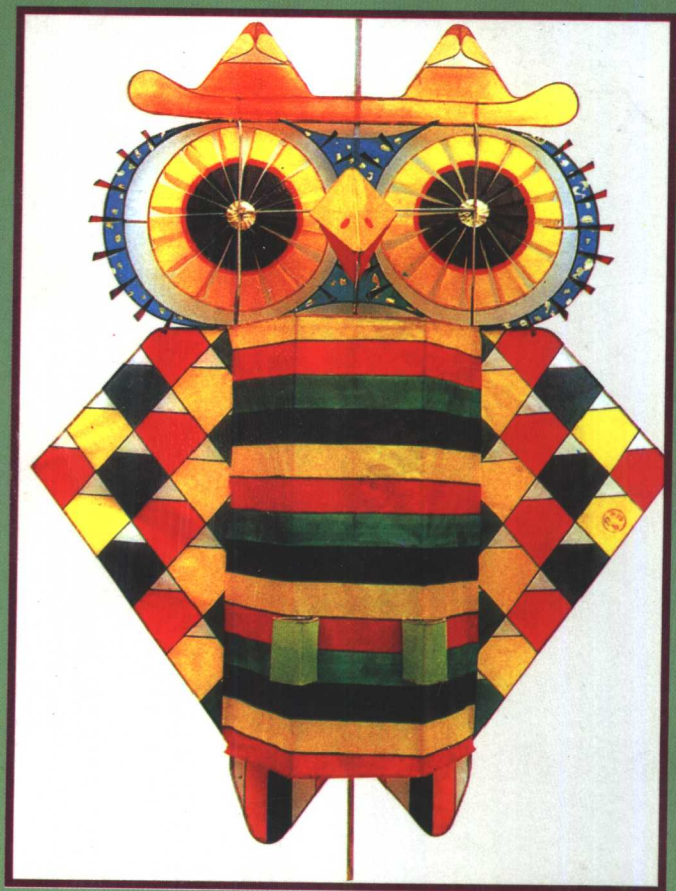

中国传统手工技艺丛书

纸扎 制作技法

潘鲁生 著

北京工艺美术出版社

潘鲁生 著

纸 扎

制作技法

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纸扎制作技法/潘鲁生著. -北京: 北京工艺美术出版社, 2000.7 (重版)

(中国传统手工艺丛书)

ISBN 7-80526-131-8

I. 纸… II. 潘… III. 纸扎-民间工艺 IV.J528.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 04237 号

插图: 潘鲁生 任仲全

摄影: 李凤荣 高育武

资料: 李金丽 李自轩

责任编辑: 黄丽琴

封面设计: 粒子

版式设计: 黄丽琴

责任印制: 宋朝晖

贺《中国传统手工技艺丛书》出版

王树村

“手工技艺”，是指以双手创造精美工艺美术品及民间艺术品的技法。如：纸扎、织绣、玩具、陶艺、根雕、餐宴……等等。这类技艺，过去都是由坊间工匠们师徒递承或父子口耳相传，向无专著传流下来；虽然古代文人札记杂说中略有一二，但多属文学笔记体裁，只言片语，颇感零碎不整，辑集也难。当今科技不断发展，机器作为生产工具，已日益减少了人们的手工劳动；日益发展的电子计算机，不但准确无误地进行数学运算，还能把一种语言文字译成另一种语言文字，代替着人们的脑力劳动，故将其称为“电脑”。现代机器人的出现，不仅可以代替人类双手去操作危险的工作或试验，且还在利用它从事艺术创作。如用它写字、绘画、绣花……推想不久的将来，人类手工创造的一切艺术品，渐渐就会被电子计算机之类的科技产品所代替。那么，过去与人民生活密切相关的陶艺、编织、纸

