

非常遗产◎中国元素

民间美术

下

王芊、编著

洗涤岁月尘埃，越过历史辉煌，
代代相传的非物质文化遗产是民族的根、文化的魂。
从美的视觉出发，知识地、文化地、
趣味和生动地传递中华文化的多样性。

贵州出版集团
贵州人民出版社

本书获贵州省出版发展专项资金资助

民间美术（下）

■ 王 莘

贵州出版集团
贵州人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

非常遗产·中国元素·民间美术·下 / 王芊编著

— 贵阳 : 贵州人民出版社, 2017.5

ISBN 978-7-221-14123-1

I . ①非… II . ①王… III . ①非物质文化遗产 - 介绍
- 中国②民间美术 - 介绍 - 中国 IV . ① G122 ② J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 097588 号

非常遗产·中国元素 民间美术 下

王 芊 编著

出 版 人 苏 桦

责任编辑 谭芳芳

封面设计 陈 电

出版发行 贵州出版集团 贵州人民出版社

地 址 贵阳市观山湖区会展东路 SOHO 办公区 A 座

印 刷 深圳市泰和精品印刷有限公司

规 格 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数 150 千字

印 张 7

版 次 2017 年 5 月第 1 版

印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-221-14123-1

定 价 27.00 元

版权所有 侵权必究

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与贵州人民出版社联系调换。

为什么仍担忧非遗

冯骥才

近几年“非遗”二字热得烫手。“非遗”甚至成了一种时尚一种明星，由国家舞台到“非遗一条街”直到花花绿绿的商品广告，“非遗”已经随处可见。这并非不对，至少让人们意识到它的存在以及重要。

从社会转型期“非遗”面临消亡而必须保护的角度看，我们似乎已经建立起一个貌似完整的保护体系。人大通过了《非遗法》；国家、省、市、县四级“非遗名录”数量高达七千项，各级政府都有了“非遗”家底；不少科研单位和大学设立了“非遗”研究项目，并能获得来自多方面的科研基金的支持；重要“非遗”项目和代表性的“非遗传承人”可以得到国家的专项补贴；不少地方还修建了“非遗博物馆”，甚至有的“非遗”进入了当地的中小学课堂。

“非遗”何患之有？

但是，如果我们真正深入到民间到“非遗”之中，以冷静的科学的文化的眼光审视，从它历史文化的原真，现在时的真实境况，再放眼它的今后与未来，问题并非小小，而是大大。

其原因有五。

首先来自“非遗”载体的大量瓦解。我国历史上是农耕社会，历史的源头在村落，“非遗”多半在村落；少数民族的“非遗”几乎全部在村落（寨）。在当前迅猛异常的城镇化和新农村建设的热潮中，随着大地山川无所不在的拆村并村，原生的村落正在急速消减；近十年我国村落（自然村）以每年九万个的速度消失，以村落为载体的“非遗”随之灰飞烟灭。去年春节我们在杨柳青南乡三十六村抢救那些马上将被推土机推平的画乡时，亲历到那些古老而丰厚的文化积淀转瞬间化为乌有。

其次是村落的解体还来自原有生活方式的改变与瓦解。大批农民入城务工致使村落空巢化。入城农民受到耳目一新的城市文化的冲击与影响，带来的负面影响是对自己固有的生活文化乃至村落的放弃。文化的主人一旦放弃自己的文化，这是谁也没办法的。

三是传承人的老化。目前国家级代表性“非遗”传承人大多在70岁以上，甚至更老。他们是农耕时代最后一代保持历史原真的传承者，但他们多数孤老无助，后继乏人；人亡歌息，时有出现。最近三个月同乐高跷老会就去世两位技艺高超的老者，他们身后留下的空白无以填补。“非遗”的本质是生命性的，即活态的；一旦失去活态，便不再是“非遗”。

