

中国民族艺术采风录

河北美术出版社

蝈蝈葫芦

潘鲁生 主编
董占军 著

葫	芦	家	族
神	话	葫	芦
葫	芦	鸣	虫
聊	城	葫	芦
葫	芦	故	事
葫	芦	艺	匠

中国民间艺术采风录

河北美术出版社

蛴蛴葫芦

潘鲁生

董占军

主编

著

教育部人文社会科学研究“九五”规划项目
山东省教育厅人文社会科学专项课题

策 划 张晨光
责任编辑 徐 滨 贡小秋
装帧设计 蔡立国 路渊源

图书在版编目(CIP)数据

蝈蝈葫芦 / 潘鲁生主编. — 石家庄: 河北美术出版社,
2003.12
(中国民艺采风录)
ISBN 7-5310-2244-3

I. 蝈... II. 潘... III. 民间工艺—工艺美术—中国
IV. J529

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第091057号

本书图片及实物资料除特别署名外,均为主编者及山东(东方)中国民艺博物馆馆藏所有。未经允许不得翻拍使用。

蝈蝈葫芦 潘鲁生 主编 董占军 著

出版发行 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码050071)

制 版 山东新华印刷厂临沂厂

印 刷 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 6.5

印 数 1-3000

版 次 2003年12月第1版

印 次 2003年12月第1次印刷

定 价 37.00元

序 言

1996年一个偶然的的机会，从中央电视台的一则报道中得知，全球范围内每天灭绝的动、植物品种有几十种甚至上百种。当时这一数字给了我很大的震动，我马上联想到民间艺术的生存状态问题，联想到散落在生活的角角落落里的那些民间工具、家具、生活器具、饮食用具、交通用具、纺织工具，还有剪纸、年画、木雕、砖雕、石雕、刺绣、服饰、玩具，这些记录着传统农耕文明生活方式与文化状态的手制品，在现代生活方式的冲击下，它们的命运也同样令人担忧。十几年田野调研工作给我留下的最深的印象就是八个字：艺绝人亡，亟待抢救。有的老艺人，我们采访他们的时候还神采飞扬，把自己一生的看家本领尽情地展现在我们面前，几年甚至几个月之后，就人去楼空，物是人非了。伴随他们的离去，一个技艺品类也随之消亡。而我们更加无法统计的，还有老百姓面对生活的变迁所做出的自然的选择——辞“旧”迎“新”，那些锅碗瓢盆、家把什、花格子布、面花花，以及摇曳在吹拉弹唱中的纸人纸马，它们正在一点点地从生活中消退……但是消退的不仅仅是这些可见的物质材料，还有由它们所牵引出的风俗、习惯、信仰、情感、价值观念，以及“生活状态”本身。民族民间的文化符号在逐渐失落，文化生态环境遇到前所未有的挑战。基于这些思考，1997年我提出了“民间手工文化生态保护”的命题。我们认为对于民艺的研究不能仅仅停留在审美或工艺的层面上，应该研究它们赖以生存的生活方式，这才是完整意义上的民艺研究。而在现实情境下对民艺的认知最紧迫的问题仍是抢救，是关怀，是保护。“手工文化的生态保护”是建立在一个完整的民艺学的概念上的，这种保护既涉及手工艺本身，也包括手艺人、工艺流程、工艺传承、工艺要诀及民艺的消费流通等方方面面，还包括手工艺品的生存环境，这些都需要我们对传统生活方式给予重新

认识与保护。作为民艺研究者，在这样的课题面前，我们感受到的是前所未有的责任感，大家所能做的就是用自己的工作状态、工作方式将这些珍贵的，随时有可能消亡的第一手资料捕捉下来，传播出去，尽可能地让社会对它们给点关爱。我们不可能收录下所有的手工艺人以及他们的手工作品，这也不是我们的目的。通过我们的关怀能够让更多的人从自己生活的点点滴滴中建立起文化生态的保护观念，有意识地参与到文化生态的保护行动中来，特别是能够对青少年产生影响，这将是我们的最终愿望。

