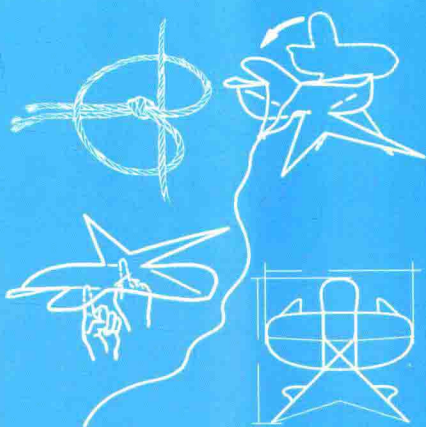
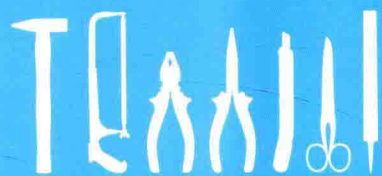

手工時光

风筝

刘宾

著

- “曹氏风筝”第三代传人刘宾亲手传授风筝技法
- 扎制、糊制、绘画、放飞等技法一应俱全
- 一步一图，一看就懂
- 轻松制作，放飞心情

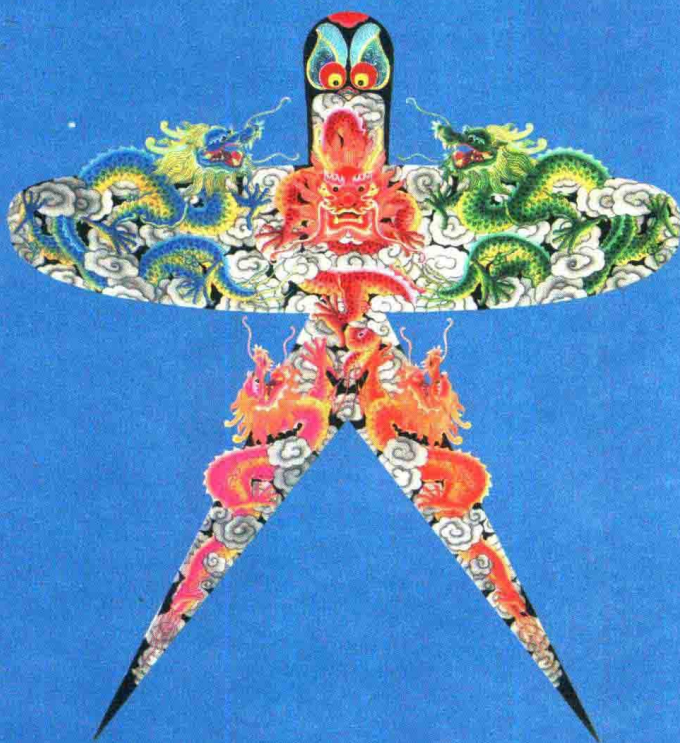

中国书画出版社
CHINA PICTORIAL PRESS

手工时光：风筝

刘宾 著

常州大学图书馆
藏书章

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

手工时光. 风筝 / 刘宾著. -- 北京: 中国画报出版社, 2017.3

(中画工坊)

ISBN 978-7-5146-1452-7

I. ①手… II. ①刘… III. ①手工艺品—制作②风筝—制作 IV. ①J529②TS938.91

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第005007号

Chinese Kites: An Illustrated Step-by-Step Guide

Copyright © 2016 Shanghai Press & Publishing Development Company, Ltd.

本书英文版由上海新闻出版发展有限公司出版, 并经其授权由中国画报出版社独家出版简体字版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

制图: 刘宾

文字: 史习法、刘宾

摄影: 刘宾、史习法

手工时光: 风筝

刘宾 著

出 版 人: 于九涛

责任编辑: 张文杰

助理编辑: 代莹莹

装帧设计: 詹方圆

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路33号 邮编: 100048)

开 本: 16开 (787mm×1092mm)

印 张: 9.75

字 数: 128千字

版 次: 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

定 价: 58.00元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发行部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

