

中国手工艺

Chinese Handicraft

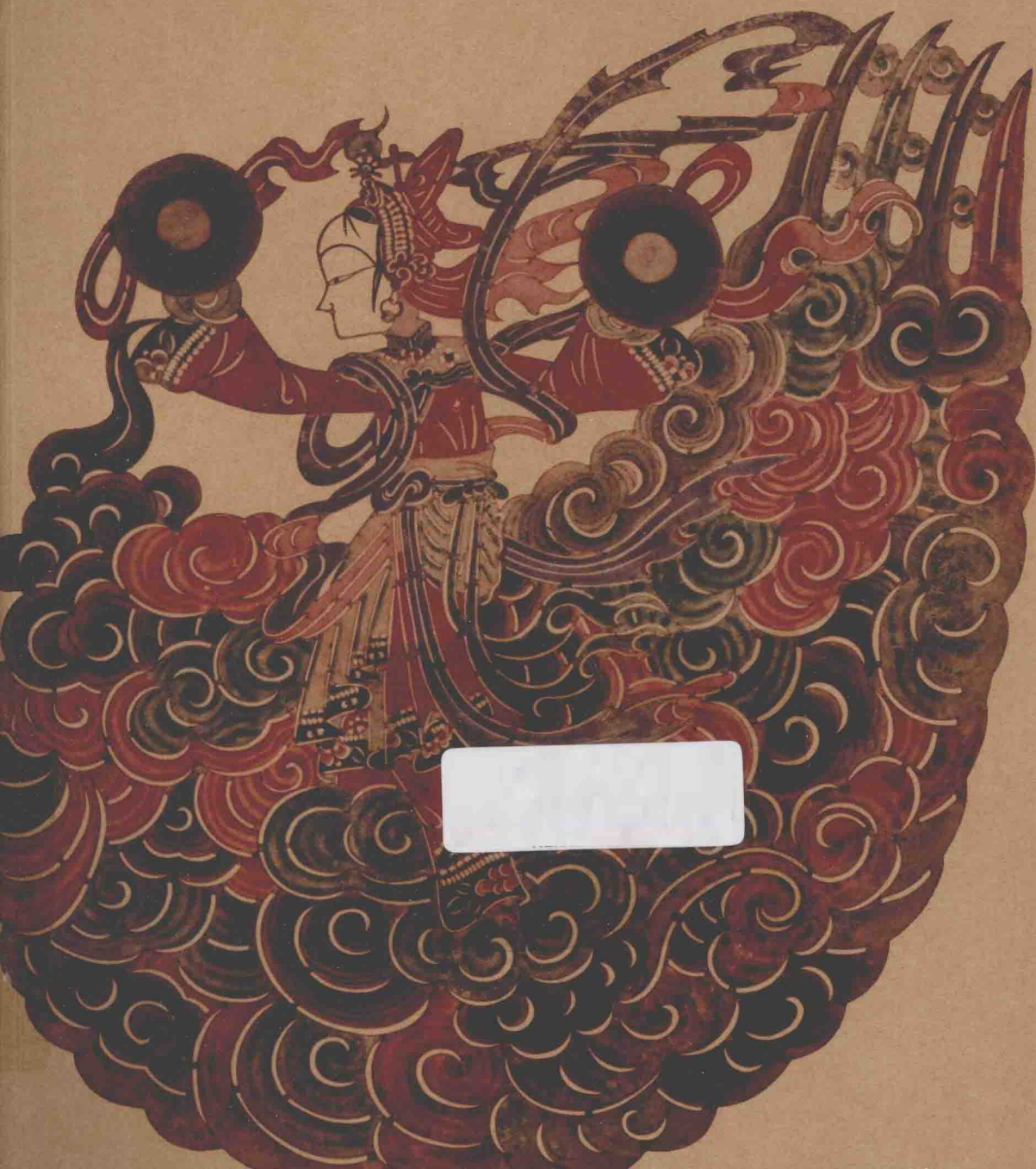
华觉明 李绵璐 主编

刻绘

Cutting and painting

王进展 编著

中国美术学院出版社

中国手工艺

Chinese Handicraft

华觉明 李绵璐 主编

刻绘

Cutting and painting

王进展 编著

大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

刻绘/王进展编著. — 郑州:大象出版社, 2014.5

(中国手工艺/华觉明, 李绵璐主编)

