

图 说 中 国
非 物 质 文 化 遗 产

中国最美

风筝

主 编 王海霞
本册编著 任晓姝

长江出版传媒
北美术出版社

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 刘嘉鹏

整体设计 / 刘嘉鹏

龚 黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

中国最美风筝 / 任晓姝编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2013.1

(图说中国非物质文化遗产)

ISBN 978-7-5394-5947-9

I. ①中…

II. ①任…

III. ①风筝—介绍—中国

IV. ①J528.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 015535 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印制: 武汉精一印刷有限公司

开本: 787mm×970mm 1/16

印张: 6.5

版次: 2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

风箏

主编 王海霞
本册编著 任晓姝

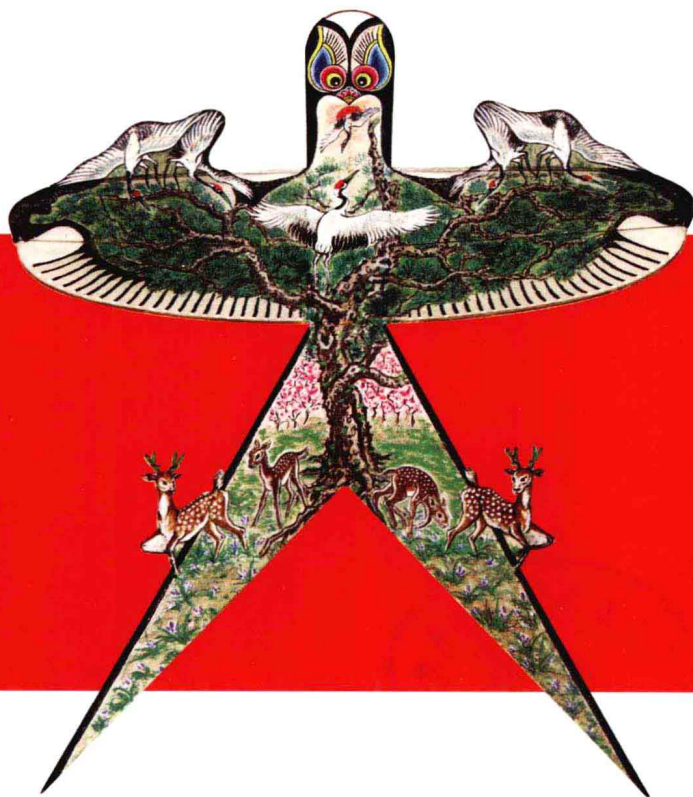
长江出版传媒 湖北美术出版社

目录

CONTENTS

004 序 王文章

005 前言 王海霞

006 一、风筝历史沿革

春秋战国 —— 秦汉 —— 隋唐 —— 宋元 —— 明清 —— 近代

008 二、风筝的种类与产地分布

010 三、风筝的制作工具与工艺流程

014 四、风筝的保护与传承

018 五、风筝作品赏析

018 (一) 北京风筝

067 (二) 天津风筝

078 (三) 山东风筝

092 (四) 南通风筝

序

王文章

中国艺术研究院院长

国家非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生产方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的粹粹性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：

“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

前言

王海霞

中国艺术研究院民间美术研究中心

主任、研究员

《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列（第一辑）是为配合国家“中国文化走出去”战略而编创的介绍中国优秀的非物质文化遗产的系列读本，包括剪纸、年画、皮影、木偶、唐卡、风筝、泥塑、织染绣、玩具、面具脸谱。虽然这只是博大精深的中国非物质文化中的一小部分，但因其具有典型性和代表性，尤其是其形式美感十分显著，故选择这些项目作为“中国最美”系列的开篇，让社会各界和国际友人了解中国传统文化的大美，也是我们对非物质文化遗产保护和宣传所做的一份努力。

