

中华文化大博览丛书

中华文化
大博览

精湛绝妙的

民间工艺

周丽霞 编著

中国出版集团

现代出版社

中华文化大博览丛书

中华文化
大博览

精湛的

民间工艺

周丽霞 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

精湛绝妙的民间工艺 / 周丽霞编著. — 北京 : 现代出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5143-6691-4

I. ①精… II. ①周… III. ①民间工艺—介绍—中国
IV. ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第320135号

精湛绝妙的民间工艺

作 者: 周丽霞

责任编辑: 李 鹏

出版发行: 现代出版社

通讯地址: 北京市定安门外安华里504号

邮政编码: 100011

电 话: 010-64267325 64245264 (传真)

网 址: www.1980xd.com

电子邮箱: xiandai@vip.sina.com

印 刷: 天津兴湘印务有限公司

字 数: 380千字

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 30

版 次: 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5143-6691-4

定 价: 128.00元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

中华文化
大博览

精湛绝妙的民间工艺

别具风采的衣食生活
崇文重教的蔚然民风
千年悠韵的古村古居
古韵犹存的岩画石窟
浩大工程的长城要塞
精致典雅的亭台楼阁
俊秀雄丽的南北园林
空前绝后的帝陵臣庙
流光溢彩的金属宝器
巧夺天工的古塔祭坛
青史留芳的古都古城
群星闪烁的杰出人才
人间天宫的祭祀圣殿
人杰地灵的古镇古街
生动感人的戏剧表演
特色鲜明的地域风情
天然之珍的玉石珠宝
天人合一的精神信仰
文明瑰宝的陶瓷琉璃
异彩纷呈的文学艺术
悠扬飘逸的古乐歌舞
寓意吉祥的传统物品
历史遥远的猿人先祖
辉煌壮丽的皇宫王府
壮美风光的三山五岳
天地厚礼的自然遗产
普天同欢的节庆习俗
千古遗迹的考古发现
历史悠久的文明古国
秀丽如画的江河湖泊
绝佳大美的风景名胜
国粹精华的书法绘画
强身健体的中国功夫
穿越古今的古桥古道
至善至美的崇高道德
辉煌灿烂的科技成就
源远流长的历史文化
精湛绝妙的民间工艺

习近平总书记在党的十九大报告中指出：“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”同时习总书记指出：“中国特色社会主义文化，源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的“中国梦”，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现“中国梦”也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接的源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝的古老文化，并始终充满生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在五百年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发

现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，业已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强的文化纵深，蕴含着丰富的宝藏。我们要实现中华文化的伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括巧夺天工的住建杰作、承载历史的文化遗迹、人杰地灵的物华天宝、千年奇观的名胜古迹、天地精华的自然美景、淳朴浓郁的民风习俗、独具特色的语言文字、异彩纷呈的文学艺术、欢乐祥和的歌舞娱乐、生动感人的戏剧表演、辉煌灿烂的科技教育、修身养性的传统保健、至善至美的伦理道德、意蕴深邃的古老哲学、文明悠久的历史形态、群星闪耀的杰出人物等，充分显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力，具有极强的系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好地继承和弘扬中国文化，创造具有中国特色的先进民族文化。

