西地区古时属楚国境内，楚国巫风在这里盛行几千年之久，形成浓郁的巫文化传统。王逸《楚辞章句》二卷记载：“昔楚国南郢之邑，沅湘之间，其俗信鬼而好祠，其词必作歌乐舞鼓，以乐诸神……出见俗人祭祀之礼，歌舞之乐”、“言肴膳酒醴既具，不敢宁处，亲举击鼓，使灵巫缓节而舞，徐歌相和以乐神也”^②。古代诗人屈原流放至沅湘之地时创作作品中多次提及类似于祭祀之礼的巫俗活动，

^①中华学术十大奇书(第九部):宋元戏曲考.中国戏剧出版社.1999.7

^②(汉)王逸,楚辞章句补注[C].吉林人民出版社.2005.(55)

“言己将修祭祀，必择吉良之日，斋戒恭敬，以宴乐天神也。……使姣好之巫，被甩盛饰，举足奋袂，偃蹇而舞……合会五音，纷然盛美，神以欢欣，厌饱喜乐，则身蒙庆，家受多福也”^①。类似于此的巫俗活动在很多古代文献书籍中都有明确的记载，描述十分生动，表明当时楚地百姓的生活五彩缤纷，巫风和傩祭活动很盛行。由此可窥知处于“南郢”以南一带的湘西也已经出现娱神娱人的祭祀歌舞庆祝活动，并且有民风纯朴的歌词唱腔和祭祀乐曲相结合的艺术形式。清乾隆《永顺府志·风俗》记载：永顺“各寨有摆手堂……每岁正月初三至十七日止，夜间鸣锣击鼓，男女聚集，跳舞长歌，名曰摆手，此俗犹存”，可见巫傩风气在湘西十分盛行并且历史悠久，。对当地人民生活的各个方面都造成了不同程度的影响，特别是民俗生活、精神信仰以及文化心理等方面。湘西地区很多的民俗节日就是由苗族原始的祭祖典礼发展演变而来。巫傩在当今社会处于科学的对立面，被大多数人认为是封建和迷信甚至是思想落后的代表，但是对于湘西凤凰的古代先民来说，巫傩却是他们赖以生存的精神信仰，也是他们生活的重要组成部分。而对于凤凰县纸扎艺术来说，巫傩文化更是一方孕育它的沃土，巫傩文化和祭祀活动与它的生存和发展休戚相关。以凤凰纸扎艺术为代表的湘西民间艺术长期受到巫傩文化的侵染，带有典型的湘西巫傩特色。

千百年来，湘西人民艰辛的开拓着自己的民族文化，湘西地区由一个偏远闭塞的落后山区到今天家喻户晓的自治州域，由一个不为人知的深山老林到被世界各地的学者广泛研究的学术热地，湘西州域以其独具特色的少数民族文化在中国这块热土上散发着无穷的魅力。其中原因不乏受其背后蕴藏的地域文化生态背景如复杂的地理环境、悠久的历史渊源以及浓郁的巫傩风气的影响。勤劳勇敢的湘西各民族人民在与自然界和侵略者作斗争过程中，用自己的双手在这块美丽富饶的土地上创造和留下了瑰丽多姿、名目繁多的民间非物质文化遗产，主要包括：湘西少数民族的语言、山歌民谣、神话传说等口头文化遗产；说唱、戏剧、舞蹈、音乐等表演艺术文化遗产；绘画、雕刻、刺绣挑花、印染、纸扎、银饰制作等传统技艺文化遗产；传统节日、传统礼仪与仪式等民俗文化遗产；古丈毛尖茶、苗族酿酒、河溪香醋酿、保靖松花皮蛋等传统饮食文化遗产；土家族医药、湘西苗医苗药、等医药文化遗产；苗族武术、民间绝技等传统体育竞技和民间绝技文化遗产，可以说湘西就是一座民族文化遗产的大宝库^[1]。虽然现代文明已渗透到中国的各个角落，但是湘西地区依然保留了大部分具有地域特色的民族民间艺术。本文所研究的凤凰纸扎艺术就属于湘西非物质文化遗产名录下的传统手工技艺文化遗产。凤凰纸扎渊源于古代民间宗教祭祀活动，扎根于湘西地区，与湘西地区的生态地理环境、民俗习惯以及当地的宗教信仰有着极其密切的联系，它们为凤

^①（汉）王逸，楚辞章句补注[C].吉林人民出版社.2005.（56-58）

凰纸扎艺术提供了优质的制作原材料，生存发展的空间土壤和源源不断的艺术题材和内容，而凤凰的纸扎艺术也为湘西地区的民俗文化增辉增彩^[12]。

3 凤凰纸扎艺术的工艺流程及艺术特色分析

3.1 凤凰纸扎概述

纸扎在古代被称为纸明器，也叫冥器。最初用于古代民间的宗教祭祀和丧俗活动。人们取竹篾、木棍或者竹块制成骨架，然后以纸帛裱糊于骨架之上并施加以彩绘，由此而制作成不同种类的纸扎品，用来在祭祀和丧俗活动中焚烧给天神家先，供他们在另一个空间里享用。这种焚烧供奉纸扎的形式与古代殉葬活动有着密切的联系，它是由中国古代社会盛行的墓葬殉葬俑形式发展演变而来。据考古文献记载，迄今为止发现的最早的纸扎实物距今有约1200多年历史，那便是1973年9月于新疆维吾尔自治区吐鲁番阿斯塔那发掘的唐大历四年（769年）506号墓，墓中发掘了殉葬物“纸棺”，“纸棺”长2.3米、前高0.87米、宽0.68米、后高0.5米、宽0.46米^[13]。它以细木杆为骨架，自前至后以五道弧顶支架支撑，外表糊以红色的废纸，与今天的纸扎工艺非常相似^①。然而，关于纸扎的文字记载可以追溯到东汉时期。据东汉应劭《风俗通义》记载：“光武车驾徙都洛阳，载素、简、纸经凡二千辆”。由此可见到了东汉时期，造纸技术渐趋成熟并且有了一定的制作规模。纸扎在东汉时期的发展与当时的社会文化生活密不可分，汉代推行“举孝廉”，十分注重孝道，在政治、伦理、道德方面都以孝为标准，为显孝道，人们对辞世的老人提倡厚葬。在举孝廉制度的推动作用下，丧俗礼仪发展迅速，而此时，造纸技术在东汉时期得到了快速的发展，因此也促使随葬品由繁重的陶制品渐渐向轻便的纸制品转型。扎制明器的纸马店也应运而生，从而推动了纸扎艺术在古代中国各地的迅速发展。湘西凤凰纸扎技艺便是在这一时期开始萌芽，并在唐宋时期形成和发展，自此流传发展下来。目前，国内纸扎艺术保存较完好的有福建梧塘的黄氏纸扎、江西铜鼓的张氏纸扎、山东的曹氏纸扎和湘西凤凰的聂氏纸扎等，此外在其它一些偏远乡村也有不同程度的遗存。

凤凰纸扎是采用竹子、木棍等材料制作骨架，再用纸帛糊裱于骨架之上，略施彩绘制作而成民间手工艺品，它是一门集扎竹、裱糊、剪纸、绘画于一体的传统民间手工技艺。民间对纸扎也有一些其它的称谓，如“彩扎”、“纸糊”、“扎罩子”、“扎作”、“扎活”、“纸马”等^[14]。纸扎曾经在我国是一项非常盛行的民间手工技艺，我国每个地方几乎都有扎制纸扎的习俗，清朝嘉庆年间，当民间纸扎技艺发展至其顶峰时，仅湘西凤凰县城内的纸扎店已经达到二十多家之多，至清末民国时期也还保存有十多家。据《凤凰县志》记载：“凤凰县的纸马人物，有很高的艺术水平。一百多年以前，这一民间工艺就已经繁荣起来，在清末至民国初期这

^①潘鲁生.民俗纸扎之源流[J].中国文化报.2006.04

段时间里，县城有 10 多家纸扎铺子，分别散落在虹桥、大街、十字街、东正街等处。南门外的向哑子专门从事虫草花鸟、风筝纸鸢和茶灯彩灯制作，正街的滕老叫、十字街的刘倬吾所制作的狮子头、祭祀物品远销外地”^①。可见一百多年前纸扎在凤凰县流行之广，技艺之精，种类之多，并且运用范围十分宽广，发展成为了丧俗、祭祀、礼佛以及大型的游艺活动和喜庆节令等多种民俗活动中必不可少的道具用品^[15]。目前，凤凰县城内只有聂方俊老人一家纸扎店仍在专业地从事纸扎工艺制作。

3.2 凤凰纸扎的种类

在湘西地区，凤凰纸扎最初主要用于祭祀活动以及巫傩活动，至近现代已发展成为了祭祀与游艺并重的活动道具。随着现代社会人们物质生活水平和精神需要的提高，凤凰纸扎逐渐具有了观赏与纪念功能，由此产生了一些主要用于纪念观赏的艺术品种。本文主要依据凤凰纸扎艺术的历史功能特征的演变过程，对凤凰纸扎的种类进行详细划分，主要分为祭神祀先类纸扎，游艺道具类纸扎以及观赏纪念类纸扎三大类。

3.1.1 祭神祀先类纸扎

祭祀与丧俗型纸扎在过去是纸扎的大宗。这一类的纸扎种类主要有以下六种：其一，仪式道具。仪式道具纸扎主要包括丧葬仪式中道师使用的道具，譬如棺罩、金幡、银幡等纸扎，其次是巫术和傩祭等迎神酬神活动中的纸扎道具和用品，如纸扎桃花源、傩戏剧中的纸扎面具以及土老司做法术用的法冠法衣等；其二，人物神像。这一类主要包括神像、戏剧人物、金童玉女、侍女、随从等纸扎，用于在阴间保护和伺候逝者；其三，建筑纸扎。建筑纸扎包括古代的宅院、牌坊等古代建筑，随着社会的发展，一些现代化的建筑如洋房、别墅也应运而生；其四，交通纸扎。轿子、马、轿车、自行车等；其五，日常生活纸扎。日常生活纸扎包括金山银山、珠宝、花圈灵屋、饮食器皿，还有一些新兴的电子产品比如手机、彩电、冰箱等日常生活纸扎；除此之外，亦有其他应丧家或傩祭活动主办家而特别创制的一些其它纸扎用品。

3.1.2 游艺活动类纸扎

游艺型纸扎常见于湘西的庙会游艺活动、岁时节令和人生礼仪等喜庆活动中。凤凰县少数民族的民间节日习俗种类繁多且丰富多彩，除了汉族常有的新年、元宵等，湘西少数民族还拥有十分多属于他们本民族的节日盛会，如苗族的调年盛会、“四月八”、“六月六”，土家族的社巴节、跳马节等。不管结婚生子、丧葬寿庆还是盖新房，甚至当有来自远方的客人时，热情好客的凤凰人民都会举行热闹的

^①凤凰县志编纂委员会.凤凰县志.湖南人民出版社.1988.12 (280)

