

美术·设计·基础

MIN JIAN GONG YI JI FA JI CHU

民间工艺技法

丛书主编：李润生
潘非
刘牧

基础

孙秉山 编著

0877751

选题策划 和 葵

民间工艺 技法基础

孙秉山 编著

48.49
SBS

MINJIAN GONGYI JI FA JI CHU

美术与设计基础丛书

丛书主编 李润生
潘非
刘牧

● 中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间工艺技法基础/孙秉山编著. - 北京: 中国社会出版社,
1998.9

(美术与设计基础丛书)

ISBN 7-80146-057-X

I. 民… II. 孙… III. 民间工艺-技法(美术)-中国 IV. J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 19049 号

美术与设计基础丛书

李润生

丛书主编 潘 非

刘 牧

选题策划 和 美

民间工艺技法基础

孙秉山 编著

责任编辑 孟 谦

版式设计 孟 谦

中国社会出版社出版发行

北京西城区二龙路甲 33 号 邮政编码 100032

北京牛山世兴印刷厂印刷

新华书店北京发行所经销

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 3.5 插页: 16 字数: 100 千字

1998 年 9 月第一版 1998 年 9 月第一次印刷

印数: 1-10100 册 定价: 11.00 元

ISBN7-80146-057-X/G·11

自序 (1)

开头的话 (3)

第一章 剪纸工艺 (11)

一、剪纸的历史 (11)

二、剪纸的应用 (14)

三、剪纸的工具、材料和表现方法 (25)

第二章 刺绣工艺 (28)

第三章 布制工艺 (33)

第四章 彩塑工艺 (39)

一、民间彩塑的起源 (39)

二、泥塑的工艺制作 (42)

三、彩绘 (43)

第五章 民间工艺的造型问题 (44)

附:民间年画的艺术意境 (48)

一、民间年画创造的四种意境 (48)

二、民间年画意境的本质 (49)

三、民间年画意境的构成 (50)

后记 (52)

Academy

自 序

这本小册子，名之曰《民间工艺技法基础》。可在写作中，专谈技法的文字却不多，为什么要这样写呢？

我想，凡肯花时间阅读艺术技法书的读者，大多是想学习从事某类艺术活动或搞一些艺术创作。但是从我接触到的大量事实表明，学习艺术创作，绝不仅仅是一个技法问题。

我从小喜爱绘画、工艺等艺术，一有空闲时间就爱跑到一些美术展馆、画店、古董商店去看画，看工艺美术作品，那真是一种美的享受，精神的升华。近些年来，这样画店画廊像“雨后春笋”般地多起来了，甚至各大商场也都专门开设了画廊，但是，现在我每到这些画廊去看，往往是乘兴而去，扫兴而归。这些场所陈列的绘画，工艺品种虽很多，可是没有几件能引起我的兴趣看到那些作品没有任何的感受。这是怎么啦？我这个人不自信，爱自责。是不是自己的审美情趣，跟不上时代的步伐——老化了？！是不是自己没有那么高的欣赏水平——看不懂？！是不是随着年龄的老化而自己的艺术感觉也迟钝了？！可又不然，因为到美术馆偶尔看到一些当代中青年画家的新作仍很激动；平时翻阅一些古今中外大师们的图集画册，仍能被那美妙的艺术境界所感染，并且每看一遍都

有一些新的认识和感受；每当拿起一件件从农村老大娘家收集来的，她们保存了几十年的民间工艺作品时，都能引发万千思绪，常常被作品中蕴含着的那浓浓的“乡情”和“乡土气息”所陶醉。如此看来，问题不在我这里。

自责之后，再回过头来看看那些使我没有任何感觉的作品吧！

先看看在国际画坛独放异彩的“中国画”。

在各个画廊、画店中的大部分“国画”作品，单从画法、技法上看，那“用笔”、“用墨”、“设色”等等所谓国画技法，可以说作者们运用得都比较熟练。宣纸的性能，毛笔的运用等特点也都能准确把握。所画的无论是山水人物，还是翎毛花卉，梅、兰、竹、菊，其章法布局、落款、印章，安排得也都没什么大毛病，乍一看去好像与那些大师、名家的墨宝大作也差不多，你不能说这不是一幅幅的中国画。但是，当你看过一眼之后，并不想再在这种画前多留片刻，因为它实在没有再吸引你的地方，不能给你心灵上任何感受。这是为什么？

再来看看那早已享誉世界的工艺美术。

在那堆满货架，使人目不暇接的工艺品种中，有的作品从选材用料不能说不精不纯，

从施工技艺上不能说不精不细。无论是玉石雕刻,丝漆工艺,掐丝景泰蓝还是花丝镶嵌,真是一件比一件精细,一件比一件繁难。从技法上看那真可称是“鬼斧神工”。但这类作品,除了让人看到其技法高难、精细之外,并没给人以更多的美的感受,有的甚至繁缛堆砌使人腻烦,这又是为什么?!

