

万物简史（第五辑）·社会图志小丛书

wan wu jian shi · she hui tu zhi xiao cong shu

总策划：向阳

总主编：王经胜

市井的美色

shijingdemeisewanwujianshizhiminjianyishujuan

万物简史之民间艺术卷

验证千奇百怪的「自然密码」
查阅浩如烟海的「生存档案」
阅读古今中外的「文化简史」
剪辑形色万象的「文明背影」
编写古往今来的「社会图志」

艺术并不高贵，它只是一种大众的娱乐手段。艺术来自民间，来自群众的创造与生活。虽然在现实生活中，诸如钢琴、交响乐、歌剧、话剧等艺术形式与大众的距离有点远，有点陌生。但真正的艺术是大众化的，是与群众紧密相连的。只有与群众密切联系，艺术才有其生存的土壤。毕竟，艺术是种源于大众生活的文明成果。只有拥有群众，艺术才有生存、发展的基石。尤其是民间艺术家所创造的民间艺术，更是有着极强的生命力，更是与生活如此的近距离。

延边人民出版社

市井的美色

——万物简史之民间艺术卷

总策划：向 阳

主 编：王经胜

编委会：(排名不分先后)

向 阳 王经胜 赵金金 李玫诺

徐丽梅 汪燕飞 丁 洁 许春芳

责任编辑：申明仙

图书在版编目（CIP）数据

市井的美色·民间艺术卷/王经胜主编. —延吉：延
边人民出版社，2010.4

（万物简史·社会图志小丛书）

ISBN 978-7-5449-1061-3

I. ①市… II. ①王… III. ①民间工艺—工艺美术史
—中国—通俗读物 IV. ①J509.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第047809号

万物简史·社会图志小丛书·市井的美色·民间艺术卷

出版：延边人民出版社

（吉林省延吉市友谊路363号 <http://www.ybcbs.com>）

印刷：北京市铁建印刷厂

发行：延边人民出版社

开本：720mm×960mm 1/16 印张：96 字数：960千字

标准书号：ISBN 978-7-5449-1061-3

版次：2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷

印数：10000册 定价：288.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

前言

人类生活的世界是一个包罗万象的世界，是一个记载世间万物的世界。这个世界的任何事物都有自己的历史，每一个事物的历史都蕴含着重要的知识、揭示着某种道理。了解这些历史，对青少年读者的学习和生活都有着很大的益处。它不仅丰富青少年读者的知识结构，而且还可以拓宽青少年读者的眼界。

本套《万物简史》丛书属于科学史类读物，主要以简史的形式将人类自古以来、古今中外的“物质化”与“精神化”的所有富有代表性的事物给予简述，使得青少年读者能够通过本套丛书而熟悉学习中、生活中及身边的一切事物的历史由来，及夹杂在这些历史脉络中的有趣故事与知识性趣闻。丛书内容广泛，介绍详尽，一共包含了30册，共有五辑内容，分别为：“自然密码”小丛书、“生存档案”小丛书、“文化简史”小丛书、“文明背影”小丛书、“社会图志”小丛书。

“自然密码”小丛书：以动物、植物、细菌、地球、天文、灾害为话题，而逐个破解“自然密码”，以求使得更多的人在熟知“人定胜天”的同时，也有“天定胜人”的警醒。

“生存档案”小丛书：从生存所需的必要物出发，为我们打开与生存有关的诸如疾病、人体、药物、产品、食品与体育等奥秘之门。

“文化简史”小丛书：把文明作为一种生动标象，从文化与政治、经济、社会、生态等构成整个人类世界的五维出发，以文化为切入点而逐一讲述文学、音乐、美术、哲学、农业文明与武术的简单历史。

“文明背影”小丛书：选择了诸如考古、文物、影视、军事、建筑、武器等文化细节，进而引导读者去解读其各自背后的“文明背影”。

“社会图志”小丛书：将为读者解开诸如新闻出版、技术发明、自然科学、社会科学、交通通讯、民间艺术等社会领域的历史图志。

综上所述，本套《万物简史》丛书系列记载了人类历史中最精彩的部分，从实际出发，根据读者的阅读要求与阅读口味，为读者呈现最有可读性兼趣味性的内容，让读者更加方便地了解历史万物，从而扩大青少年读者的知识容量，提高青少年的知识层面，丰富读者的知识结构，引发读者对万物产生的新思想、新概念，从而对世界万物有更加深入的认识。

