

图说中国民间文化

编著 矫友田

青少年应该知道的

ZHONGGUOMINJIANCHUANTONGSHOUYI

中国民间传统手工艺

华东师范大学出版社

青少年应该知道的

ZHONGGUOMINJIANCHUANTONGSHOUYI

中国民间传统手工艺

编著：矫友田

 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年应该知道的中国民间传统手工艺/矫友田编著. —上海:华东师范大学出版社,2010.4
(图说中国民间文化系列)
ISBN 978-7-5617-7651-3

I. ①青… II. ①矫… III. ①民间工艺—中国—青少年读物 IV. ①J528-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 062794 号

青少年应该知道的中国民间传统手工艺

编 者 矫有田
总 策 划 滕 刚
统 筹 徐 磊
责任编辑 储德天
审读编辑 汪 华
特约编辑 张世龙
装帧设计 傅 远

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 江苏南通印刷总厂有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 15.5
字 数 187 千字
版 次 2010 年 4 月第 1 版
印 次 2010 年 4 月第 1 次
印 数 1—6100
书 号 ISBN 978-7-5617-7651-3/K·326
定 价 48.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

目 录

第一章 争奇斗艳的面塑

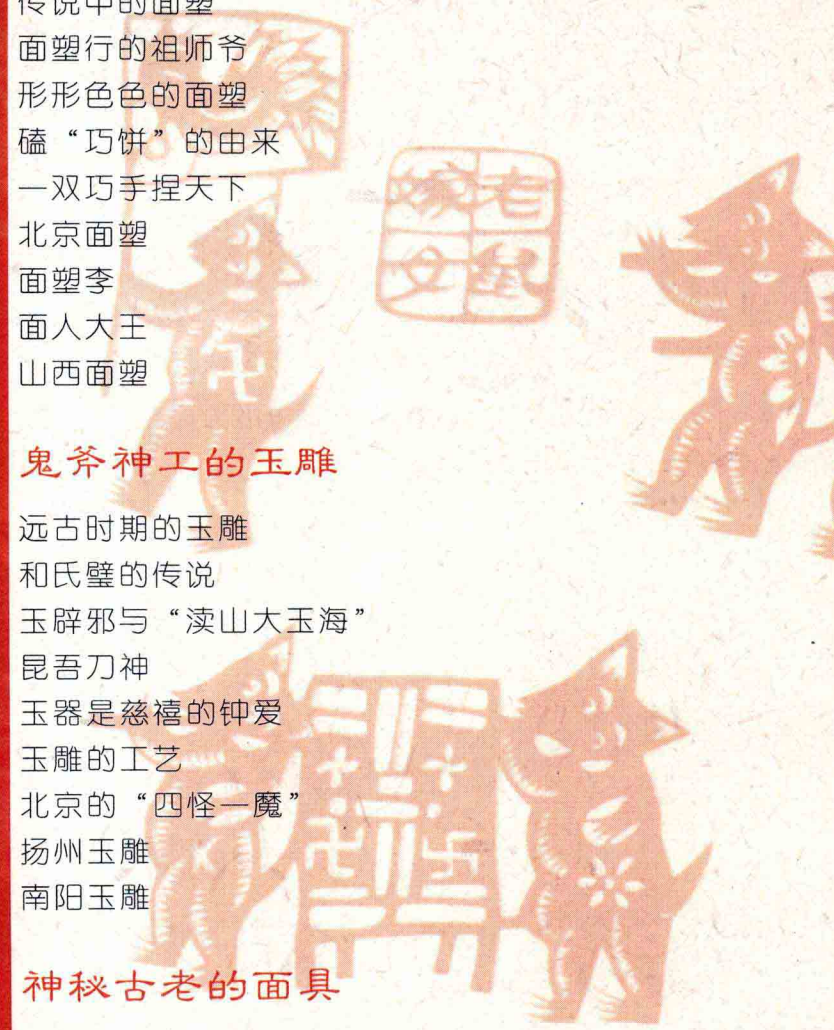
- 002 传说中的面塑
- 005 面塑行的祖师爷
- 006 形形色色的面塑
- 009 磕“巧饼”的由来
- 011 一双巧手捏天下
- 012 北京面塑
- 016 面塑李
- 018 面人大王
- 019 山西面塑