当然,造成上述这些状况的原因非常复杂,但最关键的恐怕是对艺术与技法的理解问题。

艺术是什么?技法在艺术创作中的作用、地位又是什么?对于这样的问题,我不想作下定义式的回答。让我们从实际的艺术作品中去探求去领悟可能会更清楚一些。

比如同样是图画。我们平时看到的植物、鸟类的标本挂图,都画得非常像,非常准确,可以说“丝毫无差”。但是,这种挂图给我们的是某种植物、某种鸟类的形体特征和结构知识。而当我们欣赏到潘天寿先生的花鸟画作品时,给我们的却是清新刚健、朝气蓬勃的感觉,是一种慑人的力量感和骨气雄风,是作者那刚毅的气质和高远的情怀。前者是为自然界中的客观动植物画像,其目的是告诉你自然界中动物、植物是什么样子,造型能力再强,表现技法再高,但那都不是

艺术创作,而是科学挂图。后者所表达的则是作者面对自然的感受与情绪,反映的是作者的人品与个性。这种绘画正如鲁迅先生所指出的“是作者人格的表现”。艺术创造,就是通过可视的艺术技法绘出可视的艺术形象,而把作者那无形的情绪、情感、人品、素养与观念等精神世界表达出来。艺术作品的完成,离不开技法,但任何的技法仅仅是完成艺术作品的手段,而作者的精神、情感才是艺术作品的生命和灵魂。没有情感与灵魂,画的形象再准也仅仅是个空壳。

大量的艺术实践证明,不同的技法,是为了表达不同的感受的。艺术家的感受不同、个性不同就要运用不同的技法去表现。如果作者对其所要画(或制作)的东西没有强烈的感受,那么你画(或制作)出的东西怎么能感动别人呢?所以我认为,没有情感统帅的技法是死技法,是不会产生艺术作品的。尤其在初学艺术技法之时,首先要非常明确这一点。

我写此书谨供初学艺术的读者参悟、研讨,并求指正。

孙秉山

1997年春

开头的話

我们这本小册子，是向喜爱美术与设计青少年朋友介绍几种民间工艺品的设计与制作方法。考虑到从小生活在大城市的青少年对纯正的民间工艺接触较少，所以在介绍一些具体的设计制作方法之前，有必要先介绍一下什么是民间工艺？民间工艺在人们的社会生活中有什么作用？我们中国的民间工艺与中华文明，中华民族的传统艺术是什么关系？在当今科技飞速发展的时代，我们再来了解、研究甚至还要亲手学习制作那些看似原始的、土气的手工艺制品还有什么价值和意义？

对于这些问题，我不想作纯理论性的论述，因为了解和研究民间工艺，本来是一项较轻松并且是一件很有趣味的东西。这就如同听民间故事一样，会从欢笑和娱乐中得到各种美好的享受和启迪。所以我很乐意陪同读者朋友们一起到民间工艺的原产地——乡间农舍去游览观赏，在对一些具体的民间工艺作品的赏析中去探求他们的本质，去寻求问题的答案。

民间工艺，品类繁多，有人把它比作山花和群星。

“春风吹拂，漫山遍野开满了山花，有红的，有黄的，有紫的，有白的……它自生而不自灭，年年花落又花开。

夜幕垂罩，茫茫太空布满了群星，有

大的，有小的，有明的，有暗的……它璀璨而不耀眼，日日归去又复来。”（摘自《民间工艺》创刊号发刊辞）

我认为这比喻是很确切的，我国有着56个兄弟民族，生活在960万平方公里的土地上。伴随着人们的生产劳动、精神情感和衣食住行，创造出难以数计的民间工艺，问题是我们的游览赏析从哪里开始呢？

