

中華風物系列

魯忠民◎編著

中國民間工藝

民間工藝是平民大眾表達感情與審美觀的重要媒介，因此也是每個國家與民族最基本的、最具代表性的一種藝術形式。

藉著出版這冊《中國民間工藝》，我們謹向充滿藝術細胞的先民和他們的工藝遺產致敬。

ISBN 962-238-328-9

9 789622 383289

PB-036-P

Mod.E 貿騰發賣

定價 港幣53元
台幣210元

中華風物系列

主 編：蕭曉明

中國民間工藝

編 著：魯忠民

責任編輯：關懷遠

圖片提供：魯忠民 劉思功 蘇民安 王連海
楊先讓 程欽華 霍建瀛

設 計：梁世昌

出 版：和平圖書有限公司

總 發 行：和平圖書有限公司

香港柴灣嘉業街12號百樂門大廈17樓

電話：(852) 2804 6687

傳真：(852) 2804 6409

電郵：info@peacebook.com

網址：http://www.peacebook.com

台灣發行：貿騰發賣股份有限公司

台北縣永和市永和路1段69號8樓

電話：02-2231-3503

傳真：02-2231-3384

承 印：藍馬柯式印務有限公司

香港柴灣新業街5號王子工業大廈12樓

版 次：2003年11月初版

定 價：港幣53元 / 台幣210元

國際書號：ISBN 962-238-328-9

PB-036-P

版權所有 翻印必究

中國民間工藝

目錄

6 前言

10 剪紙

20 民間玩具

34 風箏

42 長命鎖

46 雕刻

52 印染織繡

禮饅 80

民間陶瓷 84

燈彩 90

皮影 94

木偶 102

面具 / 臉譜 106

附錄：
中國歷史年代表 110

前言

在中華文明寶庫中，工藝美術是一顆耀眼的明珠，而民間工藝是中國工藝美術的一個重要組成部分。與宮廷工藝、文人工藝、宗教工藝以及現代工藝相比，其內涵要寬泛得多。民間工藝是勞動人民用最常見而低廉的材料，以手工為主創作和生產的工藝美術品。與其他工藝相比，民間工藝是源，是原始群體造物藝術的直接延續，是其他造型藝術的童年時代。然而它又是流，從歷史上看，民間工藝的發展過程中，在不同的地域和不同的時代裡，也受到來自宮廷工藝、宗教工藝和文人工藝的不同影響。對現代人來說，民間工藝既富有誘人的藝術魅力，又具有深厚的歷史基礎和廣闊的文化內涵；它既是了解中華古老文明的窗口，又為中國現代工藝的繼承和創新，提供了寶貴的依據和取之不盡的營養。

敬愛神鬼的表現

中國民間工藝是民俗文化的載體和外在的表現形式。在農耕時代，它無所不在地出現在民眾的歲時節令、衣食住行、人生儀禮、信仰崇拜、生產勞作的諸多領域。人們通過民間工藝表達自己的感情、審美和祝福。民間工藝中許多直接來源於先民巫術的用品，帶有原始圖騰崇拜、生殖崇拜、祖先崇拜以及鬼神崇拜的痕跡，表達著人們驅邪納祥的願望。在人類對大自然尚未了解和認識的年代，面對各種自

然災難和疾病，只能求助於神靈和巫術，以此祈求平安。民間工藝品中表達最多的主題，就是對五穀豐登、人丁興旺、子孫平安、健康長壽的期盼。相關的民俗活動因而變得多種多樣，工藝品自然也豐富起來，並得到不斷的發展和完善。

普及文化的萌芽

從民間工藝品的圖案中，不難找到那些圖騰和巫術符號，還有一些如陰陽、八卦等來自宗教影響的痕跡。人們通過民間工藝創造著自己的保護神，門神、竈神、八仙、福神、祿神、壽神、喜神，龍、鳳、虎、獅、蝙蝠及其他生肖動物，魚、蓮花、牡丹、石榴、葫蘆等等，這些形象都被賦予了民眾的想像和創造，自然物種的特性被延伸、器物名稱因諧音而被借用，再賦予新的寓意。

