

中华 风筝 绝艺

图说
中华传统绝艺丛书

矫友田 著

济南出版社

中华
风筝
绝艺

图说中华传统绝艺丛书

矫友田 著

济南出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中华风筝绝艺 / 矫友田著. — 济南: 济南出版社,
2016.6
(图说中华传统绝艺丛书)
ISBN 978-7-5488-2186-1

I. ①中… II. ①矫… III. ①风筝—中国—通俗读物
IV. ①J528.6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 138357 号

图说中华传统绝艺丛书: 中华风筝绝艺 矫友田 / 著

出版人 / 崔刚

丛书策划 / 张元立

责任编辑 / 戴梅海、朱琦、董丰峰、林小英、李哲

封面设计 / 侯文英

出版发行 济南出版社

地 址 济南市二环南路 1 号 250002

网 址 www.jnpub.com

电 话 0531-86131726

传 真 0531-86131709

经 销 各地新华书店

印 刷 济南鲁艺彩印有限公司

开 本 635×960 毫米 1/16

印 张 13.5

字 数 140 千

版 次 2016 年 6 月第 1 版

印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1—5000

定 价 48.00 元

发行电话 0531-86131730 / 86131731 / 86116641

传 真 0531-86922073

前言

岁月如驹，转瞬即逝。历史给我们留下了太多的沧桑与牵挂。

中国是一个有着五千多年文明历史的古老国家，又是一个多民族的国家。在其悠久的历史上，各族人民在长期生产生活的实践中，创造了丰富多彩的非物质文化遗产。

非物质文化遗产，是中华民族智慧与文明的结晶，是维系民族、社会存在的精神命脉，是民族发展的动力。

此外，非物质文化遗产还是一个民族古老的生命记忆和活态的文化基因库，代表着民族普遍的心理认同和基因传承，并体现着中华民族的生命力和创造力。

人们常说，越是民族的文化，就越是世界的。因此，任何一种文明传统的断裂与消失，都可以认为是我们这个时代的悲哀。

然而，在城市化飞速发展的现代社会，我们又不得不正视这样一个事实：非物质文化遗产受到的冲击越来越大，一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失，许多传统记忆濒临消亡；许多优秀的传统艺术，正面临着传承式微的堪忧境况。

对此，中国民间艺术家协会主席冯骥才曾痛心疾首地说过：“每一分钟，我们的田野里、山坳里、深邃的民间里，都有一些民间文化及其遗产死去。它们失却得无声无息，好似烟消云散。”

这绝非危言耸听。

在我们的眼前，不就有许许多多依靠口授和行为传承的技艺、习俗、礼仪等文化遗产，因为我们的淡漠，在不断地消失吗？不是有众多口传心授的民间艺术和独门绝技，往往因人而存，人逝艺亡了吗？

虽然近些年，我国对于民间传统手工艺的传承在不断地提高重视程度，尤其是对一些即将消亡的非物质文化遗产更为关注。然而，在经济利益驱动和严峻的生计面前，对此感兴趣的人已经越来越少。不少非物质文化遗产成为了人们眼中的“鸡肋”，其传承陷入尴尬也在所难免。

拯救传统的民间艺术，已经刻不容缓！

正是基于这样一种责任，作者与济南出版社合力推出这套以中华民间手工艺为主题的系列丛书。第一辑，共包括剪纸、年画、泥塑和风筝4门单项绝艺。在该套丛书中，笔者以生动翔实的文字，以及大量鲜活的民间艺术作品图片，将中华民间艺术古老丰富的内涵，诠释与展现出来。从而将读者引入一个绚丽多姿，充满神奇色彩的民间艺术世界，使人们对那些古老的手艺再一次萌发出浓厚的兴趣。

保护非物质文化遗产，保持民族文化遗产，是凝聚民族情感、增进民族团结、振奋民族精神的重要文化基础。对弘扬中华传统文化，也具有十分重要的意义。

我们真诚地将这套丛书推向社会，最大的心愿是通过再现那些民间老绝艺的辉煌记忆，来唤起社会对那些濒临失传的民间艺术的重视。让那些渐渐消失的民间艺术之花，能够再一次焕发生机，并在现代文明的社会里灿烂绽放！

