

【传统文化】
CHUANTONGWENHUA

中华传统

民俗工艺常识

牛建军 赵斌◎编著

ZHONGHUACHUANTONG
MINSUGONGYICHANGSHI

中州古籍出版社

传统文化
CHUANTONGWENHUA

中华传统 民俗工艺常识

牛建军 赵斌 编著

ZHONGHUACHUANTONG
MINSUONGYICHAANGSHI

中州古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华传统民俗工艺常识 / 牛建军, 赵斌编著. -- 郑州: 中州古籍出版社, 2014.1

(传统文化)

ISBN 978-7-5348-4236-8

I. ①中… II. ①牛… ②赵… III. ①民间工艺—手工艺品—中国—青年读物②民间工艺—手工艺品—中国—少年读物 IV. ①J528-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 075217 号

出版社: 中州古籍出版社

(地址: 郑州市经五路 66 号 邮政编码: 450002)

发行单位: 新华书店

承印单位: 永清县晔盛亚胶印有限公司

开本: 787mm × 1092mm

1/16

印张: 13

字数: 168 千字

版次: 2014 年 1 月第 1 版

印次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

定价: 29.80 元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

前言

中华文化是世界上最古老的文化之一，也是中华民族智慧的结晶。它丰富的内涵，不仅充分表现出以华夏文化为中心的统一性，而且有着非常明显的多民族特点。中华文化的统一性，在中国历史上的任何时刻，即使是在多次的政治纷乱、社会动荡中，都未曾被分裂和瓦解过；它的民族性则表现在中国广袤疆域上所形成的多元化的区域文化和民族文化。而在悠久的历史长河中，随着中外文化交流的频繁，中华文化又吸收了许多外来的优秀文化。它的辉煌体现在哲学、宗教、文学、艺术里，它的魅力体现在中医、饮食、民俗、建筑中。

一个人从在胎中孕育直到死去，甚至到死去很久很久，都始终处于民俗的环境中。民俗像空气一样，是人们须臾不能离开的。对于民众社会来说，民俗又是沟通情感的纽带，是彼此认同的标志，是规范行为的准绳，是维系群体团结的黏合剂，是世代代锤炼和传承的文化传统。

本丛书向青少年朋友介绍了民间工艺美术、人生礼仪中的民间工艺美术、宗教与信仰中的民间工艺美术、生活空间与建筑装饰中的民间工艺美术等。数千年来，它不仅滋养着炎黄子孙，而且对世界其他地区的历史与文化产生了重要的影响。

目 录

第一章 百花齐放的民俗工艺

走近中华民俗工艺 / 1

民俗工艺品图案寓意 / 2

中国为世界文明史作出的重要贡献 / 8

唐三彩——陶瓷艺术中一颗绚丽的明珠 / 9

紫砂——特殊陶土制成的陶器 / 11

中国极富特色的民族艺术之花 / 11

传统民俗工艺品——竹帘画 / 16

中国民间美术中的年画 / 16

代代相传的贴画、布艺 / 18

源于古代民间宗教祭祀活动的纸扎纸马 / 19

民俗工艺与戏曲巧妙结合的作品——皮影 / 20

精美的民间艺术工艺作品——雕塑 / 22

中国古代宫廷工艺的杰出典范——金鍍花丝 / 28

中国古代工艺美术方面的重要发明——漆器 / 28

精湛的工艺品、美术品——点螺漆器 / 29

高艺术价值和学术价值的建筑材料——瓦当 / 29

民间一朵璀璨的奇葩——烙画 / 30

象征喜庆、吉祥的灯彩 / 30

人类最早的飞行器——风筝 / 32

五花八门的名窑陶瓷 / 33

夜光杯 / 37

唐卡绘画 / 37

中国结 / 39

面具 / 40

面塑 / 43

漆器 / 47

木雕 / 50

文房四宝 / 52

香包 / 56

化装艺术脸谱 / 58

花灯 / 59

传统刺绣 / 63

传统年画 / 64

蜡染 / 67

第二章 传统剪纸工艺常识

剪纸的产生和发展 / 70

剪纸的用途和内容 / 72

剪纸的种类和艺术风格 / 75

剪纸的流派 / 81

剪纸的制作方法 & 工具 / 89

剪纸的装裱和保存 / 93

剪纸的鉴赏与收藏 / 96

第三章 传统刺绣工艺常识

- 刺绣的产生与发展 / 98
- 中国四大名绣 / 102
- 其他刺绣艺术 / 110
- 刺绣的工具 / 113
- 刺绣的绣法 / 117
- 中国古代刺绣品的鉴赏与收藏 / 124

