

装饰

4

工艺美术丛刊

裝飾

4

海伦剪纸 (文见32页)

装饰 工艺美术丛刊

(北京建国门外东环北路中央工艺美术学院)

编辑者: 装饰编辑委员会

1982年4月第一版第一次印刷

出版者: 人民美术出版社

发行者: 新华书店北京发行所

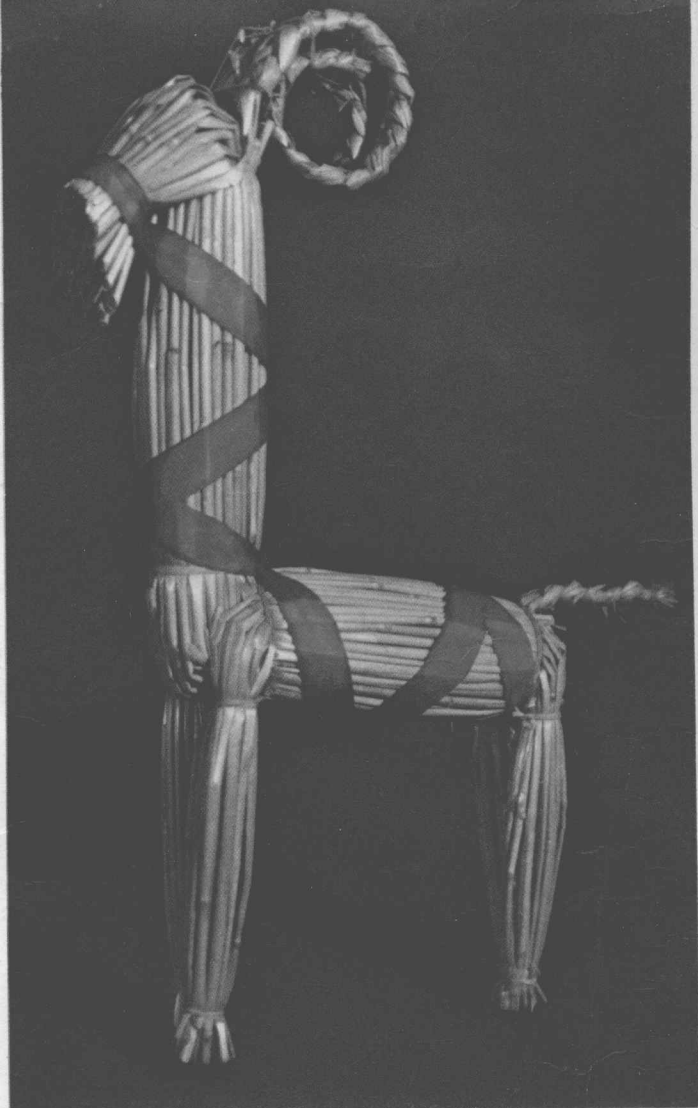
印刷者: 人民美术出版社印刷厂

书号: 8027·7825

定价: 1.80元

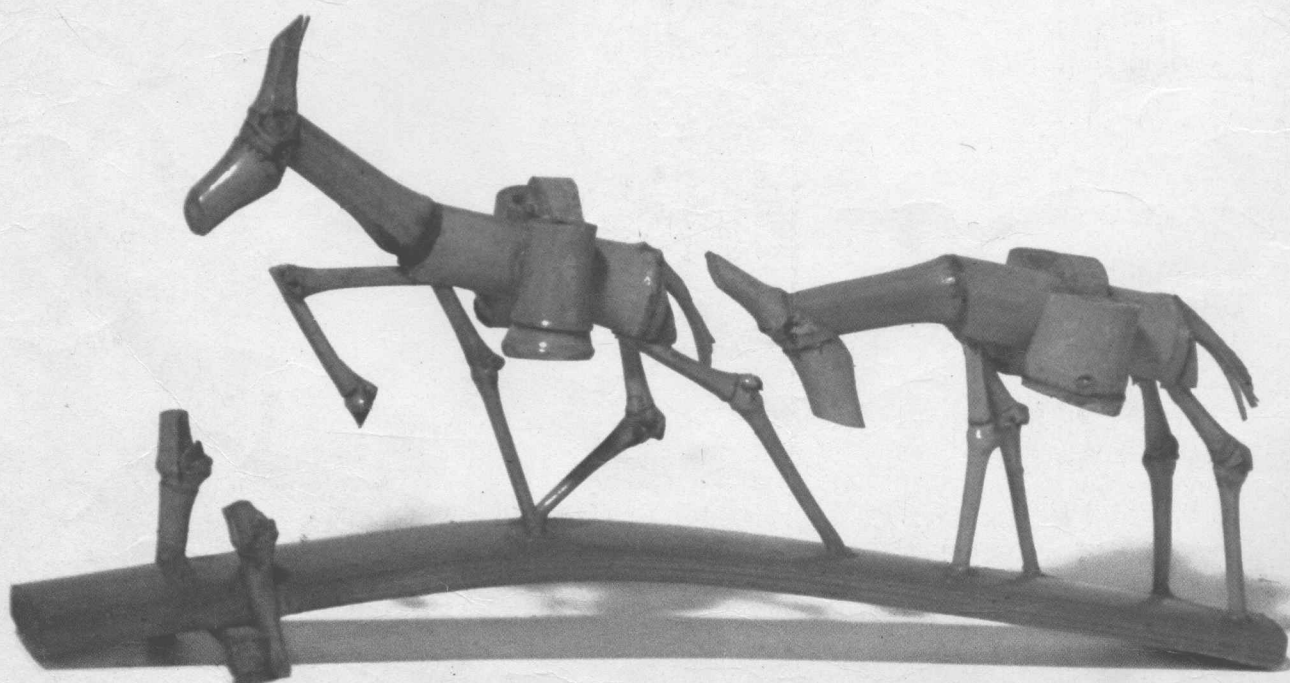

封一：民间编织：麦秆斗笠（福建）

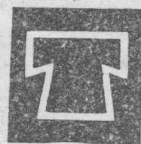
民间编织：麦秆羊（山东）

竹节毛驴 胡振昆作

装饰

第四辑

ZHUANG SHI

工艺美术丛刊

- 山东玉米皮编织工艺品.....刘永勋摄影
(彩色胶印 1 幅).....(封面)
- 福建麦秆编斗笠等.....王志平摄影
(彩色胶印 3 幅).....(封二)
- 民间挑花.....中央工艺美术学院藏品
(影写版 9 幅).....(13—15)
- 海南黎族服饰.....肖顺权、杨德福摄影
(影写版 6 幅).....(16—18)
(彩色胶印 10 幅).....(18—20)
- 陕西民间美术作品选登.....杨德福摄影
(彩色胶印 23 幅).....(21—26)
(影写版 14 幅).....(27—28)
- 陕西民间陶瓷.....中央工艺美术学院藏品
(影写版 3 幅).....(29)
- 山西民间美术
(影写版 13 幅).....(30—31)
(彩色胶印 2 幅).....(封底)
- 山西民间陶瓷.....金宝升摄影
(影写版 4 幅).....(31)
- 海伦剪纸.....傅作仁
(影写版 9 幅).....(32)
(彩色胶印 1 幅).....(封三)
- 竹节动物.....胡振昆
(影写版 7 幅).....(32—33)
- 陕西皮影.....
(影写版 3 幅).....(34)
- 民间蜡染新用
(影写版 6 幅).....(35)
- 民间浆染
(影写版 5 幅).....(36)
- 日本手工艺展览作品选登.....杨德福摄影
(影写版 12 幅).....(37—38)
(彩色胶印 3 幅).....(39)
- 郑于鹤泥塑
(彩色胶印 12 幅).....(40—41)
- 漆画选刊
(彩色胶印 4 幅).....(42)
(影写版 4 幅).....(43)
- 民间编织工艺
(影写版 21 幅).....(44—48)
- 美的回味.....赵昔 (3—4)
- 浅谈陕西门神、年画、玩具故事三题 王树村 (4—5)
(插图 2 幅)
- 黑色小花.....李寸松 (6—7)
(插图 2 幅)
- 陕西皮影.....张维 (7)
- 民间美术与生活.....邵养德 (8)
- 永远活着的小鸟
——漫话民间编织工艺 钟如 (8—9)

