

平遥传统文化系列丛书

国家级晋中生态文化保护区传统手工技艺保护项目

山西省非物质文化遗产代表性项目平遥古灯艺

山西省工艺品旅游纪念品研发推广中心灯艺生产基地

山西省彩灯文化产业示范基地

平遥灯彩艺术

摩石题

主 编 李孝前

执行主编 郭保旺

山西出版传媒集团

山西经济出版社

李孝前，男，1959年生，山西省平遥县人，著名灯彩艺术大师。现为中国民间文艺家协会会员，山西省民间文艺家协会常务理事，山西省工艺美术协会理事，山西省优秀企业家，山西省民间艺术大师，山西省民间文化遗产杰出传承人，山西省优秀民间工艺美术家，政协平遥县委员会委员，平遥古城灯艺研究所所长，平遥古城文化发展有限公司董事长。2016年人民文艺家协会授予“人民满意的灯彩艺术家”荣誉称号，并创立两所灯彩艺术馆，即平遥古城灯彩艺术馆（平遥）、中华古灯民间灯彩艺术馆（海宁）。从事彩灯工作20余年，系平遥彩灯第四代传人。

郭保旺，男，1950年5月生，东泉村人。中共党员，大专学历。1968年参加工作，历任东泉小学教师，平遥中学教导员，中共平遥县委组织部、县委办、对台办干事，岳壁乡副乡长、副书记、净化乡乡长、书记，县委政研室主任，平遥县广播电视中心主任等职。系平遥县第九届党代会、第十一届人代会代表。2002年5月在县级机构改革中卸任后享受副处级待遇。兼平遥县文联副主席、书协副主席、古城书画院院长等职。曾主编《平遥县广播电视获奖作品选》《楹联新编》《柏泉山人李有华》《鸿雪萦怀》《东泉村志》等书。

责任编辑：李春梅
策 划：李孝前 郭光平
封面题字：寒 石
封底篆刻：邓明阁
装帧设计：拓新企划

ISBN 978-7-5577-0112-3

9 787557 701123 >

定价：118.00元

平遥灯笼彩扎术

PINGYAO DENGCAI YISHU

廖石题

主 编 李孝前
执行主编 郭保旺

常州大学图书馆
藏书章

山西出版传媒集团

山西经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

平遥灯彩艺术 / 李孝前, 郭保旺主编. -- 太原 : 山西经济出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5577-0112-3

I. ①平… II. ①李… ②郭… III. ①灯彩—民间工艺—平遥县 IV. ①J528.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第000853号

平遥灯彩艺术

主 编: 李孝前 郭保旺

出 版 人: 孙志勇

责任编辑: 李春梅

装帧设计: 拓新企划

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922133 (发行中心)

0351-4922085 (综合办)

E-mail: scb@sxjjcb.com (市场部)

zbs@sxjjcb.com (总编室)

网 址: www.sxjjcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西经济出版社

承 印 者: 山西臣功印刷包装有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 18.5

字 数: 230千字

印 数: 1-1000册

版 次: 2017年2月 第1版

印 次: 2017年2月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5577-0112-3

定 价: 118.00元

平遥传统文化系列丛书编纂委员会

主 任：卫明喜

副 主 任：曹治胜 张贵青 王东光 程志峰

主 编：阎振贵

编 委：（以姓氏笔画为序）

马开颜	邓晓华	王在盼	王建元	王建民	冯光英
冯丽芳	申凯未	孙宝昌	田 琼	成致平	李 鹏
李宝林	李继龄	李晋英	李孝前	刘文涛	刘建刚
任延华	任云仙	师恒彬	阎振贵	巩 丽	巩志伟
陈 琳	杜 海	何 杰	邵悦文	宋少强	杨翔俊
张 锦	张爱卿	张浩静	张建文	张燕生	张宇鹰
武希伟	武献智	郭 诚	郭保旺	郭光平	郭永刚
郝广清	郝华飏	郝新喜	侯金凤	侯生国	侯晓平
胡晓明	胡效武	赵 燕	赵卫荣	高 俊	高肇伟
贾莺燕	钱大勇	梁 艳	梁慧晶	梁培卿	梁生仁
梁新文	梁中秀	董金宝	雷秉义	雷海燕	霍文忠
冀太平	冀有贵	冀云丽	薛生金		