中国改革开放三十余年来，经济上获得了极大发展，但由于西方强势文化的影响和现代化、全球化、商业化的影响，中国传统文化受到了前所未有的冲击，很多依靠口传心授的传统手工艺和技艺陷入濒危。在青少年中，传统节日被逐步淡忘，相反，西方的圣诞节、情人节却十分受捧。传统技艺在年轻人中很难找到愿意学习的传承人，青少年与传统文化和艺术的隔膜变得越来越深。

2003年，我国启动了非物质文化遗产保护工程。随着联合国教科文组织倡导的文化多样性保护工作的开展，越来越多的外国人士也开始了解和喜爱上了充满魅力、历史悠久的中国传统文化。我们的保护工作也在全面推开的同时，进入了一个向纵深发展和个案调查的阶段。如何让我们的青少年了解我们的非物质文化遗产，让世界各国看到我们的传统文化之美？我想，我们首先要把那些美轮美奂的民间艺术进行一番梳理，进行系统的整合，然后编辑一套最能体现中国文化之美和中国非物质文化遗产特色的丛书，让人们看到它，了解它，爱上它。我们深信，中国民间艺术的魅力是无穷的，它优美的造型，绚丽的色彩，夸张写意的表现，随心所欲的创造力以及所蕴含的深厚的人文精神，加上它独具匠心的制作工艺，巧夺天工的奇思妙想，都会让我们沉浸在它所传达出的大爱和大美之中。这套丛书，就是我们奉献给广大中外读者的一份礼物。

这套丛书，我们会持续做下去，我们将力争把各地具有代表性和典型性的传统民间艺术，按照既有视觉之美又有内涵之美的原则挑选出来，呈现给大家，让读者尤其是青少年读者充分了解我们民族民间文化中的“中国最美”。我们也希望能够抛砖引玉，让身为读者的您来告诉大家还有更多的“中国最美”。

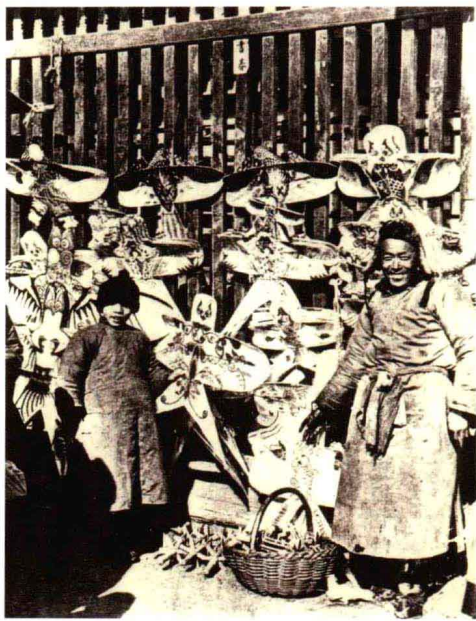

一、风筝历史沿革

风筝的历史悠久，影响深远，从军事技术、科学研究到工艺美术、防病健身，乃至风土人情等方面，无一不与风筝文化紧密相连。

中国是风筝的故乡，古时北方称风筝为“鸢”，南方称“鹞”。据传，我国最早的风筝是由墨子所创，距今已有近两千四百年。《韩非子》记载了墨子制作的风筝“三年而成，飞一日而败”之事。最初风筝主要用于军事。春秋时，就有鲁班“做木鸢以窥宋城”的记载；楚汉相争时，张良用竹木和牛皮制成巨型风筝，载着士兵趁深夜飞到楚营上空，吹奏凄凉哀婉的楚曲，动摇楚军军心，使楚军不战而败，引发了“霸王别姬”，留下了“四面楚歌”的成语典故。宋、明时期，人们将火药装在水上放飞至敌营上空，引爆火药，成为出奇制胜的武器。