因多种原因，本书使用的示意图片有所局限，有些配图与正文所及并不完全对应，仅作参考，特此说明。

作 者

2016年3月

目 录

前 言

第一章 飘舞在历史天空上的风筝

风筝，一个传说里的精灵 2

飘摇在烽烟里的风筝 10

古代风筝的快乐舞姿 13

“万户飞天”的伟大壮举 19

百花争艳的民间风筝 24

第二章 民俗文化里的风筝情结

放飞风筝的美好祈愿 32

风筝图案的吉祥寓意 38

第三章 千姿百态的风筝类型

硬翅风筝 46

软翅风筝 48

板子风筝 49

桶式风筝 50

串式风筝 51

自由类风筝 52

第四章 传统风筝的制作与放飞

风筝骨架的选材与绑扎 54

传统风筝的裱糊工艺 64

传统风筝的彩绘工艺 67

风筝提线的拴系 70

风筝的放飞技巧 73

第五章 流派纷呈的北京风筝

老北京的风筝情缘 78

“哈氏风筝”的传奇历程 84

“金氏风筝”与那些无声的绝唱 94

- 99 “于氏风筝”的劫后重生
- 104 古树新花的“曹氏风筝”
- 113 青出于蓝的“金马派风筝”

第六章 精工奇巧的天津风筝

- 120 穿越时空的绝响
- 127 津门绝活“风筝魏”
- 136 一个仍在续写的传奇

第七章 名扬天下的潍坊风筝

- 146 扎根在沃土上的奇葩
- 155 “龙头蜈蚣”与“仙鹤童子”
- 161 “风筝王”与杨家埠风筝
- 166 争奇斗艳的“风筝十大家”
- 177 剪不断的风筝情

第八章 箏鸣长空的南通风筝

- 186 划过岁月风尘的哨音
- 194 南通风筝的魅力传承

第九章 风筝里面的神话故事

- 200 哪吒闹海
- 201 钟馗嫁妹
- 202 嫦娥奔月
- 204 八仙过海
- 205 夜明珠
- 207 鹊桥会

第一章

飘舞在历史天空上的风筝

风筝，一个传说里的精灵

春风轻抚着广阔的田野，一只只风筝飘舞在蔚蓝的天空上。它们像一个个快乐的精灵，用翩翩的舞姿装扮着岁月的天空。图1

风筝的哨音，穿越了千百年的沧桑，使那些艰涩的记忆瞬间变得生动起来。翱翔天际的风筝，与白云比姿，与雄鹰竞翔。它们犹如一首美妙的抒情诗，更像一首浪漫的畅想曲……

图1 蝴蝶 放风筝 天津风筝

中国风筝，绚丽多姿，源远流长，是中国民间文化的一个重要组成部分。对于中国人来说，风筝不仅仅是一种游戏，那一根根长线牵起的，是两千多年箜翔长空的历史，更是一个个充满希冀的梦。图2

中国是目前世界风筝界公认的“风筝的故乡”，历史非常悠久。在古时候，风筝有很多种称谓，如“纸鸢”“纸鹞”“风鸢”等。一般来说，北方人称其为“鸢”，南方人则称其为“鹞”。图3

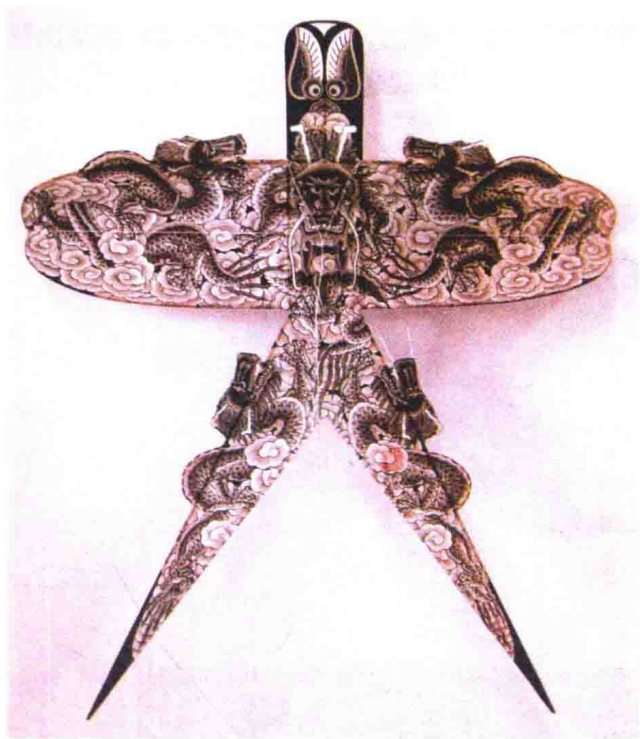

图2 / 墨五龙瘦沙燕
哈亦琦 北京风筝

图3 / 童年的梦想 铜塑

直到五代的时候，有个名叫李邕的户部郎官，在放飞的纸鸢上安装上了竹笛。这样一来，随风飞舞的纸鸢就会在空中发出清脆的鸣声，远远听着仿佛箏鸣一般。随之便出现了“风筝”这一称谓，并沿用至今。