编 后

柯尔克孜族花毡·····张瑶渠 (10)

(插图 4 幅)

黎族妇女服饰·····黄政生 (11—12)

(插图 5 幅)

漫谈民间挑花·····王连海 (13—14)

(插图 2 幅)

山东草编工艺构成·····张金庚 (49—51)

(插图 10 幅)

蜡染方便裙·····黄能馥 (52)

(插图 1 幅)

广西苗族的浆染

(插图 1 幅)·····王蕴强 (53)

福建漆画·····曹振峰 (54)

山东民间无釉黑陶·····姜书璞 (54—55)

(插图 1 幅)

南方民间黑釉瓷——建窑·····郭福亭 (55)

(插图 1 幅)

晋南民间美术·····冯 梅 (56—57)

(插图 4 幅)

“民间工艺”释·····王家树 (57)

看日本手工艺展览会·····王守木 (58)

日本手工艺展览会上的民间陶瓷器皿·····陈震旦 (58)

民间蓝印花布在现代生活中的应用·····沈 之 (59)

(插图 3 幅)

工艺美术动态七则····· (60)

编后····· (2)

不消说，读者可以看得出来这一辑的编辑工作是围绕着民间和民族工艺美术而展开的。

伟大的祖国不仅拥有古老而光辉的历史传统，并且拥有十亿勤劳智慧的各族人民。我们的工艺美术就是植根于这肥沃的土壤里的。在工艺美术百花园中，民间和民族工艺美术是一丛充满活力而又十分美丽的山花。正因为是山花，容易被人们忽视。况且，有些人对不尚华贵、又无繁缛堆砌的山花，总是抱有审美上的偏见。例如有人就坚持：山沟里或者是山货店里的草鞋、筐篓、陶碗、饭盆……不值几个钱，算不上工艺美术！

由此可见，因为各种历史的和社会的等等原因，民间和民族工艺美术已经处在“亟待抢救”的境况中；发掘、搜集、整理、研究以及如何恢复、发扬、适当生产等有关学术和产销组织工作，也急需落实。

《装饰》将为此尽其薄力。这一辑就算是我们努力的开端。

在民间衣着美术方面，这里我们选刊了一部分民间挑花、刺绣和少数民族的服饰。这些作品出于劳动妇女之手，充满了感情，充满了生活情趣，艺术上是高水平的。与此同时，如何使这许多美丽“山花”更好地、更广泛地为现代生活服务，为发展现代化轻纺工业服务，我们尝试介绍了“蜡染方便裙”、“民间蓝印花布在现代生活中的应用”这两组文、图。我们相信这是一条新路、宽广的路，希望有更多的热心人去开拓。我们期待着。

竹、藤、柳、草、棕、葵……这些普通的俯拾即是自然材料，在各族劳动人民手中被创造出“适用、经济、美观”的各种工艺品，为人民群众的衣、食、住、行带来方便，也为国家的出口事业做出相当可观的贡献。这些编织工艺品往往体现出功能、材料、工艺和美学有机统一的设计思想。应当说，这是中国人民创造才能具象化的一个重要方面。为此，这一辑我们用了较多的篇幅刊出了若干件民间编织工艺品。当然，这远不能代表我国编织工艺的基本面貌。

陕西、山西，是中华民族古文明的发祥地，这里的民间艺术十分丰厚而富有特色，所以我们也作为一个编辑重点。

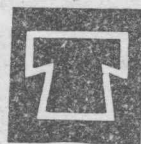
吸收民间艺术营养又有所创新的郑于鹤的泥塑、胡振昆的竹节动物，同样给人以美的享受和艺术上的启发。

日本手工艺在继承和发扬民间、民族艺术传统方面的经验，很值得我们借鉴。因此我们选刊了“日本手工艺展览”的部分作品。

当前，国家正在大力发展消费品的生产，劳动密集型工艺美术产品（包括民间和民族工艺）受到国家的重视，因此，我们认为，无论从文化或经济角度，民间和民族工艺美术都是不容被忽视的。

裝飾

第四辑

ZHUANG SHI

工艺美术丛刊

山东玉米皮编织工艺品.....刘永勳摄影	
(彩色胶印 1 幅).....	(封面)
福建麦秆编斗笠等.....王志平摄影	
(彩色胶印 3 幅).....	(封二)
民间挑花.....中央工艺美术学院藏品	
(影写版 9 幅).....	(13—15)
海南黎族服饰.....肖顺权、杨德福摄影	
(影写版 6 幅).....	(16—18)
(彩色胶印 10 幅).....	(18—20)
陕西民间美术作品选登.....杨德福摄影	
(彩色胶印 23 幅).....	(21—26)
(影写版 14 幅).....	(27—28)
陕西民间陶瓷.....中央工艺美术学院藏品	
(影写版 3 幅).....	(29)
山西民间美术	
(影写版 13 幅).....	(30—31)
(彩色胶印 2 幅).....	(封底)
山西民间陶瓷.....金宝升摄影	
(影写版 4 幅).....	(31)
海伦剪纸.....傅作仁	
(影写版 9 幅).....	(32)
(彩色胶印 1 幅).....	(封三)
竹节动物.....胡振昆	
(影写版 7 幅).....	(32—33)
陕西皮影.....	
(影写版 3 幅).....	(34)

民间蜡染新用	
(影写版 6 幅).....	(35)
民间浆染	
(影写版 5 幅).....	(36)
日本手工艺展览作品选登.....杨德福摄影	
(影写版 12 幅).....	(37—38)
(彩色胶印 3 幅).....	(39)
郑于鹤泥塑	
(彩色胶印 12 幅).....	(40—41)
漆画选刊	
(彩色胶印 4 幅).....	(42)
(影写版 4 幅).....	(43)
民间编织工艺	
(影写版 21 幅).....	(44—48)
美的回味.....赵昔	(3—4)
浅谈陕西门神、年画、玩具故事三题 王树村	(4—5)
(插图 2 幅)	
黑色小花.....李寸松	(6—7)
(插图 2 幅)	
陕西皮影.....张维	(7)
民间美术与生活.....邵养德	(8)
永远活着的小鸟	
——漫话民间编织工艺 钟如	(8—9)

编 后

柯尔克孜族花毡·····张瑶渠 (10)

(插图 4 幅)

黎族妇女服饰·····黄政生 (11—12)

(插图 5 幅)

漫谈民间挑花·····王连海 (13—14)

(插图 2 幅)

山东草编工艺构成·····张金庚 (49—51)

(插图 10 幅)

蜡染方便裙·····黄能馥 (52)

(插图 1 幅)

广西苗族的浆染

(插图 1 幅)·····王蕴强 (53)

福建漆画·····曹振峰 (54)

山东民间无釉黑陶·····姜书璞 (54—55)

(插图 1 幅)

南方民间黑釉瓷——建窑·····郭福亭 (55)

(插图 1 幅)

晋南民间美术·····冯 梅 (56—57)

(插图 4 幅)

“民间工艺”释·····王家树 (57)

看日本手工艺展览会·····王守木 (58)

