

民

俗

文

化

中国民俗文化丛书

主编 刘魁立

中国民俗学会组织编写

民间工艺美术

一个人从在胎中孕育直到死去，甚至到死去很久很久，都始终处于民俗的环境中。民俗像空气一样是人们须臾不能离开的。对于民众社会来说，民俗又是沟通情感的纽带，是彼此认同的标志，是规范行为的准绳，是维系群体团结的黏合剂，是世代代锤炼和传承的文化传统。

王海霞

编著

 中国出版社

中国民俗文化丛书

主编 刘魁立

中国民俗学会组织编写

民间工艺美术

一个人从在胎中孕育直到死去，甚至到死去很久很久，都始终处于民俗的环境中。民俗像空气一样是人们须臾不能离开的。对于民众社会来说，民俗又是沟通情感的纽带，是彼此认同的标志，是规范行为的准则，是维系群体团结的粘合剂，是世代代锤炼和传承的文化传统。

王海霞

编著

图书在版编目 (CIP) 数据

民间工艺美术 / 王海霞编著. —北京: 中国社会出版社, 2006. 9
(中国民俗文化丛书/刘魁立主编)

ISBN 7 - 5087 - 1468 - 7

I. 民... II. 王... III. 民间工艺—简介—中国 IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 109029 号

丛 书 名: 中国民俗文化丛书

主 编: 刘魁立

书 名: 民间工艺美术

编 著 者: 王海霞

责任编辑: 李春园

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010)66051698 电 传: (010)66051713

邮购部: (010)66060275

经 销: 全国各地新华书店

印刷装订: 北京京海印刷厂

开 本: 145mm × 210mm 1/32

印 张: 7

字 数: 120 千字

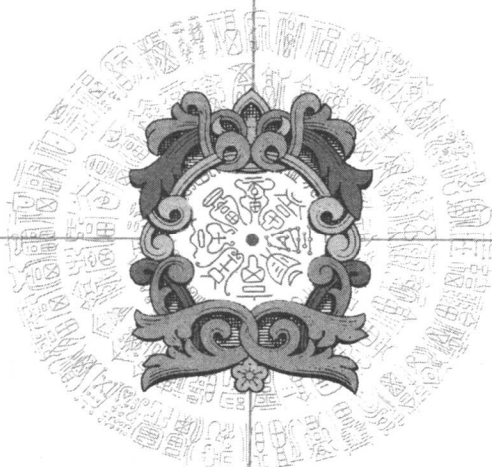
版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 12.00 元

(凡中国社会出版社图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

中国民俗文化丛书编委会

主 编：刘魁立

编 委：高丙中 叶 涛

施爱东 陈勤建

陈泳超 萧 放

刘宗迪 郑土有

巴莫·曲布嫫

万建中 刘联联（秘书）

序

中国民俗学会会长 刘魁立

人生活于文化之中，正像人离不开空气一样。《周易》说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”无论汉语“文化”一词是否由此而来，这段话至少说明，我们的祖先向来对文化的重要性有十分清楚和极其深刻的理解。文化确乎是人之所以成为人、人类之所以成为人类的根本标志。人创造了文化，文化也创造了人，从这个意义上也可以说，人是文化的动物。

从文化本身来说，相当长一段历史时期的传统文化可以粗略地、也是相对地划分为两大分流，即所谓上层文化（或称高层文化、雅文化、精致文化……）和下层文化（或称基层文化、底层文化、低层文化、民间文化）。

民间文化是人民群众创造的最古老的文化，因为它的根源可以追溯到人类发展的初始阶段；民间文化同时也是最年轻的文化，因为它仍然活生生地存在于人民的日常生活和口碑之中。民间文化还是整个社会文化的基础，并且具有极强的生命力。上层文化往往是对民间文化选择、改造和精致化的结果。

民间文学、民间艺术是民间文化中最富色彩的一个组成部分。它在人类创造的一切艺术中，生命最活跃，涉及最广泛。它以古朴纯真的艺术手段，反映着人民群众的现实生活、理想和追求。它的无数珍品，是当之无愧的美的典范。没有了它，人类将失去多少童真的回忆；没有了它，人类的爱祖国、爱家乡将会缺少多少实际可感的具体内容；没有了它，人类的欢乐、悲伤也将变得干枯而

平淡；没有了它，人类将会失掉多少生活的甘美和幽默……

万家社区图书室援建和万家社区读书活动，是建设社会主义文化和建设社会主义新农村的一项战略举措。我们作为受到农民兄弟哺育和培养的知识界、文化界，有义务用学来的知识回报衣食我的广大农村的父老乡亲，这不仅是我们的社会责任，也是我们的荣耀。

