

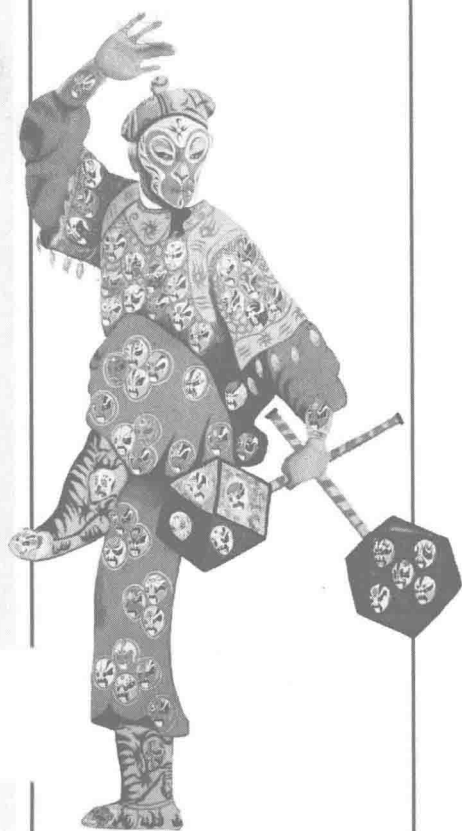
中华传世藏书 图文珍藏版

中国国粹艺术通鉴

邹博◎主编

线装书局

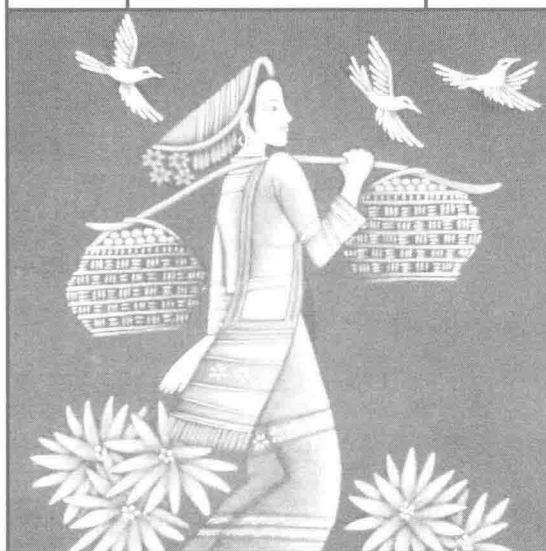
中国国粹艺术通鉴

图文珍藏版

民间工艺卷

藏書

邹博◎主编

目 录

导 语	(1)
第一章 剪 纸	(3)
一、汉时期剪纸	(3)
二、魏、晋时期剪纸	(4)
三、南北朝时期剪纸	(5)
四、隋、唐时期的剪纸	(7)
五、宋、元时期的剪纸	(10)
六、明、清时期的剪纸	(14)
七、东北剪纸	(17)
八、内蒙古剪纸	(20)
九、甘肃剪纸	(25)
十、陕西剪纸	(29)
十一、山西剪纸	(33)
十二、山东剪纸	(38)
十三、河北剪纸	(42)
十四、河南剪纸	(47)
十五、江苏剪纸	(51)
十六、浙江剪纸	(53)
十七、湖北剪纸	(55)
十八、湖南剪纸	(58)
十九、江西剪纸	(61)
二十、广东剪纸	(63)
二十一、贵州剪纸	(66)
第二章 刺 绣	(69)
一、刺绣概论	(69)
二、刺绣的起源与传统	(71)
三、刺绣的工具	(77)

四、中国刺绣流派——四大名绣	(84)
五、各地刺绣的艺术风格及刺绣欣赏	(88)
六、中国刺绣的艺术价值	(95)
七、刺绣的收藏	(97)
第三章 年 画	(100)
一、年画概论	(100)
二、年画的起源和发展	(101)
三、年画的传统	(103)
四、各地年画	(104)
五、年画绘制工具	(141)
六、年画的绘制工序及特点	(144)
七、年画的装裱和保存	(153)
八、年画收藏	(156)
第四章 皮 影	(162)
一、皮影概论	(162)
二、皮影的起源与流传	(165)
三、皮影的传统及表演形式	(166)
四、皮影制作的工具	(170)
五、皮影制作工艺	(171)
六、各地皮影欣赏	(173)
七、皮影造型的艺术风格	(191)
八、中国三大皮影戏的艺术特色	(195)
九、中国皮影的艺术价值与前景	(200)
十、皮影的收藏和保存	(201)
第五章 泥 塑	(206)
一、泥塑概论	(206)
二、泥塑的起源与发展	(206)
三、泥塑的传统	(209)
四、泥塑制作的工具	(210)
五、泥塑制作工艺和制作方法	(211)
六、泥塑的地区分布	(219)
七、泥塑的保存	(225)
八、泥塑的收藏	(226)
第六章 风 箏	(231)