新石器時期玩具

許多民間藝術品形象本身，即是民間審美意識的集合。中國龍形象的形成，就是中國民眾將鹿角、蛇身、雞爪、獅尾幾種動物中最能表現雄壯之美的特點集中在一起創造的。人們需要它的完美。這類形象是經過了無數人漫長歲月不斷的創造才逐步形成的，是歷經千年文化積澱的結果。河南淮陽的泥玩具中有一種小泥哨，叫

做「小梨嘍」，它是古代的一種吹奏樂器，與陝西半坡遺址中出土的玩具「埙」相似，是新石器時期陶藝玩具的繼承，已有數千年的歷史。

與民俗互為因果

民間工藝美術是世代傳承的，其作者大多是農村婦女。從很小的時候，中國農村的女孩就要學習剪紙、刺繡、製作麵花等手工藝活動，「心靈手巧」歷來被作為是否「好媳婦」的評判標準之一。在從事農業生產和家務勞動之餘，婦女們製作剪紙、麵花、刺繡、編織物品，裝點和美化著家庭。每一個民俗喜慶節日裡，都是一次大的民間工藝的聚會，各種平日裡難得一見的工藝品一起粉墨登場。民間工藝品與民俗活動之間的魚水關係，其自身實用性和觀賞性的和諧統一，都使得民間工藝品表現出旺盛的生命力，其製作技藝也通過母傳女、師授徒而代代相傳。

風格題材各不同

民間工藝的表現形式和題材內容都十分豐富，其種類包括：剪紙、刺繡、麵花、玩具、雕刻、皮影、印染、面具、木偶、燈彩、編結、陶瓷等等；題材涉及神話、傳說、歷史、故事、社會生活、戲曲典故以及人類的生存環境和自然界的動植

物等等。又由於各地區各民族的自然條件、材料工藝、歷史社會、風俗時尚、生活習慣、審美觀念的差異，民間工藝品各自具有不同的風格特色，北方的粗獷、南方的細膩，西部的質樸、東部的時尚，不同的藝術特色在民間工藝品中都有著鮮明的體現。

先民工藝連古今

中國民間工藝是歷史發展到一定階段的產物，它成熟於漫長的農耕社會，其間不可避免地帶有地域鮮明的小農經濟的烙印。隨著社會的發展，生產和生活方式以及風俗習慣都在發生著深刻的變革，許多原有意義上的民間工藝已失去了賴以生存的基礎，處於快速的消亡狀態之中。可幸的是，上世紀末以來，已有不少有識之士開始重視挖掘、收集和整理工作，使得這些珍貴的文化遺產得到了有效的保護，也使得這些泥土味十足的前人心血結晶，得以繼續豐富我們的藝術生活。

《農家樂》熏煙剪紙——陝西富縣

熏煙剪紙也稱「熏花」，是一種傳統的「翻樣」複製。方法是將剪紙放在彩紙上面，用水噴濕，然後放在油燈上熏黑，揭去剪紙，就留下了清晰的底樣。富縣剪紙將底樣施以顏色點染，色彩豔麗、明快。

花等等區分；在製作方法上，又有單色剪紙、添色剪紙、套色剪紙、折疊剪紙等等類別。剪紙的題材廣泛，神話傳說、歷史故事、戲曲人物、花草果蔬、魚蟲鳥獸，包羅萬象。除了表現生活中喜聞樂見的事物，借助文學藝術表達善惡觀念，更多的是通過特定的形象組合、象徵的寓意語言，表達人民對美好生活的追求。由於地域和民族的不同，民間剪紙呈現出千姿百態的多元化藝術風格。其中，陝北剪紙就是最具特色的形式之一。

陝北的剪紙古樸、粗獷，內容豐富多彩，作者大多是農家婦女。她們剪的每一樣東西都不是原物的照搬，都有其本身美好的含義。比如剪一隻雞，它象徵吉祥，是取了「雞」和「吉」的諧音。剪紙的造型是誇張變形的，有著強烈的裝飾效果。在她們的剪刀下，動物身上的皮毛，都變成了漂亮的花朵，連茶壺也是用花的圖案組合的，用陝北婦女的話講，「剪紙就是剪花花」。