中国民俗学会在这项重要活动中，承担有关中国民间传统文化的约50种图书的撰写工作。我们组织了学养很高的包括大批教授、研究员在内的专家队伍，来完成此项写作任务。他们在相关领域里，学有所长，业有专攻，所有作者都以光荣志愿者的精神，以科学严谨的态度，用生动活泼的文字，把相关的准确而丰富的知识，呈献给农民兄弟和城镇社区的读者。完成这项具有重要意义的写作编书任务，是我们人生当中一件值得骄傲、值得自豪的事情。

中国民间文化是世世代代锤炼和传承的文化传统，其中凝聚着民族的性格、民族的精神、民族的真、善、美，是中华民族彼此认同的标志，是祖国同胞沟通情感的纽带。历史悠久、内涵丰富的传统文化也是我们中华民族对人类文化多样性发展的巨大贡献。急速变化的时代在淘洗着传统的民间文化。在当今时代，我们尤其有必要对我们丰富深厚、历史悠远的民俗传统立此存照，将其中的优秀部分及其真谛展示给包括农民兄弟在内的广大民众，使他们对中华大地、对祖国同胞、对优秀的文化传统和深厚的民俗民风怀有更深刻的眷恋、热爱和崇敬。继承和发扬中华民族创造的非常丰富而优秀的非物质文化遗产，是我们的幸事，也是我们的历史责任。

我希望大家的共同努力下，民间文化之花越开越鲜艳，为我们祖国、为我们中华民族赢得一个永恒的春天。

目录

第一章 民间工艺美术概说 / 1

民间工艺美术的含义和
特征 / 1

民间工艺美术的分类 / 2
与民间工艺美术相关的
艺术形式 / 6

民间工艺美术生产方式的
当代意义 / 12

第二章 岁时节令中的民间工艺 美术 / 16

春节 / 17

立春日 / 29

- 元宵节 / 31
- 清明节 / 37
- 端午节 / 40
- 七夕与中元节 / 46
- 中秋节 / 49
- 年前准备 / 53

第三章 人生礼仪中的民间工艺

美术 / 55

- 乞子习俗 / 56
- 生子·满月·抓周 / 59
- 成长与成丁礼 / 61
- 恋爱婚姻 / 64
- 庆寿仪礼 / 69
- 丧葬艺术 / 71

第四章 宗教与信仰中的民间

工艺美术 / 78

- 道教神灵体系中的民间
艺术 / 79
- 佛教神灵体系中的民间
艺术 / 82
- 民间巫术与民间艺术 / 86
- 庙会·祭祀·游艺与民间
艺术 / 91

第五章 生活空间与建筑装饰中的

民间工艺美术 / 96

- 外围环境——村落与街市

中美的造物 / 98
民居院落的分割与造型之美 / 104
居室摆设与装饰的审美情趣 / 109
美用合一的生活器物 / 113

第六章 中国民间工艺美术主要品类介绍 / 118

木版年画 / 118
剪纸与刻纸 / 123
唐卡 / 129
皮影 / 133
民间织锦 / 136
民间刺绣 / 140
民间印染 / 144
风筝 / 149
花灯 / 154
木偶 / 156
泥塑 / 160
面塑 / 165
民间陶瓷 / 170
香包 / 173
脸谱 / 176
面具 / 180
纸扎 / 183
竹编与草柳编 / 186
漆器 / 189
木雕 / 192

石雕 / 197

砖雕 / 202

民间玩具 / 206

后 记 / 211

第一章

民间工艺美术概说

民间工艺美术的含义和特征

民间工艺美术是劳动者为满足自己的生活和审美需求而创造的、带有浓厚乡土气息的艺术形式。一般来说，民间工艺美术是指具有悠久历史的、手工制作的、具有形式美感的实用物品，它包括了侧重欣赏性和精神愉悦的民间美术作品，也包括了侧重实用性和使用功能的器物和装饰品。民间工艺美术的范围更加广泛，除了民间美术之外，还包含了服装、器皿用具、雕刻、编织、染织、刺绣、家具、舟车、玩具、建筑装饰、表演道具和戏装、戏曲人物造型艺术等更丰富的艺术形式。

