

毛猴

传统手工技艺丛书

制作技法

杨爱玲 著

『毛猴儿』，是存在于老北京记忆中的极具京味儿特色的手工艺品，在老北京的庙会上是必不可少的一种民间玩具，旧时称『猴戏』，又名『知了猴』。作品以辛夷和蝉蜕做成猴形，以猴来模拟人的各种动作姿态，再搭配以人物相衬的场景道具，描绘市井风俗、人间百态，塑造的人物形象千姿百态，妙趣横生，小猴儿们栩栩如生的形象与其中蕴含的幽默趣味深受大家的喜爱。

北京工艺美术出版社

毛猴制作技法

杨爱玲 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

毛猴制作技法 / 杨爱玲著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5140-0603-2

I. ①毛… II. ①杨… III. ①民间工艺—手工艺品—制作—北京市 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 262324 号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 杨世君 高萌萌

装帧设计: 印 华

作品摄影: 朱欣杰

责任印制: 宋朝晖

毛猴制作技法

杨爱玲 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283630 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 7

版 次 2015年1月第1版

印 次 2015年1月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0603-2

定 价 38.00元

人形不大点，蛻辛巧妙粘，
地道北京味，非遗手艺传。

画里舞台中，狮狮显神通，
百态随意变，栩栩又如生。

作者简介

杨爱玲，1953 年生于北京，“北京毛猴李”第三代传人，现为北京民间玩具工艺师，北京市民间文艺家协会会员，北京玩具协会会员，中国工艺美术学会会员，北京工艺美术学会会员。从 20 世纪 90 年代开始和李迎春一起探讨研究毛猴艺术与教学方法。

曾获奖项：

第四届中国民间工艺品博览会银奖；

第六届北京旅游商品设计大赛银奖；

第九届北京旅游商品设计大赛铜奖；

2007 年第三届北京工艺美术展北京“工美杯”优秀奖；

人文奥运——第三届中国礼品暨纪念品设计大赛铜奖；

人文奥运——第四届中国礼品暨纪念品设计大赛银奖；

中国传统工艺精品大展（北京 2008）铜奖；

2012 北京东城民间艺术家作品观摩展优秀奖。

序

——半寸猢猻显精灵

◎李苍彦

那是 20 世纪的 50 年代中期，我还在读小学的时候，学校离东安市场很近，至多有一站多地，有时放学后做完功课，我就和几个小伙伴去逛东安市场。记得一进东安市场北门，靠东侧那家商店的大玻璃橱窗里，展示着几件毛猴工艺品，有毛猴拉洋车的，有毛猴围着八仙桌吃涮锅子的，有毛猴剃头的……那神气十足、惟妙惟肖的样子，越琢磨越有味儿，把我迷住了，每次都是久久不愿离去。

后来我上了中学，学校在东华门，还是离东安市场不远，当空闲时我特意再去东安市场看那“小毛猴”时，小毛猴不见了。怎么回事儿？原来是实行手工业合作化，据说是由于制作毛猴工艺品的艺人太单一了，够不上“行业”，又创造不了多大的经济指标；更主要的是毛猴这玩意儿不能迎合当时的政治需要，不能表现工农兵的高大形象，甚至有污蔑劳动人民、颂扬大吃大喝之嫌，因而被迫退出了历史舞台。那位以做毛猴工艺品为生的手艺人只好去刻写存车处的牌子，改行当上了自行车存车处的管理员了。从此，不见了毛猴的踪影。

直到二十年后的 1976 年秋，民间艺人曹仪简凭着记忆，恢复了毛猴工艺品的制作。不久，毛猴重抖精神在中国美术馆与公众重逢。当时我已从事工艺美术产品设计和技术监督工作近二十年了，又见毛猴，心里甭提有多兴奋啦。我到曹仪简府上去拜访，曹仪简年长我近 20 岁，可一谈起北京的工艺美术，我们就立刻亲近起来了，侃毛猴儿的制作，议毛猴儿的

