

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

杨金凤 著

小靳花範葫芦

非物质文化遗产丛书

基础工程，越是在大发展、大变革时期，

精神家园，维护我们的民族文化基因，不

了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性

套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上

发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用

的综合性、心理上的民族性、审美上的地域性进行

的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在理论

学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛

书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗

产时所做的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

杨金凤 著

小靳花範葫芦

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小靳花範葫芦 / 杨金凤著. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2016.5

(非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80501-916-1

I. ①小… II. ①杨… III. ①葫芦科—民间工艺—介绍—北京市 IV. ①J529

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第107820号

非物质文化遗产丛书

小靳花範葫芦

XIAOJIN HUAFAN HULU

杨金凤 著

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

版次 2016年5月第1版第1次印刷

开本 190毫米×245毫米 1/16

印张 17

字数 245千字

书号 ISBN 978-7-80501-916-1

定价 68.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

主 任： 沈 强 史绍洁 乔 玢

副主任： (以姓氏笔画为序)

刘开阳 刘铁梁 杜德久 李金斗 李清霞

编 委： (以姓氏笔画为序)

王晓琦 石振怀 田 静 史燕明 包世轩

刘一达 刘绍振 苑 柏 哈亦琦 钱 颖

崔 陟 董维东

组织编写

北京市文学艺术界联合会
北京民间文艺家协会

序

PREFACE

赵书

2005年，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构发出了《关于加强文化遗产保护的通知》，第一次提出“文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产”的概念，明确指出：“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等，以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。”在北京市“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针的指导下，在市委、市政府的领导下，非物质文化遗产保护工作得到健康、有序的发展，名录体系逐步完善，传承人保护逐步加强，宣传展示不断强化，保护手段丰富多样，取得了显著成绩。

2011年，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。第三条中规定“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物

质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护”。第八条中规定“县级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识”。为了达到上述要求，在市委宣传部、组织部的大力支持下，北京市于2010年开始组织编辑出版“非物质文化遗产丛书”。丛书的作者为非物质文化遗产项目传承人以及各文化单位、科研机构、大专院校对本专业有深厚造诣的著名专家、学者。这套丛书的出版赢得了良好的社会反响，其编写具有三个特点：

第一，内容真实可靠。非物质文化遗产代表作的第一要素就是项目内容的原真性。非物质文化遗产具有历史价值、文化价值、精神价值、科学价值、审美价值、和谐价值、教育价值、经济价值等多方面的价值。之所以有这么高、这么多方面的价值，都源于项目内容的真实。这些项目蕴含着我们中华民族传统文化的最深根源，保留着形成民族文化身份的原生状态以及思维方式、心理结构与审美观念等。非遗项目是从事非物质文化遗产保护事业的基层工作者，通过走乡串户实地考察获得第一手材料，并对这些田野调查来的资料进行登记造册，为全市非物质文化遗产分布情况建立档案。在此基础上，各区、县非物质文化遗产保护部门进行代表作资格的初步审定，首先由申报单位填写申报表并提供音像和相关实物佐证资料，然后经专家团科学认定，鉴别真伪，充分论证，以无记名投票方式确定向各级政府推荐的名单。各级政府召开由各相关部门组成的联席会议对推荐名单进行审批，然后进行网上公示，无不同意见后方可列入县、区、市以至国家级保护名录的非物质文化遗产代表作。丛书中各本专著所记述的内容真实可靠，较完整地反映了这些项目的产生、发展、当前生存情况，因此有极高历史认识价值。

第二，论证有理有据。非物质文化遗产代表作要有一定的学术价值，主要有三大标准：一是历史认识价值。非物质文化遗产是一定历史时期人类社会活动的产物，列入市级保护名录的项目基本上要有百年传承历史，通过这些项目我们可以具体而生动地感受到历史真实情况，是历史文化的真实存在。二是文化艺术价值。非物质文化遗产中所表现出来的审美意识和艺术创造性，反映着国家和民族的文化艺术传统和历史，体现了北京市历代人民独特的创造力，是各族人民的智慧结晶和宝贵的精神财富。三是科学技术价值。任何非物质文化遗产都是人们在当时所掌握的技术条件下创造出来的，直接反映着文物创造者认识自然、利用自然的程度，反映着当时的科学技术与生产力的发展水平。丛书通过作者有一定学术高度的论述，使读者深刻感受到非物质文化遗产所体现出来的价值更多的是一种现存性，对体现本民族、群体的文化特征具有真实的、承续的意义。

