

保护民间文化
珍贵遗产之三

曹雪芹 风筝

费保龄 著

北京工艺美术出版社

曹雪芹風箏

張紅題

費保齡 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曹雪芹风筝/费保龄著. —北京: 北京工艺美术出版社,
2008.6

(保护民族民间文化珍贵遗产之三)

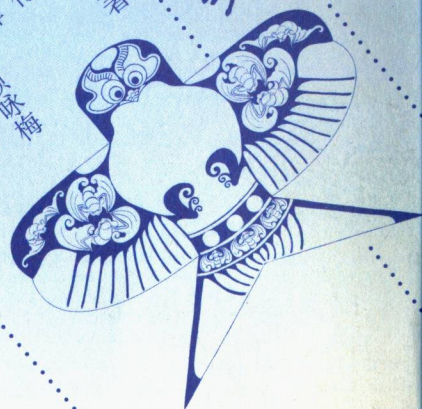
ISBN 978-7-80526-656-5

I. 曹… II. 费… III. 风筝—基本知识—中国 IV.
J528.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第181231号

曹雪芹风筝

费保龄 著
责任编辑 张 刘 宋朝晖
装帧设计 宋朝晖 远 顾金梅

出版发行 北京工艺美术出版社
地址 北京东长安街16号
邮编 100013
电话 (010) 84255105 (总编辑)
(010) 64283627 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
(010) 64280045/84255105
网址 www.gmcbs.cn
印刷 北京工艺美术出版社
开本 640mm×960mm
印张 23
字数 200千字
ISBN 978-7-80526-656-5/J·640
定价 130.00元

序

赵书

《曹雪芹风筝》这本书是当今难得一见的好书。记得我在编《中国民谣集成（北京卷）》时需要收集『工艺歌』，大家建议我去拜访费保龄老师。当时，他就已经七十多岁了，住在一处很狭小的平房中，虽拥挤，但『让』而有序。他对『南鹞北鸢考工志』中的风筝口诀可以说是倒背如流，让我佩服。他让我看《曹雪芹风筝》这本书的画稿，让我终身难忘。风筝图案原来是这么精细，这么多的寓意！难怪大观园的贾宝玉和他的姐妹们如此热衷于放风筝，确实是一门『以天为纸』、『将云拟水』，引人遨游天宫的神奇艺术！如果说孔祥泽一家三代人供稿的《曹雪芹风筝艺术》是忠实地记下了《南鹞北鸢考工志》的一些内容，那么《曹雪芹风筝》这本书则是从内容上进行了诠释和补充，各有特色，交相辉映。

我佩服费保龄老师，因为他对民间艺术非常虔

诚。我喜欢《曹雪芹风筝》这本书，它把北京风筝的特点给说活了。如果把曹雪芹比作建筑设计师，费保龄老师就是建筑工程师。他把传为曹雪芹所作的《废艺斋集稿》的第二册《南鹞北鸢考工志》中的风筝口诀所述内容呕心沥血地全画了出来，用文字表达了自己绘制风筝的心得，用纹样图解了其中的奥秘，使我们深深体验到曹氏风筝的艺术魅力。

王树村先生在为孔祥泽先生家供稿的《曹雪芹风筝艺术》一书写前言时指出：『众所周知，曹雪芹

肥燕风筝 福寿（彩锦倒图）

瘦燕风筝 金玉满堂

是一位伟大的文学家，他的巨著《红楼梦》早已成为中国文学宝库乃至世界文化宝库中的瑰宝。曹雪芹也是一位杰出的艺术家，他对于中国民间艺术，尤其是工艺美术，有着深入的研究，具有相当高的造诣。这点反映在他的小说《红楼梦》中。曾有人作过统计，《红楼梦》中写到的工艺品大约有二十几类，三百多个品种，数量达三千多件，其中描写最为生动的当属风筝。』《南鹞北鸢考工志》结合南北两地风筝的不同特点，继承以往流传下来的格式风筝形制，经过排比、研究和改进，创立了后世的『曹氏风筝』这一流派。对北京地区风筝的发展产生了重要而深远的影响。