日本手工艺展览会上的民间陶瓷器皿·····陈震旦 (58)

民间蓝印花布在现代生活中的应用·····沈 之 (59)

(插图 3 幅)

工艺美术动态七则····· (60)

编后····· (2)

不消说，读者可以看得出来这一辑的编辑工作是围绕着民间和民族工艺美术而展开的。

伟大的祖国不仅拥有古老而光辉的历史传统，并且拥有十亿勤劳智慧的各族人民。我们的工艺美术就是植根于这肥沃的土壤里的。在工艺美术百花园中，民间和民族工艺美术是一丛充满活力而又十分美丽的山花。正因为是山花，容易被人们忽视。况且，有些人对不尚华贵、又无繁缛堆砌的山花，总是抱有审美上的偏见。例如有人就坚持：山沟里或者是山货店里的草鞋、筐篓、陶碗、饭盆……不值几个钱，算不上工艺美术！

由此可见，因为各种历史的和社会的等等原因，民间和民族工艺美术已经处在“亟待抢救”的境况中；发掘、搜集、整理、研究以及如何恢复、发扬、适当生产等有关学术和产销组织工作，也急需落实。

《装饰》将为此尽其薄力。这一辑就算是我们努力的开端。

在民间衣着美术方面，这里我们选刊了一部分民间挑花、刺绣和少数民族的服饰。这些作品出于劳动妇女之手，充满了感情，充满了生活情趣，艺术上是高水平的。与此同时，如何使这许多美丽“山花”更好地、更广泛地为现代生活服务，为发展现代化轻纺工业服务，我们尝试介绍了“蜡染方便裙”、“民间蓝印花布在现代生活中的应用”这两组文、图。我们相信这是一条新路、宽广的路，希望有更多的热心人去开拓。我们期待着。

竹、藤、柳、草、棕、葵……这些普通的俯拾即是自然材料，在各族劳动人民手中被创造出“适用、经济、美观”的各种工艺品，为人民群众的衣、食、住、行带来方便，也为国家的出口事业做出相当可观的贡献。这些编织工艺品往往体现出功能、材料、工艺和美学有机统一的设计思想。应当说，这是中国人民创造才能具象化的一个重要方面。为此，这一辑我们用了较多的篇幅刊出了若干件民间编织工艺品。当然，这远不能代表我国编织工艺的基本面貌。

陕西、山西，是中华民族古文明的发祥地，这里的民间艺术十分丰厚而富有特色，所以我们也作为一个编辑重点。

吸收民间艺术营养又有所创新的郑于鹤的泥塑、胡振昆的竹节动物，同样给人以美的享受和艺术上的启发。

日本手工艺在继承和发扬民间、民族艺术传统方面的经验，很值得我们借鉴。因此我们选刊了“日本手工艺展览”的部分作品。

当前，国家正在大力发展消费品的生产，劳动密集型工艺美术产品（包括民间和民族工艺）受到国家的重视，因此，我们认为，无论从文化或经济角度，民间和民族工艺美术都是不容被忽视的。

美的回味

赵 昔

今年春节过后,在中国美术馆看了陕西民间艺术展览。它给我突出的感觉是熟悉和亲切。象会见久别的老友那么熟悉,象看到童年的伙伴那样亲切。

我站在非常熟悉的模拟的窑洞前,久久不想离去。看着这些反映着人民的劳动和生活的窗花,这些浸透着女性的温柔和富于装饰趣味的窗花;这些突出显示着我国西北农民特有的生活情趣和质朴感情的窗花,把我带回到四十年代的陕北高原。

一九四四年的春节,是一个永生怀念的春节。

虽然四十年代是我国历史上灾难深重的年代,但对抗战胜利、对生活充满信心的陕北人民,对这个节日仍一如既往地按传统习惯度过。人们在节前就忙碌开了,尤其是妇女,显得格外忙,也格外开心。除了赶制新衣,推碾子磨面外,最感兴趣的是剪窗花。有时几家的妇女聚集在一起,说着笑着,互相启示着,剪出各种题材的窗花。其中有表现送子参军题材的人物;有表现丰收景象的谷物瓜果;有表现生产劳动的牛羊鸡猪或表现生活情趣的妇女儿童。也有专门摄取清新朴素的生活小景入画的。这些剪纸刀法不一,有的流畅典雅,有的朴实厚重,也有的清秀如白描,但形意并美,且都寓意着喜庆欢乐。

到了正月初一这一天,无论走到哪个村子里,看到的是家家户户的窑洞,都重新糊过了门窗。在洁白的窗格里,贴着红红绿绿的窗花,再陪衬以换上新装的儿童,穿着虎头鞋、戴着虎头帽的娃娃,头上插着用红头绳盘结的小猴(据说这一年是猴年)的妇女,说笑声,鞭炮声,互相祝贺声谱成一支和谐的乐曲。男女老少,每一个人都沉浸在欢乐中。假使走进那一家去拜年,主人就很热情地端上一杯家酿的黄米甜酒,祝你健康愉快。这种酒香醇可口,沁人心脾。如今事隔将近四十年,但每每忆起陕北春节的这种喜庆景象,陕北人民这种真诚朴实的馈赠和他们多才多艺的素质,那种喜洋洋、暖烘烘的感觉仍不免立即涌上心头。

陕北人民的多才多艺,还表现在善于制作各种儿童玩

具和针黹工艺方面。

不知为什么,一看到儿童玩具就自然地 and 逝去的时光连在一起,就想起蔚兰的天,茂密的丛林和带着神秘色彩的辽阔的远方。这大概是由于玩具总是和孩子和童年连在一起的原故吧。

孩子需要玩具是天经地义的事。玩具使孩子们最早受到美的熏陶,最早懂得他们应该知道的人情——好与坏、真和假、美和丑。玩具能启发孩子们的思维、想象和智慧。教育家是不会忽略这一点的。从这个意义上讲,我国广大农村中的妇女,被称为教育家是当之无愧的。由于我国的特殊条件所决定,广大农村最发达的玩具不是机械电动玩具,而是就地取材制作的各种泥玩具,布玩具,草、竹编玩具,而北方则以泥玩具和布玩具为主。这些民间玩具不仅能供儿童玩耍,而且也是艺术水平很高的观赏品。这次陕西民间艺术展览会上展出的泥玩具和布玩具都很能说明这一点。如布制老虎,以弯曲挺拔的线条和简练夸张的手法,恰到好处地表现了虎的威仪,其生动的造型又赋与它憨态可掬的神情,使之人格化。因此,它虽是虎,可又不是令人谈之色变的那个虎,而是具有某种孩子们易于接受的天真稚拙亲切感的虎。当孩子们看到它时,不仅不产生恐惧感,反而一拍即合地立即视为自己的伙伴。又如陶制泥偶哨子不论是关羽、刘备,还是孙悟空、猪八戒、都是以中空泥胎,施以黑底彩纹。色彩对比强烈而不跳动,沉稳而不闷气。人物的状貌、性格、神态完全靠这寥寥几笔涂色来展示,维妙维肖,真可谓民间艺人之杰作。这种泥玩具,观之有情,吹之有声,儿童喜爱,艺术家也往往视为上品。而且造价低廉,颇适合我国广大农村儿童的需要。

制作这些玩具的原料纯属废物利用,前者大多是妇女们平时作针线时剪下的小布头,碎绸片,经过巧妙的搭配缝制的。而泥偶哨子则是遍地皆有的黄土胶泥。二者皆充分显示了材料的质地美以及艺人们的巧妙构思和因材施艺的独出心裁。而那些一针一线精心缝制的布玩具身上,不露痕迹地倾注着母亲对子女的爱抚和期望子女健康幸福的祝愿。

