

中 国 民 间 美 术 丛 书

● 主 编 李 绵 璐
● 编 著 吕 品 田 徐 雯

灯彩

湖 北 美 术 出 版 社

中 国 民 间 美 术 丛 书

民间灯彩

编著 吕品田 徐雯
湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间灯彩 / 吕品田 徐雯编著,

—武汉: 湖北美术出版社, 2002.1

(中国民间美术丛书 / 李绵璐主编)

ISBN 7-5394-1218-6

I. 民 ...

II. 吕

III. 灯彩—中国—图集

IV. J528.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 092559 号

责任编辑: 查加伍 戴建国

整体设计: 梁 巍 戴建国

终 审: 张 咏

督 印: 程业友

民间灯彩 ©吕品田 徐 雯 编著

主 编: 李绵璐

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电 话: (027)86787105 86778389

邮政编码: 430077

制 版: 武汉御风图文有限公司

印 刷: 湖北恒吉印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32 3 印张

印 数: 3000 册

版 次: 2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5394-1218-6/J · 1096

定 价: 全十册 220.00 元 本册 22.00 元

李绵璐

当今世界教育改革和发展的大趋势中，各国之间在相互交流和学习，相互借鉴和吸取的同时，都在注意一个教育导向问题，也就是说教育要立足并植根于民族传统文化的精华，把发扬民族传统精神、弘扬民族传统文化作为主导性工作方针之一。只有这样，才能奠定新一代公民在价值观念、文化修养、行为规范等方面具有祖国特色的初步根基，帮助他们在民族情感、国家意识上树立起牢靠的精神支柱。历史经验证明，一国教育若能较好发挥传统导向功能，则该国传统文化精华必然代代相传，社会的统一、进步和发展的进程必会顺利。反之，公民中就会产生妄自菲薄、自我否定的消极心态，引起各种消极情绪，这是值得警惕的。

我国民族传统文化，积淀了很多精华。在祖国大家庭中的各民族当中产生、流传、发展着的民间美术极其丰富

多彩,是我国民族传统文化精华之一,是民族艺术重要的组成部分。有待有识之士去开发,有待于向青年介绍,这就是我们编撰本套丛书的起因和目的。

我们这里谈的民间美术,是指在我国劳动人民生活中发生、发展、流传几千年的美术品,它存在于劳动人民生活的衣、食、住、用、行之中,流传极广,品类繁多。本书介绍的属于人们日常生活中的、节日活动中的两类民间美术品,重点进行深入浅出的艺术分析,图文并茂,具有知识性和欣赏性。

民间美术,反映着劳动人民对生活的感受、爱憎和欲望;贮存着宝贵的知识、情感和科学技术,达到很高的成就。对于任何一个民族来说,如果从民族文化中抽去劳动人民所创造的这一部分,它不论在量上、质上都是贫弱可怜的。

本套丛书得到湖北美术出版社大力支持,得到中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会的帮助,在此表示深深的谢意。

民

间

灯

彩

目次

图	图	概	前
版	象	官	走
目	形	马	灯
录	灯	灯	灯
	景	版	说
86	69	59	53
»	»	»	»
87	85	68	58
	52	36	85
			10
			2

概 说

中国人的狂欢，多在节日里。节日里的狂欢，总伴着红艳的灯彩。

凡喜庆时节，中国民间有张灯结彩的习俗。“正月里来正月正，正月十五闹花灯。”习称“灯节”的元宵节，尤其是一个以灯为俗、借灯兴舞、流光溢彩的狂欢之节。届时，城乡处处花灯竞放，焰火满天，鼓饶沸作，歌舞骈阗，神州万民沉浸于灯山舞海的欢乐气氛中。中秋时节，民间也有称作“赛秋灯”的兴灯之俗，昔日一如上元春灯之会。此外，民间还有许多与信仰祭祀、人生礼仪生产生活相关的灯俗灯事。这一切都极大地促进了灯彩艺术的发展。

据记载，汉武帝秉承原始传统，于正月十五日举盛火，通宵达旦坛祭天神“太一”，开元宵放灯之先河。后世相沿成俗，灯彩艺术日益繁盛精进。

中国民间灯彩艺术的形、色、质、彩，记

录了中华民族用火文明的历史轨迹。从洪荒时代的熊熊篝火到文明时代的熠熠灯彩，贯穿着中华民族由火的原始体验而生发的信仰习俗、文化理念和美学意趣，体现着生活之火、天象之火、祭典之火和艺术之火，由原始混合实用形态演为审美象征的文化价值关系的发展。历史的厚积和文化的浸润，使灯彩超越了灯具的一般性实用或观赏价值，成为中国民俗活动中既有广大艺术魅力又有高度文化价值和社会功效的一项内容。在民间兴灯观灯习俗中，灯彩远不只是一种赏心悦目的观赏对象或装饰品，更是包容丰富、功用广泛的人文事俗载体。俗谣谓：“务农的人来看灯，风调雨顺五谷登；行商的人来看灯，殷殷如意家业兴”，红艳的灯彩寄托着中国百姓对生活的美好理想。正

