

中国艺术史话

Zhongguo yishu shihua

中国

民间艺术

上

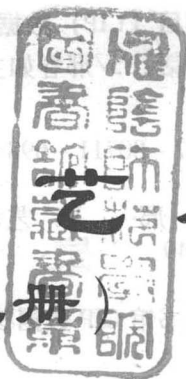

辽海出版社

1114775

民间艺术

(上册)

邢春如 编著

淮阴师院图书馆1114775

辽海出版社

5773111

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术史话. 15/邢春如主编. —沈阳: 辽海出版社,
2007. 5

ISBN 978 - 7 - 80711 - 698 - 1

I. 中… II. 邢… III. 艺术史—中国—青少年读物
IV. J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072528 号

吉林 出版社

吉林 出版社

吉林 出版社

目 录

一、民间剪纸艺术	(1)
中国民间剪纸的历史	(1)
山东民间剪纸	(5)
河北民间剪纸	(7)
黑龙江民间剪纸	(9)
吉林民间剪纸	(10)
山西民间剪纸	(12)
安徽民间剪纸	(14)
湖南民间剪纸	(16)
湖北民间剪纸	(18)
江苏民间剪纸	(20)
浙江民间剪纸	(22)
云南民间剪纸	(24)
贵州民间剪纸	(25)
广东民间剪纸	(27)
陕西民间剪纸	(28)

甘肃民间剪纸	(29)
二、民间皮影艺术	(31)
民间皮影的历史	(31)
陕西皮影	(34)
唐山皮影	(35)
北京皮影	(37)
四川皮影	(39)
三、民间木版画艺术	(42)
民间木版画的历史	(42)
天津杨柳青年画	(48)
江苏桃花坞年画	(50)
山东杨家埠年画	(52)
四川绵竹年画	(54)
河南朱仙镇年画	(56)
四、民间刺绣艺术	(58)
民间刺绣历史	(58)
苏绣	(64)
湘绣	(67)
蜀绣	(69)
粤绣	(70)
甘肃民间刺绣	(72)
陕西民间刺绣	(74)
山西民间刺绣	(76)
西南地区民间刺绣	(78)
新疆民间刺绣	(83)

民间挑花	(86)
五、民间织锦艺术	(93)
民间织锦的历史	(93)
少数民族民间织锦	(99)
土家锦	(104)
苗族织锦	(111)
侗族织锦	(115)
六、民间陶瓷	(118)
陶的故事	(118)
瓷的历史	(127)
铜官窑(长沙窑)	(136)
磁州窑	(138)
吉州窑	(140)
耀州窑	(141)
哥窑与龙泉窑	(142)
宜兴窑	(144)
民间青花瓷	(145)
七、民间玩具	(152)
玩具历史	(152)
泥玩具	(155)
风筝	(162)
陶制玩具	(169)
布制玩具	(170)
戏剧玩偶	(171)

一、民间剪纸艺术

中国民间剪纸的历史

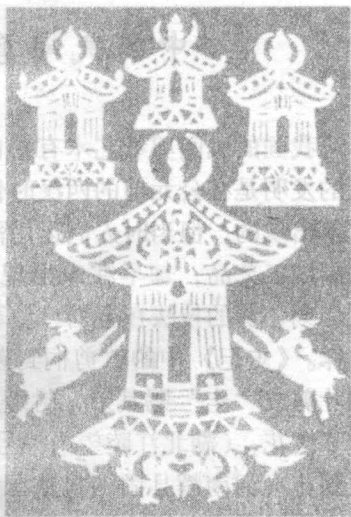
我国的民间剪纸艺术有它自身的形成和发展道路。我国纸的发明是在公元前的西汉时代，在此之前是不可能有什么剪纸艺术出现的，但当时人们运用薄片材料，通过镂空雕刻的技法制成工艺品，却早在未出现纸时就已流行，即以雕、镂、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛，甚至在树叶上剪刻纹样。《史记》中的“剪桐封弟”记述了西周初期成王用梧桐叶剪成“圭”赐其弟，封姬虞到唐为侯。战国时期就有用皮革镂花，（湖北江陵望山一号楚墓出土文物之一），银箔镂空刻花（河南辉县固围村战国遗址出土文物之一），都与剪纸同出一辙，它们的出现都为民间剪纸的形成奠定了一定的基础。我国最早的剪纸作品发现，是1967年我国考古学家在新疆吐鲁番盆地的高昌遗址附近的阿斯塔那古北朝墓群中，发现的两张团花剪纸，它们采用的是麻料纸，都是折叠型祭祀剪纸，它们的发现为我国的剪纸形成提供了实物