艺术之根——民间剪纸与民间年画

民族瑰宝——民间剪纸

周成王引发的剪纸艺术 004

杨广巡游带动扬州剪纸 010

具有特色的陕西剪纸 017

嫫祖出游发明沔阳剪纸 024

各地风俗造就剪纸风格 033

剪纸艺术蕴含丰富寓意 046

精美剪纸艺术的诞生 051

缤纷剪纸装饰美好生活 056

传统艺术——民间年画

秦琼、尉迟恭守门的由来 066

年画门神的历代传说 071

年画的始祖晋南年画 076

乾隆御赐钦定杨柳青 082

唐伯虎作诗推动桃花坞 095

一年鼓一张的武强年画 102

影视鼻祖——民间皮影戏与木偶戏

戏曲之父——皮影戏

皮影戏出现的美丽传说 128

皮影戏的历史发展与传播 135

皮影戏的祖师爷和戏神 142

形态各异的皮影人物造型 156

悠久粗犷的北派皮影戏 171

委婉悠扬的南派皮影戏 183

复杂奇妙的皮影影人制作 195

独具特色的皮影精彩演出 204

一流艺术——木偶戏

陈平破围城引发木偶兴起 222

颇具风情的提线木偶嘉礼戏 230

织布织出的掌中戏布袋木偶 240

形色各异的不同种类木偶戏 250

咫尺之美——民间版画与版画风格

刀工木韵——民间版画

起源于古装饰画的版画 260

隋唐五代时期的雕版佛画 264

宋元时期刻工精巧的插图 269

承前启后的明初木刻版画 276

明代戏曲小说的木刻插图 281

精良先进的徽州版画刻艺 287

明代著名版画作品及成就 293

彪炳千秋的陈洪绶版画 301

丰富多彩——版画风格

- 异军突起的民间木版年画 306
- 特色浓郁的北方木版年画 312
- 极富风情的南方木版年画 326

雕刻精工——竹木骨牙角匏与工艺

书画韵味——竹雕艺术

- 先秦时期竹刻工艺的萌芽 338
- 汉唐宋元时期竹刻的发展 342
- 明代竹刻艺术的空前繁荣 347
- 清代竹刻艺术达于极盛 355

木艺神韵——木雕艺术

- 唐宋时期的木雕工艺发展 370

- 明代木雕流派百花争艳 382
- 清代木雕艺术空前繁荣 394

雅致至极——牙雕艺术

- 秦汉时期牙雕艺术的起源 410
- 唐宋时期的华美牙雕品 420
- 明代精美绝伦的牙雕人物 427
- 集历代精华的清代牙雕 436

精美绝伦——角雕艺术

- 犀角雕刻的出现与发展 452
- 明代犀角雕刻的繁荣景象 456
- 清代犀角雕刻工艺的不断完美 462

精湛绝妙的

民间工艺

艺术之根

民间剪纸与民间年画

民间剪纸

剪纸又叫“刻纸”“窗花”或“剪画”，是我国传统的民间装饰艺术的一种。从题材上，可分为人物、动物、景物及花卉、组字等；从色彩上分，有单色、彩色、套色、衬色、拼色等若干种；从形式上分，有剪纸、刻纸、撕纸、烫纸和几种形式相结合等，多姿多彩。

剪纸作为中华民族一种传统的民间工艺，它源远流长，经久不衰，不但是我国民间艺术中的瑰宝，也已成为世界艺术宝库中的一种珍贵品种。

周成王引发的剪纸艺术

那是西周王朝的初期，周武王的儿子周成王年幼即位，并由叔叔周公辅佐。

有一天，成王和弟弟叔虞一起游戏时，将一片梧桐叶剪成玉圭的形状交给弟弟，并说：“我就用这个来分封你吧！”

几天后，周公请求成王选择吉日封叔虞为诸侯，成王说：“我和他开玩笑呢！”

周公说：“天子无戏言，也就是说天子说出的话，史官

■ 周成王（？—前1021），姓姬，名诵，周武王之子，西周第二代天子，谥号成王。他继位时年幼，由周公旦辅政。他亲政后，营造新都洛邑、大封诸侯，还命周公东征、编写礼乐，加强了西周王朝的统治。公元前1043年，驾崩，享年35岁。周成王与其子周康王统治期间，社会安定、百姓和睦，被誉为成康之治。

要如实记载它，乐工要唱诵它，士大夫要传扬它。”

于是，周成王听从了周公的建议，把唐地封给了叔虞，叔虞日后也就被称为“唐叔虞”了。

周成王用梧桐叶剪成“圭”赐其弟，就是运用薄片材料，通过镂空雕刻的技法制成工艺品，当时称之为“剪彩”。

纸的发明是在公元前的西汉时代即公元前6世纪，此前人们运用薄片材料，通过镂空雕刻的技法制成工艺品，早在未出现纸时就已经流行，即以雕、镂、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛上，甚至在树叶上剪刻纹样，但是，到汉代发明纸张以后就叫剪纸了。

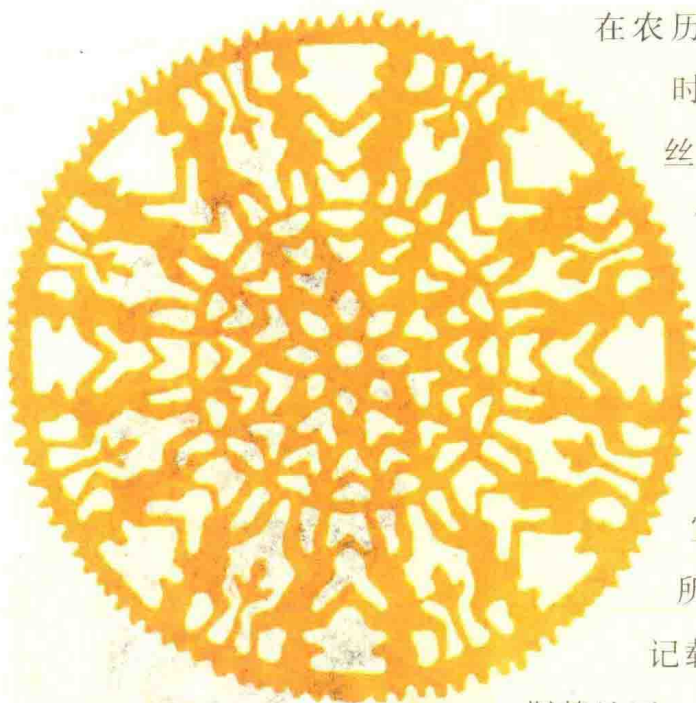
南北朝时期《木兰辞》中有“对镜贴花黄”的诗句。后来，发现我国最早的实物剪纸作品，确实是新疆吐鲁番火焰山附近出土的北朝时期即公元386—581年的五幅团花剪纸，这几幅剪纸，采用了重复折叠的方式和形象互不遮挡的处理手法。