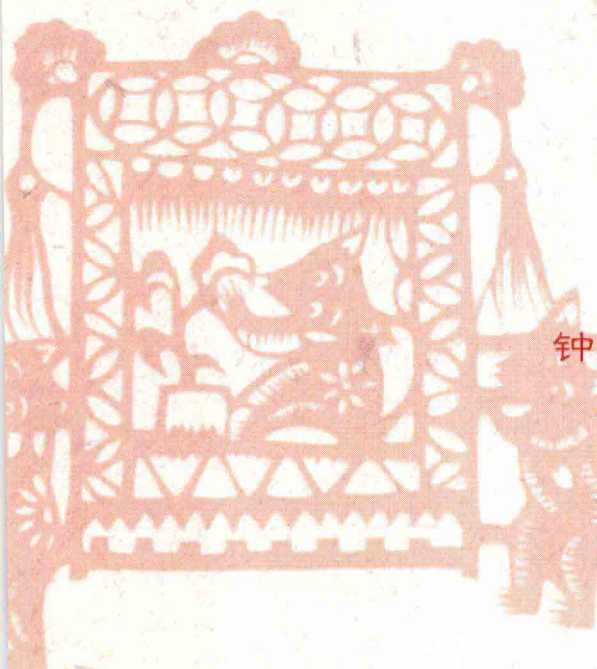
第二章 鬼斧神工的玉雕

- 024 远古时期的玉雕
- 028 和氏璧的传说
- 030 玉辟邪与“渎山大玉海”
- 033 昆吾刀神
- 035 玉器是慈禧的钟爱
- 037 玉雕的工艺
- 039 北京的“四怪一魔”
- 041 扬州玉雕
- 043 南阳玉雕

第三章 神秘古老的面具

- 048 面具的起源
- 051 傩祭与面具

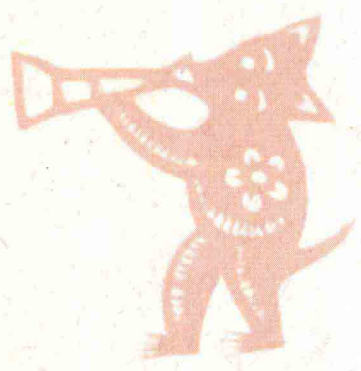

面具的舞台	055
民间面具的分类	058
贵州傩面具	060
藏戏面具	064
戏曲脸谱	067

钟灵毓秀的剪纸 第四章

剪纸的起源	072
剪纸艺术的发展	074
剪纸的技法与分类	077
广东剪纸	079
高密剪纸	081
蔚县剪纸	083
中阳剪纸	085
丰宁满族剪纸	088
扬州剪纸	090

情趣盎然的烙画 第五章

烙画的起源	094
古代烙印	096
烙画的发展	099
烙画的工艺	101
“烙花王”的传说	103
野三坡烙画	105
新会火画葵扇	107

目 录

第六章 古朴实用的编织

- 112 编织的古老芳香
- 115 编织的历史
- 117 编织与民俗
- 120 三大草编
- 124 草编名席
- 126 柳编
- 129 棕编
- 131 藤编
- 133 麻编
- 135 竹编

第七章 千姿百态的砖雕

- 140 砖雕的起源
- 142 砖雕的发展
- 145 徽州砖雕
- 148 苏州砖雕
- 150 临夏砖雕
- 153 广东砖雕

第八章 厚重大气的陶艺

- 158 陶艺的起源
- 160 古陶的呼唤
- 164 陶俑
- 167 石湾公仔
- 171 界首彩陶
- 174 宜兴紫砂陶

瑰丽无比的瓷艺

第九章

- 原始青瓷 182
- 神奇的“秘色瓷” 184
  - 定窑 187
  - 汝窑 189
  - 官窑 191
  - 哥窑 192
  - 钧窑 194
- 瓷艺的发展 196
- 景德镇的青花瓷 201
- 德化窑的白瓷 205
- 醴陵的釉下五彩瓷 207

风情万种的刺绣

第十章

- 嫫祖的传说 212
- 刺绣的发展 215
- 清代的宫廷服饰与刺绣 219
- 民俗文化中的刺绣艺术 221
  - 苏绣 224
  - 湘绣 228
  - 蜀绣 230
  - 粤绣 232
  - 顾绣 235
  - 苗绣 237