一、风筝起源	(231)
二、风筝制作的工具材料	(233)
三、风筝的绑扎	(236)
四、风筝的裱糊	(243)
五、风筝的彩绘	(247)
六、风筝的拴线	(250)
七、放飞的原理	(254)
八、放飞的条件	(257)
九、放飞的方法	(259)
十、雍容典雅的北京风筝	(262)
十一、北京哈氏风筝	(265)
十二、北京曹氏风筝	(269)
十三、格调文雅的天津风筝	(273)
十四、质朴淳厚的潍坊风筝	(276)
十五、南通风筝	(281)
十六、广东风筝	(284)
十七、台湾风筝	(285)
十八、西藏风筝	(287)
第七章 面人、糖人	(289)
一、古代的面人和糖人	(289)
二、竹签面人	(293)
三、匣装面人	(294)
四、吹糖人	(300)
五、画糖人(糖灯影)	(301)
六、糖塑	(302)
第八章 竹木玩具	(304)
一、先秦木玩具	(304)
二、汉、魏木玩具	(305)
三、唐代竹木玩具	(307)
四、宋代竹木玩具与木偶	(308)
五、清代木玩具	(309)
六、山东木玩具	(311)
七、各地木玩具	(314)
八、编织玩具	(317)

第九章 节令玩具	(323)
一、古代的节令玩具	(323)
二、爆竹	(325)
三、烟花	(330)
四、风车	(335)
五、香包和布老虎	(339)
六、兔儿爷	(345)
第十章 音响玩具	(351)
一、陶响球	(351)
二、拨浪鼓	(352)
三、空竹和地轴	(359)
四、琉璃喇叭和扑扑噎	(364)
五、摇叫和摇鼓	(368)
第十一章 工艺杂项	(371)
一、陀罗	(371)
二、七巧板	(376)
三、益智图	(379)
四、九连环	(382)
五、彩选格	(383)
六、百官铎与升官图	(384)
七、毽子	(387)
八、羊拐	(389)
九、印染	(392)
十、丝织	(395)
十一、招幌	(402)
十二、包装	(406)
第十二章 中国结	(412)
一、中国结的起源与发展	(413)
二、中国结的种类	(415)
三、中国结的制作技法	(429)
四、中国结轶闻	(437)

身 语

温馨古朴的年画,造型生动的剪纸,风情浓郁的芦苇画,细腻传神的石雕……中国民间艺术工艺品历史悠久,内容丰富多彩。天有时,地有气,材有美,工有巧。中国传统工艺在世界各民族的物质文化史上有着独特的美名。自汉代张骞出使西域,丝绸之路逐渐形成以来,中国的传统工艺便源源不断地通过中亚、西亚进入中东,而后进入欧洲,传向五大洲四大洋。中国历朝历代的手工艺人,在外族入侵、兵荒马乱的时候,往往能凭借一技之长保住性命,成为文化传播的使者。另外,工艺一直与中国的传统哲学联系密切,公元一世纪前后的中国古代思想家们,就常常用工艺技巧来比喻和阐释他们对国家治理和人生的种种思考。

我国的民间工艺宛若一条源远流长、光辉灿烂的艺术长河,经历了漫长的历史途程,留下了难以计数的不朽之作;它们以独特的语言表达人们那丰富的思想感情,形成了中华民族特有的民族艺术优良传统。民间工艺生动质朴、刚健、清新,饱含鲜明的民族情感和气质,具有独特的艺术技巧和强烈的艺术感染力,是华夏文化闪光的瑰宝。

我国民间传统工艺美术品的品种繁多,涉及面广,主要有绘画类,如年画、版画、农民画、灯笼画等;雕塑类,如泥塑、面塑、石雕等;玩具类,如泥玩具、纸玩具、陶瓷玩具等;刺绣染织类,如蜡染、土布印染、刺绣等;服饰类,如民族服饰、嫁衣、绣花鞋垫等;家具器皿类,如日用陶瓷、木器、竹器、漆器等;编织类,如草编、竹编、柳条编等,还有很多其他的种类。民间美术贯穿于人民生活的各个方面,直接反映劳动人民的思