虽然风筝发明以后，曾被用于战争、侦察和科学实验，但其主要功能还是民间社会用来散灾和作为娱乐工具。唐代开始，纸鸢逐渐转变成玩具。隋唐后，风筝成为宫廷和王公贵族的消遣之物，也成为文人墨客吟诗作词的对象。北宋以后，纸制的风筝逐渐增多，逐渐流行于民间。北宋著名的《清明上河图》中就描绘了放风筝的场景。到了明清时期，风筝除了用来娱乐外，人们也在清明时节用放风筝的方式寄托哀思，清明时节放风筝成为一种节令性的民俗活动。

1920年的哈记风筝铺

1980年哈氏风筝传人哈魁明在家中制作风筝

哈魁明 1951 年制作的五龙瘦燕风筝 (90cm × 85cm)

哈魁明 1968 年制作的三打白骨精人物硬翅风筝 (32m × 31cm)

风筝之所以在民间能够流行起来，除了价格便宜，容易操作外，它还是一种很好的锻炼工具，对小孩子更是有利。晚清富察敦崇在《燕京岁时记》中说道，放风筝可以清目，还可以泻内火，有利身体健康。

此外，风筝对于人类的最大贡献，是用于对自然科学的研究。风筝给很多科学家的创作发明带来了启发。英国科学家李约瑟，曾把风筝列为中华民族向欧洲传播过的重大科学发明之一。大约在 500 多年前的明代，随着国际交往的增加，中国的风筝流传到世界各地。先是传到朝鲜和日本等近邻国，后又漂洋过海，传到了缅甸、马来西亚、印度尼西亚和新西兰，直到更远的东方岛屿上。同时风筝也通过“丝绸之路”或蒙古人的征战路线进入了阿拉伯和西欧。

到今天，风筝除了是一种普及大众的娱乐活动，更是一种新型的体育竞技活动，通过各种各样的风筝竞技活动，风筝有了更快的发展，同时也成为国际友好交往的重要媒介。

二、风筝的种类与产地分布

我国的风筝千姿百态，种类繁多，因地域的不同，风俗习惯有所差异，所以使用的材料和扎制风筝的方法也不尽相同。从不同角度对风筝进行划分，较常见的有以下几种：

江苏南京

老鸢富贵

1. 按表现题材划分，可分为吉祥图案类、人物类、动物类、植物类、器皿类、文字类。
2. 按骨架结构划分，可分为硬翅类风筝、软翅类风筝、硬拍子类风筝、软拍子类风筝、伞翼类风筝、串儿类风筝和立体类风筝。
3. 按规格尺寸划分，可分为巨型风筝、中型风筝、小型风筝和微型风筝。

脸谱寿字

中国幅员辽阔，在我国风筝的发展演变中，东西南北各地都产生了独具地方特色的风筝类型，其中北京、天津、山东潍坊、江苏南通最为突出，被誉为四大风筝产地。北京风筝受皇城文化的影响，呈现出色彩绚丽、制作精美的特征，讲究扎、糊、绘、放四艺，具有很高的艺术价值和审美价值。具有代表性的有：哈氏风筝、曹氏风筝、费保玲风筝、冷世祥风筝。天津风筝以魏氏风筝最为有名，以“风筝魏”为代表的天津风筝，造型逼真而优美，做工精细，在扎架工艺上的特点是“穿眼带榫、前后见平”。竹架的纵横交叉点处，竹条绝不重叠。筝面大多用丝绸，轻而结实，骨架选用质地细密、节长、弹性大的毛竹，用料十分考究，彩绘部分粗细适当，设色浓重鲜艳。潍坊风筝历史悠久，清代乾隆年间已有以风筝为业的民间艺人。潍坊风筝色彩浓艳，对比强烈，构图饱满，线条粗犷，因将制作木版年画的工艺与风筝艺术相结合而更加突出潍坊风筝的地方特色。江苏南通风筝，称为“板鹞”，因其造型如一块平板，故名。其大者丈余，小者盈尺。南通板鹞风筝的形状分为正方形、长方形、六角形和八角形，以六角板鹞为多，装饰图案多为工笔重彩，内容有“八仙”、“凤戏牡丹”、三国故事等，喜用红、黑、青、紫色，以造成强烈的色彩对比。风筝上缀满了大小不等的“哨”、“口”，桶形的称“哨”，球形的称“口”，多者达数千个。其工艺精巧，造型优美，当板鹞放飞天际时，哨笛齐鸣，带来视觉与听觉的双重效果。