是因为包含着或祭祖酬神、或驱邪纳祥的祈愿意义，灯彩才更加地激发着中国百姓的狂欢热情。

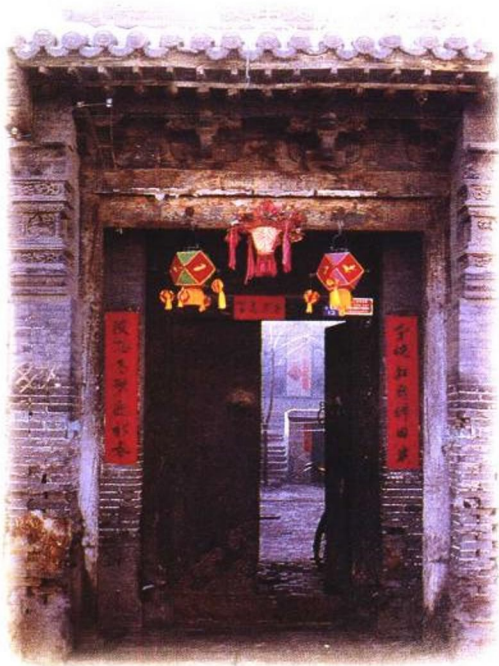
本着中国人所特有的人文观念和审美情趣，民间艺匠巧取天然或人造的原材料，运用编扎、裱糊、雕塑、彩绘、剪贴和刺绣等各种技法，创造了五光十色、千姿百态的灯彩艺术。它融抽象构成、拟形雕塑、平面书画、复合装饰和光动机制于一体，自成一种具有浓郁民族特色和乡土气息的综合空间艺术。对于这种综合空间艺术而言，“光”是其艺术魅力和精神价值的决定性要素。光的穿透性、明亮性和灿烂性，最终为灯彩注入灵魂和盎然生机。光的“时间性”因素的介入，使静态的灯彩形式光辉生动，成为别具一格的造型艺术。因此，惟有点亮，惟有

① 灯节张灯

流行于全国各地

正月十五是新年第一个月圆之夜，古人称夜为宵，所以把这一天称作“元宵节”；道教视正月、七月、十月望日为三官诞辰，作上、中、下“三元”节日，故这一天又称“上元节”；自汉武帝张灯祀太一神始兴，历来元宵以灯为俗，所以“元宵节”也称“灯节”。元宵节还有“元夕节”、“元宵”、“元夜”、“元夕”等诸多名谓。《燕京岁时记》云：“自十三以至十七均谓之灯节，惟十五日谓之正灯耳。”古往今来，官家民间，均视正月十五日为正式放灯观灯之日，称之为“正灯日”。这天，城乡处处悉起山棚，张灯结彩，兴就灯会；入夜则“有社伙鳌山，台阁戏剧，滚灯烟火。无论通衢委巷，星布珠悬，皎如白日，喧闹彻旦”（《西湖游览志余》）。“汉家遗事今宵见，楚郭明灯几处张”。（唐·熊孺登《正月十五》）自汉以降，遗风俗事绵延不断，上灯落灯亘古不歇。图为北方民间元宵张灯一景。（鲁忠民摄影）

在节日点亮，惟有为祭典庆仪点亮，灯彩艺术才显出它的红艳的真精神。

中国民间灯彩品类样式极其丰富：有功能各异的观赏灯（如宫灯、楼阁灯）、玩耍灯（如用于社舞的龙灯、花鼓灯）和俗用灯（如日常照明的行灯、提灯笼，祭祀供奉的土地灯、祭祖灯，祈子贺生的孩儿灯、庆灯，祷福禳灾的善富灯、五谷灯，安魂奉鬼的引魂灯、天灯和行商广告的幌子灯）；有造型不一的拟形灯（如鱼灯、虎灯、牌楼灯）和几何形灯（如圆纱灯、四方灯、五角灯）；有结体各样的单体灯（如单整的六方宫灯）、子母灯（如多个单位组合一体的走马宫灯、六方子母宫灯）和集合灯（如灯山、灯楼、珠围）；有构架不同的有骨灯（一般花灯多属此）和无骨灯（如拉花纸灯、针