第四章 传统泥塑工艺常识

- 泥塑史 / 132
- 著名泥塑 / 133
- 泥塑的制作工艺 / 143
- 常用泥塑工具 / 149

第五章 传统风筝工艺常识

- 风筝的产生和发展 / 150
- 风筝的分类 / 154
- 风筝的吉祥如意 / 157
- 风筝的艺术流派 / 159
- 风筝制作的工具及方法 / 172
- 风筝的收藏和保存 / 174

第六章 传统陶瓷工艺常识

- 陶起源的神秘传说 / 176
- 磁灶陶瓷由来的趣闻 / 177
- 不得不说的伏羲氏 / 178

- 话说中国陶器史 / 179
- 话说世界陶器史 / 181
- 陶瓷与文化那些事儿 / 189
- 陶瓷文化与绘画的奥秘 / 190
- 陶瓷文化与书法的奥秘 / 191
- 陶瓷新义新解 / 192
- 李忠良的瓷板画 / 193
- 借钱盘下土作坊,土陶艺人想传艺 / 194
- 张雨涛和她的紫砂作品 / 195
- 彰显娟秀之美的舒惠娟 / 196

第一章 百花齐放的民俗工艺

走近中华民俗工艺

民俗工艺是一个国家、一个民族的传统文化、信仰、传说、风俗等方面的形象反映，可以说，它凝聚了一个地方世代相传的民风民俗。

中国悠久的历史孕育了深厚的民俗文化，各地淳朴的民俗民风，可以说是千百年来民间文化的结晶。一些民间艺人，更是用他们灵巧的双手将其升华成别具一格的工艺品。这些凝聚着中华民族文化的民俗工艺品，不仅是人们对美好的憧憬、对善恶的褒贬，也不单是一件漂亮的工艺品、一份善良的祝福，还是对中国民间文化的一种诠释，是给世界人民的一份珍贵遗产。

中国民俗工艺品历史悠久，内容丰富多彩。内容大都寓意着吉祥如意、健康长寿、富贵有余、儿孙满堂等，用于民间传统节日、传统宗教和民族饰品等。这些民俗工艺品流传广泛，

生动有趣，代表了中国人的传统文化和日常活动。

由于民俗工艺品制作工艺的不同，其呈现的内容和样式异常地丰富多彩，其中，就有陶瓷、泥塑、布艺、灯彩、吊饰、丽江木刻、桦皮工艺、漆器工艺、兽皮工艺、砚石工艺、竹编工艺、漆器陶具、玉器工艺、大理石工艺、土家族黄杨木雕、瓷器、风筝、剪纸、麦秸画、年画、铅笔屑画、唐卡、拓真画、银饰、纸编画、苏绣、鱼皮衣等。

民俗工艺品图案寓意

狮子、绣球

解题：狮，哺乳纲猫科动物。雄狮壮硕雄健，英武挺拔，鬃毛较长。中国古代工艺中的狮纹样，是历代民间艺人加工、提炼并加以图案化的结果，较真狮英武而活泼。绣球是用丝织品仿绣球花制作的圆球。古代视绣球为吉祥喜庆之品。据《汉书·礼乐志》记载，汉代民间流行“狮舞”，两人合扮一狮，一人持彩球逗之，上下翻腾跳跃，活泼有趣。“狮子滚绣球”图案，来源于此。舞狮子为民俗喜庆活动，且寓意祛灾祈福。由绣球组成的图案又叫“绣球锦”、“绣球纹”等。