山东杨家埠风筝厂

三、风筝的制作工具与工艺流程

风筝的制作技艺按步骤一般可分为“扎、糊、绘”三步。在制作风筝之前先要选择材料，材料分为：

1. 风筝骨架制作材料, 包括毛竹、箭竹、竹竿、竹蔑子和苇子等;
2. 粘糊风筝的材料, 包括绵纸、宣纸、绢、薄丝绸、布、化纤和塑料等;
3. 扎制风筝的材料, 包括纸绳、纸捻、麻线绳等。

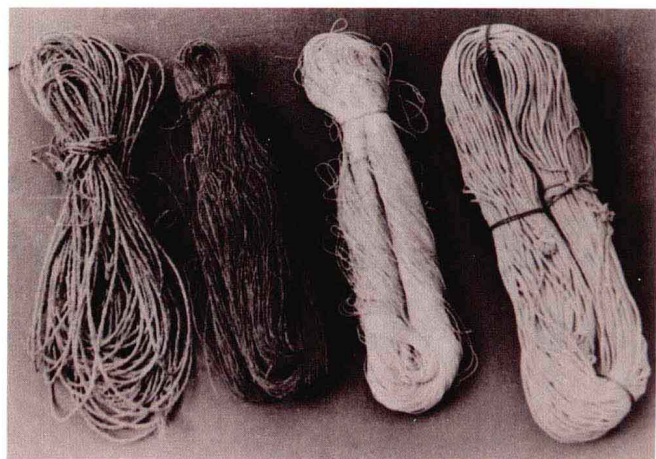
选择好适合的材料后，就可以开始制作风筝了。

第一步是扎制骨架，按照正确的比例削好竹条，并烤制成所需形状，用绳、线将竹子的连接处绑扎紧。

第二步是糊制风筝，根据骨架形状，剪出形状大小相似的纸张，用乳胶将纸粘牢在风筝骨架上。

第三步是绘制风筝，绘制风筝有几种方法：1. 可先在纸或绢上画好图案，再粘在架子上；2. 画完线稿后粘于架子上，再上色；3. 可先根据风筝的骨架套好形状、大小，之后再套画稿；4. 粘好风筝以后再画图案。在绘制时，不论选择哪种方式，都要抓住风筝图案色彩对比强烈，颜色纯的绘画特点。