庆祝活动。在这些重要的民俗庆祝活动中，都不可避免地用到了纸扎的活动道具，主要包括有采莲船、蚌壳、纸扎狮子、纸扎龙等游艺道具，还有形态各异的纸扎彩灯，风筝，千姿百态，五彩缤纷。据统计，聂方俊老人收藏的游艺型纸扎造型图案有近百种之多。

3.1.3 观赏纪念类纸扎

随着人们的生活水平和审美观念的提高，凤凰纸扎的功能由祭祀和游艺功能逐渐向审美和观赏功能转变，观赏纪念类纸扎也应运而生。为满足人们的审美和观赏需求，聂方俊先生扎制了一些便于携带，约高 20 厘米，造型夸张的小狮子头。除纸扎小狮子头外，还有一些其它品种的纸扎动物（图 4.1），如纸扎龟，纸扎虾，纸扎鹿等。

图 4.1 观赏类纸扎

Fig4.1 The ornamental paper art

资料来源：本文作者实地拍摄

3.3 凤凰纸扎的传承人及其代表作品

研究与凤凰纸扎艺术息息相关的传承人的生活状态，也是一个非常重要的研究立场。在过去，凤凰县的纸扎技艺的传承有着非常严格的制度，一般情况下绝不外传，只有经过了严格的挑选和考验才能成为凤凰纸扎技艺的传承人，在传授技艺的过程中都是通过口口相授的方式传承给下一代。随着时间的流逝，现代文明高度发展，对传统纸扎艺术造成猛烈的冲击，纸扎需求市场日渐萎缩，很多纸扎艺人都不再从事纸扎制作，纸扎艺术逐渐销声匿迹，濒临危机。如今，很多老艺人已经作古，要在凤凰县找寻纸扎艺人并不容易，唯有凤凰西部团鱼脑村里还有一位老人仍坚持制作纸扎，这位老人便是凤凰纸扎非物质文化遗产国家级传承人聂方俊（图3.1），这位近八十岁的老人从事纸扎制作已经六十多年。在过去的近十年里，聂方俊老人对凤凰纸扎的制作技艺进行了详细的整理和归类，为凤凰纸扎艺术的传承和发展做出了极大的贡献，被中国民间文艺家协会、联合国教科文组织授予了“民间工艺美术家”的等荣誉称号，并且担任着国内各种民族民间艺术协会的成员^[16]。聂老师从其父聂佰谋，聂佰谋是旧时凤凰县有名的纸扎匠人。清末民国初期，有一定制作规模的纸扎店主要有八家，包括大街的滕久宽，虹桥的滕

老叫、滕宽宏，十字街的刘凤吾，岩脑坡的滕代宽，西门的田瑞臣、胡洁村，回龙阁的向哑子，北门的侯哑子和南门的聂佰谋。在这些纸扎艺人中，聂佰谋的纸扎技艺尤其精湛，当时凤凰县的庙会活动及喜庆节日的游艺道具大部分由聂佰谋一手制作，丧俗和祭祀型纸扎有时也可兼做。聂方俊先生从小耳濡目染，对纸扎制作的艺术天分极高，至今已制作了无数优秀的纸扎作品，其中纸扎狮子头便是聂方俊老人的代表作品。

图3.1 湘西凤凰纸扎传承人聂方俊

Fig3.1 The inheritor of Xiangxi Fenghuang paper Art——FangJun Nie

资料来源：本文作者实地拍摄

舞狮在湘西重大节庆日及庙会活动中是不可或缺的表演环节，因此纸扎狮子头是聂老先生最常制作的纸扎作品之一。聂老先生制作的纸扎狮子头不仅色彩鲜艳、结构复杂，而且造型奇特、饱满，寓意丰富（图3.2）。他制作的狮子头在历代纸扎狮子头的造型基础之上进行了大胆创新，他结合自己对狮子形象的理解制作出具有鲜明特色的纸扎狮子头，使其在形态上憨厚可居，独具特色。聂老依据“大嘴吃四方”的民间说法，将狮子嘴夸张变形到最大，几乎占据整个头的一半；狮子的耳朵变为桃形，意味健康长寿；狮子的两只眼睛如古钱大小，凤凰方言“两钱”谐音为“两全”，寓意双全。总之，纸扎狮子头处处都是宝，每一处的装饰纹样都有丰富吉祥的象征意义。除了纸扎狮子头，聂老先生还有很多其它代表作品，譬如纸扎龙、纸扎采莲船等。在这之中有不少作品都获得了不同程度的成就。聂老先生制作的纸扎作品“太狮少狮”、“鲤鱼跳龙门”等多幅作品被收录到《湖南民间美术全集 民间美术拾零卷》；1997年“福寿双全太狮头”等5件作品被中国文化学会收藏；1999年，在为庆祝澳门回归举办的全国舞龙比赛上，聂老带领徒弟们奋战二十多个日夜制作了长达199.9米的“边城巨龙”一举获得金奖，并同时获得全国民间文艺

类“山花奖”的殊荣。如今，聂方俊和他的纸扎艺术已经蜚声全国，走进海外。

图3.2 纸扎小狮子头

Fig3.2 The head of paper lion

资料来源：本文作者实地拍摄

3.4 凤凰纸扎制作工艺原材料

纸扎技艺能在湘西存在和发展，除了纸扎艺人高超的扎制技艺和购买者的需求力，制作原材料的产地也是决定工艺发达与否的一个重要原因，选取好的扎骨材料和破竹刀是保证纸扎工艺质量的基础^[17]。凤凰县气候温和，降雨充沛，十分适合各类竹子的生长，品种繁多，包括有南竹、水竹、山竹、桂竹、紫竹、箬竹、苦竹、箭竹（坟竹）、烟竹、丛竹等，丰富的自然资源为凤凰纸扎的制作提供了取之不尽的原材料。

凤凰纸扎制作过程中需要的工具主要包括竹子、不同式样的蔑刀和刀、棉纸和皮纸、浆糊等材料。在制作纸扎之前，先对竹质材料和不同种类的蔑刀进行仔细地挑选。首先骨架制作的竹子要选在一年中的阴历九月采伐，用来制作骨架的竹子主要以“贵竹”为主，它在当地也被称为巨竹。在选取巨竹时，要取在山野里生长3年以上的成年竹，好的成年巨竹外观色彩呈橄榄绿，竹上起黑斑或表面层呈现白灰色。除此之外，巨竹的竹节眼要平直、无虫蛀、无霉烂、节凸均匀且竹节长于30厘米，这样的竹子才是上选之材，采伐好竹子之后将其搁置待一年后再取出用。

其次，凤凰纸扎用来裱糊的皮纸包括两层，它们是背面纸和外层纸。这两种纸都采用灌木的树皮制作而成，用灌木的树皮制成的皮纸韧性好，不易断裂。制作皮纸时只能采用古朴的土办法，首先，用水浸泡之后用碾子碾，这样的方法主要是保护纸浆中的纤维不被扯断。之后将碾过之后的灌木树皮进行蒸煮之后，反复用碾子碾，再用水将泥浆纸滓洗净。最后是摇纸步骤，这时摇出的纸张主要是背面纸，呈淡黄色。如果制作外层纸，则还需要用石灰浸泡漂白，最后放置太阳

下面晒出来的呈乳白色的纸就是外层纸。背面纸主要用于裱糊的第一层，外层纸主要用于裱糊的第二层。

除此之外，制作需要的刀种类丰富，主要包括破蔑刀，刮蔑刀，小刀等，它们主要用于工艺流程中的扎骨部分，破蔑时要选取以厚重为主的大蔑刀，而刮蔑则需选取以锋利为主的刮蔑刀和小刀配合使用。

3.5 凤凰纸扎的制作工艺流程

凤凰纸扎的制作工艺流程主要分为扎骨、裱纸、彩绘、组装四个部分，一共包括十四道工序（图 3.2）。以下的具体制作流程主要以凤凰聂氏纸扎的代表作纸扎青狮头为例，其他品种的制作流程在扎骨环节依据具体形态略有不同，不过在总体流程上大同小异。

图3.2 纸扎狮子头工艺流程

Fig.3.2 The process of the head of paper lion

资料来源：www.baidu.com

3.4.1 扎骨工艺

1) 破竹：用锯子将竹子锯成长短不等的竹筒（约1.2~1.5米）之后，用专制蔑刀将竹筒劈成竹片，一根竹筒破为八份备用。劈竹片时尽量使竹片厚薄一致、两头宽窄均等。之后将破好的竹片剖成蔑条，蔑条的粗细依据扎制对象的规格而定，竹蔑的厚度视竹子直径大小而定，大直径的竹子劈成的竹片较厚，主要用来扎制一些大的主骨架，反之则竹片较窄，用于一些小骨架的扎制。

2) 刮篾：刚划好的篾条竹刺多，不便于扎制骨架，需要用蔑刀或磨砂纸打磨和磨平新蔑条，整平竹节骨，刮去外层竹青，篾条两头用小刀削似椭圆形，以便于后期包纸缠篾。

3) 造型蔑：凤凰纸扎种类繁多，因此需要的形状蔑形态各异，大体分为有角蔑和无角蔑。有角的主要包括方形、三角形或其他多边形，无角的主要包括圆形、椭圆形等。依据不同的纸扎作品的形态需要的形状蔑就会有所不同。形状蔑的制作十分关键，主要采用折蔑、揉蔑、烤蔑等方法，而将篾条弯曲的程度与成型并没有特别的规定，只能完全凭纸扎艺人的制作经验和手上的感觉。

4) 烤篾：扎制骨架时很多地方需要用弧形篾条，用直蔑掰弯这种方法并不可取，这样的篾条劲道不足，容易断裂。最好的弧形篾条是用文火烘烤青蔑面之后，用手快速的使它完成所需要的形状。

5) 搓纸捻：在制作纸扎时，用来固定、联接和绑扎篾条的线是采用棉纸搓成纸线，民间将这种纸绳称为“纸捻子”。纸捻是用一种灌木的皮制成的构皮纸，首先将其裁剪为10至25厘米宽的纸条，宽度最窄为1.8厘米，纸条的长依具体情况而定，然后用手指揉法或手掌加腿股推法将其搓成纸捻。

6) 扎制骨架：扎制骨架是纸扎工艺中最难的一道工序之一，它包含了丰富的力学原理。扎制骨架采用的是纸捻捆绑法将篾条固定，扎得力求平、光、滑和顺。捆绑法主要有四种：十字交叉型捆绑法，螺旋型捆绑法，“8”字型捆绑法和交叉带螺旋型捆绑法（如图3.3）。十字交叉型主要用于固定两条交叉的直形竹篾，螺旋型主要用于捆绑扎牢直线与弧形的篾条重合的部分，“8”字型捆绑法主要运用于两条弧线之间的固定，最后交叉带螺旋型绑扎法也可被称作藏头绑扎法，运用于固定交叉的直线形篾条。纸捻捆绑好篾条之后无需打结，直接用乳白胶粘贴在末端固定即可。