ISBN 978-7-5347-7499-7

I. ①刻… II. ①王… III. ①民间工艺—工艺美术—
中国 IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 086337 号

中国手工艺

华觉明 李绵璐 主编

刻 绘

王进展 编著

出 版 人 王刘纯

责任编辑 李亚楠

责任校对 马 宁

书籍设计 张 帆

出版发行 **大象出版社**(郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-63863572

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787×1092 1/16

印 张 9.75

字 数 124 千字

版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路 12 号

邮政编码 450002

电话 (0371) 65957860-351

与手工艺同行

(总序)

手工艺具有实用的品格、理性的品格和审美的品格。

手工艺是人性的、个性的、能动的和永恒的。

手工艺的这些本质特征，决定了它具有重要的民生价值、经济价值、学术价值、艺术价值和人文价值。

中国是世所公认的手工艺大国。所有出土和伟世的人工制作的文物、古建筑和古代工程，都是传统技艺的产物。只此一端，可见手工艺在中华文明的发展历程中曾起过何等重大的作用。

在现实生活中，锄、镰、斧、凿、桌、椅、床、柜、油、盐、酱、醋、纸、墨、笔、砚、青瓷、紫砂、刺绣、织锦、草编、竹编、木雕、玉雕、剪纸、年画、灯彩、风筝、金箔、银饰等仍在广泛使用，为人们所喜闻乐见。随着现代化程度的提升和生活水平的提高，手工艺制品和手工艺活动将有更大的拓展空间，从而凸现其现代价值和在维护文化多样性、保持民族特质方面的重大作用。

手工艺乃国之瑰宝。手工艺的保护和振兴是我国现代化建设的题中应有之义。

请珍爱手工艺，与手工艺同行！

华觉明

2007年9月20日

目录

第一章 年画 /001

第一节 年画的历史源流 /003

第二节 本版年画的题材及其样式 /006

第三节 木版年画的形式分类 /010

第四节 木版年画的制作工艺 /015

第五节 年画的产地及地方特色 /017

第六节 木版年画的文化内涵 /048

第二章 皮影 /051

第一节 皮影戏的历史源流 /052

第二节 皮影的表演 /054

第三节 皮影的造型艺术与雕刻艺术 /058

第四节 皮影的流传与地方特色 /066

第五节 皮影的文化内涵 /082

第三章 民间剪纸 /099

第一节 民间剪纸的发展源流 /100

第二节 民间剪纸的题材与样式 /102

第三节 民间剪纸的制作工艺 /109

第四节 民间剪纸的分布及地方特色 /114

第四章 内画壶 /135

第一节 内画壶的历史源流 /136

第二节 内画壶的制作工艺 /138

第三节 内画壶的种类 /138

第四节 内画壶的产地及特点 /140

参考文献 /146

第一章

年画

最早的年画是门神，继之是神像年画（纸马），这是由当时人们的信仰需要所决定的。在科学尚未昌明的时代，自然界中风雨雷电、寒来暑往，人世间富贵贫贱、荣辱沉浮等诸多现象让人们迷惑。为了对自然与社会进行认识和控制，消除恐惧的心理，人们创造并信仰宗教是具有历史必然性的。作为象征宗教观念的实体，神像年画使人借助于对它的祭祀表达对神的虔诚，从中获得勇气和力量，因而可以说它是那个时代中的人们不可缺少的精神需要。