关于传承人令人担忧的另一个情况是，众多传承人为了生计与财路，大多带着技艺背井离乡，去到市场活跃的城市与旅游景点卖艺谋生。这样一来，他们就与自己原有的文化土壤分开。他们身怀的技艺与文化，在异地的旅游景点里只能叫人看个新奇，却没有心灵的认同。文化一旦失去了原有的根基，地域的文化一旦离开自己的地域——“非遗”就像断线的风筝，其命运的不确定性便愈来愈强。

四是“非遗”缺乏科学保护。绝大部分“非遗”只有一份当年申遗使用的材料，并没有详备的文化档案。特别是“非遗”积淀在传承者（无论是个人、家族还是村民集体）心灵的记忆和身体的技艺中，这些重要的活着的无形的遗产，需要充分的口述与音像的存录，但这些工作各地基本没有做，也就是说“非遗”是缺乏档案的。

“非遗”原是人们一种代代相传的生活文化。在社会突然转型时，人们不大可能从历史高度认识到它的遗产意义。传承者也不大可能认识到自己跳的舞、唱的歌、画的画，具有宝贵的历史、民俗、地域、审美等价值。时代需要专家学者站到“非遗”的第一线认识它们，研究它们，助其传承。在日本、韩国这些在国际上被认可为“非遗”保护较好的国家，每项“非遗”都有不少专家进行精心的跟踪性研究，一对一地想方设法，使其保存并传衍。但我们大多数“非遗”周围是看不见专家的。

作为文化遗产第一保护人——政府，应当邀请和组织专家参与“非遗”

的保护与传承。我国现今不少大学都建立了遗产研究所与中心，有志这方面工作的年轻学子愈来愈多，但政府部门很少从大学聘用这方面的人才，反倒是从事遗产学研究的学生毕业后求职困难；一边是人才匮乏，一边是没有用武之地，大学的人才培养与“非遗”实际的需要中间没有桥梁。其缘故，是政府部门对“非遗”的认识和重视有限。“非遗”保护具有很高的科学性与专业性，倘若单凭政府非专业的行政处置，辄必有悖文化规律；执行力愈大，副作用反而愈大。

五是，当初申遗的动机往往与政绩挂钩。本来在列入遗产名录——即确定为历史文化财富之后，保护工作应该真正地开始；但实际情况是，申遗成功，政绩完成，放在一边很少再管；往往只是在张扬文化保护成果时，搬出来热热闹闹表演一番。“非遗”成了一种“表演秀”。应该承认，“非遗”是很少科学管理与监督的。因而，在频频发生的各种非遗遭到破坏的事件中，《非遗法》很少被派上用场，我真担心当年花了那么大本钱、费了那么多心血制定的《非遗法》最后成了一纸空文。《非遗法》到底谁应用、谁执行？

同时，被列入国家和地方名录的“非遗”，很自然被视为生利发财的资源。于是，对“非遗”的开发远远热过对它的保护，商业关注远远过于全社会的关注。

开发这个概念是绝对不能使用在文化遗产上的。国际上对文化遗产使用的概念是保护和利用。利用是能够获得经济利益的。但利用的主要目的是发挥遗产良性的文化作用和精神影响。而开发是粗鄙的态度和做法，目的是用遗产赚大钱，单一地作为生财的工具，文化遗产一旦进入开发，即要遵循经济——利润最大化的规律，从而被扭曲、改造，甚至被“动手术”，使其面目全非或形存实亡。这是“非遗”当前面临的最大破坏。

所以说，尽管“非遗”保护体系看似日趋完善，但其濒危与消亡的速度并未放缓。

政府行为是必不可少的，如法律和名录，然而更需要的是科学的管理、保护、执行与监督。所谓科学，就是按照事物本身的性质与规律行事。那就要

政府依靠与采用各方面的优势与力量，使保护体系更科学化，否则政府行为最后落空为一种形式，而全社会对“非遗”自觉的关爱还没有形成，因此要说，我们仍为非遗担忧。

导 读

民间美术是由广大劳动人民创造的用于美化生活并广泛流行于民间的艺术。一般说来，民间美术相对于宫廷美术和士大夫美术，具有其特定的性质、形态和功能。民间美术与民众的生活、生产、风俗习惯有着密切的联系，在精神和物质上满足了民众多层次、多方面的需要。作为中华民族文化的重要组成部分，民间美术是艺术之源，也是文化之根。广泛植根于生活的民间美术，时刻环绕在我们的周围，提示着淳朴健康之美的存在。

