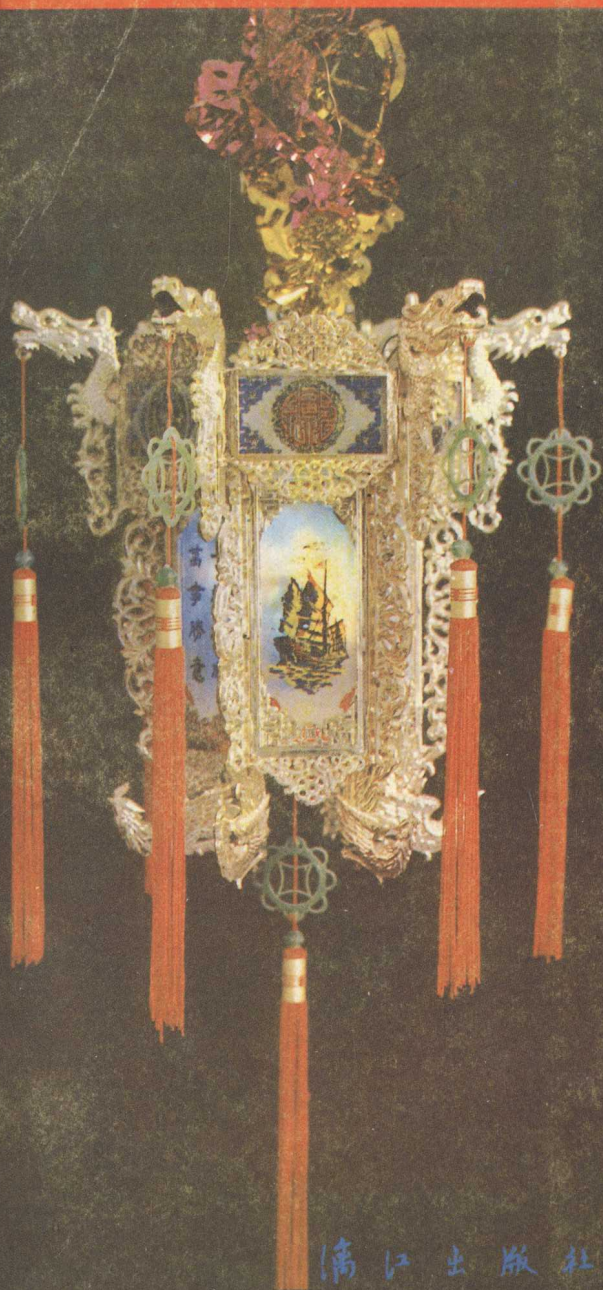

中国民间艺术丛书

花红

漓江出版社

编著

花 灯

·中国民间艺术丛书·

花 灯

刘益容 著

*

漓江出版社出版

(广西桂林市铁西小区)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 印张7.75 插页18 字数 156,000

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

印 数: 1—7,000 册

ISBN 7—5407—0104—8/G·5

统一书号: 7256·11 定价: 2.30元

序

我做了一个梦：

梦见了我游历了从古至今的几百次、几千次花灯的盛会，千百次置身于那灿烂绚丽的灯的海洋！

梦见我仔细观赏和品评了世界上现有的和曾经有过的千万盏花灯，见识了其中最美、最精巧的花灯！

梦见我走遍了千百个花灯的制作间，访问了那些能工巧匠，他们手把手地教我，从未沾过花灯的我也觉得心灵手巧了！

梦见我为高人点化，他告诉我怎样赏灯？告诉我灯之为灯、之有花灯的种种盛会，其奥秘何在？我这个艺术盲人也眼亮起来！

.....

然而，这不是梦。

——我读了这本书。

程远高 一九八六年十一月

灯会之忆

为了征服黑暗，渴望光明，把天上的星月摘下，将熔岩的火焰存放身边，人类创造了灯。花灯之艺，古已有之。《西京杂记》写道：“汉高祖入咸阳宫，秦有青玉五枝灯，高七尺五寸，下作螭螭口衔，灯燃则鳞甲皆动，焕炳若列星盈盈焉。”如此灵妙的工艺已不可得而见，但在长沙出土了与刘邦同时的牛灯，它仅有三只脚，长角上盘，如竹篮提柄，腹部很夸张，稚拙之美足以使炎黄子孙自豪。

自汉明帝永平年间开始在元宵节张灯以来，灯会近二千年来在神州大地上年年不断。“鱼灯万星耀长空，闹热元宵处处同。顶马狮龙人物好，街歌巷舞尽儿童。”（清·梁绮石）元宵灯会极大地促进了花灯的发展。

