

图说

走进中国民间艺术的神奇世界

矫友田◎著

本书将泥塑、石雕、糖塑、竹雕、皮影、木雕、剪纸、风筝、年画等二种传统老绝活的历
史、流派、工艺、典故等一一展现给读者，让您在休闲阅读中，从那些趣味文字和精美的实物图
片中，领略到中国民间文化的博大精深。本书将历史性、趣味性和知识性巧妙融合在一起，并配
有400余幅图片，从而将读者引入到一个绚丽多姿、充满神奇色彩的民间艺术世界。

金城出版社
GOLD WALL PRESS

J528/27

2008

图 说

老绝活

【走进中国民间艺术的神奇世界】

矫友田 著

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

图说老绝活：走进中国民间艺术的神奇世界 / 矫友田
著. —北京：金城出版社，2008.7
ISBN 978-7-80251-053-1

I. 图… II. 矫… III. 民间工艺—中国—通俗读物
IV. J528-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第053651号

图说老绝活：走进中国民间艺术的神奇世界

作 者	矫友田
责任编辑	丁洪涛
开 本	700×1000毫米 1/16
印 张	17
字 数	200千字
版 次	2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-80251-053-1
定 价	39.80元

出版发行	金城出版社 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编：100013
发行部	(010)84254364
编辑部	(010)64210080
总编室	(010)64228516
网 址	http://www.jccb.com.cn
电子邮箱	jinchengchuban@163.com
法律顾问	陈鹰律师事务所 (010)64970501

前言

潮起潮落，斗转星移，历史给我们留下了太多的玄想和牵挂。

我国是一个有着 5000 多年文明历史的古老国家，又是一个多民族的国家。在其悠久的历史中，留给世人的不仅有四大发明、万里长城、丝绸之路和汉唐盛世，还有数不胜数的民间艺术瑰宝。

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，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，我们不得不正视这样一个事实，中国优秀的民间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头和行为传承的技艺、习俗、礼仪等文化遗产，因为我们的淡漠，在不断地消失吗？不是有许许多多口传心授的民间艺术和独门绝技，往往因人而存，人绝艺亡了吗？

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，笔者倾心创作了《图说老绝活：走进中国民间艺术的神奇世界》一书。

在本书中，笔者通过一些趣味性的民间传说故事、历史知识，将历史性、趣味性和知识性巧妙地融合在一起，并配以 400 余幅精彩的图片，将中国民间艺术古老丰富的内涵，诠释得淋漓尽致。图文并茂、丰富多彩是本书的一大特色，从而将读者引入到一个绚丽多姿，充满神奇色彩的民间艺术世界。

古老的泥塑艺术、葫芦艺术、石雕艺术、糖塑艺术、竹雕艺术、皮

影艺术、木雕艺术、剪纸艺术、灯彩艺术、年画艺术……

在您深切地注视下，依次被撩开了面纱。然后，它们亲切而生动地闯入了您的心灵。11种传统老绝活的历史、流派、工艺、典故等一一展现给您，让您在轻松阅读中，从那些趣味的文字和精美的实物图片中，领略到中国民间文化的博大精深。

在非物质文化遗产逐步走向整体性、系统性的保护阶段的时候，本书生动地再现了那些民间老绝活的辉煌记忆，从而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粲然绽放！

