

传统文化丛书

中国传统

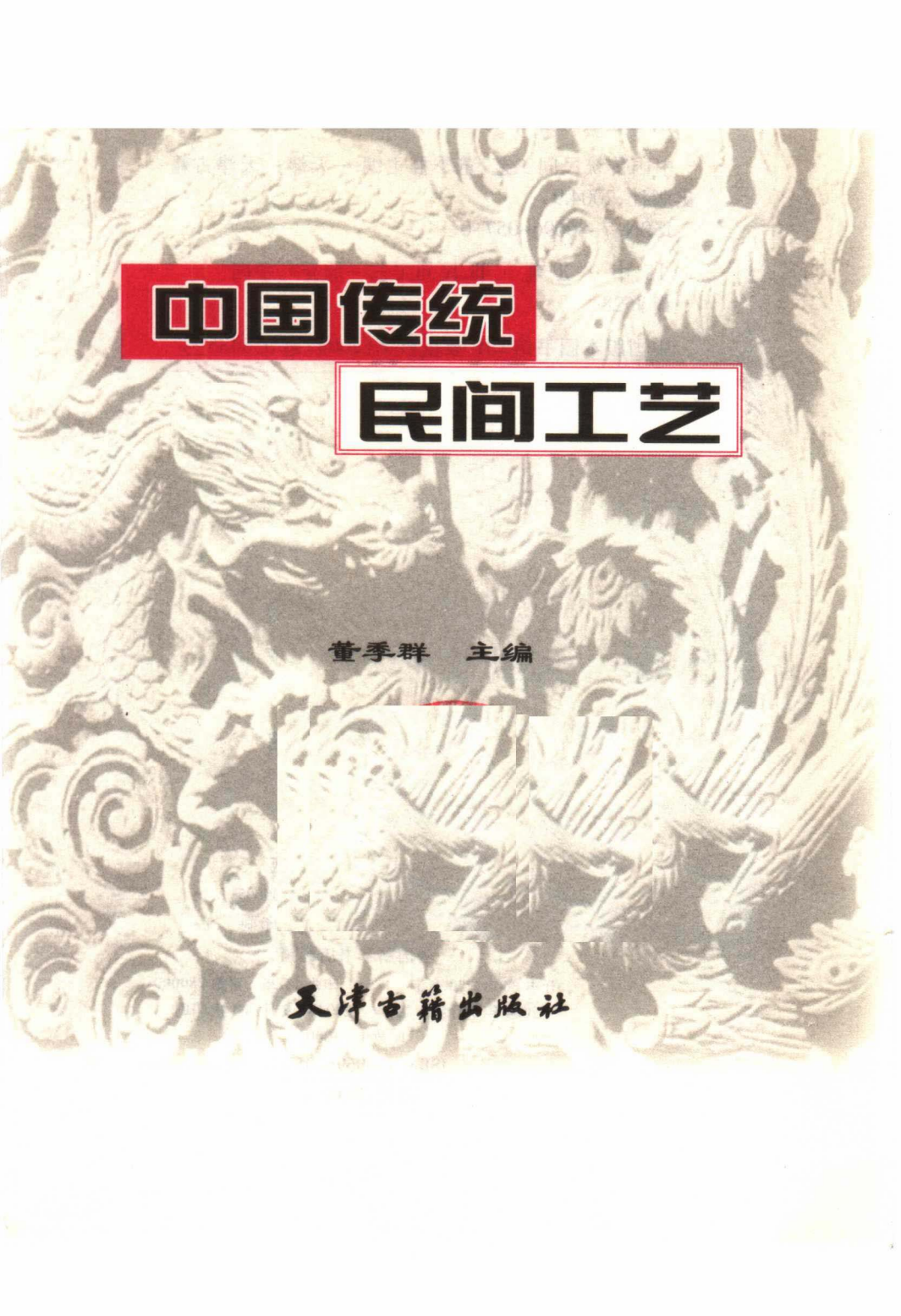
董季群主编

◎ 本书介绍了七十种传统民间工艺

民间工艺

天津古籍出版社

中国传统

民间工艺

董季群 主编

天津古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国传统民间工艺/董季群主编. —天津: 天津古籍出版社, 2004.9

ISBN 7-80696-057-0

I. 中… II. 董… III. 民间工艺—简介—中国
IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 038435 号

中国传统民间工艺

主 编/董季群

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

天津外国语学院印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本 880×1230 毫米 1/32 印张 11.25 字数 280000