图1 沙燕串 刘宾
长串沙燕风筝

“沙燕”是最具中国特色的风筝之一。属于硬翅类。它以燕子为主题。经过艺术加工将动物形象拟人化。图中是将四个沙燕风筝串连到一起的长串沙燕风筝。

图2 鹰 刘宾

软翅盘旋类风筝

该风筝模仿大自然中鹰的形象，放飞起来可以在空中盘旋，做各种各样的动作，表现出这种动物体型健硕的特点，大鹏展翅，惟妙惟肖。

图3 大雁 刘宾

软翅盘旋类风筝

大自然中的大雁一般呈黑色或灰色，但这个大雁风筝则采用丰富艳丽的颜色进行彩绘，飞到天空非常明显，又具有盘旋的功能，装饰性与趣味并存。

图4（右）五龙燕 刘宾

硬翅沙燕风筝

五龙燕风筝是三石斋风筝的代表作之一，根据中国神话传承的五行思想体现的五条龙设计，即青龙、赤龙、黄龙、白龙、黑龙。五龙指远古时代汉族传说的五大部落首领，也指道教五行神。此五龙燕作品采用经典的曹氏风筝的比例结构，即圆头、上膀竖直下条牵（元宝膀）的骨架规矩设计制作。画面构图中的一部分借鉴了北海九龙壁的龙形及云图纹样。在配色上，五条龙采用五种不同的颜色，象征着中国传统的五行，用墨骨法为底色衬托其颜色，具有较强的汉族特征。

图6 蝉福齐天 刘宾

硬翅沙燕风筝

此风筝为瘦燕，沙燕的门子（风筝除翅膀和腿以外，剩余的头、胸、腹部在业界的统称）上设计一只蝉身，翅膀上有两对一大一小的蝉翼。大蝉翼为绿色，横在沙燕翅膀上；小蝉翼为红色，以斜向独立膀条的形态叠在大蝉翼上，而且一直延伸到沙燕翅膀外，蝉翼的一横一斜打破了重复的格局，使画面构图较为生动。在膀条和尾条上，画有四个红色蝙蝠的图案。蝉喻“蝉联”，蝙蝠喻“福气”，这只风筝寓意福气像广阔天空般绵延不绝。

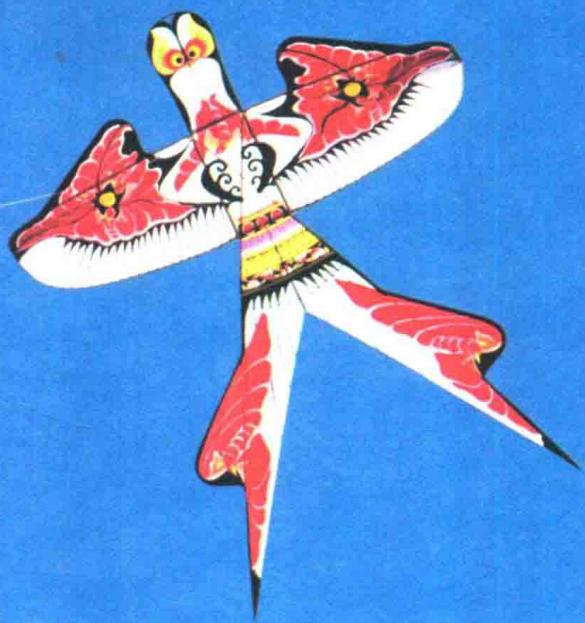

图8 三多九如 刘宾
硬翅沙燕风筝

瘦燕，“三多九如”是汉族文化的吉祥纹样，盛行于清代。以佛手谐音“福”，以桃寓意“寿”，以石榴暗喻“多子”，表现“多福多寿多子”的寓意。图案绘九只蝙蝠，谐音“九如”，即如山、如阜、如陵、如岗、如川之方至、如月之恒、如日之升、如松柏之荫、如南山之寿，皆为祝颂之意，故称“三多九如”。

我很高兴能为刘宾的这本书写序。这本书从不同层次和角度描述中国风筝。阅读中仿佛跨越了时间和空间的阻隔，触摸到了中国文化的一部分。

书中美妙而广泛的资料图片填补了风筝学术界的空白，可以改变人们对于中国风筝的一些固有观点。如果读者对风筝的理解还停留在“放飞玩具”的概念上，本书的内容会颠覆你原有的想法，使你大开眼界。

