

寻常 的艺术

寻常的艺术

酥油花／石雕三勿图／南京绒花／糖品／鱼跃龙门石雕

烟和烟具

佩饰

木版年画

夹江年画／门神画／六合同春

面相与脸谱

微型肖像画

民间吉祥物

喜报春先／事事同心纹刺绣香坠

国外的风筝

南通的板鹞风筝

民间剪纸

青铜文化三题

南京博物院的几件青铜器藏品



徐艺乙 著

山东画报出版社

寻常 的 艺术

徐艺乙

著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

寻常的艺术 / 徐艺乙著. — 济南: 山东画报出版社,
2005.4

ISBN 7-80713-119-5

I. 寻... II. 徐... III. 民间工艺 — 简介 — 中国
IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 013815 号

责任编辑 董明庆

装帧设计 宋晓明

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 2098470

市场部 (0531) 2098042 (传真) 2098047

网 址 <http://www.sdpress.com.cn>

电子信箱 hbcbsdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 150 × 228 毫米

4.125 印张 190 幅图 65 千字

版 次 2005 年 4 月第 1 版

印 次 2005 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1-5000

定 价 18.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

目 录

寻常的艺术 1

酥油花 5

石雕三勿图 6

南京绒花 8

糖品 12

鱼跃龙门石雕 14

烟和烟具 16

佩饰 27

木版年画 34

夹江年画 39

门神画 40

六合同春 44

面相与脸谱 47

微型肖像画 54

民间吉祥物 58

喜报春先 60

事事同心纹刺绣香坠 62

泥塑彩绘兔子王 65

凤翔彩塑挂件 66

国外的风筝 68

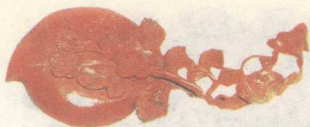
南通的板鹞风筝 84

民间剪纸 91

青铜文化三题 112

南京博物院的几件青铜器藏品 120

后记 124



寻常的艺术

在日常生活中，各种造型不同、材质各异的器具默默地发挥着作用，给人们的生活和学习带来了极大的便利。这些平凡的器具与中国传统的造物文化一脉相承，其造型、装饰和技艺体现着民族的智慧和营造生活的艺术，是民俗文化的重要组成部分。如今，这些平凡的器具，有的正在慢慢地退出人们的日常生活，有的则进入博物馆，或是被爱好者收藏，虽然仍在发挥作用，却已是另外的方式了。无论是作为收藏品，或是被视为陈设品，这些过去的生活用品和器具，均与现代的生活方式和生活节奏有了距离，只能作为供人们观赏的陈列物或艺术品。

古人说“格物致用”，是说造物是有目的的行为。的确，人们造物，最初是为了生存，而后才是为了更好的生活，器物发展的历史便是最好的证明。

远古时期生活在中华大地上的先人们，在求生存的过程中受到自然的启示，最初是取自然物来充作用具的。人



们是在取得了用火的经验之后，有了烧制的陶质容器，才开始了真正意义上的创造。陶质容器的制作和普遍使用，使人们的储藏方式随之

改变，也在一定程度上改变了人们的饮食习惯，鼎、钵、碗、杯、孟、簋、豆、盘、鬲、瓶、鬲、甗等陶质容器造型的多样化，也说明了这一点。当人类社会进入到新石器时代之后，随着生产力的发展，人们的社会生活更为丰富，所使用的器具种类也多了起来。在当时，除了陶质器具以外，还出现了多种材质的用品和器具，像竹编的席、簋、篮、谷箩、箬、刀箬、簸箕等，以及象牙雕筒、骨雕筒和玉石质地的梳具等。

金属工具的使用和劳动分工的专业化，使手工业生产的规模日益扩大、工艺水平日益提高，产品制作更精细、功能也更完善。陶器施釉工艺的出现，产生了釉陶，进而发展创造出原始青瓷。牙骨雕刻器物品类的增多、玉石器物用途的扩大，使某些玉器被赋予了象征意义。青铜器具的大量使用，成为中国进入青铜时代的标志。