想感情和审美趣味,显示出他们的聪明智慧和艺术才能。

一直以来,中国民间工艺作为与文人艺术和宫廷艺术相辅相成的艺术形式,存在着发展着,民间有高人巧手,民间有奇绝技艺,灿若繁星浩如烟海,像山花一样烂漫无边。老祖宗流传下来的绝技绝活,世代相承,绵延不断。这些中华文化的瑰宝,穿越时空,凝结成民众生活的独特风景,让世人惊叹民间艺术的神奇,同时也代代传承,在民间广泛流传,为民众所喜闻乐见。总之,民间工艺所展现的神思意匠和独具特色的艺术风采,给人留下了不尽的情思和韵味。

第一章 剪 纸

一、汉时期剪纸

汉代在剪纸史上的主要成就是用丝织品制成春幡。这种春幡的出现,有赖于节令风俗的流行。具体地说,局限于立春时节的活动。《汉书·郊祀志》载有:“迎春祭青帝句芒,青车旗服,歌为阳,舞云翘,立春幡。百官衣皆青,郡国县官,下至令史,服青帻。”所谓“句芒”原指主管树木的官员,后引申为木神和青神,又称“青帝”。立春

空城计

祭青帝,以祈祝全年农业丰隆,意在劝农。祭春活动的重要内容是“立春幡”、“服青

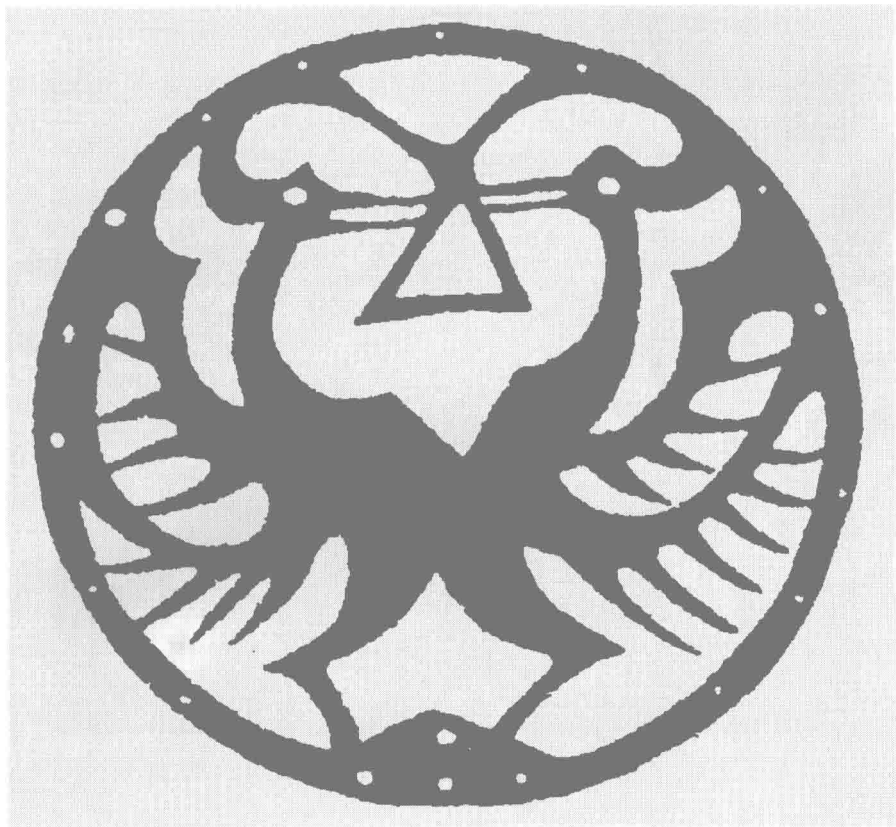

帟”。“帟者，帛幅下之旗也”。汉代的春帟多为青色，《后汉书·礼仪志》记载：“立春之日……京师百官皆衣青衣，郡国县道官下至斗食令史皆服青帟，立春帟，施土牛耕人于门外，以示兆民。”这里的立春帟与服青帟皆为统治阶级行为，具有明显的官方意识。民间一般佩戴用各色丝织品剪刻成的小帟，祈求春神的眷顾，祈祷来年丰收。可见，统治者和民众对这一祭春活动都非常重视，剪彩为帟亦是早期剪纸在民俗活动中的应用，此时书写和绘画皆以丝织品为主。《后汉书·蔡伦传》载：“自古书契多编以竹简，其用缣帛者谓之纸。”《晋书》中也有：“古之素帛，依书长短，随事裁绢，枚数重沓，即名帟纸。”在纸制品尚未普及之时，“帟纸”已近似于“剪纸”，除材质不同外，其作用都是一样的。