刘宾以一个风筝大师的独特眼光对中国风筝进行了综合而独到的解析。从朴实无华的选材步骤，到匠心独具的设计理念，以融会中西美术的审美眼光，对风筝的制作工艺进行了详细的图文剖析，将中国风筝所蕴含的璀璨文化艺术展现在人们眼前。本书涵盖了中国风筝的概念、美学、种类、制作工艺和放飞技巧等各个方面，通过深入浅出的叙述节奏，勾勒出让让人叹为观止的中国传统文化风貌。

希望通过阅读这本书，可以激起读者想要尝试风筝制作和放飞的热情。

中国国家级非物质文化遗产——曹氏风筝传承人

孔令民

上图

图9 蓝色金鱼 刘宾

硬翅风筝

这只风筝的结构特点是上半部分为硬翅，下半部分是软翅的大尾巴，放起来具有较好的稳定性。再结合自然界中金鱼的形态进行设计，两种思路相得益彰，金鱼画成蓝色使得这个风筝别具一格。

左图

图10 佛道儒 孔令民

拍子风筝

该风筝上绘制的图案取材自中国名画《一团和气图》，表示佛、道、儒三教融洽相处，寓意和谐。

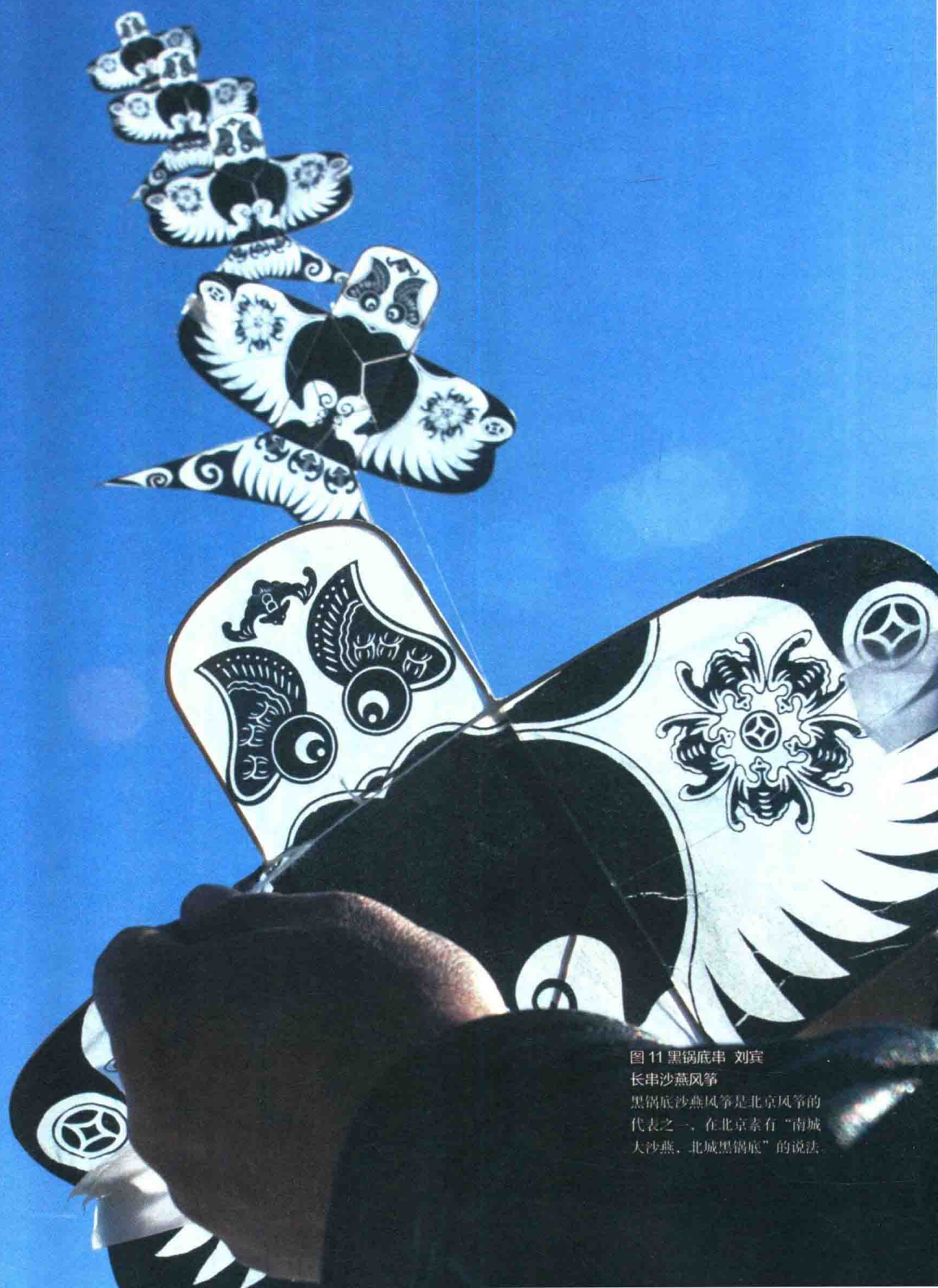

图 11 黑锅底串 刘宾
长串沙燕风筝

黑锅底沙燕风筝是北京风筝的代表之一，在北京素有“南城大沙燕，北城黑锅底”的说法。

自序

我与风筝

我与风筝的缘分很深。我出生后的每一天，都有风筝的陪伴。可以说，风筝伴随了我的成长、成熟、生活和事业的发展。

我家有四代人从事风筝的研究和制作。

