

中国非物质文化遗产

传统美术

ZHONGGUO FEIWUZH I WENHUAYICHAN
CHUANTONG MEISHU

高巍 编

 中国大百科全书出版社

中国非物质文化遗产 ——传统美术

中国大百科全书出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传统美术 / 《传统美术》编委会编著. — 北京:
中国大百科全书出版社, 2014. 6
(中国非物质文化遗产)
ISBN 978-7-5000-9358-9

I. ①传… II. ①传… III. ①美术—介绍—中国
IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 101154 号

主任编辑: 连淑霞
责任编辑: 余 会
责任印制: 魏 婷

中国大百科全书出版社出版发行
地 址: 北京阜成门北大街17号
邮政编码: 100037
电 话: 010-88390713
网 址: <http://www.ecph.com.cn>
印 厂: 鸿博昊天科技有限公司印制
经 销: 新华书店经销
开 本: 787毫米×1092毫米 1/16
印 张: 6.5
字 数: 94千字
版 次: 2015年11月第1版
印 次: 2015年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5000-9358-9 定价: 18.00元

本书如有印装质量问题, 可与出版社联系调换。

序言

所谓“遗产”，就是先人留给我们的有价值的东西。它可以是有形的，如钱财、建筑、古玩、图书，等等；也可以是无形的，如好的家风、有益的教导、民族精神，以及生活经验、技能、知识等。

日本早在1950年就开始立法，保护那些无形的，但是有价值的文化遗产，即“非物质文化遗产”，也就是无形的文化遗产。2003年，联合国教科文组织颁布了《非物质文化遗产保护公约》，由此推动了非物质文化遗产保护在全球的推广。

《公约》定义的非物质文化遗产，是指那些被各地人民群众或某些个人视为其文化财富的各种社会活动、讲述艺术、表演艺术、生产生活经验、各种手工艺技能，以及在讲述、表演、实施这些技艺与技能的过程中所使用的各种工具、实物、制成品，以及相关场所等。

在近年的实际工作中，对于非物质文化遗产，人们认为至少应包含这样几个要素：一是非物质文化遗产是以人的传承为基础的；二是必须以活态传承为标准。已经消失的技艺不能算；三是传承历史不能少于百年；四是任何技艺、知识都要通过一定的载体体现出来。想信仰、观念、道德等精神的东西，必须落实在看得见、摸得着的各种工具、实物、制成品上面；五是这些遗产必须具有积极的、重要的价值，才能算非物质文化遗产。像缠足，虽然也是专门技艺，历史悠久，但是封建落后习俗，没有正面意义，所以也不能算。

保护这些非物质文化遗产，可以帮助我们去印证过去的历史，弥补正史的不足；还可以帮助我们认识本民族的文化传统，了解人类文化的多样性与地域文化的独特性。对于中华民族来说，非物质文化遗产在丰

富民族文明宝库的同时，也为中华文化的创新提供了充足的人文资源。非物质文化遗产中的许多大类，如建筑装饰艺术、绘画艺术、戏曲艺术、书法艺术、传统音乐、民间舞蹈……还具有高超的艺术价值，它们可以直观、形象地作为历史和文化的表达。艺术价值已成为评选非物质文化遗产的重要内容之一。而那些精美艺术品背后的科技水平，以及对社会的正能量释放，也是它们的价值所在。

自2003年中国的非物质文化遗产保护工程启动以来，国家级非物质文化遗产已经评选了第三批，入选项目逾千。并且建立了国家级非物质文化遗产名录体系，尤其是全面启动了非物质文化遗产的教育工作。非物质文化遗产教育已纳入整个国民教育体系，进课堂，进校园，进教材，使更多的青少年能够近距离地感受和了解我国优秀的传统文化。

本书正是秉承这一宗旨，为广大中小学生编写的首部系统介绍我国非物质文化遗产资源和保护价值的通俗读物。阅读本书，有利于广大青少年增强对民族文化的了解，从而增强民族自豪感，激发起建设祖国的信心和决心。