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—4000

ISBN 7-80696-057-0

定价: 30.00 元

策 划： 张雪杉 董季群

著 者： 韩 冬 秦 明 王 杜 刘桂芳 张 岩

张鸾英 江 滨 白庆玲 张思华 陈 红

周海云 祁永泉 李 艳 刘杏梅 曹 立

石子昀 黄玉忠 吴宝金 吴泽林

摄 影： 孙继武 萧 芜 闻 舟

审 读： 崔 锦

目录 Mu Lu

1	木版年画	77	糖画
11	扑灰画	79	蜡塑
14	纸马	84	雕塑
18	铁画	87	瓯塑
21	烙烫画	89	灰塑
24	彩蛋画	91	石雕
26	羽毛画	98	木雕
29	麦秸画	105	砖雕
32	炕围画	111	竹雕
35	民间艺人画	115	贝雕
38	寺观壁画	118	骨雕
43	内画	120	角雕
49	彩绘	121	牙雕
55	漆绘	124	蛋雕
59	泥塑	126	根雕
65	面塑	131	果皮雕
71	糖塑	135	果核雕
74	吹糖人	140	煤精雕

目录 Mu Lu

142	瓷刻	242	扎染
144	软木画	247	夹染
146	微雕	249	蓝印花布
149	砚	254	刺绣
157	木偶	263	织锦
162	皮影	270	编织编结
169	陶器	279	布艺
178	瓷器	284	纸艺
189	漆器	288	剪纸
196	料器	295	风筝
200	玉器	302	灯彩
209	景泰蓝	308	扇子
213	琉璃	315	伞
215	金属工艺	319	脸谱
225	榫槽	326	面具
231	画像石与画像砖	335	饰物
236	蜡染	345	玩具

木版年画

年画源自贴门神画的民间习俗；门神画则从画桃符演变而来。

远年，古人以为鬼魅妖魔最怕桃树，故于农历新年伊始悬挂画有神像、虎图的桃木驱鬼辟邪。汉代以来，人们把神话传说中的神荼、郁垒从桃符移画到纸上，桃符进而演变为春联；而门神画就成了后世年画之滥觞。

唐代的门神画，出了两位门神：一位是当年的开国元勋秦叔宝，另一位是帮助李世民夺取天下的功臣，叫尉迟敬德。

宋代以后，贴门神画在民间渐成习俗，门神形象也趋于多样。画的最多的是秦琼和尉迟恭，也有画钟馗的，意在“钟馗捉鬼”；还有画祀门之神的，抑或索性画一位披坚执锐、怒目圆睁的古装武士。相对于“武将门神”，又出现了“文官门神”以及“祈福门神”。民间年画正是基于后两种门神画，得以迅速发展。

祈福门神不单有喜神、财神等人物形象，通常还辅助画上相应的吉祥物，如蝙蝠、宝瓶等。且概括出了八个字：“爵禄福喜，马报平安。”八个字对应八种物形，画到门神画上就是爵、鹿、蝠、喜、马、宝、瓶、鞍，而后来的年画，几乎多少年都沿袭了此一类图形，用以表达祈福纳祥的美好愿望。

过年贴年画是岁时节令的习俗，更与古代祀门礼俗有关。古代祀典中有“五祀”之说：即祭祀门、户、井、灶、中霤（土地）五神。其

中的门神在古人心目中占有重要地位。作为门户的门神,可以防止祸从门入,为人类驱鬼辟邪、保护家宅平安。

年画折射出民间祈福纳祥、希求富贵吉祥的心理,是民俗风情的反映。

年画,是民间美术的重要品类,在其发展过程中,又产生了许多别称:如纸画、画张、门画、画贴等。

年画在旧时有两种:一种是纯手绘,用工笔图画的形式画出;另一种是木版印刷的门画、纸马类,多用椴木版,即木版年画。北宋时已出现彩版套印。

木版年画先由画师设计好画样(粉稿),再由刻工用单刀雕刻,尽可能体现出原作的风貌。雕版制成后再覆纸印刷,或以手绘作补充。

木版年画经元至明、清时期,题材内容不断丰富。明代天启年间,雕刻家胡正言总结前人经验,将套印技术改进成“短版”水印,印刷出来的画面层次丰富、逼真,保证了木版年画的印刷质量。

在题材上,木版年画以反映人民生活、生产和喜闻乐见的吉祥如意、祥和的内容为主,举凡世俗生活中的一切,无不纳入其表现范围。为配合画面内容,木版年画还运用题诗、题词、格言、顺口溜、歇后语、回文诗等文字形式,图文并茂,寓教于乐;可看、可读、可吟诵,便于记忆和流传。纵观民间年画,乃集欣赏性、趣味性、知识性为一体,可谓是一部反映民俗生活的百科全书。

