

中国手艺人丛书

潘鲁生 主编

高纪洋 著

海天出版社（中国·深圳）

山东高密扑灰年画 · 吕蓁立

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

SHOJYREN

中国手艺人丛书

潘鲁生 主编

高纪洋 著

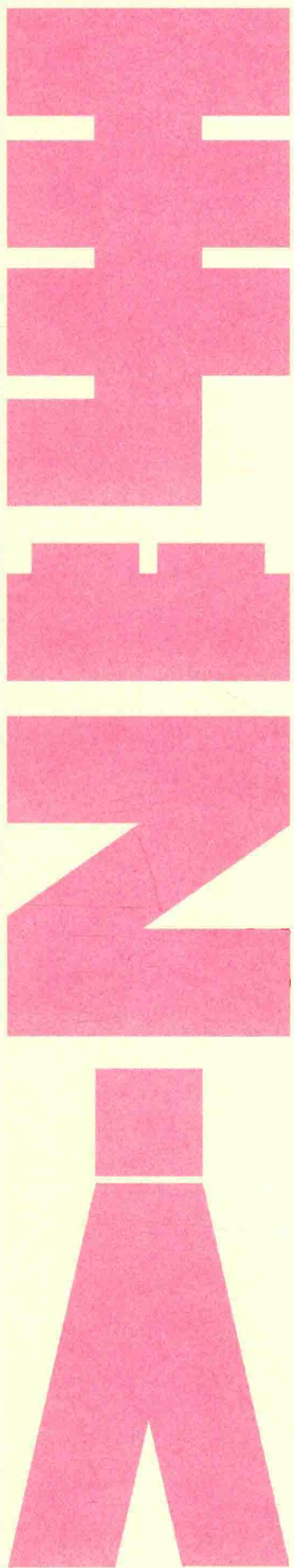
海天出版社（中国·深圳）

山东高密扑灰年画 · 吕蓁立

● 国家出版基金项目

● 『泰山学者』建设工程专项经费资助项目

● 深圳市文化创意产业发展专项资金资助项目

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

SHOUDUYI REN

图书在版编目 (CIP) 数据

山东高密扑灰年画：吕蓁立 / 潘鲁生主编；高纪洋
著. —深圳：海天出版社，2017.6
(中国手艺人丛书)
ISBN 978-7-5507-1256-0

I. ①山… II. ①潘… ②高… III. ①吕蓁立 - 生平
事迹 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第295818号

山东高密扑灰年画·吕蓁立

SHANDONG GAOMI PUHUI NIANHUA LYU ZHENLI

出品人 聂雄前
项目负责人 于志斌
责任编辑 杨月进
责任校对 李小梅 方 琅
责任技编 梁立新
封面设计 惠 岩
装帧设计 惠 岩 周 阳
排版制作 深圳斯迈德设计
smart 0755-83144228

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦 (518033)
网 址 www.htph.com.cn
订购电话 0755-83460397 (批发) 0755-83460239 (邮购)
排版制作 深圳市斯迈德设计企划有限公司 (0755-83144228)
印 刷 深圳市华信图文印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 12
字 数 213千
版 次 2017年6月第1版
印 次 2017年6月第1次
定 价 248.00元

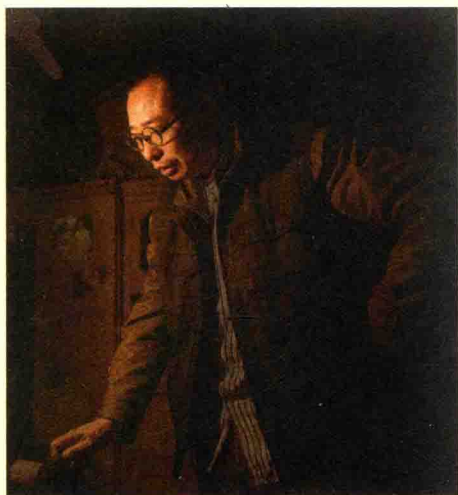
海天版图书版权所有，侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题，请随时同承印厂联系调换。