非物质文化遗产保护专家 高巍

2012年冬至于北京

目录

第一篇 书法、篆刻类

汉字书法 / 2

藏文书法 / 3

金石篆刻 (西泠印社) / 4

第二篇 民间绘画类

藏族唐卡·钦泽画派 / 6

藏族唐卡·噶玛嘎孜画派 / 6

藏族唐卡·勉唐画派 / 6

热贡艺术 / 7

瓷板画 / 8

苗画 / 9

衡水内画 / 9

嘉兴灶头画 / 10

建筑彩绘 / 11

纳西族东巴画 / 11

上党堆锦 / 13

阳新布贴 / 14

第三篇 塑造类

泥塑·天津泥人张 / 16

泥塑·浚县泥咕 / 16

泥塑·惠山泥人 / 17

泥塑·凤翔泥塑 / 18

面人 / 19

面花 / 19

塔尔寺酥油花 / 20

糖塑 / 22

灰塑 / 22

郟城砖塑 / 23

瓯塑 / 23

黎侯虎 / 24

北京料器 / 25

麦秆剪贴 / 25

平遥纱阁戏人 / 26

第四篇 雕刻类

竹刻·宝庆竹刻 / 28

竹刻·嘉定竹刻 / 28

木雕 / 29

东阳木雕 / 30

宁波朱金漆木雕 / 30

潮州木雕 / 31

乐清黄杨木雕 / 32

漳州木偶头雕刻 / 33

软木画 / 34

海南椰雕 / 35

临夏砖雕 / 36

石雕 / 37

惠安石雕 / 37

青田石雕 / 38

曲阳石雕 / 39

寿山石雕 / 39

藏族格萨尔彩绘石刻 / 40

萍乡湘东傩面具 / 41

婺源三雕 / 41

锡雕 / 42

象牙雕刻 / 42

剪纸 / 44

玉雕 / 45

岫岩玉雕 / 45

扬州玉雕 / 46

阜新玛瑙雕 / 47

夜光杯雕 / 48

东昌葫芦雕刻 / 48

核雕 / 49

徽州三雕 / 50

第五篇 刺绣编织类

顾绣 / 52

汴绣 / 52

汉绣 / 53

瓯绣 / 53

蜀绣 / 54

苏绣 / 54

湘绣 / 55

粤绣 / 56

苗绣 / 56	西秦刺绣 / 65
满族刺绣 / 57	红安绣活 / 65
侗族刺绣 / 58	上海绒绣 / 66
蒙古族刺绣 / 58	湟中堆绣 / 66
土族盘绣 / 59	花瑶挑花 / 67
柯尔克孜族刺绣 / 59	宁波金银彩绣 / 67
维吾尔族刺绣 / 60	庆阳香包绣制 / 68
哈萨克毡绣和布绣 / 60	黄梅挑花 / 69
锡伯族刺绣 / 61	藏族编织、挑花刺绣工艺 / 70
瑶族刺绣 / 61	新会葵艺 / 70
彝族(撒尼)刺绣 / 62	永春纸织画 / 71
羌族刺绣 / 62	新繁棕编 / 71
水族马尾绣工艺 / 63	嵊州竹编 / 72
麻柳刺绣 / 63	柳编 / 73
澄城刺绣 / 64	草编 / 73
高平绣活 / 64	

第六篇 木板年画类

木版年画 / 76	滩头木版年画 / 81
杨柳青木版年画 / 77	绵竹木版年画 / 81
桃花坞木版年画 / 78	漳州木版年画 / 82
杨家埠木版年画 / 78	佛山木版年画 / 83
朱仙镇木版年画 / 79	凤翔木版年画 / 83
武强木版年画 / 80	梁平木版年画 / 84
高密扑灰年画 / 80	

第七篇 扎制类

灯彩·硤石灯彩 / 86

灯彩·仙居花灯 / 86

灯彩·东莞千角灯 / 87

灯彩·湟源排灯 / 87

灯彩·泉州花灯 / 88

乐清龙档 / 88

彩扎 / 89

清徐彩门楼 / 90

镶嵌 / 91

常州梳篦 / 92

宁波泥金彩漆 / 93

传统插花 / 93

北京绢花 / 94

盆景技艺 / 95

第一篇

书法、篆刻类

中国的汉字书法是一门独特的造型艺术。它通过执笔、运笔、点画、结构和布局等多种手段，将文字的特点、含义及书写者的体会与追求，综合地表现出来。

中国汉字书法的历史悠久，早在三千多年前的商周时期即已产生。在以后的发展过程中，各代的书体风格日渐丰富。其中包括秦朝的篆书、汉代的隶书、魏晋时期的草书和魏朝的碑体、唐朝的楷书和宋朝的行书等。它们各领风骚，呈现出各自的风貌。

中国汉字书法通达，用笔用墨、结构章法、线条组合等方式，体现了汉字的造型之美，以及书法家们的不同性格、修养和身份。同时，书法还体现了不同年代的审美特点。

篆刻艺术历史悠久，流派众多，风格各异。篆刻虽然使用的工具是刻刀，不是毛笔，但习惯上往往将其列入书法的广义概念当中，而不是作为工艺技能。一方面是因为篆刻作品往往作为书法创作的重要组成部分，另一方面在用笔、布局上有些共同之处，而且都以汉字作为造型手段。