第一章

争奇斗艳的面塑

面塑艺术，在我国民间有着悠久的历史 and 丰厚的文化底蕴，它是中华民族艺术百花园中的一枝绚丽多姿的奇葩。面塑，俗称面花，是研究地方民俗、历史、雕塑和美学不可忽视的实物资料，故而在我国民间有“艺术活化石”之美誉。面塑按其使用功能可分为两大类：一类是可以食用的面塑，以生粉、澄粉等制作而成。这一类面塑，是勤劳智慧的劳动妇女结合当时社会上的民俗礼仪创作的。在民间的岁时节令、祭神祀祖、婚丧嫁娶中起着极其重要的作用。

另一类面塑，就是专门用来收藏和观赏的。它是以优质的面粉、糯米粉为主要原料，再加上颜料、石蜡、蜂蜜等成分，并进行防裂防霉的处理。之后，再经过面塑艺人一双巧手的捏制，变成千姿百态、栩栩如生的人物及争奇斗艳的花卉。面塑的造型生动、夸张，用色明快、大方，风格朴实、粗犷、简练，并且富有稚拙的美感和鲜明的民间地方特色。

◎ 传说中的面塑

我国民间的面塑艺术具体起源于哪个朝代，已经无法考证。有文字记载的民间面塑，可追溯至汉代。在《论语·乡党》、《礼记·月令》等古代典籍中，均有对时人驱疫除病的祭祀场面的记载：祭拜者头顶着面质的鬼怪头具，一边舞蹈，一边祈祷神灵。据现代著名学者沈从文先生考证，我国在汉代就已经出现了用面捏制的俑。

▲姜太公是一个深受民间面塑艺人喜欢表现的题材

▲龙盘富贵 民间花馍

据唐代封演撰写的《封氏闻见记》一书记载，在唐玄宗驾崩的时候，送葬者不计其数。在众多祭品当中，便有用面捏制的假花、假果和粉人。由此可以看出，面塑在我国历史上出现得非常早。

然而，由于面塑作品极易受潮发霉、变质，或虫蛀、干裂等，民间面塑实物很难长久保存。故而，在现代考古发现中，面塑实物极其难得。但是，这一点并不能完全影响我们对这门古老艺术的憧憬和遐想。

1959年，考古工作者在新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群的一座唐代永徽四年（公元653年）的古墓中，发现了

面质的女佣头像、男佣上半身像和面猪。这是我国至今发现的、距今最久远的面塑实物。

此刻，我们或许可以做出这样的推断，面塑最初是作为祭祀供品出现的。古代，人们在祭祀的时候，勤劳手巧的农妇用白面做出各种动物、瓜果等式样的蒸馍作为供品，并在上面涂以各种颜料，借此增添喜庆的色彩。这些用面做成的“果实花样”既好看，又好吃，还蕴涵着求吉纳福的祝愿，深受人们喜爱。后来，逐渐形成一种习俗，逢年过节、婚丧

嫁娶以及其他喜庆吉日，都要捏制面塑以示庆贺。

慢慢地，在社会上便出现了专门捏面人的师傅。他们用一双巧手或者模子将面料捏成各种人物、动物，沿街叫卖。那些色彩绚丽的面人儿，逐渐成了专供人们欣赏的民间工艺。

在我国民间的许多地区，关于面塑艺术的起源，还流传着一个与大禹治水有关的传说：

▲童趣 面塑

相传，在距今约4000多年以前，人们的生产能力低下，生活条件非常艰苦。有些大河，每隔一年半载就要闹一次水灾。有一次，黄河流域发生了特大的水灾。洪水泛滥，滔滔不息，房屋倒塌，田地被淹。很多人被淹死，或者被饥荒和瘟疫夺去了生命，而活着的人们只好逃到山上去躲避。

众部落首领协商之后，便派鲧去治理水灾。鲧非常任性，从不接受别人的意见。他到了治水的地方之后，沿用过去传统的水来土挡的办法治水，也就是用土筑堤，堵塞漏洞的办法。结果洪水闹得更凶了。鲧治水9年，劳民伤财，却并没有把洪水控制住。