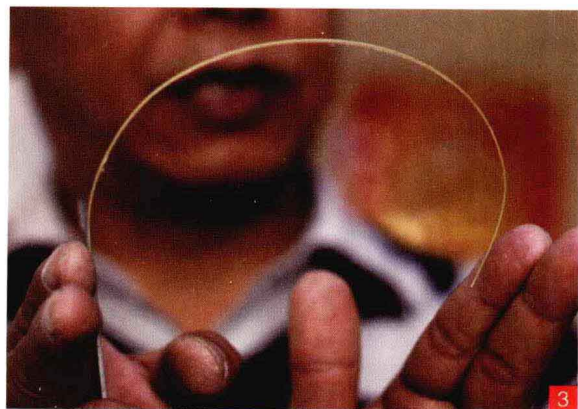

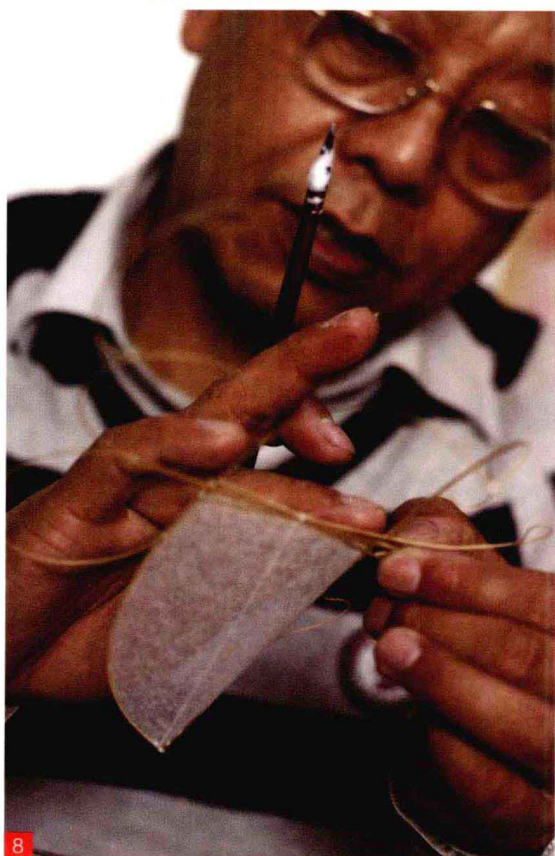
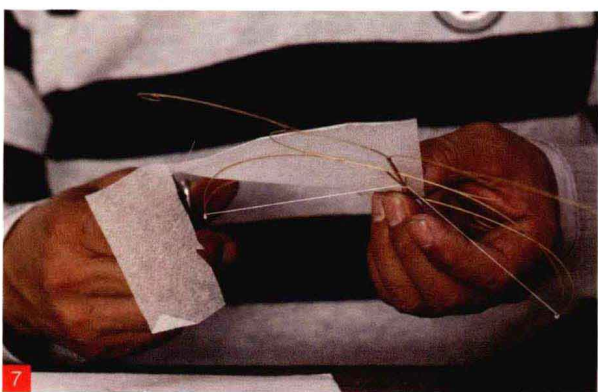
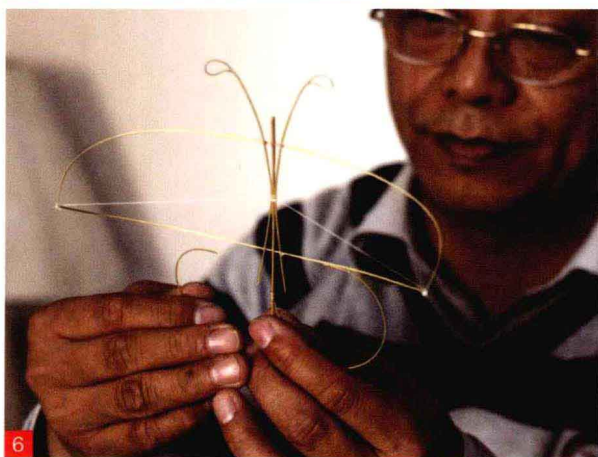