我十岁时，参加过几天灯会，留下了极深的记忆。

那是安徽与湖北毗邻的小镇，居民有限，横竖两条街形成对垒，等到正月十五夜里，两支人马在十字路口相逢，通

常是主持灯会的头面人物见面小打出手，弄得鼻青脸肿，但从从不记仇，第二天还备酒请客，下战书约定来年再见输赢。

灯会期间，人们衣着整洁，亲友特别好客，有几分君子国遗风。在光蛇攒动的大街，灯山灯海的广场，老年人变得年轻，青年容光焕发，谈笑玩闹，孩子们放炮吃年货，互相比着得到多少压岁钱。常年劳碌、斤斤较量、畏首畏尾、形形色色的平庸，在灯光的怀抱里得到忘我的超越。

灯会开路的是五猖老爷，五色盔甲，威风凛凛。跟着走过来的五虎上将，饰关羽者红脸长须，手持青龙刀；黑脸大汉扮张飞，络腮胡子，扛着丈八蛇矛。他俩所乘的“赤兔”“乌骓”没有一根杂毛。赵云和马超但选白净大汉便可充当，黄忠要有漂亮的银须飘拂胸前。卫兵四十人，男女各半，都穿绣有“勇”字背心，右手持刀，左手持着葵花杆，点着闪动的火把，明亮眩目。后面跟着一辆马车，上面装着大量备用火把。一到广场，卫兵们舞动火把，打开圆场，站成一个圈圈，然后五虎上将逐一上场演戏。

跟着出现的是龙灯，龙灯有十九节，尾巴是离群独立的，吊而郎当，蹦蹦跳跳，似乎不要什么技术。

龙头扎得最讲究，双眼双耳都能动，金角蟠曲，青发撮撮，每撮粗如碗口，内藏铜铃，舞动时使观众们产生鳞片奏乐的感觉。立在高处俯瞰，那翻旋腾跃的巨龙栩栩如生，劈空而下。

龙灯往往被炮竹截住，按习俗，炮竹不放完，舞龙者

便不能离开。灯会中有民间诗人，老百姓把司此职者称之为“掌彩的”。他左手摸着龙须，唇边笑影浮动，每到一家，即根据主人身分唸出一套顺口溜，唸一句，全体舞龙灯的汉子齐声答一句：“好！”清脆响亮。

有的住户还把龙迎回家，将一条红绸高悬在供祖宗牌位的神龛上，龙要边舞边上梯子，用牙齿叼起红绸挂在眼皮下面，才算成功，难度很大，不会这一招，就不能舞龙头。

紧随龙灯后面的是抬阁，由十二名壮汉抬起一只小舞台，四面雕龙绣凤，金碧辉煌，台当中坐着一批三个月左右的胖娃娃，穿上小小的京戏服装，扮成一出戏曲人物，坐在小椅子上，腰部用箍保护，十分牢稳。二十四名卫兵都是彪形大汉，或打灯笼，或提着各种动物形彩灯，维持秩序。有的孩子尿尿了，一阵“细雨”洒过夜空，被淋的人们都欣欣然，视为吉祥。

后面跟着一辆大马车，上面坐着奶妈们，走完一镇，将孩子取下来喂奶，不分彼此，乱喂乱吃，好不热闹。

抬阁后是旱龙船，大约丈八，由一批男扮女装的青年人用皮带挎在肩上，船的四周一排排灯笼下面钉着红布围裙，画满龙鳞，盖住“船姑娘”的腰膝。船艄伸出两根竹竿，各垂一细铁链，当中横栓一根木杠子，上面有个小丑，翻筋头、倒立、盘坐，用脚尖倒挂杠上，做出一系列惊险动作，惹得路边的孩子们大声喝彩，闹腾得格外开心。

随着又走来童伶班，九到十三岁的男女儿童，半数蹑高跷，坐在屋檐上可以休息。不管节目怎么变换，末了的

戏是《文王访贤》，取其八百八年的吉利。那回灯会我扮的是马岱，白盔白甲，有时也唱几句，曲子很简单，大抵是十字句，周文王唱六个字，其余四个字由孩子们和身后锣鼓棚子里的叔叔伯伯们帮腔，加上丝弦管乐打击伴奏，也算让市民和农夫们看了一下戏。

平时的灯会大约就只有这么多节目，穿插其间类似散兵游勇的，还有《罗汉扫殿》，几个人戴着笆斗大的头套，表演罗汉动了凡心，如何走下神龛与尼姑调情。

灯会高潮在正月十五子夜专场演的《鬼会》，那场面比鲁迅先生在《朝花夕拾》的描绘要复杂得多。

《鬼会》大致内容是：

梁山三十六大将奉上帝之命，捉拿秦桧和其妻王氏。秦贼组织家兵家将负隅顽抗，把刀、叉、小凳、陶器酒罐等东西掷向梁山好汉。所以每位好汉都要顶上一件东西，那扎在额上的刀，耳边的剑等道具都是铁匠特制的，刀缺一块，正好嵌在头上，刀尖上有个小钉扎在头盔里，看上去很险，其实并无功夫，真正的行家不过十人，最高明的当推饰鲁智深的胖大和尚，牙间咬一根钢筷子，上面顶着一张小桌。