传承与创新，讲毛猴儿的发展前景，还谈《红楼梦》，山南海北，古今中外，越聊越投机。从此，我们成了忘年交，我多次去拜访他，结下了“毛猴之缘”。

毛猴，老北京的儿话音叫“毛猴儿”，又俗称之为“药材猴儿”、“猴戏”、“知了猴”，是极具北京地域特色和文化底蕴的民间手工艺品。制作毛猴工艺品的主要材料是几味中草药，料质天然，就地取材，再辅以往往被人们丢弃的诸如硬纸壳、包装袋、冰棍棍儿、果核、空药盒等，经巧妙加工施艺，变废为宝，制作出模仿人间百态精灵活现的小猢猻。这是一门简便易学、老少皆宜，群众喜闻乐见，很适宜普及又充满情趣的手工技艺。可以说，从毛猴一问世，就为人们带来了认知的娱乐性。

我在编修《北京志·工艺美术志》，撰著“北京工艺美术史”时，和在为1997年9月19日北京民间文艺家协会主办的“曹仪简毛猴艺术研讨会”写作《情趣出天然，毛猴显神奇》论文时，曾几次下功夫探究毛猴的来历，几乎查遍了有关北京地区手工艺术及史地风俗的古籍，也未寻觅到只言片语的记载，从历史遗存的工艺品实物中，也没见有毛猴的足迹。究其原因，很可能一是从历史上看，毛猴工艺品被“文人雅士”视之为雕虫小技，难登“大雅之堂”；二是从经济效益上看，毛猴工艺品被看作是哄孩子的小玩意儿，本小利微，不能取得多大的利润；三是从技术含量上看，虽然要做好毛猴工艺品也不那么容易，但与其他诸如琢玉、雕刻象牙、髹漆工艺等相比，制作的工艺还不是那么复杂；四是从材质上看，毛猴工艺

品用的原料便于寻找，也不贵重，蝉蜕、辛夷是有机物，不便于长久保存。所以关于毛猴工艺品的文字记载如同凤毛麟角。其实，恰恰是制作毛猴的原料易寻、简便易学、便于传承却成了它的优势，这是其他传统手工艺所不可比拟的。小小毛猴体现它的材质美、技巧美、寓意美，大众的参与美，昔时虽不入典籍或难登“雅室”，但半寸猢猻显精灵，每件毛猴作品都透着那么细致、灵致、雅致，是“俗到极处便是雅”的凝聚，是美的真谛在民间的标志，雅俗共赏。

毛猴工艺品真的是查不到其来历了吗？

在一些民间传说中，毛猴源自于“儿戏”，起源于清道光（1821 ~ 1850年）或清同治（1862 ~ 1874年）年间，种种说法不一。我查阅文献资料，目前看到的记述如《琉璃厂小志》中，记载大约20世纪20年代在北京厂甸玩物摊有“猴戏玩物”出售。

猴戏玩物：以中药辛夷作猴身、蝉蜕作猴头及四肢，有单个猴形，有成群者，制成猴子开茶馆、猴子拉大片、猴子打台球，以及花果山等景物（孙殿起辑，1982年9月北京古籍出版社出版）。在记述有关作家老舍的文字中，写有20世纪30年代老舍夫妇居住在济南南新街时，曾把从北京带去的、在隆福寺买的十几个毛猴摆放在新房作点缀。记得更为详细的文字，是邓云乡《鲁迅与北京风土》（邓云乡著，1982年8月文史资料出版社出版）中描述，“厂甸是要货的海洋，如不介绍这些特殊的要货，也就显不出海洋的博大精深了”，“一是猴戏。这是厂甸所特有的，在所到过的其他地方，还没有见到过。这不是真的猢猻变把戏，而是作成的蚕豆大小的猴戏玩具。最普通的是签在一块小硬纸片上的一两个猴子作把戏，翻筋斗、盘杠子。大型的有花果山、水帘洞、美猴王、火焰山等群猴玩具。其材料是用中药中的细辛作猴身，用蝉蜕作猴头和四肢，黄褐色、毛茸茸的身子，黄褐色

亮晶晶的头，作为小猴子，很是神似。以此为主，签在硬纸片上，再配上其他道具，便可做成各种猴戏了。精致地罩在小玻璃罩子里，像江米人一样，很是考究。”这些文字记载是出于当年在厂甸、隆福寺庙会上亲眼见过毛猴工艺品的人所记，为我们提供了珍贵的文字资料。