历来对《南鹞北鸢考工志》这本书是否为曹雪芹所作存在着争论，正如孔祥泽先生所说：在未见到此书（含《废艺斋集稿》）实物之前，所有的争论都是不切实际的。读过费保龄老师绘著的《曹雪芹风筝》这本书后，更觉得争论《废艺斋集稿》是何人所作丝毫不影响『曹氏风筝』本身的历史价值和艺术价值。如果说《红楼梦》是一部清代生活的百科全书，

那么《曹雪芹风筝》就是一部清代平面设计吉祥图案的百科全书。

我国的工艺美术发展到清代达到了工不厌繁，画不厌细的阶段，各种寓意比喻手法千奇百样纷纭复杂，如果没有人对其深入研究，很难了解其中魅力动人之处。只有具有曹雪芹这样水平的艺术大师才能把握住这种魅力的核心，只有费保龄老师不是以此为业，而是以此为『命』，这样酷爱到『玩』风筝艺术的人才

能有功力再现这些精致的传统手工艺的神韵。我认为这本书对北京风筝事业有三个贡献：

一、破解了曹雪芹扎绘风筝的秘诀

对于曹雪芹的风筝歌诀，一般人感到不好理解，不易读懂。这是因为歌诀中有许多是运用谐音寓意、一语双关的手法写成的。曹雪芹在《南鹞北鸢考工志》自序中直言不讳地阐明自己的观点，这歌诀是专为无靠的残疾人用以养家而写的。所以在师徒传承时用专业性很强的隐语，可以起着限制非本门中人偷艺的作用，避免把这门技艺传于不尊重行规的无艺德之徒手中。如『比翼双飞』口诀：『偕隐岂邀名，淡泊实素志』。表面上看是说夫妻二人不求功名，不图富贵，有陶渊明那种清高的志向。实际隐含着『偕隐岂邀（斜尾齐腰）』的绘画技法，在燕子的腰部之下画斜尾、尾翎向两侧斜散着，呈飞翔状。若不是费保龄老师用话点破，用图标明，一般人真看不出这两句讲的是技法。

二、道出了风筝如何传神的诀窍

雨燕是1999年在北京举办的第六届少数民族传统体育运动会的吉祥物，2008年第29届北京奥运会吉祥物中的福娃妮妮的原型是北京风筝中的扎燕。北京人爱雨燕，它飞得快、飞得远，是自强不息的象征。北京风筝的代表是扎燕，如何在人格化的扎燕图案中使其传神呢？曹雪芹在肥燕歌诀中写到『两目凝神须下视』，说时容易做时难，费保龄老师把这传神的关要说得非常准确细腻，最后虽然是轻轻一点，左右两笔，都能起到画龙点睛的作用。在画比翼燕风筝时要『瞳仁侧向中位』才能达到『左顾右盼，情意互通』的效果。画雄燕『眉眼两

雏燕风筝 红锅底

梢舒展上扬」才有英气，画雌燕要小口如樱桃才显「女性抿口微笑」……。全书中这样的心得肺腑之语比比皆是，毫不保留。

三、阐释了风筝图案中的吉祥寓意

吉祥文化是人类向往和追求吉庆祥瑞的反映，是中华优秀传统文化中的重要组成部分。《曹雪芹风筝》这本书中共涉及80多种吉祥图案，把吉祥图案中的谐音法、寓意法、附会法三种生成方法均涉及了，可谓是如何设计和应用吉祥图案的大全。如：『肥燕风筝腰拴』的第一道图案是（连元长寿），五个圆球用红色涂之，圆中点白心，在圆球之间画长寿字，然后把寿字再涂成绿色，又有了福祿寿的含义。此书不但记载了吉祥图案的生成方式，还揭示了吉祥文化的三大内涵：物体吉祥、语言吉祥和行为吉祥。如：『蓝紫鸳鸯』的彩锦倒图，画面中蓝紫两色对称而交错，『蓝紫』谐音『拦子』。这反映了历史上京津一带的『行为吉祥』民俗。孩子满月时让他穿一条裤管蓝，一条裤管紫的鸳鸯裤子，意思要把孩子拦着，不让他有任何的闪失。本书图文并茂，把中国吉祥文化的生成思维——象征思维发挥得淋漓尽致，如模拟绳线编结而成的『万载不断』纹、比喻夫妻忠贞和谐矢志不渝的『比翼双飞』、比喻幸福满满的『八福齐降』等均很有代表性。