本书中所谈及的作为非物质文化遗产的民间美术，主要是指民间美术实物及其所包含的知识、技艺与活态传承。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定，非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。本书即是从非遗的角度，详细介绍民间美术类的非遗项目，重点是对各项目的形式、材料以及制作技艺作介绍。希望大家读了本书之后，可以对民间美术类非遗项目有一个全面的了解与兴趣的拓展。

截至目前，国家进行的“非物质文化遗产保护”工作已经初见成效，给民间美术的保护起到了积极的作用。至今文化部共公布了四批国家级非物质文化遗产名录，民间美术作为该名录中的固定类别，已经评定了百余项国家级民间美术项目，本册丛书主要对年画、剪纸、刺绣、雕刻、皮影、玩具六类项目进行分题介绍。

年画是我国特有的传统民间美术形式，题材多样、内容丰富，寓意吉祥。在第一批国家级非物质文化遗产名录中就已经列入了苏州桃花坞、天津杨柳青、

山东潍县、河南朱仙镇、四川绵竹等十二项风格迥异的地方木板年画,在本书第一章中选取了其中十项较有代表性的项目进行介绍。

剪纸是一种将纸张等轻薄之物以剪、刻等方式制作成具有镂空效果的造型的民间艺术。历史悠久,题材广泛,品类繁多,内涵丰富,而且材料易得,操作简便,既饶富情趣又具有实用性和装饰性,深受人民大众的喜爱。在本书第二章中主要介绍了蔚县、扬州、满族、中阳、安塞、广东、苗族、广灵、乐清、湖南十个剪(刻)纸项目。

刺绣是中华民族最具代表性的优秀传统手工艺之一,我国共有二十余项刺绣类别的国家级非物质文化遗产保护项目,技艺精湛,底蕴深厚。第三章主要介绍了作为“中国四大名绣”的湘绣、粤绣、苏绣、蜀绣,以及顾绣、汴绣、苗绣、土族盘绣、湟中堆绣、水族马尾绣等刺绣项目。

雕刻艺术源远流长,是中国传统艺术的重要组成部分,反映着劳动人民对生活的感受与智慧。截至目前,已经列入国家级非物质文化遗产保护项目的雕刻项目共有十余项,第四章将雕刻以材质划分,对石雕、玉雕、木雕、牙雕、砖雕、竹刻、核雕、玛瑙雕、金石篆刻、夜光杯雕、煤精雕刻、莱芜锡雕进行专项介绍。

皮影是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影,是表演皮影戏的必要道具,盛行于我国各地。截至目前,已经列项的国家级非遗保护项目的各地皮影项目总计有十余项,本书第五章选取既有代表性又有地方特色的唐山、山西、陕西、甘肃、青海、湖北、四川、浙江、广东、北京等地的皮影进行分题介绍。

民间玩具是民众利用当地材料加工而成的具有独特地方风格的玩具。中国的民间玩具品类繁多,形式多样,不胜枚举,饱含着劳动人民的情感,透着浓郁的乡土气息。本书第六章选取灯彩、面塑、香包、木偶、“泥咕咕”、“大阿福”、风筝魏、黎侯虎、“兔儿爷”、“东昌葫芦雕”、“抖空竹”、“糖龟儿”等代表性项目进行介绍。

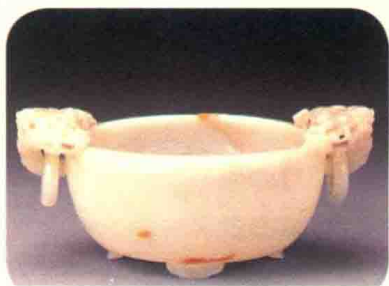
民间美术内容极为丰富,作为非遗项目的民间美术远不止以上六章所谈及的内容,还有很多散杂的项目以及地方等级的非遗项目,也非常的精彩,饶有生活的气息与民间的趣味,在此顾及章节分类的相对完整与条理清晰,截取了民间美术中比重较大的项目进行介绍。