剪紙：千年工藝 剪出吉祥

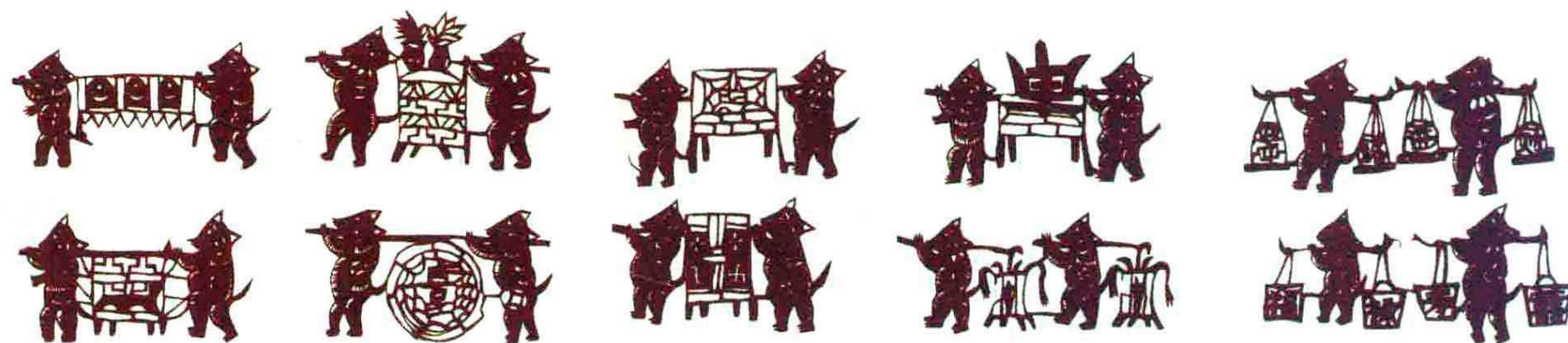
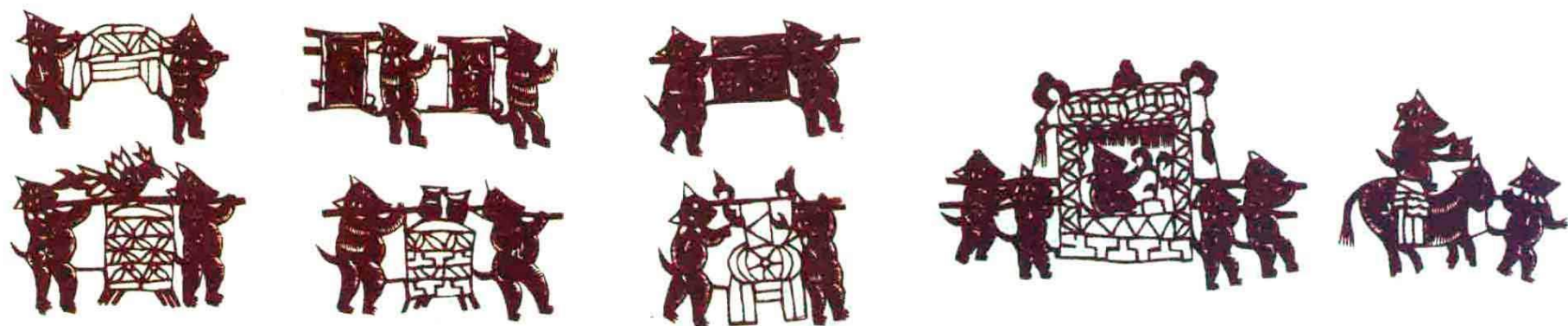
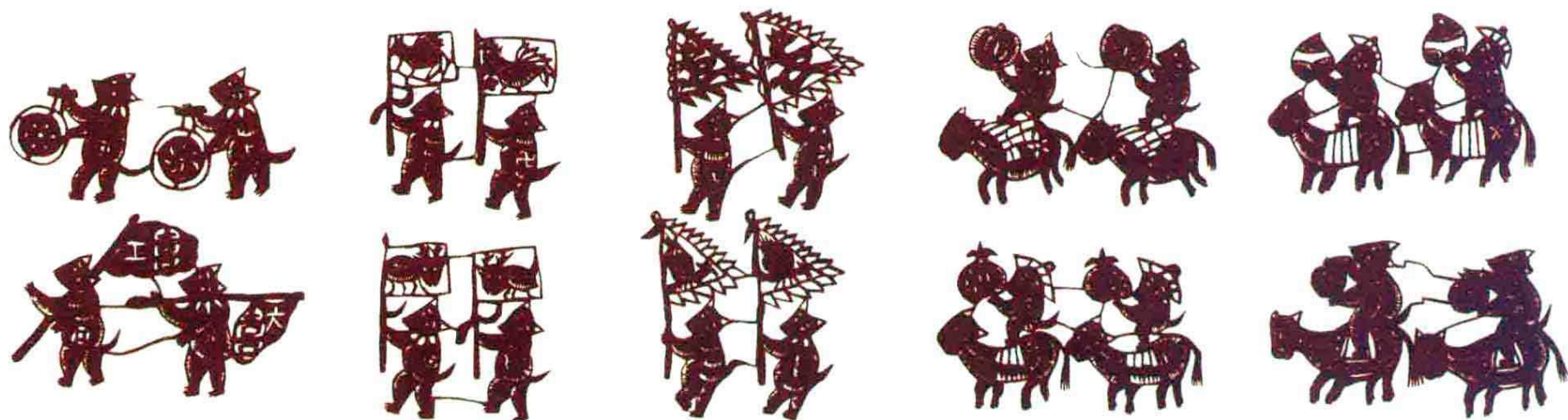
剪紙是用剪子或刻刀，在紙上通過鏤空、剪刻而成的一種造型藝術，在中國有著悠久的歷史。目前發現最早的剪紙是在新疆吐魯番出土的5幅北朝（公元386—581年）剪紙，距今已有1500多年的歷史。由於簡單易行，變化多端，所以從古至今，剪紙藝術幾乎遍及中國各地的城鎮鄉村，深得民眾喜愛。