关于风筝的起源，在我国民间大致流传着以下3种说法：一是斗笠、树叶说；二是帆旗说；三是飞鸟说。图4

斗笠，是一种非常古老的防雨、防暑的器具。早期的斗笠制作很简单，系绳也是就地取材，多采用柔软的树皮纤维。

传说有一个农夫在田间耕作时，忽然狂风大作，卷起了他头顶上的斗笠。农夫赶紧去追，一下子抓住了系绳。恰巧这根系绳较长，斗笠便在他的头顶上空飞舞起来。图5

图4 / 遨游在天空上的金鱼风筝

图5 / 我国民间传说，“放斗笠”是风筝的起源之一

这个发现，令农夫感觉十分有趣。于是，他将斗笠的系绳换成一根更长的，然后将其放飞到了高空。其他人见了之后，也感觉很好玩，纷纷仿效。以后，人们便经常放斗笠，后来演变成放风筝。

树叶说，是源于中国南方一带。据说古时候人们对风卷树叶满天飞的现象十分崇拜，便用麻线拴树叶放着玩，逐渐演变成放风筝的活动。

帆旗说，则是认为古人看到帆船下帆索放松时，帆便会在空中飘起来，或者古人看到帆旗被风吹动而创造出了风筝。图6

自古以来，鸟类就是人类的朋友，它赋予了人们许多美好的想象。在原始社会，飞鸟曾经作为一种图腾，受到人们的崇拜。进入文明时代，飞鸟备受人们青睐。周武王伐纣时“以鸟画其旗”，表示乃正义之师，所向披靡。图7

图6 ✓传说，古人是从帆旗上
获得灵感，进而创造出了风筝

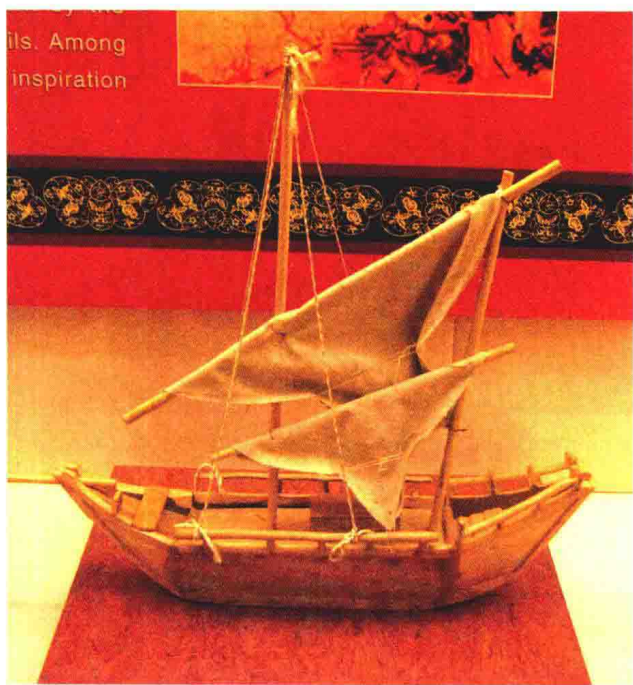

图7 ✓鸽子 王瑞祥
山东潍坊风筝

这样一来，古人由崇尚飞鸟、热爱飞鸟，到模拟飞鸟而制作风筝，也就显得合情合理了。从目前的历史记载和发现的古代风筝图谱来看，一个最为突出的标志，就是多用鸟的形状。图8

尽管古人最初发明风筝的目的，并不一定是为了游戏和玩耍。但是，从上面这几种观点来分析，不论是哪种说法，古人必须在闲适时才会去观察这些现象，并进而深思。至于他们自己动手进行实验，那就更具有游戏性了。因此，从最初风筝发明，它就和游戏密切相关。