本书的出版要感谢贵州人民出版社的支持,感谢责任编辑的热忱帮助。另外,本书中各章节的导论与扩展阅读中的部分内容节选自孙欣、童芸与宫楚涵的相关著作,在此作出说明并表示感谢。

目 录

第四章 荟萃异彩的民间雕刻

- 匠心独运的石雕 / 4
- 生气工致的玉雕 / 7
- 雅韵扑面的木雕 / 10
- 高雅古朴的牙雕 / 13
- 精工得度的砖雕 / 17
- 材美工细的竹刻 / 22
- 精致入微的核雕 / 25
- 纹理瑰丽的玛瑙雕 / 27
- 秀雅文质的金石篆刻 / 30
- 精巧独特的夜光杯雕 / 32
- 质奇技绝的煤精雕刻 / 34
- 工美健实的莱芜锡雕 / 36

第五章 璀璨灵动的民间皮影

- 优美精细的唐山皮影 / 46
- 多彩夸张的山西皮影 / 48
- 充实生动的陕西皮影 / 50
- “五分脸” 甘肃皮影 / 52
- 深厚强烈的青海皮影 / 54
- 镂空浪漫的湖北皮影 / 56
- 绚丽多姿的四川皮影 / 58
- 纸上乾坤的浙江影戏 / 60

晶莹剔透的广东皮影 / 62

精细缤纷的北京皮影 / 64

酬神还愿的湖南皮影 / 66

悠久精彩的河南皮影 / 68

第六章 生动意趣的民间玩具

流光溢彩的灯彩 / 75

生动活泼的面塑 / 78

寄寓福气的香包 / 80

曲艺人生的木偶 / 82

清脆好听“泥咕咕” / 84

栩栩如生“大阿福” / 86

自由翱翔“风筝魏” / 89

驱邪避灾“黎侯虎” / 91

活灵活现“兔儿爷” / 93

趣味“东昌葫芦雕” / 95

强身健体“抖空竹” / 97

生动味美“糖龟儿” / 99

第四章

荟萃异彩的民间雕刻

一、雕刻概述

雕刻，是雕、刻、塑三种创制方法的总称。指用各种可塑或可雕材料创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象，借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受。其中雕、刻通过减少材料，塑则通过增加材料来达到艺术创造的目的。

中国的雕刻艺术源远流长，是中国传统艺术的重要组成部分。在雕刻历史的发展过程中，有的从实用转为欣赏，有的从民间走向宫廷，但更多的是流行在民间，具有浓郁的生活和乡土气息。

千百年来，中国雕刻伴随着人们生活流传至今，表现了历代民间工匠精湛的技艺、巧妙的构思和令人叹服的创造力，具有很高的艺术价值与历史价值，是研究中国历史与文化的生动资料，具有广泛的研究与收藏价值。

二、雕刻分类

民间雕刻品类繁多，主要有石雕、木雕、象牙雕刻、竹刻、砖雕、核雕和玛瑙雕刻等类别。

石雕，指用各种可雕、可刻的石头，创造出具有一定空间的可视、可触

的艺术形象，借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。常用的石材有花岗石、大理石、青石、砂石等。石材质地坚硬耐风化，是大型纪念性雕塑的主要材料。

木雕是以木为材料的雕刻，可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。一般选用质地细密坚韧、不易变形的树种，如楠木、紫檀、樟木、柏木、银杏、沉香、红木、龙眼等。采用自然形态的树根雕刻艺术品则为“树根雕刻”。木雕有圆雕、浮雕、镂雕或几种技法并用。有的还涂色施彩用以保护木质和美化。