第三，图文并茂，通俗易懂，知识性与艺术性并重。丛书的作者均是非物质文化遗产传承人或某一领域中的权威、知名专家及一线工作者，他们撰写的书第一是要让本专业的人有收获；第二是要让非本专业的人看得懂，因为非物质文化遗产保护工作是国民经济和社会发展的重要组成内容，是公众事业。文艺是民族精神的火烛，非物质文化遗产保护工作是文化大发展、大繁荣的基础工程，越是在大发展、大变动的时代，越要坚守我们共同的精神家园，维护我们的民族文化基因，不能忘了回家的路。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识，这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、形式上的综合性、心理上的民族性、审美上的地

域性进行了学术方面的分析，也注重艺术描写。这套丛书既保证了在理论上的高度、学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所做出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。非物质文化遗产保护人民性很强，专业性也很强，要达到在发展中保护，在保护中发展的目的，还要取决于全社会文化觉悟的提高，取决于广大人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识。

编写“非物质文化遗产丛书”的目的，就是为了让广大人民了解中华民族的非物质文化遗产，热爱中华民族的非物质文化遗产，增强全社会的文化遗产保护、传承意识，激发我们的文化创新精神。同时，对于把中华文明推向世界，向全世界展示中华优秀传统文化和促进中外文化交流均具有积极的推动作用。希望本套图书能得到广大读者的喜爱。

2012年2月27日

序

PREFACE

唐克美

葫芦範制技艺于 2014 年被列入北京市第四批市级非物质文化遗产代表性项目保护名录。葫芦範制技艺在我国已经有几百年历史，是宫廷和民间世代传承的一种与生活相关的传统文化表现形式，它是涉及艺术创意、艺术设计与农业种植的一门独特技艺和优秀的文化资源。

笔者第一次接触小靳的花範葫芦是在 2007 年。在中国工艺美术协会举办的全国“金凤凰”创新产品设计大赛上，靳建民的花範葫芦《四足鬲》获得了铜奖。靳建民自幼喜爱美术，20 多年前，因兴趣所致，他踏入了葫芦範制的行当，这是一条艰苦而寂寞的艺术道路。几十年里，他潜心地寻访、挖掘这门曾经一度消失的传统技艺，同时不断探索、研究葫芦範制生长期间的状态与最后範出的葫芦作品的质量。他孤独地远离都市，每年有 200 多天吃住在乡间地头，生活虽孤寂清苦，但他矢志不渝，一心要範制出一个个美轮美奂的花範葫芦。过去宫廷里的花範葫芦是按艺术品制作规制去完成的，即有画师绘画设计图样，有专门工匠雕刻花模，有专人制作模具，有专门的窑工为模具烧窑，最后再着专人种植葫芦；而靳建民却独

立担当起设计、绘图、模具制作、种植、后期加工等整个流程的任务。因此，他被时下的行内人誉为花範翘楚，且被 93 岁的收藏家、鉴赏家辛冠洁老先生称为“当世瓢坛上之一大翘楚”。

本书专门介绍葫芦花範技艺。与其他葫芦收获后，单纯进行工艺制作的葫芦技艺不同，葫芦花範是在前期艺术设计后，再通过种植技术，使葫芦在地里的範模中长成天人合一的神奇艺术品的技艺。有人把範制葫芦称为工艺葫芦，确切地说，它应该是艺术葫芦，因为在一个小小的葫芦上，包含了艺术家艺术创造所涉足的中国传统绘画、雕刻、篆刻和书法等多种中国文化艺术符号，并融会了文学、民俗、农业技术等多个领域的精粹，传承了丰富多彩的中国传统文化内容与艺术形式。