作者

2008年6月

第一章 蕴含在泥土里的灵性

神话和传说中的泥塑艺术 /003

泥塑，穿越历史的风尘 /004

吉祥泥塑“兔儿爷” /007

名震津门“泥人张” /010

惠山泥人“大阿福” /012

简洁明快的凤翔泥塑 /014

形声具备的高密泥塑 /015

浚县“泥咕咕”的神秘色彩 /16

艺林·
撷趣 塑佛 /018

第二章 吉祥葫芦上的诗情画意

葫芦，从远古演变来的“人文瓜果” /023

葫芦乐器和悬壶济世的来历 /025

闪烁着神奇色彩的吉祥葫芦 /027

步入大雅之堂的葫芦器 /030

千姿百态的葫芦 /032

丰富多彩的民间葫芦工艺 /034

艺林·
撷趣 鬼葫芦 /036

第三章 镌刻在石头上的灿烂记忆

诞生于石器时代的石雕文化 /041

石雕，成长为一门独立的艺术 /042

走向高峰的民间石雕艺术 /043

在血与火的洗礼中重放异彩 /046

奔放大气的青田石雕 /050

精美通灵的寿山石雕 /052

赏心悦目的惠安石雕 /054

天下咸称曲阳雕 /056

艺林·撷趣·石狮断首 /059

第四章 在糖的印痕里追古怀旧

糖，是一部沉甸甸的史书 /063

源自民间传说的糖塑艺术 /069

“吹”，是一门古老的艺术 /071

像蜜儿一样甜美的画 /074

天门的“活糖人”和沔阳的糖塑班 /076

艺林·撷趣·糖画卜命 /078

第五章 伫立在竹子的天空里畅想

中国人的竹子情结 /083

从远古中走来的竹雕艺术 /085

中国民间竹雕的技法 /089

历史上的嘉定派竹雕和金陵派竹雕 /091

宝庆竹雕和徽州竹雕 /095

艺林撷趣 神童 /098

第六章 琴声灯影里的欢声笑语

皮影艺术的起源和民间传说 /103

皮影戏是中国最早传入西方的表演艺术 /106

皮影戏祖师爷的由来和戏班俗规 /110

皮影戏的表演方式和影人制作 /112

陕西华县皮影的“四绝” /114

古朴浑厚的甘肃陇东皮影 /115

古朴典雅的河北唐山皮影 /117

北京皮影的东西两大流派 /120

精致素雅的福建漳州皮影 /122

艺林撷趣 皮影王 /124

第七章 在树木的年轮里徜徉

钻木取火的传说 /129

从萌芽到兴起的木雕工艺 /130

鲁班是木雕史上的一个“惊叹号” /131

突飞猛进的民间木雕工艺 /133

登上巅峰的民间木雕艺术 /135

自然大气的东阳木雕 /137

金碧辉煌的潮州木雕 /139

古朴典雅的黄杨木雕 /141

福建龙眼木雕的三大流派 /144

由孔子而来的曲阜楷木雕 /145

艺林撷趣 雕七之死 /147

第八章 剪刀下的万种风情

剪纸的起源和考古中的发现 /151

唐宋时期的民间剪纸艺术 /153

明清时期的民间剪纸艺术 /156

民间剪纸的技法和分类 /157

艳丽多姿的蔚县剪纸 /159

古朴凝重的丰宁满族剪纸 /160

刚柔并重的中阳剪纸 /162

妩媚灵秀的扬州剪纸 /163

丰富多彩的广东剪纸 /166

纯朴可爱的高密剪纸 /168

艺林撷趣 神剪石姑 /170

第九章 穿越千古风尘的灯火明烛

元宵节的由来 /175

灯彩的起源与民间传说 /177

唐宋时期的民间灯彩艺术 /180

明清时期的民间灯彩艺术 /184

灯彩在文艺作品中的独特魅力 /187

民间灯彩的制作和分类 /189

古老深厚的中国龙文化 /193

雄浑气魄的龙灯舞 /196

艺林撷趣 · 灯笼赵 /199

第十章 飘舞在风中的美好思绪

风筝，一个从历史中走来的天使 /205

中国风筝的起源和民间传说 /206

古代风筝的军事作用 /210

中国风筝对人类科学的贡献 /211

中国风筝的发展历史 /213

民间风筝的种类和制作过程 /216