康乾盛世,木版年画进入前所未有的鼎盛阶段。清末,伴随着洋枪洋炮的战争硝烟,木版年画失去了赖以生存的环境和基础,特别是近代石板画和月份牌画的兴起,土生土长的民间木版年画遭到毁灭性冲击,从此走向衰落。鼎盛期的年画产地遍布全国,尤以天津杨柳青、苏州桃花坞、四川绵竹和河南朱仙镇(一说为山东潍坊)最负盛名,人称“四大年画之乡”。

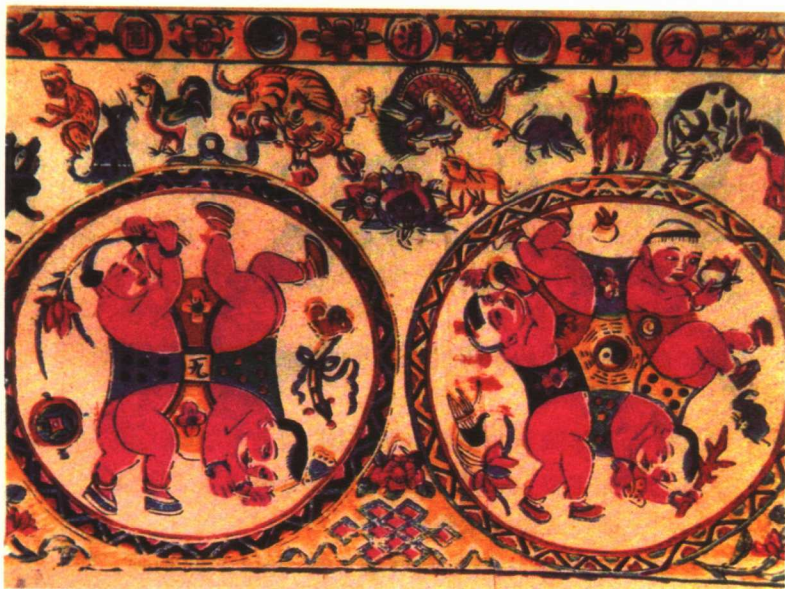

提起杨柳青的木版年画,就会使人想起那怀抱鲤鱼、手持莲蓬的胖娃娃形象。这些在人们心目中早已成了杨柳青年画的标志。杨柳青地处天津以西的西青区内,当年太平军林凤祥、李开芳率部北伐经天津攻打京师(北京)时,曾在此驻营并留下许多佳话传说。

民间流传一则乾隆微服私访杨柳青年画店的故事。

乾隆年间,杨柳青镇有一家“忠兴”画店,在北京前门外打磨厂开了个分店。起初,店里生意并不景气。年关前的一天晌午,从门外进来一位穿着不俗的老者,对其中《庄稼忙》、《渔家乐》等反映民间风俗的年画看得很仔细。店主以为来了主顾,便主动上前献茶让座,为客人讲解画风格特色。老者刚走,又有两位公差模样的人进店,遛一圈儿也走了。

第二天早晨,店主刚打开店门,当地的地保就笑嘻嘻地向店主

年画
河北武强

高声道贺，还要酒喝，把个店主弄得丈二和尚——摸不着头脑！地保说昨个儿圣上驾临，岂不大喜？店主这才明白，昨天来的那位“客人”，竟是当今万岁爷！原来，乾隆皇帝下江南时曾驻蹕杨柳青，回到京城后，对那里市井的繁盛和淳厚的民风，仍怀恋不已，特别是对年画尤为倾心。于是，便私自出宫来到了画店。惊喜之余，聪明的店主忙吩咐伙计在大街上设摆香案，鸣放鞭炮。一时人涌如潮，连交通都堵塞了。人们说皇上都认定这家的年画好，那一定是好了！很快，店里的年画就被抢购一空，连陈年的老样子都卖净了。

杨柳青木版年画始于明代万历年间，盛行于清代乾隆时期。

杨柳青木版年画并非全用套版印刷，而是木版印出墨线轮廓和套印完主要色彩部分后，其余部分再由人工刷染或手工绘出。即通常说的木版加彩绘。

在艺术上，杨柳青木版年画继承了宋、元以来的绘画，

特别是工笔人物画的传统技法,并有所发挥和创造,有“北宗画传杨柳青”之说。

高桐轩是杨柳青年画的代表人物。他善人物写真,并注重应用写生方法来塑造人物形象。同治五年(1866年),高桐轩应诏为慈禧太后画像。为了填画背景,曾游览禁中三海(中南海、北海、后海),细心体味宫廷建筑的意境,将生活中的自然景物融入画中,受到慈禧太后的称赞。据说后来作品还在世博会上展出过。

