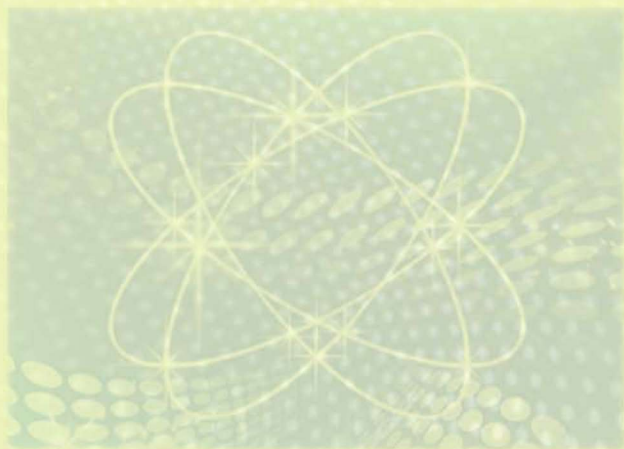

乡村传统工艺

董季群 宋春兰 编

天津人民出版社

● 董季群 宋春兰 编著

天津出版传媒集团

天津人民出版社

乡
村

传

统

工

艺

图书在版编目 (C I P) 数据

乡村传统工艺 / 董季群, 宋春兰编著. -- 天津 :
天津人民出版社, 2015.3(2015.11 重印)

ISBN 978-7-201-09191-4

I. ①乡… II. ①董… ②宋… III. ①传统工艺-介
绍-中国 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 037501 号

天津人民出版社出版

出版人:黄 沛

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com>

电子信箱: tjrmcbs@126.com

三河市华润印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 11 月第 4 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 10 印张

字数:160 千字

定 价: 20.00 元

前 言

传统民间工艺泛指各族劳动人民为适应生活需要和审美需求，就地取材，自己创作、生产并使用、欣赏的手工艺。中国先民在长期的生产劳动中创造了物质财富，创造了语言，不断提高技能，民间工艺也由此问世。

乡村传统工艺是中华民族文化艺术的瑰宝，她以其悠久的历史、精湛的技艺、丰富的门类、传世佳作蜚声海内外，几千年来，始终是代表中华民族特色的一大产业。她根植于民间，在不同民族、不同地域生生不息，构筑了基础雄厚的大众文化底蕴，并对其他文化艺术产生过深远的影响。

传统民间工艺的门类众多，如绘画、雕刻、捏塑、刺绣、染织、编结等。

在材料上，多使用石、木、竹、藤、草、泥等价廉物美的天然绿色材料；有的使用珍珠、象牙、犀牛角、珊瑚、翡翠，以及金、银等贵重材料，具有较高的经济价值。

在中国，江苏、浙江、广东、福建、山东、湖南、四川等省和京津沪等地成为民间手工艺的传统产区。

由于各地区、各民族的社会历史、风俗习尚、地理环境、审美观点的不同，使得乡村传统工艺既有适应现实生活的实用性，又有符合民风民俗的装饰性；既有鲜明的地方特色，又有强烈的民族特色，从而做到了功能和审美需要的完美统一，充分展示出中国手工艺术的风采。在艺术上，其造型、色

彩、纹饰朴素而单纯,展现出简洁、淳朴、清新的风格,彰显独特的感人魅力。

传统工艺历史悠久,多在本地区世代相传,且多“传子不传女”,以防止技艺的外传。当地的艺人长期以来耳濡目染乡土艺术,受到传统文化的熏陶,因而也颇具传承性。

民俗是人类社会进程中必然产生的伴生物,也是人类社会生活的永恒伴侣。与人类的诞生同时产生的民俗,是民族之俗,也是民间之俗。民间工艺品本身是人们文化生活的组成部分,带有生活习俗的烙印,从诞生之日起就与该地域的民风民俗有着不解之缘。可以说,民间工艺品是伴随着民俗的产生而产生的。她来自于民间,服务于民众,表达了劳动人民祈求美好幸福生活的愿望和思想感情,反映了人民群众的生活习俗,带有物质和精神的双重性,是人类智慧的结晶及宝贵的历史文化遗产。

乡村传统工艺品的精妙源于手工艺者的巧手慧心。这恰如 19 世纪末英国著名艺术家 W.莫里斯所指出的,最优秀的艺术家,他仍然是个工人;最卑贱的民间手工艺人,他也是艺术家。