此外，本套丛书系列为了迎合广大青少年读者的阅读兴趣，还配有相应的图文解说与介绍，再加上简约、独具一格的版式设计，以及多元色彩的内容编排，使本套丛书的内容更加生动化、更有吸引力，使本来生趣盎然的知识内容变得更加新鲜亮丽，从而提高了读者在阅读时的感官效果，使读者零距离感受世界万物的深奥、亲身触摸社会历史的奥秘。在阅读本套系列丛书的同时，青少年读者还可以轻松享受丛书内容带来的愉悦，提升读者对万物的审美感，使读者更加热爱自然万物。

尽管本套丛书在制作过程中力求精益求精，但是由于编者水平与时间的有限、仓促，使得本套丛书难免会存在一些不足之处，敬请广大青少年读者予以见谅，并给予批评。希望本套《万物简史》丛书能够成为广大青少年读者成长的良师益友，并使青少年读者的思想得到一定程度上的升华。

《万物简史》丛书编委会

2010年5月

目 录

contents

第一章 手工艺术

雕塑艺术类·····	3	陶瓷器皿类·····	54
刺绣织物类·····	38	其他艺术类·····	65

第二章 绘画艺术

中国民间绘画·····	95	国外民间绘画·····	120
-------------	----	-------------	-----

第三章 戏曲音乐

中国六大剧种·····	132	中国地方音乐·····	166
中国其他剧种·····	148		

第四章 舞蹈曲艺

中国民间舞蹈·····183	戏剧歌曲·····231
国外传统舞蹈·····209	特殊技艺·····245

第一章

手

工
艺
术

手工艺品，是指民间的劳动人民为适应生活需要和审美要求，就地取材，以手工生产为主的一种工艺美术品。手工艺品的品种非常繁多，如宋锦、竹编、草编、手工刺绣、蓝印花布、蜡染、手工

民间虎头枕头

木雕、泥塑、剪纸、民间玩具等。由于各地区、各民族的社会历史、风俗习尚、地理环境、审美观点的不同，各地的手工艺品具有不同的风格特色，充分展示了手工艺术的不同风采。

手工制作工艺美术是生产者的艺术，它出自民间，服务于民众，并始终把实用和审美融合于一体，带有物质和精神的双重性，并非是纯艺术现象。民间工艺美术植根于社会最基层，在不同民族、不同地域生生不息，构筑了基础雄厚的大众文化底蕴，并对其他文化艺术产生过深远的影响。在追求个性化的今天，手工制作工艺以其独特的艺术魅力、装饰和实用的性能、手工随心所欲的乐趣，已经在我们身边流行起来，它像风一样渗透到我们生活的方方面面，丰富了人们的生活外，同时带来了巨大的市场前景。那么本章将带领大家去领略民间手工艺品的魅力，看看儿时的吹糖人，美妙的剪纸，精美的刺绣，中国特有的民间手工编结装饰品等。

雕塑艺术类

◆ 吹糖人

吹糖人是一项拥有600多年历史的传统民间手工艺。据说吹糖人儿祖师爷是刘伯温，当年朱元璋为了自己的皇位能一代代传下去，就造“功臣阁”火烧功臣。刘伯温侥幸逃脱，被一个挑糖儿担子的老人救下，两人调换服装，从此刘伯温隐姓埋名，天天挑着担子走街串巷。

在卖糖的过程中，刘伯温创造性地把糖加热变软后制作成各种糖人儿，有小鸡、小狗等，非常可爱，小孩子都争相购买。许多人向刘伯温学做吹糖人儿，刘伯温一一教会了他们。于是，这门手工艺就一传十、十传百，传到现在据说已经有600多年的历史了。