我在多年的下乡考察中，在与民间艺人们的座谈讨教中发现，民间所有的工艺美术品几乎没有一件是单纯地为着好看、好玩儿而制作的。凡我考察所见的纯正的民间工艺品，都是在人们的实际生活中所需用的，是为了用而设计和制作的；是应人们现实生活的需要，为民俗活动的需要而制作的。请注意，这一点很重要，这正是众多的民间工艺之所以产生的缘由。从这点着手可以帮助我们揭示出民间工艺的本质，我正是根据民间工艺品的目的、用途、功能的不同而把它分成三大类：

第一类：日常生活中的民间工艺

这类工艺品是为了满足人们日常生活的需要而产生的。大到村落格局、民宅建筑，小到盆盘碗筷、杂品用具，涉及到人们日常生活所必需的衣、食、住、行、用的各个方面。不管任何时候，只要我们来农村，随时随处均可见到，下面我们

这类作品中随便选出几件共同赏析。

我们来到陕西省号称八百里秦川的东端的朝城、合阳、澄城、大荔等县的农村，定会被民宅的那两扇大门所吸引。那一扇扇大门，简直就是一件件精工细作的工艺品(彩图1)。木板门扇全部用镂空成各种图案的薄铁板蒙着，有的在木门板上事先涂好黑漆，然后在门板面上再蒙上铁锈红色的镂花铁皮；有的是在镂花铁板上涂上黑漆，而镂空处透出门板的木质本色。整个大门工艺精致而材料质朴，使得大门呈现出一种精美而不奢华，坚固而不蠢笨，粗犷中透着典雅，质朴中呈现着大方的艺术效果。细看整扇大门的镂空铁花，多是由一组组圆形、方形的开光图案为主体组合而成，在主体开光的外围，装饰着适合的三角形和条带形的各种纹样，在一组组图案的交界处饰以一排排乳钉纹，既把铁皮钉固在门板上，又加强了装饰效果。开光主体图案采用圆形，象征着家庭“团团圆圆”；采用方形，取“正直”、“治家有方”之意。开光中的图案内容多是“万年长青”、“四季平安”、“鸳鸯戏水”、“万象更新”等吉祥纹样，这种大门的铁花装饰既加强了大门的坚固性能，又美化了家居环境，还表达了主人那美好的人生愿望与追求，真可谓是一举三得。看到农家的这种镂空铁花大门，不知您对城市中楼房内的防盗门设计有何感想。

院落大门的门框是竖立在一块雕凿好的石头上，这块石头叫“门墩石”(彩图2)。这在北京的四合院门口都有。它的实

际用途是：1. 是支撑门框的基石，一方面防止门框下陷，又可防止木框与地面直接接触而受潮腐烂；2. 托住门扇一侧的门轴，便于大门的开关转动。3. 卡住门坎。

门墩石是大门整体建筑必不可少的一个组成部分。对于民宅建筑上这块必不可少的石头，人们正好利用了它来装饰美化门面。这件门墩石，不就是一件精美的石刻艺术品吗？民间艺匠利用这块门墩石的前半部分，凿出一只未脱尽稚气的而又不失雄健气势的幼狮。它那微微歪头注视的神态就好像在审视着要进入门户的生人，又好像在招呼熟人的到来。看着它这可爱的神情，即便是门口并无主人在迎候，也给这空门前凭添了几分生气，使客人到来不感到冷清。再看彩图3，门墩石的前部艺匠们打凿成一个立放的圆鼓，鼓帮上端雕刻着一只正在匍伏嬉戏向下窥视的小狮子，这神态与其下面在鼓面中心仰头蹲坐的小麒麟上下呼应。麒麟、狮子在民间用来象征着吉祥、平和、威风、富贵。我们再看鼓面上的四周，那些被艺匠们有意处理成呈放射状的凿痕，看上去有一种从鼓中发出阵阵鼓响的声感，使这无声的哑石鼓产生一种鼓乐喧天的气氛。石鼓的下面有祥云托护，再下面的底座上镌刻着一匹在空中飞驰的天马，以预示着这家主人的事业飞黄腾达。

您看在这么一块门墩石上就蕴含着人们多少美好的心愿和意念呀！它给民宅主人的门口增添了多少喜气、生气和灵气呀！娃娃们在门口玩耍时，这些石刻与门板上的铁花图案又成了他们的玩具和启蒙教材，