二、魏、晋时期剪纸

魏晋时期，延续了汉代风俗，立春之日剪帟佩戴庆祝，魏晋南北朝时梁朝荆州人宗懔《荆楚岁时记》云：“立春之日，悉剪彩为燕以戴之。亲朋会宴，啖春饼、生菜，帖‘宜春’二字。或错缣为帟胜，谓之春帟。”其中的“剪彩为燕”之风传至唐代被称做“春燕”。此时的祭春活动除剪春燕、春帟之外，民间还剪制各色花朵。晋《新野君别传》载：“家以剪花为业，染绢为芙蓉，捻蜡为菱藕，剪梅若生。”这时已经出现以剪纸为职业的艺人，剪纸为花的技艺亦颇为精湛。

唐诗人李商隐有《人日即事》诗云：“舜格有苗旬太远，周称流火月难穷。镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”这是对民俗“人日”的描绘，《荆楚岁时记》载：“正月七日为入日，以七种菜为羹，剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风，亦戴之于头鬓，又造华胜以相遗。”《北史·魏收传》，晋朝议郎董勋《答问礼俗》载：正月一日为鸡，二日为狗，三日为猪，四日为羊，五日为牛，六日为马，七日为入。“人日”之时，家家用彩纸、彩帛剪成人形，妇女们还把这种剪彩人形贴在头鬓，或配上花鸟剪纸等互相馈赠，称

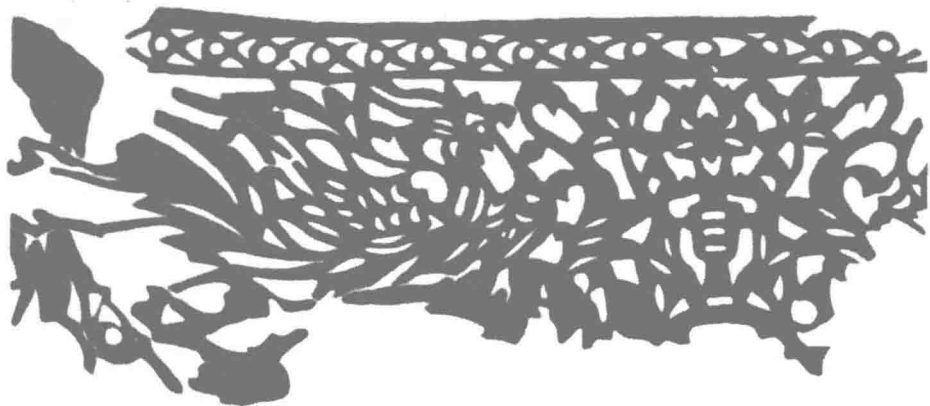
双凤金饰片(晋墓)

为“华胜”。人日这一天多安排有招魂和祭祖的活动,属于原始巫术崇拜,将金箔镂刻成人形或佩戴在发间或粘贴在屏风上,既有习俗信仰的观念,也有装饰的意味,在岁月的流逝中逐渐演变为独立的以装饰为目的的艺术形式。