吹糖人的手艺人所用的全部家当就是一个小木箱子，挂在自

糖人

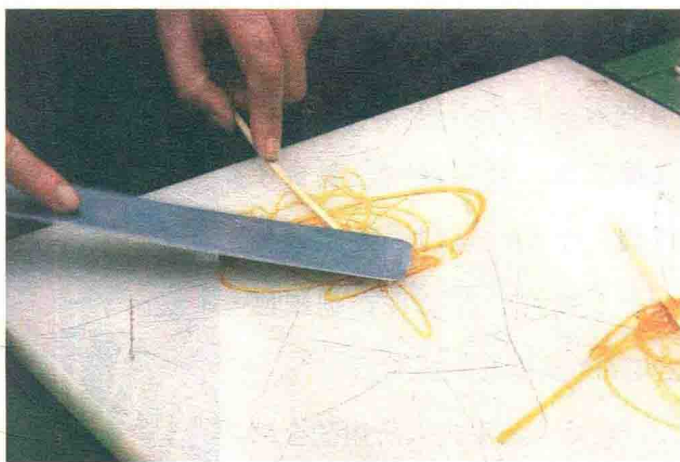

现在的吹糖人小摊

行车后座上，糖人的竹签直接插在箱盖侧面的孔里。拿起一小块棕色的棉芽糖，用一根细管插入糖块，边吹边转着圈，同时双手或捏或拉或拽或扯，那糖块便像气球一般，渐渐地胀了起来。一会儿工夫，一只只活灵活现的猴子或公鸡就制作成了，相当神奇。

很多手艺人都是既吹糖人又画糖人的。与吹

糖人相比，画糖人要简单一些，只需要先用油毡子在大理石板上轻轻蹭一下，然后用一把很精致的小铜勺舀上少许糖稀，微微倾斜着糖稀就缓缓流

画糖人

出，紧接着手往上一提就成了一条糖线，随着手腕的上下左右地翻飞，一个个人物、动物、花卉就出现在大理石板上，待凉了定型后，用糖稀在糖人身上点两个点，把竹签朝上一贴就拿起来了，再往草把子上一插，便大功告成了。

◆ 泥 人

民间艺人善于用天然的或廉价的材料，制作出精美小巧的工艺品，博得民众的喜爱。明清以后，民间彩塑赢得了老百姓的青睐，其中最著名的要数天津的“泥人张”和无锡的惠山泥人。

天津泥人张店

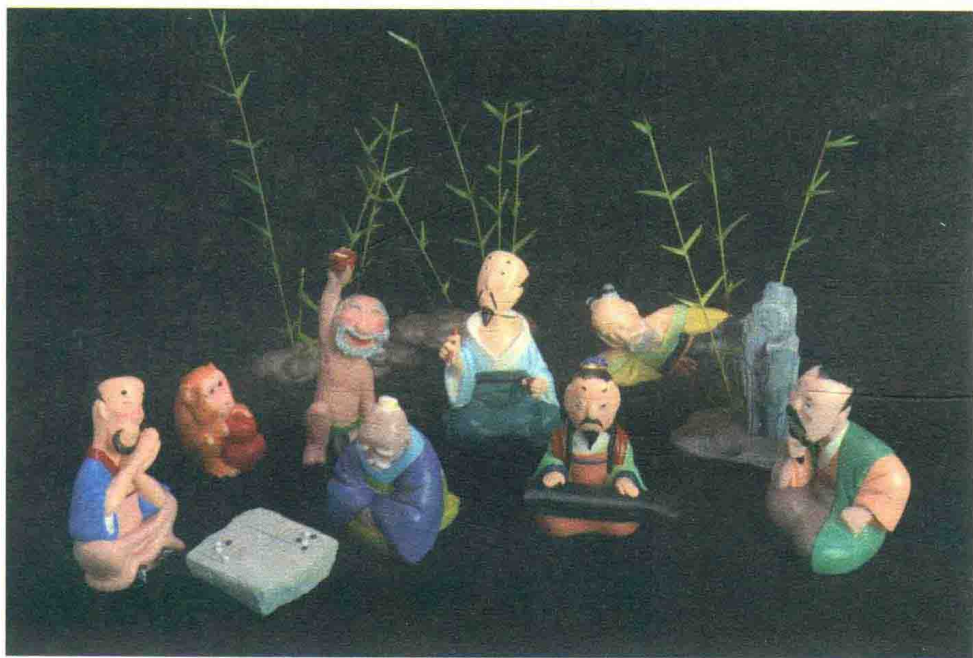
“泥人张”是北方流传的一派民间彩塑，它创始于清代末年。“泥人张”的创始人叫张明山，生于天津，家境贫寒，从小跟父亲以捏泥人为业，养家糊口。张明山心灵手巧，富于想象，时常在集市上观察各行各业的人，在戏院里看多种角色，然后偷偷地在袖口里捏制。他捏制出来的泥人个个逼真酷似，一时传为佳话。张明山继承了传统的泥塑艺术，从绘画、戏曲、民间木版年画等姊妹艺术中吸收营养。经过数十年的辛勤努力，一生中创作了一万多件作品。他的艺术独具一格而蜚声四海，老百姓都喜爱他的作品，亲切地送给他一个昵称：泥人张。