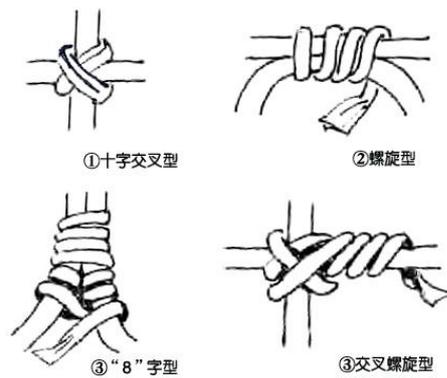

图3.3 纸扎狮子头捆绑法示意图

Fig3.3 The diagram of the bundling method

资料来源：左汉中《凤凰纸扎》

3.4.2 裱纸工艺

1) 纸缠篾：预先将皮纸裁成2厘米宽的皮纸条。缠蔑时，先用浆糊将皮纸的一端斜着粘于篾条一头，逆时针方向旋转篾条直至整个篾条被皮纸缠完，在篾条末端处斜口剪掉多余的皮纸，最后揩上浆糊粘紧。

2) 裱糊：用上好的面粉加入适量的清水和明矾调稀，边用煤火煮边用棍棒搅动，煮沸到80℃左右。之后用裁剪好的皮纸或良逢纸糊在预先扎制好的骨架表面，关于裱糊的具体步骤聂氏有一套自己的口诀：“裱在前，糊在后，先凹后凸，先暗后明，先背后面，先里后外。”

3.4.3 彩绘工艺

1) 彩绘：着色之前，纸扎艺人需先用黑色墨笔勾勒出纹饰的外轮廓形态。勾庆云墨线考验的是艺人的手上功夫，通常需要一气呵成，墨笔所画之处中间不能停顿，否则轮廓线不流畅、粗细不均，影响视觉效果。这一工序通常由有多年经验的聂方俊老师亲自描摹，学徒可依墨线稿样填色。首先，先勾绘后脑门墨线，再从左右边云髻至左右脸，最后画口、鼻两侧至额头处。然后，在勾勒好的墨线内填充颜色，以红色、蓝色对比色为主，辅以橙黄、翠绿等色。填色方法严格按照由深至浅、由里到外的规律来着色，这样的绘色方法能达到色彩鲜艳，富有律动感的视觉效果。

2) 贴金滚线：在墨线与彩绘的重色之间粘贴线金线，金纸线条系用金箔纸裁剪成2mm宽的细长线条，用快干乳白胶随墨线粘贴。这样做一方面区分出墨色与重色，起到调和色彩的作用，另一方面在光的照射下，金片能使纸扎物在形象上更富观赏性。

3.4.4 组装工艺

游艺类纸扎如纸扎狮子头、龙头，后续工作颇多，组装工艺部分主要包括粘胡须、眼睫毛、鼻毛等，胡须以苧麻为主，依客户的需求可用靛染色，有红、蓝、青蓝、黄和黑几种颜色，眼睫毛采用孔雀尾部翎毛用乳胶粘贴，鼻毛主要采用猪棕毛。祭祀类纸扎的组装工艺有所不同，如灵屋由房屋、纸人、牌坊等几个部分组成，每部分单独扎制骨架和裱纸之后，只需借助细铁丝、万能胶等材料将几部分固定即可。

3.6 凤凰纸扎的艺术特色分析

3.6.1 凤凰纸扎造型的多样性

凤凰纸扎种类繁多，造型万千。本文依据聂方俊老先生过去对凤凰纸扎种类的整理内容，并结合实地走访其他村镇的纸扎艺人和巫师等的采访内容，将凤凰纸扎按产品的生产种类分类分为人物神像、龙灯水族、狮子走兽、彩灯宫灯、纸绢风筝、虫鱼花鸟、娃娃面具等几大系列 30 多个品种。按产品的功能特征可分为两大类型，即为祭祀与丧俗型纸扎和游艺型纸扎。随着社会的发展，一些现代化的观赏纪念性的纸扎种类如纸扎卡通人物、纸扎动物也被列入了制作范围。凤凰纸扎的品种越来越丰富，而各品种的造型形态又可分为数种，例如纸扎狮子头有小狮子头，大狮子头等多种规格和尺寸的造型形态(图 3.4)，由此可窥知，凤凰纸扎的造型形态多样，可谓数不胜数。

图 3.4 造型不一的纸扎狮子头

Fig3.4 Different kinds of paper lion

资料来源：本文作者实地拍摄

3.6.2 凤凰纸扎纹饰的象征性

凤凰纸扎装饰纹样的种类十分丰富，主要包括云纹、雷纹、水纹、火纹、如意纹、卷草纹、福寿纹等，这些纹样是湘西人民崇拜大自然以及追求理想生活的情感体现^[18]。湘西人民通过艺术化的手法创造出各种各样的纹饰图案，都是为了

传递一种禳凶辟邪、求吉纳祥的理想观念^[19]，也反映了湘西人民对幸福、吉祥的美好生活的追求和向往。这些图案承载着湘西人民的美好愿望，因此被赋予了耐人寻味的象征寓意。例如纸扎狮子头的上口牙里有一颗写了“半”字的牙齿(图 3.4)，聂方俊老人说这是有讲究的，在湘西的方言里，牙齿谐音为“伢子”，是男孩的意思。上口牙为天，占据了世界的一半，引申为男孩的意思，下口牙为地，占据了世界的另一半，引申为女孩的意思，天加地，阳和阴，也就寓意着和谐圆满。又如云纹、水纹等纹饰有丰收、降水的象征意义^[20]，中华民族自古以来就过着靠天吃饭的农耕生活，而湘西地区生存环境恶劣，因此湘西人民对大自然的崇拜和依赖心理更强。充足的雨水是民间收成的基本保障，而下降雨往往伴随着风、雷、电等自然现象，因此纸扎艺人在绘制纹饰时对风雨雷电等大自然的纹饰图案青睐有加。

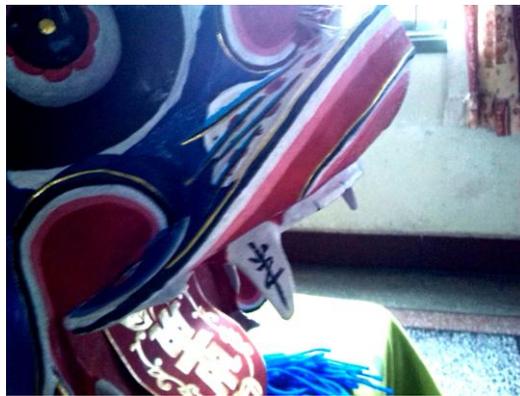

图 3.4 半字图形

Fig3.4 The graph of the word

资料来源：本文作者实地拍摄

3.6.3 凤凰纸扎色彩的丰富性

凤凰纸扎与湘西民俗活动密切联系，它为湘西的民俗活动添姿加彩，在突显湘西民俗节日气氛中发挥着重要的作用。为了达到满足民俗节日喜庆吉祥的目的，凤凰纸扎的色彩都极尽丰富，几乎囊括了赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。纸扎艺人还在纸扎制作中充分利用了色彩的情感作用，根据纸扎应用领域的不同而调整冷暖色彩的比例，游艺型的纸扎强调喜庆祥和，除了青狮有特定的青色调外，其他类型的纸扎大多使用大红、金橙和明黄等明度极高的暖色基调为主要色彩构成，再调入适量的冷性色彩搭配使用；而祭祀与丧俗活动中的纸扎强调庄严、严肃甚至是神秘和恐怖，它们的色彩就以白色、黑色等中性色彩和蓝色、紫色等冷色基调为主要色彩构成。湘西民俗活动中的纸扎通过调整色彩的明度、面积的

大小和纯度的把握，使得纸扎的色彩丰富多彩，变幻无穷，各种色彩极尽其用，呈现出色彩纷呈的色彩特征。

3.6.4 凤凰纸扎材料的轻便性

凤凰纸扎的工艺材料主要采用纸、帛、竹、木等材料，由这些材料扎制的纸扎具有轻巧方便的特点。形成这种特点的原因之一是由于当地温厚地气候条件为凤凰纸扎提供了优质的竹质资源，纸扎艺人就地取材，充分利用了这些自然资源。另一原因是由凤凰纸扎的社会功能所决定。凤凰纸扎兴起之初，主要是用于祭祀和丧俗中焚烧，因此造价低廉和易燃的纸质材料便成为了纸扎的最佳选择。之后游艺型纸扎得到发展，而隆重热烈地湘西民俗活动表演环节繁多，持续时间比较长，为了节省体力保证表演的完整性，又因纸质的纸扎工艺品造型性强，本身十分具有观赏性，因此湘西人民在祭祀与游艺活动中多使用具有轻巧便利的纸扎道具。

4 凤凰纸扎艺术的应用领域及文化内涵

凤凰纸扎有不少精美之作，虽然目前有很多凤凰纸扎的工艺作品被收入博物馆供参观和保存，但是它们并非是专供收藏和鉴赏之用的艺术作品，它们主要满足湘西民间群众的精神信仰的需要，应用于民俗活动中的不同领域。凤凰纸扎的应用领域主要包括丧俗活动、巫术和雉祭活动、岁时节庆活动以及庙会活动等民俗活动中。这些民间民俗文化活动是促使凤凰纸扎持续发展的内在驱动力，而凤凰纸扎作为湘西民间民俗文化的产物，它的创造动机和内涵意义，并不仅仅是传统意义上的满足娱乐和审美的要求，对于现代文明而言，它从某种意义上来说是湘西文化“借助审美力量和娱乐方式贯彻信仰观念和道德思想的物化形式”^①。凤凰纸扎是一面反映当地民俗民风的活镜子，它折射出了湘西民间的鬼魂观念、宗教信仰和审美趣味，蕴含着丰厚的民族文化内涵。

4.1 凤凰纸扎与湘西丧俗活动

凤凰纸扎兴起之初主要应用于民间的丧俗活动，与丧俗活动有着密不可分的联系。湘西土家族苗族自古以来就实行土葬制度，为了超度亡灵、安抚死者，需迎请道师为逝者做法事和道场。另一方面，湘西土家族、苗族相信肉身死后灵魂不灭，他们认为人死之后鬼魂还在世间进行各种活动，鬼魂会护佑子孙后代，也会返回家中进行串扰，对死亡和不幸的恐惧心理促使他们更加注重从入殓到入葬等一系列丧葬过程^[21]。而凤凰纸扎作为丧葬习俗中不可或缺的随葬用品，被湘西人民赋予了更多的情感意义，他们使丧俗中纸扎的形式、类型、应用范围尽量丰富，“他们扎孝堂，张灯彩，贴对联，壮观瞻，请道士诵经三日或五日。吊客礼物，通俗香烛纸米内炮等项。属于亲家女婿者，还有阴阳席，猪羊祭也。附品有送祭幛对称，及扎金山银山，金童玉女，五彩花筒，红绿绣球，六角花灯，旗带飘扬，一路成行，鼓锣喧闻，邀集族邻，同往赐悼”^②。由此可以看出，湘西丧俗仪式步骤繁多，仪式中的纸扎用品种类也十分丰富。

4.1.1 湘西地区丧葬仪式的流程

湘西地区聚集着苗族、土家族和汉族等多个少数民族，其中以凤凰县东部的土家族地区的丧葬习俗尤其盛行，有特定的程序及步骤。湘西地区各民族的丧葬仪式有其各自的民俗特征，在某些具体细节方面存在着差异性，但丧葬仪式的整