中國手藝傳承

高連甲

主编简介

潘鲁生，1962年生。艺术学博士、国家二级教授、博士生导师。现任全国政协委员、中国文学艺术界联合会副主席、中国民间文艺家协会主席、山东省文学艺术界联合会主席、山东工艺美术学院院长。系中央直接掌握联系的高级专家、中国文化名家暨全国宣传文化系统“四个一批”人才、享受国务院政府特殊津贴专家、“泰山学者”特聘教授、中国美术家协会工艺美术艺委会主任、教育部高等学校设计类专业教学指导委员会副主任、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。

开展民艺研究与保护实践，推进大学民间文艺传承。率先提出“民间文化生态保护”理念，组织实施“民间文化生态保护计划”，出版《民间文化生态调查》，抢救整理民间美术手工技艺120余项。主持国家社科基金艺术学重大招标项目及中宣部、教育部、文化部大型课题，构建中国“民艺学”学科体系，出版《民艺学论纲》等学术专著，参与编纂《中国民间美术全集》，提出发展“农村文化产业”、构建中国“手工艺学”等命题，研究成果填补专业领域空白。创办中国民艺博物馆，将数十年来收集的民间美术藏品向社会常年免费开放。创建“中国民艺国际视频网站”，在中国美术馆举办“手工艺农村——山东农村文化产业调研成果展”，致力于传承、推广民艺文化。先后荣获中宣部精神文明建设“五个一工程”奖、“国家社会科学基金项目优秀成果”一等奖、首批“全国非物质文化遗产保护先进工作者”“中国文联文艺评论奖”一等奖，获评“上海世博会先进个人”，多次受党中央、国务院表彰。

高纪洋

高纪洋，男，1979年生于山东肥城，齐鲁工业大学艺术学院教授，硕士研究生导师，中西艺术比较研究所所长，山东大学艺术学博士后，伦敦大学亚非学院访问学者，山东省美术设计家协会副秘书长，济南市青年美术家协会副秘书长，山东省美术家协会会员，山东省青年美术家协会会员。主要从事设计艺术史论、美术史论教学研究，中国画创作与研究工作。近年来发表论文十余篇，专著4部，主持课题3项，参与课题16项，参编著作及教材6部，获奖5项。

作者简介

中国手工艺传承人丛书

国家社科基金艺术学重大项目

“城镇化进程中民族传统工艺美术现状与发展研究”子项目

顾问 张道一
主编 潘鲁生
统筹 尹昌龙 李 新
常务副主编 董占军 唐家路 赵 屹
副主编 孙 磊 殷 波 徐 磊

编委（以姓氏笔画排序）

王 任	王承利	田 源	田伟玲	付德雷	乔 凯	刘 燕
孙 磊	孙明洁	杜 莹	李 佳	李 炎	李 楠	李 新
李志鹏	杨传杰	宋 鲁	张传寿	张爱红	明 娜	呼斯乐
赵 屹	荣 新	胡雪涛	要文瑾	贺美艳	袁 硕	莫秀秀
顾群业	徐 磊	殷 波	高纪洋	唐家路	黄永健	常瑞红
董占军	韩 明	惠 岩	路 琼	潘鲁生	薛 坤	

编 务 杨月进 张传寿
摄 影 刘 晨
封面设计 惠 岩
装帧设计 惠 岩 周 阳

前言

手工艺传承文化

中国手工艺传承人丛书

手工艺原本就是我们日常生活的一部分。居家过日子的家什物件儿、女儿出嫁的被褥衣裳、娃娃出生起即陪伴身边的虎头鞋帽、走亲访友的面花儿点心小食、祭祀丧俗的纸扎纸马，还有年节里的年画、剪纸、红灯笼……可以说，每个家庭都离不开手工艺。生活里许许多多重要时刻都有手工艺品的装点陪伴，朴素、温暖，充满情谊，包含着做事的礼仪和做人的道理。随着工业化和商品化的快速发展，传统手工艺似乎一夜间淡出了我们的生活，街头巷尾的工匠、艺人早已踪迹难觅，传统的女红绣品变成了记忆，一些宝贵的民间技艺濒临失传，人们的家庭日用品更多地依赖商场、超市中流水线生产的现成商品，传统手工艺已从热热闹闹的生活中心悄悄走向了当代生活的边缘。