在学科分类上，著名民间艺术研究学者王树村先生主

张将整个民族民间美术划分为纯民间美术和实用民间工艺美术两大系统。前者是偏重观赏性而较少实用性的传统手工艺术，如年画、剪纸、风筝、皮影、水陆画、人物容像（影像或写真像）、民间泥塑、玩具等；后者则是注重物用性的具有形式美感的工艺品。这种分法，是将民间美术视为一种独立的艺术形式，更直接地把民间美术纳入了艺术史的系统，有利于对民间美术做更深入的研究。还有的学者主张把纯民间美术作为整个民间工艺美术大范畴中的一类，把两者视为隶属关系。无论哪种分类方法，对于我们来说，重要的是要了解民间工艺美术的特征，即：它以天然材料为主，就地取材，以传统的手工方式制作的美用合一的物品或艺术品，带有浓郁的地方特色和民族风格，与民俗活动密切结合，与生活密切相关。

民间工艺美术的分类

2

民间工艺美术可以有多种角度的分类方法，按照材质来分类，有纸、布、竹、木、石、皮革、金属、面、泥、陶瓷、草柳、棕藤、漆等不同材料制成的各类民间手工艺品，它们基本上都是天然材料，以手工加工制作的。按照制作技艺的不同，又可以将民间工艺美术分为绘画类、塑作类、编织类、剪刻类、印染类等等。也有学者按照造型来分类，但是这几种分类都比较单一，不能完全体现出民间工艺美术极为丰富的内容种类与传统文化的密切关系和使用习俗。而如果从功能上分，则可以把众多的民间工艺

美术按照其不同的功用和使用场合，将它们还原到原来的生存时空中去，并能够体现其产生的原因、背景以及在民俗活动中的使用情况。以下，我们从民间工艺美术的功能出发，将它分为六个种类：

1. 建筑陈设及其装饰类

建筑陈设及其装饰艺术包括的主体有戏台、宗祠、祖

妈祖庙建筑（台湾鹿港）

庙、神庙、民居、各种楼台亭阁、牌楼、墓碑、拴马桩、城门、村口建筑装饰、各类镇物、河边桥头的桥梁、染坊、井台等。城市城池建筑、店铺的装饰、招幌、牌匾等都可以纳入其

中。这些建筑陈设及其装饰中的飞檐斗拱、瓦当、门楼、牌匾、砖雕、门鼓、上马石、拴马桩、门蹲狮、门饰、影壁、照壁、风水楼、神龛、花墙、花窗、门楣及院中其他雕刻装饰等多种建筑构件，通过排列、组合、装饰与美化，满足着人们的生活需要和心理需求。

2. 日常器物类

日常器物类的民间艺术包括生产生活用品和日常器物等类别。

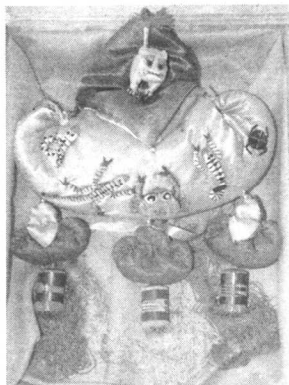
生产生活用品和日常器物主要有农具、出行车马、纺车、工匠用具、服饰、日用摆设和使用品如编织品、纺织

类（蓝印花布、扎染、蜡染、土布等）、服装服饰、首饰佩饰；日常生活器物如家具、灯具、刺绣装饰品、妆盒、盛具、饮具、食具、烟具等。它们是美用合一的产物，即是艺术品，又是实用器物。

这些我们称之为“物件”的东西，都具有一个特点，就是它们都有赏心悦目的形式美感，或许，它们本身并没有美丽的雕刻或彩绘装饰，但却具有敦厚朴实的质感，富有韵律美、合度的适于使用操控的造型，能为人类提供便捷和服务。它们或有实用功能，或能够装饰生活。

3. 节俗礼仪类

这类民间工艺美术品包含了各种节日庆典和人生礼仪、社会礼仪所需的造型艺术。它们不是平日使用的民间艺术品，而是适时而用，按需择用，但又是必不可少的节日和礼仪的装饰性物品。如人生礼仪中的诞生礼、成人礼、婚礼、寿礼和葬礼等使用的辅助性的民间工艺美术品，都是表达情感和情绪的载体，是民俗礼仪中的必需品。又如各种表演用的兵器；节日和仪式中使用的道具、服饰、佩饰、面塑礼馍；用于婚庆仪式的提盒、食具、礼盒等。

绌绌香包·虎食五
毒（甘肃庆阳）

4. 祭祀供奉类

这类民间工艺美术品主要是指与民间信仰、民间宗教有关的装饰艺术品，其中有些是由巫术的道具演化而来，

是美化了的巫术操作工具,如各类神像、祖先像、祭拜偶像、陪葬品和祭祀类物品。我们熟悉的“娃娃大哥”乞子人像、天师像、钟馗像、灶王像、水陆画、礼馍、河灯、甲马纸、月光袄、“泥泥狗”及祭祀仪式上使用的装饰品、灵厝(也称棺罩)、纸扎人物等都属于这一类。

