

中国美术馆藏风筝精品

天
地
同
辉



图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术馆藏风筝精品 / 范迪安主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2008.2

(天地同辉)

ISBN 978-7-80526-692-3

I. 中… II. 范… III. 风筝—中国—图集 IV. J528.6-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第013109号

中国美术馆藏风筝精品

中国美术馆 编

主 编: 范迪安

执行主编: 杨炳延

副主编: 钱林祥 马书林

执行编辑: 裔 蓁

特约编辑: 曹大为 马立明 关 红 周佳

学术策划: 中国美术馆学术二部

责任编辑: 陈朝华

设计指导: 赵 健

设计制作: 赵 健 符 赋

图片摄影: 王书灵

责任印制: 宋朝晖

出 版: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区16号

邮 编: 10013

印 制: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/12

印 张: 25

版 次: 2008年2月第1版

印 次: 2008年2月第一次印刷

印 数: 1-3000

书 号: ISBN 978-7-80526-692-3/J·609

定 价: 180.00元

天地同辉——中国美术馆藏年画、风筝精品陈列

展览

展览总监：范迪安

展览策划：杨炳延 马书林

展览工作委员会：范迪安 钱林祥 杨炳延 马书林 王兰 吴琼

裴建国 刘密 赵春生 何琳 裔萼

展览项目负责人：裔萼

展览责编：马立明 关红 王秀俊 张贺

展 务：曹大为 王桂兰 王福生 周佳

平面设计：尚钰 王佳 周抒

展示设计：廖鑫伟 韦枫

宣传推广：吴琼 李静月

公共教育：何琳

网络宣传：王春

摄影：王书灵

展览时间：二〇〇八年一月六日至二月二十九日

展览地点：中国美术馆十三至十七号厅、十九至二十一号厅

中国美术馆藏风筝精品

天

地

同

辉



北京工艺美术出版社



前言

为迎接二〇〇八年戊子新春，增强大众对非物质文化遗产的保护意识，我馆精心遴选约二百八十件馆藏民间艺术珍品，隆重推出『天地同辉——中国美术馆藏年画、风筝精品陈列』，为节日增添喜庆祥和的色彩。

春节贴年画是我国古老的习俗，其历史已逾千年，它表达了人们庆丰收、过新年的喜悦之情，也寄寓了人们祈盼来年风调雨顺、国泰民安的美好愿望。我馆珍藏有全国各著名年画产地的精品，涵天津杨柳青、苏州桃花坞、河南朱仙镇、河北武强、四川绵竹等地。为了让大家进一步了解年画的制作程序，还精心挑选了二十四件传统年画雕版，主要来自天津杨柳青、河北武强、山东高密等地。透过它们，可以想象在古老的年画作坊里，一张张年画是如何从雕版上印制出来的。

时代生活推动了『新年画』的问世，许多专业画家在此领域投入创作，蔚成新年画的丰收。我们精选了著名画家李可染、金梅生、李慕白、力群、江丰、古元、张仃、任率英等画家的约六十件新年画作品，这些作品既是他们个人创作的别裁，也具有浓烈的时代特色。由传统木版年画和新年画构成的景象，是祈福纳祥的中国文化观念的形象体现。

莺飞草绿之时，风筝漫天翱翔，这动人的景象早在千年前就出现于中国的大江南北。风筝，我国南方称『鹞子』，北方

称『纸鸢』，故有南鸢北鸢之说。『风筝』一词始见于五代，其历史则可上溯到两千多年前的春秋时期鲁国的公输般（鲁班）为侦查敌情制成木鸢放飞。早期风筝多与军事、通讯和气象有关；大约唐、五代时风筝进入民间，成为人们娱乐游戏的玩具，同时也成为民间的体育锻炼；明清时期，于清明阳春之际赛放风筝已成为一种节令性的民俗活动。风筝题材上可分为人物、鸟兽、水族、草虫、器皿等，构造上可分硬翅、软翅、直串、平挑、拍子等，产地则跨越南北，流派纷呈，如北京、天津、山东潍坊、河南开封、河北盛方、江苏南通、南京等。此次展出的九十七件风筝作品，主要都是重要流派的传世佳作，它们或粗犷豪放，或活泼精巧，或色彩绚丽，或清淡素雅，可谓极南鸢北鸢之胜。同时，我们还展出了北京哈氏风筝图谱、曹氏风筝图谱共二十件，以供领略风筝扎、糊、绘、放四艺合茂之美。

中国美术馆

二〇〇八年一月

Preface



In celebration of Chinese New Year in 2008, the National Art Museum of China will hold an exhibition of "Splendid World——Fine Collection of New Year Pictures and Kites of National Art Museum of China". Consisting of about 280 pieces of artistic works, the exhibition is to arouse the awareness of intangible cultural heritage protection and to create a more happy and auspicious festival.