今天的人们需要反省自问：是把祖辈的造物智慧、生活品质传承下去，留给子孙一个具有传统文脉、感情温度、人生道理并充满艺术之美的生活世界，还是只余下贫瘠枯燥的数字、徽标和符号？是给在古丝绸之路即享誉世界的“中国制造”重新植入文化的芯片，注入文化创造力的灵魂，复兴中华的造物文明，还是消耗资源环境、代工生产？其实，答案不言而喻。传统手工艺是一条丰富的文化矿脉，我们应从中找回民族文化的自信，把传统造物的文脉和创造力发扬光大。

手工艺的传承和发展，要增进全社会对手工艺文化价值的认识，通过艺术、设计、教育以及我们的日用与感知，推动手工艺融入当代社会；同时，一定要牢牢守住保护与发展的根基和底线，保护好作为手工艺传承载体的传承人，避免“人亡艺绝”、传承断代、文化断流的危机和困局。这也是我们编撰“中

国手艺人丛书”的初衷。

目前,从政策层面看,我国关于手艺人传承人的制度性保护与扶持在不断健全。自20世纪50年代起,在国家“保护、发展、提高”的方针下,传统手艺人社会地位和生活水平不断得到提高。1979年,轻工业部第一次授予部分传统手艺人“中国工艺美术大师”的称号,对手艺人的独特艺术成就和重大贡献给予肯定。到1997年,国务院出台《传统工艺美术保护条例》,以行政法规形式关心和支持工艺美术大师的创作。2011年,国家颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,对包括手艺人传承人在内的非物质文化遗产项目传承人在评选、认定、技艺传播、传承、法律责任等方面做出法律界定,据此我国评选出优秀非物质文化遗产项目的国家级、省级、市级代表性传承人,实现了传统非物质文化遗产传承的有效续接,使许多珍贵的、濒临失传的手艺得以留存、恢复和发展。当前,更为关键的是把这些政策落实好,有传承的措施、传承的监管、传承的教育,使那些真正的手艺人传承人真正把传统技艺传承好、发展好。

从教育角度看,对手艺人传承人的培养经历了一个转折,正走向多元化。一段时间以来,由于从父到子、从子到孙的传统生活方式、生活意识、生活习惯等因素弱化,传统手艺人传承的“师徒制”也逐渐弱化,民间传承机制在很大程度上被消解,直接导致手艺人传承的危机加剧。当前,随着非物质文化遗产保护立法,传承人保护和梯队建设开始受到重视,民间手艺人传承状况有所改善。同时,专业教育的培养也经历了一个转折。20世纪50年代,我们将“工艺美术”确定为艺术学科、专业的标准名称。1956年,中央工艺美术学院成立后,各地相继成立工艺美术院校。自1958年到1964年,成立了北京市工艺美术学校、上海工艺美术学校、苏州工艺美术专科学校、青岛工艺美术学校、河南工艺美术学校、福建工艺美术学校、河北工艺美术学校,而山东工艺美术学院的前身为“济南市工艺美术技工学校”(1973年成立),这些院校主要为工艺美术行业的发展输送人才。但自20世纪80年代以来,国内相关领域展开了声势浩大的“兴设计”“废装饰”的论争,并在1990年前后进一步波及教育领域,导致1998年《普通高等学校本科专业目录》中“工艺美术”被二级学科“设计艺术”取代,早期成立的工艺美术院校大多转型发展。到2011年,“工艺美术”专业得以恢复。目前,全国有29所高校设立“工艺美术”专业。从整体上看,行业传承、公众传习、学校教育的多元化格局正逐渐形成并不断健全。

从技术手段看,手艺人保护工作从无形走向有形,形成了多样化的保护档案

记录形式。我国自 21 世纪初全面推进非物质文化遗产保护行动，许多专家、学者及各省、自治区、直辖市文化主管机构借力现代传媒优势，利用文字、录音、影像等技术手段，通过现场记录、传承人口述、历史文献梳理等方式，加强对非物质文化遗产项目代表性传承人的抢救性保护，出版了大量著述，留存了丰富的文献信息。我们编撰的这套“中国手艺人丛书”也是国家社会科学基金项目“中国当代民间工艺美术研究”的子课题，开展了田野调研、档案记录和理论研究，并得到了深圳市文化创意产业发展专项资金、山东省艺术学“泰山学者”建设工程专项经费的支持，我们作为研究者感到十分欣慰。