5. 观赏把玩类

观赏类的民间工艺美术品往往是那些以审美和装饰为目的,满足精神需求的比较纯粹的美术类艺术品,如年画、剪纸、刻纸、花灯、扇面画、炕围画、屏风、铁画、烙画、彩绘泥塑、面塑、装饰性摆件、各种装饰画、装饰挂件等。玩赏类的艺术如各类民间传统玩具,以愉悦人的性情为宗

旨的小巧的可玩于掌股之间的“玩意儿”也可归入此类。这类民间工艺美术品具有超越物用的功利性特点,主要用于“精神的实用”,满足精神和心理诉求。

6. 游艺表演类

这类艺术品包括了用于武术和竞技、庙会和花会表演,游街彩车使用的道具、器械、乐器、装饰品等。这类艺术的特点是要借助人的参与如张贴、舞动、悬挂、穿戴等才能体现其功能。如

山西社火表演用的柳林盘子(山西文化厅提供)

皮影、木偶、艺术脸谱、面具等表演道具。民间玩具中需要耍弄的风筝、九连环、空竹、风车等也属此类。这类表演性艺术品与其他类别的民间工艺美术品有重合之处，但它主要用于表演和游艺的仪式及娱乐活动中。

上述六类民间工艺美术品是从使用功能的角度进行的分类。实际上，它们在实际生活中的使用并非严格按照这种分类进行，其功能可以互相转换，当皮影完成了表演，挂在室内欣赏时，它又变成了观赏性的艺术。花灯、木偶和一些道具也是如此。另外，原本是祭祀供奉的作品，在民间也常被用来观赏和装饰。民间工艺美术的功能主要看它在民俗文化中在何种场所中使用，如何使用。每一种功能的发挥都具有一定的限定性，这种限定性，规定了民间工艺美术品的功能归属。

提线木偶（福建泉州）

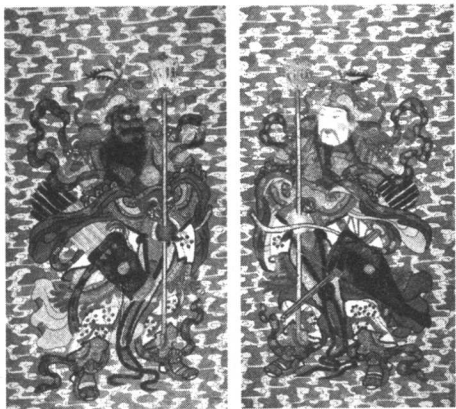
泉州木偶团制作

与民间工艺美术相关的艺术形式

1. 宫廷艺术

“民间”是对应“宫廷”二字而提出来的。在民间艺术与宫廷艺术的关系中，最明显的是人的因素。宫廷从民间招募工匠艺人的历史是相当悠久的，可以说整个阶级社会，尤

其在奴隶社会后期和封建社会阶段，都存在着这种奴役和雇佣关系。从西周的“工奴”和春秋“百工”再到后来的宫廷画工、画院待诏等制度，这种雇佣关系一直在大型石窟和陵墓艺术、宫殿、庙宇营造、或服务于统治者的供奉之作中明显地表现出来。这样的艺术创作更多的是奉命行事，按样作画，民间艺人们并没有多少自由发挥的余地，他们不能超越统治者的规范，必须合乎礼法。民间艺人极少有署名之作，所以，关于他们的文字记载亦寥若晨星。宋代的皇家画院，有许多征招来的技艺高超的民间画工，像擅长婴孩题材的刘宗道、杜孩儿、苏汉臣等虽都被载入画史，但关于他们的生平创作却记述甚少。最有名的苏汉臣所画婴孩、娃娃戏莲、货郎图等题材作品都是传世之作，然而后人所能见到的对作者其人其事的记述却只寥寥几笔。宫廷对给宫廷艺术产生直接影响的征召画家却从未予以足够的重视。宋代节令风俗题

绿地流云门神·秦琼敬德
(天津杨柳青)

材绘画，都是画工与专业画家共同创作的。清代虽无画院，但清宫皇族子孙的教科书插图，也是出自民间画师之手。王公贵族的大门上所贴装饰豪华的《绿地流云门神》直接由天津杨柳青画坊供应。北京故宫每年各类门上所挂门神被称为宫掖门神，其数