从《琉璃厂小志》等记述中，参考民间传说及相关文字，毛猴工艺品出现在清末民初。毛猴面世至今已有百余年应该是可信的。

自进入 21 世纪以来，在北京制作毛猴工艺品的人逐渐多了起来，他们在传承和发展中做出了可喜的成绩和贡献。李迎春、杨爱玲夫妇就是其中的佼佼者。

在 20 世纪 60 年代中期，李迎春和杨爱玲在十多岁时赶上了“文革”的知识青年上山下乡。他们到黑龙江生产建设兵团担负起保卫祖国北国边疆的任务，去“滚泥巴、炼红心”，一个炼了 10 年，一个炼了 8 年，待“文革”结束返回京城时，都已经二十四五岁了，一个分配到区医疗设备厂，一个分配到区修理公司，不久又赶上了“内退”、“下岗”，从少年到壮年，他们经历了风风雨雨的磨砺后，四五十岁的人，上有长辈下有子女，不能总待在家里，他们思前想后，回忆起小时候曾经玩弄过的毛猴儿。李迎春的祖父在虎坊桥开过中药铺，他父亲带着他从小做过毛猴儿。他小时候逛厂甸、天桥时，也看见过毛猴，还跟着做毛猴的艺人学过，对他来说，虽然几十年没做了，但那做法还是记忆颇深。而且，做毛猴可以就地取材，不用投入多少资金，不用占多大的场地，更不用繁杂的机器设备。就这样，从 2001 年开始，李迎春和杨爱玲夫妇全身心地投入到毛猴工艺品的制作中。

毛猴工艺品最适合表现的大多是老北京的民俗风情。李迎春省吃俭用，几年不添一件新衣裳也无所谓，可为了买一本参考书，花去半个月的退休金也毫不犹豫。

为了做好毛猴，李迎春和杨爱玲从寻找最基本的原材料开始就煞费苦心，从亲身实践中不断总结经验。比如，采集蝉蜕和辛夷有很强的时间性，采集蝉蜕讲究的是一年之“季”在于夏，盛夏的雨后是寻找蝉蜕的最好时机，他们踩着雨后潮湿泥泞的草丛，用竹竿捅挂在树上的蝉蜕。这时节，蝉蜕的质地是最好用的，有韧性又洁净。可是用竹竿一捅，挂在枝条树叶上的雨水刷啦啦地滴落下来，弄得人浑身上下水淋淋的，不过，为了采集优质的猴料，再怎么样也乐意坚持住，往往在雨林中一转就是六七个小时。他们还发现，不同地方的蝉蜕也有差异，比如说，城里的蝉蜕头大腿粗，适宜制作成年的猴；山里的蝉蜕头小腿细，适宜表现幼小的毛猴。用于做毛猴的辛夷，必须是秋天形成越过冬季的，这样的辛夷表面长了一层绒毛，最好至第二年头打春时采摘，如果采摘早了，辛夷会是瘪的，若是摘晚了，待花一开，那就不能用了。最好的辛夷是云南产的。这些经验，没有多年亲身实践，是不会体会到的。

为了小小的毛猴，他俩真是煞费了苦心。每做一件作品都兢兢业业，追求尽善尽美，有时一道工序就需要延续8个小时。一件《老北京街景》，两人耗费了一个多月时间，做一件《娶亲》，两人足足用了55天时间才完成。在题材内容上，他们不满足于表现老北京民俗风情那种司空见惯的内容，还努力研创现代题材，比如反映当年知青生活的：远处是白桦林，厚厚的积雪，近处是戴棉帽子的知青在锯木头、抱柴火……勾勒出那火红的年代的生活场景。

功夫不负有心人。经过努力，他俩创作的一系列毛猴工艺品自2007年以来连获大奖，他们参加了北京民间文艺家协会、北京玩具协会、北京市旅游局、北京工艺美术行业协会、中国民间文艺家协会、中国工艺美术协会、中国艺术研究院组织的各种展览、展销、现场制作表演等活动，荣

获了北京市旅游商品设计大赛、“北京礼物”商品赛、北京民间工艺美术展、北京工艺美术展、中国传统工艺精品展的银奖、铜奖、优秀作品奖，等等。这些获奖证书，见证着他们在制作毛猴时付出的辛勤劳动的心血和汗水。他们传承了前辈艺人留下的文化遗产，他们创新和拓展了毛猴工艺品的题材，走出了一条自己的路子。