我国历史上最早出现的风筝，并不是今天常见的纸质、绸质或新型复合材料制成的，而是采用木质做成的。图9

图8 / 杓鹬鸟 台湾风筝

图9 / 墨翟制木鸢 铜浮雕

据《韩非子》一书记载，春秋战国时期的著名思想家、科学家墨子，曾花费3年时间，用木板制作了一只“木鸟”。可是，这只“木鸟”只飞了一天就坏了。墨子制作的这只“木鸟”，是我国有史料记载的最早的风筝，也是世界上最早的风筝，距今已有2400多年。

后来，传说鲁班根据墨子的构思，把竹子劈开削光滑，用火烤弯曲，做成喜鹊的样子，称为“木鹊”，在空中飞翔达3天之久。图10

鲁班，即公输盘，大约出生于周敬王十三年（前507），卒于周贞定王二十五年（前444），是春秋战国时期的一位出色的发明家。如今天木工师傅们所使用的锯、刨、曲尺、铲子、墨斗等，据说都是鲁班发明的。因此，鲁班被我国民间的土木工匠尊奉为“祖师爷”。图11

图10 传说鲁班曾经用竹材制作了一只“木鹊”，在空中飞翔了3天之久

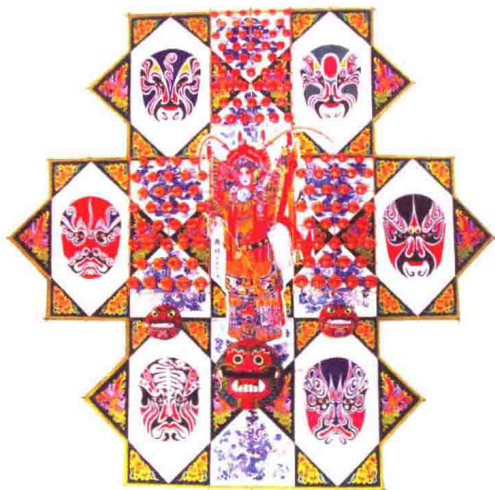

图11 京剧脸谱（七连星） 郭承毅 江苏南通板鹁风筝

图 12 / 蜻蜓 天津风筝

关于鲁班制作“木鸢”的事迹，在中国古代就有多种传说。其中，在唐代志怪小说家段成式撰写的《酉阳杂俎》里面记载了这样一个故事：

相传，鲁班远离家乡做活，因思念妻子，便做了一只木鸢。只要骑上去敲打几下，木鸢就会驮着他回家探望妻子。后来，鲁班的妻子怀孕了，鲁班的父亲觉得很奇怪。

鲁班的妻子只好把原委告诉了公爹。有一次，鲁班的父亲趁鲁班回家时，偷偷骑上木鸢，敲打了几下，木鸢便飞了起来。一直飞到苏州城，当人们发现从天上降下个人来时，误认为他是妖怪，便将其活活打死了。图12

当然，这些传说带有神话色彩，显然是夸大了鲁班的发明。但是，这也反映出了人们对鲁班的崇拜和对天空的向往。古人编创出这样的故事，或许就是期待有人能够为他们制造出会飞的“机器鸟”，带他们飞向远方吧！图13

图13 宫灯 山东潍坊风筝

飘摇在烽烟里的风筝

在古时候，人们的生产力水平极其低下，生活艰苦，但仍有时间嬉戏、玩耍、探索和寻求。在摸索玩耍的过程中，他们一旦发现了能够改善他们生活，或在战争中能够保护自己的工具时，他们就会立即加以利用，并努力使其改进得更加完善。自然，风筝也不例外。图 14

风筝问世之后，很快就被用于测量、传递信息、飞跃险阻等军事需要。风筝在战争方面的应用，促进了它的发展。

公元前 202 年，刘邦集中韩信、彭越、英布等 40 万大军，把项羽围困在垓下（今安徽灵璧县）。这时的项羽兵力不过 10 万，粮草也快吃完了。

为了彻底瓦解楚军的士气，韩信又展开了“心理战”。传说他命工匠制作了一个超大的风筝，又找了一位身材瘦小的乐师，让其乘风筝至楚军的营盘之上。然后，乐师弹奏起了楚军所熟悉的楚歌。图 15

图 14 / 风筝诞生之后，曾被广泛地应用于军事

图 15 / 古代军事火器“神火乌鸦”，就是根据风筝的原理制作而成的