应该说，手艺人传承人的保护与发展任重道远，充满机遇和挑战。构建以手艺人文化为基础、以技艺为核心、以传承人为主导的活态传承发展系统，是推动传统手艺人当代传承与创新的关键。具体来看，以手艺人文化为基础，要使传承人参与到传统节日、民俗文化、工艺传统的社会交流中来，并团结相关民间团体和研究机构展开宣传推广、传授知识技能、组织文化活动，推动建立社会公众对传统手工艺的文化自觉，促进多元参与和群体传承，而非让深厚的传统技艺沦为旅游经济下的简单表演，让手艺人传承人变为浅尝辄止于普通技艺表演的“机器”。以技艺为核心，要从工艺发展的角度发掘不同代表性的手工艺人的价值，鼓励其对手艺进行有效保护，警惕技艺“衰退”，更不能使“非物质文化遗产”失去文化而只留物质的空壳，丢弃了技艺传承的核心。以传承人为主导，既要以为传承人核心原汁原味地传承传播，也要鼓励传承人参与相关领域行业与质量标准的建立、文化咨询建议等，发挥创意、实践、管理服务等多元作用。总之，5000 年不断的手艺人文脉具有内在的丰富性，传承人是其灵魂与核心，在文化转型的持续进程中，我们要保护好民族文化的活态因子，使手艺人传承人发挥持续的创造力。这也是我们策划出版这套“中国手艺人丛书”的立意所在。

“中国手艺人丛书”隶属“手艺人中国书系”。在 2012 年丛书策划之初，我们即深感手艺人传承人及其技艺抢救与记录工作的紧迫性。当年，团队成员准备采访山东鄄城砖塑技艺国家级代表性传承人谢学运时，得知艺人刚刚离世的消息，不禁扼腕叹息。我在 30 多年前曾到他家进行调研，由于条件所限，当时只对他的手艺人作品进行了采集，没有对他的技艺过程进行全面梳理，而今成为遗憾。其实，谢学运获评国家级代表性传承人已有数年，但在过去的数年里，是否有人对谢学运的独特技艺做过专门而翔实的记录和研究？在时间面前，我们的回答显得苍白无力。另外，在调研采访过程中，我们也发现不少艺人因年老体衰、精力不济、财力有限等因素，在手工

技艺传承、创新及发展上有心无力，只能勉强维持现状。有的传承人虽然富裕起来了，但由于过度产业化、商业化，一些传承人变成了老板，已无心传承。因此，本书着力以手艺人传承人为线，注重对“艺人”的个体记录，通过对手艺人技艺绝活的全面梳理与深入剖析，系统阐述人、技艺、材料、工具等手艺人核心要素之间的活态关系，突显手艺人传承人的独特价值，总结手艺人创作基本规律与经验，呈现传统手艺人发生、发展、传承的过程，发掘传统手艺人意匠巧工之美。

此丛书团队成员以山东工艺美术学院中青年专业教师为主体，整合了全国有关高校的教授及博士研究生、博士后参与，他们长期与我们团队一起从事手艺人保护调研工作，拥有丰富的手艺人田野调研经验，编撰队伍年轻而富有朝气。

丛书在手艺人选择方面，主要选取在手艺人保护、衣钵传承、工艺传承等方面具有代表性的艺人，涉及织绣、雕刻、捏塑、金工锻造、编织、家具木作、版刻图绘、装潢彩扎、髹漆9个手艺人门类，调研范围包括北京、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖南、广东、广西、青海、新疆等省、自治区、直辖市。受时间及精力所限，本书仅从其中撷取20位优秀手艺人做深入调查、记录与研究，虽然在调研对象选择及调研涉猎广度上存在不足，手艺人传承人的调研体系也有待完善，但希望为开展手艺人及手艺人保护与相关研究提供一些参照，为传承活态传统手艺人、延续手艺人文脉、呈现手艺人之美尽绵薄之力。敬请国内同行专家提出宝贵建议，共同为构筑“手艺人中国”添砖加瓦。