纵览李迎春、杨爱玲的毛猴艺术，从中可以看到夫妇俩对祖国传统文化的执着的爱，正由于他们曾经在北大荒经受艰苦岁月的多年锤炼，他们很珍惜现在，他们下决心要让小小毛猴为改革开放的生活添光增彩，要让北京的毛猴走向世界。

正值李迎春、杨爱玲全身心地投入创作，不断取得成绩时，不幸的是李迎春的逝世。杨爱玲整天沉浸于深深的悲痛中，本来是两个人的共同创作，如今只剩下了一个人。在经历痛苦之后她决心从无限的怀念中回到现实生活，继续完成李迎春未竟的事业。

从2007年开始，杨爱玲应邀到中小学校、大专院校传授毛猴制作技艺，讲毛猴的历史传说，讲毛猴的特点，讲制作技法，讲怎样欣赏毛猴艺术。从教学实践中，杨爱玲探索着在课堂上传授手工技艺的方法，针对不同的听课人，她坚持课前精心准备，课中积极引导，课后及时总结。经过两年多的努力，下功夫字斟句酌著书立说，杨爱玲终于写成了《毛猴制作技法》一书。这是李迎春生前的愿望，也是李迎春和杨爱玲夫妇为祖国的非物质文化遗产项目增添的崭新的篇章，更是他们为培植毛猴艺术结出的硕果。

我真诚地向各位喜爱和关心北京工艺美术的人推荐这本书。

甲午年立夏日于京广渠盘兔居

本文作者为高级工艺美术大师、北京工艺美术一级大师

自序

◎杨爱玲

我与丈夫李迎春是“北京毛猴李”的第三代传人。李迎春的祖父李耀亭先生是“北京毛猴李”的创始人，他曾在老北京南城虎坊桥开设三元堂中药铺，当时店内有用于制作毛猴的“猴儿料”出售。我的公公李文喜先生从小受其父亲影响，经常制作毛猴。我的丈夫李迎春自幼对毛猴印象极为深刻，创作了很多优秀作品，自觉地树立了追求个性的理念，力争做出与众不同的作品，并在多年努力摸索中总结出了“三步法——分解、修形、粘合”的毛猴制作技法。

毛猴具有动态美，有情感，意义深。自第一只毛猴诞生以来，它就拟人化强、有生命、有情感、有意义的肢体语言，以与人们沟通的方式存在于艺术家创作的作品里。简单易操作的技法、创意无限的题材、极具教育意义的人物故事，构成毛猴艺术独有的特色。我们将老北京胡同文化、对亲人朋友的吉祥祝福、寓言故事、中华传统美德教育等题材，都体现在自己的作品中，无声胜有声。将“记忆的、现代的、超前的”三种形式共同繁荣发展，是我们对毛猴艺术的追求目标。

2005年，李迎春的作品《娶亲》和《老北京胡同》参加了北京民间艺术家协会在中华世纪坛举办的“华夏风韵作品展”，并收入展览画册。2006年初，北京五家报纸同时为我们的作品做了宣传，此时“北京毛猴李”

走入了大众的视野，被更多的人们了解和喜爱。2007年，李迎春的作品《招财进宝》在人文奥运——第三届中国礼品暨纪念品设计大赛中获得铜奖。

2008年，李迎春去世后，我代他拿回第四届中国礼品暨纪念品设计大赛银奖、中国民间文艺家协会举办的第四届中国民间工艺品博览会银奖、北京工艺美术行业协会举办的第三届北京工艺美术展北京“工美杯”优秀奖。

在此之后，作为“北京毛猴李”的第三代传承人，我坚守在我们夫妇两人共同创建的“北京毛猴李”艺术工作室，更加全身心地投入毛猴创作。2008年参加中国艺术研究院、中国工艺美术馆、中国工艺美术学会在民族文化宫举办的“北京2008——中国传统工艺美术精品大展”，作品荣获铜奖，并为中国工艺美术馆收藏；2009年，参加北京民间文艺家协会主办的“庆祝新中国成立六十周年北京民间艺术展”；2012年9月，作品《北京精神》参加东城区民协举办的民间艺术家作品观摩展，获优秀奖，12月，毛猴系列作品在第九届“北京礼物”旅游商品大赛中获得铜奖。