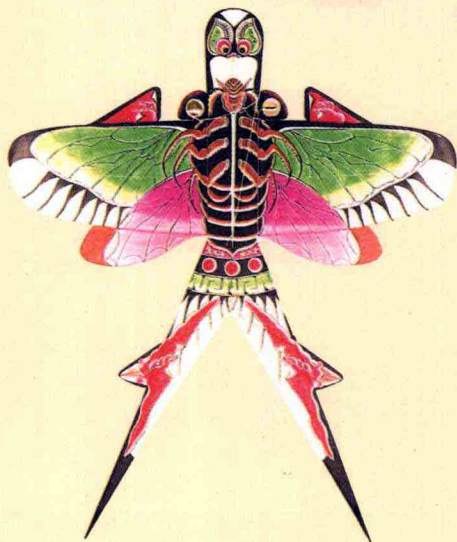
名家云集的北京风筝 /218

天津有个“风筝魏” /220

博采众长的潍坊风筝 /221

板鹁风筝数南通 /222

艺林撷趣 · 赛风筝 /224

第十一章 凝聚在画中的淳朴祈愿

春节的由来和民间传说 /229

古老的门神是年画的雏形 /232

伴着历史长河奔涌的年画艺术 /235

“年画”一词的来历 /238

秀丽多姿的天津杨柳青年画 /239

粗犷大气的开封朱仙镇年画 /242

古朴雅拙的潍坊杨家埠年画 /244

古雅飘逸的高密扑灰年画 /247

古朴粗犷的河北武强年画 /249

精细秀雅的江苏桃花坞年画 /252

热烈明快的四川绵竹年画 /254

艺林撷趣 财神张 /256

第

一

章

蘊含在泥土

里的灵性

自古以来，中华民族与泥土就有着深厚的情缘。泥土，用丰富的养分，无私地哺育着子孙万代；泥土，也给勤劳质朴的人民，提供了一个展示智慧、抒发情怀以及塑造梦想的舞台。

彩陶罐 新石器时代

泥塑，即是从泥土的腹腔中分娩出来的一种古老而常见的民间艺术。泥塑，在民间又被称为“彩塑”，它是以脚下的泥土为原料，用手工捏制而成的。

泥塑这门艺术，不仅投入成本低，而且可以随心所欲地进行创作。因此，它是一种深受老百姓喜闻乐见的艺术表现形式。

在我国民间，泥塑的主要表现形式有两种：一种是摆放在案头供欣赏的小型泥塑和玩具，造型以人物、动物和花果为主；另一种是陈列于寺庙等大众场所的大、中型泥塑，一般多为宗教造像。

晴雯撕扇 张明山 清代

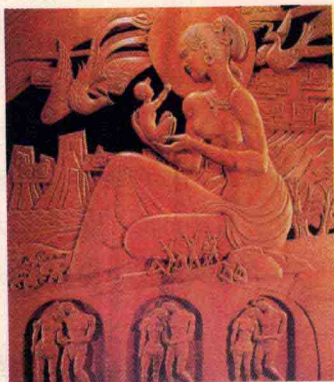

神话和传说中的泥塑艺术

泥塑艺术，在我国民间有着悠久的历史。在先秦古籍《山海经·大荒西经》中记载着这样一个神话故事：

自盘古开天辟地创造宇宙之后，混沌的天地间，只有日月山川。时间过去了千万万年，大神女娲从亘古中醒来。她在天地间行走，感到异常孤寂和无聊。于是，她便来到一个波光粼粼的大湖边，跪下一足，伸手掬起带水的黄泥，仿照自己的模样，揉捏出一个个小东西。

小东西一落地，即蹦跳嬉闹起来，并围着她打转儿。女娲不停地捏呀揉呀，累得头晕目眩。她有些不耐烦了，便随手拔起一根参天紫藤，蘸足了泥浆，飞快地舞动着藤条。泥点，像暴雨似的从紫藤上飞溅开来。

女娲造人

双狮舞绣球 柴秀建 河南

那一个个小东西，有哭的、有笑的，满世界地疯跑。女娲用泥水捏成的和抡起紫藤撒出去的东西就是人，他们有男、有女，繁衍生息，绵延了一代又一代。

从女娲用泥巴创造出人类这个久远的神话故事中可以窥出，泥塑艺术在远古时代，在民间就已经有了深远的影响。

祖孙情 泥人张 天津

旧时，在一些民间泥塑作坊里，大都供奉着孙膑像。在泥塑这一行当里，民间艺人们把孙膑奉为祖师爷。

相传在战国时期，孙膑和庞涓一同拜鬼谷子为师学习兵法。后来，庞涓当上了魏国的大将军。他非常嫉妒孙膑的才能，便设计将孙膑骗到了魏国，暗中派人对他进行迫害。孙膑知道庞涓的险恶用心后，佯装发疯，逃到了齐国。齐王对孙膑十分器重，封他为齐国的大将军。孙膑率领齐军，跟庞涓率领的魏军打仗。孙膑捏了很多泥人、泥马进行阵法演习，最终打败了庞涓。从此，捏泥人的技艺流传了下来。

而实际上，中国民间泥塑的历史要远比这个传说久远。

泥塑，穿越历史的风尘

1973年，考古工作者在浙江省余姚河姆渡遗址，曾发掘出大量用泥巴捏成的陶人面、陶鱼、陶猪、陶狗等。

在这些古老而珍贵的艺术品的见证下，中国泥塑的历史，足以追溯到六七千年以前的新石器时代。

自新石器时代之后，中国泥塑艺术一直在不停地发展。到了汉代，泥塑已经成为当时社会重要的艺术品种之一。

尤其是到了两汉之后，随着道教的兴起和佛教的传入，每年都要举行一些盛大的祭祀活动。于是，在社会上大兴修建道观、佛寺、庙堂之风，这就直接促进了泥塑偶像的需求，还有泥塑艺术的发展。