在长期的社会进程中，木版年画作为最早的年画印刷形式不断地开拓题材，不断地推出新的形式，适应着各地区人民群众的不同观念和信仰习俗，反映着人民群众的理想情感和审美趣味，是人民群众最喜闻乐见的艺术形式。作为绘画的艺术，木版年画的发展与唐宋时期的祥瑞画同源；作为以纸为媒介的艺术，木版年画的普及又与雕版印刷技术的发展有着极大的关系。

社会的需要是民间木版年画产生的基础，技术与材料又是民间年画产生与发展的关键。在中国，古代节令绘画已很发达，汉代有“画虎于门”（应劭《风俗通义》），晋代有“图画鸡于牖上”（王嘉《拾遗记》）。到了宋代，雕版印刷有了很大的发展，全国出现多处雕版印刷集中的地区。

从雕版套印到木版年画的演进，是以“纸马”为桥梁的。南宋孟元老《东京梦华录》中曾有“纸马铺”、“印施佛像”的记载。所谓纸马，赵翼《陔余丛考》谓“后世刻版，以五色纸印神佛像出售，焚之神前者，名曰纸马”。在杨家埠年画中，天地全神又称“全神纸马”。在全神纸马中有彩色套印的，也有印于黄表纸上的。民间木版年画从宗教木刻画中脱颖而出，为过年的民俗和礼仪服务，在全国广泛流布，大大地促进了各地年画的发展。

第一节 年画的历史源流

作为中国独有的艺术样式，木版年画有着悠久的历史，相传汉代已出现。木版年画在宋代时叫作“纸画”，明代时叫作“画帖”，清代时叫作“画贴”。而初始被定名为“年画”，则也是在清代。由于不同语言习俗的制约，木版年画在各地也有多种叫法：北京叫“画片”、“卫抹子”，苏州叫“画张”，浙江叫“花纸”，福建叫“神符”，四川叫“斗方”等，各不相同。近年来用胶版印刷的年画猛增，为了将两者区别开来，人们便把胶印年画称为“新年画”，木版刻印的则叫作“民间年画”。

汉代，人们于新旧更替之时，除庆丰收的活动外，又增添了祭祀祖宗、驱妖除怪等方面的内容，使年节风俗成为系列的民俗活动。年节习俗化过程中，也出现了与之相适应的年节装饰艺术，先是画鸡于户、画虎于门，而后又出现了神荼、郁垒之类的门神形象。唐代以钟馗为设计形象作门神画，新年时皇帝以钟馗画来赏赐群臣是唐时的惯例，宋代亦曾有类似做法。唐宋以后，门神的主体形象又逐渐演变成秦叔宝、尉迟敬德二将军，俗称武门神。明清时期，人们对门神的作用有了更高的要求，因而门神画在样式上也有了相应的变化，出现了童子、美人、文官等形象，门神也逐渐变为“门画”了。

由早期镇宅避邪的“门神”发展演变为具有多种吉祥含义的“门画”，使此类题材的年画亦成为中国年画中最为重要的品种之一。各种类型及不同题材的年画亦由此衍生，并随之在民间形成了相对固定的贴年画的风俗习惯。长期以来，每逢春节，无论是王公贵族，还是庶民百姓，几乎家家户户都要贴年画。

宋元时期，雕版印刷发达，中央及地方、书坊及私家，无不从事雕版印刷，并形成了浙江杭州、福建建阳、四川成都、山西平阳四大刻书中心。

当时，民间书坊在刻书、贩书的同时，还刻印一些用于民俗活动的版画出售，社会对节令吉祥如意画的需求日益增多，民间画工往往采取创作一稿，复制百数张的办法来供应市场，但也仅能满足部分需求。而书坊采用民间画工的稿本刻印出售，价廉物美，受到大众的欢迎。