青铜制作的器具硬度大、熔点低、铸造性能好，在社会上得到了广泛的运用。早期的青铜器，主要是斧、凿、斤、钻、刀、削、锯、锥等生产工具和武器。商周时期，采用了分铸法等工艺，制造出大量的造型凝重古朴、工艺精细的礼器、生活用具、兵器、车马器等青铜器具，装饰花纹层次丰富，多以饕餮、夔龙、夔凤等为主体纹样，底多衬以回纹。



莲花草纹盖罐·清

西周中期以后，工匠们掌握了制模、浇铸等较为复杂的技术，根据器物的不同用途，采用不同的合金配方。青铜器物的造型风格趋于简洁朴实，器壁减薄，花纹浅而简单，多为重环纹、云纹、曲纹、鳞纹等。在当时的青铜器具中，烹饪器有鼎、鬲、甗等；食器有豆、簋、盨等；酒器有爵、斚、角、盃、觚、觥、尊、壶、彝、卣、盘、匜、鉴等；乐器有铙、钟、铃、铎等；工具有铲、镑、斧、刀、削等；兵器有矛、戈、钺、镞、剑等；车马饰件有害、辖、衔、镳等。丰富多彩的青铜器物造型，对以后各代的器物造型产生了极为深远的影响。



朱雀灯·西汉

脱胎于早期农业生产的手工业，至春秋战国时期已臻成熟，工匠亦分工明细，有“百工”之说。当时生产的陶器，虽在造型上与青铜器物相近，但已有灰陶、白陶、红陶和黑陶之分；早先用作装饰的髹漆工艺也开始用来制作器物，并在制胎、造型、髹饰等工艺上有所创新，杯、豆、卮、敦、簋、俎、鼓、盾、盘、盒和几、床、案、屏、鼓、瑟、架等器物，多用黑漆涂底，再用朱漆描出夔纹、兽面纹、云雷纹、蕉叶纹等图案，有的器物还贴有金箔或镶有绿松石等；琉璃工艺的造型，则多仿制玉器，有珠、管、璧、瑗、环、璜、剑饰、印章等。用玉、石、骨、竹、木等材料制作的器物，以及出自皮革、酿酒、木作、缣丝、编织、缝纫等工匠之手的用品、器具，也在社会生活中广为流传。



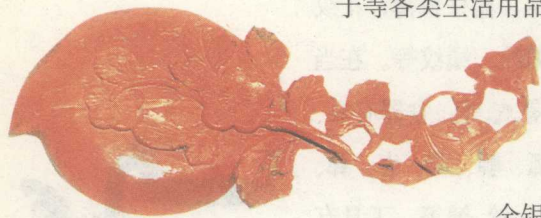
食盒·福建省



鸟笼·陕西省安塞县

东汉晚期，在原始陶器的基础上发明了真正意义

上的陶瓷。瓷器的器形，继承了陶器和青铜器的造型传统，碗、盘、盂、尊、壶、钵、盆、盏、罐、炉、洗、灯、联罐、唾壶、鸡首壶、香熏、虎子等各类生活用品应有尽有，釉色多为程度不同的



青色，有淡青、深绀或青中带黄等。

汉唐时期的各类器物中，金银器的加工制作工艺是最为出色的，

常用的工艺手法有钣金、浇铸、焊接、切削、抛光、鎏金、铆接、锤打、篆刻、镶嵌等，使器物的造型优美、规整而有变化，盂、杯、盘、碗、勺、壶、灯、筷子、调羹、碟等主要品类上，多饰有篆刻的卷草、龙凤、狮子、团花等花纹。镂空的银熏炉、熏球是唐代金银器的代表之作。唐代的铜镜，材料合金比例适中，器形厚重，镜面质地光亮，近似水银镜，造型也不再是单一的圆形，而创造出菱花镜、葵花镜、委角亚字镜、带柄镜等多种新样式。镜背的浮雕饰纹，有花鸟、瑞兽、蝴蝶、葡萄、人物故事等式样，在装饰上采用了鎏金、嵌石、贴金银、镶螺钿、金银平脱等工艺技术，图案疏朗流畅而富有生气。