▲沉思罗汉 樊杰三 北京

舜接替尧做了部落联盟首领之后，亲自巡视治水情况。他见鲧对洪水束手无策，耽误了大事，便将鲧处死在羽山（神话中的地名）。然后，他派大禹接替鲧的任务。大禹用疏导的办法治水获得了成功。后来，大禹因为治水有功，继任舜的职务，成为部落联盟首领。大禹死后，人们为了纪念大禹的功绩，祈求风调雨顺，便用面捏成猪、羊、鸡等，替代宰杀的动物来祭奠他。

虽然这只是流传于民间的一个传说，但从中也能够反映出面塑艺术在中国的久远历史。

▲荷仙姑 面塑

俗称“挂地头”。

以上文字所记载的飞燕、面果，都是用熟面或生面捏制后蒸熟的面塑祭品、供品。

宋代文人孟元老在《东京梦华录》中记载了当时民间“炊熟”的风俗。在寒食的前一天，人们用面捏制成“飞燕”的形状蒸熟，并穿上柳条插在门楣上，俗称“子推燕”。

宋、元两代，在社会的上流阶层的大型宴会上流行一种“看席”的习俗。在客人入席之前，先摆好一份“看席”。“看席”是用蔬菜、水果做成飞禽、走兽，用面粉捏成寿星、仙人，放在席上。等到客人入席之后，就把“看席”撤下，再换上可以吃的珍馐美味。

明代沈榜在《宛署杂记》则记载，每到农历七月，百姓人家为了祈祷庄稼丰收，家家户户都要用面捏制果子蒸熟，然后挂在庄稼之上，

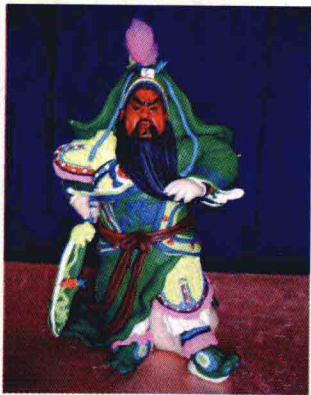
◎ 面塑行的祖师爷

馒头现在已经成为中国人的主食之一，它也可以被视为民间面花的滥觞。宋代文人高承在编撰的《事物纪原》一书中记载了这样一个故事：

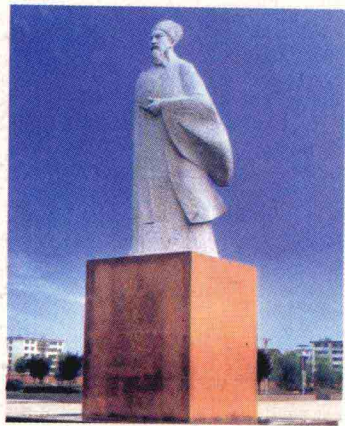
相传三国时期，诸葛亮率兵攻打南蛮，七擒七纵蛮将孟获，使孟获终于臣服。诸葛亮班师回朝，途中必须经过泸水。

军队车马正准备渡江时，突然狂风大作，浪击千尺，鬼哭狼嚎，大军无法渡江。此时诸葛亮召来孟获问明了原因。原来，两军交战，阵亡将士无法返回故里与家人团聚，故在此江上兴风作浪，阻挠众将士的回程。大军若要渡江，必须用49颗蛮军的人头祭江，方可风平浪静。

诸葛亮心想：两军交战死伤难免，岂能再杀49条人命？他想到这儿，遂生一计，即命厨子以米面为皮，内包黑牛白羊之肉，捏塑出49颗人头。然后，陈设香案，洒酒祭江。刹那间，江面上风平浪静，万里无云，大军顺利渡江。

▲ 在面塑艺人的巧手中，一块面团瞬间就变成了威风凛凛的关羽

▲ 诸葛亮是面塑行的祖师爷

从此，在民间即有了“馒头”一说，诸葛亮也被尊奉为面塑行的祖师爷。明代郎瑛在其笔记《七修类稿》中记载：“馒头本名蛮头，蛮地以人头祭神，诸葛之征孟获，命以面包肉为人头以祭，谓之‘蛮头’，今讹而为馒头也。”