这些具有很高艺术水平的民间玩具,以它的艺术感染力使观众得到美的享受,并重温了自己童年时代种种可笑的蠢事以及慈母的爱抚。

我站在这些儿童玩具前面,仿佛回到了黄土高原上的蓝天远树的怀抱中,听着远处的鸡啼,看到金色阳光洒满大地,嗅着四周散发出的微微的泥土香。

在陕北生活的年代里,看皮影戏也是一年中的一大乐

趣。

陕西省的皮影绘刻艺术成就在我国享有盛名，这是公认不讳的。它融汇了汉画象石、宋院体画和民间剪纸、刺绣等多种艺术特点。它的人物造型洗练、优美。服饰精丽入微。雕镂精细准确。所表现的题材多是选自历史故事或民间传说。很多历史人物经过艺人的加工后，便栩栩如生地再现在今人面前。

艺人们雕镂的每一个人物，都经过了反复酝酿、琢磨，直至腹稿完全成熟，才着手刻制。因为这才能意到刀随，干脆利落，不露破绽；雕出的人物才能有神有韵。难怪我们看到的皮影有的只简单几刀，却恰如其分地表现了人物的忠、贞、邪、恶和真、假、美、丑的性格特点。原来这简单的几刀里面却孕含了艺人们无限的苦思冥想啊！

陕北的习惯是每年冬闲时节都演皮影戏，尤其关中地区更为盛行。在春节的日子里，农民们早早吃过晚饭，天刚擦黑就扶老携幼地象赶庙会一样涌向戏台（当地人是这样称呼放映皮影戏的场地的）。开演前是乡亲们叙家常的好时机，只听一片嗡嗡声。忽然开场锣一响，立即鸦雀无声，连孩子们的哭闹声也嘎然而止，墙面上也立即显现出各种故事中的人物影子，并配以陕西省独有的郿调伴唱。那种高亢挺拔中见深沉隽美的唱腔，不仅和晃动着影子合拍，而且和它的形式也极谐调。有时唱到激昂高亢处，使全场观众都能为之屏住呼吸；而唱到轻快抒情处，则四座观众就会情不自禁地跟着和起来。当时你会感到是全场共同演唱一出戏。虽没有指挥，但台上台下，戏里戏外，有唱有和，极其和谐一致。其乐融融无限。

散戏时，已是更深夜半了，但人们的兴致却仍在高潮。归去的路上便放声高歌。这声音回荡在夜空中，划破了夜的寂静，只见远处的几点黄色灯火颤抖着，还不时传来几声犬吠。此时此刻，身心完全沉溺于夜的安闲静谧中，仔细品赏着大自然的恬适和宇宙间无限的美妙。

浅谈陕西门神、年画、玩具故事三题

王树村

（一）

我国门上贴画以作装饰的历史很早，远在二千多年前的《周礼》上已有记载。《周礼》（春官）：“师氏居虎门之左，司王朝。”注云：“虎门，路寝门也，王日视朝于路寝，门外画虎焉。”到了汉朝，应劭著《风俗通义》卷八中，有“腊除夕，饰桃人垂苇茭，画虎于门，皆效于前事，冀以卫凶也。”证实了汉代以前确有门上画虎之事。汉代不仅门上有了虎样的画，还有画武士、画神荼、郁垒之说。《汉书》（景十三王传）：“广川惠王越，殿门有成庆画，短衣大袴长剑。”颜师古注：“成庆古之勇士也。”成庆或作成荆，一说即荆轲；门上画神荼，郁垒二神守卫，见于蔡邕的《独断》说：度朔山有神荼、郁垒把守鬼门，对恶鬼则捆之喂虎。以上诸说，可知我国门上画虎或人物的风俗已有很久的历史了，若实物，有近年出土的汉墓壁画，从中不难看出当时门上装饰之原貌。到了唐宋以后，道家又编造出秦琼、胡敬德二位唐代名将作为门神，《三教搜神大全》详载其事；明吴承恩采取其说，编入《西游记》小说中，影响很广，故各地民间年画多画秦琼、尉迟敬德作门神。

陕西汉中过去是盛产门神的地方，那里因交通不便，与外地往来不多，习俗多保持着固有的淳朴古风，这点也反映在民间木版门画上。汉中的门神仍袭古制，都是用古代勇士充作门神，从收集到的资料看，内容有：孙臧、庞涓、殷太子、姜太公、岑彭、马武、赵云、张南、李元霸、裴元庆、秦琼、尉迟恭、孟良、焦赞等等十多种，虽然好多人物是由历史小说中来，但它还是遗有汉代画勇士以卫门户之余韵。汉中的门神是用土纸并先刷一层白粉以便衬托出彩色。刷印用色只有章丹、苦绿、槐黄和紫红四色，色调浓重典丽，加上遒劲有力的刻工墨线，显得浑厚古朴，气势雄阔。汉中门神里的武将常是顶盔贯甲，项系围帛，腰扎包袱，身披战袍或穿战裙，足登战靴，手执兵器。身形挺胸腆肚，威武壮观。画文官则是戴紫金王冠，穿海水江涯蟒袍，腰横玉带，足踏朝靴或抱笏，或扶剑，神色怡然。汉中的门神正如民间画工口诀中所说“文人一颗钉，武将一张弓”的画法相仿佛，是知其画样由来已古。汉中的门神有立有坐，有骑马，有跨鹿，神态不一，姿架各异，画风高古，饶富装饰之趣味，足资我们今日创作来参考。

（二）

凤翔是陕西民间木版年画重要产地之一，它的作坊是

在凤翔县东的小里和陈镇。以小里产量较高，版样也多。小里原名叫“箫里”。因秦穆公女（弄玉）好吹箫，后来乘风飞去。其箫声传至村内而止，故称箫里。小里的年画多戏出，以《三国演义》、《水浒》、《西游记》故事较多，其次是表现生产生活的。如“纺织全图”“春牛图”等。也有些表现欢乐喜庆题材的。如“新年欢乐”“吉庆有余”“倩女寻梅（媒）”，“引进钱龙”等。还有些“镇宅虎”“五毒符”“谷雨贴”和马神、灶君、财神之类的迷信品。其中以窗花绘刻最精且富装饰味。内容有“忠孝全图”（刻岳飞、花木兰等故事）、“天河配”“四季瓶花”等图样。总计约有一百多种。在戏出内容中，有些是翻杨柳青齐健隆画店之版样。因嘉庆、道光年间，杨柳青不少商人携带药品和年画等物去新疆和西北一带经商。凤翔是西去必经之路，故尔有些画样留在了凤翔，这些都有实物可考。凤翔的年画有它独自的风格特色，一般版幅较小，适应西北农村屋舍贴用，画面线条简练，色彩鲜明洁净，人物形貌朴实憨厚。凤翔的年画不仅行销陕西各地，还远销到甘肃、宁夏和秦岑以南等地，很受西北一带农村欢迎。

解放后，不少美术工作者下到凤翔去作改造旧年画工作。曾创作了“兄妹开荒”“婚姻法”等十余种。后来合作化后，特别是“文化大革命”期间，因“破四旧”不少版样都被劈作柴烧，致使好多具有历史价值的画版（如《白狼过秦川》）等都再也找不到了。现存的风翔年画画版虽然为数不多，但已成我国民间艺术之文物。

（三）

民间玩具作坊或艺人，过去都奉战国时孙臆为祖师。传说孙臆被庞涓迫害削去双膝逃到齐国后，曾捏泥人作战场的对阵兵卒。故被当作祖师。陕西凤翔是生产民间玩具的著名产地，据说始于明朝初年，是刘伯温留下的。故凤翔玩具艺人祀刘伯温，因这里流传一故事，反映了刘伯温的智谋远虑和创制玩具的始末。

