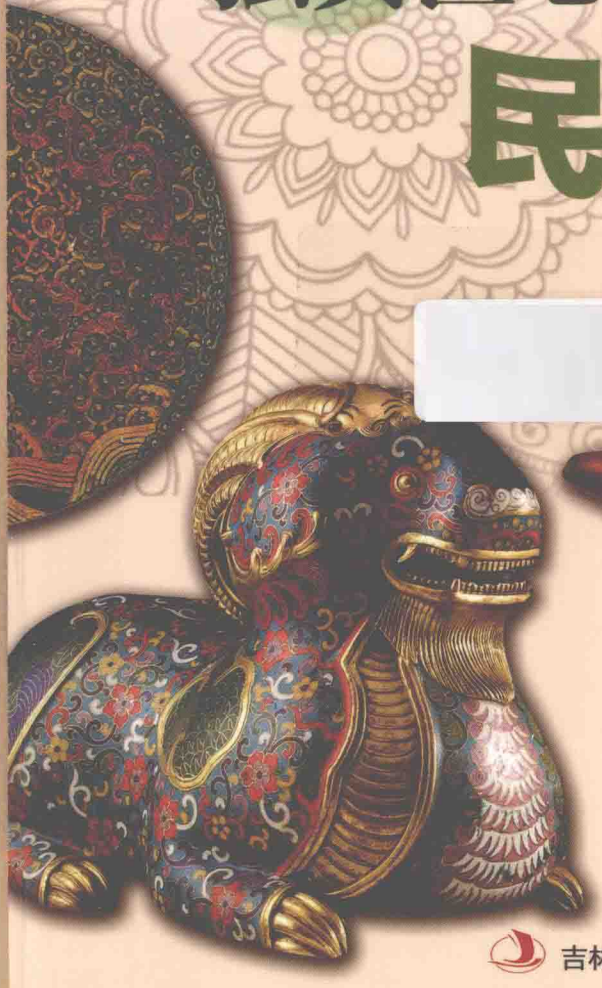
流光溢彩的
中华民俗文化
彩图版

独具匠心的
民间技艺



吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

流光溢彩的中华民俗文化

独具匠心的民间技艺

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

独具匠心的民间技艺 / 阚男男编著. -- 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2014.7
(流光溢彩的中华民俗文化 : 彩图版 / 沈丽颖主编)
ISBN 978-7-5534-5072-8

Ⅰ. ①独… Ⅱ. ①阚… Ⅲ. ①民间工艺－介绍－中国
Ⅳ. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 152328 号

流光溢彩的中华民俗文化(彩图版)
独具匠心的民间技艺

作　　者　阚男男
出 版 人　吴文阁
责任编辑　王亦农
开　　本　710×1 000mm　1/16
字　　数　150 千字
印　　张　10
印　　数　5 000 册
版　　次　2014 年 8 月第 1 版
印　　次　2014 年 8 月第 1 次印刷
出　　版　吉林出版集团有限责任公司
发　　行　吉林音像出版社有限责任公司
　　吉林北方卡通漫画有限责任公司
地　　址　长春市泰来街 1825 号　　邮　编:130062
电　　话　总编办:0431-86012906　　发行科:0431-86012770
印　　刷　河北省三河市同力彩印有限公司
ISBN 978-7-5534-5072-8　　定价:25.00 元

版权所有 侵权必究　举报电话:0431-86012906

流光溢彩的中华民俗文化

独具匠心的民间技艺

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

流光溢彩的中华民俗文化

独具匠心的民间技艺

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

前言

在渊远流长的中国历史文化长河里，非物质文化遗产犹如一颗璀璨的明珠闪亮在世界的东方。这是一种摸不着看不到的文化，却通过世世代代口口相传的方式流传了下来，人们又对其进行了艺术加工，形成了今天多种多样的艺术形式。我们将这些非物质文化遗产汇集起来，取其精华中的精华，并对其深入挖掘和边缘探索，分门别类的编排出34本《流光溢彩的中华民俗文化》系列丛书，将我国最珍贵的非物质文化遗产图文并茂的呈现在读者面前。