唐代的陶瓷器物，胎质细腻、釉色白润、品类众多，在当时的社会生活中得到广泛的使用，餐具、茶具、酒具、盛贮器、文具、乐具、玩具及日用杂器等器具的造型，也由南北朝的端庄挺秀演化为丰满秀润。青瓷以南方越窑的出品最为有名，白瓷则以北方邢窑的出品为上。各地区的民窑



木刻状元游街糕饼印模·台湾省

生产的釉下彩绘和用花釉、黄釉、褐釉、酱釉装饰的瓷器广为流传，以长沙铜官窑的产品最为有名。另外，各种丝织、刺

酥油花

酥油花又叫“油塑”，是在西藏、内蒙古、青海等地广为流传的民间艺术品，无论是在寺庙神殿，还是在百姓家中都能见到。逢年过节，人们便会制作各种题材的酥油花，陈列供奉于佛前，以表达人们的美好愿望，其规模尤以藏历新年的正月十五的摆花节最为壮观。此时，除了寺庙神殿外，在一些主要街道上也会搭起一座座花架，用于陈列各种酥油花。入夜，花架下的酥油灯被点亮，灯影晃动中，做成人物、动物、植物和建筑等的酥油花似乎也活了起来，更增添了神秘的气氛。

酥油花作为吉祥的象征，相传已有六百多年的历史。据记载，明代藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴在创立教派后，曾到大召寺向释迦牟尼佛像献上用酥油制作的花束，后人便以此为酥油花的起源。

酥油花的种类有许多，既有立体的造型，也有贴于平板上的图案，以后者最为常见。平板酥油花也称“酥油花牌”，通常是插在用糌粑堆成塔状的“错”上。而

大型的酥油花则需多人合作数日方才成功，从布达拉宫的壁画中，可以看到，过去摆放酥油花要围绕八廓街一周，由数十块巨大的酥油花屏构成。而今的大型酥油花，是以青海塔尔寺的最为有名。另外还有一种塑于羊头上的酥油花，是用来敬奉神佛的，其造型亦较为别致。





朱漆戗金菱花式人物花卉纹奁·南宋

绣以及多种材料制作的实用品也遍及到生活的多个方面。

由于文人士大夫的倡导、介入和参与，宋代器物的造型和装饰多呈现出清秀淡雅的风格和地方特色，器具的功能亦更为专门化。商业经济的发展，使民间的手工业生产的分工更加细化，在当时的首都汴京，就有“碾玉作、钻卷作、篦九作、腰带作、金银打钹作、裹贴作、铺翠作、裱背作、装奁作、油作、木作、砖瓦作、泥水作、石作、竹作、漆作、钉铰作、箍桶作、裁缝作、修香烧烛作、打纸作、冥器作”以及其他专门作坊和“团行”店铺，所出品的器具种类齐

石雕三勿图

这三只石雕猴子，一只用手捂住嘴，一只用手捂住两耳，一只用手捂住双眼，现在的人看了也许不知所云。其实在过去的民俗文物中，是常见的题材，人称“三勿图”。

“三勿”典出《论语·颜渊第十二》：“颜渊问‘仁’。子曰：‘克己复礼，为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由仁乎哉？’颜渊曰：‘请问其目？’子曰：‘非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。’颜渊曰：‘回虽不敏，请事斯语矣！’”这里有四勿，却只取了其中的“三勿”为题材，或许是为了创作时的方便吧。因为“视、听、言”是具体的动作，而“动”则是无法确定的。一般来说，“三勿”是一本正经的事，可上纲至“礼教”，却用活泼好动、且调皮捣蛋的猴子来表现，实在是有点嘲弄的味道的。由此