这本书美观、耐看，既可作为学习风筝艺术的教材，也是学习中国民族民间传统文化艺术的重要内容，是传统文化宝库中的一朵奇葩，具有多方面的认识价值和研究价值。感谢费保龄老师对北京市民间文化艺术的又一新贡献。总之，这是一本值得读、认真看、经得住研究的力作。我读后觉得很有收益，特此写序祝贺！

鸳鸯燕风筝

二〇〇八年端午节

费保龄和他的扎燕风筝

杨建业

在世界文化遗产天坛公园的东边，有一条写着「拆」字的小胡同。顺着胡同往里走，就到了费保龄住的地方。

出生于1928年的费保龄，虽然已经整整80岁了，但如果你跟他说风筝，特别是当他跟你说起扎燕风筝的歌诀时，看着他眼中的神采，你会觉得那还是个孩子。

风筝是什么？那是成年人的玩具，孩童时的梦想。

小时候，费保龄常常到天桥南面的四面钟、陶然亭里面的窑台这两个地方去看人家放风筝。这是北京南城两个有名的风筝铺。老北京人玩的好风筝，都是由风筝铺做、风筝把式放，而出钱买风筝玩的人只是坐在那里看。费保龄虽然很喜欢看这些漂亮的大风筝，但他心里并不羡慕。因为他觉得那风筝并不真正属于那个风筝的主人。

北京扎燕风筝是完全人格化了的风筝。风筝艺人们在制作风筝的过程中，把一个原来是黑色的燕子，变成了五彩缤纷，生动活泼，充满了人的精神的扎燕。风筝家族中还没有其他任何一种风筝能达到这种意境。

大地回春景色妍，燕子报喜到人间。
画拟人态形神备，笔法意匠体势全。

这样的风筝制作和放它的人应该是一体的，这样才能体现出扎燕风筝最完美的效果。在童年的费保龄眼中，一直没有发现过这种完美的画面。因为在那个

费保龄五十年代作品

费保龄七十年代作品

时候，有心境放风筝的人，不会去动手做风筝。风筝铺里做风筝的人虽然能做出漂亮的风筝，风筝把式们能把风筝放到空中，但他们又都不具有和风筝这种玩具相匹配的心境。

费保龄小时候在钱庄里当学徒，出徒后就在钱庄里当店员。1949年以后，他一直在银行里工作。他没有别的爱好，业余时间都用来玩风筝，但又不靠卖风筝挣钱。1963年的一天，同在天安门广场上放风筝的孔祥泽走到了费保龄的面前。

在1980年10月5日《北京日报》头版的显要位置

上，登载了这样一条消息：

「宣武区银行顾全局向风筝艺术公司输送人才，著名风筝艺人费保龄可以发挥专长了。」在这条消息旁还配有《用人也要扬长避短》的短评。

一个人调动工作，竟然引起这般大的反响，可见此人不凡。

转眼近30年过去了。

2006年，费保龄被国家「发改委」批准为中国工艺美术大师。

2008年5月6日，北京市政府网站「首都之窗」公布了市政府批准的首批北京市级非物质文化遗产代表性传承人名单上有「费保龄——北京扎燕风筝」。

从一个银行职员，到成为非物质文化遗产代表性传承人，并且是到目前为止风筝制作者中唯一一位中国工艺美术大师。因为费保龄这一生只认准了一件事，那就是要做出世界上最漂亮的风筝。