汉字书法

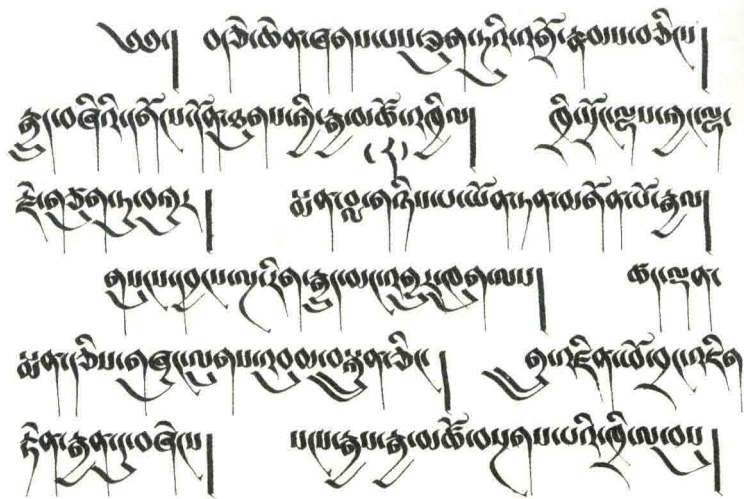
汉语言文字的书写艺术。特指以毛笔表现汉字的艺术。它是中国文字在书法家审美观的长期运用和发展形成的特有艺术。书法作为一门艺术，具有用笔、结构、章法、墨法等艺术表现手段。毛笔是书法的最主要工具。书法的用笔，主要包括笔法、笔力、笔势、笔意等艺术技巧。书法的结构是指就文字的结构规律和作者的审美情趣做合适的艺术安排。书法的章法则是指字与字、行与行之间的整体关系和安排。书法的用墨方法包括浓墨、淡墨、干墨、渴墨、湿墨、枯墨、涨墨等。书法的字体主要有篆、隶、草、楷、行等。书法是书法家文化修养、个性、思想感情的体现，它通过特有的艺术手段，给人以艺术美的享受，既有语言文字所具有的实用价值，也具有其欣赏性的艺术价值。

藏文书法

藏文是有悠久历史的一种古老文字。它产生于公元7世纪吐蕃王朝松赞干布时期。藏文从产生之日起，就随之产生了书法艺术。藏文是硬笔即竹笔书写的。竹笔分为圆竹笔和三棱竹笔，不论是哪一种均选用质地坚韧的竹子，将其风干后削制。藏文文字结构的特点是，以基字为中心，五个前加字一定要写在前边，十个后加字写在后边，三个上加字写在它的上边，四个下加字写在它的下边，二个又后加字写在后加字的后边。其书写顺序是依基字的前加、后加、再后加的次序逐步进行。就其书体种类而言，藏文主要分为楷书和草书两大类。楷书要求运笔轻重适度，疾徐得当，刚柔相济，使结体既显示严谨茂密，又不失之呆滞。草书分为初学体（藏语称“嘎卡”）、舞步行书（藏语称“堆筛”）、长足行书、短足行书、半草体和草体几大类。藏文书法不仅起到了将语言的记录形式大众化的作用，加强了文字传播信息的社会功能，而且也起到了追求书写形式的美观，使藏文书写趋向艺术化的作用。德格藏文书法、果洛德昂洒智已作为非物质文化遗产受到国家的保护。

金石篆刻（西泠印社）

中国近现代研究金石篆刻的学术团体。社址在浙江杭州的西湖孤山。清光绪三十年（1904），由篆刻家丁仁、叶铭、王褆、吴隐等人为保存金石、研究印学为目的而倡议发起，经近 10 年的规划和筹备，于 1913 年正式成立。首任社长吴昌硕。西泠印社每年在清明节、重阳节集会一次，称为雅集；每 10 年举行一次规模盛大的纪念活动，同时举办印社珍藏及社员创作的篆刻书画展览。西泠印社亦重视对古代历史文物的收藏和保护，收藏有许多古代的碑刻墓志、摩崖造像、书画图书等，尤其是古代玺印、明清篆刻印谱的收藏最为丰富。金石篆刻技艺传统在这里受到很好的传承与发扬。另外，西泠印社还从事出版工作，承担编辑出版印谱、碑帖、画册及相关的理论著作，包括《西泠前四家印谱》、《西泠后四家印谱》、《二百兰亭斋印谱》、《忠义堂法帖选》等，主办了《西泠艺丛》、《西泠艺报》等刊物。西泠印社秉承“保存金石、研究印学、兼及书画”之宗旨，在艺术创作、学术研究、文物考古、出版交流等方面均取得辉煌成就，成为海内外金石篆刻史上颇有影响的学术团体。

第二篇

民间绘画类

专指民间美术家用传统方式在不同材料（如纸、绢、布、瓷）上绘制图画独特技法。一般分为工艺画制作工艺，如布贴、堆锦、内画鼻烟壶等，以及民间画（主要是在纸、绢上进行创作）两大类。