^①吕品田. 略论中国民间玩具的文化性特征[J]. 美术, 1992, (2), p120

^②石启贵. 湘西苗族实地调查报告[C]. 长沙: 湖南人民出版社. 1986. (146)

体流程差别不大，一套完整的丧葬仪式包括制定棺材、落气、报丧、浴尸、停丧、下葬等主要流程^①。

制定棺材。凤凰人民步入老年之后，其子女都会在死前为父母定制棺材，以备老人离世时使用。

落气：当逝者有生命即将停止的征兆时，所有直系亲属都需要尽量守在将逝者床榻旁边，以便能送死者最后一程，如果刻意不到的子孙会被生者谴责，被亡者责怪。

报丧。死者落气时，当家人要放鞭炮通知同村的其他亲朋好友，或者奔走相告。直系亲属需要备上鞭炮、花圈、灵屋等丧俗用品即刻前往。

浴尸。老人落气后，当家人要即刻请巫为其清洗身体，被当地人称为“净身”，如是男性死者，请男巫，如死者为女性，则请女巫。“净身”之后，巫为死者穿上事先已准备好的新寿衣与寿鞋，然后将死者的遗体放置在堂屋中央的草垫席或者木板（土家族将木板称为“柳床”）上，点上“长明灯”，“长明灯”的位置依据男左女右的原则供放。

停丧。停丧时间一般在四至六天内。有些时候根据丧家家境状况的不同有所变化，贫困家户有的只停一天便草草下葬，有些家境较好的家庭会加长停放时间，有的可停丧一个月以上。此流程是整个丧葬仪式的高潮部分，当家人需请道师或巫师为亡者做道场法事，由几位道师带领进行法事诵念，生者跟随着道师的指引进行跪拜、哭丧。法事的主要内容包括入殓、戴孝、设堂、伴灵、坐丧、跳丧、封斋、挂幡、拜亮堂、破狱、解罪等环节，这些环节几乎都是以祭拜和膜拜纸扎的神灵这种形式进行。

下葬。出殡前当家人要请村里的巫师占卦问吉凶挑选吉日，经过精挑细选后定下适宜出葬的吉日后，即可下葬。下葬并焚烧完随葬纸扎用品之后，送葬人员都原路返回，吃完最后一顿丧饭，整个丧葬仪式才算正式告一段落。

4.1.2 凤凰纸扎在湘西丧俗活动中的具体应用

在湘西丧葬仪式的一系列流程中，纸扎贯穿了丧俗活动的整个过程。死者去世后，主要由其子女当家主办丧葬仪式。丧俗中的纸扎主要分为两种，一种是死者的子女订制的纸扎用品和纸扎道具，主要有用于装饰灵堂用的各种纸扎神像、神坛，装饰灵柩的纸扎人物或仙鹤，供给做法事、道场的灵牌、引魂旗、白幛、素幡等纸扎活动道具。第二种主要是其他亲朋好友的赠送的礼品中携带纸扎品，主要以儿媳娘家或女婿家送的礼品居多，包括纸扎花圈、花篮、灵屋等，其他亲戚朋友主要送花圈、花篮等，这类纸扎主要是下葬时焚烧，用以礼待鬼神。

^①陈启贵.凤凰县民族风情录[M].北京:中央民族大学出版社,2008.(191-206)

定制纸扎的多少一般视丧家的经济条件而定，一般富裕些的家庭讲究体面和排场，会尽量置办齐全成套的纸扎用品。从家具到住宅，从生活用品到出行工具，一应俱全，力求满足死者在阴间的一切衣食住行。纸扎用品定制数量的多少还根据死者的年龄来定，如寿终正寝的老人过世，丧俗活动被视为是“喜丧”，主人家安排丧葬仪式要极尽热闹，对纸扎用品的需求数量及种类力求丰富多样，譬如金山银山、童男童女、摇钱树、轿子、灵屋、聚宝盆、电视机、电冰箱、手机、摩托车、飞机等一一俱全；中年人过世后的丧葬仪式相对老人的要简单，只会定制一些基本的生活用品和楼房供其使用；年轻人过世，特别是二十岁以下或者尚未婚嫁的少年的丧葬仪式会一切从简，一般情况下不会为他们操办丧礼，而是直接将其埋葬，以后逢年过节时为其烧一些纸钱香烛、纸扎用品即可。

在具体的丧葬仪式举行过程中，纸扎主要运用于布置灵堂、做法事、下葬等流程中。在布置灵堂时，设方桌为供桌，用于法事道场中膜拜的纸扎神灵、祭品都摆放在供桌之上，丧俗纸扎种类繁多（见表 4.1），常见的纸扎有童男和童女，其原型为王母娘娘坐下的金童玉女，丧俗仪式中做道场的道师口中诵念的祭语，大多都是“金童前引路，玉女送西方”之类的咒语。堂屋四壁都挂有地藏王、土地菩萨、城隍菩萨、四值功曹等神像。在下葬前，棺轿顶扎上纸扎仙鹤或观音神像，周围以其它纸扎品或剪纸作品点缀，祭帐上写有“乘鹤仙游”的寄语，最后将棺木放置在棺轿中，以祈祷亡灵随飞鸟同往天国。丧葬完毕之后，对死者在一七、五七、七七以及其它鬼节的祭日还要扎制纸扎致哀凭吊。

表 4.1 丧俗纸扎用品列表

Tab.4.1 The figure of funeral paper

序号	名称	说明	照片
1	棺罩	尺寸 (cm): 约 220x180 意义: 装饰死者的棺木。	
2	灵屋	尺寸 (cm): 120x100 意义: 供死者升天后居住的宅院。	
3	牌坊	尺寸 (cm): 220x320 意义: 昭示死者的美德和丰功伟绩。	

序号	名称	说明	照片
4	童男 童女	尺寸(cm):约 35x10 意义: 供死者升天后伺候死者的丫鬟随从。	
5	仙鹤 观音	尺寸 (cm): 仙鹤高约 100, 观音高约 100 意义: 供死者升天时享用, 受神仙庇佑, 乘鹤仙游, 升往天堂。	
6	金山 银山	尺寸 (cm): 高约 30-90 意义: 供死者升天后享用。	

序号	名称	说明	照片
7	花圈 花篮	尺寸(cm): 直径为 100-130 意义: 主要为亲朋 好友赠送, 以表达 生者对死者的纪念 和哀悼之情。	

4.2 凤凰纸扎与湘西巫俗活动

艺术的起源与劳动有关,但它不是在劳动中直接产生的。它是在劳动的基础上通过巫术出于实用的目的而对劳动进行模仿,最后才发展为艺术^①。在这个发展过程中,巫术与艺术相互杂糅,相互依存,相互渗透。长久以来,湘西地区巫傩风气盛行,巫风渗透到湘西人民生活的各个方面,形成了形式丰富和内涵深厚的巫俗活动。至今,凤凰县和湘西其他很多县镇乡村的家中每逢有婚丧嫁娶、砌屋盖房、出门旅行和灾荒疾病等事项,村民都会事先请巫师看风水、求卦择日、占卜吉凶,每逢丰收季节,仍然由巫师主持进行酬神活动。随着社会的发展,湘西地区很多巫术仪式已经逐渐演变为一种民俗娱乐活动,而在仪式中产生和形成的民俗表演艺术和手工技艺艺术则成为了这些民俗娱乐活动的主要内容。无论在过去,或是现在,凤凰纸扎与湘西地区的巫傩活动都有十分密切的关系,巫傩活动对凤凰纸扎艺术起着强烈的渗透作用,而凤凰纸扎艺术作为湘西巫傩活动中的重要仪式道具,承载着湘西人民祈神祀仙的信仰追求,也体现出湘西地区原始的巫术意识。

4.2.1 湘西地区主要的巫傩活动

湘西的巫傩活动主要分为驱鬼酬神的傩祭活动和医治疾病的巫术两种活动,它们都是原始的宗教信仰的产物^[22]。湘西人民相信灵魂不灭,生死轮回以及因果报应的观念,这些原始的信仰观念促使他们进行一系列取悦神灵鬼怪的仪式。酬神祭祀活动举办范围广,参与人员多,有俗定的流程。相比之下,巫术仪式的流

^①王继英.巫术与巫文化[M].贵阳:贵州民族出版社.1993.(177)

程要简单得多，只需设简单的傩坛，巫师或巫婆和害病人及家属参与即可。不管何种形式，它们都是湘西人民为追求物质或精神满足而举办的取悦神灵的仪式，实质上是一种自我慰藉和自我满足的巫俗活动。湘西的信仰文化具有相当的包容性，祭祀中供奉的神灵众多，除傩公、傩母等傩神之外，还糅合了众多的外来神，有三十六鬼，七十二鬼的说法^①，主要有天神山神类，如五岳圣帝、圣公大地、圣母娘娘、雷神、天王神、山神等，这些神仙主要保天运好，收成好，无灾荒等；家先祖宗类，这一类保家道平安等；还有一些世俗神仙类，如灶神、土地神、喜娘娘等，这一类的神灵主要满足百姓生活中的各种实际需求，如求子、婚娶、祛病等；还有很多其它专事领域的神灵，如树神，洞神，揭网神，茶神等。总之，一切有可能对他们的现实生产生活带来实际利益的神灵都被创造并且敬奉、祭拜^[23]。在湘西，为求一个目的而出现供奉多个神灵的情形并不罕见。因此，湘西神祇体系十分庞大，由此产生的巫傩祭祀活动也多不胜数，有湘西苗族的椎牛、椎猪、接龙、还傩愿、祭家仙等，土家族的祭祖、祭八仙、祭灶、祀月、跳马、拯碗等。目前湘西有很多地方都还留存有一些巫傩仪式（见表 4.2），随着社会的发展，这些巫傩仪式中的迷信封建成分正在逐渐减少，娱乐成分逐渐增多。

这些名目繁多的巫傩酬神活动几乎都有特定的程序、步骤以及对应的道具设施，它们在长期的实践过程中与其它因素交叉融合，形成了众多的民间艺术，譬如傩戏、傩堂舞等歌舞、戏剧；宗教绘画等民间美术；剪纸、纸扎等手工技艺。湘西巫傩文化为这些民间艺术提供了生存发展空间，而这些民间艺术不断丰富着巫傩文化。当巫傩风气盛行时，湘西尚处于物质贫乏的农耕时期，祭祀的道具主要是为手工制作，百姓们唯恐神灵不满，降罪于他们，因此在制作道具时十分讲究。发展至今，这些道具设施种类日趋丰富，并且物尽其美，囊括有剪纸类、绘画类、纸扎类、瓜果类、香烛类等。在湘西地区诸多的巫俗祭祀活动中，凤凰纸扎主要承担的职责是作为沟通巫师与神灵的媒介物质，作为歌舞、戏剧活动中的法器或道具起着传递神灵旨意以及表达人民思想情感的纽带作用。

^①石启贵.湘西苗族实地调查报告[C].长沙:湖南人民出版社.1986.(462)