风筝制作是有法可寻的。只不过有人没有找到好的方法，做出来的东西不能成为工艺品，自然也就无人捧场，而费保龄则遇到了高人。

据说中国历史上只出现过两本有关风筝制作的专著。一本是宋徽宗的《宣和风筝谱》，另一本就是《南鹞北鸢考工志》。《南鹞北鸢考工志》的作作者是谁，今天的人们一直争论不休。引起争论的一个重要原因，是这本书的原本从来没有完整的出现过。费保龄从当今唯一亲眼见过《南鹞北鸢考工志》的孔祥泽那里看到的也只是几页手抄稿。但就这几页也够了。

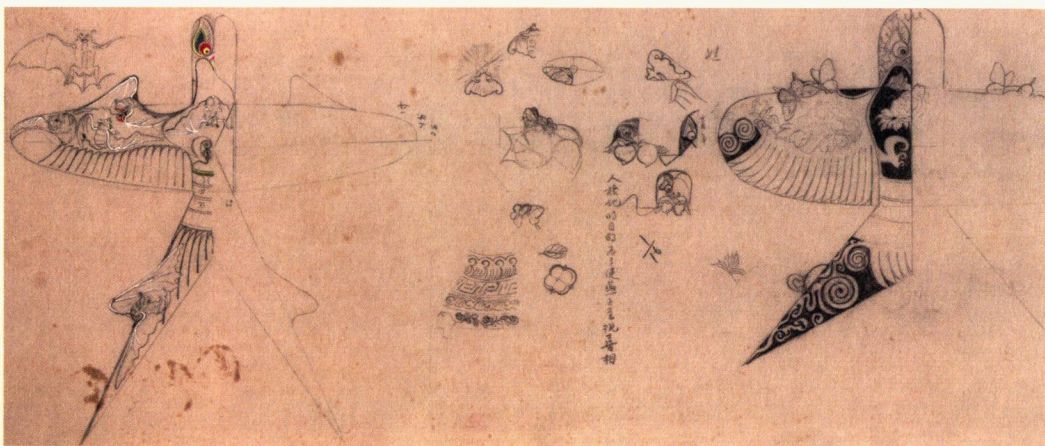
1972年，费保龄用复原《南鹞北鸢考工志》上的图谱，制作的北京扎燕风筝，敲开了全国工艺美术展览的大门。展览专门为费保龄设置了一个专柜，展出了他的风筝。

1973年2月的《人民中国》画报上，特别介绍了费保龄和他的风筝。

1980年5月10日，以费保龄绘制的北京扎燕风筝为原版制作的风筝特种邮票上市。这是我国邮电部发行的第一套关于风筝的特种邮票。

2007年，北京市崇文区申报的以费保龄为代表的传承人的北京扎燕风筝为非物质文化遗产得到了大多数专家的认可，顺利入选第二批北京市级名录，很快又被推荐申报进入了第二批国家级名录。专家在推荐费保龄和他的风筝进入市级名录时做出了这样的评审论证意见：『北京扎燕风筝是北京风筝

《南鹞北鸢考工志》孔祥泽的手抄稿

的一个重要流派。在继承前人的基础上，以中国工艺美术大师费保龄为代表的京式扎燕儿风筝，运用清代《南鹞北鸢考工志》等我国传统文化提供的意象美学，融入文学特征，其扎制的燕子作品图案化、拟人化，形神兼备，组成了充满个性与情感的扎燕风筝家族。具有艺术和学术研究等价值。』

当初费保龄从孔祥泽手中的手抄页上，看到的风筝图谱几乎都是半成品。每种风筝一半是骨架，一半是图绘。图绘是黑白的，没有颜色。但看了费保龄绘制出来的画谱，很多人就可以放手一试了。

新鸢放出万人看，千丈麻绳系竹竿。

天下太平新样巧，一行飞向碧云端。

风筝作为中国传统的民间艺术，已经在多个层面上深入到广大群众的生活当中。

费保龄有个习惯，只要天气好，每天都要出门到天坛公园去转一圈。他的路线基本都是固定的。从离家最近的天坛东门进去，往前走不远，就有放风筝的。公园里空地多，三五扎堆放风筝的人也多。放风筝的人大多都认识这位老人。费保龄很随和地同人们打着招呼。