第一代：太爷爷刘长发（1876—1938）是清朝宫廷造办处彩扎司的一名工匠，主要制作灯笼、扇子、风筝等。他尤其喜爱风筝，并继承了宫廷风筝的扎制技艺。清朝没落后社会动荡，没有人玩风筝了，太爷爷就在北京通县开了一家馒头铺维持生活，只是到了春天才做一些风筝卖。只可惜，在那内忧外患的乱世，很多风筝资料和实物都没能保存下来。

第二代：爷爷刘汇仁（1915—2006）10岁开始就跟随父亲系统学习宫廷风筝技艺。在爷爷生活的年代，光靠制作风筝难以维持生活，他只能从事与风筝无关的行业，直至退休。虽然爷爷一直忙于生计，但从没停止过对风筝艺术的探索和研究（图12）。遗憾的是，很多图纸和资料在“文革”期间遭到毁灭，没有保存下来。

第三代：我的父亲刘学俊（1948— ）是爷爷的第六个孩子，一直在爷爷身边生活。父亲从小心灵手巧，对风筝制作更是有着极高的热情和极强的悟性，继承了家族的风筝手艺，并与爷爷合作制作了许多我们家族代表性的风筝作品。

第四代：我出生于1977年，对于风筝设计和制作有着超乎寻常的悟性和灵性。从小，我常看着爷爷、父亲制作风筝而入迷。为了更好地传承风筝扎制技艺，我从13岁开始学习以中国画为代表的中国传统美术，曾拜中国画画家何镜涵先生为师，学习中国工笔画和楼阁山水画，之后又系统学习了西方美术基础，高中就读于徐悲鸿美术高中，并从中国人民大学徐悲鸿美术学院平面美术专业毕业。