佐证。

关于剪纸的历史，即真正意义上的剪“纸”，应该从纸的出现开始。汉代纸的发明促使了剪纸的出现、发展与普及。纸张是一种很容易霉烂的材料，在我国东南部地区气候湿润，再加上当地每年五、六月的梅雨天，时间一长纸张制品就霉烂，而民间剪纸又是一种大众化的东西，人们不会像珍样保存起来，搞坏了自己还可以再剪。而在我国西北地区天干少雨，气候干燥，纸张也不易霉烂，这也可能是新疆吐鲁番地区发现北朝剪纸的一个重要原因之一。

唐代剪纸已处于大发展时期。杜甫诗中有“暖水濯我足，剪纸招我魂”的句子，以剪纸招魂的风俗当时就已流传民间。现藏于大英博物馆的唐代剪纸均可看出当时剪纸水平已极高，画面构图完整，表达一种天上人间的理想境界。唐代流行夹纛，其镂花木版纹样具有剪纸特色，如现藏日本正仓院的“对羊”，其羊的纹样就是典型的剪纸艺术表现手法。唐代民间还出现了利用剪纸形式制作的漏版印花板，人们用厚纸雕刻成花版，将染料漏印到布匹上，形成美丽的图案。

英藏唐代剪纸

宋代造纸业成熟，纸品名目繁多，为剪纸的普及提供了

条件。如成为民间礼品的“礼花”，贴于窗上的“窗花”，或用于灯彩、茶盏的装饰。宋代民间剪纸的运用范围逐渐扩大，江西吉州窑将剪纸作为陶瓷的花样，通过上釉、烧制使陶瓷更加精美；民间还采用剪纸的形式，用驴、牛、马、羊等动物的皮，雕刻成皮影戏的人物造型；蓝印花布工艺制作的镂空制版是用油纸板雕镂成纹，刮浆印花的花版纹样就是采用剪刻纸的技法，有阴、阳刻之分，长线要隔断，以点分虚实。

明、清时期剪纸走向成熟，并达到鼎盛时期。民间剪纸的运用范围更为广泛，举凡民间灯彩上的花饰，扇面上的纹饰，以及刺绣的花样等等，无一不是利用剪纸作为装饰或再加工的。而更多的是我国民间常常将剪纸作为装饰家居的饰物，美化居家环境，如门笺、窗花、柜花、喜花、棚顶花等都是用来装饰门窗、房间的剪纸。除南宋以后出现的纸扎花样工匠外，中国民间剪纸艺术的最基本的队伍，还是那些农村妇女。女红是我国传统女性完美的一个重要标志，作为女红的必修技巧——剪纸，也就成了女孩子从小就要学习的手工艺。她们从前辈或姐妹那里要来学习剪纸的花样，通过临剪、重剪、画剪，描绘自己熟悉而热爱的自然景物，鱼虫鸟兽、花草树木、亭桥风景，以至最后达到随心所欲的境界，信手剪出新的花样来。在我国民间，这样的剪纸能手为数不少，她们是美的创造者，也是民间艺术的传承者。在研究中国传统文化的时候，我们切不可忽视她们。中国民间剪纸艺术，犹如一株常春藤，古老而长青，它特有的普及性、实用性、审美性成为了符合民众心理需要的象征意义。

剪纸艺术是我国最为普及的民间艺术之一，民间剪纸大多是劳动妇女心灵手巧才智的表现。它的用途很广，过去每逢过年、端午、中秋、冬至等节日、节令，或出嫁、生子、寿辰等佳期时，都用红纸剪制出各种象征吉祥喜庆的花样，装饰在门窗室内，或放在嫁妆、彩礼、祝寿礼物上面，以增加祥瑞吉庆的气氛。民间剪纸的题材内容和造型表现均与劳动人民的生活息息相关，反映了他们美好的愿望和理想。

山东民间剪纸

山东民间剪纸从造型风格上大致可分两类。一类是渤海湾区域粗犷豪放的风格，与黄河流域其他省份的剪纸一脉相承。一类则是更有特点的山东胶东沿海地区以线为主，线面结合的精巧型剪纸，它似乎与山东汉代画像石细密繁缛的风格一脉相承，以其花样密集的装饰手段，使单纯爽快的外形更饱满丰富。

金玉满堂 山东

山东胶东称手巧的女子为“伎俩人”，“伎俩人”不管出在哪个村，都是人们引以为荣的事。她们的花样子常常用烟火熏在土纸上到处流传，成为远近乡村剪花的样子。胶东

的窗户多是细长条形的格子，一般只能贴一些小的花，妇女们开发自己的创意，运用化整为零的方法把大的构图分割成条形剪出，再贴到窗上组合成一个完整的画面。山东剪纸从古发展到今，越来越多地显示出它独具的审美功能，因此，民间的“伎俩人”也就更加注重技巧的精熟，往往叫人感到一种凡人难以达到的绝妙感觉。窗花“金玉满堂”由于受窗格的限制，分为四部分，用“金鱼”谐音“金玉”，六条金鱼形态各异，生动无比。