民间技艺在中国民间有着悠久的制作历史，是中华民族文化艺术的瑰宝，它以其悠久的历史、精湛的技艺、丰富的门类、传世佳作蜚声海内外。

几千年来，传统手工艺产品始终是代表中华民族的一大特色产业。传统的技艺既是文化艺术品，又是日常生活用品，与人民生活息息相关。

在追求个性化的今天，民间技艺以其独特的艺术魅力、装饰和实用的性能、手工随心所欲的乐趣，已经不可抗拒的在我们身边流行起来。

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，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。

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。现代化的冲击，使传统的手艺正从我们身边悄然逝去。

当日用品、技艺琳琅满目，但却没有了制作人留下的体温和感情。

民间技艺是生产者的艺术，它出自民间，服务于民众始终把实用和审美融合于一体，带有物质和精神的双重性，非为纯艺术现象。

民间技艺是劳动人民为适应生活需要和审美要求，就地取材，以手工生产方式制作的工艺美术品。

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，各有其独特风格。

民间艺人善于利用不同材料的固有特性，如质地、色彩所具有的某些特点，形态上的特征，巧妙地加工成精美的技艺。

凡艺术品都有其个性，民间技艺就是以其强烈的地方特色和民族特色而引人注目。拿剪纸来说，各地都有很好的作品，细加观察就会觉得北方的作品显得天真浑厚；南方的作品玲珑剔透。

从某种意义上说，艺术的个性特征便是艺术的生命，而民间艺术品在这一点上表现得更为明显。

民间技艺多为家庭手工制作，选用适当的原料，利用简易的工具和设备，生产手段虽然简单，生产出来的技艺具有简练、朴素、端庄、明快等特点，特别装饰纹样和色彩的处理，没有繁缛、灰暗的弊病。

只是这些民间技艺随着时间的流逝，是否能够延传与持续发展，是如今面临的最严峻的问题。

目录

第一章 传统民间技艺——独特的手工技艺文化

镂空艺术——剪纸 9
祈福迎新的民间工艺——年画 10
古朴的民间刺绣技艺——彩绣 13
拙朴的民间技艺——皮影戏 14
民间仿声技艺——口技 16
精巧卓绝的容器——鼻烟壶 18
塑造人物的特技——变脸 19
布偶表演技艺——布袋戏 20
面塑技艺——捏面人 20
造型优美的民间技艺——风筝 23
吹糖人——有 600 多年的历史 25

第二章 器具制造——传统的民间技艺

沿袭先民艺术才能的展示——彩陶 28
家具——细致精巧民间工艺 30
景泰蓝——彰显民族艺术风格 32
漆器——轻巧美观的容器 34
料器——以玻璃为原料的手工制作 36
玉器——精美的民间工艺 36
铜鼓工艺——传统的青铜工艺 39
匏器——古朴凝重的民间技艺 40
非凡的脱胎漆器技艺 41
艳丽悦耳的琉璃咯嘣儿 43

目录

第三章 刺绣女红——从传统向现代过度的民间技艺

以材质华贵而著称的京绣 46
“四大名绣”——湘绣、蜀绣、粤绣和苏绣 47
绚丽多姿的南京云锦 51
缂丝——丝绸品精华 54
色泽华丽、图案精致的——宋锦 55
壮锦——承载民族文化记忆的“活化石” 56
真水无香——柳疃丝绸 59
中国盘扣的百般风情 61
走向世界的“中国鞋”——绣花鞋 63

第四章 闪光的民间“特种工艺”

缅茄雕刻 65
透明晶莹的角雕 67
别具一格的广州牙雕 68
薄意——寿山石雕独特的艺术手法 71
核雕——民间微型雕刻工艺 72
陕西凤翔彩绘——逗趣的民间泥塑 74
泥人张与惠山泥人 75
手工“面老虎”——冠县郎庄面塑 79
婺源歙砚冠古砚 82