2003年是个特别的年份。

这一年，爷爷、父亲和我共同创建了家族风筝品牌“三石斋”，它寓意以我家族中的三代人为基石，使家传的风筝手艺能够稳如泰山、坚若磐石，稳稳地发展下去。我们要努力让三

图12
1982年，爷爷刘汇仁在天安门放飞108米的“龙型风筝”。当时北京还很少有人放龙型风筝。

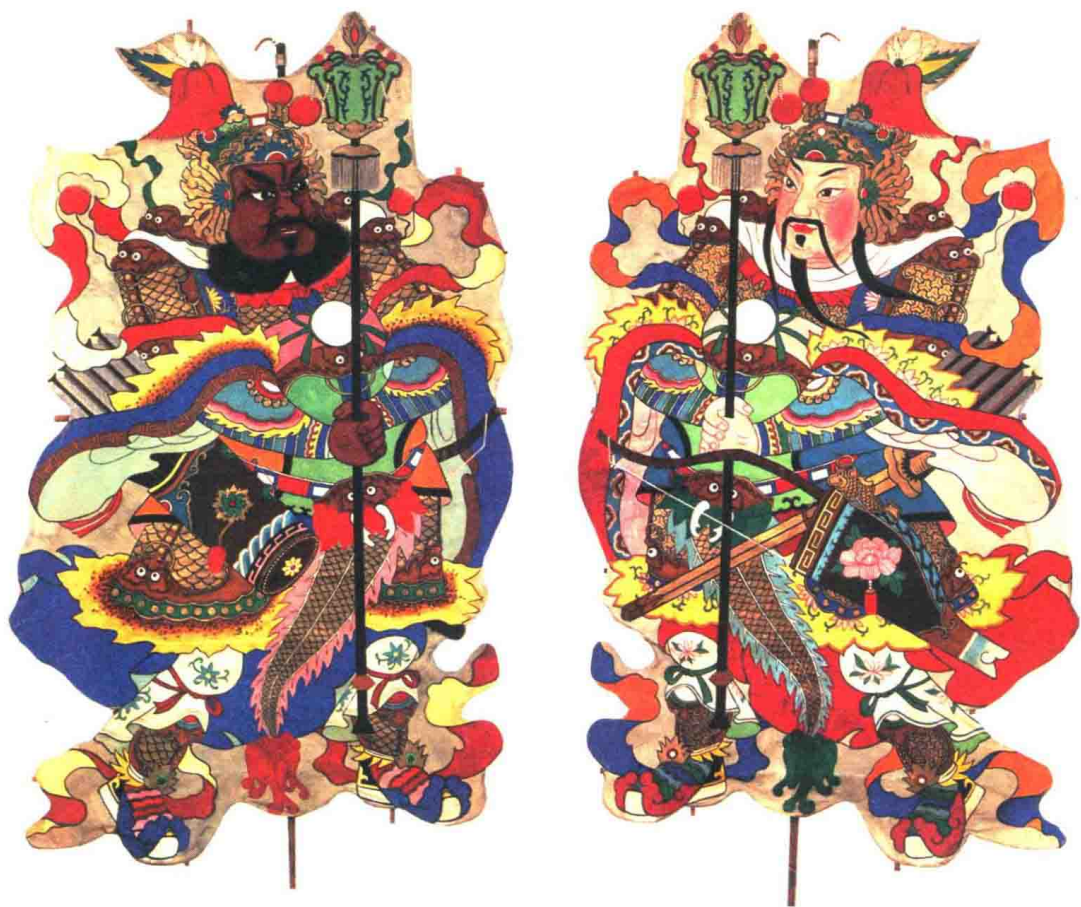

图13 门神 刘汇仁

拍子风筝

门神风筝，民间信仰的守卫门户的神灵。人们将其神像贴于门上，用以驱邪避鬼、卫家宅、保平安、助功利、降吉祥等。此作品是以秦琼与尉迟恭的年画作品设计制作的风筝。

石斋品牌被全中国乃至世界人民所认知、认可，让更多的人了解并喜欢风筝这门艺术，更好地传承风筝这古老而精湛的技艺，传承中国古老文化。

在我少年时，爷爷常常带我到关爷爷（关宝祥）家中给我讲风筝设计的理念、原理和工笔画的基础知识。当时由于年纪小，有些还听不太懂，但关爷爷的教导，给我种下了风筝设计的种子，为我日后的风筝设计能力打造了坚实的基础。成年以后，为了让自己的风筝扎制技艺更上一层楼，我还找机会向几位风筝大师学习。爷爷多年的挚友、天津曹氏风筝庙本传人唐锦琨先生在风筝界有着很高的名望，其精湛的风筝骨架制作技艺少有人能敌。2006年，在爷爷的引荐下，唐先生倾囊相授，让我在风筝骨架、特殊的榫卯结构的制作方面有了很大进步，并有了自己独到的理解（图13）。

2010年，我荣幸地拜风筝大师孔令民先生为师。孔令民先生在中国风筝界享有盛名，其作品被中国美术馆收藏。几年来，孔先生细致、系统地将沙燕风筝的美学和风筝图案的传统艺术一一传授于我。老师的谆谆教导令我感激不尽，我的风筝制作水平迈上了更高的台阶（图14）。

怀着对风筝事业的极大热爱，多年来我还拜访了众多美术、设计、教育等领域的知名教授、非物质文化遗产传承人和有着活跃思想的年轻人，和他们交流设计理念、探讨事业和生活，获益匪浅。另外，我还学习了绘画、书法、设计、摄影、雕塑、瓷器、金银器、漆器、篆刻、太极拳等领域的知识，这些为风筝的设计、制作、创新提供了素材与启发。