表 4.2 凤凰县巫傩酬神活动表^①

Tab.4.2 The figure of ritual activities in Fenghuang county

活动名称	行巫者身份	行巫对象	行巫方式	行巫道具和设施
追魂	土老司	身患重病的人	吹号角请动神灵上身与魔鬼搏斗一番。	傩坛、神像（剪纸）、香纸蜡烛、打鼓、法衣法冠（纸扎）、法器。
打炉	土老司	少男少女	身穿法衣法冠，配以鼓声，口中念咒。	小傩坛、傩公傩母神像（绘画）、七道彩门（纸扎）、打鼓、香纸蜡烛、食物等。
赎哈（巫术）	巫婆	婴儿、幼儿	小孩撞邪不严重时，巫婆只需用锅灰在患者额头画个“十”字；严重时用红布包着饭碗在患儿额头或胸脯来回擦一个钟头。	饭碗、大米、红布等。
打波屎	土老司	遭遇不幸的某一户人	以做法事，跳神、念咒语讨告、画神符、点神水等方式请走邪灵或鬼魂。	小型傩坛、祭物等。
放河灯、放孔明灯	土司王主持	所有百姓	通过唱冥戏、念经、放河灯等方式祭奠亡灵。	傩坛、素帐白幡（纸扎）、河灯（纸扎）、孔明灯等。
打洞（巫术）	土老司	落洞的年轻姑娘	通过翻筋斗、倒立等惊险的动作来施展法术，从洞神手中夺回姑娘的灵魂。	傩坛、法衣法冠法器、神鞭、牛角司刀等。
寄拜（巫术）	仙娘（即巫婆）、算命先生或土老司	瘦弱多病的孩童	通过认命硬、有威望的人或物为干爹干娘的方式来保护孩子平安长大。	香烛、供果、小型傩坛等。
拯孤	道师	正神正鬼	念经追悼、放河灯。	傩坛、香烛、河灯等。
巫术与傩祭中的纸扎应用情况分析	傩祭活动属较大型的行巫行为，能力范围广，持续时间长，纸扎用品使用多，贯穿了整个傩祭活动，包括了傩堂布置，土老司的法衣法冠和法器，以及祭祀物品中；巫术活动属小型的行巫行为，持续时间短，纸扎用品主要是用于巫师的行巫道具。			

^①陈启贵.凤凰县民族风情录[M].北京:中央民族大学出版社.2008.(141-168)

4.2.2 凤凰纸扎在湘西巫俗活动中的具体应用

1) 祭祀道具

纸扎面具。在湘西地区的祭祀活动中，面具被视为“神”的载体，它是巫师进行巫祭活动过程中最重要的手段和工具，故制作面具的材料十分讲究。用纸扎制的面具容易着色，轻便美观，巫师在祭祀过程中使用起来十分方便。除了祭祀活动中，现今湘西凤凰县很多村民唱傩戏时偶尔也会佩戴纸扎面具。

巫觋法器。在巫师或巫婆进行傩祭活动过程中，每当巫术心理支配巫术行为时，巫觋就需要使用具有神奇力量的法器协助他们进行巫法或巫技。巫觋使用的法器种类数不胜数，常见的主要包括牛角、师刀、法冠与法衣、法铃、柳金钢等，以前的法衣法冠主要为纸扎制而成，上面主要绘制一些神像图案，这些神灵通常会与某神话故事或人物相关，对人们具有极强的说服力与不可抗拒力。现在主要采用一些塑料或者金属材料制作而成。

纸扎神像。巫傩活动中运用纸扎神像主要以金童玉女，人物神像(图 4.1)为主。这些纸扎神像与丧俗中所用的纸扎神像相比，无论在制作上，还是功能上都大同小异，只是巫傩活动中的纸扎神像在丧俗神像种类的基础之上，还多了一些特殊的傩神种类，譬如傩公、傩母，这些傩神只在巫傩活动的神祇中才存在，并且在湘西当地的巫傩活动中，傩神是必不可少的神仙。傩神神像的制作集木雕、纸扎工艺于一体，头部为木头雕刻，身体部分以竹篾制作骨架，傩神的衣服为皮纸和布制作，傩公傩母的尺寸基本依照正常人的高度扎制。相传傩公傩母是湘西人民的祖先，傩公名为张长寿，傩母名为张秀英，他们最初是兄妹关系。在一场大水淹没了整个世界之后，只有张长寿和张秀英存活下来，在繁衍人类与遵守伦理关系中，两兄妹进退两难，于是张长寿将两块石磨从山上抛下，两块石磨在滚下山的过程中结合到了一起，他们认为是天意暗示他两结合，因此两兄妹决定顺从天意，和磨成亲，肩负起为人类繁衍子嗣的责任。这个传说被湘西人民广为传颂，不自觉中将张长寿和张秀英奉为傩神，湘西人民将傩公傩母视为保护神，认为他们具有保佑子孙兴旺，家业兴旺等作用，因此湘西人民凡有心愿必向傩公傩母求拜。

图 4.1 傩公傩母神像

Fig.4.1 The Nuo God and Goddess

资料来源: www.baidu.com

纸扎傩坛。在湘西地区，傩坛是指人们在进行祭祀酬神活动之前事先布置好的做法事的法坛。它是湘西祭祀活动中必不可少的场景设施，几乎每场祭祀活动都设傩坛，它主要包括神案、神画、各类吊挂符、桃源洞（纸扎）（图 4.2）、横吊（剪纸）、数十张祭神吉语（书法）、神像（绘画）等内容，其中纸扎桃源洞是傩坛的主体部分^①。

图 4.2 湘西凤凰县傩坛

Fig4.2 The altar in Xiangxi Fenghuang County

图片资料来源: <http://www.okfh.com/minsu/2012924122139.html>

^①胡建国.巫傩与巫术.海南:海南出版社[M].1993.08. (275)

“桃源”一词来源于陶渊明的诗《桃花源记》，取其世外桃源的说法，湘西人民将桃源洞视为神仙居住的仙境，那里与陶渊明说的世外桃源一样，环境优美，四季如春，是道教和巫教神仙的隐居之地。纸扎桃源洞主要由三道纸扎月拱门组成，中间的月拱门为正门，拱门之上写着“桃源仙境”四字，门的右侧写有“百旗先锋”，门左侧写有“直奔雒坛”，月拱门之上扎制有飞檐走壁，亭台楼阁，仙鹤神兽等。左右两个月拱门为侧门，拱门之上也扎制有五彩缤纷的花、祥云等吉祥饰物。中间月拱门约 1.78~2.2 米高，1.2 米宽，两个侧门约 2 米高，1 米宽，根据摆放雒坛的堂屋的空间大小和构造，月拱门的大小和尺寸可灵活改变，但月拱门的高度必须达到能使人从门中穿过时不低头不弯腰，中间正门始终比两侧门高。月拱门前摆放方形祭桌，右侧放祭猪，左侧放祭羊，中间放鸡、鸭、鱼、肉、瓜果等祭品，请雒公雒母坐于月拱门下方，祭桌后方。每当湘西地区有巫术治病或者巫雒祭祀活动时，堂屋中必设雒坛，扎桃源洞安放于正屋的厅堂。

2) 还雒愿中的纸扎

还雒愿是湘西巫雒活动中最常见的巫雒酬神活动。在湘西地区，每当家中有生疾病无法治愈者，久不添丁者，想升官发财者等，他们就请巫师为他们举行还愿仪式，还雒愿的理由多种多样，仪式和内容却大同小异，主要分为扎雒神，请雒神，敬雒神，送雒神四个部分。还雒愿时，首先先设雒坛，主要是安放桃源洞，设香案，挂神像吊符等；其次为请雒神，巫师拿法器施法，口中念念有词，用这样的方式与桃源洞中神仙交流，希望能请他们出仙境来满足许愿人的愿望，如有婚后不育者、病痛不愈者则请喜娘娘，如想升官发财者请喜公公，总之不管因何事还愿，都需先请专事相应领域的神灵下凡。请神之后，巫师带领许愿人穿过象征仙境的桃源洞，边走边与雒神沟通，并且向雒神诉求愿望，供奉祭品，表示敬雒神，当诉求愿望不同时，具体的敬雒神的形式稍有不同。例如为求子时，巫师准备一只特制的三尺左右长的小船，当地人将它称为“龙肥”（谐音），用木头雕刻而成，专用于还雒愿。船上安装着摊公摊婆的纸扎神像，神像四周围着彩旗，巫师念咒打卦送摊公摊婆，将龙船送到主家，就象征着送子。仪式最后，可以焚烧些纸钱、纸扎用品供过路的神灵享用（图 4.3）。假使日后此家妻子真的有了孩子，那么就需择日杀鸡宰羊宴请亲朋好友，并且向摊公摊婆还愿，这样的还雒愿的形式主要以庆祝的方式进行，先请土老司，请雒神，历经杀猪，宰羊，做法事，见雒神，跳雒舞，看雒戏等丰富有趣的阶段之后才送走雒神。还雒愿的实质就是湘西人民对神灵赐福进行的一种感恩回馈的娱乐活动，这些活动内容丰富，内涵深厚，体现了湘西人民朴素原始的信仰追求。

图 4.3 湘西还雉愿

Fig4.3 Redeem a wows to Nuo god in Xiangxi

图片资料来源于 <http://www.okfh.com/minsu/2012924122139.html>

4.3 凤凰纸扎与湘西岁时节庆活动

4.3.1 湘西地区的岁时节庆活动

湘西的岁时节令包括一年中重要的民俗节日，也包括季节转换的重要节气，还包括宗教性节日和其他少数民族的或地方的传统纪念日。民俗节日是其中较重要的部分，它包括春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节、腊八节等。此外，宗教性节日包括道教神、佛教神、民间雉神的诞日、成仙日和一些定期的祭祀节日。湘西少数民族的传统节日包括一些农事性节日和纪念性节日。据统计，湘西各民族的节日加起来有几十种之多，现在每年仍在举行的节庆活动有十多种（表 4.3），几乎平均每一个月就会有一场庆祝活动。目前，湘西有

多项民俗节日被列入了省级非物质文化遗产名录，如湘西花垣县的苗族赶秋，永顺县的土家族过赶年，湘西苗族的苗族椎牛祭等。每当节日来临，湘西人民用自己的方式庆祝，他们以村镇或县市为团队欢聚在一起，穿红戴绿，敲锣打鼓，以极其喧腾热闹的声势欢庆，举办一些隆重而不奢华的民间盛会。盛会期间，“红绿旗伞，随风飘扬，鼓锣喧阗，震天动地，龙灯狮子，充满全场”^①。湘西地区的民俗节庆活动丰富多彩，持续时间也长，参与人群多，活动道具需求也多^[24]。凤凰纸扎中的游艺型纸扎主要应用于这样的节庆场合中，主要运用的纸扎种类包括龙、狮、戏台、旱船、舞具等游艺道具，它们在湘西民俗节日及喜庆活动中扮演着十分重要的角色，成为湘西民俗活动中一道靓丽风景。