半夜十二时，高潮开始，用二十一张方桌在广场上叠成梅花形，五猖老爷们骑马来到广场，用雪亮的铁叉玩些小花样。五个当年属相的十三岁的小女孩，挑着两只花篮子，内点一排蜡烛，四面画得十分工整，扁担窄而长，刮得挺薄，一步三颤。她们稍事歌舞，每人从身前花篮里拉出一只捆好的大公鸡，献给五猖们祭叉。他们接过，吹着口

哨，几个鹞子翻身，手握鸡头向叉口一攒，立刻切断，然后在欢呼声中登上高桌，叉在空中乱飞，手挡脚踢，雪光闪动，气氛狂热。

少顷，两扇大厚门被抬到广场北头，由四名大力士扶住，前放一凳，天兵天将将被擒的秦桧夫妇押上广场，推到门边长凳上，全身摆成个“大”字。秦桧胸前挂着一只牛皮肚子，表演起来很吃力。

此时锣鼓狂鸣，站在最高层的五猖头领右手一挥，全场寂然，其余四人陆续把自己的叉抛给他。他要一段花样后，陆续掷向秦桧，先叉左右臂，次叉左右腿，最后十指交叉紧握，双臂平胸，那叉悬空直立在胸前与臂上滚动，如同有一只无形的手托住一样，俗称“抱月式”，会这一招，叉功就过关了。最后，他背对秦桧，脱手一掷，那叉不偏不倚正好叉住秦桧的颈脖，秦桧颈脖一歪，口吐鲜血，“带彩”逼真，其实那只是洋红水。此时王氏已经吓死，从凳上一个“僵尸”前仆，倒在草地上。五猖首领宣布：

“王氏陪斩已毕，拉回地狱！”

人群中跃出王横、张保，一串跟斗，引出白袍白甲的岳飞，左岳云、右张宪，出场“趟马”一周，张保王横从岳飞头上翻过，金鼓再鸣，大放炮竹。

他们五人稍事休息，五个女孩上来唱一段小曲，漫舞一阵，然后从身后花篮中取出一瓶酒，抛给岳飞等五人。

五猖老爷们从高桌上用“云里翻”下来，劈岔落地，

落地无声。跃起之后接受岳飞等五人敬酒。

四名古装士兵抬上两面大铜锣，相差五度，锣声凄厉单调，引着人群来到河边的小山岗上。

一盏盏红蓝二色的河灯形若莲花顺流而下，或疏或密，或缓或疾。夜色幽邃，星月暗淡，山风阵阵，沉睡的林木萧萧悲鸣。有人将元宵撒入清流，祭吊孤魂，也表示对先民的怀念。

河灯去远了，熄灭了，锣鼓再次敲起欢快的节奏。十三个小男孩全身红衣，舞一条草龙，象征性地模拟大人走上几圈，人们掏出小蜡烛，点着之后，插在龙身上，直到全部烧光，表示龙已送回大海，大家才尽兴下山。远看下山的人们，提着龙、虎、兔、狮、马、蚌壳、七星、牛头、羊头等各色花灯，汇成一道彩色光虹，流回广场。然后赛灯，胜者欣然，败亦可喜。

黎明时分，五猖们偃旗息鼓，把小镇的广场、河边、山脚巡视一周，走得极快，意在发现迷途的小孩。此事告毕，他们就向天空放出“孔明灯”，红星袅袅娜娜飘上山头，以它美的余韵预祝一年的欢欣，欢送人们走出新年，开始劳动。

乐观聪明的先人，创造了举世罕匹的灯会，世代相传，成为中华传统文化的一个部分。“四人帮”倒台，百废俱兴，灯会的再生，给十年长夜中受尽压抑的同胞们带来了欢欣。

在群山的怀抱里，我又看到了淳朴的灯会。有白鹤戏

绳，渔翁追蛙，还有成队的小旱船。小丑扮的唐二，手握破扇；男扮女装的么妹，尖声碎语。唱的自然是新内容了。

我近几年在电视里看了几个城市的灯会，除去与片中人们同乐的欢欣之外，也有一种不安的感觉。这些花灯做得太实、太象、太昂贵，非巨款不能造成，不符合节约的传统，也失去了花灯的普遍性、群众性。并且过份追求灯的华贵，淳朴古拙童稚之趣尽失，同我们民族“不似之似”和“传神”这种极高的审美观点大异其趣。