把传统制作工艺与现代科技、工艺完美结合，一直是我努力的方向。在学习、掌握传统技艺的同时，三石斋也引进了先进的电脑设计理念和设备，如手绘液晶数位屏、3D打印机、3D扫描仪等数字化工具。如今，我们告别了传统手工设计，利用现代电脑美术技术，将风筝的结构、图案、制作流程等重新整合，将中国各个艺术门类的图案融合在风筝的设计中，增加了风筝的文化艺术价值，使风筝玩具转变成为风筝艺术。

欣赏，制作，把玩。

学习，创新，发扬。

风筝已融入我的生活、我的骨髓，融入我生命的每一天。

图14 青花芭蕾 刘宾
沙燕硬翅风筝

2011年，应中国中央芭蕾舞团邀请，作者以中国版芭蕾舞剧《胡桃夹子》服装上的青花瓷纹样为基础，专门设计制作了“青花芭蕾”瘦燕风筝。该风筝综合运用三种艺术形式（青花瓷的纹样、沙燕风筝的形制、芭蕾舞的造型），并在风筝尾部表现了芭蕾舞演员脚部的造型。这一独特的芭蕾风筝后被作为礼物馈赠国际友人。

目录

前言.....9

自序 我与风筝.....11

概述.....15

1. 中国风筝类型.....15
2. 审美.....22
3. 地域特色.....28
4. 浅谈风筝设计.....32
5. 常见配件简介.....36

第一章 简史.....39

1. 萌芽期.....39
2. 发展期.....39
3. 鼎盛期.....41
4. 近现代.....43

第二章 制作工具和材料.....49

1. 骨架.....49
 - 骨架材料.....49
 - 切割工具.....52
 - 加热工具.....52
 - 辅助工具.....54
2. 绘画.....56
 - 绘画材料.....56
 - 绘画工具.....58
3. 粘糊及拴线.....60
4. 放飞.....61
 - 线.....61
 - 线轴.....63

第三章 基本制作技法.....65

1. 扎制骨架.....65
 - 备料.....66
 - 制作构件.....72
 - 组装构件.....74
2. 绘制绘画.....78
3. 粘糊.....80

图5 萝卜刘宾
硬翅风筝
此风筝是模仿萝卜的形状制作的，惟妙惟肖

目录

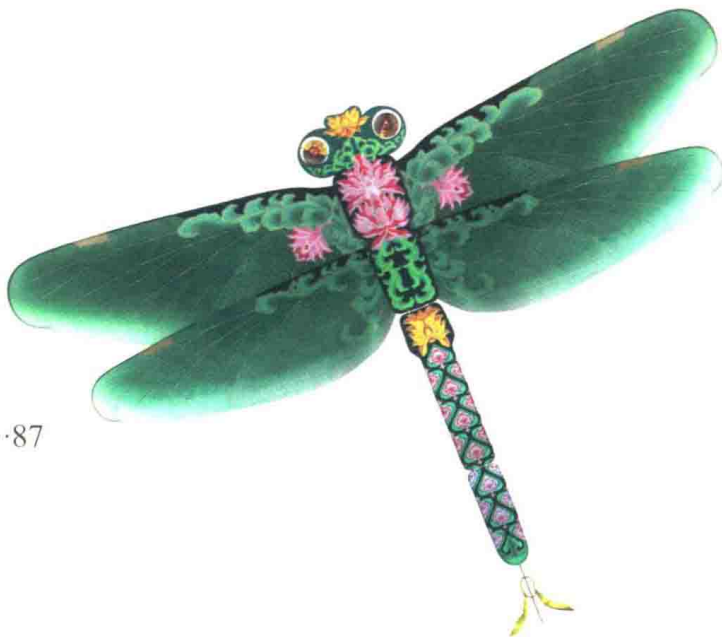

图7 宝相花蜻蜓 刘宾
软翅风筝

该风筝图案模仿自然界中的蜻蜓，采用绿色为主基调，点缀有宝相花。宝相花是汉族传统吉祥纹样，吉祥三宝之一，寓有“宝”“仙”之意，构图排列规则，花型饱满华丽，寓意吉祥和美满。绿色与粉色的颜色对比更突显风筝的主题。