近代以来，陆续发现的南宋时期木版画《四美图》、《义勇武安王位》和《东方朔盗桃》等，保存基本完好。其中，《四美图》和《义勇武安王位》是在甘肃黑城子（今内蒙古额济纳旗）的古塔中发现的，两图均为长方形立幅。《四美图》所描绘的是人们所熟悉的四个古代美人：班姬、赵飞燕、王昭君、绿珠，人物造型丰润，线条流畅飘逸，背景为玉石栏杆、牡丹怪石，边框饰有回纹，上额图案为鸾凤穿花纹，下沿纹样为蔓草铺底，整个画面给人以华丽优美之感，其刻印水准也已达到高超之境界。图上有“隋朝窈窕呈倾国之芳容”字样，其下有竖行小字“平阳姬家雕印”，说明

图 1-1 四美图

是山西临汾的作品（图 1-1）。《义勇武安王位》是关羽的神像，关羽，字云长，为三国时蜀汉大将，以忠、勇、义名昭天下，宋时被迫封为“义勇武安王”，后又加号为“崇宁至道真君”。画中关羽头戴软巾，身着锦袍，脚蹬云头高靴，侧身握拳而坐，前侧有一武士执令旗，一武士捧印，后有三武士擎刀扶旗侍立，旗上书“关”字，衬以苍松云朵，画面气氛庄严肃

敬。画面边框饰回纹，上部有“义勇武安王位”楷书题字，另有贴边小字“平水徐家印”，说明也是山西临汾出品。《东方朔盗桃》是1973年在西安发现的，画幅较大，用浓墨、淡墨、浅绿等色套印于淡黄细麻纸上。画中的东方朔回首带笑，头戴罩巾，身着大领宽袖袍，腰挂葫芦，双手握一折枝仙桃搭在肩上向前疾行。画面上有“吴道子笔”题字，钐一长方形“道子之印”章，是民间画工嫁名而为。这几幅木版画在内容与形式上均具备了木版年画的特点，可以说是中国最早的木版年画实物了。元代传世的木版年画有《九九消寒之图》、《财门之图》、《八方朝贡》、《骆驼进宝》、《进宝图》等，刻工与印刷均未超出此前。

明代时，木版雕刻印刷已相当普及，官方大量印制卷帙浩繁的图书，文人则刻印文集画册，同时民间也镌刻各种图文杂志，各种刻有插图的地方志、历史、医书等日常用书，以及劝善止恶、宣扬因果报应的书籍也开始风行社会。各类书籍中的插图不仅数量多，而且刻工精致，成为吸引读者的有力手段。这些出自民间艺人之手的插图，在一定程度上反映了当时社会的风俗民情，表现了人们对善与恶的看法。清代是民间木版年画繁荣发展的时期，创作了不少有新意的年画，如《庄稼忙》、《百子图》、《连生贵子图》等。画店还根据人们的需求，推出了一批以神话传说、历史人物和戏曲故事为题材的年画，有《昭君和番》、《鸿门宴》、《薛仁贵摆龙门阵》、

图 1-2 天津杨柳青年画 功名富贵

《二十八宿闹昆阳》等。这些年画多为彩色套印，采用晕渲、渲彩手法，使画面呈现出雅致柔和的色调。

清代中期以后，国内外各种矛盾日趋激化，帝国主义列强不断来犯，国内农民起义迭起，战乱使社会经济遭到严重破坏，人民生活水平下降。在这样的形势下，各地民间年画出现了不同程度的萎缩，除天津杨柳青（图1-2）、苏州桃花坞、山东潍坊、四川绵竹、河南开封及河北武强等地的画店能够勉强维持原有的生产规模外，其他地区的画店、画坊只能以小规模的生产来糊口。随着社会购买力的减弱，全开的年画种类逐渐减少，而一纸三裁、四裁甚至八裁的年画品种和数量却增加了许多。为了加强竞争力，各地画店在降低成本的同时，又不断地推出新样，增加花色以吸引顾客。现代印刷技术的传入，使民间年画受到很大冲击，石印年画、月份牌年画的迅速流行，对民间年画的生产、销售造成了严重的威胁。但在广大农村，民间年画依然受到群众的欢迎。