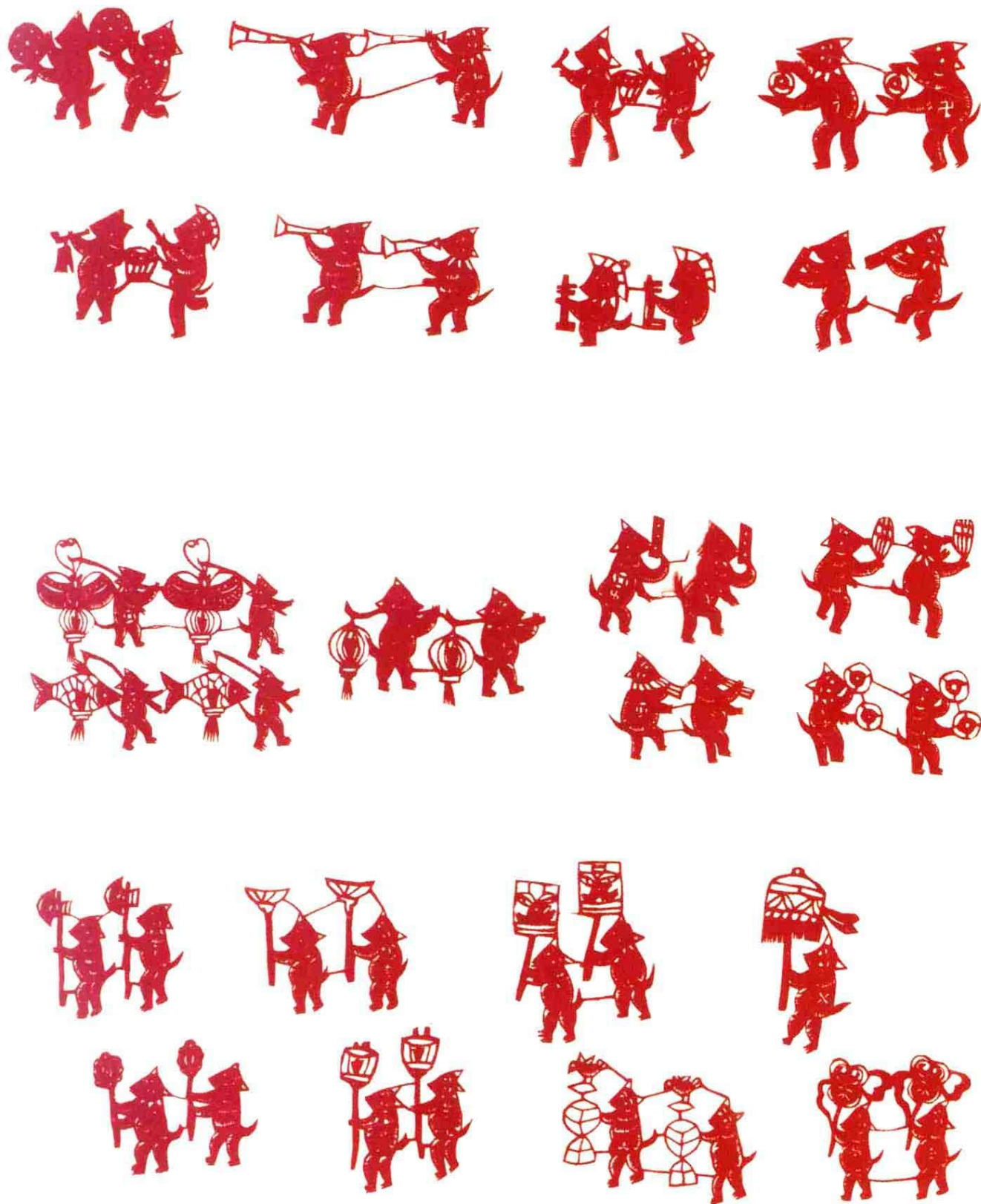
民間剪紙在應用上，有窗花、門花、炕圍花、碗架雲子花、頂棚轉花、吊簾花、禮花、喜花、壽花以及刺繡底樣的肚兜花、鞋