旧京习俗中，上至宫廷，下至民间，有鸣虫蓄养之娱，蓄养鸣虫的器物中以葫芦为主要器物。每至冬三月，人们在宽袍大袖里揣上个葫芦，鸣虫一叫，闲享惬意之乐。葫芦蓄养蛐蛐、蝈蝈、油葫芦等鸣虫，其历史记载唐代已见；而用範制葫芦蓄养鸣虫，在明代书籍里多有记载；清代皇帝在颐和园和故宫的丰泽园里种植範制葫芦的逸事更在多处书籍中可见。目前留存的实物，有故宫範匏藏品、圆明园含经堂出土的葫芦瓦範及民间的收藏等。

葫芦是一年生草本植物，果实葫芦具有多种用途。明代文震亨在《长物志》中记载：“瓠类不一，诗人所取，抱瓮之余，采之烹之，亦山家一种佳味……”李时珍在《本草纲目》中记叙了葫芦的药用价值。在民间，葫芦可作农业生产上的播种器具，生活中盛药、酒和粮食的器物，军事上可作火器，商市中可为幌子，还可作腰舟凫水之用。除此之外，人们以智慧的审美法度，认识了葫芦自然的形态之美、皮壳经久后的色彩高雅之美与质地润泽之美，开启了葫

芦把玩、陈饰之艺术功能，并赋予其美好的吉祥寓意。

葫芦中空、外壳坚固且具有很强的漂浮性，由此人们对葫芦的起源地产生了多种猜测并发生了争议。有人认为葫芦原产于非洲、印度等地，然而我国河南裴李岗新石器遗址中出土了距今约七八千年的葫芦皮，浙江河姆渡遗址中出土的葫芦皮距今也有 6500~7000 年。2012 年新疆阿克陶县克孜勒加依墓地考古发掘出的最具代表性的随葬品竟然是葫芦，该地有 20% 以上的墓穴里都有葫芦随葬品，并多有切割、钻孔等加工痕迹，有的还保存有系葫芦的线绳。

有学者研究葫芦的起源，认为亚洲早于非洲，哈佛大学学者 Steve Bradt 在所著的《古人类把葫芦从亚洲带到了美洲》一文中说：“一项最新的研究中，通过把现代葫芦与在西半球考古地点所发现的葫芦文物进行遗传学对比，发现被史前人类广泛用作容器的厚壳葫芦，是大约 1 万年前被从亚洲来的人类带到了美洲……”另一位哈佛大学艺术和科学系科学考古学教授兰德勒·T·克莱研究的结论指出：“出乎我们意料的是，我们发现每一个美洲葫芦样本都和亚洲的——而不是非洲的——现代葫芦基因匹配良好。这强烈预示着陶器出现之前美洲人当容器用了上千年的葫芦来源于亚洲。”植根于华夏文明沃土上的葫芦，从史前一路走来，世世代代绵延不断，在中华民族的历史文化、民俗生活中具有强大生命力，在物质文明和精神文明中发挥着重要的作用。

近现代的艺术葫芦装饰形式主要有画葫芦、烙葫芦、雕刻葫芦、範制葫芦、勒扎葫芦，其中以範制葫芦的艺术创作、技艺施作的要求最高、耗时最多、难度最大。根据文献记载，範制葫芦的历史目前只能追溯到明代，北京的葫芦範制技艺曾经中断，靳建民在恢复这一传统技艺上刻苦钻研，认真实践，为京城範制葫芦品种、技艺

的传承与提高做出了重要贡献。

如今小靳花範的纹饰内容，较之过去的纹饰有了极大的丰富，他範制出的葫芦画片传承了过去“官模”和他老家安肃“民模”的不少优秀题材与形式。许多画片呈现的是中华经典典故的内容，如《关公擒将图》《吕布戏貂蝉》《孔子问礼》《孔融让梨》等，同时有机地配以中国书法和篆刻等文化元素，使一把葫芦成为凝聚着多元中国文化的载体。此外，他在花範葫芦器型的造型式样上也有了许多创新，他突破了前人所使用的範具材质，将过去繁杂的制範窑烧技艺改进为胶模和石膏模具。为此他把自己的家作为工作室，苦苦试验几年终于获得成功。现在，他使用的範制模具已是改良的第三代胶模，所用的石膏模实现了不入窑烧制的纳範模具技艺，这是我国花範葫芦技艺的一大突破。