第二节 木版年画的题材及其样式

中国的木版年画在长期的发展过程中，经过历代民间艺术家的不断创造和完善，形成了具有广泛题材和繁多样式的成熟艺术，成为中国民间美术的重要组成部分。木版年画题材，也是在满足人民群众需要的基础上，由最初的单一内容逐步发展到上千种。从大的方面来看，木版年画的题材可以分为驱凶避邪、祈福迎祥、戏曲传说、喜庆装饰、生活风俗等五大类。

一、驱凶避邪

驱凶避邪是木版年画中最古老的题材。从最早的桃符、苇索、金鸡、神虎，到神荼、郁垒，再到后来的庞涓、孙臧、伍员、赵云、裴元庆、李元霸、

焦赞、孟良、尉迟恭、秦叔宝和御前侍卫、带刀侍卫、对锤侍卫、镇殿将军等武将，以及钟馗、天师、禹王、东方朔、魁头等各类神仙及八卦符瑞，以贴于门上为多，可以看出民间对自然界中的邪鬼恶祟的防范，反映了大众避邪禳灾、求平安的朴素思想。

1. 门神

杨家埠年画中的门神，原稿多数出自明代，既有辟邪驱鬼的将军型，如《神荼郁垒》、《秦琼敬德》、《赵公明、燃灯道人》、《关公、关胜》，又有纳福迎祥的朝官式，如《五子门神》、《三星门神》等。

2. 财神

旧社会留下一个习俗，每年春节许多人都要“接财神”。农历七月二十二财神生日，十月二十五财神会，都要供奉财神（图1-3）。一般来讲，“财神”是道家所奉诸神中的一个虚构人物——赵公明，又叫赵玄坛。但杨家埠年画中的财神却不是赵公明，而是历史上的两个真实人物，一个是比干，这是“文财神”；一个是关公，这是“武财神”。

3. 天地全神（神马）

这虽是年画，但不供张贴，只供过年（春节）晚上，供在天棚中，发纸马时，随纸马、香表一起焚化。杨家埠年画中“天地全神”有四种主要形式：一种只画一个牌位，上书“天地三界十方万灵”（图

图1-3 山东高密扑灰年画 财神画

1-4)；一种只画一个主神位，周围排列执事、保镖或龙，主神位之下有一牌位，上书“天地三界十方万灵真宰”；再一种比较复杂，画面分为四层，罗列了20个神像；最复杂的一种是上文下图，文为“天地万神朝礼”与“波罗蜜心经”，图中有37个神像和2只鸡。

4. 灶王

灶王又叫“灶君”、“灶神”、“灶王爷”。他的职责是了解人间善恶，每年腊月二十三日上天“汇报”，为玉皇大帝赏善罚恶提供依据。灶王图中多数刻有一副对联，或是“腊月二十三日去，新春初一五更来”，或是“一个糖瓜三炷香，灶王回宫保安康”，或是“上天言好事，回宫降吉祥”（图1-5）。

图1-4 山东杨家埠年画 天地全神

图1-5 厨房里贴的灶王

二、祈福迎祥

祈福迎祥是木版年画中最受欢迎的题材。祈福迎祥木版年画除了《福寿天官》、《当朝一品》、《赵公元帅》、《麒麟送子》、《五子将军》、《加官进禄》、《连中三元》、《天官赐福》、《三星高照》、《八仙庆寿》、《和气致祥》、《四季平安》、《受天百禄》、《蟾宫折桂》、《碧梧栖凤》、《刘海戏金蟾》等中堂画；还有《推车进宝》、《日进斗金》、《耄耋富贵》、《大庆丰年》、《玉堂富贵》、《年年有余》、《摇钱树》等各种样式的年画。

