

中华国粹系列

在我国民间的土地上，散落着无数工艺美术家，他们的作品生动、朴实，带有浓厚的生活气息与本土鲜明的艺术特点。本书将为您详细介绍我国四大最具代表性的传统民间艺术：剪纸、年画、皮影和泥塑。从民间美术的艺术传承到分布，从民间艺术家的作品到艺术家本身的传奇，为您带来一次了解民间文化与艺术欣赏的完美体验。

「品读《中华国粹系列丛书》
了解中国最深厚的文化底蕴」

ZHONGHUAGUOCUIXILIE

一生不可不知道的 民间工艺

唐 译◎编著

企业管理出版社
ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

总序	3
前言	4
目录	6
第一章 中国剪纸艺术	8
一 剪纸概论	8
二 剪纸的起源	9
三 剪纸的产生、特点和风格	11
四 剪纸的传统	17
五 剪纸的表现形式	25
六 剪纸的工具	28
七 剪纸的装裱和保存	31
八 剪纸的鉴赏与收藏	36
第二章 中国刺绣艺术	39
一 刺绣概论	39
二 刺绣的起源与传统	40
三 刺绣的工具	47
四 中国刺绣流派——四大名绣	54
五 各地刺绣的艺术风格及刺绣欣赏	59
六 中国刺绣的艺术价值	66
七 刺绣的收藏	68
第三章 中国年画艺术	72
一 年画概论	72

二	年画的起源和发展	73
三	年画的传统	75
四	各地年画	77
五	年画绘制工具	115
六	年画的绘制工序及特点	117
七	年画的装裱和保存	130
八	年画收藏	133
第四章	中国风筝艺术	140
一	风筝概论	140
二	风筝的起源	141
三	风筝的传统	142
四	风筝制作的工具及方法	147
五	风筝制作工艺及种类	151
六	各地风筝欣赏	158
七	风筝的艺术流派	174
八	中国风筝的艺术价值	182
九	风筝的收藏和保存	182
第五章	中国皮影艺术	187
一	皮影概论	187
二	皮影的起源与流传	189
三	皮影的传统及表演形式	191
四	皮影制作的工具	194
五	皮影制作工艺	195
六	各地皮影欣赏	197

七	皮影造型的艺术风格	216
八	中国三大皮影戏的艺术特色	220
九	中国皮影的艺术价值与前景	223
十	皮影的收藏和保存	225
第六章	中国泥塑艺术	231
一	泥塑概论	231
二	泥塑的起源与发展	231
三	泥塑的传统	233
四	泥塑制作的工具	235
五	泥塑制作工艺和制作方法	236
六	泥塑的地区分布	243
七	泥塑的保存	250
八	泥塑的收藏	251

中华国粹系列

在我国民间的土地上，散落着无数工艺美术家，他们的作品生动、朴实，带有浓厚的生活气息与本土鲜明的艺术特点。本书将为您详细介绍我国四大最具代表性的传统民间艺术：剪纸、年画、皮影和泥塑。从民间美术的艺术传承到分布，从民间艺术家的作品到艺术家本身的传奇，为您带来一次了解民间文化与艺术欣赏的完美体验。

「品读《中华国粹系列丛书》
了解中国最深厚的文化底蕴」

ZHONGHUAGUOCUIXILIE

一生不可不知道的 民间工艺

唐 译◎编著

企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

www.

图书在版编目 (CIP) 数据

一生不可不知道的民间工艺 / 唐译编著. —北京: 企业管理出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5164-0323-5

I. ①一… II. ①唐… III. ①民间工艺-介绍-中国
IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 075878 号

书 名: 一生不可不知道的民间工艺

作 者: 唐 译

选题策划: 申先菊

责任编辑: 申先菊

书 号: ISBN 978-7-5164-0323-5

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100048

网 址: <http://www.emph.com>

电 话: 总编室 (010) 68701719 发行部 (010) 68701073

编辑部 (010) 68456991

电子信箱: emph003@sina.cn

印 刷: 三河市兴国印务有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 170 毫米 × 230 毫米 16 开本 16 印张 100 千字

版 次: 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

总序

在中华民族五千年的漫长历史中，历代先辈们为我们创造出了无数光辉而灿烂的文明。这些灿若繁星的文明，推动着世界文明的进步与发展，同时也为我们写下了美丽而玄妙的历史篇章。