扎、玩具……手工制作之技艺，慢慢就无人详知了。那时如要想知道人类怎样用双手去制作这类工艺美术品，就要借助于当代的文字记载。因此，编著一套有关这方面的技艺丛书是很有意义的。这一套技艺丛书，在将来，除留作科技发展史的研究专家参考外，也可作为人文科学研究者的珍贵资料。因为这些手工技艺大多伴随着民俗和信仰而出现。

“技艺”两字约产生于公元1世纪时，汉代人许慎曾解释说：“技，巧也，从手，支声。”艺也就是才技，两字意义相类。近代英国著名进化论者赫胥黎（1825～1895年）对技艺更加重视。他说：“技艺的成品或技巧制品，蕴藏于某些人体内的能力，在同样蕴藏的智力的指导下，产生了一批在自然状态中不能产生的物体。这种提法对人类双手制成的所有成品（从燧石工具到大教堂或精密计时刻表），都是同样适用的；正因为这种提法同样适用，所以我们把这些东西叫作人工的东西，叫作技艺的成品或技巧制品。”（《进化论与伦理学》）。赫胥黎是支持和宣传达尔文进化学说的，他提出了人类在原始社会创造出钻木取火的工具，到今天所创造的钟表，都是用双手制成的。触类旁通，那么今天的飞机、轮船以及电动玩具……也都是先从简单的工具和双手逐渐发展而制造出来的。举例来说，用纸扎技艺制成的风筝原名叫纸鸢，它的前身是木鸢。《韩非子·外储》中说：“墨子为木鸢，三年成，蜚（飞）一日而败。”可知，远在公元前4世纪已有了木鸢飞空的记载了。由于手工技艺的发展，发明了造纸工艺，开始有了竹架扎制的纸鸢，其后还出现了能发出箏的声音的纸鸢。在公元8世纪时，人们开始用纱或纸扎成灯笼，三五个地连结起来，内燃蜡烛，借助于风力，使其挂在高空的风筝上。从仿生学的角度来说，木鸢只是模仿鸟类飞行，“一日而下”；纸鸢则是先取得了升力，进一步再以其它方法取

得拉力，最终实现了模仿鸟类翱翔和滑翔飞行的功效，可长停空中。至于能运载灯笼和花篮之类的风筝，那就更接近航空技术的发展方向了。所以人们公认纸扎艺术中的风筝，为研制飞机和发展航空技术提供了有价值的启示。李约瑟《中国科学技术史》一书中说：欧洲的风筝是由商人首先带到英国和荷兰去的。英文中的“Kite”这个名称就是从中文“鸢”直接翻译过去的。中国人以手工技艺创制了纸鸢升空，才启发外国科学家创造了飞机。

又如玩具里的走马灯也是中国手工技艺里的一项具有科技意义的发明。它的做法简单，将纸剪为轮状，轮外粘贴刀马人物，下以烛火嘘之，轮自转动，刀马人物映在轮外灯屏上，则车驰马骤，如争杀在战场上。这种以火力加热空气推动纸轮转动的走马灯，最晚出现在11世纪的宋代。清末富察敦崇认为“走马灯之制，亦系以火御轮，以轮运机，即今之轮船、铁轨（火车）之一斑。使推而广之，精益求精，数百年来，安知不成利器耶？惜中土以机巧为戒，即有自出心裁精于制造者，莫不以儿戏视之。”确实如此，过去凡是精于创造者，多被视为匠家，所以欲想找一部手工技艺之类的书，研究中国民间工艺美术制作及其与科技发展之关系，偌大的祖国文化宝库中却不可多得。

再以其它技艺而论，如餐宴、供品、根雕……，更是如此。中国餐宴早在公元前战国时代已很讲究。宋代官家更是浮华奢侈，餐宴竟变成了一种食品艺术展览。如高宗（赵构）幸张俊府，初坐则有“绣花高灯一行、八果垒、乐仙干果子叉袋儿一行、缕金香药一行、雕花蜜煎一行、砌香甜酸一行、脯腊一行、垂手八盘子；再坐又有切时果一行、时鲜果子一行、珑缠果子一行……下酒十五盏；插食后必有劝酒果子库十番、厨劝酒十味、上细垒四桌、次细垒二桌、对食十盏二十分、对展每分时