《平遥灯彩艺术》编纂委员会

主 任：阎振贵

副 主 任：李孝前 霍文忠

编 委：薛生金 来万生 梁培卿 赵昌本 冀有贵 郭光平
郭保旺 胡光通 郝新喜 杨登京 梁朝定 范慧明
李 君 李 瑞 李 鹏

主 编：李孝前

执行主编：郭保旺

总序 一

文化是民族的血脉，是人民的精神家园。2700多年源远流长的历史长河中，平遥积淀了深厚的传统文化，既是一笔宝贵的财富，又是一种沉甸甸的历史责任。像重视教育、崇尚勤俭，精于耕作、吃苦耐劳等有代表性的民俗文化，像“节俭勤奋、明礼诚信、精于管理、勇于开拓”的晋商精神，这样的思想和理念，已经成为民族的基因，植根于人们的内心，潜移默化地影响着国人的思想方式和行为方式。不论过去还是现在，都有其鲜明的民族特色，都有其永不褪色的时代价值。坚持古为今用、推陈出新、去粗取精、辩证扬弃地保护、发掘、整理、传承和利用好传统文化，不仅有助于平遥自身的发展，对于传播中华优秀传统文化，展示山西和中国形象也具有极其重要的意义。

近年来，立足国家历史文化名城和世界文化遗产的实际，平遥县委、县政府以高度的文化自觉和文化自信，把握品牌龙头的独特地位，担负传承弘扬的历史责任，发挥影响引领的牵动作用，把文化大保护、大繁荣、大发展作为贯彻落实科学发展观的基本要求，作为共筑平遥梦、再创黄金期的战略重点，进一步推动文化建设与经济建设、政治建设、社会建设以及生态文明建设协调发展。文化成为平遥区别于其他地方最鲜明的标志和特色名片，成为平遥经济发展最丰厚的资源和发展优势，在赢得关注支持、凝聚奋斗力量、推进事业发展等方面起到了至关重要的作用。

在文化平遥建设发展的征程中，全县各级各部门，特别是文化战线上的工作者，做了大量默默无闻而又功在千

秋、功不可没的基础性工作。围绕平遥古城的保护、世界文化遗产的申报、平遥国际摄影大展、平遥中国年等节庆活动和国际品牌的打造等，一代又一代平遥人、文化人响应县委、县政府的号召，在文化有识之士的引领下，怀着一颗热爱文化、厚植文化和回报家乡、造福平遥的赤子之心，兢兢业业工作、任劳任怨奉献，日复一日以心血汗水耕耘平遥这片文化沃土。

“平遥传统文化系列丛书”（以下简称“丛书”）是文化平遥建设取得的又一丰硕成果。该书的编辑既是一项浩大的文化工程、社会工程，也是一项意义非凡的抢救工程、功德工程。“丛书”选择平遥传统文化中具有较高美学价值和科学研究价值的类别，通过调查、访谈、查阅、整理等多种方式，取第一手资料编辑而成。既有史料性质的《平遥票号史料汇编》，有经典选段性的《平遥秧歌》，也有整体介绍性的《平遥弦子书》《平遥瓦当》《平遥灯彩艺术》，还有考证性的《平遥民俗考究》等。范围深广、内容丰富、颇具价值。

“丛书”是一份遗产录、一座资源库，也是一本教科书。以总结历史、盘点遗产为出发点，以延续文脉、服务现实为宗旨，选取不同专题集结成册，融史料性、知识性、学术性和可读性于一体，给人们保留了一份珍贵的人文遗产。通过对传统文化现象的分析和研究，为人们认知县城文化、生产生活和人文精神提供了史料，为挖掘、开发和发展平遥，促进文化创意与经济的融合搭建起了一座资源宝库。更通过弘扬平遥优秀传统文化和传统美德，启发人们自己去调查、去研究、去思考、去发现、去体会，用文化感化大众，用文化改造生活。

不忘本来才能开辟未来，善于继承才能更好创新。当今时

代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为区域综合实力竞争的重要因素，越来越成为经济社会发展的重要支撑。在这样的大背景下，拥有悠久历史、辉煌昨天的平遥，更有着灿烂的明天。我们的祖先能够缔造“汇通天下”的商业奇迹，创造形成了极富魅力的晋商精神，作为晋商后裔，当代平遥人也一定能不负祖先的荣光、时代的召唤，肩负崇高责任和神圣使命，为文化平遥的建设，为平遥梦、黄金期的实现，做出更大的贡献！

是为序。

中共平遥县委书记	卫明喜
平遥县人民政府县长	曹治胜

总序 一

平遥，古陶地，2700多年的历史，积淀了丰厚的文化底蕴，是著名的世界文化遗产和国家历史文化名城。

山西是中国农耕文化的一个重要发源地，是中国农业文明的摇篮。汉唐以来，平遥以农耕为本，耕读传家，人文荟萃，集合了儒家文化及各类文化为一体的农耕文化，在这里形成了自己独特的文化内容和特征；明清以来，随着晋商的崛起，平遥农工并举，商贸兴隆，以银两汇兑为代表的票号文化促进多元文化交流融合，语言、戏剧、民歌、风俗、商业、建筑、饮食、宗教、武术、书画等各个领域的文化交相辉映，自然文化遗产和非物质文化遗产资源多元互融，构成平遥独具个性与特色的文化生态。