身兼日常生活用品及文化艺术品的乡村传统工艺品,与人民生活息息相关。传统民间工艺的兴衰,固然有众多复杂的原因,但都与民众认知方式及民俗的变化有着密不可分的关系。随着现代生活的急剧变革,民众生活习惯及审美习惯的迅速变化,也势必带来民俗的迅速变化。随着部分伴生民俗的消失,新民俗的崛起,一些传统民间工艺品失去了赖以生存、发展的民俗基础,失去了本身的魅力,被逐渐淘汰,退出市场;一些新兴的民间工艺品悄然诞生,登堂入室,成为一个不争的事实。

作为非物质文化遗产的重要载体,乡村传统工艺要靠民俗事象的传承来延续,需要格外珍视和特别保护。民间工艺的创新,需要顺应时代,顺应民俗,顺应民众的生活习惯,顺应民众的审美心理,顺应民众的消费需求,才能不断地得到发展。

目 录

- 木版年画 / 印绘喜庆敬年节 1
- 烙烫画 / 热情燃烧的工艺之花 5
- 彩蛋画 / 彩笔画蛋作歌声 9
- 内画 / 小烟壶里勾画微观世相 12
- 纸马 / 刷印即拜即烧的彩色神灵 16
- 石雕 / 雕凿会说话的石头 20
- 砖雕 / 建筑刻砖添风采 24
- 木雕 / 入木三分的刻凿 28
- 竹雕 / 刻“竹”铭心 32
- 根雕 / 慧眼雕根天工巧成 36
- 微雕 / 刻刀下的方寸景观 39
- 骨角牙雕 / 鬼斧神工骨角牙 42
- 果蔬雕 / 雕凡刻朽化神奇 46
- 泥塑 / 抻泥捏百态 49
- 面塑 / 面团捏塑民俗情 54
- 糖塑 / 吹捏甜蜜好吃的艺术造型 58
- 蜡塑 / 在融化中涅槃 62
- 陶器 / 泥与火的初恋 66

- 瓷器 / 高岭土烧出的歌 70
- 玉器 / 琢玉成器 73
- 漆器 / 髹漆器物的爱情结晶 77
- 金属工艺 / 在金属上刻画历史年轮 81
- 榫槽 / 榫卯拼插大千世界 85
- 刺绣 / 用“金针”装点生活 89
- 蓝印花布 / 布染蓝白泾渭分明 93
- 织锦 / 飞梭添花织锦绣 97
- 布艺 / “布”置生活 101
- 编织编结 / 从结绳记事做起 105
- 纸扎 / 巧手弄纸描绘人生百态 109
- 风筝 / 把扎糊的梦送上蓝天 112
- 灯彩 / 扎彩惊俗不夜天 116
- 剪纸 / 剪纸不都姓“剪” 119
- 木偶 / 制作玩偶乐操控 123
- 皮影 / 剪影舞鼓乐 127
- 脸谱 / 类型人物的彩色勾勒 131
- 面具 / 雕塑假面秀风情 135
- 饰物 / 用一切手段装饰自己 139
- 民间玩具 / 开启儿童智力的金钥匙 143
- 民间艺人画 / 挥洒人间总关情 147
- 后记 /152

木版年画

印绘喜庆敬年节

木版年画源自民间挂“桃符”的习俗。

早在先秦,我国就有“祀门”礼俗。门神是护门之神。神荼、郁垒乃最早的门神。神荼是白脸,喜相;郁垒是红脸,怒相。民间为驱鬼辟邪,每值岁末常悬挂以桃木雕画的神荼、郁垒二将,俗称“桃符”。到汉代,人们把“桃符”移画到纸上,于是形成贴门神画的年俗。

唐代,门神画增添了秦琼和尉迟恭。宋代以后,门神成员趋多,除了武门神和驱鬼门神,还借势“文官门神”及“祈福门神”,民间年画迅速发展。

明清时期,木版年画题材不断外延,除人物、花卉、山水,讽喻画及用歇后语构成的连环图画,也跃然画端,至“康乾盛世”进入前所未有的鼎盛阶段。

地方对年画的称谓五花八门:北京叫“画片”,苏州叫“画张”,浙江叫“花纸”,福建叫“神符”,四川叫“斗方”……而史上民间对年画亦称呼多多:宋朝叫“纸画”,明朝叫“画贴”,