刺无骨灯）；有机制各异的气动灯（如走马灯）、气浮灯（如天灯）、人动灯（如轮灯）和电动灯（如现代大型电动花灯）；有制式有别的吊灯、壁灯、提灯和悬空灯；更有因工艺材料不同而各式各样的花灯名目，如刻纸灯、墨纱灯、罗帛灯、稻草灯、麦秸灯、篾丝灯、鱼鳞灯、料丝灯和冰灯等等。

以风格而论，中国民间灯彩大体有宫廷式、乡土式、匠作式和现代式四种。

以宫灯样式为代表的宫廷式花灯，体现了宫廷艺术传统的广泛影响，具有做工用料考究、雕镂画绘并重的特点，显得精美华丽、端庄典雅；乡土式花灯多属百姓自娱的即兴创作，取材素朴、制作率意、不事雕琢，结体构形、施彩绘饰以及选题寓意皆有浓郁的农家气息；匠作式花灯多出自专业工匠之手，

潮州灯彩在元明以前已出现。过去每年正月间，当地民间神社都要举办迎神游灯活动。这种祈年祭神事俗，逐渐发展成赛灯娱乐活动，有力地促进了潮州花灯艺术，当地灯会繁盛，灯山也颇有气势。灯山，亦称“鳌山”、“彩山”，是元宵灯会上的一种灯景。一般用彩绸、花灯悬挂成山形，供人观赏。其雏形是汉代“百戏”中的“山车”（仙人车），宋代演成汇灯成景的灯山。《东京梦华录》载：“灯山上彩，金碧相对，锦绣交辉。北面悉以彩结，山启上皆画神仙故事。……彩山左右，以彩结文殊、普贤、跨狮子白象。”

作为商品主要流行于市井百姓之中，其作风兼融前两者，既尚巧意精工、儒雅华贵，亦重世俗情趣和活泼形式，最能代表中国民间传统灯彩的一般技艺水准和风格面貌；现代式花灯在材料、工艺、结构、机制和形式上，都体现了现代科学技术和审美观念的影响。电动灯光技术和新型现代材料的运用，大大拓展了灯彩艺术的空间形态和表现力，使之具有鲜明的时代感。

在民间灯彩艺术的发展过程中，逐渐形成一些生产规模较大、技艺水平较高、地域特色较强、流通范围较广的专业产地。这些产地的出品，多属匠作式，工精艺绝，饮誉四方。其中久负盛名、延续至今的产地，主要有佛山、潮州、泉州、硃石、苏州、北京等。

闽粤一带俗重元宵，灯彩

艺术向来发达。南宋之际，福州花灯就在临安灯节上博得“灯品至多，苏、福为冠”（《武林旧事》）的赞誉。泉州更有“月牵古塔千年影，虹挂长街十里灯”的诗誉，其花灯出品扎作考究、装饰精雅，形优柔文润之艺风，

以香灯、料丝灯、钱鼓灯、骰仔灯、莲花灯等最有特色。俗称“灯色”的佛山灯彩，于明代即呈“纸马火龙”的盛况。当地俗尚的“秋色赛会”，对灯彩艺术尤其促进。巧用天然原材和铜衬剪纸装饰，是佛山灯彩的地方特色，刨花灯、灯草灯、蛋壳灯、鱼鳞灯等典型灯品，素雅中透出几分华贵。潮州灯彩兴于元明之前，灯品以篾扎绢糊的吊灯台灯为多。当地民间神社于正月间迎神游灯、品评赛灯的旧俗，使适宜抬游展示的台式拟形花灯尤其盛行。它多按戏出故事构形施绘，

③ 白蛇传灯景

高160cm 广东省潮州市

过去在潮州，每当盛大的迎神游灯活动结束时，各神社出示的灯色还要汇集在城北箭道上，由各社头领和士绅进行品评，选出其中佳品。百姓届时群往竞观，即如当地俗谚所谓“看灯去箭道”。这项活动，尤其促进了便于抬动游行的台式花灯的发展。这种灯彩样式，多以戏曲故事为主题，结体文饰皆模拟原型，实为一种象形的立体彩扎。50厘米以上的大型者，多以脱胎纸塑制成其头部，施彩开脸并配以毛发头饰，复以五彩绸绢袍服披戴其身，俨然成真。腹中燃灯者，被称作火灯。50厘米以下的小型者，则多以泥土塑其头部，其余皆与大型者同。台式花灯可放置于底座上单独展示，即如这件以《白蛇传》为题的灯景。