平遥古城是一座真正的古城，迄今还保留着中原地区汉民族起居生活的传统形态和民风民俗。“平遥古城是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例，平遥古城保存了其所有特征，而且在中国历史的发展中为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。”一座城市的历史就是一个民族的历史，保护这些遗产的真实性和整体性，是实现当代人与子孙后代共享遗产资源的唯一正确的选择，也是人类社会可持续发展的基本保证。

文化的延续性在于继承，文化的包容性在于开放，文化的生命力在于创新，传统文化只有与人们的生活紧密结合才具有鲜活的生命力。在继承、保护和合理开发利用文化遗产中，我们不能简单地把文化遗产仅仅

当作一个项目保留下来，更重要的是发现、发掘、发扬文化遗产所蕴含的历史的、文学的、艺术的、科学的价值，去粗取精，推陈出新，创造出符合时代特征的新的文化产品和新的文化业态，使文化遗产进一步融入人们的生活和城市发展，让人们亲身感受文化遗产就在自己身边，进而自觉地爱护、保护这些人类创造和自然演化的不可替代的宝贵财富。

“平遥传统文化系列丛书”选择具有较强精神价值、美学价值和科学研究价值的类别，涵盖票号文化、建筑文化、民俗文化、武术文化、灯彩文化、戏曲文化、书画文化等诸多学科，将有形的、无形的、静态的、动态的、物质的、非物质的平遥传统文化进行了全方位的梳理和展示，为挖掘、研究和开发平遥传统文化搭建了一个信息资料平台，让人们能够较为清楚地认识和了解平遥的历史脉络和文化特征。

民族之魂，文以化之；城市之魂，文以铸之。今天，我们在保护文化遗产，从历史中汲取文化的养分的同时，更应该思考如何创造与新的变革时代相称的具有代表性、标志性的文化。作为基层文化部门，我们有责任使本地传统的文化遗产家喻户晓、深入人心，植根社会，成为群众生活的一部分。

国家文化部非遗司原司长
中国非物质文化遗产保护协会副会长 马文辉

总前言

平遥县位于黄河中游、黄土高原东部的太原盆地西南，距离省会太原107千米，首都北京576千米，古都西安508千米，古都洛阳404千米。优越的地理位置，在历史漫长的发展过程中，各种文化包容兼蓄，形成了平遥文化开放包容的特征。

平遥历来人多地少，土地贫瘠，自古“务稼穡，事织纺”，手工艺行业发达，邑人好商贾、善商业金融之风世代相传。清嘉庆年末，平遥商帮已遍布全国通都大邑，商业的繁荣促进了金融业的发展，进而发展成为中国最大的票号中心城市。

历史是根，文化是魂，历史文化托起人类的精神家园。平遥是一座具有厚重历史、弥漫文化气息的古城，其汉民族传统文化特色十分突出。平遥文化是华夏文化的一支主脉，是平遥对人类的一大贡献。面对平遥，就能唤起人们对历史文化的追忆，唤起人们对先人创造的灿烂文化的自豪。

作为世界文化遗产的一城两寺以及众多的历史遗存，是平遥历史文化的形和体，而蕴藏于历史遗存背后的先人智慧、精巧工艺、民风民俗，则是平遥历史文化的神和魂。随着保护工作的深入开展和大力发掘，平遥的非物质文化遗产逐渐地呈现于世人眼前，并具有两个特点：一是门类齐全、数量众多，收集线索1000余条，挖掘整理列入县级名录的87项，民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺、传统医药、民俗十个门类齐全；二是特色鲜明、价值较大。通过筛选申报，一批地方特色鲜明、存续价值较大的项目被列入各级名录，其中，国家级名录4项，省级名录16项，市级名录39项，有中华一绝的纱阁戏人、巧夺天工的推光漆器、瑰丽多姿的民间灯彩、风味独特的平遥牛肉、妙手回春的王氏妇科……

非物质文化遗产作为弥足珍贵的文化资源，随着一些先哲的故去，会给保护与挖掘工作留下无法挽回的缺憾。基于这样的紧迫感，我们调动社会相关有识之士的积极性，集众家之长，深入研究与整理，形成系列，每册书各有侧重，各有主编。

对“平遥传统文化系列丛书”的编辑，就是对平遥的历史文化资源进行较为系统的梳理和汇集，给予原真性的保护，以供后人更好地利用这些资源，进一步研究与开发。比如：虽然对晋商研究者较多，也形成了不少的专著，但在文化创意嫁接上处于低谷。《平遥票号史料汇编》的收集，意在为社会有识之士进行考察研究、探索开发、艺术授权提供佐证；弦子书、秧歌、戏曲、灯彩艺术等方面，平遥曾经都比较活跃，对其唱腔、韵律、唱词等进行整理，记录一个历史时期的印记，是对历代人民群众生活状态的反映和特征的展示；瑰丽多姿的民间灯彩，体现了平遥浓郁的民族风格和地方特色，也显示了平遥独特的商业优势和明清以来的晋商辉煌；镖局的产生与商贸发展有着必然的联系，平遥作为一个县城，镖局曾一度兴起，也印证了平遥开放的地位和商业的繁荣，《平遥镖局》沿着这一脉络，整理镖局同晋商、同武术的关系，让人们更好地理解平遥人文和历史的发展。