1. 劈竹子

2. 削竹子

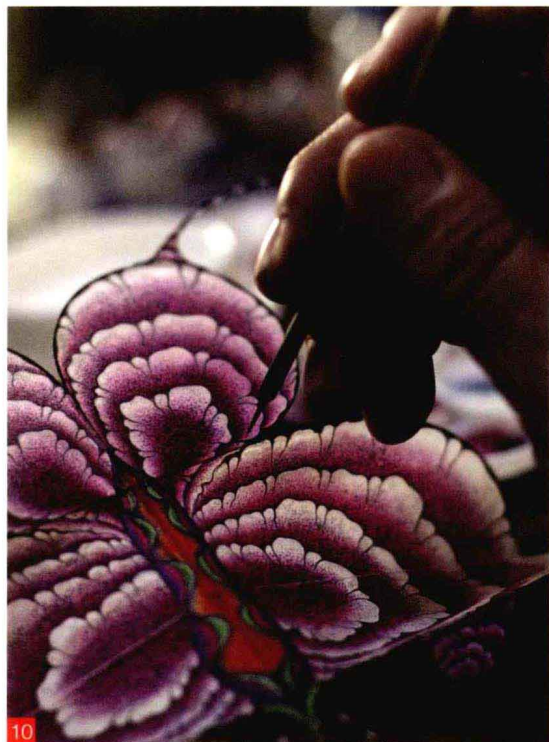
3. 测试竹子强度

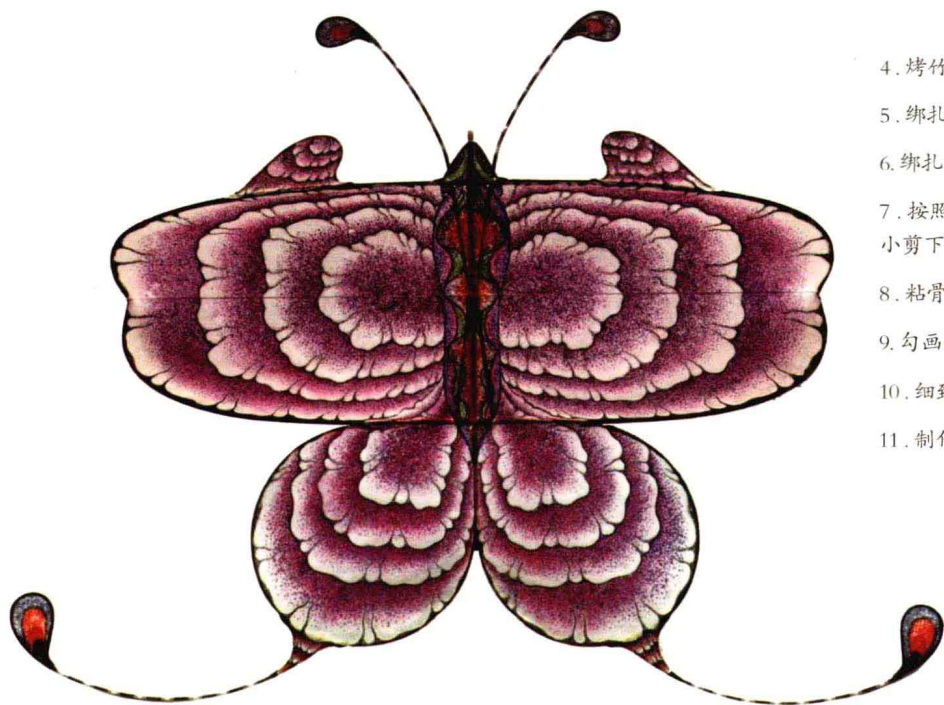

9

10

4. 烤竹子
5. 绑扎风筝翅膀
6. 绑扎风筝骨架
7. 按照风筝骨架大小剪下合适的纸张
8. 粘骨架
9. 勾画风筝图案
10. 细致刻画风筝图案
11. 制作完成的风筝

四、风筝的保护与传承

风筝在我国流传逾千年，曾经是人们春天踏青时节的主要娱乐活动之一，也是户外健身、游艺活动的重要内容。风筝的制作包含的扎、糊、绘、放等技艺是风筝传承和保护的核心，也是目前传承和保护的难点所在。由于学习风筝制作技艺需要时间和耐心，很多年轻人不愿学习。近几年，随着非物质文化遗产保护工作的深入开展，学习风筝技艺和放风筝的人比以前多了，喜爱收藏风筝的人也逐渐增加了起来。

2000年哈氏风筝传人哈亦琦在英国桑德兰市国际风筝会与风筝爱好者合影

2007年10月哈亦琦在西班牙伊维萨市与爱好者合影

2006年2月哈亦琦在国家博物馆举办的非物质文化遗产保护成果展上为观众讲解

2002年哈亦琦在英国桑德兰市与各国风筝爱好者合影