高密一带流传的剪纸，从农舍的门窗、棚顶到箱柜、衣橱都有剪纸装饰。制作一般不打草稿而放剪直下，其特色是常用锯齿纹和挺拔的线条相结合来构成形象。

图 11 窗花“金玉满堂”

窗不“人面兽心”，“人面兽心”式于女面于将求翅求山
用常常于特其面作城。津由求依以国日人县精，林个碧查出
求翅。于其面其便村冬西或成强，并高技随土界土有聚火眼

河北民间剪纸

河北省的刻纸技法要求下刀准确，运刀流畅，尤其是“拉胡须”的技法，从那一根根细微匀称的毛发和胡须，都能看出其难度。作品染色与刻纸有机的结合，形成既强烈对比又和谐和统一，鲜艳明丽不温不火的优美色彩效果。邯郸、丰宁一带的剪纸不同于蔚县和三河艺人卖艺经营的方式，仍保持着乡村妇女自剪自娱的创作状态，因此较少模式的束缚。尽管也是求工刻意，但更多了一些自由自在的生机。河北蔚县50年代出了个王老赏，一时成为河北剪纸的代表人物。他具有将一般画稿转换成剪、刻纸语言的能力，并完善了传统刻纸及染色的技法，使之成为可脱离民俗背景而独立欣赏的工艺品。三河赵景安老人祖传的

刘海戏金蟾 河北

一批刻纸花样，其内容有花卉鸟兽、鱼虫珍禽、山水树木、亭台楼阁、戏曲典故、甚至五谷杂粮、民俗生活，样式也多，有灯花、窗花、鞋靴花样、衣饰披肩、荷包坠带、枕头帕巾等。这些地地道道伴随传统民俗风习且曾深受庄户人喜爱的花样，曾随着卖花艺人走街串巷的脚步，传遍河北省内外的无数城镇和村庄。这些作品更能体现传统民间剪纸的语言魅力和民众审美情趣的普遍本色。

蔚县剪纸，相传已有两百年历史。以窗花见长，“天皮亮”可说是最早的窗花形式，即在云母薄片上绘图着色进行装饰。后来河北武强县的木版水印窗花传人，吸取其色彩特点，仿“天皮亮”透明效果，以刻代剪，形成蔚县剪纸的独特风格。蔚县剪纸以“阴刻”和“色彩点染”为主，故有“三分工七分染”之说。题材多取自戏曲人物，也有花草鱼虫、飞禽走兽等吉祥形象。戏曲故事“刘海戏金蟾”造型活泼，人物生动，两眼炯炯有神。

黑龙江民间剪纸

多少年来，各种文化的相互融合，形成了黑龙江的传统剪纸的鲜明特色。它多采用“剪影起花”（即阴刻）的方式剪出形象，再用松烟熏黑，在画面镂空处的背面衬以五彩纸片，具有白山黑水的东北雪域的、对比强烈、爽朗浓重的风格。这种形式非常适宜贴于墙面，而北疆天寒地冻，窗纸结满厚厚的雪霜，是不便于贴窗花的。由于套衬色的必要，这种剪纸的线条一般粗而且有力，形成的分割也比较整体，以便有充分的黑色线型的分量，压住斑斓色彩对形的干扰。

彩凤飞 黑龙江

以山东为主闯关东而移去的内地人，也把各地的窗花剪纸带到黑龙江。她们的作品开始较为固执地坚持着关内汉族不同区域的传统剪制方法和审美趣味，这不仅影响到本地原有的风格，也把内地剪纸纹样的文化象征渗透入其中，生成异域文化的混血儿——阴阳并举、刚柔相济、粗中见细、艺术独秀的黑龙江剪纸。

吉林民间剪纸

从吉林通化地区近年来采集的大量满族民间剪纸表象来看，就可判定其所具有的地域民族原始性色彩。

从题材方面说，不仅其中的熊、虎、鹿、及山花、参果、樵夫、牧人与林海雪原的生活密不可分，而且那些旗装马靴的“嬷嬷人”，正是满族祭奉祖先的古俗之物。“嬷嬷人”与黄河流域剪纸的“抓髻

满地金 吉林

娃娃”同样，以对称的正面造型，展开四肢，显露着人的完善，替代着人的躯体去完成捍卫生命、娱乐神明的使命。不同于“抓髻娃娃”的是，“嬷嬷人”是可站立、可摆放的立体型剪纸，民间巧手运用折叠与剪镂结合的纸的语言特征，使薄片的材料具有一种体积感又有刀剪意味的造型样式。

在手法方面，吉林满族剪纸的特点便是充分利用材料技法语言的便利，其表现之一为多折叠的方法代替形象内部装饰的镂空，取得事半功倍的效果。其二是不似南方用专门剪