此外，“北京毛猴李”艺术工作室先后五次参加中国北京文化创意产业博览会，并广泛参加社会各种民间艺术宣传活动，参加庙会、展览、进学校、进社区、送艺下乡、出国交流等活动上百余次。

我和李迎春在多年的研究、创作、传承发展的过程中，得到了很多前辈、

老师、朋友的帮助和指导，北京民间文艺家协会、北京玩具协会、北京工艺美术行业协会、北京工艺美术学会等单位和领导给予了我们很大的支持与帮助，为我们创造了学习与展示的平台，使我们的毛猴艺术水平不断提高，作品也得以发展创新，在此向他们以及所有关心爱护我们的朋友们表示诚挚的敬意和衷心的感谢！特诚谢北京玩具协会在我们成书过程中给予的关怀与帮助！

感谢李苍彦老师为本书作序，在本书策划之初李老师对我们鼓励的话语一直激励着我们，促成了本书的完成。

谨以此书向毛猴老艺人们和所有正在传承发展毛猴艺术的人们致敬，希望能有更多的人认识毛猴，喜爱毛猴，让毛猴这一属于老北京的传统工艺得以长久流传！

目录

第一章 认识“毛猴儿” 1

第一节 历史溯源 2

一、起源探寻 2

二、书籍记载 3

三、手工艺传承 4

第二节 艺术特色 5

第三节 毛猴作品种类 7

第二章 毛猴的制作材料及工具 12

第一节 主料——辛夷与蝉蜕 12

一、辛夷 12

二、蝉蜕 13

第二节 辅助材料 14

第三节 粘合材料 15

第四节 工具用品 16

第三章 毛猴的制作方法 17

第一节 基本技法 17

一、分解蝉蜕 17

二、辛夷的修形 20

三、粘合 20

第二节 衣饰、道具及背景的制作 26

一、衣饰与手持道具 27

二、陪衬道具和背景的制作 30

第三节 灵活变通突破材料限制 31

一、四肢形状巧调整 32

二、辛夷无腰如何弯 32

三、蝉蜕无眼似有眼 33

四、以动传神表内心 35

第四节 作品的选题与构思 36

第五节 制作实例 38

一、抖空竹 38

二、老伴 39

三、挂角攻读 41

四、老北京胡同 42

第四章 保管与收藏 44

第五章 “北京毛猴李” 作品欣赏 45

第一节 京味儿文化系列 45

第二节 美德故事系列 64

第三节 吉祥图谱系列 67

第四节 现代题材系列 73

后记一 92

后记二 93

第一章 认识“毛猴儿”

“毛猴儿”，是存在于老北京记忆中的极具京味儿特色的手工艺品，在老北京的庙会上是必不可少的一种民间玩具，旧时称“猴戏”，又名“知了猴”。作品以辛夷和蝉蜕做成猴形，以猴来模拟人的各种动作姿态，再搭配与人物相衬的场景道具，描绘市井风俗、人间百态，塑造的人物形象千姿百态，妙趣横生。小猴儿们栩栩如生的形象与其中蕴含的幽默趣味深受大家的喜爱。

传统的毛猴通体由中药材制成，以辛夷为身躯，以蝉蜕做其头部、四肢，用白芨研碎成浆作为黏合剂，再配以木通饮片做斗笠，一只活灵活现的小猴就做成了。因为全部取材于中药材，毛猴也被称为“药材猴儿”。

毛猴工艺品起源于晚清，在20世纪60年代曾一度消失，到80年代才又重新回到老百姓的视野。在过去，毛猴大多取材于其产生的那个年代老北京的民俗世相，五行八作，如拉洋车的、算卦的、练把式的、剃头挑子、卖糖葫芦的，等等。经过多年的发展，如今的毛猴艺人不仅延续了老一辈的创作题材，用作品记录、再现老北京的市井百态、传统习俗，同时也加入了新鲜题材，如历史故事、幽默小品，以及从身边现实生活中汲取的素材等，使毛猴这一传统工艺品得以进一步的创新发展。

近十余年来，毛猴越来越多地出现在北京的各大庙会和其他民俗活动、工美展览等，甚至作为非物质文化遗产课程走进小学的选修课、大学的专题讲堂。

为了让大家更深入地了解毛猴，我们先从它的历史讲起。