戲曲故事：紙塑窗花——陝西合陽

紙塑窗花，採取剪貼和浮雕相結合的形式，把包紮、彩繪、剪紙的手法結合起來，材料除了各種色紙外，還有布、綢、輕紗等。作品色彩鮮豔、立體感強烈。表現內容多為戲曲故事和花鳥蟲魚。

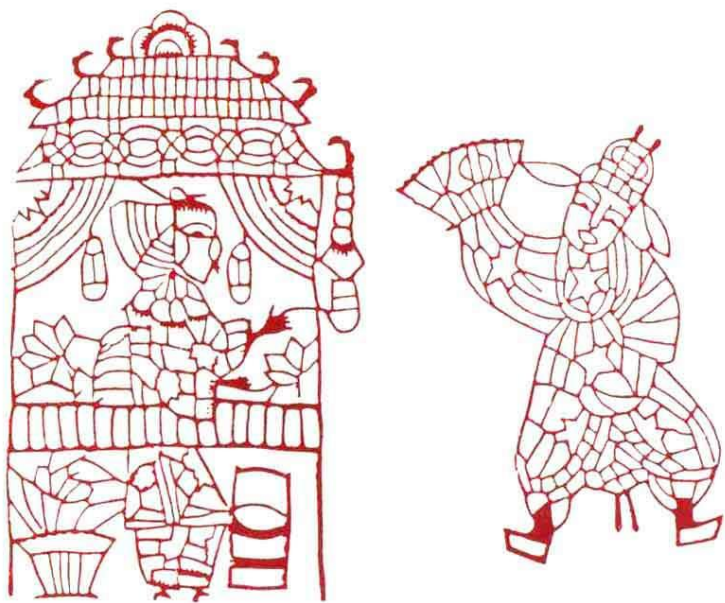

《老鼠嫁女》剪紙——山東高密（范祚信）

春節期間，中國各地流傳著有關「老鼠嫁女」的傳說。其中山東傳說是：農曆正月初七是民間的、也是老鼠的「娶親日」。作品中所表現的，實際上是清（公元1644—1911年）末山東大戶人家的娶親場面。