潘鲁生

甲午芒种于历山作坊

目 录

第一章 民艺沃土，培育大师	001
第一节 画乡艺缘	004
一、扑灰年画与茂腔	005
二、扑灰年画与高密剪纸	008
三、扑灰年画与聂家庄泥塑	009
四、扑灰年画与其他艺术	012
第二节 扑灰溯本	015
一、高密扑灰年画的来源	015
二、高密扑灰年画的发展历程	019
第二章 执迷画艺，厚积薄发	033
第一节 世家传承	034
一、幼承家学	036
二、博采众长	039
第二节 艺求精进	042
一、声名渐起	042
二、精益求精	046
三、领衔传承	047

第三章 手艺绝技，妙笔生花 053

第一节 工具材料 054

一、起稿工具 054

二、绘制工具 056

三、辅助工具 059

第二节 创作步骤 061

一、起稿阶段 061

二、粉脸阶段 064

三、装饰阶段 066

四、完善阶段 067

第三节 技法分析 068

一、“刷刷刷，一溜栽花” 068

二、“大笔狂涂，描子勾画” 069

三、“细心粉脸，眉眼巧画” 069

四、“待要好看，咸菜磕花” 073

第四章 佳作精品，丹青幻美 075

第一节 作品赏析 076

一、《家堂轴子》 078

二、《二堂财神》 084

三、《二十四孝》 089

四、《闲话图》 090

五、《三娘教子图》 092

六、《福禄寿喜八仙》 092

七、吕燕立其他代表作品 095

第二节 尺幅乾坤 098

一、题材 098

二、造型 103

三、色彩 107

四、构图	109
五、线条	111
六、象征	113
第五章 薪火相传，授业传艺	115
第一节 传承方式	117
一、家族传承	117
二、师徒传承	119
第二节 传承困境	122
一、创新不足	122
二、后继乏人	125
三、精细不足	126
第三节 传承展望	128
一、传承途径	128
二、衣钵传人	132
第六章 画说艺谈，笃行心得	135
第一节 绘事微言	137
一、艺事讲述	138
二、绘画感悟	144
三、艺术追求	150
第二节 口诀与诗	154
一、绘画口诀	154
二、画上题诗	156
参考文献	163
附 录 吕葵立简介及年谱	165
后 记	173

中国手艺人丛书

山东高密扑灰年画·吕慕立

手艺人

第一章

民艺沃土，培育大师

高密扑灰年画国家级非物质文化遗产代表性传承人吕蓁立，生活、工作于鲁东文化艺术氛围浓郁的高密北乡小镇姜庄。进入姜庄镇驻地即看到一块大幅的宣传牌，上面写着：高密扑灰年画之乡（图 1-1）。姜庄镇往东南几公里即为中国首位诺贝尔奖获得者莫言的老家，往东北几十公里便是平度宗家庄年画产地，而往西北几十公里则是中国年画三大产地之一的潍坊杨家埠。在高密地区，扑灰年画与剪纸、泥塑并称“高密三绝”^①，而姜庄镇正处于这三种艺术的核心地区。聂家庄泥塑也在姜庄镇，其国家级非物质文化遗产传承人聂希蔚生活在镇政府东南几公里处的聂家庄。高密剪纸国家级非物质文化遗产传承人范祚信在井沟镇河南村，位于姜庄镇西南几十公里处（图 1-2）。

距离高密市区十几里路的姜庄镇如今显得十分普通，已经不见历史上年画生产商埠的踪迹，年画生意已经退出当地主流经济形态。公路两边聚集有若干家年画店（图 1-3），其他画店散落在镇子的各个角落，但很难感受到它当年因“家家户户善丹青”富甲一方的景象。姜庄镇地处胶东半岛西部，距高密城北 15 公里，秦属琅琊郡，汉、魏、晋属青州辖，南北朝属高密郡，自隋至民国初年均属高密县。1945 年属胶高县，1949 年秋复属高密县（市）至今。姜庄镇人口只有 7 万，却有两项国家级非物质文化遗产——扑灰年画和聂家庄泥塑。吕蓁立出生于姜庄镇政府南邻的棉花屯村，2000 年迁至该镇政府驻地。姜庄镇在 1998 年被文化部命名为中国民间艺术之乡，历史上就具有浓郁的文化艺术气息。