全，给人们的日常生活带来了便利。由官窑、汝窑、钧窑、哥窑、定窑及磁州窑、吉州窑、建窑、耀州窑等出品的陶瓷器各以造型、釉色、质地取胜，在社会上广为流传。金银器等金属器皿的制作比唐代更为精巧、美观，银质的食具也开始出现在民家的日常生活中，铁制器具得到广泛使用。实用的漆器造型灵巧，质地紧密；由专业的工艺作坊中生产的“犀皮”等高档漆器，受到人们的欢迎。木作器具虽然在当时民间生活中占据主要地位，但其造型及装饰已带有鲜明的文人氣息。元代生产的器具，多继承宋代的传统。北方少数民族的南下，使带有少数民族特点的皮革、兽骨、树皮制品开始进入中原民家的日常生活。

明代，是历史上器物生产最为繁荣的时期。陶瓷器在日常生活中仍占主要地位，其造型多受历代器物的影响，工艺上的创新达到了相应的高

也可以看出过去的人们对待“礼教”的态度。

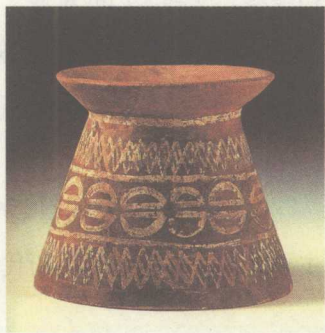
三只猴子联体雕刻，造型手法简洁大方。主体形象看似雷同，却于精微之处进行变化，较好地表达了主题的内容。打磨光滑的猴身，刻上数根细线表现猴子的体毛，体态则完全是拟人化了的，显示了民间艺人的高超技艺和创造能力。山东的莱州盛产滑石，质地细腻，温润如玉，虽无太大的用场，做玩具或小摆设还是合适的材料。另外在当地民间，滑石上刮下来的粉还有止血的作用，小儿带在身边，既可把玩，亦可应急之需。相类似的内容还可以在漆器、瓷器、木雕等的工艺品中看到，但造型却又是另外的味道了。



带盖提箱·清·浙江宁波



江苏省邳州市大墩子遗址出土的新石器时期的彩陶器座



南京绒花

丝绒造型的工艺品,是南京传统的民间工艺,也是过去在街头巷陌的女子身上及居民家中常见饰物,品类有绒花、绒鸟、绒兽、绒凤冠,绒制古建筑、盆景、壁挂等。因绒花的品种和数量最多,民间又俗称“绒花”。

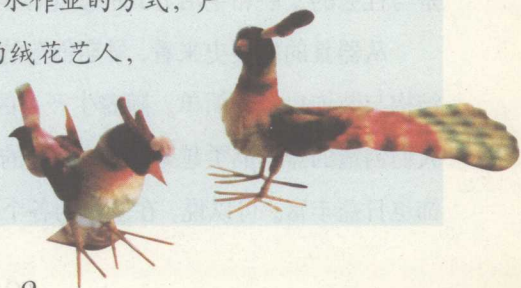
绒花工艺相传始于唐代,宋代成为都市“小经济”的一种。至明清,南京已有专业作坊生产,除专供宫廷的样式外,多在本地出售。绒花的制作和销售,一般都是前店后作坊,工人以同一家族的妇女为多。过去在三山街和夫子庙一带的店铺多为传统老店,每家都有特色产品。一般的作坊除生产成品外,还对小本经营的绒花艺人出售半成品绒条。

度，官窑瓷器制作工细、典雅清秀，以紫砂陶器为代表的民间陶瓷器，依然保持着质朴的特点。以金银器皿、铜器、景泰蓝为主的金属工艺取得了极高的艺术成就。金银器的装饰更为精致，花丝工艺达到了相当高的水平；宣德年间，铜宣德炉的造型和制造工艺，成为后世铜器制作的典范；采用铜胎掐丝珐琅工艺制作的景泰蓝器物精美富丽，除满足宫廷需要，也流入民间。漆器的加工技艺，在明代达到了前所未有的高度，由于产量的大幅度提高，漆器作为实用品和陈设品开始进入平民百姓家。而在生活中流传的其他各类日用器物，造型质朴、材质讲究、工艺精湛、功能完备。

清代流传的器物生产，多承明代传统。其中，发展较大的是陶瓷业，尤其是制瓷技术，比明代有长足的进步，瓷器的造型以小巧玲珑为主，制作精细。清代新创的珐琅彩，始自康熙，盛于乾隆，装饰的瓷器精美异常。其他各类器物的制作生产以及材料的选择范围有所扩大，工艺上多精益求精。