三、南北朝时期剪纸

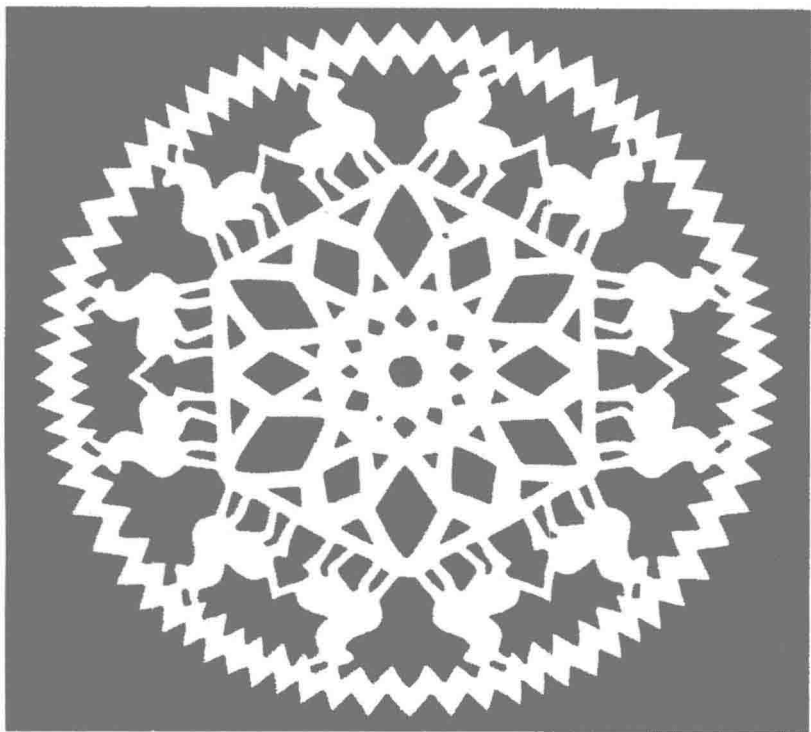
新疆维吾尔自治区的吐鲁番盆地古墓葬遗址中发掘出来的剪纸应是现存最早的古代剪纸。这些剪纸均为高昌古国的作品,相当于南北朝梁武帝时期,距今已有 1400 余年。新疆四季气候干燥,降雨量少,地下水位较低,墓室所处的环境也比较干燥,因

此墓葬发掘出来的许多纸质文书和丝织品等文物都保存得比较完好,没有腐烂或变质。我国的考古工作者自 1959 年起,陆续在吐鲁番盆地的阿斯塔那北原古墓中发掘

凤穿花纹金箔片(北齐狄回洛墓)

出土了一批剪纸实物,其中较经典的就是五幅团花剪纸,分别是:对猴团花、对马团花、忍冬纹团花、菊花形团花、八角形团花。其中,对马团花,文物纪年为高昌章和十一年(公元 541 年),经技术复原后为六对十二马造型,直径约 25 厘米,中间为正六角形,是由一张纸经三折后剪刻而成。对猴团花,文物纪年为高昌和平元年(公元 551 年),技术复原后为八对十六猴造型,直径约 26 厘米,每对猴子皆回首相望,以八角星为中心组成一圈,形象生动活泼,非常可爱。虽然这些剪纸已经残缺不全,我们还是能够从剪纸的造型设计和剪刻方法上寻觅出这几组团花的共同特点:均为以折叠有序的一张纸剪成,这一技巧亦在后世的种种剪纸中有所传承,也是剪纸技艺入门方法之一;此外,用于陪葬用的剪纸多为祭慰亡灵,这在当时仅是剪纸功能之一。魏晋南北朝时期,剪纸的造型特征与现代的剪纸极为近似。除了经考古所发掘为陪葬所用的剪纸,我们可以想象得到当时人们的日常生活和民俗活动中,剪纸还应有更广泛的应用。

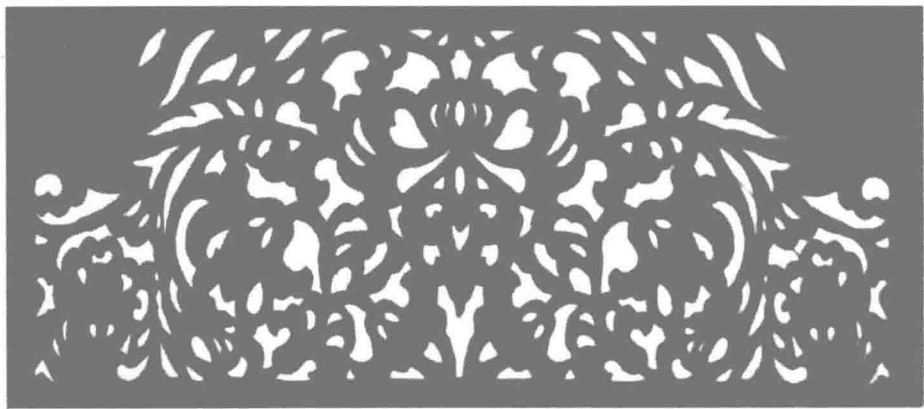

对马团花(复制)