高密人有着独特的审美眼光与艺术想象力，高密剪纸奇思异想、天马行空、取材随意、情趣盎然。举凡民间传说、鸟兽虫鱼、生活百态，无奇不有，无所不剪。高密泥塑造型粗犷，色彩夸张，神态率真，生机勃勃。高密扑灰年画早在明代就以墨屏花卉及人物画行销于市，延至清代已趋完美。它以大笔挥洒与精工勾染相结合，形成一种豪放与典雅相融合的年画艺术。高密茂腔曲调质朴自然，唱腔委婉柔怨，生活气息浓郁，语言诙谐，通俗易懂，深受群众喜爱。吕蓁立在扑灰年画上获得的艺术成就，离不开这片文化艺术繁荣的沃土。

^① 另一种说法为“高密四宝”，指的是高密扑灰年画、剪纸、泥塑、茂腔。作者在采访吕蓁立时，他曾特意提到不太满意“高密三绝”的称谓，而向当地文化馆领导谏言，支持“高密四宝”的叫法。高密茂腔虽然非常流行，影响深远，但茂腔流行地涉及潍坊、青岛、日照等多个地区，国务院批准文化部确定的第一批国家级非物质文化遗产名录中茂腔申报地区为高密市和胶州市，且茂腔国家级非物质文化遗产代表性传承人曾金凤为胶州人，故“高密三绝”之说更为妥当。

图 1-1 姜庄镇的扑灰年画广告牌

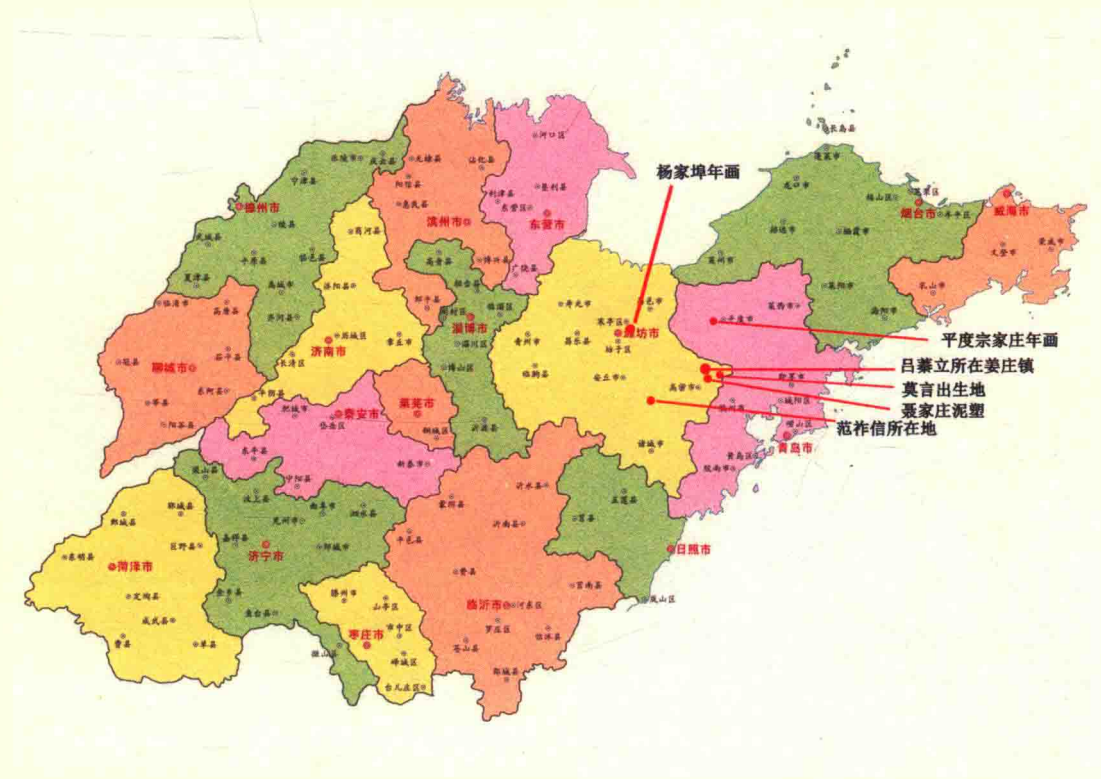

图 1-2 高密姜庄镇艺术环境