剪子、镊子和木制搓板是制作绒花的主要工具。制作时，先做绒条，将生蚕丝脱脂后染色，可染出主、配色数十种；晾干后将色丝铺开，邻近的颜色相对集中，将细黄铜丝按大小不同行距用专用工具夹住，再将丝一条条剪下，搓成长短、粗细不等的绒条；整理、翻绒时，绒条的两头要留出些许铜丝，以便于造型时相互连接。另需准备用松香做成的眼睛，用绉纹色纸缠在粗铜丝上做成的禽腿，用蜡光纸剪成的竹叶、松枝等。尔后，按题材进行剪裁、围卷、缠扎等加工，便可制成不同形象的绒花。

专门的绒花作坊，多采用流水作业的方式，产品较为规整。而一些走街串巷的绒花艺人，常常根据顾客要求即兴创作，作品往往是独一无二的。





精，在造型的装饰上，亦将繁琐纤巧推向了极致。由民间的工匠们采用木、竹、藤等材料制成的盆、桶、勺、篮、盒、箱、篋、罩、盖、砧板、饼模、搓板、槌棒等用品，继续在日常生活中发挥着巨大作用。

民国时期，民族工业发展，部分生活用品被工业制品所取代，传统的器物生产渐渐萎缩，但囿于风俗和习惯，很多传统器物仍在日常生活中受到欢迎。一些用铜、铁、锡等材料制作的茶具、烟具、酒具和日用杂器，逐步取代了用竹、木、漆等材料的制作，造型亦多有变化，其实用、精巧、朴实的基本风格因受到人们的欢迎而广为流传。

从根本上来说，器物的发展，是随着人们生活需求的发展而发展。人的需求是不断发展着的，原有的需求得到满足后，又会激发出新的需求，不断的新的需求，是人们造物活动不断发展的动力。如灯具是用来照明的，是人类在用火的基础上发明的。然而，最初用来照明的，只是在木棒上缠有动物油脂的火把，因为早期的人类是生活在洞穴中的。当人们能够用木料和柴草构筑简单的房屋时，用火把照明便有了危险，于是，将油脂装在豆型器中，放在地上照明；而人们在房屋中进行宴会时，单个灯座的亮度不够，便发明了多个灯座的枝形灯；风吹灯头火光会晃动，为此发明了灯罩，又加上了提杆，以方便行走；为方便添加灯油，将灯碗与灯座分开制作，使之成为两部分；而在元宵灯会上展出的各类造型灯，则又是为了民俗的需要。由此看来，器物生产的由少到多、由简到繁、由粗到精，是与社会的发展和生活方式的演化相同步，并适应风俗习惯的需要。

从器具的发展史来看，早期创造的器具在功能上多是兼用的，造型的结构与装饰也较为简单。随着生产力的发展和人们对自然界认识的深化，人们创造的器具品类越来越多，器具的功能越来越完善，器具的造型和装饰也日益丰富。可以说，在生活的各个领域，都有相应的系列器具各司其

能。仅用于饮食的，就有各种尺寸的盆、碗、盘、碟和筷子、调羹以及放筷子的筷笼等，有喝酒的杯、盅、壶、瓶等酒具和多种样式的酒令筹；制作点心有各种材质的模具；盛放菜肴的有不同造型的食具。如此等等，就连提鞋，也有用多种材料制作的长短不一的鞋拔。更有甚者，还有一种用竹条编成圆笼状的器物，是南方于夏日睡觉时为防止汗津四肢用来搁手脚的，谓之“竹夫人”。