杨柳青年画中的“娃娃样”占有特殊地位,各种样式达百种之多。如《连年有余》、《鱼龙变化》等。“美人”题材是杨柳青年画的特色品种。代表作品有《四美钓鱼》、《双美图》、《绣补图》等。反应世俗题材的时样年景、历史传说、戏曲故事中的人物,也是重要的表现对象。如:《瑞雪兆丰年》、《幽王烽火戏诸侯》、《李逵负荆》等。另外,还有一些反映近代历史上太平天国、义和团反帝爱国内容的题材,如:《义和团》、《火烧望海楼》等。

近四百年来,杨柳青年画出版累计达两千多个品种。年画的作者一般不署名,现仅知的著名画师有:高桐轩、戴立三、张祝三、钱吉生、白俊英、王少田、徐少轩和赵子扬等。

著名年画作坊有廉增丽、齐健隆等开业较早的六家。后来相继又有“盛兴”、“增顺”等著名字号。

杨柳青年画享誉国内外,被世界许多国家和个人爱好者收藏。前苏联国家博物馆就藏有多幅杨柳青年画早期作品。

“北有杨柳青,南有桃花坞”。与北方杨柳青齐名的南方苏州地区的桃花坞木版年画,在我国的年画史上,享有很高的声誉。

历史上的江南名城——苏州,手工行业众多、雕刻印刷基础雄厚。这里独特的地理优势和丰富的人文景观,是桃花坞木版年画赖以生存的沃土。桃花坞木版年画迄今已有近四百年的历史,时间略晚于杨柳青年画。雍正、乾隆年间是其全盛时期。就现有资料所知:

“吴锦增”、“陆福恒”、“朱荣记”、“陆嘉顺”和“张文聚”等画铺都曾名重一时。

苏州一带把年画称为“画张”。民间流传有“不贴画画张，新年不像样，贴了画画张，喜庆又吉祥”的口头禅。

从现存的作品内容和艺术风格来看，桃花坞年画可大致分成前后两个时期。

前期以传统的岁时节令题材和反映市民生活的商业题材为主。其中以反映市民生活、描绘苏州市井繁荣的题材最具特色。《姑苏阊门图》是这类年画的代表作品。

《三笑姻缘》是用连环画形式表现传统的才子佳人题材。取自当时民间广为流传的“唐伯虎三笑点秋香”的逸闻。故事的主人公唐伯虎即著名画家唐寅。

明代风流才子唐伯虎游虎丘，在半塘寺遇上当朝大学士华鸿山家的丫鬟秋香，二人互生爱慕之情。一次与朋友聚会，又在太湖遇秋香陪主人乘船游赏，唐伯虎欲登舟靠近秋香船旁，但未能如愿。唐伯虎思念秋香心切，于是改名换姓卖身投靠华府，充当侍读，巧会秋香，并取得主人的信任。主人终将秋香嫁与唐伯虎为妾，二人结为秦晋良缘。

后期的桃花坞木版年画转向反映农民生产、生活习俗的内容。这类题材有《采茶牛图》、《逼鼠蚕猫》、《金鸡报晓》等，有很强的乡土气息和地方特色。

在刻版制作上，桃花坞年画的前期受西洋铜版画的影响很大。如《姑苏阊门图》，线条排列细密、工整，强调透视，讲究明暗，追求画面的写实效果；后期线条趋向简练，人物形象的比例更接近常人。桃花坞木版年画全部采用套版印刷。设色以水色为主，形成南国特有的艺术风格。

桃花坞木版年画曾远销新加坡、泰国等地，尤对日本的浮世绘

版画产生重大影响。

绵竹,位于四川盆地西部,距成都以北百余里,因盛产绵竹而得名。

绵竹木版年画传说兴起于明末清初。乾隆、嘉庆年间进入鼎盛时期。

绵竹木版年画以画门神最有名。其中以城里老字号的“付兴发”印制的门神最精;“何云发”以生产彩色“清水大袍”门神闻名;“云鹤斋”的木版单色拓印为人称道。

门神又分为妆彩门神和素门神两类。一般人家过年要贴妆彩门神;素门神是专给那些家中有丧事的人家过年时准备的,只用墨线勾勒,不加色彩,是绵竹年画中的一个特色品种。

绵竹木版年画门神形象繁多,除神荼、郁垒外,还有秦琼、尉迟恭、邓艾、郭子仪。

玉堂富贵 苏州桃花坞

绵竹的木版年画以染绘为主。一般只用一个墨版，墨线印出花样后，即用手工描绘。这与桃花坞和朱仙镇的木版年画全色套印形成鲜明的对比。这里的“舔水脚”颇具特色。“舔”是用毛笔蘸干的意思，“水脚”指画缸中多次使用后残留下的汁水。“舔水脚”本身带有自嘲的口吻。画师在新年来临之际，利用印刷后剩余的边脚料，随手画就。“舔水脚”中的人物形象，画师早已烂熟于心，因此虽说是草草绘就，却因一气呵成，往往妙笔生花。这样画出的作品笔法灵活，既有很强的随意性，又能反映出画师鲜明的艺术个性。