表 4.3: 凤凰县传统民俗节日（以凤凰县土家族、苗族节日为主）^②

Tab.4.2 The traditional folk festival in Fenghuang county

时间	节日	民族	活动事项
(农历)腊月二十三到正月十五之间	春 过苗年(小年)	苗族、汉族等	先祭家先神主、土地等神仙、吃团圆饭、迎新放炮等。
	节 过大年		
	社巴日	土家族	跳“摆手舞”、煮“社饭”祭灶神、祭祖等。
正月初一	春节	所有民族	玩龙灯、舞狮子、踩龙舟、唱民歌等。
正月十五	调年节	土家族、苗族	唱山歌、苗歌、舞狮、演戏、鼓舞等。
正月初七至十二	百狮会	苗族、土家族	舞狮、武术、绝技等。
四月初八	四月八	苗族	椎牛、舞狮、武术、花鼓、龙灯、木叶等。
五月初五	端午节	土家、苗族	赛龙舟、舞狮等。
六月初六	歌会	苗族	苗歌、山歌、花鼓、打溜子、武术、舞狮等。
	过年半	土家族	

^①凤凰县编纂委员会.凤凰县志[M].长沙:湖南省人民出版社, 1988.12

^②杨铭华, 向东.当代湘西民族文化探微[M].长沙:民族论坛杂志社出版.1998.05. (58-69)

时间	节日	民族	活动事项
七月十五	鬼节	土家族、苗族	傩戏、山歌、花灯等。
立秋日	赶秋	苗族	八人秋、换子鼓、苗歌等。
八月十五	中秋节	土家族、苗族	戏剧、歌舞等。
九月初九	重阳节	土家族、苗族	歌舞、表演、舞狮等。
腊月三十	抢年	土家族、苗族	烧旺火、抢水等。

4.3.2 凤凰纸扎在湘西岁时节庆中的具体应用

湘西各地区的民俗节庆活动是集祭祀、歌舞庆祝、武术、戏剧等为一体的大型盛会。这些节庆活动举办时间一般较长，大约两至三天，而湘西苗族的调年盛会举办时间尤其长，从头年腊月初开始，来年正月进入盛会高潮，至正月十五结束，为期快两个月的时间。凤凰纸扎主要应用于湘西民俗节庆活动的歌舞庆祝部分，歌舞庆祝部分包括有集体鼓舞、舞狮玩龙、唱傩堂戏、唱花灯戏、跳花灯、歌舞、武术等重要节目，其中，最常见的是舞纸扎青狮。在湘西地区，特别是湘西凤凰县内舞的狮子形象大多以青狮为主，青狮在凤凰被视为保护神兽。传说苗族先祖们初来凤凰时，深山里的豺狼虎豹经常出没于人们的居住地作恶，正当凤凰县的人民处于水深火热中时，文殊菩萨派他坐下的青狮神兽下凡赶走猛兽，拯救了苗族人民。人们为了感谢和纪念青狮，就按照青狮的形象制作成纸扎狮子头，逢年过节就舞动青狮，驱赶歪邪，祈求来年风调雨顺，久而久之，就形成了舞青狮的习俗^[25]。纸扎青狮头结构复杂，色彩鲜艳，装饰性强，寓意也十分吉祥，狮子头上处处都是大小不一、风格迥异的云纹、云髻装饰图案，即使是狮子头的活舌上也绘上了寓意吉祥的象征图案。这些吉祥的彩绘纹样折射出凤凰人民求吉纳祥的理想追求，蕴含着他们对美好生活的强烈期盼。

湘西民俗节庆场合中除了玩纸扎狮子外，还有舞龙、跳蚌壳舞、采莲船、灯会等重要的娱乐活动，这些纸扎游艺道具具有丰富的象征意义和娱乐意味（见表4.4）。在湘西的春节、二月二、四月八、六月六、中秋节等重要的传统节日里，除了白天舞声势浩大的纸扎长龙，跳趣味横生的纸扎蚌壳舞，划滑稽生动的纸扎采莲船等文娱活动之外，当夜晚降临之时，湘西上空还会张灯结彩，挂满形态各

异的纸扎花灯、茶灯，有金鱼花灯、螃蟹花灯、兔子花灯等，湘西人民成群结队的穿梭于漂亮的纸扎花灯之中，猜谜嬉戏，载歌载舞，好不热闹。

表 4.4 湘西游艺活动道具列表

Tab.4.4 The figure of recreation activities prop in Xiangxi

序号	名称	说明	道具图片
1	纸扎龙	<p>功能：舞龙是湘西游艺活动中必不可少的环节，每逢重要节日，湘西人民都会舞动长龙，企盼风调雨顺，丰衣足食的生活。</p> <p>图片来源：作者自拍、www.baidu.com</p> <p>拍摄地点：凤凰纸扎传承人聂方俊家中。</p> <p>拍摄者：本文作者</p>	
2	纸扎狮子头	<p>功能：湘西地区的保护神兽，每逢重要节日，都舞狮子驱邪避凶。</p> <p>图片来源：作者自拍</p> <p>拍摄地点：凤凰纸扎传承人聂方俊家中。</p> <p>拍摄者：本文作者</p>	

序号	名称	说明	道具图片
3	采莲船	<p>功能：娱乐民众，具有祈求风调雨顺，丰衣足食的象征意义。</p> <p>图片来源：作者自拍</p> <p>拍摄地点：凤凰纸扎传承人聂方俊家中。</p> <p>拍摄者：本文作者</p>	
4	纸扎蚌壳	<p>功能：以滑稽生动的歌舞表演形式再现人民生产生活中的劳动场景，达到娱乐民众的目的。</p> <p>图片来源：左汉中《凤凰纸扎》，湖南美术出版社</p>	
5	纸扎彩灯	<p>功能：主要用于春节灯会活动，供人们观赏。</p> <p>图片来源：作者自拍</p> <p>拍摄地点：凤凰纸扎传承人聂方俊家中。</p> <p>拍摄者：本文作者</p>	

序号	名称	说明	道具图片
6	罗汉和花篮	<p>功能：游艺活动中的表演道具，娱乐群众，供人观赏。</p> <p>图片来源：作者自拍</p> <p>拍摄地点：凤凰纸扎传承人聂方俊家中。</p> <p>拍摄者：本文作者</p>	

除重要的民俗节庆日之外，湘西人民逢婚娶、寿诞、生子等重要的人生大事时也会举办一些家庭式的庆祝活动，有些富贵人家为显排场，在庆祝活动中也会安排舞龙舞狮等部分。纸扎用品几乎占据了凤凰民俗节庆活动及庙会、灯会活动道具的绝大部分，可以说，湘西地区的民俗节日既是民俗活动的大汇演，又是凤凰纸扎艺术的大展示。五彩缤纷的游艺型纸扎为人们营造了吉祥和谐的社会环境，使人们在愉悦的氛围中感恩生活，憧憬未来。

4.4 凤凰纸扎与湘西庙会活动

4.4.1 湘西地区的庙会活动概况

湘西地区的庙会活动主要指在寺庙节日或神仙生日和纪念日时，在寺庙内举办的庄重严肃的酬神祭神活动，湘西的庙会活动一般持续四至五天。湘西的庙会主要包括正月初一至十五之间举办的上元会，七月十五举办的中元会，腊月十五至二十三之间举办的下元会，观音会，七月半举办的如来踩桥会，七月至九月之间举办的万佛放生会，以及如来，释迦牟尼，菩萨的出生日，得道日，涅槃日等重要的节日。湘西庙会活动与佛教寺院和道教庙观有着密切的关系，每当鬼节和神仙纪念日来临，往往需要在寺庙中举行祭神仪式，湘西地区庙会活动中的祭神与巫傩活动中的祭祀存在着很大的差别，从参与人员来看，巫傩活动中有很多行为属个人行为，而庙会大多属群体性行为；从举办形式上看，巫傩活动诙谐热闹，而庙会活动庄重严肃；从宗教模式来看，巫傩活动属巫术行为，由土老司或巫师带领主持，庙会活动属佛教或道教行为，由僧人或道士主持。从使用的纸扎道具来看，巫傩活动主要使用纸扎桃源洞，设傩坛施法，庙会活动主要使用纸扎的神像接受人们的求拜。

4.4.2 凤凰纸扎在湘西庙会活动中的具体应用

湘西的庙会活动分为请神，供神，敬神，送神四个程序。每当庙会来临前，寺庙主持人提前半年与纸扎艺人预定纸扎神像和其他纸扎道具（见表 4.5）。纸扎

神像的种类主要有鬼王、黑白无常、牛头马面、城隍、土地、赦官、地藏王、四值功曹、文殊菩萨、普贤菩萨、观音、福禄寿三仙等^[26]，其他纸扎道具有藏经塔和桅杆，藏经塔约高四米，是一座七层的纸扎塔；桅杆是指用杆支撑起的法幡和九连灯，杆约有十至二十米高，桅杆周围几米之内设香炉，供点香烧纸用。法幡约长杆的三分之二左右。法幡的顶端扎制有祥云，祥云之上扎制有展翅高飞的仙鹤，祥云之下连接着纸扎的法幡，法幡顶端为纸扎的荷叶，法幡的中间段为纸扎的盛开的荷花，法幡之上写有“法轮旋转”四个大字，每当风起时，法幡在空中随风飘扬，十分壮观，令人肃然起敬。当纸扎艺人将这些神像及道具扎制好后，寺庙主持和弟子将于庙会举办前几天来纸马店施法念咒，鸣鞭炮，吹锣打鼓，恭请众神下凡归庙。迎到寺庙中后，按照众神仙的牌位和顺序安放牌位，纸扎神像供放于石雕神像下方的地面之上，他们或骑在神兽身上，或站立，或呈坐姿。请神之后，供奉一些瓜果、香烛等祭品，一直至庙会开始，每天都要按时更换祭品，这一阶段称为供神。庙会开始后，寺庙的香头（引路的老婆子）带领前往寺庙拜神的香客到神像前拜佛，拜菩萨，添香油钱，诵经，听经，唱佛歌，这一系列敬神的仪式意味着众神已下凡来到寺庙接受信众的敬拜，感恩与歌颂，并且在这之后，众神将保护和庇佑他们的信众。庙会结束之后，寺庙主持和弟子举行隆重的送神仪式，在诵经声中焚烧掉纸扎的神像，预示着众神升天，这也意味着为期四五天的庙会活动告一段落。

表 4.5 湘西庙会活动纸扎神像列表^①

Tab.4.5 The figure of God of temple fairs

序号	名称	说明	神像图片
1	鬼王	掌管冥界的神仙，庙会期间下凡接受信众朝拜，并且庇佑信众远离灾难，被认为有能满足人们祈福禳灾的愿望。	

^①左汉中.湖南民间美术拾零[M].长沙:湖南美术出版社.1994.01.(15-60)

序号	名称	说明	神像图片
2	城隍	冥界里掌管湘西地区的地方官，具有守护湘西，主管生人亡灵，奖善罚恶，生死福祸的功能。	
3	土地公	土地公也被视为财神与福神，能使五谷丰登，被湘西人民视为保护神。	
4	瘟神	能散播瘟疫和疾病的恶神，湘西人民对这些疾病恐惧至极，因此通过祭拜瘟神，祈求瘟神不要作祟，远离他们。	