- 4. 盪活……82
- 5. 拴线……84
- 6. 学会阅读骨架结构图……87

第四章 风筝案例……89

- 1. 凤凰风筝……90
- 2. 金鱼风筝……94
- 3. 孙悟空脸谱风筝……98
- 4. 八卦风筝……102
- 5. 小鹰风筝……108
- 6. 蝴蝶风筝……116
- 7. 九品芝麻官风筝……122
- 8. 十福全寿沙燕风筝……130

第五章 放飞技巧……137

- 1. 放飞准备……137
 - 场地……137
 - 天气……138
 - 风力……138
 - 计算风筝的“翼荷重”……139
 - 综合考虑风筝类型、风力、翼荷重，选择合适时机放飞……141
- 2. 起飞、上升及操纵……142
 - 起飞……142
 - 上升……143
 - 操纵……144
- 3. 常见问题及调整方法……146
 - 翻转下跌……146
 - 侧飞……147
 - 摇摆……148
 - 前俯……148
 - 后仰……149
 - 旋转……149

附录……151

- 风筝绘画常见纹样……151

图1 沙燕串 刘宾
长串沙燕风筝

“沙燕”是最具中国特色的风筝之一。属于硬翅类。它以燕子为主题。经过艺术加工将动物形象拟人化。图中是将四个沙燕风筝串连到一起的长串沙燕风筝。

图2 鹰 刘宾

软翅盘旋类风筝

该风筝模仿大自然中鹰的形象，放飞起来可以在空中盘旋，做各种各样的动作，表现出这种动物体型健硕的特点，大鹏展翅，惟妙惟肖。

图3 大雁 刘宾

软翅盘旋类风筝

大自然中的大雁一般呈黑色或灰色，但这个大雁风筝则采用丰富艳丽的颜色进行彩绘，飞到天空非常显眼，又具有盘旋的功能，装饰性与趣味并存。

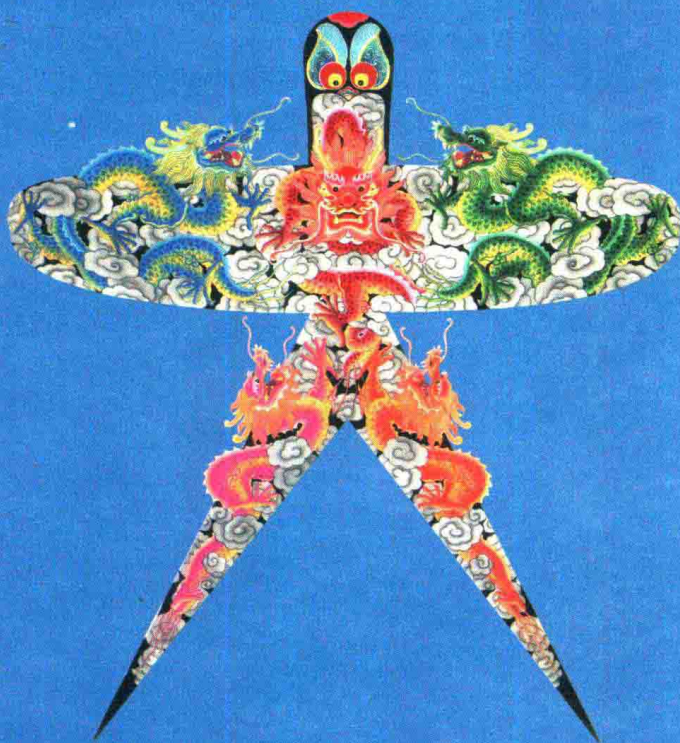
图4（右）五龙燕 刘宾

硬翅沙燕风筝

五龙燕风筝是三石斋风筝的代表作之一，根据中国神话传承的五行思想体现的五条龙设计，即青龙、赤龙、黄龙、白龙、黑龙。五龙指远古时代汉族传说的五大部落首领，也指道教五行神。此五龙燕作品采用经典的曹氏风筝的比例结构，即圆头、上膀竖直下条牵（元宝膀）的骨架规矩设计制作。画面构图中的一部分借鉴了北海九龙壁的龙形及云图纹样。在配色上，五条龙采用五种不同的颜色，象征着中国传统的五行，用墨骨法为底色衬托其颜色，具有较强的汉族特征。

手工时光：风筝

刘宾 著

中国画报出版社·北京