To put up New Year Pictures has been an ancient custom for over 1,000 years in a bid to celebrate harvests and Chinese New Year and pray for prosperity and peace. The museum collects fine works from famous sources, including Yanglingqing (Tianjin City), Taohuawu (Suzhou City), Zhuxianzhen (Henan Province), Wuqiang (Hebei Province) and Mianzhu (Sichuan Province). In order to introduce this procedure, the museum selects 24 series of traditional woodblock engraving, mainly from Yanglingqing (Tianjin City), Wuqiang (Hebei Province) and Gaomi (Hebei Province). Such exhibition can bring you to the workshop in the old times where New Year pictures were made from woodblock engraving.

Since modern New Year Pictures came forth along with the current life, many artists are engaged in this field with remarkable

achievements. The museum selects 60 pictures by masters, including Li Keran, Jin Meisheng, Li Mubai, Li Qun, Jiang Feng, Gu Yuan, Zhang Ding and Ren Shuaiying. Such works demonstrate their originality with strong epoch features. The combination of traditional and modern New Year Pictures represents the praying custom in the Chinese culture.

It was appealing that the sky was a party world of flying kites when birds flew and grass grew in ancient times. The kite is named "yaozi" (sparrow hawk) in the south and "zhiyuan" (paper glede) in the north. The word of the kite emerged in the Five Dynasties. Its history can date from the Spring and Autumn period when an outstanding craftsman Gong Shuban (Lu Ban) from Lu Kingdom made wooden kites to spy on the enemy. The kite was used for military, communication and weather at first and then became part of folk entertainment and physical exercise in the Tang Dynasty and the Five Dynasties. The kite-flying contest was a seasonal folk activity in the Ming and Qing Dynasties during the Tomb-sweeping Day. The kites have various themes including characters, birds and beasts, aquatic animals, insects and vessels. It



is classified in terms of structure into five kinds, that is, hard wing, soft wing, vertical string, horizontal string and board. And various fields of kite have been developed from south to north, including Beijing, Tianjin, Weifang (Shandong Province), Kaifeng (Henan Province), Shengfang (Hebei Province), Nantong & Nanjing (Jiangsu Province). 97 kites from major fields on display represent different features, such as roughness and boldness, liveliness and delicacy, bright or plain in color. Meanwhile, the museum exhibits 20 pieces of kite illustration of both Ha and Cao families to show the handicraft of the kites, including binding, gluing, drawing and flying.

The mutual radiance of kites in the sky and New Year Pictures on the earth foretells the coming spring. We hope this exhibition will make you feel joyous in such a splendid spring.

National Art Museum of China

January 2008



目录

前言

〇〇三

好风频借力，送我上青云

马立明

〇一〇

风筝

〇一九

风筝图谱

一二五

好风频借力 送我上青云

马立明（中国美术馆副研究馆员）



『好风频借力，送我上青云』此诗出自曹雪芹《红楼梦》中第七十回。薛宝钗写的《临江仙·柳絮》中的一句，借柳絮来表达对未来幸福的向往与憧憬。在此，将这句诗用在风筝上也是再恰当不过了。人类进入文明时代以来，从未间断过对浩瀚碧空的渴慕，梦想有朝一日像鸟一样插上翅膀飞翔在天空。聪明睿智的中国古代先民在漫长的社会生活实践中，发现乘风直上九霄的飞鸟和乘风破浪的帆船，都离不开风的作用，于是巧妙地利用风的原理发明了『风筝』。其史可追溯到二千年前的春秋时期，《韩非子·外储说左上》记载：『墨子为木鸢，三年而成』。《墨子·鲁问》记载了公输般（鲁班）『削竹木以为鸢，成而飞之，三日不下』。制成木鸢飞往宋国侦查敌情。这是迄今为止发明最早的飞行器。这一点可在曹雪芹著的《废艺斋集稿》第二卷《南鹞北鸢考工志》中得到进一步的证实：『观夫史籍所载风筝之由来久矣，其可徵者实寡非所详也，惟墨子做木鸢，三年而飞之说无疑焉，盖将用之负人载物超险阻而飞达越川泽而空递，所以辅舆马之不能。匡舟楫之不逮者也，揆其初衷，殆欲利人，非以助暴，夫子非攻，故其法卒无所传』。此段讲的是墨子和他的学生公输般创制的木鸢和木鹊都是为了用以负人载物，从空中跨越高山川泽飞往车马舟船所不及的地方。有关风筝的史料散见于各个历史时期，但都记录了中国早期风筝多与军事、通讯、测量和气象有关。古人想把风筝发展成为飞行工具，但受历史局限没有成功。然而风筝的发明，使人类实现飞天的梦想大大向前推进。《中国大百科全书·航空航天卷》称：『公输般研制能飞的木鸟，为人