据《历代神仙通鉴》载:做了皇帝的李世民忽然疾病缠身,总觉门外有鬼魅呼叫,扔砖掷瓦,夜不能寐。大将秦琼与尉迟恭便主动请命,持铜执金瓜在寝宫门外站岗,果然立奏奇效,李世民能安然就寝了。皇帝康复后觉得两员大将夜夜守护,未免太辛苦,就降旨命人画二人图像,分贴门板,这便是传为后世的“门神”画。

天津杨柳青木版年画

清朝叫“画片”，直到清朝道光年间，方才定名“年画”。年画的称谓尽管多，但为本民族祈福迎新的主题却始终鲜明。

“喜神”、“财神”是“祈福门神”中的重点形象。另辅画神鹿、蝙蝠、宝瓶等八种吉祥物，寓意“爵禄福喜，马报平安”，后世年画，几乎长期沿袭这类表达祈福纳祥、美好愿望的图形。

旧时年画制作有两种方法：一种是纯工笔手绘，另一种是用椴木版印刷，即通常所说的木版年画。制作木版年画，先要由画师设计好画样（粉稿），“过”到木板上，再由刻工雕版，覆纸印刷，或以手绘作补充。有的依时俗还要雕印上创制售卖店铺的字号。

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最负盛名，人称“四大年画之乡”。

杨柳青木版年画是中国著名的传统年画，因

产于天津杨柳青镇而得名。始创于明崇祯年间，盛于清雍正、乾隆至光绪初。杨柳青木版年画并非全用套版印刷，而是风格独特的印绘结合，构图丰满，线刻细腻，手工染色艳丽。题材多为戏曲和神话故事以及表现世俗风情的仕女、胖娃娃等。年画中的“娃娃样”多达百种，“美人”题材成为特色品种。年节中，极适宜渲染、营造热闹、吉祥、喜庆的气氛。

年画中的钟馗 天津杨柳青

年画中的钟馗
河南朱仙镇

年画中的钟馗
陕西凤翔

俗话说：“北有杨柳青，南有桃花坞。”

南方苏州地区的桃花坞木版年画，与北方杨柳青木版年画齐名。创始时间略晚于杨柳青年画，全盛时期在清雍正、乾隆年间。年画大致分为两个阶段：前期以反映传统岁时节日和市井生活为主，尤以反映市井生活题材最具特色；后期转向反映农民生产和生活习俗内容。

年画的刻版制作，前期受西洋铜版画的影响，线条细密工整，强调透视，追求写实效果；后期线条趋简，人物形象比例更接近常人。印刷全部采用套版，设色以水色为主，形成南国特有的艺术风格。

四川绵竹木版年画传说兴起于明末清初，清乾隆、嘉庆年间进入鼎盛时期。绵竹年画以画“门神”最有名。“门神”又分“妆彩门神”和“素门神”。

玉堂富贵(清) 苏州桃花坞

扬鞭铜门神(清) 四川绵竹

张仙图 山东潍坊

旧俗一般人家过年贴妆彩门神,只勾墨线不着彩的素门神专备丧事人家年节使用。年画以染绘为主,通常只用一个墨版,墨线印出花样即手工描绘。设色追求红火、热烈的喜庆色彩。

河南朱仙镇木版年画兴于明代中期,风格朴实刚健,以画“门神”闻名,形制最古。文官舒展,武将威武。除各路神仙,还有宋代民族英雄岳飞和岳云的形象,缩短了人神之间的距离,显得格外亲切。印刷时先套印色版,再以墨线压色,色泽鲜亮透明。每年农历九月九日是朱仙镇的木版年画纪念日。鲁迅先生称朱仙镇年画人物“没有媚态,颜色很浓重,有乡土味”,特色独具。

“南桃北柳论画庄,农家年画数武强。”河北武强年画以及山东潍县杨家埠年画,也以浓郁的乡土色彩著称于世。

九九消寒农历图 河北武强

烙烫画

热情燃烧的工艺之花

民间艺人作画，想象力和创造力都甚为丰富，诸如骨头、石头、铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、圆珠笔、油彩笔或刀、凿乃至手指皆可成为作画工具，然而，你知道使用滚烫的铁杆、烙铁也能够作画，创作出别样的画境吗？这，就是民间烙烫画。

烙烫画古称“火针刺绣”，旧称烙花，亦称“烫花”、“火笔画”、“烫画”。烙烫，一般是在油灯上炙烤热针、铁杆子、钢杆子，再在器物上烙绘花纹、图案。最初，还有人使用点燃的线香烫制。