序号	名称	说明	神像图片
5	天府功曹	功曹指玉皇大帝的下属，是道教所信奉的神仙，天府功曹的主要职责是记录神仙的功绩。	
6	地府功曹	地府功曹是玉皇大帝坐下神仙，主要职责为记录人的功绩。	
7	水府功曹	掌水府司的官员。	
8	阳府功曹	掌管阳府的官员。	

4.5 凤凰纸扎蕴含的文化内涵

4.5.1 入土为安的丧葬观念

湘西地区的土葬制度由来已久，入土为安的丧葬观念驱使着生者为死去的人举行悼亡仪式。在古代，湘西地理环境恶劣，生产力低下，先民们极度的依赖大自然，他们为了寻求与自然和谐相处的办法，在生产生活中不断总结经验，逐渐形成了一种思想意识，就是相信“万物有灵”、“灵魂不死”、“灵魂能祸福于后人”。因为“灵魂不灭”，所以对待死去的人应该“事死如事生”，丧葬仪式也被看待得格外重要。后人唯恐死者从落气到出殡的过程中感到不满，对死亡的恐惧心理支配着他们做出一系列安抚灵魂的行为。在湘西地区的悼亡仪式中，丧家需请专业的做法事的团队，供奉大量的瓜果、肉食祭品，焚烧大量的纸扎用品供死者在阴间享用。这些纸扎不仅包括死者在衣、食、住、行等方面需要用到的纸扎生活用品，也包括庇佑、保护死者的纸扎神像，还包括在阴间服侍死者的纸扎丫鬟、下人等等，总之，为了让死者在阴间同生前在阳间的生活一样舒适，丧家尽量遵照死者在阳间的生活方式，用纸扎构建一个类似的生活空间。丧俗纸扎承载着湘西人民对死者的人情寄托，一方面让死者入土为安，提醒死者人鬼殊途，不要留恋人世，祸害到生者，另一方面使得生者心理得到极大的调适与抚慰。湘西地区的丧俗及丧俗纸扎文化，从根本上来说是湘西人民对鬼魂的一种崇拜^[27]。

4.5.2 淳朴原始的孝道观念

凤凰丧俗中的纸扎与封建伦理道德中的孝文化有着密切的关系。中国历来是一个十分尊崇“仁孝”的封建大国，儒家思想影响中国几千年之久，而“仁孝”作为儒家思想的核心精神更是深入每个中国人的心里，儒家学派创始人孔子在《论语·为政》中说，“孝”是“无违”，是“生，事之以礼；死，葬之以礼，祭之以礼。”作为传统文化的核心部分，“孝”文化在民间的历史地位与影响力不容忽视。它对人们产生了极大的舆论监督作用，促使人们不自觉地以“孝”为标准来规范自己的行为，监督约束他人的行为。因此，以丧礼来祭奠悼念死者是为孝者不可违背的道德行为。湘西人民谨守孝道，为死者举办体面的后事，竭尽所能为死者构建一个完整的阴间世界，而造价低廉却轻便美观的纸扎成为了彰显孝道的物质载体。纸扎造型多样，品种丰富，能根据人们不同的需要扎制不同的形态，并且栩栩如生，从日常生活用品到交通工具，无所不有，加之色彩绚丽，十分夺人眼球。这些特征充分满足了丧家想要彰显仁孝的心理，纸扎也因此成为了他们彰显孝道的最好的表现方式之一，焚烧纸扎的种类越丰富，丧家就会被人们认为越仁孝，这样的家庭也会备受尊敬。除了举行丧葬仪式时要焚烧大量的纸扎之外，其它重要的祭祀日，如初一、十五、清明节、中元节等，凤凰民间都要在祖宗神龛和坟前焚香、烧钱

纸、烧纸人纸马，以保证死者在阴间基本的生活需要，年年如此，从不间断，以示后代子孙不忘祖宗恩德。

4.5.3 乐观豁达的生死观念

在湘西地区，丧葬活动也被称为“白喜事”、“喜丧”，这里的丧事被当做喜事办。湘西人民认为人的死亡意味着重生，他们认为死亡并非是悲伤的事情，而是值得庆贺的喜事^[28]。每到悼亡仪式的高潮，亲戚朋友与左居右邻聚集在堂屋里，跳丧，敲锣打鼓，唱戏听曲，十分热闹。据《慈利县志》载：“旧俗，歿之日，其家置酒食，邀亲友，鸣金伐鼓，歌舞达旦，或一夕，或三五”^①，由此可窥知，慈利县一带的湘西地区的丧葬仪式充满了欢愉的气氛。为了营造氛围，丧葬仪式用的纸扎用品的主色调并非只选用肃穆庄重的黑、白、灰色，而是五颜六色，洋溢着“喜”气。棺材的棺罩周围由五颜六色的纸扎花、纸扎蝴蝶等饰物妆点，出葬时，死者亲人举着色彩缤纷的花圈、花篮，抬着灵屋，一路敲锣打鼓，恭送死者上山入葬。凤凰丧俗活动的实质是以慰藉后人为目的的一种“喜丧”的形式，丧俗中的纸扎用品也因此具有了一种深厚的人情味。湘西人民在丧俗中供奉大量的纸扎物品，表达了生者对死者生命价值的肯定，渗透着他们对生命的原始呼唤以及积极、乐观、豁达的生死观。

4.5.4 世俗功利的价值观念

马林诺夫斯基曾说：“文化的功能在于满足人们的需求。在这些需求中，生物和心理上的需要是最基本的或原生的”^②。当湘西人民对某种需求无能为力却又十分渴望时，他们往往将希望寄托于虚幻的神灵，于是创造和发展一系列取悦灵魂的仪式和活动。而凤凰纸扎被认为有取悦灵魂的潜能，因此被赋予了丰富的意义，或祈神祀先，或求财纳吉，或辟鬼除殃等含义^[29]。从本质上来说，凤凰纸扎的功能主要在于承载湘西人民的人生愿望，并且对湘西人民起到慰藉调适的心理作用。凤凰纸扎承载着的信仰需求具有两个重要特点。第一，世俗性。这些信仰需求总是同湘西人民的民俗生活紧密联系，与他们自身利益休戚相关，并且总是围绕着湘西人民的世俗生活而展开。通常表现在生产生活（如求丰收、求降雨等），种族繁衍（如求婚配、求子等），人生发展（如婚丧寿庆等）等重大的生存问题之上^[30]。这些需求带有极强的现实性，区别于统治阶层的政教需求和文人雅士的言志需求，它们体现的仅仅是湘西老百姓心里最原始朴素的生活俗愿，谁家牛走丢，谁家小孩经常无由头啼哭，他们可能也会认为是触犯了神灵而扎制纸扎供过路神灵享用，以求平安顺气。第二，功利性。湘西人民的信仰包括信仰的对象，信仰的祭祀活动与法事活动等，这些都是建立在功利性的基础之上。他们对有可能帮

^①慈利县史志办公室编纂:慈利县志[M].深圳:深圳海天出版社,2000.01

^②马林诺斯基著,黄建波等译.科学的文化理论[M].北京:中央民族大学出版社.1999.(74-119)

助到他们的事物总是表现出相当的包容性，并且敬奉、祭拜这些事物。例如纸扎神像这个类别中，神灵的种类除了湘西本土的傩公、傩母等巫傩神像，还糅合了众多的外来神，有玉皇大帝、太上老君、西王母等道教神像，还有菩萨、佛祖等佛教神像，甚至还有来源于生活中创造的树神、井神等生活神像。总之，只要能对他们的现实生活产生影响的事物，都会被糅合到湘西的神祇体系中，可以看出，湘西神系中神祇之多，湘西人民胸襟之广，从中折射出人们的实用主义和功利主义的价值取向，人们祭拜、供奉纸扎神像，焚烧纸扎用品，是为了满足他们的现实需求，达到庇佑与保护他们自身的目的。

5 结论及展望

凤凰纸扎，源远流长。它深植根于湘西地区的文化土壤之中，它作为我国重要的非物质文化遗产，具有极高的传承和保护价值；它作为湘西地区重要的民俗风物，是湘西民间文化的一面镜子；它作为湘西民俗活动中的祭祀和游艺活动道具，集宗教、祭祀、民俗于一体，是湘西民俗活动中不可或缺的重要部分；它作为一个神秘多趣，原始质朴的艺术门类，渗透到湘西人民生活的各个方面，在湘西丧俗活动、巫俗活动以及民俗节庆活动中发挥着重要的情感纽带作用，与湘西人民的生产生活密切相关，具有极高的艺术价值和文化内涵。凤凰纸扎艺术创造出了既原始古朴又瑰丽多彩的传统之美，它造型奇特，色彩绚丽，寓意丰富，材质优良，体现了湘西地区民间纸扎艺人非凡的造型能力和高超的技艺水平。凤凰纸扎集实用和观赏为一体，是艺术与技术的完美结合，是庄重与谐乐并存，质朴与绚烂同在，审美与信仰的和谐统一。它以独特的艺术魅力傲居于湘西传统民族民间艺术体系之中，成为湘西传统民族民间艺术的杰出代表，为湘西地区的民俗活动添姿添彩。

由于本文在知识准备上不够充分，对凤凰纸扎的研究和调查还存在着不足，在研究广度和深度上还有待进一步提高。首先，在广度上，在地域性特征上将湘西凤凰纸扎与其它地区的纸扎进行比较研究，这将有利于挖掘凤凰纸扎的普遍特征与独特存在价值。其次，在深度上，湘西地区多民族混居现象十分普遍，凤凰纸扎在制作技艺和生活习俗中有一些不同之处，将凤凰纸扎在湘西地区的不同区县或民族中作比较研究，将有利于更全面地呈现出多民族的互动状态。此外，凤凰纸扎的工艺变迁及现代发展也有许多问题有待进一步研究。

5.1 凤凰纸扎的传承现状及存在的问题

我国人民近几十年的生活状况变化很大，然而在人们的物质财富不断积累的同时，中国传统民间艺术却遭遇了发展瓶颈，正在以极其迅速的速度淡出人们的视线。城市现代化加速，工业制造品充斥着我们的日常生活，传统民间工艺失去了赖以生存的“原生态”土壤，只能在城乡的夹缝中求生长，凤凰纸扎的发展也正处于这样尴尬的局面。如今凤凰县内只有聂氏一家仍在坚持制作纸扎，然而以工业革命为特征的城市现代化始终冲击着凤凰纸扎工艺，使其呈现出一定的局限性，面临着工艺作品单一化、纸质材料呈现局限性、供求市场萎缩化、传承人老龄化等现状问题。

1) 工艺作品的单一化

凤凰纸扎虽然种类繁多，涵盖了8个系列30多个品种，但是近些年常经常使用的纸扎品却日趋减少，只有纸扎龙、狮子、鱼、虫，还有少数偏远地区在丧俗中使用的棺罩、纸人纸马等常见的品种，其他品种形同虚设，如花草、人物造型的纸扎由于使用比较少，基本已不再制作。据聂老先生回忆，最近半年内，定制花灯、茶灯不超过十个，仅有一个人来定制购买过中号纸扎狮子头，来订制纸扎采莲船的基本没有。很多类别的纸扎因为没有人需要而不再制作，更别提有所创新。他的徒弟们认为除了纸扎青狮、龙之外，其它类别的纸扎作品经济价值不大，表示只想学习扎制龙、狮子等常用的纸扎用品。长此以往，纸扎工艺作品将严重单一化，很多类别的纸扎作品将彻底淡出人们的视线。