明初，朱元璋部将打下了北京，元帝弃城北逃，唯有凤翔的鞑子顽抗。朱元璋派兵往讨，刘伯温荐李文忠挂帅，并令一老兵随白将军同去。一路上鞑子兵见李文忠兵多不敢迎战，常乘夜半来骚扰，弄得李文忠兵马到了凤翔时，十分疲惫。李文忠拿下了凤翔后，以为鞑子都逃到长城外了，就在城外扎了四个营，自己带兵将入城歇息了。守卫东门营的是白将军，在营里守了几夜后不见鞑子来犯，以为天下太平了，就安排了二十四个兵卒看守并嘱那老兵管

汉中门神 尉迟敬德

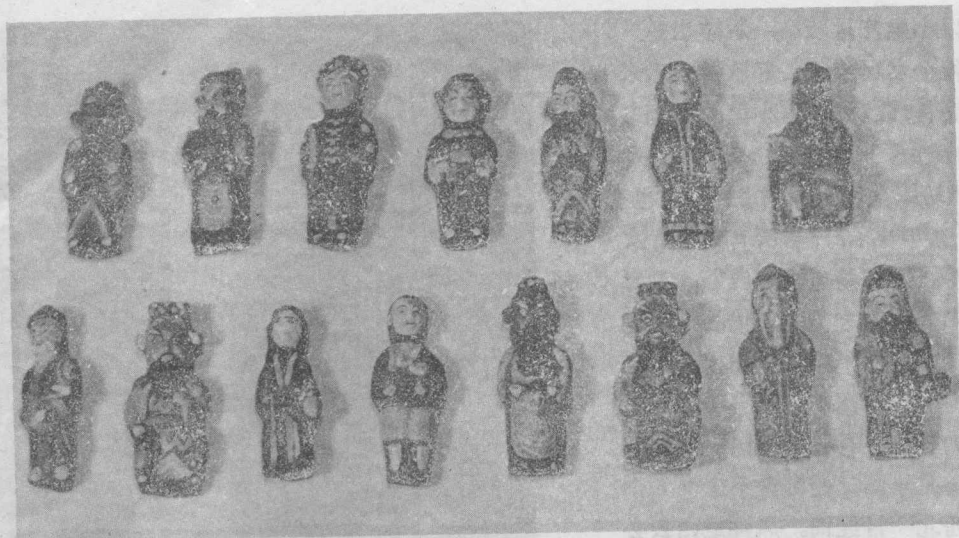
汉中门神 秦叔宝

理，自己也入城喝酒去了。老兵是个民间艺人，看到大家没事干，就教给大家捏玩具做鬼脸（假面具）玩。一天晚上，忽听马蹄声疾，老兵一想不好，敌人来了，急叫大家别怕，每人戴上一鬼脸，拿刀站齐，不许动一动。果然敌人来了。鞑子远远望见这一排人动也不动，有些生疑，走近一看，见二十四个头大如斗的鬼面虎脸力士，以为有神呵护，为首的不敢前进，挥鞭退回到长城以外去了。从此凤翔安定下来。后来李文忠和白将军等都回南京去了，这位老兵不愿离去，就在凤翔做起玩具来了。因为都知道这位老兵是刘伯温军师派来的，所以后人尊刘伯温为祖师，却忘了这位真正民间艺术家之名姓了。

这个故事说的有头有尾，是否真实暂且不管，凤翔的泥玩具中确是有“兽头”这一品种。画豹头环眼，翻鼻裂咀，形象狰狞可怖。这类兽头是用纸浆合泥做成，原来很像“假面具”，今已成为流行于西北一带农村的壁挂装饰了。凤翔的泥玩具中还有花牛、太狮、少狮、坐狮、骑虎娃、花虎、麒麟送子、戏出人物、娃娃抱莲等，个个都很朴实拙稚，非常有趣。凤翔的泥玩具曾是农村妇女的副业，他们从来没有受过什么专门训练，自有他们民间朴素的审美观，故作品颇能唤起广大群众的美感。又因凤翔过去从未见过火车，汽车也很新鲜，故受外地和洋货影响不大，仍保持了我国民间艺术固有的健康之色彩和风格，这点非常可贵。

黑色小花

李寸松

西安有一种儿童玩的黑泥哨，当地人叫作“泥叫叫”。看起来并不显眼，总共才四、五公分高，可是很有意思。由于价廉物美，便于携带，我去西安时，总要带几个回来，自留以外还分赠同好，受者都很赞赏。有一次我送了两个给一位外国画家，他一看，竟然把哨子使劲一吻欢呼起来。有人问我，这种小黑哨到底有啥好？这一问，一下子倒把我问住了，逼着我思考一番。现在我讲一点情况，谈一点看法，作为“抛砖引玉”如何？

泥哨，泥哨，一是泥，二是哨。做泥哨先把胶泥砸匀和好，再放在模子（当地人称为“按子”）里按。按子是半片的，只有前身，留出后背，在后面用制哨棒一插，捏好哨子，泥坯就做好了。和泥、做哨都要凭经验和技术，泥和得过湿太干都不行，哨子做得不响就成了废品。“哨大声亮”是质量要求之一。泥坯要阴干。阴干后，在冷天，可放在家里的土炕里用暗火烧制。所谓“暗火”，就是一层哨子，一层锯末（木屑），把哨子埋在锯末里慢火熏烧。临睡前点火，第二天早晨就烧好了。这种烧法最好，因为哨子很小，火大了要烧化，火小了烧不透。还有一个妙处是生了产，又取了暖，“一举两得”。天热了，可在院子里码好后，用土糊起来烧。这样烧，成本低，效果好。泥坯经过烧制，坚实得多，上彩后再上一道油，玩吹时，碰到口水也不怕。

老艺人说：“好叫叫要全身通黑。”我最初以为这是上的黑彩，后来才知道是用暗火烧出来的。就是锯末在闷燃时，烟子都跑入了泥内，出炕时个个都是“包龙图”，通

身乌黑。那末为什么要做成黑的呢？为什么要以黑为主色来统率其他鲜艳的大红、大绿、大黄、大白……呢？小黑哨的题材最多的是戏曲人物，戏剧的服装不是十分华丽吗？为什么不照样做得“漂亮”一些呢？我再向民间艺人请教。七十岁的老艺人王仲义说：“我们这里，认为黑色是美色。穿衣服爱穿黑的，尤其一到冬天，黑袄、黑裤、黑鞋、黑帽一身黑，只有袜子是白的。

你看，我们这里的箱子、柜子都是油黑的，黑的做托色（底色）什么颜色都能托出来。油出来也好看，黑中透亮，亮亮光光的。”这我才多懂了一点，黑色是这里群众喜爱的颜色。

“泥叫叫”所以以黑色为主，是这里群众的审美观的一个反映，它是群众有意识的对“美色”的追求；用“暗火”烧制是劳动人民有目的的、有追求的一种创造。正因为是群众喜闻乐见的“美色”，所以才受到群众的欢迎。正因为有了当地的特色，才形成了独特的风格。这不由得使我联想起威武雄壮的陕北安塞腰鼓来，相传这种腰鼓起源于先秦时代塞边战士的击鼓报警，后来发展成了一种舞蹈。古代的战衣是黑的。《战国策赵策》中曾有记载：“愿令补黑衣之数，以卫王宫。”现在安塞腰鼓犹有古风，服装也是黑的。范文澜同志在他写的《中国通史简编》中提到：“据传说：有虞氏（舜）夏后氏（禹）都尚黑。墨子行夏道，衣服用黑色布。韩非子说：“舜和禹都在木制饮食器、祭器外面涂漆，当是尚黑的意思。应用在陶器上，就有黑陶的创造。”（修订本第一编，第105页）可见“尚黑”在我国已有好几千年的历史了。这样，我们再来看看这小小的黑泥哨，就能体会到：它具有耐看的，单纯、古朴、瑰丽、浑厚的韵味，能给人以美的享受，这里面有民间艺人的智慧，还有其历史的因缘。