扬鞭铜门神
四川锦竹

正像四川人那种火辣辣的性格一样，绵竹年画设色追求红火、热烈的喜庆色彩。

绵竹年画除满足本省及周边地区的需要外，部分产品还远销越南、缅甸、新加坡及港澳地区，影响很大。

说到朱仙镇，人们都会不自觉地把它与岳飞的名字联系在一起。“岳飞大败金兀术”的故事使朱仙镇的名声大震。然而历史上的朱仙镇，还曾作为我国最早的年画故乡而名震海内外。

朱仙镇位于开封西北部黄河南岸。传说战国时曾为信陵君窃符救赵的朱亥的故里。

北宋末年，大批以年画为生的艺人流落到朱仙镇。民间木版年画的种子就在这里生根开花了。明代中期，朱仙镇木版年画行业的元气得到恢复。据记载，此时拥有 30 万人口的朱仙镇，从事木版印刷行业的就有三百余家。每年农历九月九日是朱仙镇的木版年画纪念日。

朱仙镇木版年画中的“门画”形制最古，代表了中原地区木版年画的特点。它继承了北宋以来雕版印刷的技艺，以墨线为主，构图盛满整个画面，装饰感很强。对于门神的形象，画师有一套独特的表现方法：“若要画得好，头大身子小。”武将威风凛凛，文官则舒展大方，缩短了人神之间的距离，显得喜庆亲切。

在用色上，朱仙镇木版年画多用烟黑、广丹（红）、槐黄、桐绿和葵紫等，其中以红、黄、青、绿为主色。印刷时先套印色版，再以墨线压色，色泽鲜亮透明。贴在黑漆大门上，显得非常庄重美观。

明、清两朝，朱仙镇年画上承北宋年画余韵，下启康乾盛世之风，以朱仙镇为中心，辐射周围省区，对山西平阳（临汾）、新绛，陕西汉中、凤翔，安徽临泉、阜阳、亳州及河北武强等中原地区的木版年画产生过重大影响，成为发展的黄金阶段。清末民初，黄河洪水泛滥，年画生产也受到影响，由盛转衰。这一时期比较著名的商号有

“天义德”门神老店、“德源长”、“振兴德”等,主要分布在镇西大街、西门大街、估衣街一带。

如今,随着全国各地年画的兴起,朱仙镇也早已“新桃换旧符”,往日“龙头老大”的辉煌历史,成了后人脑海中永远美好的回忆。

镇宅钟魁
开封朱仙镇

扑 灰 画

“刷刷刷，一路栽花。大刷涂抹，描子勾拉。细心粉脸，眉眼巧画。要想好看，咸菜磕花。”这一制作扑灰年画的“画诀”，流传于山东高密一带。它形象地表达了民间画师在新年来临之际，抑制不住的内心兴奋，在非常简陋的条件下，胸有成竹，信笔挥洒，用他们掌握的特殊手段绘制扑灰年画时的情状。

扑灰画是年画艺术中特有的一种形式。它不同于一般木版年画的制作方法，早期的扑灰画不是用木版刻印，而是采用扑灰的方法把粉样过印到纸上去的。具体方法和步骤是这样：先在质地坚实的大板纸上，用线条绘出底样；用柳枝条烧成炭灰，再加米汤调成糊状，以此代墨，用“描子”（勾线用毛笔）在纸上按粉样勾勒出来，置放于通风处晾干备用。再制作时，把底稿翻过去，覆在作画用的粉帘纸上，然后在底稿的背面，用棉团或布团沿着线条部位拍打、按压，使正面的炭灰粉粘落在画纸上，这个过程就叫“扑灰”。随后，就可以根据印好的样子勾线赋色了。通常一个粉稿一次能连续“扑”五六张，既省时又省力，从中不难看出民间画师的聪明才智。

据说，在明代末期，扑灰画已流行于高密地区的婆婆庙、沙岭子和棉花屯等地。清代道光年间，艺人们又进一步改进，吸取某些木版年画的技艺，局部采取套版印色或手工印出。人们把这种制作形式称为半印年画。