费保龄八十年代作品

风筝如一幅幅美丽的图画，装点着北京的天空。

费保龄说：『这就是我想要看到的。多美啊！北京的天空就应该是这样的。』

80岁的费保龄站在草地间的甬道上，脸上的皱纹开了，两只眼睛璨溢生辉，就像是一个孩子刚得到了他心爱的玩具。

二〇〇八年六月

目录

肥燕风筝

零壹壹 零肆零

瘦燕风筝

零肆壹 零柒捌

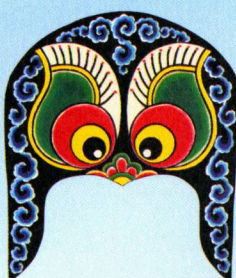
比翼燕风筝

零柒玖 零玖贰

雛燕风筝

零玖叁 壹贰零

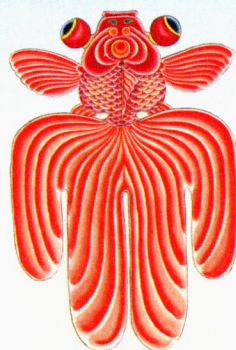
小燕风筝

壹贰壹 壹叁捌

新燕风筝

壹叁玖 壹伍零

其他风筝

壹伍壹 壹捌壹

原始燕子风筝都属软翅类。有整身连尾的一种，有活尾连身的一种。这类风筝宜小不宜大，大了反而不像燕子了。北京地区冬春之交的季节，大风、烈风偏多，前面所说的两种扎糊形式的小燕子风筝很不适合。因此曹雪芹把软翅燕子改成硬翅，成为上下两条对扎、左右两个泄风嘴，再加上「人」字软膀形式做它的尾，就形成一个又受风，又泄风的有上托力，而能泄风保稳之下停，在扎法上称之为（上、中、下）三停三泄法。为了与软翅单条的小燕区别开，所以叫它「扎膀燕」，也叫「硬膀扎燕」，以后简称为「扎燕」。京师地方元、明之际，把扎「棚」读成「沙」音。清朝因袭下来，以迄民国初年仍习呼之。例如，前门外大栅栏，京音叫做「大沙栏儿」，阜成门外的教堂旧址「栅栏」也叫做「沙栏儿」。扎紧腿带子，念成杀紧腿带子等地方方言。这里举的早期扎燕头脸画法原型，正是从「写真」向「意境」法初创造型。顶圆、展眉、包眼、鼻口卧蝠衔着绛红之桃（暗寓福寿之意）。桃的颜色和部位是燕子的绛色下颌，原形仍近于写实手法，一望而知为初级阶段，其造型及画技均未成熟。但民初至二十年（公元1931年）左右，在北新桥及雍和宫一带风筝老艺人单老台仍喜做这种扎燕出售。

壹

肥

燕

风

笋

○

肥燕喻男，是盛年形象，要表现出雄伟健壮的气度。头型应当方中带圆，脑门略宽一些，为显出『广额丰发』的仪表。在烤形时，就要做好扎、糊、绘这三道工艺，都是遵循着『画拟人态形神备，笔法意匠体势全』这两个原则（即人格化和图案化）而进行创作设计的。肥燕的眉眼要把广额留出来，所以两个眉梢要从左右额角处起笔，画到眼的圆膜。这就是诀语中所说的『眉梢上轩见喜颜』。传神之要，在于画眼。曹雪芹在歌诀中写道『两目凝神须下视』，这是传神的关键处，画时只需自眉梢向鼻尖浅引一线，将眼球和瞳仁的中心贯穿在此线中，而使瞳仁点在偏下的部位，待到左右相对画齐，这时就会看到放上天空的扎燕呈现的角度和放风筝的人，在眼神上自然互相凝视在一起。虽然是轻轻一点，左右两笔，却能起到画龙点睛的作用。口鼻处画一只倒向下飞的红蝠，歌诀的注中说『要想笑，嘴上翘』，所以把蝙蝠的双翅向上微微一翘，用以模拟笑口与上轩的双眉相衬，这下面