1999年我们申请了国家教育部人文社会科学研究“九五”规划专项任务项目《民间工艺文化生态保护与调研》，其实调研工作从1997年已经开始，至今，课题组已经走访了全国近30个地方的50多个村庄，采访了近百位艺人，记录了80多种技艺的工艺流程。由河北美术出版社倾力出版的这套《中国民艺采风录》就是这一课题的子项目，着重展现调研的实物资料，同时该项目也申报了山东省教育厅人文社会科学重点课题。这套丛书分10本，分别是《剪窗花》《泥咕咕》《蝈蝈葫芦》《锅碗瓢盆》《面花花》《家把什》《猫蹄花布》《花格子布》《福本子》《纸人纸马》。虽说这10本书不能涵盖民艺的全部，但书中所展示的民艺品是我近20年征集的心血，也包含着课题组成员近几年的汗水，每一件物件都能讲出一段故事，说出一番感慨，留下一些思考。我们力图把采集到的每一个民艺个案的第一手素材，带着采风时的泥土，带着艺人制作的温度，呈现到读者的面前。由于我们现阶段的认识水平有限，它也许有些粗糙，有些简单，但它有着鲜活的生命，记录着手工的文脉。在生活中它原本如此，我们也就原原本本地整理给了读者。大家一直认为学术研究不应该把简单的问题复杂化，而应该把复杂的问题易通化，说出它本来的面目。研究者记录的目的不是主观地分析，而应该是客观地展现给大家批评。

潘鲁生

癸未年谷雨

目 录

一 葫芦家族	1
二 神话葫芦	7
三 葫芦鸣虫	15
(一) 鸣虫的种类	15
(二) 鸣虫与葫芦制作	16
(三) 鸣虫与葫芦装饰、造型	21
(四) 蝈蝈的畜养	36
四 聊城葫芦故事多	43
五 葫芦艺匠	49
(一) 聊城蝈蝈葫芦的制作过程	51
(二) 聊城蝈蝈葫芦的工艺手法	56
(三) 聊城蝈蝈葫芦的装饰题材	70
民艺考察日志	91

一 葫芦家族

葫芦是一年生蔓性草本植物，属于双子叶纲葫芦科。《辞海》(1989年版)这样描述葫芦：“别称‘蒲芦’。葫芦科。一年生攀缘草木，具软毛，卷须分枝。叶互生，……原产印度，我国各地都有栽培……”。“果有棒状、瓢状、海豚状、壶状等。嫩时可食，成熟后壳硬，可做瓶、瓢、匙羹等用具，以及鸟巢、小装饰品、灯具及乐器等……以种子繁殖，易栽培，但要求有较长的炎热季节，果实才能成熟。”(《简明不列颠百科全书》第3卷835页，中国大百科全书出版社1985年版)

葫芦的种植区域分布非常广，其适应自然环境的能力也非常强。考古界经过对相关资料分析证明，在距今3000~9000年的中国、泰

国、印度、埃及等地都有葫芦种植的遗迹。根据1973年浙江余姚河姆渡原始社会遗址发现的葫芦子，可知中国的葫芦种植已经至少有7000余年的历史。在中国古代的各种历史文献中，对葫芦的称谓不尽一致，多达30多种，如瓠、匏、壶、瓢、蠡、扁蒲、蒲芦、蒲卢、蒲鲁、壶卢、扈鲁、悬瓠、匏瓜、瓠瓜、甘瓜等。按照现代植物学的分类原理，葫芦是植物的一个科，其果实成熟后木质化，按照果实的形态和大小可以分为五类。

瓠子：果实为圆筒或牛角形。李时珍在《本草纲目》中描述为“长如越瓜，首尾如一”，嫩时绿色多汁，可以食用，成熟后为白色。

短柄葫芦：果实下部圆大，柄部渐小，整体象梨的形状，李时珍

在《本草纲目》中描绘为“短柄大腹者”。嫩时可以食用，成熟干后可以用作器皿，在中国北方种植这种葫芦的目的主要是制作“水瓢”。一般是把成熟的果实一分为二，除去其中的内瓢，晒干即可。北方有谚语云“一只葫芦解俩瓢”，所指葫芦就是此种葫芦（图1）。

大葫芦：果实成扁圆形，直径一般在20厘米左右，因其形状与柿子有些类似，在中国北京、山东、天津一带也把这种葫芦叫做“扁葫芦”或者“柿子葫芦”。李时珍在《本草纲目》描述为“无柄而圆大