四、隋、唐时期的剪纸

剪纸的产生和盛行,多与风俗有着直接的关系。“立春”这一天在历朝历代皆被人们所重视,隋朝杜台卿《玉烛宝典》载:“立春多在此月之初,俗间悉剪彩为燕子,置之檐楹,亦戴,贴宜春之字……七日名为人日,家家剪彩或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之以头鬓。今世多刻为花胜,象瑞兽、金胜之形。”唐时,“人日”仍保持以剪刻人形为俗,也称做“人胜”。温庭筠《菩萨蛮》中曾写道:“藕丝秋色浅,人胜参差剪。”剪彩为胜的习俗早有流传,现在日本正仓院藏有我国唐代的华胜实物,两枚成形于唐朝至德(公元756~757年)年间的剪纸。傅芸子《正仓院考古记》载有:“据日本齐衡三年(公元856年)《杂财物实录》称:‘人生二枚,一枚有金箔字十六,一枚押彩绘形等,边

缘有薄裁物，纳班藿箱一盒，天平宝字元年（公元757年）闰八月二十四日献物。’今品则以二残片粘合为一者。一片系于浅碧罗之上，粘有金箔剪彩成十六字云：‘令节佳辰，福庆惟新，燮和万载，寿保千春。’”《杂财物实录》称“有金箔字者即此，今金箔诸字已变黝黑，罗色亦暗矣。”另傅芸子：“又一片大约四分之三，粘于其下，边缘图案以金箔剪成，上粘红绿罗之花叶，缘内左下端有彩绘剪成之竹林，一儿童戏犬其下。金箔边缘及彩绘人物，色彩如新，惟犬已残耳，此当《实录》后称之物。”描述了另一枚“人胜”是用金箔和丝织物剪成，边缘以金箔为饰，剪有网状花纹，卷曲造型与唐代草书颇为相似，用刀精练，张弛有度，其造型与广东佛山的铜写料剪纸颇为相似。中间为竹林和小儿戏犬的图案，用素绢剪成，再绘有颜色，近似于现代的“勾绘剪纸”。唐代流传的“胜”有刻成花草纹样的“华胜”、刻成几何形的“方胜”、用丝织物剪成的“人胜”，均于民俗“人日”时互相赠送。

皮革雕刻 唐代冠饰

唐代，立春时有剪彩的风俗，在孙思邈的《千金月令》中还有所表述：“唐制，立春赐三省官，彩胜各有差。”唐太和文宗（公元827～840年）时期进士李云诗《彩胜》亦生动地描述了剪彩为胜的情形，诗云：“剪彩赠相亲，银钗缀凤真；双双衔绶鸟，两两度桥人。叶逐金刀出，花随玉指新，愿君千成岁，无岁不逢春。”段成式《酉阳杂俎》载有：“立春日，士大夫之家剪纸为幡，或悬于佳人之首，或缀于花下；又剪为春蝶、春钱、

春胜以戏之。”这种可能用绢帛剪成的幡,叫做“春幡”,是在“立春”这一天悬挂的。可见无论是平常百姓人家还是官宦贵族,在特定的立春之日,都要剪彩幡以迎新春。韦庄《春盘》诗有“雪圃乍开红果甲,彩幡新剪绿杨丝;殷勤为作宜春曲,题向花笺贴绣楣。”的句子,展现了唐人迎春,剪彩幡,书宜春,唱新曲,贴花笺,处处充满欢欣的情景。《玉烛宝典》记载道:“俗间悉剪彩为燕子,置之檐楹,以戴,帖‘宜春’之字。”所描绘的正是继承了晋朝流行的“剪彩为燕以戴之”的“迎春”习俗。唐开元吏部尚书崔日用《奉和立春游苑迎春应制诗》云:“瑶筐彩燕先呈瑞,金缕晨鸡未学鸣。”以上诗文中所反映的剪纸题材均有“燕子”,燕子的生活习惯随着气候秋去春来,是“立春”时节的一个重要标志。

蜂纹扣碗

民间的迎春之俗对宫廷也有所影响。唐景龙四年(公元710年)正月初八这天“立春”,中宗皇帝命侍臣自芳林门经苑东至望春宫迎春,剪制的彩花,人人皆有所赐。其实,自汉代以来,历代的君主皆视立春为重要的活动,举行隆重的祭祀典礼,接见群臣并分别赐以金银幡胜或者罗幡胜。立春幡、祭青帝、鞭土牛等内容都是期待自然之神赐予农作物以丰收。因为立春之日为春天的首日,象征万物复苏欣欣向荣,所以隋唐时期,人日剪彩这一民俗活动渐渐集中到立春这天,人们剪制各种幡胜、春幡、春