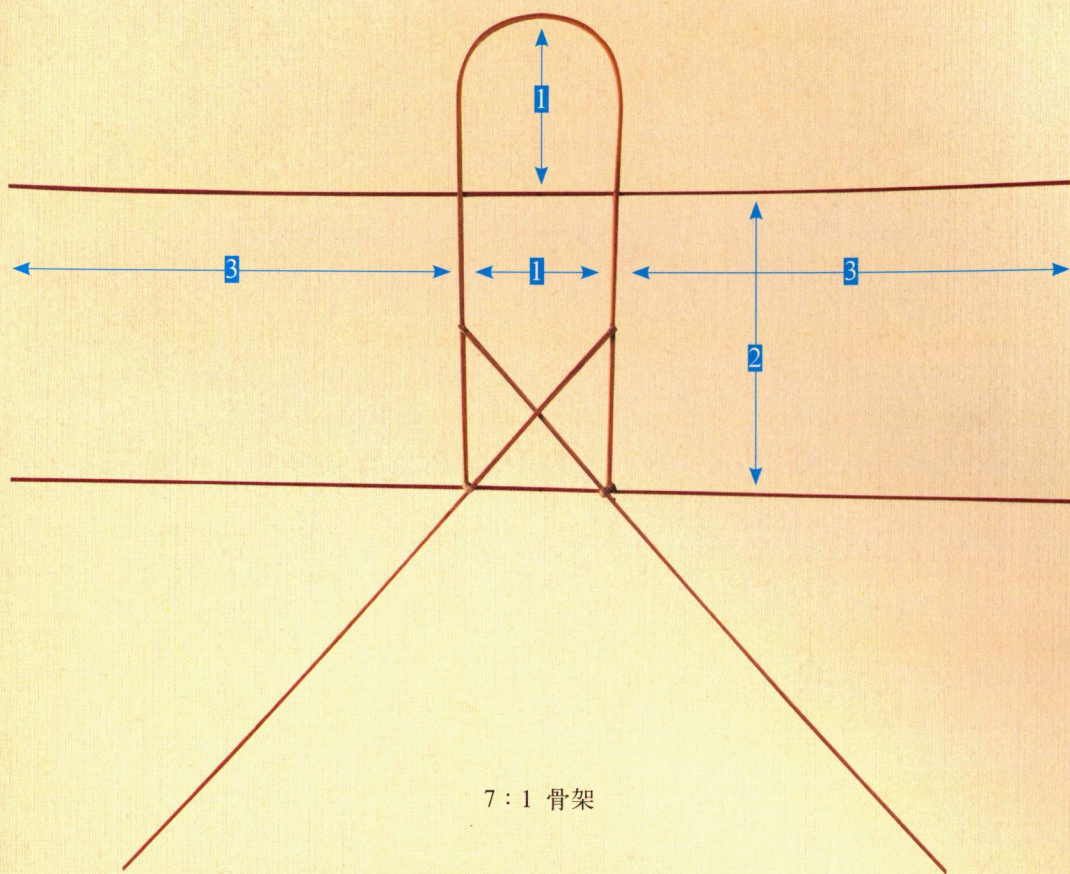
肥燕画诀

大地春回景色妍，燕子报喜到人间。
画拟人态形神备，笔法意匠体势全。
广额丰发腮含笑，眉梢上轩见喜颜。
红润眉心花绽蕊，绿泛眼膜叶钩连。
两目凝神须下视，一时洪福到眼前。
额如满弓承双颊，胸似银瓶气度轩。
蓄势待发权在握，肘根腋翎必相衔。
两笔皆循膀线起，位在中央不可偏。
腰列纹锦即尾羽，上寿福禄在两端。
二尺一节尤须记，尾翎似盆节下悬。
主尾展开八字势，四翎适为一个宽。
两膀画作菱形，肩领双钩月半圆。
铁肩高耸凌云志，一展遐龄可齐天。
翎如尺数各加十，上起中线下到弯。
羽内纹锦花簇，红桃绿柳色最鲜。
五福捧寿桃花瓣，十禄全臻柳叶尖。
彩蝶双双飞上下，不负春光舞翩跹。