图1 短柄葫芦。

图2 大葫芦。

图3 丫腰葫芦。

形扁者”。果实嫩时可以食用，老熟后果实变白，坚硬，可以做工艺品。在中国山东北部聊城地区，以及河北的南部这种葫芦有大面积种植。果实经过民间艺人削花或雕刻，制成烟烟盛具（图2）。

图4 丫腰葫芦。

丫腰葫芦：果实下部圆大，中间隘细，如同两个球体相连，李时珍在《本草纲目》描述为“壶之细腰者”。嫩时可以食用，但主要用于工艺品的制作（图3）。

观赏丫腰葫芦：又叫小葫芦，无实用价值，形状似丫腰葫芦，但较小，一般高不会超过10厘米，主要用于观赏和把玩（图4）。

就葫芦本身而言，其用途非常

图5 年画《林冲雪夜上梁山》，山东杨家埠。

杨福清刻印

图6 年画《寿星图》，葫芦为其随身携带的宝物，山东杨家埠。

多，大多数与盛或取东西有关。大自然赋予人类现成的盛器不多，而不论从实用还是审美的角度看，葫芦都可以看作是一天赐之作。人类早期的陶器在造型上甚至模仿葫芦的形状，从中也可以看出葫芦在人类生存中的地位和作用。葫芦可以盛水、盛酒、盛药、盛衣物、盛粮

食、盛鸣虫等，或者做取水工具。《水浒传》中“林冲风雪山神庙”一回，写林冲用葫芦打酒，“花枪挑着葫芦”。这一情景也被民间艺人表现出来（图5）。老寿星拐杖上挂着宝葫芦，里面盛着各种仙丹妙药（图6）。现代一些地方在葫芦内部装上塑料袋，作盛酒的器皿（图7）。

图7 现代葫芦酒瓶。

二
神
话
葫
芦

二 神话葫芦

人类在几千年的葫芦栽培史中，葫芦已经超出作为植物学概念的葫芦，成为一种特有的文化载体，直接影响到人们的世俗生活和意识形态等诸多领域。非洲人对葫芦怀有十分虔诚的感情，在距今3500年的古埃及陵墓中，就出现了古朴的葫芦形象。葫芦更是印度人的生活伴侣，在大量的宗教信仰和习俗中都伴随着葫芦的身影。葫芦与中国的原始文

化和民间文化的关系更是密切，从中国文化的起源，到现代中华文明，从自然原始的蛮荒到灿烂的艺术都有“葫芦”的形象。有人通过对甲骨文的研究发现，甲骨文中的“壶”字（图8），酷似现实生活中的某些葫芦的造型，并推断我们的先民把葫芦用作盛水的容器，直接影响到陶器和青铜容器的造型。自春秋以来，有关葫芦的文献非常多，在中国现存最大

壺

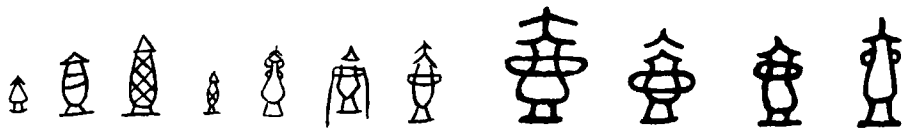

图8 甲骨文、金文的各种形式“壶”字，与自然中某种“葫芦”造型类似，体现了在中国文化中悠久历史，并与道家的“壶中天地”有密切关系。

的类书《古今图书集成》收录的文献中，与葫芦相关的文献多达百种，对葫芦的种植、用途、特点，以及葫芦相关制作工艺有详尽记载。在中国56个民族的大家庭中，相传人类起源于葫芦的神话的民族至少有24个，包括汉族、彝族、

苗族、瑶族、怒族、畲族、白族、黎族、佤族、侗族、壮族、傣族、水族、纳西族、拉祜族、布依族、高山族、仡佬族、德昂族、傈僳族、阿昌族、基诺族、景颇族、哈尼族等。其中“基诺族”的“基诺”就是“从葫芦里挤出来”的意思，可见是把“葫芦”当作图腾和圣物来看待。一些地方还用葫芦制作乐器，演奏优美的音乐（图9）。