牙雕是以大象的牙作为材料进行雕刻的品类。牙为大象身上最坚固的部分，其光洁如玉、耐用，有“有机宝石”之美誉。主要分布在北京、广州、上海、南京四个主要地区。

竹刻，以竹子为材料雕刻成的雕塑工艺品。竹刻主要流行于中国南方各地，明代时的江南竹刻艺术已达到全盛时期，发展为各具特色的两大流派，一派是以南京竹刻为代表的“金陵派”；一派是以上海嘉定竹刻为代表的“嘉定派”。

砖雕，是指在青砖上雕出山水、花卉、人物等图案。由东周瓦当、汉代画像砖等发展而来，是古代汉族建筑雕刻中很重要的一种艺术形式。主要用来装饰寺、庙、观、庵及民居的构件和墙面。

核雕是中国汉族民间微型雕刻工艺，以桃核、杏核、橄榄核等果核及核桃雕刻成工艺品。江苏苏州和扬州、山东潍坊、广东、浙江、河北石家庄、辽宁等地的核雕均较有特色。

玛瑙是以玛瑙为材料的雕刻。玛瑙有“玉黄金”的美称，其材质本身就具有收藏、保值、增值作用。制成一件精美的玛瑙玉件要经过选料、剥皮、设计、初雕、细雕、抛光和配座等七道工序。多以仕女、鸟兽、花卉、宝瓶、香炉等为题材，形象千姿百态。

煤精雕刻因用煤精作雕刻材料而得名，是著名的煤都抚顺生产的特种工艺品。煤精雕刻工艺品色泽乌黑，光亮如莹，材质细腻，造型美观，风格独特。

锡雕，是采用锡为材质雕刻而成的用品，多用于制作仪仗道具、佛事法器及茶壶、酒壶、茶叶罐、烛台、碗、筷、勺等日常生活品。锡雕工艺历史悠久，成品质地坚实、色泽莹亮、精工细作、结实耐用。

三、抢救雕刻

民间雕刻是人民大众在漫长的历史进程中创造出来的物质文化，反映着劳动人民对生活的感受与智慧，是民族文化的重要组成部分。当前国家正在进行的“非物质文化遗产保护”工作对民间雕刻的保护起到了积极的作用。截至目前，已经列入国家级非物质文化遗产保护项目的雕刻项目共有十余项，本章就选取其中十项有代表性的项目进行分题介绍。

匠心独运的石雕

石雕名片

姓 名：石雕

出生年月：旧石器时代中期（距今一二十万年前）

头 衔：“历史百科全书”

分布区域：主要集中在福建、河北、北京、山东、广东、浙江，其次有四川、江苏、江西、山西、黑龙江、陕西、云南等省市

简介：石雕是用石头创造出具有一定造型美感艺术形式，反映着社会的审美风向、艺术家的情感理想。常用的石材有花岗石、大理石、青石、砂石等。石雕在中国历史悠久。古老的石雕主要以石窟、岩壁等作为载体，各种人物的浮雕是主要的表现内容，从某种意义上说石雕见证了历史的发展过程。2008年，该遗产经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

石雕主要是指以花岗岩、大理石、叶蜡石等天然石料为原料，运用圆雕、浮雕、透雕和线刻等技法雕刻出的各种形象的艺术欣赏品和实用品。根据用途不同，石雕可分为三类：一是用于建筑的构件和装饰；二是为宗教服务的摩崖石刻、洞窟艺术和神佛造像等；三是供室内陈设的欣赏品和具有实用功能的文房用品与生活用品。

石雕在中国的发展历史相当悠久。它的历史可以追溯到距今一二十万年前的旧石器时代中期。在浩瀚冗长的中国历史中，石雕的创作一共经历了四个可圈可点的时期。

第一个时期是先秦时期，这个时期的人们创造了原始的石雕。第二个时期位于商代，人类从石器时代进入了青铜时代。这一时期的石雕作品中尤以人物雕像最为引人注目，这些人物刻画细致，服饰发式清晰可辨，是古代雕刻家对社会生活的直接表现。第三个时期位于唐代，这一时期中国的社会繁荣、商贸发达，多民族文化互相交融。唐代的石雕融合中外、综合南北，为后世雕塑艺术树立了光辉典范。最后一个时期是明清时期，这一时期的建筑艺术达到高