2) 纸质材料的局限性

凤凰纸扎经过一百多年的发展演变，纸扎的社会功能由祭祀功能向装饰功能转变，民间艺人在纸扎制作工艺的原材料上也做了很大的改进，由棉纸到相对耐用的皮纸，颜料也采用不易掉色的油性颜料。然而，纸质的材料始终存在一些局限性，纸扎作品使用年限短，实用性小，成为了纸扎工艺无法突破的难关。笔者走访一家门口挂有红灯笼的住户，当问及是否愿意使用纸质灯笼时，他回答除非有特殊情况，一般不会使用纸质灯笼，纸质灯笼易坏，使用期太短，经不起风吹日晒，与绢绸材料制作的灯笼相比实用性小很多。如今湘西很多家户在年关时挂灯笼的不在少数，但大多都使用绢绸制作的灯笼。

3) 传承人的老龄化

人们对凤凰纸扎艺术的关注，不仅要关注纸扎作品，还需要关注纸扎艺术的传承人现状。凤凰纸扎的传承人聂方俊先生虽然身体硬朗，但已年近八旬。目前，他的二儿子聂大伟和两位后辈子孙协助他一起制作纸扎，但是只是利用工作之余制作纸扎，技艺并不成熟，无法独立完成整套的纸扎制作，而前来学习纸扎工艺的外来徒弟多以学习为主，将来并不从事相关制作。

4) 消费市场的萎缩化

经济快速发展和社会环境变迁使纸扎工艺在技术层面上遭受到了来自机械工艺的强烈冲击。纸扎作品扎制成本高，费时长，投入多，产出少，因而价格贵，与低成本、高产出、价格低廉的机械制造工艺品在经济价值、利润和消费人群上形成明显的优劣对比。加之产品单一，社会用途不大，会制作的人不多，加剧了消费市场萎缩化，消费市场的萎缩最终会导致纸扎工艺濒临失传的危机。

湘西人民的精神信仰和生活方式发生变化是纸扎消费市场萎缩化的内在动因。科学发展之后，很多无法解释的奇异现象都得到了合理的解释，凤凰百姓对鬼神的畏惧心理已经发生了根本性变化，当遭遇疾病和灾荒时对巫傩的依赖心理不再像以前强烈。大型的傩祭活动因此失去了生命力，纸扎的傩祭道具也不复存在。而丧俗类纸扎由于受传统伦理道德和孝文化的影响，在湘西丧俗活动中仍占有一席之地，但也无可避免地受到现代文明的冲击，目前湘西很多丧俗活动中，丧家只象征性地定制一些花圈、花篮、棺罩等简单的纸扎用品，像宅院这些制作复杂、价格偏贵的纸扎基本不会定制了。

5.2 对凤凰纸扎的现代发展问题思考

近年来对凤凰纸扎艺术的保护已经成为地方政府和学者们的关注的热点。虽然政府高度重视凤凰纸扎技艺，但社会环境巨大变迁，凤凰纸扎的衰退速度似乎并未减缓，因此凤凰纸扎要为自己的传承发展寻找新的出路。

凤凰古城旅游事业十分发达，游客对旅游工艺品的需求与日俱增。而目前凤凰古城内出售的旅游工艺品中，以机械复制品居多，大多是为了适应市场需求而大批量地粗制滥造，劣质的旅游工艺品泛滥，购买与收藏价值并不大。当地政府可以利用此优势，支持重视旅游工艺品的发展，鼓励手艺人将凤凰纸扎作为旅游工艺品生产，对凤凰纸扎艺术的宣传和发展有一定的良性作用。凤凰纸扎可以以手工制作和民俗文化为两大宣传点，树立自己的旅游工艺文化品牌，如：纸扎艺人可以依据游客的购买需求制作不同种类的纪念品，如纸扎儿童玩具，如纸扎鱼、虫等；纸扎家居饰品，如纸扎花灯、纸扎屏风等。纸扎艺人还可以依据不同的购买力制作价位不同的纸扎品，这样既可以提供琳琅满目的纸扎纪念品供游客选择，又能满足游客的消费能力。另一方面，在纸扎工艺室内，可提供一些纸扎制作的原材料、工具和基本制作说明书，让游客发挥想象，自由创作，在实践体验过程中逐渐熟知与喜爱纸扎艺术。

民间艺术的发展还少不了当地政府部门的支持。政府应支持和实行产业保护，使凤凰纸扎工序形成良性循环发展。除此之外，还可将凤凰民间工艺列入当地教育板块，从根本上加大对凤凰纸扎的宣传力度，从而广泛吸收对纸扎工艺技艺爱好者前来学习。联合民间组织力量定期开展举办集体性的民俗文化活动，提高影响力，从而让更多的人知晓凤凰纸扎艺术。

致 谢

三年的研究生生活逐渐接近尾声，回首过去的三年，百感交集。如今论文撰写已接近尾声，感慨颇多！

首先我要感谢我的导师袁恩培教授，他渊博的知识、严谨的治学风范、积极的人生态度、良好的工作作风和诲人不倦的高尚师德为我立下了今后学习与工作的典范。在我攻读硕士学位期间袁教授给予的关怀和精心指导，在本文撰写过程中，我的导师袁恩培教授倾注了大量的心血，从选题到开题报告，从写作提纲到正文的改写都严格把关，在此我表示衷心的感谢。同时，还要感谢艺术学院其他两位老师，她们分别是高宁教授和严屏教授，感谢她们在开题及预答辩中给我提出了不少宝贵意见，才让本文最终得以顺利完成，在此向她们表示深深的谢意！

感谢我的家人以及男朋友李震博士。他们一直是我人生海洋中的灯塔，每当我感到迷茫或无助时，总能为我指明前进的方向，并无时无刻的鼓励我，给了我无穷前进的动力。在此我还要衷心地感谢他们在这漫长的求学生涯中给与我的支持和理解。

感谢所有帮助和关心过我的人。感谢凤凰纸扎非物质文化遗产传承人聂方俊先生及其家人为本文的写作提供宝贵的原始资料，感谢团鱼脑村村民李大叔等在田野考察过程中为本文提供详实佐证并给与详细说明。感谢我的研究生同学，这三年的时间里我们相知相伴，共同学习，共同进步，正是由于你们的帮助和支持，我才能克服一个又一个的困难和疑惑，直至本文顺利完成。

最后，衷心地感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位专家和老师！

陈中

二〇一四年五月于重庆

参考文献

- [1] 张道一.中国民间美术大辞典[Z].江苏:江苏美术出版社.2001.
- [2] 石启贵.湘西苗族实地调查报告[C].长沙:湖南人民出版社.1986.
- [3] 凤凰县编纂委员会.凤凰县志[M].长沙:湖南省人民出版社, 1988
- [4] 湘西土家族[J].吉首大学学报.1981.(2)
- [5] 潘光旦.湘西北的‘土家’与古代巴人.载中央民族学院研究部编:中国民族问题研究集刊.第4辑.1955.
- [6] 石建华.伍贤佑主编:湘西苗族百年实录[M].北京:方志出版社.2008.
- [7] 思想战线编辑部编.西南少数民族风俗志[M].北京:中国民间文艺出版社.1981.11.
- [8] 吕思勉.中国民族史[M].上海:上海古籍出版社.2008.05.
- [9] 胡建国.巫雩与巫术[M].海南:海南出版社, 1993.08.
- [10] 张子伟.湘西雩文化之谜[M].长沙:湖南师范大学出版社.1991.12.
- [11] 陈廷亮.守护民族的精神家园[D].中央民族大学.2009.
- [12] 陈启贵.凤凰县民族风情录[M].北京:中央民族大学出版社.1999.
- [13] 潘鲁生.民俗“纸扎”之源流[J].中国文化报.2006.04(007)
- [14] 潘鲁生.纸扎技艺[M].北京:北京工艺美术出版社,1994.
- [15] 左汉中.凤凰纸扎[M].长沙:湖南美术出版社.1999.04.
- [16] 徐德君.凤凰纸扎工艺传人聂方俊[J].民族论坛.2003.(1).
- [17] 潘鲁生.中国民间美术工艺学[M].南京:江苏美术出版社,1992.
- [18] 田顺新编绘.湘西民间纹样集[M].长沙:湖南美术出版社.1986.08.
- [19] 唐家路.孙磊.中国吉祥装饰[M].南宁:广西美术出版社.2000.
- [20] 姜哲.中国民间美术解读[M].北京:地质出版社.2005.
- [21] 罗开玉.中国丧葬与文化[M].海南:海南人民出版社 1988.07.
- [22] 张琪亚.民间祭祀的交感魔力——中国民间祭祀文化研究[M].贵阳:贵州民族出版社.2003.09.
- [23] 周明阜.湘西巫雩民俗探微[J].民族论坛.1992.(1)
- [24] 慈利县史志办公室编纂:慈利县志[M].深圳:深圳海天出版社, 2000年1月第一版
- [25] 焦成根.凤凰纸扎及其民俗意味[J].装饰.2012.04.(228)
- [26] 左汉中.湖南民间美术拾零[M].长沙:湖南美术出版社.1994.
- [27] 张道一.张道一论民艺[M].济南:山东美术出版社,2008.
- [28] 靳之林.生命之树与中国民间民俗艺术[M].桂林:广西师范大学出版社.2002.
- [29] 潘鲁生, 唐家路.民艺学概论[M].济南:山东教育出版社.2002.10.

- [30] 左汉中.中国民间美术造型[M].长沙:湖南美术出版社,2006.

附录

A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- [1] 袁恩培,陈中.岳麓书院建筑雕饰的艺术意蕴及文化成因.大舞台.2013.02. (297) .281-282.
- [2] 袁恩培,陈中.湘西蓝印花布和湘西民俗文化.兰台世界. 2014.03(429).110-111.

B. 作者在攻读学位期间取得的奖励目录

- [1] 2013.10 获重庆大学 2012~2013 年度优秀毕业研究生;
- [2] 2013.10 获 2013 年度第四届学生科技创新标兵三等奖;
- [3] 2013.09 获重庆大学艺术学院 2013 年度 A 等奖学金;
- [4] 2012.11 重庆大学 2012 年度优秀研究生;
- [5] 2012.11 重庆市“廉留心中”廉政公益广告大赛三等奖;
- [6] 2012.10 重庆市大学生奥运海报设计大赛优秀奖;
- [7] 2012.09 获重庆大学艺术学院 2012 年度 A 等奖学金;
- [8] 2012.09 第三届“五粮液杯”川渝地区大学生创意设计大赛入围奖;
- [9] 2012.08 全国大学生广告艺术大赛“南京青奥会”专题设计竞赛优秀奖;
- [10] 2012.07 中国大学生广告艺术节学院奖入围奖;
- [11] 2012.02 首届全国平面设计大展入围奖;
- [12] 2011.11 第四届全国大学生广告艺术大赛重庆分赛区优秀奖;
- [13] 2011.12 第二届“五粮液杯”川渝地区大学生艺术创意设计大赛入围奖。