象驮宝瓶

解题：太平，谓时世安宁和平。《汉书·王莽传上》云：“天下太平，五谷成熟。”温庭筠《长安春晚》诗云：“四方无事太平年。”又指连年丰收。《汉书·食货志上》云：“进业日登，再登日平……三登日太平。”象，哺乳动物。体高约三米，

鼻长筒形，能蜷曲。门齿发达。象寿命极长，传说可达两百余年，被人看作瑞兽。象也喻好景象。宝瓶，传说是观世音的净水瓶，亦叫观音瓶，内盛圣水，滴洒能得祥瑞。“太平有象”也叫“太平景象”、“喜象升平”，形容河清海晏、民康物阜。

三只羊

解题：羊，古同祥字，寓吉祥。三羊喻“三阳”。三阳，卦爻之初九、九二、九三，阳气盛极而阴衰微也。开泰，泰卦名；乾上坤下，天地交而万物通。开泰即启开的意思，预示要交好运。“三阳开泰”图案，寓意驱尽邪佞，吉祥好运接踵而来。

一个盒子里飞出五只蝙蝠，或画和合两仙嬉戏蝙蝠

解题：和仙、合仙，是指高僧寒山和拾得。寒山，一称寒山子，唐代僧人，相传他居丰县（今浙江天台）寒岩，喜吟诗饮酒，与天台国清寺僧人拾得为好友。清雍正十一年，寒山、拾得被封为和圣与合圣，世人称“和合二仙”或“和合二圣”。“盒”与“合”、“和”同音，喻“和合”。旧时民间嫁娶，喜挂和合像，取“和谐好合”之意，以图婚姻美满。

爆竹，民间玩具，鱼或儿童抱鲤鱼

解题：用爆竹、民间玩具等寓意年节的到来。“鱼”与“余”同音，比喻生活富裕，到年节之时，家境殷实。这表达了古代人民追求年年幸福、生活富裕的良好愿望。在中国，无论城乡，把这愿望形之于图画的习惯，至今未颓。过新年的时候，家家挂一张儿童抱鲤鱼的年画，既表达欢庆之情，又图来年吉利。

喜蛛从上垂落而下

解题：喜蛛即一种长脚的小蜘蛛。《初学记》卷四引《荆楚岁时记》，“七夕，妇人……陈瓜果于庭中以乞巧，有子网于瓜上，则以为得”。陆玕《诗疏》载：“（喜子）一名长脚，荆州河内人谓之喜母，此虫来著人衣，当有亲客至，有喜也。”人们用喜蛛喻吉光。喜蛛落下象征“喜从天降”。

金鱼数尾

解题：金鱼，亦称“金鲫鱼”，鲤科，由鲫鱼演化而成的观赏鱼类，种类甚多。鱼的形象作装饰纹样，早已见于原始社会的彩陶盆上。商周时的玉佩、青铜器上亦多有鱼形。鱼与“余”同音，隐喻富裕、有余。年画多喜这个题材。“金玉满堂”，言财富极多。《老子》云：“金玉满堂，莫之能守。”亦用以称誉才学过人。《世说新语·赏誉》云：“王长史谓林公：‘真长可谓金玉满堂。’”

鸡立于石上

解题：室，房屋、房间、内室。《诗·小雅·斯乾》载：“筑室百堵，西南其户。”亦指家资。《国语·楚语上》云：“施二师而分其室。”又指妻室。《礼记·曲礼上》云：“三十日壮，有室。”“石”，谐音“室”也。“鸡”、“吉”谐音。“室上大吉”，寓意合府安康，生活富裕，大吉大利。

五只蝙蝠围绕篆书寿字或桃字

解题：《书·洪范》云：“五福：一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考纹命。”攸好德，意思是所好者德；考