中华民族勤劳而智慧的人们，用自己灵巧的双手与聪慧的心灵不仅使我们的祖国成为了一个历史悠久和繁荣富强的大国，同时也为世界文明做出了巨大的贡献。在历史长河中，经过时间的沉淀，慢慢留下了最为精粹的文化精髓，其中很多都是由我国早期先民沿传发展而来，如绘画、音乐、戏曲、书法、雕刻、手工艺等等，包括后来的茶文化、酒文化、饮食文化，佛教文化，道教文化等等，在这些数之不尽的辉煌文化中，我们学习到了许多，得到了许多，更加体会到了许多，我们更加为我们的祖国，为成为一个中国人而感到骄傲和自豪。

本丛书，从几个方面为您讲述我国悠远而灿烂的文化，从不同方面，不同视角使您更加了解祖国的文化精粹与悠长历史。

总序	3
前言	4
目录	6
第一章 中国剪纸艺术	8
一 剪纸概论	8
二 剪纸的起源	9
三 剪纸的产生、特点和风格	11
四 剪纸的传统	17
五 剪纸的表现形式	25
六 剪纸的工具	28
七 剪纸的装裱和保存	31
八 剪纸的鉴赏与收藏	36
第二章 中国刺绣艺术	39
一 刺绣概论	39
二 刺绣的起源与传统	40
三 刺绣的工具	47
四 中国刺绣流派——四大名绣	54
五 各地刺绣的艺术风格及刺绣欣赏	59
六 中国刺绣的艺术价值	66
七 刺绣的收藏	68
第三章 中国年画艺术	72
一 年画概论	72

二	年画的起源和发展	73
三	年画的传统	75
四	各地年画	77
五	年画绘制工具	115
六	年画的绘制工序及特点	117
七	年画的装裱和保存	130
八	年画收藏	133
第四章	中国风筝艺术	140
一	风筝概论	140
二	风筝的起源	141
三	风筝的传统	142
四	风筝制作的工具及方法	147
五	风筝制作工艺及种类	151
六	各地风筝欣赏	158
七	风筝的艺术流派	174
八	中国风筝的艺术价值	182
九	风筝的收藏和保存	182
第五章	中国皮影艺术	187
一	皮影概论	187
二	皮影的起源与流传	189
三	皮影的传统及表演形式	191
四	皮影制作的工具	194
五	皮影制作工艺	195
六	各地皮影欣赏	197

七	皮影造型的艺术风格	216
八	中国三大皮影戏的艺术特色	220
九	中国皮影的艺术价值与前景	223
十	皮影的收藏和保存	225
第六章	中国泥塑艺术	231
一	泥塑概论	231
二	泥塑的起源与发展	231
三	泥塑的传统	233
四	泥塑制作的工具	235
五	泥塑制作工艺和制作方法	236
六	泥塑的地区分布	243
七	泥塑的保存	250
八	泥塑的收藏	251

民间艺术是中华民族千百年来民众创造并享受的文化。

民间工艺

民间艺术是中华民族千百年来民众创造并享受的文化，是民众智慧的创造，许多民间艺术杰作，成为“华夏一绝”被传承和保留下来。

第一章

中国剪纸艺术

一、剪纸概论

剪纸是中国最为流行的民间艺术之一,根据考古发现,其历史可追溯到公元6世纪,但人们认为它的实际开始时间比这还要早几百年。剪纸常用于宗教仪式,装饰和造型艺术等方面。

在过去,人们经常用纸做成形态各异的物像和人像,与死者一起下葬或葬礼上燃烧,这一习俗在中国境外有时仍可见到。剪纸艺术一般都有象征意义,也是这种仪式的一部分;此外剪纸还被用作祭祀祖先和神仙所用供品的装饰物。剪纸是一种民间传统工艺品,早在汉、唐时代,民间妇女即有使用金银箔和彩帛剪成方胜、花鸟贴上

鬓角为饰的风尚。后来逐步发展,在节日中,用色纸剪成各种花草、动物或人物故事,贴在窗户上(叫“窗花”)、门楣上(叫“门签”)作为装饰,也有作为礼品装饰的工具,一般只业艺人则用一为“刻纸”。

现在,剪纸更装饰。剪纸可用壁、门窗、房灯和灯笼礼品作点甚至剪纸可作为礼他人。人们常把剪纸和喷漆艺型。

多地是用于于点缀墙柱、镜子、等,也可为缀之用,本身也物赠送以前还作绣花术的模

二, 剪纸的起源

剪纸是中国最普及的民间传统装饰艺术之一。大约因其材料易得、成本低廉、效果立见、适应面广而普遍受欢迎,更因它最适合农村妇女闲暇制作,既可作实用物,又可美化生活。全国各地都能见到剪纸,甚至形成了不同地方风格流派。剪纸不仅表现了群众的审美爱好,并蕴含着民