燕、春蝶等等,作为节日礼物相互赠送。

五、宋、元时期的剪纸

“元旦”为新的一年之始,这一天,民间以青纸或青绢剪制成小幡,十几个为一组相连起来,戴于头上,俗称“年幡”。高承《事物纪原》载:“或于岁旦刻青缯为小幡样,重累凡十余,相联缀以簪之,此亦汉之遗事也。俗间因又曰年幡。”还有一种可以贴在门楣上的大幡,如《皇朝岁时杂记》所表:“元旦以鸦青纸或青绢剪四十九幡,围一大幡,或以家长年龄戴之,或贴于门楣。”这类青幡应亦是沿袭了汉时的立春置幡之俗。

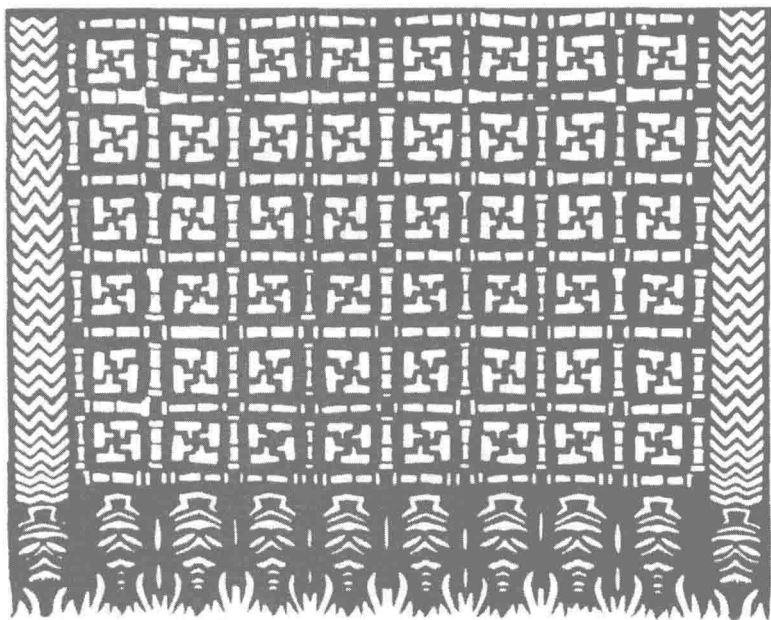

官上加官

宋代立春之俗仍沿袭汉唐,剪彩为春幡。宋代孟元老《东京梦华录》载:“春日,宰执亲王百官,皆赐金银幡胜,入贺讫,戴归私第。”南宋立春亦有此俗,南宋吴自牧

《梦粱录》载：“街市以花装栏，坐乘小春牛，及春幡、春胜各相献遗于贵家宅舍，示丰稔之兆。宰臣以下，皆赐金银幡胜，悬于幙头上，入朝称贺。”《武林旧事》也有立春前一日的风俗记载：“预造小春牛数十，饰彩幡雪柳，分送殿阁，巨珰各随以金银钱彩缎为酬。是日，赐百官春幡胜，宰执亲王以金，余以金裹银及罗帛为之，系文思院造进，各垂于幙头之左入谢。”以上记载均表明，宋时的春幡、春胜以剪刻丝织品为之，是“剪彩”遗风，宫廷赐予百官的春幡以金银打造而成，用作对朝臣的赏赐。

卍字幔

北宋时期，民间经济繁荣，各类手工业发展成熟，《东京梦华录》载：“东角楼街巷，瓦子中多有货药、卖卦、喝故衣、探搏饮食、剃剪纸画、令曲之类。终日居此，不觉抵暮。”瓦子，也称瓦市、瓦舍。《梦粱录》载：“瓦舍者，谓其来时瓦合、去时瓦解之义，易聚易散也。”东京汴梁瓦子极多，是从事商业活动而兼有娱乐功能的市井设置。瓦市中有说书、说经、相扑、杂班、驯鸟、影戏、傀儡等诸多表演项目。其中的“剃剪纸”便是指“刻纸样”、“剔纸花”，市井中的剪纸活动应是现场剪制、买卖，同时向人们演示剪纸的制作技巧。