早在南北朝时期（公元420～581年），甘肃省的麦积山和敦煌便出现了宗教彩塑造像。塑像有佛、菩萨、天王和力士等，而且不论是圆塑像，还是壁塑浮雕，均采用泥塑彩绘，以捏、塑、贴、压、削、刻等传统技法成型，用点、染、刷、涂、描等方法施彩。

灰陶釜、灶 新石器时代

历史·词典

敦煌莫高窟

莫高窟，位于甘肃敦煌县东南 20 公里之鸣沙山断崖上，开凿于苻秦建元二年（公元 366 年），一说开凿于晋永和九年（公元 353 年）。

十六国至南北朝时期，占据此地区的统治者都笃信佛教，修建洞窟已达相当规模，至唐代极盛。洞窟达 1000 余座，规模十分壮观。五代宋元陆续开凿或改建，前后经历 1000 余年。

经自然和人力的毁损以及近代盗窃破坏，至今仍保存有从十六国至元代洞窟 492 座，彩塑 2000 余尊，壁画 4.5 万余平方米，唐宋木构窟檐 5 座。

甘肃敦煌莫高窟泥塑佛像

唐代，则是泥塑艺术的鼎盛时期。被誉为“雕塑圣手”的杨惠之，就是唐代泥塑艺术的杰出代表之一。杨惠之还将自己的创作经验，撰写成了《塑诀》一书，专门向世人传授泥塑技艺。

杨惠之师出名门，他和“画圣”吴道子，同是张僧繇的学生。吴道子天资聪明，再加上刻苦用功。在绘画领域，吴道子很快超越了师傅。杨惠之自知在绘画上面难以超越师兄，但他不甘落后。于是，杨惠之将笔砚毁弃，毅然发愤专攻雕塑，最终也成为一代名家。他俩的事迹，曾为当世人广泛称颂：“道子画，惠之塑，夺得僧繇神笔路。”

泥塑艺术发展到宋代时，除了宗教题材的大型佛像继续繁荣之外，

延伸·阅读

“画圣”吴道子

吴道子（约公元 686 ~ 760 年），唐代画家。又名道玄，阳翟（今河南禹县）人，少孤。相传初学于张旭、贺知章，未成，乃改习绘画。曾在韦嗣立处当小吏，做过兖州瑕丘（今山东滋阳）县尉。后游洛阳，唐玄宗闻其名，任以内教博士，在宫廷作画。

吴道子擅画佛道人物，远师张僧繇，近学张孝师。吴道子是中国山水画的祖师，绘画具有独特风格。所画人物衣褶飘举、线条道劲，素有“吴带当风”的美誉，故被后人尊称为“画圣”。吴道子绘画无真迹传世，流传至今日的《送子天王图》，系宋代摹本。

线描人物 吴道子 唐代

卖糖球者泥人张天津

泥娃娃泥塑

还涌现出了很多中小型的泥塑佛像精品。

在这个时期，小型泥塑玩具迅速发展起来。在庙会和街市上，出现了很多从事泥人制作，并作为商品出售的民间艺人。

北宋时期，在东京最著名的泥塑玩具就是一种名叫“磨喝乐”的小泥孩子。在每年七夕这一天，不管是平民百姓，还是达官贵人，都要买一尊“磨喝乐”回去供奉。

宋代文学家孟元老在《东京梦华录》中详细记载了当时的七夕节俗，那是无比的盛大和热闹。其中，最重要的节日吉祥物就是“磨喝乐”：

“七月七夕，潘楼街东宋门外瓦子、州西梁门瓦子、北门外、南朱雀门外街及马行街内，皆卖磨喝乐，乃小塑土偶耳。”

当时的泥塑作品，已经和节令、礼仪和风俗等紧密地联系到了一起。南宋时期，鞭打“春牛”（泥牛）的仪式，已经风行全国。

其实，早在周代的时候，在民间就有了用泥土制作春牛的习俗。当时，农家每到腊月，就要在门外制作土牛，以送寒气，称“出土牛”。到了汉代，这一习俗移到立春这天。

据《武林旧事》和《梦粱录》记载，南宋临安（杭州）府在立春前一天，都要用泥土制作一头大春牛送入皇宫，放置在福宁殿的道路旁边。待皇帝亲临之后，太监们用彩扎的牛鞭鞭打春牛。

各县乡在立春前一天，则以地方最高长官为首，带领众人到城东或村东鞭打春牛“迎春”。鞭牛

农家供奉的关公泥塑像