老人们抱着小孙孙在门口晒太阳时讲述着纹样的故事和传说，这又给孩子们带来了多少情趣和知识呀！

在这一带方圆百余里的村舍中，除了家家门口的门墩石外，还有与之相呼应的上马石、拴马桩，以及那些数不清、道不尽的屋脊、山墙和门楼上的砖刻艺术，构成了一组组露天雕刻艺术群。下面让我们专门来看看那高高低低排列在街道旁树荫下的石雕拴马桩(彩图 4)。

石拴马桩，又称石桩，是农家用来拴牲畜用的。对于这样一件常年矗立于门旁路边的石桩，民间石匠们充分发挥自己的聪明才智，把他们雕刻成一件件石雕艺术珍品，美化着环境，装点着生活。下面我们随意拿几件来与读者共赏。

请看彩图 5。我下乡考察为了方便是住在老乡家中的。一天清晨，我在村中散步，老远看到有五六位庄稼汉子，一边端着陕西特有的“老碗”喝着粥、吃着馍，一边围拢在这拴马桩旁商议着什么有趣的事情。我信步走近看看这拴马桩上的石雕人物，似乎也在入神地倾听着人们的谈笑，这神情、这动态，好像也已加入了人们的谈论。再看石人骑着的狮子，好像也听入了迷，此时，石刻人物那和蔼可亲的面相表情，那笑容可掬的神情以及石狮那咧着大嘴的憨笑，与当时庄稼汉们的谈笑融成了一体。此情此景，一下使这石人石狮也“活”起来了。它参加了人们的说笑，成了人们当中的一员。只可惜，当时我没带着相机，没能留下那生动的景象。这个场面给了我一个很大的启示，我们搞

环境雕塑艺术设计，首要的是要考虑到自然环境，建筑环境和社会环境。成功的环境雕塑立在那里一定要与那三个环境融成一体，对客观环境之美要起到画龙点睛的作用。绝不能对环境不作调查，单纯地为立一个雕塑而设计，这样的雕塑立在那里，与周围环境说不上话，倒成了“画蛇添足”。看来，我们民间的雕刻匠师们深深懂得这一点。

首先，拴马桩是农家拴家畜必不可少的一件用品，这是人们生活中的实际需要。第二，在当地人们的民俗心理上，认为“狮子”是百兽之王，它能驱邪避灾守护牲畜，把牲畜拴在它身边无论对家畜对主人在心理上都有一种安全感。第三，狮子在中国人的心目中又是吉祥、喜庆的祥瑞之兽，把它立在门前路边可给家宅街巷增添几分祥和的气氛。第四，民间艺人的高明之处还在于，他们不但考虑到石桩的高低不同尺寸和四周围的环境情况，还在雕琢石桩上的人物、动物的神态动态时尽量考虑到与其背后的房屋建筑，旁边的宅院大门口相呼应；与桩前道路上过往的行人及拴在其上的家畜相协调。

请看彩图 6，这头老黄牛与石桩上的石狮的关系是何等的亲密。黄牛干了一天活好像有些累了，在“家”等候它的石狮温和地附耳低声“问候”，并用自己的头抵蹭着牛的脖颈给它“按摩”解乏。

再看彩图 7，这头驴不知为什么发了驴脾气，冲着石狮吵起来了。请看，那石狮也不示弱，对驴吼到：你叫唤什么！你吃得这么肥，还偷懒不好好干活，主人当然

要打你!

朋友们,您看,这拴马桩,是石头、是雕刻、是用具,但它在特定的环境中却“活”了,它成了家畜有情有义的伙伴,它成了庄户人家不可缺少的一员。

拴马桩从形制的尺寸高矮,到雕像的神情动态,无论从雕刻的内在含意,还是外在的雕刻手法风格,与农村的自然环境,与其本身的实际用途,与庄户人的心愿理想,与农民那质朴宽厚的品德是多么的协调、统一。在民俗艺术中,我们看到了用与美的统一,形与神的统一,生活与艺术的统一,这就是我们民族艺术的精神。我想:我们这些从小在城市中长大,从课堂到设计室,一直在书斋中搞环境艺术设计的人,从中应得到一些启迪吧!

人生,尽管是五颜六色,但规纳起来不外两个方面,即物质生活和精神生活。民间艺术正是在满足人们物质生活的同时又满足了人们精神生活的需求。我认为这就是民间工艺的本质!