《雙面虎》剪紙——陝西延川（高鳳蓮）

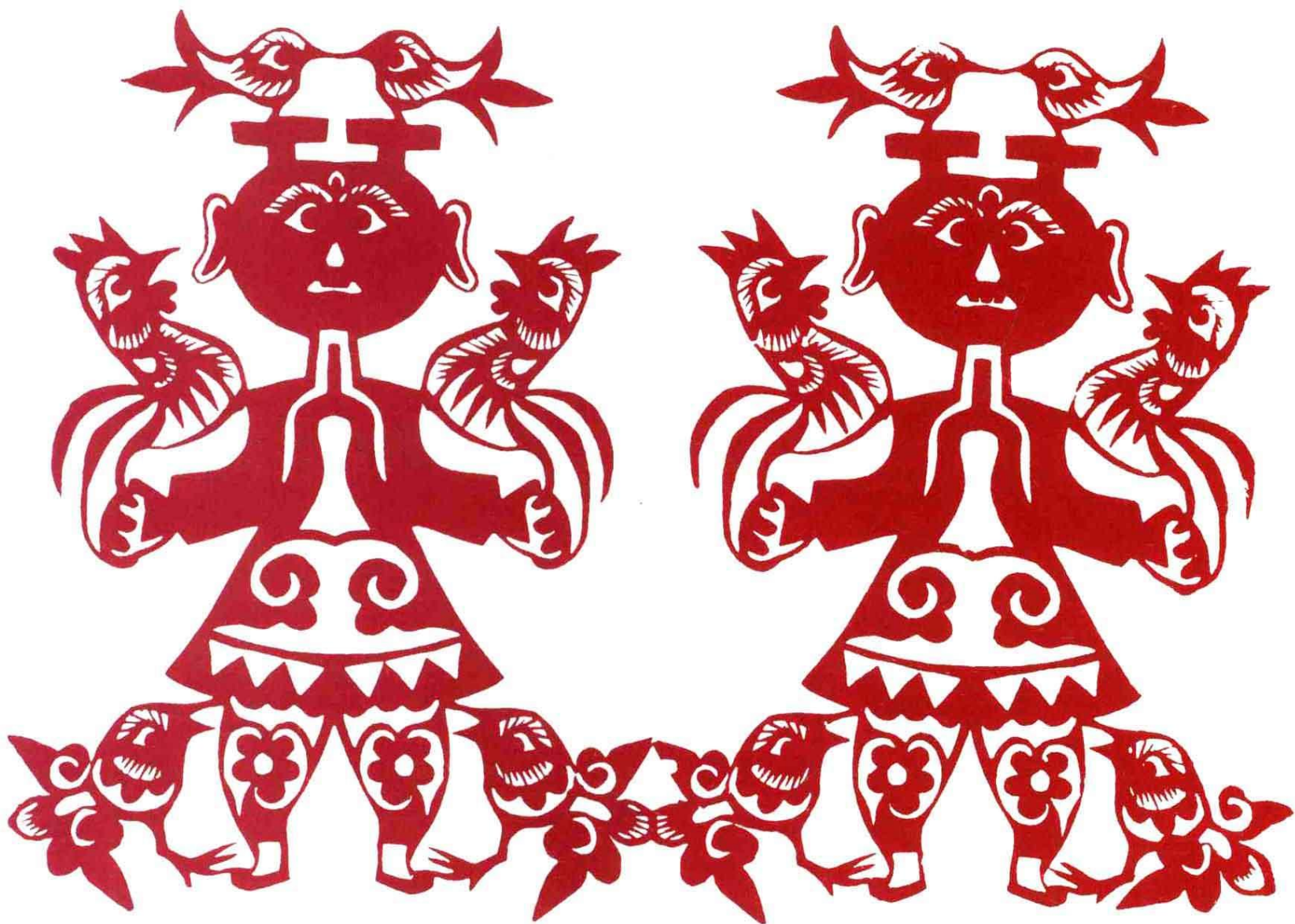
《滴水記》戲曲窗花——廣東潮陽（新寨嬌）

廣東潮陽剪紙以精巧細緻、情趣淡雅為特點。其作品細若遊絲，線條流暢、疏密得當、細而不膩。

《空城計》剪紙——山西新絳（蘇蘭花）

此時的蘇蘭花老奶奶已年逾八旬。在她家鄉——山西新絳縣，會剪紙的勞動婦女比比皆是，而且藝術水平都不一般。蘇蘭花是其中的佼佼者，她的作品精巧多采，乾淨利索，想像力豐富。她尤其擅剪戲曲題材，婦孺皆知的《空城計》表現的是三國時期（公元220—280年）蜀國丞相諸葛亮智退敵兵的故事。

《抓髻娃娃》窗花——陕西安塞（曹佃祥）