诸葛亮创始的馒头，毕竟里面加上了牛、羊肉馅，工序复杂且花费较多。于是，后人便将做馅的工序省去，就成了现在的馒头。而有馅的，则被称为包子。

后人在馒头的基础上，尝试着在馒头上面彩绘图案，并添加花鸟、人物造型等，逐渐形成了具有浓郁地方特色的面塑艺术。

◎形形色色的面塑

▲面龙 陕西面塑

因为地域和风俗的差异，我国不同地区的面塑在制作上有不同的造型、不同的制作方法及艺术风格等。譬如：陕西华县一带以虎头龙身鱼尾的“大谷”面塑为主；山西北部某些地区则以连体娃娃为主；在陇东和晋南的面塑中，老虎与狮子的造型互相融合，鸡也占主导地位……

山东的大部分地区，在过罢“小年”（腊月二十三），祭完灶神之后，各家各户根据自家打算，在年三十之前选一天蒸饽饽。饽饽的种类很多，有十字挑鼻嵌红枣的枣饽饽，还有供奉天地之神的神饽饽，以及元宝形、动物形的面花等。

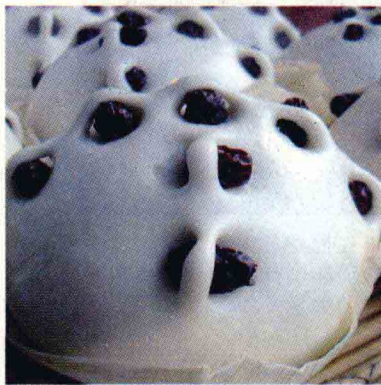
枣饽饽的用途像神饽饽一样，用来供奉祖先、天地老母、财神、菩萨。供桌上的5个枣饽饽叠放在一起，三十接神，正月初三撤供品。

正月十五的时候，几乎家家户户都要蒸一些“圣虫”和“葫芦”。然后，将它们分别放到粮囤和窗台上，这叫“压粮囤”、“压窗台”。待到二月二“龙抬头”时再拿出来吃。

“圣虫”也叫“神虫”，头部为一圆馒头形；鼻子、耳朵都是用面捏出来的，眼睛则用黑豆粒嵌成，钱币或红枣做舌头；躯干呈蛇盘状或刺猬状，然后施彩描绘眉毛、胡须、耳朵及躯干等。

“圣虫”的“圣”字谐“升”音，意为“生粮”，寓意五谷丰登。也有些地区谐音“剩”，意为“剩余”，寓意相同。对于“圣虫”的来历，在山东民间流传着这样一个美丽的故事：

从前，有一户家境富裕的人家在寒冬腊月娶亲。在路上，有一只神虫冻得

▲枣饽饽

哆哆嗦嗦，新娘子见它可怜，便把它抱起来藏在怀里取暖。抬轿的8个壮汉在路上感觉轿子越来越沉重，左肩换右肩，好不容易把轿子抬到新郎家。

众人喜气洋洋地把新媳妇迎进新房，而新娘却惦记着怀里的神虫，忙追问婆婆粮囤在哪儿。婆婆心里十分欢喜，认为新媳妇能持家、会过日子。婆婆就领着媳妇挨个粮囤转了一圈，新媳妇趁机把神虫放到粮囤里。后来这个村子闹饥荒，新媳妇劝说婆婆开仓3天，救济全村的人们。让全村的人到粮仓取粮食，能取多少取多少。因此，全村人都得救了。

3天后，新媳妇领着婆婆到粮仓一看，囤里的粮食丝毫未减。原来，神虫为了报答新媳妇的救命之恩，把粮囤又给填满了。从此，人们为了纪念神虫，也为了祝愿五谷丰登、风调雨顺，每逢新婚、春节等喜庆日子之时，人们都要用面粉做成神虫的样子，放在粮囤里供奉，并称其为“圣虫”。

▲圣虫 农家面花

旧时的农历八月十五节，又称中秋节，在我国民间有“打月饼”的习俗，用来供奉月宫里的玉兔。而今，随着形形色色成品月饼的畅销，那种阖家“打月饼”的情景，已经成为一道远逝的风景。

人的一生当中要经历满月、百日、周岁、成年礼、婚礼、寿礼、葬礼等诸多礼仪，我国民间非常注重这些人生礼仪。在举行这些礼仪的时候，人们都要蒸制一些面花礼馍，或馈送邻里亲友，或祭祀供奉，皆取吉祥如意、祈福禳灾之美好愿望。