文化是民族的血脉，人民的精神家园，党中央提出推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的战略决策，让传统文化活起来成为当前中华民族伟大复兴的重要举措，在此背景下，“平遥传统文化系列丛书”应运而生。此前，已出版过一些研究平遥文化的书籍，本丛书按照尊重史实、积累资源的原则，引用了一些专家学者用过的史料，在此特予说明。丛书的整理出版先后得到国家、省、市文化主管部门的帮助与支持，在此一并致谢。

编者
2015年1月

序言一

孙建君

“彩灯”亦称“灯彩”，民间又称“花灯”，既是一种照明器具，又是传统节日的应时之物。在我国民间，每逢节日或婚寿喜庆之时，人们都要张灯结彩，以示庆贺。这种“光与彩”综合表现的灯彩艺术，具有独特的使用功能和审美价值。它不仅为许多重要的节令习俗和人生礼仪增添光辉，而且还能装饰、美化建筑物，渲染气氛，使人们在欢乐的氛围中交流感情，憧憬未来。

民间灯彩最初是由宫廷灯彩（宫灯）发展而来的，而宫灯起源于元宵节张灯，时间约在汉代。据有关专家分析，元宵节张灯的来历，长期以来大致有四种不同的说法：一说是祭祀太一（天神）；一说是源于道家；一说是源于佛家；还有一种说法是汉文帝（前202—前157年）在平叛“诸吕之乱”以后登基，而平定诸吕的日子是正月十五，所以每到是夜，汉文帝都要微服出访，与民同乐，以示纪念。古时，人们把正月称为“元月”，夜在古语中又称为“宵”，因此汉文帝把正月十五这一天定为“元宵节”，从此元宵节便成为张灯结彩“与民同乐”的重大节日。流传至今的我国古代宫灯，如果从有详细记载的南朝算起，至清代为止，至少有1400多年的历史。宫灯，是与我国封建社会宫殿建筑相适应的特有产物，是最具民族特色的灯具形式。直到今天，宫灯还在现代化的中式建筑中使用。

千百年来，民间灯彩活动结合着各地的民俗风情，深深植根于民间沃土，已成为一种社会性的文娱活动。“春前腊后天好晴，已向街头作灯市”，“灾伤不及十之三，岁寒民气如春酣”（范成大的《灯市行》）。只要劳动人民生活富裕安定，就会以快乐的心情来参加这一活动。我国有56个民族，他们因地制宜，就地取材，结合各民族特有的习俗，制作了瑰丽多姿的民间灯彩，体现了浓郁的民族风格和地方特色。这些由劳动者创造的、在民间广为流传并与劳动者朝夕相伴的各种材质的灯彩，造型别致有趣，在功能结构方面蕴含着形式美感的种种因素，使人们在使用和收藏的同时都得到美的享受。民间流行的灯彩虽没有宫廷灯具那样华丽，但造型和装饰很有特色，表现了民间艺人的独到匠心。

一定时期的灯彩艺术，不仅仅反映那个时代的精神风貌，同时也反映出那个时代的物质文明水平。今天，灯彩中形形色色的现代光源逐渐取代了传统的油烛光源，各地的灯会，已今非昔比。它不再是零散的、自发的、一家一户的，而是有组织地集中在一起，展出的彩灯有成千上万个品种，其中有传统的山川亭阁灯、戏曲人物灯、花鸟走马灯，还有金丝鲤鱼灯、白胖天鹅灯、鸳鸯比翼灯等。在这些五光十色的灯彩中，还新添了许多光学灯，如太阳灯、碘钨灯、激光灯、微波传输灯、光电转化灯等，真是光彩夺目，虹射斗牛。随着现代科学技术的发展，这些奇妙的新式彩灯和传统花灯，不仅给人以美好的艺术享受，而且还向人们宣传了科普知识，把人们带向了一个现代科技与艺术、幻想与现实交融的审美世界。

《平遥灯彩艺术》一书的出版，让我们了解了彩灯的历史及其深厚的文化内涵和高品位的艺术欣赏价值，让我们对古代和民间人们的生活与创造有了更为深刻的认识。我劝诸君且莫轻视这些彩灯，它们放出的光彩曾经照亮了人类文明的进程。

作者为 中国艺术研究院研究员

博士生导师

国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员