烙烫，就是一种热情燃烧的工艺；烙烫画，则是其余温在怀的纪念与结晶。滚烫、冒烟的传统民间工艺，在中国传统民间工艺里不仅罕见、珍奇，若论辈分还不低哩。

烙烫画何时何地产生，史书无明确记载，有西汉、东汉之说。几经兴衰，至清代得以重新发展，距今已有两千多年的历史了。20世纪20年代，形成了以河南为主流的民间烙画群，江浙一带亦有发展。

关于烙烫画，河南南阳流传有这样一个传说：

早年，南阳城里有个远近闻名的烙花工匠李文曾，利用尺子、筷子或手杖、扇坠烙烫，无论人

葫芦烙烫 麻姑献寿

物花鸟还是山水走兽,无不跃然其上,栩栩如生,人称“烙花王”。他为人忠厚,在城内开了个门面,方圆百里皆知。据说当年“王莽撵刘秀”时,李文曾救过刘秀,还送了一只烙花葫芦给其做盘缠。刘秀为此不胜感激,此后历经曲折,也不曾将那只烙花葫芦卖掉。公元 25 年刘秀称帝后,为报答救命之恩,查访到烙花王后即宣其进京,赐银千两,加封“烙画王”,并把南阳烙花列为贡品,供宫廷御用。从此,南阳烙花便蓬勃发展,名扬四海,“烙花王”的故事也流传至今。

南阳烙烫画早年以其名气享誉大江南北。专门在筷子上烙烫画面的店铺,比较著名的有“福聚恒”号。后来烙烫画脱离实用性,独立成为一种特有的民间工艺品。这种真正的烙烫工艺画,由南阳的赵星三于清光绪初年首创。为此,民间又有另一则传说:清光绪三年,擅长绘画的南阳人赵星三,有一次吸食鸦片烟瘾过后,顿生画兴,以烧红的烟杆代笔在烟杆上信手烙烫作画,得一小品。他喜出望外,继而又在其他木玩上施艺,均获成功,遂潜心研究,久而久之,竟琢磨出了一整套烙画工艺。他的烙画作品,也逐渐成为达官贵人礼尚往来的馈赠佳品,以至作为南阳的贡品进入了清宫。以后,赵星三还收了四个徒弟:大徒弟李番之专攻人物,二徒弟邱义亭擅长博古,三徒弟杨殿奎专心花鸟,四徒弟张西凡则独领山水之风骚。

1987 年,上千件南阳烙烫画在新加坡展销引起轰动,新加坡《新明日报》称其为“世界艺林一绝”。展出作品被抢购一空,其中一幅宣纸烙烫画

葫芦烙烫画

条屏《钟馗打鬼图》被新加坡国家博物院珍藏。

葫芦是中华民族最原始的吉祥物之一,古有“宝葫芦”之美誉,民间俗信葫芦能辟邪除病,象征和谐吉祥。葫芦与福禄谐音,枝“蔓”与万谐音,葫芦多籽,让人联想到“子孙万代,繁茂吉祥”。亚腰葫芦外形由两个球体组成,寓意夫妻互敬互爱。因此,拥有葫芦,即拥有福禄;赠人葫芦,即赠人福禄。千百年来,葫芦作为一种吉祥物和观赏品,一直受到人们的喜爱和珍藏。基于此,葫芦成为烙烫画经常选用的材料。

源自生活的烙烫画,通过控温技巧,以烙为主套彩为辅的表现手法,利用碳化原理,以烫出的焦黑痕迹代笔墨,在竹木等材料上勾画烘烫,色彩呈深、浅褐色乃至黑色,古朴典雅,具有一定的浮雕效果。烙烫内容多为古典小说、神话故事、山水风景及吉祥图案等。小至直径不足一厘米的佛珠,大到几米乃至几十米的长卷,在不同的材料上烙制,会有不同的韵味,取得不同的艺术效果。

烙烫技术基本上是通过烙画师傅口授的方式传承给徒弟。经过多年发展,形成以河南、河北等地为代表的几大派系。

据王士禛《池北偶谈》载,云南的工匠武恬,能够在竹篾上烫烙出楼台亭阁、山水鸟兽以及各种人物等画面,而且极尽其妙,格外精致。

明清时期,南京、苏州、上海烫花工艺兴盛,技艺高超的烫花艺人能运用笨重的铁笔在檀香扇篾片上烙绘出各种精美的图案。

苏州檀香扇驰名中外,既可引风纳凉,又可

驱虫防蛀。烫花、拉花、画花、雕花的绝技是他处所莫及的,烫花檀香扇便是其中一种。

龚福祺(1888—1975),南京人,十七岁即开始烫花,曾得到名师指点,1954年迁居苏州。他手持铁笔烫花犹如挥毫作画,不用打底稿,即能烫出一百余个戏剧人物及绝妙的书画,有“铁笔画家”之称。其每幅扇面所烫人物形象生动,花鸟虫草栩栩如生,图案线条流畅,烙迹浓淡相宜,均烫有作者落款,显示了深厚的书画功底及不凡的烙烫技艺。