第二类:岁时节令中的民间工艺

大家知道,中国是一个有着 5000 年农耕史的文明古国。可以说,中华的文明起源于农耕。漫长的农耕劳动中与大自然直接交往,人对自然的时序,气候的变化有着深刻的了解和认识。同样,由于农耕生产的原因,人对自然时序的规律,季节气温的变化都极为重视,并准确掌握了一年当中的 24 个农业节气。在岁时节令中,除与农耕有着直接关系的 24 自然节气之外,还有与人类社会有关的各种纪念性、祭祀性社会节日。从一年之始的元旦节、人胜节、上元节、填仓节、立春节、龙抬头、

三月会、寒食节、清明节、浴佛节,到年中的送百虫、端午节、乞巧节、中元节、立秋节、中秋节、重阳节,至年底的送寒衣、下元节、冬至节、腊八节、过小年、祭灶节,直到一年最后一天的除夕夜。这一年当中有着几十个节日。随着这些民俗节日的到来,人们都要依照不同节日的活动内容制作各式各样民间工艺品,我们称之为岁时节令中的民间工艺。这类作品从形式到内容所反映和表达的正是各个不同节日中各种民俗观念、心愿、理想、情感与追求。彩图 8 是春节期间在陕西省凤翔县一户普通农家门口拍下的照片。关于民间年画、红灯笼等所蕴含的中华文化请参阅拙文《略谈民间木版年画的境界与意义》(附录一),在此不累叙。

端午节又称“端阳节”、“重午节”、“天中节”等。约始于春秋战国时代。其始源有几种不同的说法:一说源于纪念我国伟大的诗人屈原;一说端午本是春秋时代吴、越两国人民举行图腾祭祀的节日;一说源于恶月(五月,酷暑将临、毒虫滋生、瘟疫欲起,古称为“恶月”),五月初五为不吉之日。这些不同的说法中,在民间流传最广,影响最深的是纪念屈原说和恶日说。端午节的民俗活动在江南广为盛行的是赛龙舟,而在黄河流域、中原地区则盛行吃粽子、戴艾蒿、悬艾草、戴香包、挂长命锁、挂老虎素,贴钟馗、剪葫芦等等。彩图 9 是甘肃省庆阳地区在端午节时给儿童佩戴在胸前的一种香包。

我们来看香包(彩图 10)。把香包做成长命锁形佩戴在幼儿胸前祈望孩子能健康成长,香包内装有雄黄、苍术、艾蒿等芳

香化浊药物，带于胸前可驱蚊蝇、毒虫，这是药物的实际功能。香包下用彩绸缝制的粽子，辣椒小老虎等小饰物叫“老虎素”，据说也可除毒避邪，这是人们精神上祈盼与寄托。当孩子睡下时，把这香包悬挂于儿童上面空间，那芳香之气仍可净化空气驱散毒虫。小孩醒来玩耍时既是儿童的玩具，又是儿童身上的饰物。这比起我们现在城市用的蚊香，真不知有趣了多少倍。

仅岁时节令中的民间工艺品就多如繁星，我们不可能一一例举。从这几种中我们已领略到这类工艺品中的文化内涵是极为丰富和久远的。其中有原始的图腾与崇拜；有封建的礼教与迷信；有英雄的史实与故事；有精采的神话与传说；有对天时的认识与把握；有对美好未来的向往与追求。从这类作品中我们看到的是中华民族民间文化的形象史，是人与自然关系的发展史。

第三类：人生礼仪中的民间工艺

中国人的一生中，按照传统习俗，会经历不少的人生礼仪。如祈子礼、催生礼、诞生礼、满月礼、百日礼、周岁礼、启蒙礼、成丁礼、定亲礼、婚礼、寿礼，直至死亡的葬礼和死后的祭典礼等等。在举行这些仪式时，亲友携礼前来参加，这些礼品绝大多数是亲友们根据各仪式的性质亲手精制的各式各样相应的手工制品，包括吃、穿、戴、用的各个方面。因为这些礼品既实用又美观，我们把他们统称为人生礼仪中的民间工艺。这类工艺品所表达的精神内容多是求生存、求繁衍、求健

康、求福寿、求美满、求团圆的美好的人生愿望与理想；多是母子情、夫妻情、祖孙情、亲属情、亲友情、民族情等情感的交流和表述。可以说情和爱这类民间工艺品的生命、灵魂和创造的原动力。

1987年春，我在陕西省令阳县考察时，正巧遇到一家为小孙子过满月时的情景，不用说那各式各样的花馍、小衣服、被褥等礼品，单单那摆了满炕的童鞋就把我给惊呆了，老虎鞋、猪仔鞋……有大的、小的、单的、夹的、棉的，60余双，双双造型精美、招人喜爱。