三、戏曲传说

戏曲传说是木版年画中数量最多的题材。年画在表现戏曲题材时，多注意到民众的欣赏习惯。各地区出品的戏曲年画除了在内容题材上取材于当地的地方戏外，还采用当地群众所熟悉的形式和色彩进行表现，从而形成了强烈的地方特色。自宋代以来，戏曲便是民间社会生活中最为普及的艺术，戏曲里的爱憎表达了人们对英雄人物的敬仰，对善恶的判断，对自由的赞美，因而受到普遍欢迎。戏曲故事也为一般民众所熟悉。年画艺人将戏曲故事中最受欢迎的人物和最为典型的场面改编、创作成不同样式的年画，从而能够在更大的范围中流传。现存的主要作品有《八仙过海》、《牛郎会》、《白蛇传》、《西厢记》、《连环记》、《三顾茅庐》、《空城计》、《打渔杀家》、《郭暧拜寿》等。

四、喜庆装饰

喜庆装饰也是木版年画中使用最多的题材。它多由具有喜庆意义的花、鸟、虫、鱼等生意盎然的动植物通过一定的组合来构成画面，用谐音、隐喻、象征等手法来表达吉祥如意的内容，如《连年有余》、《新春大吉》、《金玉满堂》、《长命富贵》、《万象更新》、《福寿双全》、《四季平安》等。各地还有各种规格的博古图和单纯用花卉构成的装饰年画。另有一些山水风景画，多表现各地名胜古迹，如《西湖景》、《姑苏阊门图》、《姑苏万年桥》、《泰山图》、《滕王阁》、《北京名胜图》等。

五、生活风俗

生活风俗是木版年画中最常见的题材。其多为士、农、工、商等社会各阶层生活的再现，常见的有节令风俗、时事趣闻、生产生活等内容。节令风俗类的年画多具体描绘新年、除夕、元宵、端午、中秋、重阳等节

日的欢乐情形，在用色上也以喜色和红火的色彩配置来表达民众的愉悦心情。时事趣闻类的年画多表现新闻和民间逸闻趣事，如清军在反侵略战争中获胜的情况，清代末年出现的女子学堂、火车站和火车、汽轮、飞机、自行车等新鲜事物，有的还以讽刺、夸张的手法对社会上的一些不良风气进行批评。生产生活类的年画多反映各行业的人物及农村、闹市、渡口、庙会等场景，主要作品有《过新年》、《兄弟同乐》、《男十忙》、《女十忙》、《士农工商》、《民子山》、《沈万三打鱼》、《二十四孝图》、《女学生习武》、《打拳卖艺》等（图1-6、图1-7）。

图 1-6 陕西凤翔年画 男十忙

图 1-7 陕西凤翔年画 女十忙

第三节 木版年画的形式分类

在木版年画中，用不同的样式表现不同的题材，以适应不同的风俗习

惯和不同的环境要求，这一特性体现了民间年画强大的实用功能。木版年画在形式与内容、张贴方位方面达到了高度的统一。根据居住环境的要求，可以将它的形式归纳成如下几类。

1. 门画

门是庭院、屋宇的咽喉，既可出入，又可防卫。门画既有装饰作用，更有辟邪迎福的作用，其主要种类有武门神（贴于宅舍出入庭院的临街大门）、文门神（贴在堂屋门上）、房门画（贴于居室所置之门）、栏门判（贴于猪栏门上希冀猪无病灾）等。

2. 中堂

又叫“轴画”、“轴子”，题材多为财神、菩萨、寿星、家堂、和合二仙等，在过新年、寿辰、结婚祭祀、祈祷时用。画面为竖幅，装裱成卷轴一般悬挂在堂屋中间，两旁配有楹联。

3. 对屏

以两幅画面相向的立宫间组成，内容有仕女、童子、花瓶及风景等。

4. 门笺

也称挂笺、挂钱、吊钱、欢乐图等。一般5幅为一组，尺幅不大，彩印、贴法与同名剪纸相同（图1-8）。

图1-8 过门笺

5. 门童

又称金童子，贴于房门上。以童子为主题的门画，约有百种之多。

6. 爬童子

画面横幅，两幅为一对，内容为娃娃戏等。