其实,烙烫画不仅见于葫芦、筷子、扇骨和梳篦,还见于家具、茶具、灯具、画屏等。尤其到了现代,艺人们在宣纸和丝绸上烙烫画作,被誉为绝活,因此,烙烫画艺术亦堪称艺坛奇葩。

烙烫画 江苏

彩蛋画

彩笔画蛋作歌声

彩蛋画,即在蛋壳上作画,自古有之。

有关彩蛋画的来历,说起来不止一个,且都有些趣味。

远在唐、宋时期,民间逢婚喜寿诞或喜得贵子,为图吉利,遂有馈赠红鸡蛋的习俗,京城一带此风更盛。有人从这一习俗得到启发,就顺时借势摆摊设铺售卖染过的红颜色鸡蛋,时称“彩蛋”。后来,有些开画铺的,又动脑筋将花鸟鱼虫、脸谱之类的图案搬上彩蛋,进一步提升了彩蛋的吸引力,倍受市场青睐。经过多年演变,最终导致了一种具有较高艺术价值的独特的民间工艺新品种问世,成为美术工艺品的新宠。

还有一个说法:彩蛋画原本来自儿童玩具。清嘉庆、道光年间,苏州民间有制作萤火虫灯的习俗。即将五色纸贴于鸭蛋壳,其上彩绘鱼形,再将蛋壳打个小窟窿眼儿,放进逮来的萤火虫。这样,等到夜晚来临的时候,萤火虫在蛋壳内一折腾,儿童们透过蛋壳便能隐隐约约地看到光亮和图案,勾起无限的兴致。

无论是哪一种说法,彩蛋画的产生均与民风民俗密不可分。彩蛋画自清代起就流行于江苏、北京和湖南等地。光绪年间,北京市场上售卖“十二

据南朝《荆楚岁时记》载:古时富豪之家,讲究吃画有图饰的鸡蛋。画蛋用茜草取汁,在煮熟的蛋上绘以红蓝花纹,就像雕刻的一样。雕画鸡蛋曾是寒食节风行的习俗。人们还相互赠送,或放入菜盘,或放入祭器。

牡丹图

生肖”彩蛋已不鲜见。

彩蛋画形式多种多样,有灯笼形、金鱼形、宝塔形等;既可平放,又可竖放;单只、成双不拘一格。脸谱戏文、山水花鸟、风景人物等,皆成彩蛋画的涉猎题材。

小小的彩蛋,看起来似乎制作简单,可是要想成为艺术品,还是有许多讲究的:通常需先抽取蛋壳内的蛋液,再在壳上彩绘图案,然后将其粘在裱糊丝绸的纸板或红木座上,外加玻璃罩装潢。这样,一个精美的彩蛋画即告问世。

源自彩蛋的蛋雕画具有较高的美学价值。

每当说起雕刻,人们往往想到的是那些石、砖、骨、角等硬邦邦的材料,其实,薄薄的蛋壳同样可以雕刻出精彩纷呈的大千世界呢!这蛋壳不仅包括鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹅蛋壳、鸽蛋壳,还包括鸵鸟蛋壳和鹌鹑蛋壳。

蛋雕融绘画、雕刻为一体,用雕刻手法体现出绘画效果,增强了对视觉的冲击力。技法含微雕、浮雕等传统雕刻手段,整个制作过程不点染任何颜料,全依赖蛋壳本色。

蛋雕对蛋壳的要求颇为挑剔,譬如蛋体颜色要深,形状要浑圆,蛋质要均衡。拿鸡蛋来说,大体筛选百十个鸡蛋,适宜雕刻的,也不过十来个。蛋壳本来就属易碎品,要在其上雕刻精美的画面,其实并不容易。每个蛋壳雕刻完毕,还需对壳内物质进行技术处理,清洗消毒、打磨填孔。

清道光、咸丰年间,湖南黄熙在鸡蛋壳上用蝇头隶书小楷浅刻唐太宗的《小山赋》就曾赢得声誉。