民间工艺画是使用特殊材料制作绘画作品的特殊工艺制品。它既有绘画的构图、色彩、造型的艺术魅力，同时还体现了不同材质的独特风貌。它们往往取材于当地，取材于日常生活，也为日常生活服务——或用于装饰环境，或用于美化用品，如建筑彩绘、鼻烟壶内画等。

民间画是中国画技法的民间运用，使用的也是中国画所用毛笔、墨及中国画颜料。题材包括人物、山水、花鸟、走兽、瓜果、翎毛、虫鱼等。技法以工笔、写意为主，体现的是中国人的审美观和艺术特色。

中国画最早出现在两千多年前的战国时代，是画在丝织品上。两汉、魏晋南北朝时期不仅山水画不断成熟，人物画也成为一时风尚。隋唐时期中国画进入成熟阶段，并在两宋时期得到发展。19世纪以来，西洋美术传入中国，中国画呈现多元发展。

藏族唐卡·钦泽画派

藏族唐卡的三大流派之一。流行于西藏后藏和山南地区。创始人是贡嘎岗堆·钦泽切姆。他自幼酷爱美术，在传统藏传尼泊尔派绘画的基础上吸收中原汉地、印度等地的绘画技法，创立了钦泽画派。钦泽画派在构图上保持了藏传尼泊尔绘画中主尊较大的特点，但在风景表现上开始吸收汉族地区的绘画风格，尤其擅长表现具有阳刚之美的忿怒像，绘制精彩绝伦。

藏族唐卡·噶玛嘎孜画派

藏族唐卡的三大流派之一。又译嘎玛嘎赤画派，亦简称噶孜派。流行于藏区东部，以四川省甘孜德格和西藏昌都为中心。相传在16世纪由南喀扎西活佛创建。该画派最显著的特点是施色浓重，对比强烈，画面富丽堂皇，故在数百年中逐渐形成一套颜料制作与使用的特殊技法。创作中以白、红、黄、蓝、绿为母色，能调出9大支32中支进而变化出158小支诸种色相。黄金的运用是藏传佛教绘画的一大特色，因使用金色被视为对神佛最神圣的供养。噶孜画派有一套研制金汁及涂金、磨金、勾金线、刻金、染金的绝技，可将金色分成多种冷暖变化，可在黑地上用金线勾画十几种不同的层次效果，还可在大片涂金的地方用九眼石制成的笔搨出各种线条。

藏族唐卡·勉唐画派

藏族唐卡的三大流派之一。主要流行于卫藏地区。产生并形成于赞普时代，兴盛于帕竹时代中期至甘丹颇章时代。创始人是勉拉·顿珠嘉措。该画派造像多注重绘画线条的运用，工整流畅，法度精严而变化丰

富，色调亦活泼鲜亮。旧勉唐画派的画风承袭了印度—尼泊尔绘画样式，但在背景处理上加进了带有地方特色的风景和花卉纹饰，线条匀称精到，浅淡施色加金线勾勒，富丽多姿。

热贡艺术

唐卡、壁画、堆绣、雕塑等具有藏族风格色彩的绘画造型艺术。产生于13世纪的青海黄南藏族地区。传统的热贡艺术主要在藏传佛教寺院内部创作、传承，并为藏传佛教服务。它以藏传佛教中的佛本生故事，藏族历史人物和神话、传说、史诗等为主要内容，同时也包括一些世俗化的内容。热贡艺术的主要创作群体分布在黄南州同仁县的五屯村、年都乎村、尕沙日村、郭玛日村等村落，但又自成体系。其中五屯村以绘画为主，兼事雕塑和堆绣；年都乎村以堆绣为主，兼事雕塑、唐卡和壁画创作；尕沙日和郭玛日村以唐卡和壁画创作为主。其传承方式主要以师徒传承和父子传承为主。热贡艺术凭借其精美的设计、艳丽的色彩和精细的线条，以及独特的审美观念、原材料和传承习惯，越来越受到世界各地艺术爱好者的欢迎，在藏传佛教、民间美术、建筑艺术等方面具有重要的历史价值和艺术价值。

瓷板画

以绘画为主要表现手法，用彩釉在瓷板上绘制人物肖像、山水、风景、花草树木、飞禽走兽等的工艺画。瓷板画制品种类非常多，有青花、青花釉里红、五彩、斗彩、粉彩、墨彩、浅绛彩等；纹饰内容涉及面也很广，包括人物、山水、花卉、翎毛、鱼藻以及吉祥图案。其样式多样，除了常见的长方形、正方形外，还有圆形、椭圆形、扇形、鸡心形、叶形等，便于家居装饰，既可独立成体挂于客厅、书房，又可作家具的镶嵌之饰，或制成插屏或围屏等。瓷板画充分展现了中国画的神韵和意味，以及瓷釉的材质之美，既满足了人们崇尚古典美的需要，又迎合了人们追求现代时尚的需求。