民间艺人的智慧，不仅在于用色，也表现在造型上。我们知道戏剧是不同于生活真实的艺术创造，每一个角色就是一个艺术形象，但是民间艺人在制作戏曲人物哨的时候，并不只是重复舞台上的形象，而是大胆进行再创造。

陕西皮影

· 张 维 ·

老艺人王仲义说：“戏装和脸谱都很花，画时要看它是以什么颜色为主，拣要来画，每个人要画出特色，什么人一看就是什么人，叫叫很小，除了画脸，还要画上有特色的穿戴和东西。像姜子牙要画杏黄旗和打神鞭，薛平贵要画风帽和马鞭，王宝钏要画提篮和铲子；程咬金要画国公帽和斧头……。画要画得好。又要省工省料。画多了（复杂），又花又费工；画少了，人不买。”可见民间艺人在艺术实践上懂得艺术的真实不同于生活的真实，他们凭自己家传和来自民间的艺术素养，又考虑到玩具的要求，以人“买”和“不买”为标准，也就是以群众喜欢不喜欢，儿童欢迎不欢迎为标准，不拘泥于生活的真实，大胆地“拣要”地来画，果断地放松、减弱或省略一些不紧要的东西。你看他仔细画了传神的脸，相对放松了次要的身。仔细画了脸上的神，又精简了脸谱上可去掉的“花”。在“次要”的身上，重点画了必要的物，“轻描淡写”了手和脚。这样处理都是为了要用最简练的几笔达到“画什么人像什么人。”就是画戏装上的纹样，寥寥几笔也是围绕着加强说明人物的身份，如姜子牙身上突出画八卦，说明他有神通，会法术；程咬金的袍上只画了几道人字形花纹，代表他穿的是国公的蟒袍……。因此，以它古拙的笔调和独特的色彩结合在一起，使人感到“省工省料”、“画得好”；使孩子们感到好看又好玩；对我们美术工作者来说，也可以从中得到启发和滋养。

小小哨子，过去很少有人注意。“四人帮”横行时却也未未能逃脱厄运，模子被毁，存货被砸，遭受了严重摧残。所幸的是“四人帮”被粉碎后，从一九七九年起已重新生产，但目前元气尚未恢复。过去鱼化寨八个自然村二百多户都以此为副业，现在只有两个村几户人家在做。过去式样有一百多种，现在仅有十几种。更值得注意的是：老艺人已经很少；质量不如过去；销售渠道还不畅通。所以，希望有关部门更多关心这朵古朴的“小花”，重视调查，加强研究，采取措施，解决问题。

一九八一年四月于北京

“一口叙说千古事，双手对舞百万兵”——这是陕西民间对皮影戏的赞誉。过去，陕西关中农村从阴历十月就开始演皮影戏，一直演到来年开春，可见群众对它的喜爱。因皮影戏班子小，形式简便，易于演出，也适合山村小寨的条件。一场戏不过五人，互相配合，各执其事，挑、唱、奏、吹、拉、弹、打、管灯等，都能兼顾。

农民们干完一天的话，晚上扶老携幼坐在窑洞里或场房里看皮影戏，确实是一种很有意义的文娱活动和精神享受。皮影戏的故事内容多取材于民间文学中的历史神话、传奇故事等，解放后也演出了不少新内容的皮影戏，如“兄妹开荒”等。

陕西皮影，从刻制形式上可分为东、西两路。东路皮影风格精巧细致，身形较小，多是豹头深眼，装饰严谨。

（东路包括华阴、华县、蒲城、韩城、澄城、朝邑、潼关、大荔、白水、合阳、渭南等县。）西路皮影则显得茁壮粗犷，形体较大，多刻通天鼻形，图案简明大方。西路泛指泾阳以西各地。两路皮影虽有不同处，但都具有共同的陕西地方特色。人物造型经过夸张、典型化，身份和性格特征很鲜明；皮影的色彩鲜艳强烈，表现了人民群众的爱好。例如刻划一个丑媒婆“能说会道嘴如刀”的性格特征，除了面部形象外，还在媒婆的头上装饰了一把刀。又如“耳不闻巾子”是丞相（或相当于丞相身份的谋臣）的家常便帽，通过它加强了作为朝廷要臣“耳不闻”（不听邪恶胡言）的身份特征。皮影中的动物形象和衬景道具，也都再现了生活的真实，又具有适于演出的装饰效果。

皮影，早先是用素纸多层合粘雕形，后来改用羊皮、驴皮，现在用牛皮。制作过程是先刮光、泡制牛皮、过稿雕镂、染色熨平，再出水胶定、用线穿连起来。制作皮影是辛苦而细致的劳动，一张粗糙的牛皮，要制成薄而均匀透明的皮料，得经反复的刮泡。刻制时要大面积或多处镂空（特别是人物面部），线与线、线与面都要互相连接。皮影染色以红、黄、绿、黑和青莲为主，染色方法有平涂、晕染、勾线。

每一个皮影形象都是刻制艺人精心经营、艺术劳动的结果。七十三岁的老艺人李占文，经验丰富，手艺高强，他的皮影作品受到国内外广大群众的赞赏。

（陕西皮影作品请见第34页）

民间美术与生活

邵养德

民间美术始终扎根于劳动人民生活的泥土之中。它来自生活，又用之于生活，有力地发挥了美术认识生活、陶冶情操和美感享受的作用。

民间美术始终以人为中心。劳动人民的一生，随时随地都在追求美的享受。

孩子呱呱落地，到三十天要过“满月”，亲戚乡邻们不免要为孩子祝福、送礼。这礼品，很多都是出自劳动妇女之手的民间美术——绣花的小帽、小鞋，鞋帽上的虎头、凤头又都是吉祥的象征。如果家境富裕，还会赠送镀金的甚至是银制的小锁。

到了成年男婚女嫁，各种彩礼也都是精工细作的民间工艺品。尤其是女孩子出嫁，从头到脚，全身都与美术有关：刺绣花鞋，图案是鸳鸯戏水，表示夫妻的恩爱；头上的装饰、耳坠、银钗、金簪，装点得美丽异常；至于身上的衣、裙更是女孩子家艺术才智的集中表现。过去，嫁娶都要乘坐花轿，那轿子的设计和装饰，应当说也是我们民族特有的工艺美术作品吧。入了新房，炕围、墙壁、顶棚（四角和中心）都有讲究的剪纸图案，窗户上“双喜”剪纸更使整个房间喜气洋洋。新制的家俱——箱子上的“龙戏凤”、柜子上的描金彩绘，都是那样地吸引着人们的视线。炕头上的绣花被褥、绣花枕头，鲜艳夺目，使人感到生活的美满和幸福。

年轻的妈妈生下第一个宝宝。当宝宝咿呀学话，一双小手要抓拿什么东西时，巧手的妈妈（或奶奶）就为孩子准备了可爱的布老虎、“泥叫叫”和各种美丽有趣的玩具——这都是优秀的民间工艺美术。

如果一个人健康长寿，能活到六十、七十、八十岁，孝顺的儿女就要为老人“过寿”，祝福双亲寿比南山。寿礼固然是以食物为主，但那些白净的用面粉做成的各式寿桃（馒头），既是欣赏品，也供老人食用。老人吃了儿女的寿桃，全家沉浸在幸福喜庆的气氛中。