果子、晚食五十分各件……约四百多样儿”。有些品名如“雕花梅球儿”、“砌香萱花柳儿”、“云梦犯儿”、“螃蟹酿枵”等，都是今天餐宴不闻其名类。至于“供品”之名数和品类，今人更无所知了。原因不外是自古以来“是以君子远庖厨”（《孟子·梁惠王》）之说，把制作供品和餐宴的艺术家当作不可接近的人了。说从事庖厨劳动的是艺术家，不无根据。赫胥黎曾说：“ART（艺术）”一词的含义正在变窄；对大多数人来说，所谓技艺的成品（Work of Art）的意思是艺术品，指一幅画、一座雕像或一个宝石装饰品；作为一种补偿，“艺术家”一词的含义，已扩大到不仅指画家和雕塑家，而且也包括厨师和芭蕾舞演员。但在我国，厨师的技艺（色、香、味和以食品点制成的各种花样）并不被认为是艺术家的创作。所以若想找到一部餐宴或供品的专著，确如凤毛麟角，无处可觅。至于陶艺、编织、织绣等，过去曾有技法一类的书册出版，然多属叙述欠详实而图解又偏少。此外，虽然科技发展迅速，然而酷爱民间或原始韵味艺术的人们也越来越多，手工技艺也就益显贵重，不应失传了。

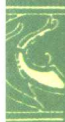
总之，人往往是通过双手来展现技能的，但不是每个人都有创造艺术的技能，而有创造艺术技能者，在往昔又往往被那些不劳而获的享受者贬为“艺匠”，加上过去“同行是冤家”，艺人们为了生存而治艺，将自己的技术秘而不传，而一些趋炎附势的文人，善为那些士大夫、书画家著说立传，岂肯为作坊里制陶烧窑、厨房中治饌调味以及油漆扎彩匠人……著说立传，并访求经验、记录技法留于后世。如此说来，这就益发显示了这一部类图书的出版价值。

中国传统手工技艺丛书

主 编 王树村

副主编 潘鲁生

吴 鹏

目 录

贺《中国传统手工技艺丛书》出版 王树村

第一章 绪论 1—2

第二章 纸扎的品类 3—6

纸扎彩灯

纸扎风筝

纸扎匾额

纸扎玩具

祭祀纸扎

民间舞蹈道具纸扎

第三章 纸扎工具与材料 7—8

纸扎的必备工具

纸扎常用的材料

第四章 扎制方法与步骤 9—15

设计

选料

烤弯

目 录

	绑扎	
	糊纸	
	施彩	
第五章	纸扎技法图例	16—73
	风筝的制作	
	软翅风筝	
	硬翅风筝	
	串式风筝	
	桶式风筝	
	八卦式风筝	
	花灯的制作	
	折纸玩具的制作	
	活动纸人的制作	
	祭祀纸人的制作	
图 版		74—101
后 记		102

第 1 章

绪 论

纸，中国四大发明之一，对人类历史进程曾起过“革命性”的作用，奠定了中华民族的文化根基，它的诞生促进了汉民族文化的繁荣和发展。

一些艺术门类——如中国画、书法、版画、书籍美术、剪纸、年画、纸扎艺术等——的出现与发展，都是以纸为材料而创作，并形成了中国造型艺术特有的艺术风格。因此，纸在文化的发展方面有不可磨灭的贡献，也是中华民族奉献给世界并改造人类文化历史的伟大成果之一。