造物既满足了人们的社会生活的需要，用物亦便利了人们的生活。随着器物品类的逐渐增加、器物质量的不断进步，人们的生活质量也得以提高。一般说来，人们对器物的基本要求是能够便利生活，同时也要求能够美化和丰富生活。不同的需要导致了人们在造物活动中的创造的多元化。造物的过程也是情感物化的过程，因为，造物者是带着情感进行工作的，从选料、取材、制作乃至出售价格之高低，均能够看到情感的痕迹。在这里，所有的情感均以物化的方式体现出来，器物造型的威严、庄重、清秀、厚实、纯朴，以及与之相应的纹样装饰，也是造物者个性与趣味的体现。尤其是近代以来，各种富有地方特色的制作精美的小器具，在被人们使用的同时，其独特的功能、别致的造型和丰富的装饰，多影响着各地区民众的性格和审美的趣味。

近年来，中国的社会正在发生着巨大的变化，人们的生活方式也随之而有所改变。人们住上了新型的套房，各式家用电器与样式新颖、色彩鲜艳的用品、器具进入了家庭，似乎是有了新的气象。而功能上的完备的确是让人感到了便利，证明了“东西是新的好”这句俗语的不谬，也使“喜新厌旧”有了实际的映证。

当人们在由新东西构成的环境中生活时，循着横平竖直的线条，嗅着油漆



竹篾编热带鱼

糖 品

用糖为原料制作的造型艺术，有着悠久的历史。早在汉代的宫廷宴会上就出现了“以糖作狻猊形，号曰猊糖”的糖品。据说最初是用作装饰，到了宋代才将“乳糖狮儿”等列入“果子”类，是可以上席的。另外还有“小儿戏耍家事儿，如戏剧糖果之类：行娇惜、宜娘子、秋千、稠糖葫芦、火斋郎果子、吹糖麻婆子、孩儿等”。明代的糖品中，既有作小吃的，也有作宴席装饰的，是“以白糖煎化，模印成人物、狮象之形者为飧糖”。而“紫糖亦可煎化，印成鸟兽果物之状，以充席献”。

糖泡泡又叫“吹糖饧”，在四川一带叫“吹清糖”和“清糖娃娃”。其技艺在宋代已流传，而在从事此业的艺人中间，则异口同声地说是刘伯温发明的，起因源于一则明代的传说。相传在西南的一次战役中，敌方采用了蜜蜂阵，明军被蜇伤不少，刘伯温见之，下令制作稻草人若干，周身涂糖插于阵前，蜜蜂出阵便被糖人吸引，明军转败为胜。事后，军士们制作了糖人互赠，以庆祝胜利。所以，各地艺人们都将刘伯温奉为祖师。

糖泡泡的工艺最早是在祭祀或祝寿时用的，尔后才成为民间的艺术，常见的题材有各类蔬果、飞禽走兽、戏曲人物等，以老鼠偷油、猴子骑马等造型最为有趣。



台湾的糖塔，其塔式的造型寓意“步步高升”，是亲属对结婚新人的祝福。塔身两面的图案，常见的有龙凤呈祥、二龙戏珠、和谐到老等等。



糖塔虽然是与礼饼、冰糖冬瓜、桔饼、柿饼、面线、羊猪、鸡鸭、福圆以及大烛、礼香、盘头裘裙、手环、戒指等物为伍，却是“完聘”仪程礼物中最为引人注目的。

沙糖罗汉，近代以来仅在湖北的鄂州、四川的成都、自贡和江苏的徐州等地尚能见到，鄂州的叫“糖塑”，四川的叫“沙糖罗汉”，徐州的因是用于祭祀，叫做“糖人贡”。

流传于四川的成都、自贡的沙糖罗汉，在当地被叫做模糖人儿。用于贺寿仪式的模糖人儿，品种并不太多，仅有寿星、罗汉、财神、狮子、宝塔等，高度在20厘米左右，以冰糖本色为多，在光线的照耀下，晶莹透彻，与玉雕相似。



画糖人，多流传于四川各地，以自贡地区的品种最多、内容最丰富，其造型亦最有趣味。

画糖人的题材有小说、戏曲人物、吉祥花果、飞禽走兽、文字等内容，以人物和动物的造型最为有趣，若是侧面的形象，便以线造型；若是正面的形象，则用糖料将其头部堆成浮雕状。由于糖料的流动性，即使是相同的形象，亦不会出现雷同的造型。