我问主人：“孩子刚一个月还不会走路，为什么送鞋子”

回答说：“盼望他快快长，早点学走路呀！”

“那他也穿不了这么多呀？”

主人意味深长地说：“人这一辈子不知要走多少路！好男儿志在四方，路途长着哪！”

看来，当地民间给幼儿送鞋，不单单只是为了给孩子穿，还寄托着对孩子未来的美好祝愿和期盼。彩图11是一双为孩子端午节前后穿的老虎鞋，请看那双亮晶晶的大眼睛，两道粗壮的浓眉毛，真有些虎气。更妙的是作者在鞋底的两侧各做出两只虎爪，从而加宽了鞋底。从实用功能上看，也就加宽了孩子走路时着地的面积，能使刚刚学走步的幼儿站得更稳一些；从视觉效果上看，这双鞋本身就是一对活生生的匍匐爬行的虎仔。幼儿穿上它，那蹒跚学步时的乖巧样子与这对“虎仔”稚气神态是多么一致、多么可爱！真

使你分不出到底是幼儿在走，还是虎仔在行，这人与鞋的神情融会在一起了。我们再来看看小鞋后跟上长出那条有力上翘的小尾巴，它不但使小老虎的整体造型更加完美，更重要的是它担当起给幼儿穿鞋用的鞋拨子的功能。这不能不使人惊叹作者构思的巧妙。这是夏天穿的鞋，此时很可能会有各种毒虫满地乱爬而使孩子不敢走动，于是又在小老虎的耳朵上绣上了小虫虫，意思是告诉孩子，不要怕，老虎已经知道毒虫出来了，毒虫怕老虎，你快用你的老虎鞋把毒虫踩死在脚下。亲爱的读者，你们看，这是一双童鞋，但又是精美别致的工艺品。从那巧妙的构思，精心的设计，精致的工艺制作中看到的不正是一位对子女的关怀，爱护得无微不至的慈母之心吗？它是爱的表达，情的物化。正是诚挚而深厚的爱，使得那道不尽数不清的儿童用品件件都那么精美那么可爱。

请看(彩图 12—16)。孩子们穿戴起来使你难以分辨这是现实生活还是一种艺术境界。

(彩图 17)在孩子们身上，那用与美统一起来了，是那么天衣无缝，与其说这与美统一在孩子们身上，不如说它是统一在母亲的深情厚爱中，正如俗话说的“母慈看儿衣”。

彩图 18 是陕西渭南地区本世纪初女子为自己制作的嫁妆之一“裹肚”。在 1986—1988 年我在大荔、合阳等县考察时，在 14 个村子的农民家中看到了近千件这种形制的绣花裹肚。据当地老大娘们介绍说，早些年家家都有五六件这种绣工活

计，“文化大革命”时被作为“四旧”差不多都毁了。原来这个地区从前一种习俗，女孩们从十来岁就学着绣花做针线活，快到出嫁的年龄时都会特别用心地绣上几件裹肚，由媒人拿到男家去看，凭这些针线活计看你是否心灵手巧。心灵手巧者就能找上个好人家。

我曾问过一位近 80 岁的李大娘，按那种习俗看来女子只能单方面任男家去挑选了，女子自己有什么要求怎么办呢？

李大娘说：“老年间婚姻事女孩子是难以启口的，她们的心思也是凭这一针一线绣的活计来说话了。”

说着，她顺手从我收集到的裹肚中拿出一件(见彩图 19)说：“这花花叫‘独占鳌头’，这女子绣这花花的意思是要找一个有出息有本事的小伙子。这倒不是叫他非去考中状元，行行出状元，庄稼地里是一把好手就是庄稼状元嘛。有本事，就是她要的条件。”她又拿出一件(彩图 20)说：“这绣的是‘穆桂英挂帅’，绣这花花的女子实际上她是用穆桂英比自己，意思是，我是个有本事的巧女子，里里外外都拿得起来，你们看着办吧！如果要我过门，反正不能让我受窝囊气。”大娘又指着这绣品称赞说：“你看这穆桂英绣得多威风！骑着白马、手提花枪、身披金甲插着护背旗，还有穆瓜给她牵着马，多神气呀！一看这活计，就知道这一定是个能干的巧女子绣的，这样的女子，婆家也舍不得给她气受。”真没想到，我们只拿来当作故事听的“穆桂英挂帅”，农村女子却能用巧妙地表述自己心思。