葫芦作为艺术描述的对象或主题在中国的小说、神话、诗歌、绘画、年画、剪纸、建筑装饰上经常出现。中国古典园林艺术有“一壶天地”之说，其“壶”乃“葫芦”是也。“一壶天地”之语出自《后汉书》费长房故事：

费长房者，汝南人也。曾为市掾，市中有老翁卖药，悬一壶于肆头，及罢市，辄跳入壶中，市人莫之见。唯长房于楼上睹之，异焉。因往再拜，奉酒脯，翁知长房之

图9 贵州葫芦乐器

意，谓之曰：子明日可更来。长房旦日复诣翁，翁乃与俱入壶中，唯见玉堂严丽，旨酒甘肴，盈衍其中，共饮毕出，翁约不与人言之。后乃就楼上候长房曰：我神仙之人，以过见责，今事毕当去，子能相随乎？……（见《后汉书·方士传下》）

后来明代造园大师计成在他的《园冶》一书中，根据这一故事把园中景色称为“壶中天地”，句云：“板壁常空，隐出别壶之天地”“伟石迎人，别有一壶天地”等等。

葫芦在中国神话小说、童话故事、故事中，往往是具有超自然力量的化身，它神通广大，可以呼风唤雨，里面蕴藏着无穷的奥秘。古典小说《西游记》《封神演义》中把葫芦描绘成力量的化身，现代作家张天翼的作品《宝葫芦的秘密》里面包含了大量葫芦的故事与奥秘。一些民间传说中，人们把葫芦与人类诞

生、繁衍，人自身的生、老、病、死结合起来。基诺族的《怪葫芦》、德昂族的《人与葫芦》、布依族的《洪水滔天》、佤族的《青蛙大王和母牛》、黎族的《葫芦的故事》、水族《人类起源》、彝族的《葫芦留人种》等千奇百怪的神话，描绘了人类起源以及人类再生与葫芦的关系。彝族有人死后火化，把一部分骨灰放入葫芦，并把这种葫芦称为“祖灵葫芦”。

剪纸和年画是中国特有的民间艺术形式，葫芦也是剪纸和年画，甚至于国画中常见的题材。有的是表达葫芦的神奇，有的是传达一种吉祥观念，有的则是表达一种田园风情。在中国陕西和甘肃一带，葫芦与当地的民俗和吉祥观念结合，人们除了把葫芦当作盛水、盛油的器具之外，还赋予葫芦各种观念，在艺术中加以表现。甘肃陇东的民间剪纸、刺绣中经常见到葫芦题材

的作品。农家女出嫁时，一定要剪几个高翘尾巴的狮子，再在尾巴上套上一个葫芦，成对贴在窑洞、窗户或室内其他地方，叫“狮葫芦”。有的把葫芦与人的生存繁衍以及“多子多福”的观念融合在一起，把葫芦、石榴、瓜结合起来（图10、11）。

铁拐李为道家八仙之一，八仙各有法器，铁拐李的是法力无边的葫芦，他用葫芦抑强扶弱，帮善除恶，从中也可以看出葫芦这种东西

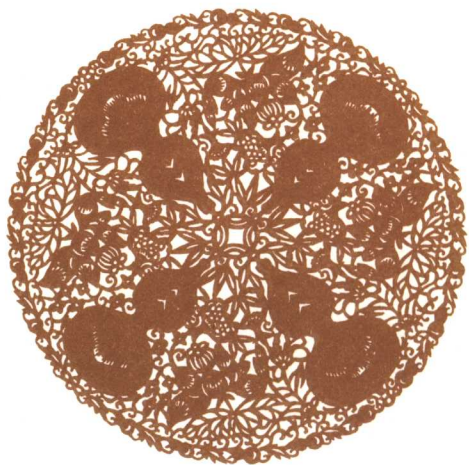

图10 剪纸顶棚花“葫芦多子”，葫芦、蝴蝶、花卉结合，陕西。

图11 剪纸“葫芦蝴蝶”，山东。

图 12 年画“八仙祝寿”，铁拐李手捧法力无边的道具——葫芦，山东杨家埠。