历来关于花灯的理论和技术资料、文献极少。本书的作者出身花灯世家，父亲是制灯能手，其本人热爱这门艺术，又是地方上灯会运动的组织者之一，从历年的灯山花径拾得了一些吉光彩片，构成此书，虽不是尽善尽美之作，但已足以让读者一睹花灯的风采，一窥制灯之门径。

我祖籍湖北，被约作序，虽出于乡情，也不免惶悚，纸上谈灯，略存史料，几句真话，聊为此书走向读者一壮行色。

柯文辉

86.12.21—于桂林

目 录

序

灯会之忆

花灯简述

花灯的源流	(3)

一、什么是花灯	(3)

二、花灯的来历	(5)

三、花灯的发展	(8)

花灯的种类和流派	(16)

一、花灯的种类	(16)

二、花灯的流派	(21)

花灯的题材和式样及其审美特征

花灯的题材和式样	(31)

一、花灯的题材内容	(31)

二、花灯的式样	(36)

花灯艺术的审美特征	(41)

一、花灯审美的共同性	(41)

二、花灯审美的传统性和民族性	(44)

三、花灯审美的群众性	(48)

四、花灯审美的地域性	(51)

花灯的设计与制作

花灯的设计.....	(55)
一、构思.....	(55)
二、设计.....	(57)
花灯的造型.....	(59)
一、几何形体造型.....	(59)
二、自然形体造型.....	(67)
三、借鉴形体造型.....	(69)
花灯的装饰手法.....	(70)
一、拼扎装饰.....	(70)
二、借代装饰.....	(71)
三、纸扎装饰.....	(73)
四、剪纸装饰.....	(74)
五、雕刻装饰.....	(76)
花灯的组合.....	(77)
艺术形式法则的运用.....	(80)
一、条理与反复.....	(80)
二、对称与均衡.....	(82)
三、对比与调和.....	(84)
四、比例与节奏.....	(85)
五、完整与统调.....	(88)
装饰色彩与灯光的运用.....	(91)
一、色彩的基本概念.....	(91)
二、光源色与材料色.....	(94)
三、花灯色彩的形成及其作用.....	(103)
四、花灯色彩的设计.....	(113)

吹塑纸、泡沫塑料的应用..... (191)

一、泡塑的加工工具..... (192)

二、泡塑的锯割与雕刻..... (194)

三、吹塑纸装饰工艺..... (194)

四、制作实例..... (195)

有机玻璃的造型工艺..... (198)

一、有机玻璃的种类..... (198)

二、有机玻璃的造型方法..... (200)

三、常用工具及其注意事项..... (205)

四、仿制有机玻璃..... (205)

五、制作实例..... (206)

(881).....

(881)..... **花灯欣赏**.....

一、晶莹剔透的瓷器灯..... (219)

二、灯中之灯的文化宫灯..... (220)

三、吉祥如意的年年有余灯..... (220)

四、活龙活现的游鱼宫灯..... (221)

五、灯中有戏的执法灯..... (222)

六、寓教于乐的捕鼠灯..... (222)

七、神奇美妙的盒子灯..... (223)

八、巧夺天工的龙舟灯..... (224)

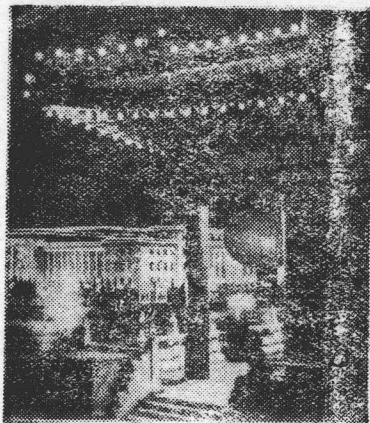
九、造型优美的丰收灯..... (225)

十、令人赞叹的水晶龙舟灯..... (226)

插图目录..... (227)

(881).....

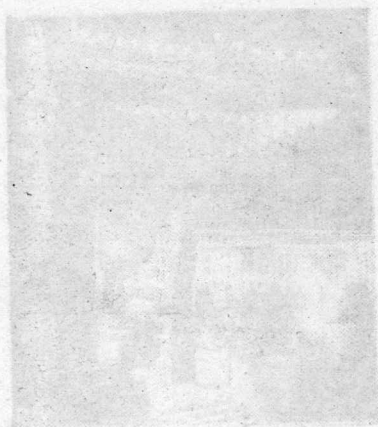
(001).....

花灯简述

汉家遗事今宵见，
楚郭明灯几处张。
深夜行歌声绝后，
紫姑神下月苍苍。

——正月十五
(唐) 熊孺登

水簡秋芬

。貝育今事豈寒既
。湘侯八秋則曉禁
。白樂東輝行齊紫
。蒼蒼良不軒故紫

五十月五——

登臨頭（書）