当然，人总是要死的。死后的葬仪，处处也少不了民间美术。寿衣、寿枕要讲究美；即使棺木油漆，也要装饰一番。过去，举行葬仪时还使用各种纸扎活（纸马、纸人、纸轿车、香盘、香串、各种花幡等）。优秀的纸扎艺人，也常常把自己对生活、对美术的感情灌注在这些纸扎活上。

中国人民是爱美的。传统的几个大的节日，特别是春节，表示吉利喜庆的美术品——“年货”，处处可见，衣、食、住、行、用，无所不包。民间美术与人民、与人民的生活是不可分的。

永远活

——漫话

夏日，麦收的季节到了。一片片连成海洋似的麦田，金黄色的麦浪在翻滚，人们的笑声在空中回荡。又是一个喜人的丰收年。面对这丰收的场面，怎能不令人欢畅，又怎能不激励人们对未来的生活充满着信心和希望！

丰收的小麦归了仓。剩下的麦秸（麦秆）却又开始它的新的生命——作为手工编织艺术的原料，它以自己特有的朴素而光亮的质地美，进入工艺美术百花园中，重新绽开了“麦秆编织”这一朵民间工艺的奇葩。

说起麦秆编织，我不禁忆起童年时代的一段往事：

麦收的日子里，天不亮，大人们就挑上盛着饭菜汤水的担子、拿着工具下地去了。有时候，我也一骨碌从炕上爬起来，一路上象一个小尾巴似的跟在大人后边跑着跳着。在麦地里，炽热的太阳虽然晒得慌，可是玩得很开心。什么小鸟啊，鸟蛋啊，蚂蚱啊，美丽的小甲虫啊……简直应接不暇。有时我将这些经过极大的努力而捉到的小生物，当成好朋友，与它们说笑，和它们一起飞翔奔跑。这些最好的“玩伴”给我带来莫大的欢乐。有一

着 的 小 鸟

民间编织工艺

钟 如

次不小心，哥哥刚刚给我捉住的一隻小山雀突然从我的手中飞去，我伤心地大哭起来。父亲劝慰说：“不要哭了，我来给你编一隻小鸟！”于是他捡起几根直溜而光洁的麦秆在水罐里浸了浸水，坐在地头上信手编起来。我在旁边专注地看着，等着。不大一会，一隻麦秆编成的小鸟出现在我的面前，我高兴跳起来。这只编织的小鸟可不象真的小鸟那样不听我的话。它总是伴在我的身旁。有时我把它高高举在手中，一边跑一边喊：飞呀，飞呀！当我跑累了，就对它说：小鸟，咱们该回窝了，歇会儿吧……

这只麦秆编成的小鸟，一直没有从我的记忆里飞走，一直活在我的心中。当我成人后开始踏上工艺美术这个专业岗位时，这童年的往事又伴随着我的工作多少次地在我的脑海里浮现；它不仅“活”着，而且成了我在工作上的启示者。

为什么一隻麦秆编织的小鸟，竟有如此长久的“生命力”呢？不消说，它曾经是我童年时代的“玩伴”。它每每带引我重游那天真无邪的童年世界，而童年世界的事事物物对于一个成年人来说，都会是格外亲切的，令人难以忘怀。——诚然，在归社会，多数人的童年往往是辛酸而悲惨的。

它“活”着，更重要的原因在于它是“美”的，这种美是被广大的劳动人民所公认、所接受的，它是真正的民间工艺美术。任何真正的民间艺术（包括民间编织工艺），都会是生命不息的。

民间艺术、民间工艺美术应当是劳动人民自己的艺术。但劳动人民创造的工艺品可以有两种情况：一种是反映自己的简朴生活，又是自己制作、自己使用、自己欣赏的；另外一种，虽是自己制作，但主要是为了销售或为了迎合别人要求的。前者充满了艺术活力，往往是劳动人民在特定历史条件下，自己的生活、理想和创造力的结晶。这里不妨讲一个民间编织工艺的故事：

古时候，四川民间有一位姓王的心灵手巧的竹编篾匠，人们都称呼他“王巧手”。他编的鸟会飞，编的人会说话。皇帝听说了，很害怕。派了官兵要来捉拿王巧手。勇敢勤劳的王巧手，不仅手巧，而且不畏强暴。他用一夜功夫编出了巫山和秦岭，阻挡了反动统治的暴行。后来就有一