目录

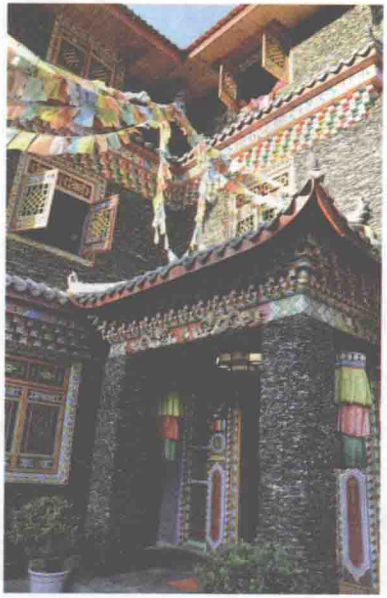
第五章 民间技艺蕴含丰富的文化内涵

蕴含文化精髓的中国结 84
精美的编织技艺 85
喜庆的象征——灯笼 86
麦秸上的艺术——麦秸画 88
“缩地千里”的盆景艺术 90
传统的民间印染技艺——蜡染 92
民间传统手工技艺——锔瓷 93
甘蔗制糖——“何似糖霜美” 96
客家人的手工油坊 98
古老完美的日晒制盐 100

第六章 有着鲜明地域特色的民间技艺

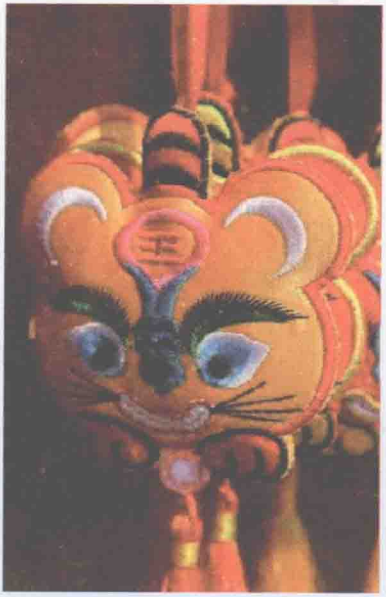
格调朴素的南通蓝印花布 103
选材考究的柳城棕绷 105
“一品斋”毛笔 106
安徽芜湖铁画 108
独具特色的常州梳篦 110
天津杨柳青木版年画 113
“聚元号”弓箭铺 114
甜蜜的民间技艺——成都糖画 117

目录



第七章　争奇斗艳的少数民族民间技艺

巴尔虎人的苇莲蒙古包　122
剑川白族布扎　124
森林之光——鄂伦春族的桦皮手工　125
黎族的钻木取火　128
黎族树皮布　129
藏族碉楼营造技艺　132
西江千户苗寨吊脚楼艺术　133
苗族历史的“活化石”——堆绣　134
雷山苗族银饰　137
傣族制陶——长达四千余年的制陶史　139



第八章　宝贵的财富——五花八门的民间技艺

古拙质朴的庆阳香包绣制　141
宜兴手工紫砂陶技艺　143
充满艺术趣味的厦门漆线雕　144
莱芜锡雕　145
贝叶经制作技艺　146
南京金箔锻制技艺　148
川北大木偶　151
醴陵釉下五彩瓷烧制技艺　153
民间技艺奇葩——“刘井薛氏石刻”　154
黄圃腊味——传统制作技艺　155
“千年寿纸”——铅山连史寿千年　156
闻名遐迩的岐山臊子面　157

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一章

传统民间技艺
——独特的手工技艺文化

◆镂空艺术——剪纸

剪纸是中国最普及的民间传统装饰艺术之一，有着悠久的历史。2006年，剪纸列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年中国剪纸被批准列入第四批《人类非物质文化遗产名录》。因其材料易得、成本低廉、效果立见、适应面广，样式千姿百态，形象普遍生动而受欢迎。更因它最适合农村妇女闲暇制作，既可作实用物，又可美化生活。