纹命即善终不横夭。“五福捧寿”寓意多福多寿。还有以圈形圆点和蝙蝠组成的图案叫“福寿万代”。

喜鹊、莲、芦

解题：“连科”见“一路连科”题解。“喜得连科”寓意祝贺应试连连取得好成绩。

喜鹊、三个桂圆或三个元宝

解题：三元，喻“连中三元”（即中国古代科举考试制度中的解元、会元、状元）。用三个桂圆或三个元宝喻“三元”。“喜报三元”即“三元及第”。这是对参加科举的人的吉利赠言或贺词。

蝙蝠、桂花

解题：桂花的桂与“贵”同音，寓意“贵子”。旧时代，人们认为添子是“福”。生下男孩，邻里、亲朋都前往祝贺，“福增贵子”，便是此种用意的吉祥图。

喜鹊、古钱

解题：古钱，古时用龟甲、齿贝当货币。商周以后，改用金属铸钱。有金、银、铜质等，铜质货币俗称铜钱。喜鹊取一“喜”字，钱与“前”同音，“喜在眼前”，喜事在当前也。

蝙蝠衔住两个古钱、寿星、寿桃

解题：两个古钱，喻“双全”。蝙蝠喻“福”，寿星、寿桃代表长寿。组成图案叫“福寿双全”。

一龟一鹤

解题：龟，《龟经》载：“龟一千二百岁，可卜天地终结。”鹤，仙鹤（旧时文人认为它是高雅不俗的象征。原指宋朝赵抃去四川做官，随身携带的东西为一张琴和一只鹤）。相传龟、鹤皆有千年寿，这里喻长寿。《抱朴子·对俗》云：“知龟鹤之遐寿，故效其道（导）引以增年。”郭璞《游仙诗》：“借问蜉蝣辈，宁知龟鹤年！”“龟鹤齐龄”寓意高寿。

两只蝙蝠或两个手持蝙蝠的童子

解题：福，指洪福、福气、福运。《韩非子》载：“全寿富贵之谓福。”《千字文》中有“福缘善庆”一语，表示善良与吉利能引来福。用蝙蝠组成的图案，寓意有福、福运和幸福。

梅花、竹、绶带鸟

解题：齐眉，《后汉书·梁鸿传》载：“（鸿）为人赁舂，每归，妻为具食，不敢于鸿前仰视，举案齐眉。”“案”，有脚的托盘。“眉”与“梅”同音。世称夫妇相敬谓“举案齐眉”。“齐眉祝（竹）寿（绶带鸟）”，比喻夫妻互敬互爱，健康长寿。

鸳鸯、莲花、莲实

解题：鸳鸯，水鸟名，羽毛颜色美丽，形状像凫，但比凫小。雄的翼上有扇状饰羽。雌雄常在一起。旧时文艺作品中常用其比喻夫妻恩爱。《禽经》载：“鸳鸯，朝倚而暮偶，爱其类。”据说鸳鸯成对游弋，夜晚雌雄翼掩合颈相交，若其偶失，永不再配。莲花、莲实、莲子，喻连生贵子。“鸳鸯贵子”寓意夫妻恩爱，同偕到老。

两条龙、龙珠等

解题：龙，《说文》十一云：“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能钜，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。”珠，指夜明珠、珍珠。《述异记》卷上载：“凡珠有龙珠，龙所吐者……”传说龙能降雨。民间遇早年常拜祭龙王祈雨。后演变成“耍龙灯”的民俗活动，“二龙戏珠”即是由“耍龙灯”演变来的，有庆丰年、祈吉祥之意。

凤凰、太阳

解题：凤凰，传说中的神鸟。雄的叫“凤”，雌的叫“凰”。其形据《尔雅·释鸟》郭璞注：“鸡头、蛇颈、燕颌、龟背、鱼尾，五彩色，高六尺许。”“出于东方君子之国，翱翔四海之外，过昆仑，饮砥柱，濯羽弱水，莫宿风穴，见则天下安宁。”古来有关凤凰的传说故事很多，传统年画中，以凤凰为题材的图案运用也较普遍。