首民谣流传下来：

蜀竹编成巫山险，
蜀竹编成秦岭奇；
巫山为门秦岭户，
一夜巴蜀大门立。

这个故事不免有些神话色彩，然而却生动地说明民间编织工艺与劳动人民思想感情的内在联系。

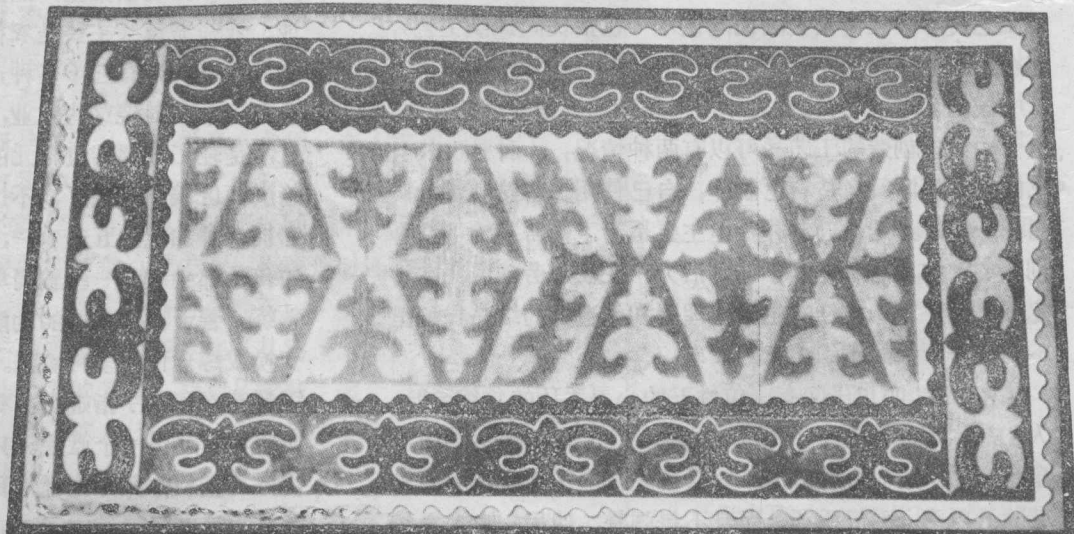
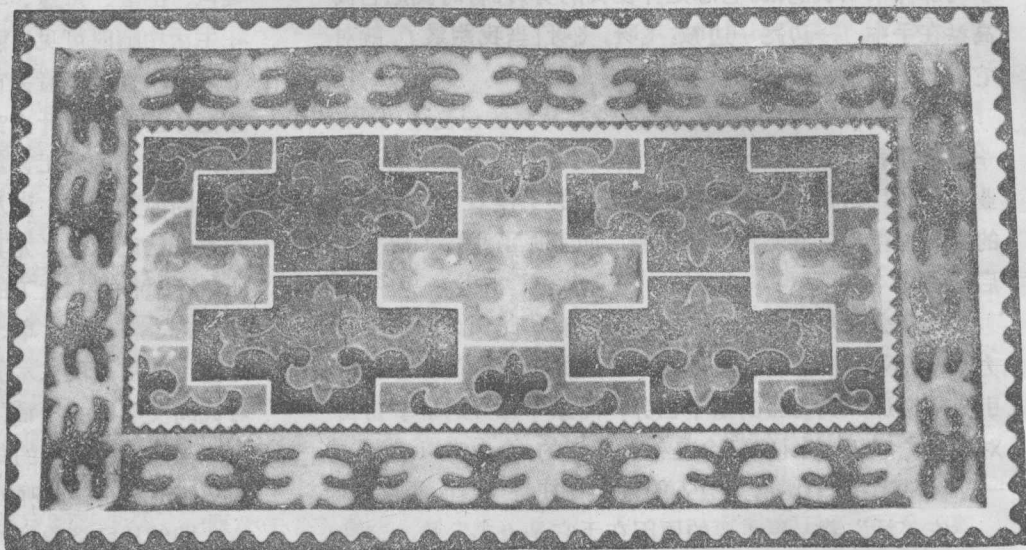
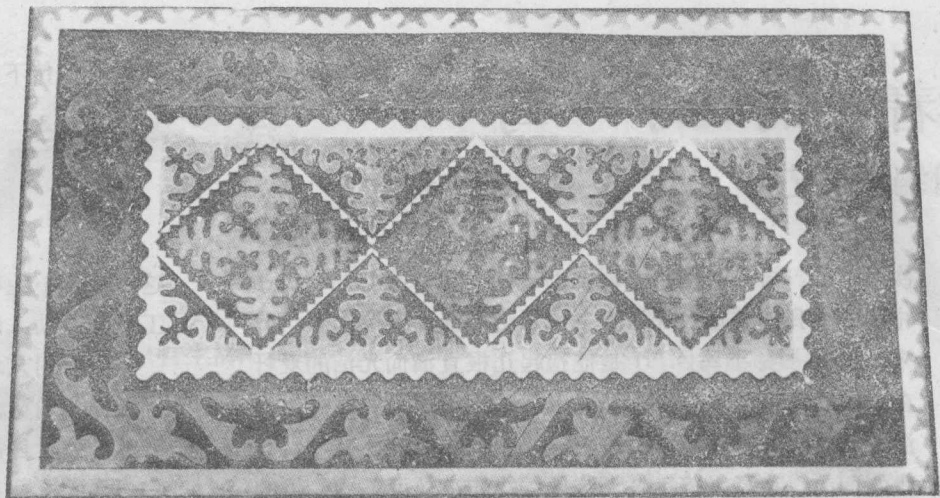
在民间艺术中，编织工艺不仅起源最早，而且涉及的生活面相当宽。它，除了用于工农业（尤其是农业）的生产工具外，日常生活中衣、食、住、行，都有它用武之地——斗笠、蓑衣、草鞋、凉席、食盒、饭具、椅凳、床榻、篱笆、围墙、舟篷、车具……举不胜举。或许，正是在生活中随时可见、随手而用，也就习以为常不被重视了。本来嘛，提起竹篮去市场买菜，这有什么？拿起竹壳保温壶泡杯茶，这有什么？到山货店买上一顶草帽，这又算什么？但是，编织工艺给人民生活带来的方便，在艺术上给人们的视觉满足，以及在国家经济领域中的重大作用，都不容低估或忽视。尤其是民间编织工艺品所具有的美学特征——那朴素、大方的造型，粗犷、牢固的编织纹路，再加上竹、藤、柳、草、棕、葵等不同材料的自然质感和色泽美，更是人民艺术的精华。鲁迅先生在《门外文谈》中对民间文学中的民谣、山歌、渔歌等，曾经作过这样的评论：“虽然不及文人的细腻，但他却刚健清新。”民间编织工艺又何尝不是如此呢？

即使从经济角度，民间编织工艺也是当前经济调整中大力发展劳动密集型产品的重要方面之一。祖国的南北各地，农村城镇（主要是农村），可以利用的编织原材料（包括野生原料）有三十多种；国家和集体经营的专业化企业五百多个，围绕这些企业，城乡副业生产队伍多达百余万人，是轻工业部门过亿元的“拳头商品”之一。例如广东肇庆西区编织工艺厂，不过是一个不到二百人的小厂，但它拥有外加工约五千农户，每个农户除成人外，七、八岁的孩子都会编织一些较简单的产品。这里的编织能手技艺熟练，善于根据不同的功能要求、结构特点、视觉设计等，变换或综合使用多种编法。这些能手们的手指完全可以与钢琴演奏家的手指媲美。有一次我正在观看一位妇女编织能手如何起编一个篮底。只见她十个手指同时快速动作，快得简直使你眼花缭乱，我还没有来得及看清经纬交织的关系，篮底已经编完了，而且她一边编着一边抬起头来笑着和我说话。我心想，劳动人民勤劳的双手多么了不起！

张瑶蓁

柯尔克孜族是我国兄弟民族之一，主要集居在新藏维吾尔自治区喀什市西北四十多公里的克孜勒苏柯尔克孜自治州。柯尔克孜族人民多居住在山区草原牧场，以放牧业为主，这就为制造花毡提供了丰富的原料。花毡由两层组成，底层用杂色羊毛擀成，上层用色毡剪贴的纹样组成。花毡图案结构严谨，粗犷有力，连续性强。图案的基本单元，象一隻展翅的山鹰，因为山鹰是牧民狩猎时不可少的左右手；有的图案单元则是鹿角的变形。柯尔克孜族是一个历史悠久的民族，有着自己的文化艺术传统，花毡就是其中的一枝鲜花。牧民们用花毡装饰自己毡房的四壁和地面，既可保暖，又美化了居住环境。

黎族妇女服饰

黄政生

黎族是我国具有悠久文化传统的少数民族之一。从远古以来,黎族人民就分居或聚居在美丽富饶的海南岛上。黎族人民勤劳勇敢,能歌善舞,男猎女织。在长期的生产和生活中创造了灿烂的文化艺术。其中尤以黎族妇女的纺、织、染、绣等手工艺术,充分表现出她们的智慧和才干,对木棉的纺织更是别具匠心。据历史记载,宋末元初,我国历史上著名的松江女纺织家黄道婆曾在海南岛崖州向黎族同胞学习了一整套棉纺技术,可见黎族妇女自古以来就有很高的纺织技艺。

黎族妇女以灵巧的双手用简便的工具可以织出绚丽多采的富有民族特色的桶裙。桶裙上的花样,据粗略统计不下千种之多。这些服饰花样经过祖祖辈辈的流传、再创造,形成本民族特有的装饰艺术风格,成为黎族人民优秀文化的重要组成部分。

黎族妇女服饰,形式多样,色彩鲜明,图案的取材十分广泛。归纳起来,可以分为四类:一、人物纹样——以人物作为服饰纹样乃是黎族妇女最常用的也是最普遍的题材,无论哪个地区、哪个支系的黎族妇女桶裙上面都出现人物图案,人物的动态、形象都是几何形的(图1),有的还可以表现舞蹈、婚嫁、生产、狩猎等场面。二、动物纹样——龙、凤、鸟、鹿、牛、黄猄、熊、猫、狗、

鸡、蜈蚣、青蛙、各种鱼虫等(图2—图4)。三、日常生活用品和劳动工具——算盘、扁担、锁匙、禾叉、梳子、镰刀、犁耙等(图5)。四、花草纹样和其他纹样(字纹、雷纹、星光、纹身、几何图形等)。

黎族妇女服饰图案之所以多采,还在于每个支系都各有自己的特点。黎族按历史的习惯分成若干个小支系,各支系的妇女都有自己传统的花式纹样和习惯色调,支系中又因居住地区不同而又有所变化。例如,我们来到琼中县五指山区一带,就会看到这里的妇女身着对襟上衣,圆领,前有几几何纹口袋花,后有甘工鸟纹腰花,腰花之上有柱形