在山东青岛地区的农村，每逢婴儿过“百日”（实为99天），姥姥（外祖母）家都要精心为刚出生不久的小外孙蒸制一对漂亮的面花。若是送男孩，做的是一对威风凛凛的面老虎；若是送女孩，则要做成一对艳丽夺目的面燕儿。

▲谐趣十足的民间面塑

▲民间添子后庆贺“百岁”的虎形花馍

在山西晋南平原地区，每当婴儿满月时，姥姥家都要蒸一种又圆又大、中间空心的花馍，俗称“囟囟”。妇女们把娘家所送的“囟囟”礼馍用红包袱裹起来，一手提着“囟囟”礼馍，一手抱着孩子，来往于乡间小路，互赠于亲戚乡里，传递着浓厚的乡里乡情。

在河北南部的一些农村地区，每年的农历五月十三，姥爷（外祖父）、舅舅要给小外孙（甥）送羊。送羊的目的，主要是为了表示姥爷、舅舅对小外孙（甥）的疼爱。

送羊的习俗刚开始时，送的是活羊，后来慢慢变成送面质的羊了。旧时，老百姓生活艰苦，平时很少有白面吃，只好等到新麦子下来之后送。在这一地区，一般年景是农历五月初小麦熟透，上旬未收打完毕。在麦收之后送羊，也是一个休息、串亲的好机会。因此，“五月十三送羊”的习俗，一直沿袭了下来。

▲赵云 面塑

◎ 磕“巧饼”的由来

在我国民间，每年的农历七月初七是“七夕节”，又叫“乞巧节”、“女儿节”。这个节日的来历，起源于民间牛郎织女的传说：

相传在很久以前，有一个忠厚的小伙子名叫牛郎。他的父母双亡，只好跟着哥嫂度日。可是，嫂子马氏是一个非常狠毒的人，经常虐待他。有一次，嫂子逼他去

▲ 永结连理 民间花馍

放牛，只给了他9头牛，却让他等到有了10头牛时再回家。牛郎只好赶着牛出村了。

在路上，牛郎遇到一头奄奄一息的老牛。在牛郎的悉心照料下，老牛终于活了下来。原来，那头老牛是天上的灰牛大仙，因为触犯天规被贬下凡间。牛郎高高兴兴地赶着10头牛回家了。

后来，天上的织女随诸仙女一起下凡游玩。在老牛的帮助下，牛郎和织女互生爱慕，并结婚生子。从此，夫妻俩男耕女织，情深意重。织女还把从天上带来的天蚕分给大家，并教大家养蚕、抽丝，织出了又光又亮的绸缎。

不久，王母娘娘亲自下凡，将这对恩爱的夫妻强行拆散。老牛死后，叮嘱牛郎穿上用它的皮做成的鞋可以上天。牛郎穿着用老牛皮做成的鞋，拉着自己的儿女去追织女。岂知王母娘娘拔下头上的金簪一挥，一条波涛汹涌的天河将牛郎和织女隔

▲ 牛郎织女的传说

▲绚丽多彩的民间面塑

在两岸，两人只能相对哭泣。他们忠贞的爱情感动了喜鹊，千万只喜鹊飞来，搭成鹊桥，让他俩相会。王母娘娘对此也有些无奈，只好允许他俩每年的农历七月初七在鹊桥相会。

在过去，每到七夕节这一天，妇女们都要制作“巧饼”，供奉织女，以祈心灵手巧。巧饼，又称“饽花”，就是用模子磕出来之后，放在锅里焙熟的面食。

巧饼最常见的是鱼形，因而有些地方也叫“面鱼儿”。

当然，还有狮子狗、花篮、荷包、小猫、石榴、莲花、福禄寿喜等多种图案。那些精美的巧饼分到孩子们的手中之后，即使再贪嘴的孩子也不舍得立即吃掉。他们将那些精美的巧饼用彩线穿成串儿挂在墙壁上，或者将那些漂亮的“花篮”像宝贝一样挂在胸前，到外面跟别的小伙伴们炫耀或者媲美。

农历七月初七，用模子磕巧饼的习俗，至今在山东的烟台、青岛、潍坊、威海等地仍广为流传。磕巧饼的模子，也叫饽花磕子，大都是由木雕艺人采用梨木或苹果木雕刻而成的。

▲饽花磕子