族的社会深层心理,也是中国最具特色的民间艺术之一,其造型特点尤其值得研究。

现在已发现的最早剪纸实物是南北朝墓葬中的动物和花卉团花,学者们则认为可追溯到汉唐时期,那是的用金银箔剪成方胜贴在风俗;而虽已找到蔡伦以前物,严格意义上的剪纸恐不会

妇女有使鬓角为饰的东汉纸张实物,早于汉朝。早期的

剪纸大约跟道家祀神招魂祭灵有关,例如杜甫诗中就有“暖汤濯我足,剪纸招我魂”的明确记载。今日苗族仍有年节剪鬼神之神贴于牛栏或门上的巫术习俗。

熟练的民间艺人只打腹稿就直接用剪刀把纸剪成图形,专业艺人则有用刻刀在蜡板上制作者,称“刻纸”。经起稿、剪刻、粘贴、揭离、修整而成,可以一次刻透多层纸,而提高产量。

剪纸因材料单薄,多用满幅铺排匀称而物像互相串连的平面构图法,形象多富装饰性,避免大块黑白,用精致花纹点缀装饰主体人物。聪明的艺人在表

现“猫捕鼠”时竟创造出“鼠在透明猫腹”的奇特效果,天真烂漫的风格十分耐人寻味。平面重叠铺陈的手法不仅造成浓烈的民族风味,并且扩大了画面的容量、提高了剪纸的表现力。绝大多数剪纸都并不追求严格写实,而是群众心目中的意象的表现,例如陕西剪纸的牛,把牛身上的漩毛做得极度夸张而成为牛身上的装饰花纹,既增添了视觉的动感变化,又加强了形式美感。

三, 剪纸的产生、特点和风格

我国各地,均有剪纸习俗,风格迥异,做工良莠不齐,题材各有不同,剪纸材料千差万别。按制作方法分类,主要有剪纸和刻纸;按表现形式分类,主要有单色和点彩。

剪刀剪纸,历史悠久,但由于加工数量的限制,而且细微刻画,逐

渐被刻纸取代。刻纸的优势在于,以此可以加工多张,刀法变化多端,具有丰富的表现力,作为剪纸艺术的分支,已经在我国处于主导地位。

单色剪纸和点彩剪纸,尽管各有千秋,但是,真正的优秀剪纸,应属单色,因为单色剪纸,突出了“剪”的艺术主题,来不得半点虚假。而点彩剪纸,俗称“三分剪,七分染。”所用品色,很短时间内,就会形成污染并脱色,脱色的剪纸,毫无欣赏价值。

每一种艺术都有自己独特的艺术风格,由于剪纸材料(纸)和所用的工具(剪刀和刻刀)决定了剪纸具有它自己的艺术风格。

剪纸艺术是一门“易学”但却“难精”的民间技艺,作者大多出于乡村妇女和民间艺人之手,由于他(她)们以现实生活中的见闻事物作题材,对物象观察,全凭纯朴的感情与直觉的印象为基础,因此形成剪纸艺术浑厚、单纯、简洁、明快的特殊风格,反映了农民那种朴实无华的精神。归纳前人的经验大概有以下几个方面:

1. 线线相连与线线相断 剪纸作品由于是在纸上剪出或刻出的,因此必须采取镂空的办法,由于镂空,就形成

了阳纹的剪纸必须线线相连,阴纹的剪纸必须线线相断,如果把一部分的线条剪断了,就会使整张剪纸支离破碎,形不成画面。由此就产生了千刻不落,万剪不断的结构。这是剪纸艺术的一个重要特点。剪纸很讲究线条,因为剪纸的画面就是由线条构成的。扬州著名剪纸老艺人张永寿根据长期的实践经验把剪纸的线条归纳为5个字:“圆、尖、方、缺、线”。要求达到:“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如锯齿、线如胡

须。”可以说线条是剪纸造型的基础。

2. 构图造型图案化 在构图上,剪纸不同于其他绘画,它较难表现三度和形象的层层重叠,对于物象之间的比例和透视关系也往往有所突破。它主要依据形象在内容上的联系,较多使用组合的手法,由于在造型上的夸张变形,又可使用图案形式美的一些规律,作对称、均齐、平衡、组合、连续等

上,剪纸不同空间、场景