纸扎艺术形成于唐宋，盛于明清。在中国不同区域到处可见，其应用范围之大，流传地区之广，为其它艺术门类所不及。

纸扎艺术的普及性及鲜明的个性特征使它渗透到民俗活动和生活的不同领域——无论是古代还是现代、宫廷还是民间、都市还是农村，都有制作者、使用者和欣赏者。纸扎艺术和民俗

活动结合紧密，为春节、元宵节、盛典而扎制的彩灯；清明节期间流行的风筝；庙会盛行的纸玩具；婚俗用的匾额、纸花；丧俗用的纸人、纸马等等，都是民间交际、艺术交流和文化遗产的主体内容之一。

低廉的材料，简炼的扎艺，使纸扎艺术摆脱经济条件的制约，成为民众渴望生存、抵制自然灾害、追求神灵保佑的精神食粮，并在护佑孩童成长、祭祀先祖丰绩、庆典新婚吉日、启发儿童智力方面表现出民众的功利性和审美心态。

在现代，纸扎艺术又向多元化发展，与现代手工技艺相结合，创造出不同样式的折纸结构和彩纸折叠的新工艺，为现代设计开创了一个新领域。

纸扎是中国特殊的民间雕塑艺术，它不同于西方的雕塑，也区别于其它形式的雕刻技艺，而是以纸为雕塑材料，以扎制、折叠、剪刻等综合工艺为构成手段，来塑造物体的艺术活动。

纸扎造型虽千姿百态，但由于受使用功能的制约，它不像其它雕塑那样追求形体的重量感，而是运用扎制工艺的骨架构成、折叠构成、平贴构成来求其空间的变化。它以原材料的普及、结构变化的精巧合理，制作技法的简炼易学、造型的多样化被民众所喜闻乐见。大到十几人操作舞动的龙灯，小到令人爱不释手的折纸小玩艺儿，都同婚、丧、嫁、娶等民俗活动相并存。同时又是自做自赏、陶冶情操的娱乐品，起到了对儿童的培育和智力开发的教育作用。

纸扎艺术以它强烈的色彩、简朴的造型、多样的风格、精巧的技艺，成为中国传统手工艺的主要门类之一。

第 2 章

纸扎的品类

纸扎，也称糊纸、纸雕。广义来讲，也包括折纸、贴纸、剪纸等工艺形式。纸扎从实用功能上分不外乎以下六大类型。

纸扎彩灯

元宵节的民俗用品。扎制形式有宫式灯、笼式灯、走马灯、龙灯、莲花灯、鱼灯、碰丝灯多种样式。它的起源和发展基本与纸的诞生发展同步。初始于方术，唐宋之后随着燃灯风俗的兴起，被民众接受并广泛流传。因纸的透光性能较强、便于糊制，多于剪纸、刻纸、工笔彩绘等工艺相结合，形成空间造型艺术的典范。

纸扎风筝

古代称“纸鸢”、“木鸢”，源于春秋时代，宋代时已广泛用于民俗活动，明清之际，北京、天津、潍县等地涌现一批纸扎艺人，便逐渐形成京式、津式和民间味道浓厚的潍县风格，形成了风筝的三大产地。

纸扎风筝从结构上分一般为：平面式、串式和桶式三大类别。所绘制的图样丰富多彩，以传统题材、吉祥寓意的内容较多，因这类工艺比较考究，其结构受气流、风力、动力的制约，对外形的塑造要求整体感强。平面结构要求对称，弧度适当；串式头部为立体结构式，躯体部分平面对称、平衡；桶式呈“口”字形，各有特色。其塑造的形象同工艺结构相吻合，绘制工艺有手绘、木版彩印、工笔重彩、色纸平贴等多种形式。

纸扎匾额

属室内装饰品，在中原地区较为普及，是新婚、庆典、节日、祝寿、迁居等民俗活动的必备之物。它脱胎于宫廷、商业幌子的木雕匾额形式，扎工精细，糊工严谨，框架部分以金箔刻纸装饰，画芯以木版彩印的彩绘、折花、吉语为主。室内的纸扎匾额一般悬挂在套间的门头之上或门楼两侧，装配上不同色彩的刺绣门帘，与民居建筑、家俱陈设、民俗礼节极为协调，是传统居室装饰品之一。