龙凤呈祥

解题：龙、凤都是传说想象中的动物。不仅形象生动、优美，而且被赋予许多神奇的色彩。龙能降雨祈丰收，又象征皇权。凤凰风姿绰约高贵，自古就有许多关于凤凰的传说，它在人们心目中成为吉祥幸福的化身。龙、凤又用来形容有才能的人。《南史·王僧虔传》载：“于时王家门中，优者龙凤，劣者虎豹。”“龙凤呈祥”图案象征高贵、华丽、祥瑞、喜庆。

獾、喜鹊

解题：獾，哺乳动物，又称猪獾。头尖、吻长，体毛灰色。

“獾”与“欢”同音。用獾和喜鹊组成图案喻“欢天喜地”，这是一个喜庆词，形容有非常高兴的事情。

鹭、莲花、芦苇

解题：鹭，水鸟名，翼大尾短，颈、腿长，活动于江湖边或水田沼泽。常见有白鹭、苍鹭等。“鹭”与“路”同音。“莲”与“连”同音。芦苇之“芦”与“路”谐音。芦苇生长，常是棵棵连成一片，故谐音“连科”取意。旧时科举考试，连续考中谓之“连科”。鹭与莲花、芦苇组成的图案称“一路连科”，寓意读书应试，科场连捷，仕途顺遂。又以一只鹭与蝙蝠、寿星组成的图案叫“一路福星”，祝愿远行的人此去幸运。

鹤鹑、菊花

解题：鹤鹑，头小尾秃。额、头侧、颊淡红色。浑身羽毛有白斑纹。菊花，多年生草本，花形、颜色多种，秋季开花。因其素雅高洁，常比之为“君子”。这里借“菊”与“居”谐音。九只鹤鹑喻九世也，与菊花组成图案曰“九世同居”，也有作九只狮子在一起者。《新唐书·孝友列传》载：“张公艺，九世同居，高宗有事太山，临幸其居，问本末，书‘忍’字百余以对，天子为流涕，赐缣帛而去。”后人用“九世同居”示大家庭的和睦、安康生活。

中国为世界文明史作出的重要贡献

初创于商代、真正创制于东汉时期的中国瓷器，是中国人
为世界文明史作出的又一重要贡献。唐代瓷器的制作技术和艺

术创作已达到高度成熟；宋代制瓷业蓬勃发展，名窑涌现；明清时代从制坯、装饰、施釉到烧成，技术均超过前代。中国的陶瓷业至今仍兴盛不衰，质高形美，其中比较著名的陶瓷产区有江西景德镇、湖南醴陵、广东石湾和枫溪、江苏宜兴、河北唐山和邯郸、山东淄博等。俑的使用是为了使死者能在冥世过上如生前一样的生活，所以俑真实负载了古代社会的各种信息，对研究古代的舆服制度、军阵排布、生活方式乃至中西文化交流皆有重要的意义。而且中国古俑在从东周至宋代盛行的约1500年中，弥补了同时期雕塑艺术在种类及完整性上的重大缺憾，为我们勾勒出古代雕塑艺术发展的脉络以及历代审美习尚变迁的轨迹，成为了解中国古代雕塑艺术史不可或缺的珍贵实物资料。

唐三彩——陶瓷艺术中一颗绚丽的明珠

唐三彩是唐代陶瓷艺术中一颗绚丽的明珠，是中国古代艺术宝库中的珍品。唐三彩的制作方法有轮制、模制、塑造等。据考证，釉彩采用的是涂蜡法——先用蜡在胎上画出花纹，再涂釉于其上，烧制时有蜡处釉汁扩散，形成晕染似的斑纹，并且由于它是以笔点釉，釉料饱浓，往下漫流，形成自然流动之妙，与纯色涂釉和细笔勾画不同。唐三彩始烧制于初唐高宗时期，唐玄宗开元年间极盛，安史之乱后逐渐衰退。它的烧制地点主要集中在今西安、洛阳一带，此外，江苏扬州也有烧制唐三彩的作坊。

唐三彩分为日用品和随葬品两大类。日用品中有瓶、壶、罐、钵、杯、盘、碗、烛台、枕等多种，每一种又有多种式样，