李大娘又从我收集的绣品中挑出一件有点惊奇地说：“这是谁家的呀！怎么把这物件也拿给你了？”（彩图 21）

我问：“这有什么？”

大娘说：“这花叫‘麒麟送子’。你想想，旧社会时的大姑娘，一说给她找婆家就脸红躲起来。还怎么敢说生孩子呢？她们那时绣这种花子是偷着绣，绣完就赶紧藏好，直到结婚那天才偷偷贴身戴在胸前，大部分女子连自己的新郎都不好意思让看。”

这件作品从造型到针法确实比较生动。麒麟昂首朝天做吼叫状，抬起前腿正在信步驮着一位童子向你走来，在腿跟部位绣上红色的火焰，增添了传说中的祥瑞之兽的灵气，体态矫健、刚劲；麒麟背上的童子身穿紫衣，胸前佩带着金线绣的长命锁，圆头圆脑，睁着双双大眼睛、张着小嘴、两只胖乎乎的小手向前举出好像正在扑向妈妈的怀抱。在麒麟的身后绣着一位举着伞盖的侍者，正护送着童子早日平安来到人间。我们看这件作品，从构图到色彩，从形象到绣工确实都不错，可是在农村老大娘眼里另有一番评价：

这麒麟，是圣物，是阳刚气，是报春、送春、生发万物的灵兽。麒麟用绿色丝线绣，有讲究。绿，就是春嘛，春天才有绿嘛，百草生发才有绿嘛。这绿色的麒麟，就是阳刚之春嘛！你再看看，在这一幅花子上，同时绣着日和月，这月还是圆月，满月，一日一月就表示一阴一阳，绣到了一起，就是阴阳相合嘛！阴阳合，生万

物，才能有娃娃。你没见这娃娃张着小嘴，伸着小手正向娘的怀里扑吗！这就是阳刚气的麒麟送来的娃么。还有，这还绣着棵桂花树，这是绣这花子的女子盼着过了门要早得贵子啊！你看再，这还绣着灵芝草，这是女子希望自己的心愿能灵验呀！唉！早年间讲“不孝有三，无后为大”媳妇过了门后，要生不下个一男半女的，那她这后半辈子可就惨啦……唉！那时节，女子们绣这花子的心境，谁能知道，现在生活在城里的年轻人，是想象不出来的，那时节作女人，难哪！

至此，我们应明确指出的是：我国的民间工艺，尤其是岁时节令，人生礼仪中的民间工艺的创造者，主要是农村妇女。可以说，她们是民间文化艺术创造的主力军。我国旧时代的劳动妇女，深受着几千年封建制度和礼教的摧残，她们饱受着人世的艰难，多少岁月光阴，多少甘苦辛酸，她们的情爱与苦难，她们对美好生活的憧憬与希望，在那“三从四德”的森严桎梏下，她们能向谁去诉说呢。她们只能默默地在手中的针线活计中去倾露、去宣泄了。所以，真正的民间工艺品，它绝非简简单单的是一件物品。物件形状的深处，是那浓烈的深情与厚爱，是那火辣辣的诚心与热泪。这正是民间工艺的生命与灵魂，这正是那纯正的民间工艺之所以感动人的根本原因。

认真学会用自己的诚心，真情实意地去爱亲人、爱生活、爱祖国、爱民族、爱自然、爱人类吧！这是学好民间工艺乃至任

何艺术的基础的基础!这是民间艺人世代
代相传的秘方,是民间艺人世代代在心
中不断谱写着秘籍。

第一章 剪纸工艺

剪纸，顾名思义就是用剪刀在纸上铰出各种图案形象。剪纸工艺所需的工具、材料和制作方法都非常简便：用一把剪刀，在一张纸上铰就成了。可能正是因为简便，所以它同民歌、民谣、民间故事等口头文学一样，在我国各地区、各民族中间都广为流行，从而形成了丰富多彩的地方特色和艺术风格。劳动人民可以自由自在、无拘无束地用它来交流思想、传达情感、美化生活、表达意愿。剪纸工艺是劳动人民创造的一种极普及、质朴、简洁明快的艺术形式。剪纸艺术的成就影响并震惊了中外美术界。