峰，应运而生的建筑石雕开始绽放出璀璨的光彩。

石雕讲究造型逼真，手法圆润细腻，纹式流畅洒脱。石雕所用的天然石大多坚实，耐风化，主要石材有石英石、青石、板岩、花岗岩、砂岩等。石雕的传统雕刻工艺主要有圆雕、浮雕、透雕、沉雕等，此外还有近些年来盛行起来的影雕工艺。

石雕艺术综合价值极高，它反映了社会生活，表达了艺术家的审美感受、审美情感、审美理想。石雕的历史是艺术的历史，也是文化内涵丰富的历史，更是形象生动而又实在的人类历史。

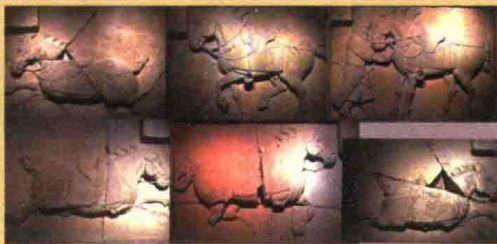
霍去病墓石雕《立马》（汉代）

立马（俗称马踏匈奴）原立于墓前，高168厘米，长190厘米。艺术家用寓意手法雕刻了一匹矫健轩昂、庄重沉着、傲然屹立的骏马。那坚如磐石的四肢有力地踏在入侵者的身上，骏马神情稳健，威风凛凛，而马蹄下的入侵者虽处于失败的劣势，仍双目圆睁，似乎幻想着反抗。这件作品既表现了霍去病的赫赫战功，同时也表现了胜利之艰难。

昭陵石雕《昭陵六骏》（唐代）

昭陵六骏是原置于昭陵唐太宗北麓祭坛两侧庑廊的六幅浮雕石刻。六骏采用高浮雕手法，以简洁的线条，准确的造型，生动传神地表现出战马的体态、性格和战阵中身冒箭矢、驰骋疆场的情景。每幅画面都告诉人们一段惊心动魄的历史故事。

知识点击

传统石雕工艺

在民间雕刻中，不同题材的作品用不同的雕刻手法进行创作，以适应各地不同的风俗习惯和不同的环境装饰要求。民间雕刻的主要工艺有以下几种：

圆雕 又称“立体雕”，是指对石料进行全方位雕刻的工艺，是石雕中最基本、最常见的雕刻工艺。一件好的圆雕作品要做到立体感强、生动、逼真、传神，所以对石材的选择要求比较严格，从长宽到厚薄都须具备与实物相适当的比例。

浮雕 指在石面上雕出浮凸的图像的雕刻技法，多用于建筑物的墙壁装饰。与圆雕不同的是，浮雕只从前方位表现出“半立体感”，后方位或贴在石料上，或在石料上进行简略雕刻。根据浮雕作品在石面上凸起程度的不同，浮雕分为浅浮雕和高浮雕。

透雕 在浮雕作品的基础上，保留凸出的物像部分，将背面部分进行局部镂空。透雕有单面透雕和双面透雕之分。单面透雕只刻正面，双面透雕则将正、背两面的物像都刻出来。透雕属于浮雕技法的延伸。

沉雕 指将石料打磨平整后，在石面上描摹图案，再依图案刻上线条来表现图案或文字的石雕工艺。因线条下凹如沉入状而称“沉雕”。沉雕多用于建筑物墙面装饰的雕刻和碑塔、牌坊、墓葬、摩崖石刻、楹联匾额以及工艺品等的题刻。其中以摩崖石刻、碑牌和楹联匾额的题刻最多。沉雕工艺要求线条柔顺鲜明，字刻雄浑苍劲。

影雕 是利用纯黑色、青色等纯色石材，经水磨抛光后，在磨光面上描绘出雕琢的图像轮廓，再根据黑白明暗成像的原理，用特制的针一样细小的合金钢头工具，通过运用腕力调节针点疏密粗细、深浅和虚线变化而表现图像。