纸扎玩具

包括剪刻、折叠、扎糊多种工艺，因玩具有灵巧的性能，其材料和附属物较多，结构活泼。如纸龙头部为陶，躯部为折纸，手触部位为草杆。但玩具主体部位仍以纸为主要材料。北方较流行的“风车”玩具，大的用二十余个小风车组成，小者可一件独立玩赏，以竹或高粱秸为骨架，用彩纸条糊成风轮，它依自然气流为动力，随着风速的变化，不断变换图案。

平面纸玩具中有“活动纸人”和折纸两种。活动纸人的制作将人物按关节分成若干部件，然后集中在一个集点，靠向下的拉力使关节上下活动，产生活泼可爱的变化动势。

折纸是儿童智力玩具的一种，它以折叠代替扎制工艺，以虚造实，使孩子产生很多联想。传统折纸玩具常见的有“翻花”、“叫鸡”等。现代折纸玩具如一些动物、器具等，是现代纸塑立体构成的初级形态之一。

祭祀纸扎

俗称烧货、纸人、纸马等，它是中国纸扎的源头，在封建社会乃至近代一直伴随着人们祭祀祖先、怀念亲友而延存至今。现代的纸扎花圈、花篮等造型样式仍是本土的祭祖观念的延续。

从历史上分析，宋代之后它的延续时期较长，曾几度鼎盛，也曾随厚葬风的废除而取代陵墓雕塑和殉葬器具，从而成为纸雕塑的先祖。

如今，祭祀纸扎这种封建社会的产物已不多见了，但在一些偏远地区、少数民族地区、台湾港澳地区仍很盛行。它表明了民俗的传承性和丧俗观念在民众中的遗存。

祭祀纸扎的品类较为丰富，仅罩人一类就不下上千种之多。常见的还有神像，童男童女、纸俑、戏曲人物、瑞兽祥鸟，建筑器物等。其规格的大小、扎制的工艺，在各地都不尽相同，大者两米多高，小者不足一尺，有以木、竹、高粱秸秆为骨架等多种形式，糊制工艺和装饰形式也各具特色。

民间舞蹈道具纸扎

民俗节日用品，常见的有舞狮子、麒麟、花篮、竹马、旱船等。这类纸扎多为大件，如纸扎竹马，旱船比物体原形略小，一人系在腰部，下沿用布围装饰，马头部位与身躯部位为两节，联接处用布扎结，马身装饰多用不同颜色的纸剪贴，其扎制结构比较坚固。

狮子和麒麟多用于瑞兽舞，一般为二人和若干人群舞，这种道具的扎制为多种材料的综合，骨架以竹、木、藤、蜡条等硬质材料为主，表面装饰用剪纸、色纸、平贴、彩绘工艺装饰。

第 3 章

纸扎工具与材料

纸扎的必备工具

纸扎的必备工具是手工技艺的必备用器，手艺的高低离不开工具的制约。它可以因材施教，以此塑造不同形象。

材料的开发运用，也离不开工具的贡献，把单功能的材料做成多功能的综合材料，应用于创作之中，除人类造物观念之外，也是工具作用的结果，是人类造物来源之一。

在长期的实践活动中，艺匠们所开发和创制的工具，是从事工艺制作的首要条件之一。纸扎常用的工具有：

1. 劈刀、工具刀、剪纸刻纸刀及板锯、手锯、刨子和电割机等。这类工具多用于劈、削、修竹条，剪纸、刻镂空剪纸图案、整理线接头处、裁割其它附属材料等。
2. 不同规格和型号的铁锉、木锉，修饰纱布、平整纸扎骨架以及竹、木等硬质材料的工具。
3. 酒精灯、蜡烛、电烤箱或电炉等，用于烤制竹片，使之