又配上『颌如满弓承双颊』，就呈现出一片喜相。这样既达到拟人的效果，也味出意境的作用。凡属肥燕多在七尺以上，地色以佛头青为宜，眼膜宜用水绿和湖色褪润，眉心大红褪粉红，眼球着以嫩黄，鼻尖处则以淡黄作底，再于边缘罩些鹅黄。如此设色是为把这似曾相识，今又归来的燕子刻意渲染烘托得春意盎然，它是向人们报喜的信使。肥燕是扎燕的第一例，曹雪芹在画诀中把燕子的各个部位一一加以说明，如何方可画出其特点来，例如『颌如满弓承双颊，胸似银瓶气度轩』、『蓄势待发权（拳）再握』，肘根腋翎必相衔』，又如『腰列纹锦即尾羽，上寿福禄在两端』、『尾翎似盆节下悬』，下至『立尾展开八字势』，以及『肩颌双钩月半圆』、『铁肩高耸凌云志（翅）』、『两膀画傲菱形』等，都是从整体上看是怎样把各部位加以形象化，只有稔悉曹雪芹在诀语中的思路渊源，再对照留给后学者的画面，两相结合加以理解，方能免于失之毫厘，谬以千里之误。

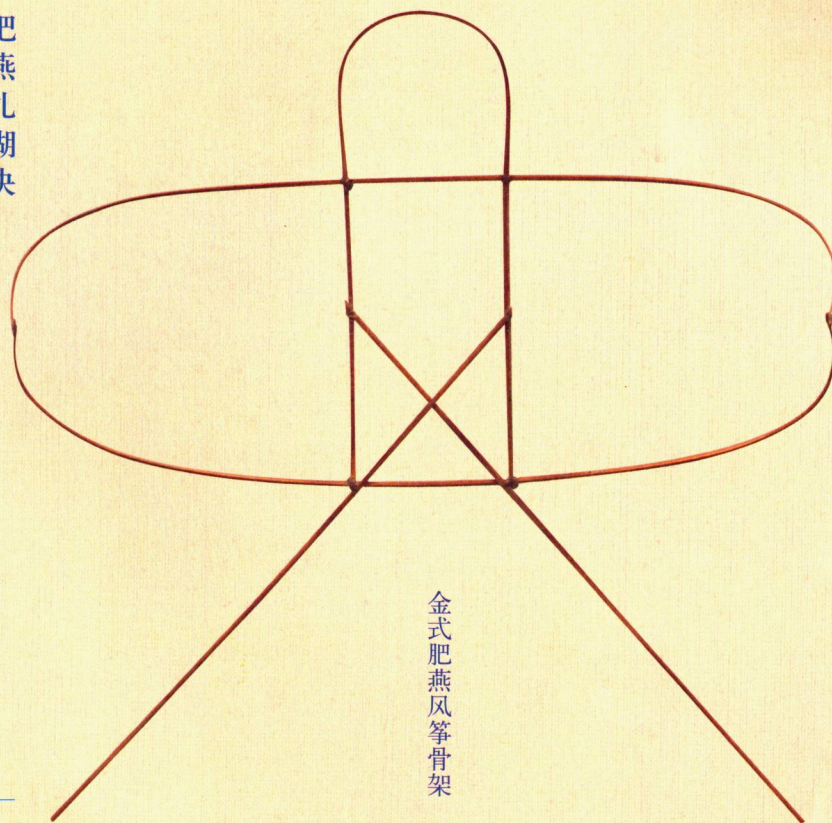
肥燕风箏骨架

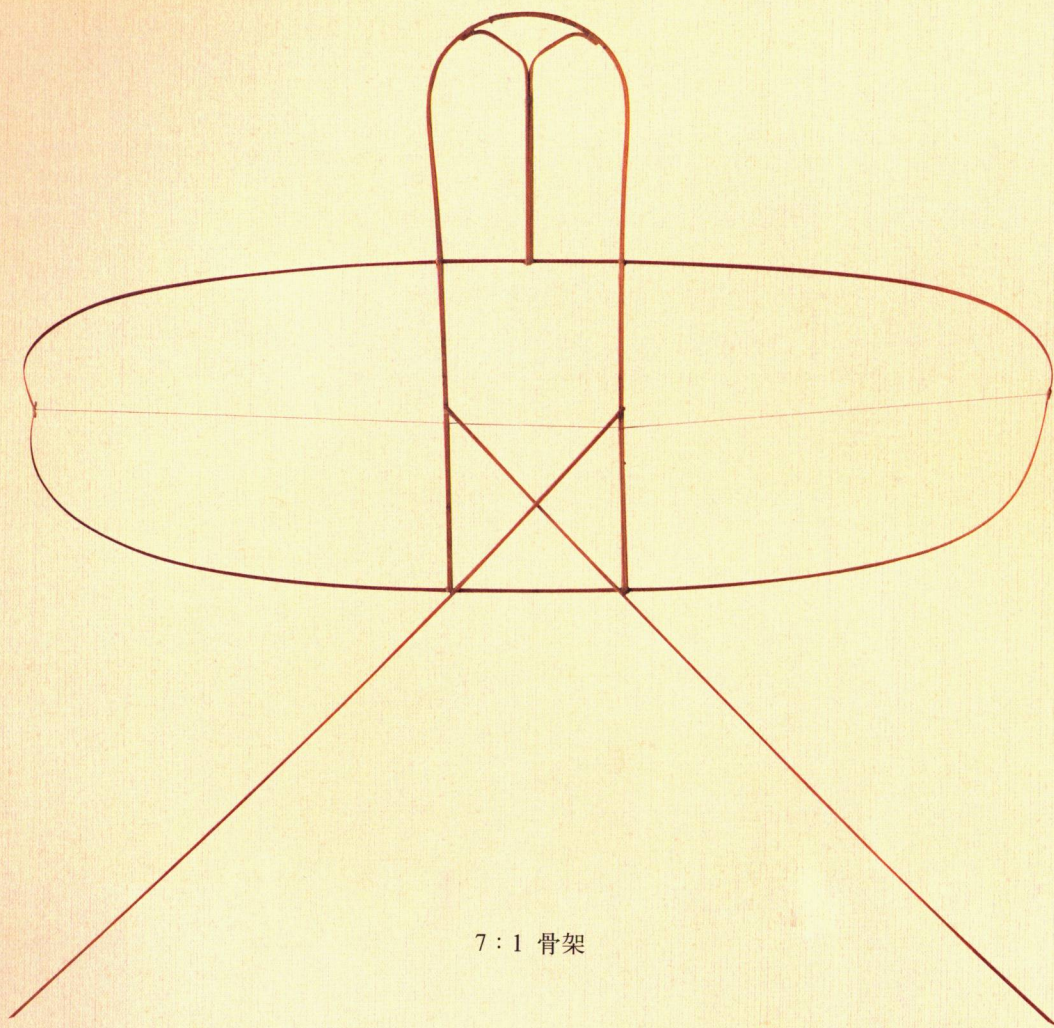
7:1 骨架

肥燕扎糊诀

肥燕四四法分明，一头二腹尾根停。七段等分论条架，两膀对扎半圆形。中间应照拍子计，尾竹上端中线逢。下端长短如何定，横放架子首尾平。上条健直两梢软，下条扁软缓随行。论纸中间两方呈，双膀各四力均衡。档肥尾软风好泄，保稳全靠纸不松。膀角配花须扎牢，上大小要玲珑。

金式肥燕风箏骨架

7:1 骨架

于式肥燕风筝骨架

同用七等分法，但将上膀条下移十分之一，故其头较高而两膀梢亦显修长。