类研究航空模型之始’。

中国是风筝的故乡。古书中称风鸢，南方叫‘鹞子’，北方称‘纸鸢’。早期用木料制成的叫木鸢。由于社会不断进步，材质也发生了变化，陆续出现了帛鸢和纸鸢。如今也有人选用质轻，不易破损和经久耐用的化纤来替代纸和绢。‘风筝’一词始见于五代，明代陈沂《询刍录》记载：‘五代李邕于宫中作纸鸢，引线乘风为戏，后于鸢首以竹为笛，使风入竹，声如箏鸣，故名风箏。’大约唐、五代时风箏已由最初的军事工具和宫廷娱乐逐渐普及到民间，成为一种艺术性和观赏性很强的娱乐游戏的玩具，同时它还是一项很好的体育锻炼。唐代诗人元稹曾有诗云：‘有鸟有鸟群纸鸢，因风假势童子牵’。清代郑板桥《怀潍县》中的诗句‘纸花如雪满天飞’。金叔仪《新年竹枝词》：‘爆竹声声一岁终，大街小巷嬉儿童。风箏处处争奇巧，鱼跃鸢飞舞碧空’。生动地记录了孩子们放风箏时的欢快情景。此外，曹雪芹在《红楼梦》中亦有更为精妙的描写：第二十二回借探春之口出了一个谜语，‘阶下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一断浑无力，莫向东风怨别离。’打一玩物即‘风箏’。同时又以此暗示探春将来的命运，如同断了线的风箏，远嫁他乡不得归。第七十回‘林黛玉重建桃花社，史湘云偶填柳絮词’里写到：史湘云、林黛玉、贾宝玉等人正在填词，突然，窗外‘一个大蝴蝶风箏挂在竹梢上了’。这就引起众人都放起风箏来，这一回书里谈到的风箏很多，除‘大蝴蝶’外，还有‘软翅子大凤凰’、‘大鱼’、‘大螃蟹’、‘大红蝙蝠’，‘一连七个大雁的’

和『美人』。书中还写到『又见一个门扇大的玲珑喜字带响鞭，在半天如钟鸣一般』，还有『许多各式各样「送饭儿的」』（指风筝的一种附加物，上面系有爆竹或各种彩饰，将『送饭儿的』挂在风筝牵引线上，可随风鼓起，沿线而上）。我们再从历代画家传下的绘画作品来看，更是真实生动地再现了当时放风筝的盛况。宋代《货郎图》也把当时流行于市肆的风筝绘于货郎担中。苏汉臣《百子图》、明朝方氏墨谱《九子图》都绘有儿童放风筝嬉戏的情景。杨柳青年画《十美放风筝图》则记录了清代贵族妇女放风筝的情景。这些无疑为后人留下了珍贵的历史资料。每年的腊月初八到清明前后是放风筝的好时节，据说这时期放风筝可以去晦气，祈平安。明清时期，清明放风筝已成为一种节令性很强的民俗活动。

公元六世纪正逢盛唐时期，中国文化传播到日本，风筝也随之传入。其后，风筝又陆续传到朝鲜，东南亚、英国、法国、德国等欧洲和美洲一些国家。风筝对人类的贡献有目共睹，许多自然科学的研究成果都是受风筝的启迪和诱发。英国科学家李约瑟，曾把风筝列为中华民族向欧洲传播过的重大科学发明之一。

风筝题材广泛，种类繁多，千姿百态。中国制作风筝技艺精湛，经验丰富，《南鸪北鸪考工志》将风筝概括为扎、糊、绘、放『四艺』。其中扎、糊、绘是风筝制作的关键环节。扎，是用竹子扎制风筝的骨架。一只风筝能否飞得高，放得远，关键是骨架的扎制。要根据风筝的



大小，来选择竹子的粗细软硬，还要做到对称均衡。从风筝骨架结构上可分硬翅、软翅、长串、筒式、平挑、拍子、微型风筝等。按形象分有：人物、鸟兽、水族、草虫、器皿等。糊，是用纸、绢、绸、无纺布等糊在风筝的骨架上。糊的技巧要求也很高，一定要平整，松紧适度，对称的部位要一致，出兜的深度也要相同，这样才能保持风筝的平稳。绘，是在风筝上绘有各种吉祥如意的美丽图案。有的是画好后再糊，也有的是先糊后画，制作技艺高超的多选择后者。

中国的东南西北中，到处都有独具地方特色的风筝，它们风格各异，有粗犷豪放，也有活泼精巧，有色彩绚丽，也有清淡素雅。北京、天津、山东潍坊、江苏南通等著名风筝产地，都有重要流派的传世佳作。

北京风筝历史悠久，在长期发展、借鉴、融合的过程中，逐渐形成一定的规模，但真正形成流派，高潮的兴起，还是曹雪芹的《南鹞北鸢考工志》开始的。大约乾隆二十年，（一七五五年）曹雪芹所创图式的风筝出现在京城，自此迎来了北京风筝鼎盛时期。具有古都神韵的北京风筝讲究扎、糊、绘、放四艺，骨架精巧牢固，轻盈考究，构图饱满，色彩绚丽，雍容华贵，工整典雅，气度不凡，达到技术与艺术完美的统一，具有很高的艺术价值和审美价值。主要种类有：扎燕、硬翅、软翅、伞翼类、两大开类、挑子类、拍子、串儿、筒儿等。其中极具北京特色的是扎燕。