小靳创作的花範作品，构思缜密，器型多样，纹饰丰富，雕工精细，内涵丰富，寓意吉祥，作品精致，具有较高的观赏和收藏的艺术价值。此外，本书的作者杨金凤，投入两年的时间跟踪靳氏葫芦的整个设计、种植过程，与传承人一起在葫芦垄架间摸爬滚打，尽量全面地完成收集、整理工作，她对一个传承项目如此认真执着的态度和精神实是难能可贵。

目前，葫芦花範技艺后继乏人，社会上盗版现象严重，靳建民艰辛创作的很多作品被滥盗。在此，我们呼吁全社会应重视对原创作品和传统技艺的产权保护，在支持和拥护政府相关保护政策的同时，也希望靳氏家族全力保护和传承好这一优秀、精湛的民俗文化技艺，薪火相传，使独具京城特色的花範技艺长存不衰。

前言

FOREWORD

岁月沧桑，积淀了无数中华民族文化艺术的瑰宝，使其熠熠光辉为世界所瞩目，也掩藏了诸多经典文化与技艺，令其消散飘零，几近湮灭。挽救这些文化明珠，令其重新展现在世人面前，是每个中华儿女的责任，也有许多有识之士，身体力行，为此默默地做着贡献。葫芦範制技艺就是这样一门濒危的传统技艺，而靳建民凭着一腔热血、满心的执着，苦心孤诣，挖掘、整理、继承了这门技艺，并不断创新，将其发扬光大。

20多年前，靳建民因兴趣走上了花範葫芦这条艰辛而又孤寂的艺术探索之路。他远离喧嚣，萤灯为伴，不计得失，淡泊名利，不断深入探寻这门几乎失传的传统技艺，研究葫芦範制生长期间的状态，範制出一个个美轮美奂的葫芦作品。他独立担当起设计、绘图、模具制作、种植、后期加工等整个流程的任务，用小小的葫芦将农业种植与艺术创作融会到了一处，将自然与人文完美地结合在了一起。靳建民的花範葫芦，构思缜密新颖，器型丰富多样，纹饰精美细致，雕工精湛美观，寓意吉祥美好。出自他手的葫芦已经不是简单的器物，更兼容中国传统绘画、雕刻、篆刻和书法等多种中国文

化艺术符号，融合了文学、民俗、农业技术等多个领域的精粹，传承了丰富多彩的中国传统文化内容与艺术形式，成为真正的艺术品。靳建民将花範葫芦做出了自己的特色，使其艺术水准提升到了一个新的高度，并积极促进了葫芦範制技艺于 2014 年被列入北京市第四批市级非物质文化遗产代表性项目保护名录。他也被时下的行内人誉为花範翘楚。

笔者经过近两年的跟踪采访，深入地了解了花範葫芦的历史承袭、现代发展，真实地记录了这一传统技艺传承人靳建民在挖掘、继承和创新这块祖国传统文化瑰宝的过程中所付出的艰辛、坚持与取得的成绩。读罢此书，如果您能对非物质文化遗产产生更浓厚的兴趣，将为我们之所愿。

目录

CONTENTS

赵 书
唐克美

序 序 前言

第一章

葫芦文化

1

- 第一节 鸣虫之器 2
- 第二节 吉祥之物 8
- 第三节 旧京之宝 18
- 第四节 技艺濒危 23

第二章

匏精器妙

27

- 第一节 自制匏具 30
- 第二节 自种葫芦 33
- 第三节 精雕细制 44

第三章

薪火传承

57

第一节	缘起安肃	58
第二节	靳氏葫芦	62
第三节	艰难传承	77
第四节	传播展示	81

第四章

匏庐秋老

85

第一节	育苗平地	86
第二节	搭架领秧	99
第三节	纳模管理	108
第四节	定点采样	117

第五章

花範翹楚

123

第一节	专家品评	125
第二节	恩师品评	135
第三节	学者、藏家品评	139