“泥人张”的彩塑，把传统的捏泥人提高到了圆塑艺术的水平，又装饰以色彩、道具、形成了独特的风格。它是继元代刘元之后，我国又一个泥塑艺术的高峰，其作品艺术精美，影响远及世界各地，在我国民间美术史上占有重要的地位。

泥人张作品

与北方“泥人张”形成对照和呼应的是江苏无锡的惠山泥人。惠山泥人产生的时间很早，但其产生的确切时间已无从考证了。清同治到光绪年间，出现大量以戏剧为题材的戏文泥人，这也是惠山泥人历史上最昌盛的时期。这一时期，惠山有作坊、店铺四十多家，专业匠师三十多人。在慈禧太后六十大寿时，地方官把一套大型手捏戏文泥人《蟠桃会》供奉给内廷，从此惠山泥人便成为贡品。

惠山泥人

泥塑艺术作为一种中华民族传统的民间艺术，早已走出国门，成为中外文化交流的使者，远涉重洋，为越来越多的国家和人民所接受和喜爱。

◆ 泥咕咕

泥咕咕是浚县民间对泥塑小玩具的俗称，因为能用嘴吹出不同的声音，所以形象地称之为“咕咕”。据《资治通鉴》记载，隋末农民起义时，李密领导的瓦岗军曾在古黎阳（现在的浚县）与隋军大战，不少将士和战马阵亡，为了纪念这些牺牲的将士和战马，军中一些心灵手巧的人就用当地的黄胶泥捏成泥人、泥马来表示怀念之情。这一技艺就这样随着历史的发展延续了下来，流传至今。

浚县泥咕咕发展到现在已有三大类50多个品种。主要有以三国、水浒和瓦岗军为原型的人物；以及老虎、狮子、大象和燕子、斑鸠、孔雀等形象的动物和飞禽。古老朴素、逗人喜爱的泥咕咕寄托了劳动人民对生活的热爱和对未来的希望。

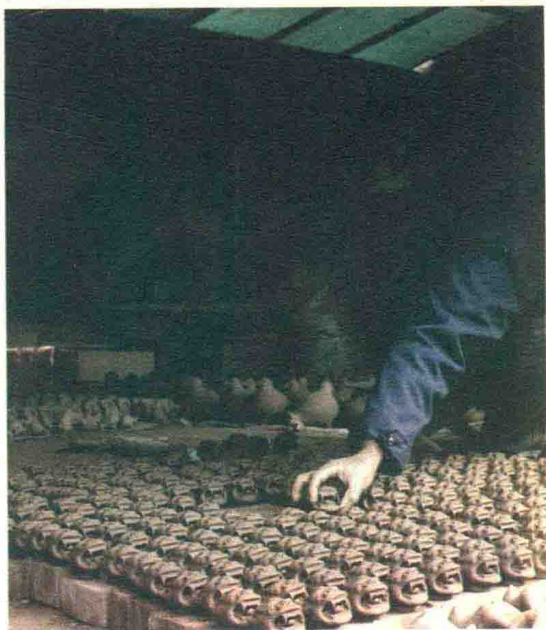

泥咕咕

浚县泥咕咕的特点是以黑色为底色，然后在底色上用自制的毛笔点画出各种花样。彩绘是以黑色、棕色打底，再描绘上白土粉、大红、大绿、大蓝、大黄等条纹，大都用原彩色，很少用调和过的中间色。颜色以蛋黄调制而成，能使色彩起明发亮，对比强烈。浚县泥咕咕造型古朴拙雅，加之民间大红大绿的着色，使作品美感顿生。