一、剪纸的历史

剪纸工艺作为一种艺术表现方法是极为久远的。从新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土的五幅剪纸实物看(图1-1、1-2)，在南北朝时期，剪纸工艺已经相当精巧、成熟了，这绝非是剪纸工艺初始阶段的作品。这种通过剪刻，镂空的工艺手法制作平面影象效果的工艺作品，其实早在发明纸以前就已存在了，只不过那时所用的材料是金箔、银箔、树叶、皮革、彩绢一类的薄片材料(图

图1-1 阿斯塔那古墓出土的隋代剪纸

图1-2 阿斯塔那古墓出土的南北朝剪纸

1-3~5)。即使在纸发明以后,根据不同的用途和艺术效果,这些薄片材料仍也被使用,至今广东佛山和天津仍然有用铜箔,锡箔剪刻的民间剪纸(图1-6)。

南朝·梁·宗懔著《荆楚岁时记》说:“正月初七为人日,以七种菜为羹,剪彩为人,或缕金箔为人,以贴屏风,并戴之头鬓,又造华胜以相遗。”又在记立春习俗中写到:“立春之日。悉剪彩为燕戴之,贴宜春二字。”文中的华胜,又叫胜,是戴在妇女头上的一种首饰。从这些文献记载中可知剪纸在西晋时期已经盛行,并且与岁时节令,妇女妆饰有密切关系。此俗到了唐代更为盛行,李商隐在《人日》诗中写道:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风。”立春日,象征着春回大地,万象更新。人们在这一天剪了各种幡胜,有彩幡、春燕、彩蝶等等,作为礼物相互馈赠。或簪于头上,或挂在枝头,或贴于屏风,把立春日装点得春意盎然。唐代诗人李远在《彩胜》一诗中生动地描绘了这一盛况:“剪彩赠相亲,银叉缀凤真。双双衔绶鸟,两两度桥人。叶逐金刀出,花随玉指新。愿君千万岁,无岁不逢春。”

除夕、元旦、立春、财神日、人日、元宵……等一系列节日,组成了我国举国上下的迎春祈年盛典。从历史文献中看,我国民间剪纸伴随着这些节日庆典活动而产生、演变、发展。从镂金剪彩、镂金作胜到剪纸窗花、刻纸挂

图 1-3 阿斯塔那古墓出土南北朝剪纸

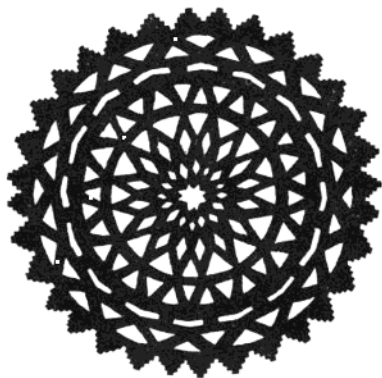

图 1-4 阿斯塔那古墓出土南北朝剪纸

图 1-5 汉代剪金箔饰片

笺，至今不衰。

图1-5 汉代的金银箔刻花是用来装饰漆器和铜镜的背面纹样。它是将金箔和银箔刻成镂空花纹，贴于器物毛素胎的表面然后涂漆数道，将镂空透地处填平，等漆阴干后将沾在箔花上面的漆磨去，使纹样显露出金银色并嵌于漆层中，平整光亮。这种贴嵌金银箔漆工艺在战国时就已出现。现在福州、四川、北京的漆器工艺中仍有沿用，只是用锡片代替了银箔。

(图1-7、8)是新疆吐鲁番阿斯塔那105号108号墓出土的唐代漏印花图案。为使轻薄而单色的衣料上呈现美丽的花纹，在汉唐之际就出现了染缬法。染缬主要有三种方法，即蜡缬、夹缬、绞缬。其中“夹缬”的制作方法是：用镂空的花板将织物夹住，在镂空的花纹处涂上防染剂，解去花板，浸入染缸染色即成。最早用的镂花板是木刻，纸张发明后，用镂花纸版，可直接在织物上漏印花样。这种用镂花纸版的印染工艺到唐代已经盛行。宋以后用桐油浸纸镂刻花板也非常普通。由于纸版不怕水、较耐用，这种制蓝印花布的工艺方法至今流传于民间。

以上是有实物可考的剪纸工艺在日常生活实用中的运用与发展。我们赘述这些的目地是说明民间剪纸工艺不但历史悠久，而且它的产生和发展是随着人们的生产劳动和民俗活动的需要逐渐形成完善起来的。

图1-6 佛山金箔套色剪纸

图1-7 唐代漏印花图案

图1-8 唐代漏印花图案