形象生动，色彩浓艳。

江浙灯彩，誉满天下。《乾淳岁时记》云：“禁中元夕张灯，以苏灯为最”。苏州灯彩素以花色纷繁、精工巧技、古朴典雅、灵秀清丽之优势而名冠全国。宋代的无骨灯、鲩灯、珠子灯和罗帛灯，明清的荷花灯、栀子灯、走马灯、夹纱灯以及后来的大型龙船灯，都是艺风品格精妙卓然的苏灯名品。扬州、南通、镇江、丹阳等地出产的花灯，都不失地域个性。南京夫子庙灯会的盛名自明沿传至今，其间灯色如兔子灯、蛤蟆灯、狮子灯、三星灯，简率纯朴，乡土气息浓郁。海宁硖石为浙江著名产灯之地，其出品初以大型彩扎拟兽灯为主，后推出独树一帜的珍品“珠帘伞”。该灯品以层层宣纸糊制灯片，施以针刺或刻绘的书画诗文装饰，精致

典雅，所重“针工”，开今日著名针孔灯之先河。近现代发展起来的模拟楼台亭阁的大型灯品，巧致华丽，自成一体。杭州、温州、乐清、桐乡等诸多地方，都有特色鲜明的花灯出产。

北方灯彩以不同于南方的作风，同样呈现出各具地域特色的发达景象。北京素以出产装点皇宫的宫灯著称于世。随清王朝的衰落，宫灯逐渐流向民间，成为北京最有影响的灯品。北京宫灯多用红木紫檀等名贵木材作骨架，镶以纱绢、玻璃作灯片画屏，装饰往往雕镂画绘并施，加上多取六方模式结体构形，倍显高贵气质。丰腴朴素、飘逸大方的纱灯，是北京的另一著名灯品，民间节庆多悬此灯，此外，米家灯、通州包灯、秫秸走马灯、羊灯、鱼灯等，则是上风甚重的灯品。俗谓“扬州

④ 孙悟空三打白骨精灯景

高160cm 广东省潮州市

在潮州，民间常把台式花灯称作“屏灯”、“花灯”或“纱灯”。游灯时或灯会上，根据神话、历史或戏曲故事扎制的情节性灯品多达百十屏，无论形式都非常丰富。“活灯看完看纱灯，头屏董卓凤仪亭，貂蝉共伊在戏耍，吕布气得手捶胸；二屏秦琼倒铜旗；三屏李素射金钱；……九九摘印潘仁美；百屏拜寿郭子仪。”这首在当地流传的“百屏灯”歌谣，生动地描述了潮州花灯艺术的盛景。从这座孙悟空三打白骨精灯景上，也可略见潮州台式花灯风采之一斑。

的灯，太谷的影”。乾嘉时期，山西太谷的富商大贾争胜斗富，仿效江南风俗而大兴灯彩。俗沿至今，当地的花灯艺术仍然发达，每年的灯会引得四方往观。其出品中，以绞活龙灯、架火灯等样式，奇特生动，别具一格。霸州胜芳是河北乡土花灯的重镇，每年都举办盛大的灯会，其灯品带有浓郁的乡土色彩。山东德州灯会往日颇为盛大，套灯、散灯和盒子灯为最有当地特色的灯品。奇巧的盒子灯，灯里有灯，燃放时依次冲向高空，形色变幻莫测，令人兴味无穷。

冰灯是北国特有的一种灯彩样式。“冰城”哈尔滨尤其以群众性的冰灯艺术享誉四方。结冰为器或雕冰成形的冰灯，利用冰的晶莹透亮特性，辅以光烛，造成既天然朴素又光彩斑斓的奇丽效果。今日，当地冰

灯引入现代科技的电光声色，形式和规模都有极大的拓展，成为北国元宵节最有影响的观瞻胜地。

四川自贡恐龙灯会和山西“煤海之光”灯会，以不局限于俗规俗制的开放姿态，在灯彩

艺术世界中异军突起，提示出现代灯艺发展的新途径新趋势。汇集灯会的新型灯品，多规模宏大、精思巧构，大量地采用了现代声光化

电技术，在观念内涵和表现形式上呈现着不同于传统灯艺的新气象，给人以强烈而颖异的审美刺激。

抚今追昔，翘望未来，敢信中华文化的生机活力和中国百姓的生活热情，会使红艳的灯彩薪火承传，为乡土中国，为文明中国荡漾起无边的浪漫和辉煌。

潮州灯彩通常构彩疏阔、结体巧实、设色浓艳、配饰繁丽。台式立体花灯尤其如此，加上灯火照耀、机关转动，更是绚烂缤纷、红
火生动。在题材内容和艺术处理上，潮州灯彩常借鉴当地群众喜闻乐见的潮剧艺术，善于根据彩扎技艺的要求，概括而典型地表现故
事情节和人物形象。这座灯景即如此，其中的各色人物，莫不反映出特定的性格、神情、动态和装束，有维妙维肖的真实感。