浚县泥咕咕一般有四种制作形式。一是模具制作，有扁头狮、小燕子、小丫鬟等；二是手工捏制，有小马、小猴、猪八戒；三是模子和手捏相结合，有骑马人等；四是在泥玩具身上加钢丝、弹簧，有活头马、活头狮子等。艺人们用的泥料和工具都非常简单。就地取材，把村边的黄胶泥挖回家，加水和成泥巴，用木棍捶打几遍，使其变得柔软细腻，如面团一般。工具是一根竹棍儿，削成一头粗一头尖，用以雕画泥玩具的鼻、眼、嘴和身上地花纹；再根据其形状，在不同部位打眼通孔，用嘴能吹出不同的声音，群众称它为咕咕小哨儿。

浚县泥咕咕现在还是以小手工作坊生产为主。农闲时节，全家男女老少围坐在一起，边制作、边说笑，气氛

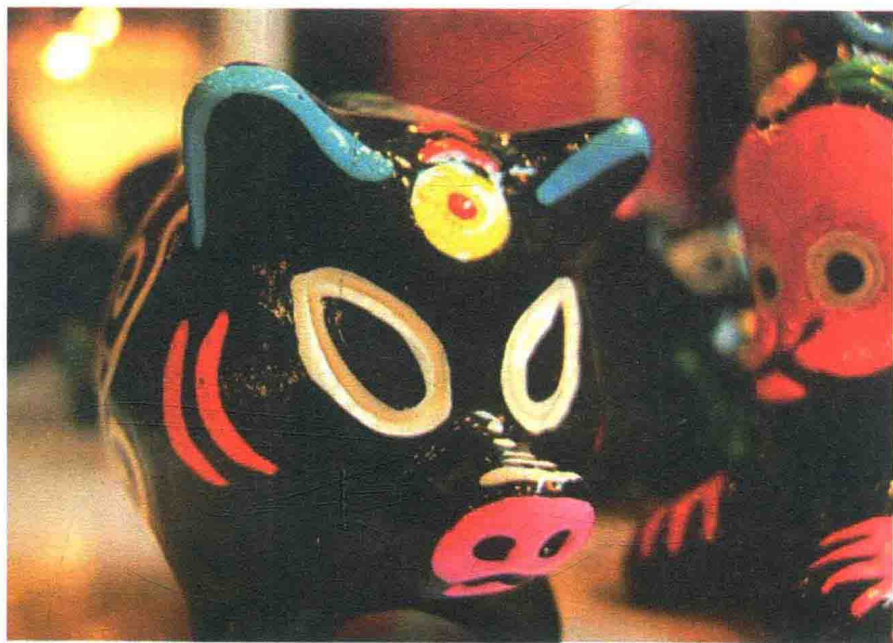

浚县杨纪屯泥咕咕作坊

热烈，和泥、造型各司其职，技艺娴熟，制作出来的泥咕咕晾干透后，再在自家的小土窑进行烧制。一到那个时节，每家每户的窗台上、墙头上、灶台上，到处都摆满了他们精心制作的泥咕咕。

◆ 泥 哨

泥哨是流行于黄平一带的苗族民间玩具，又称泥叫叫，是苗族老人吴国清在传统泥俑、陶俑的基础上创新发展起来的小型彩塑泥捏。泥哨取材于十二生肖动物及其他飞鸟走兽，采用本地的黄泥作基本原料精制而成。泥哨造型注重头部特征，强调神似形略、夸张变形的艺术风格。其尾部下端有一个吹气孔和一个回气孔，两孔约成 35° 角，能吹出清脆悦耳的声音。

黄平泥哨