至魏晋时期，宗教活动和民俗活动的发展极大地推动了剪纸的兴起。据记载，那时在东晋时期，每到农历二月初八佛的涅槃日，民间就流行剪通草花以献佛。

■ 汉武帝画像

李夫人 西汉汉武帝时期人，平民出身，父母兄弟妹均通音乐，都是以乐舞为职业的艺人。受到汉武帝的宠爱，被封为夫人，仅次于皇后。她生有汉武帝第五子刘骥，后被霍光追封为孝武皇后。

■ 剪纸对猴团花

《荆楚岁时记》

是记录我国古代楚地岁时节令风物故事的笔记体文集。由南北朝时期梁宗懔编撰。其中涉及民俗和门神、木版年画、木雕、绘画、土牛、彩塑、剪纸、镂金箔、首饰、彩蛋画、印染、刺绣等民间工艺美术以及乐舞等。

在农历七月十五盂兰盆会时，佛教徒也往往把用丝织品剪成的花叶作为佛前装饰，用以招引善男信女，这就是我国民间剪纸工艺的先声。

至南朝时期，晋宜都郡守梁宗懔在他所著的《荆楚岁时记》记载，当时我国南方的

荆楚地区，就是后来的湖北、湖南一带，流行一种“镂金剪彩”的习俗。就是每年的正月初七，家家都用一些薄片剪裁成为人样，或采取镂刻金箔成为人样，用以作为屏风贴，或作为头鬓戴在头上，或把丝绢剪成花卉形的装饰用以赠送人。

特别是在立春这天，所有人都用薄片剪成燕子形状用以佩戴，并在身上贴着“宜春”两个字。这些民俗活动，促使剪纸艺术来到了民间。那时一般人家买不起“彩”或“箔”，就只能以纸代替了。

其中3幅为四面均齐的八角形、忍冬花形、菊花形等几何形团花，变化复杂，很有韵律感。

另外两幅是对马团花和对猴团花，团花几何形内圈之外分别剪出12匹相对的马和16只相对的猴，造型非常复杂生动。

唐代以后，“镂金剪彩”的风俗仍然盛行。特别是每逢立春，人们就剪出各式各样的“幡”，就是用丝织品剪成的小幡，又叫“春幡”，或者剪出各式各样的“胜”，就是妇女用的一种首饰。

人们将人形的胜叫“人胜”，将几何形的叫“方胜”，有的像燕子，有的像蝴蝶，作为节日的礼物，或者簪在头上，或者系于屏风，以示庆贺。

唐代著名诗人李商隐在《人日即事》诗中写道：

文王喻复今朝是，子晋吹笙此日同。
舜格有苗旬太远，周称流火月难穷。
镂金作胜传荆俗，翦彩为人起晋风。
独想道衡诗思苦，离家恨得二年中。

春幡 也就是“春旗”。旧俗于立春日或挂春幡于树梢，或剪缯绢成小幡，连缀簪之于首，以示迎春之意。女子立春所戴春幡，最早的形态是自然生长的花朵，后来人口繁密、都市社会形成才以布帛为之，甚至以彩纸充任。佩戴春幡，作为避邪之物，具有攘凶邪、求吉利的寓意。

■ 金箔剪纸

皮影 又称“影子戏”或“灯影戏”，是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影，在灯光照射下用隔亮布进行演戏，是我国民间广为流传的傀儡戏之一。皮影戏是我国民间的一门古老传统艺术，老北京人都叫它“驴皮影”。

在宋元时期，随着手工业和商业的繁荣，剪纸艺术进入蓬勃发展的时期。当时的剪纸活动，除了立春，人日、元旦、端午、七夕、重阳等节令时也剪“春幡春胜”“钗头彩胜”，并做成艾叶、花朵、仙佛、喜字、影戏、虫鱼、禽鸟、百兽的形状，簪戴悬挂以求平安，或陈列以“斗巧争奇”。

在当时，一些城市已经出现了专门从事剪纸生意的小手工业者，他们以剪纸生意为生。城市居民除了把剪纸作为节日的幡胜，还把剪纸作为礼品的点缀。

这时的皮影、夹染刻版、陶瓷贴花等也大都用剪纸来做。甚至在民间苦于久雨不晴，人们也用纸剪出手持扫帚的妇女形象以祈求能够晴天，并称作“扫晴娘”。

■ 扫晴娘剪纸

在明清时期，剪纸手工艺术逐渐走向成熟并达到鼎盛时期。凡是民间灯彩上的花饰、扇面上的纹饰、刺绣的花样，无一不是利用剪纸作为装饰再加工的。

尤其是在清代，因为满族人有着剪纸的习俗，致使剪纸进入了宫廷。

在故宫，历代皇帝举行婚礼用以作为洞房的神宁宫，墙壁都按满族习俗裱纸，四角贴着黑色的双喜字剪纸角花，顶棚中心贴着龙凤团