全国各地都能见到剪纸，甚至形成了不同地方风格流派。剪纸不仅表现了群众的审美爱好，并蕴含着民族的社会深层心理，也是中国最具特色的民艺之一，其造型特点尤其值得研究。

民间剪纸作为中国本源哲学的体现，在表现形式上有着全面、美化、吉祥的特征，同时民间剪纸用自己特定的表现语言，传达出传统文化的内涵和本质。

剪纸，又叫刻纸，窗花或剪画。区别在创作时，有的用剪子，有的用刻刀，虽然工具有别，但创作出来的艺术作品基本相同，人们统称为剪纸。

剪纸是一种镂空艺术，其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。

剪纸从色彩上分，有单色剪纸和套色剪纸。用一种颜色的剪纸刻出来的作品就叫单色剪纸，它如同版画中的单色木刻一样，是最常用的一种形式，这类作品显得十分朴素大方。

而套色剪纸则是用不同颜色的剪纸刻出来的作品，这种形式并不常用，但是看起来生动形象。

◆ 祈福迎新的民间工艺——年画

年画是中国画的一种。始于古代的“门神画”清光绪年间，正式称为年画，是中国特有的一种

河南剪纸——关圣帝君图

绘画体裁，也是中国农村老百姓喜闻乐见的艺术形式。大都用于新年时张贴，装饰环境，含有祝福新年吉祥喜庆之意。

传统民间年画多用木板水印制作。主要产地有天津杨柳青、苏州桃花坞和山东潍坊等，上海有“月份牌”年画，其他还有四川、福建、山西、河北以至浙江等地。

旧年画因画幅大小和加工多少而有不同称谓。整张大的叫“宫尖”，一纸三开的叫“三才”。加工多而细致的叫“画宫尖”“画三才”。颜色上用金粉描画的叫“金宫尖”“金三才”。六月以前的产品叫“青版”，七八月以后的产品叫“秋版”。

传统年画以木刻水印为主，追求拙朴的风格与热闹的气氛，因而画的线条单纯、色彩鲜明。内容有花鸟、胖孩、金鸡、春牛、神话传说与历史故事等，表达人们祈望丰收的心情和对幸福生活的憧憬，具有浓郁的民族特色与乡土气息。

中国著名的四大“年画之乡”是：绵竹年画，苏州桃花坞，天津杨柳青，山东潍坊。这些地方所生产的年画深受城乡人民喜爱。

各地对年画的称谓南辕北辙，北京叫“画片”“卫画”，苏州叫“画张”，浙江叫“花纸”，福建叫“神符”，四川叫“斗方”……不一而足。今天，各地对年画逐渐约定俗成地简称为“年画”。

年画是中华民族祈福迎新的一种民间工艺品，是一种承载着人民大众对未来美好憧憬的民间艺术表现形式。历史上，民间对年画有着多种称呼：宋朝叫“纸画”，明朝叫“画贴”，清朝叫“画片”，直到清朝道光年间，文人李光庭在文章中写到：“扫舍之后，便贴年画，稚子之戏耳。”

年画由此定名。

年画画面线条单纯、色彩鲜明、气氛热烈愉快，如春牛图、岁朝图、嘉穗图、戏婴图、合家欢、看花灯，胖娃娃等，并有以神仙、历史故事、戏剧人物作题材的。

颇多作为门画张贴之用，夹杂着“神只护宅”的观念，如“神荼郁垒”“天官”“秦琼敬德”等，体裁或形式有门画，独幅和对开，四屏条和横竖的单开独幅等。

宋代已有关于年画的记载，目前见到最早的一幅木版年画是南宋刻印的《隋朝窈窕呈倾国之芳容》。清代中期，尤见盛行。建国后，年画在传统的基础上推陈出新，丰富多彩，更为人民群众所喜爱。

年画艺术，是中国民间艺术的先河，同时也是中国社会的历史、生活、信仰和风俗的反映。每逢过农历新年时买两张年画贴在大门上，差不多每家都是如此，由大门到厅房，都贴满了各种花花绿绿、象征吉祥富贵的年画，新春之所以充满欢乐热闹的气氛，年画在这里面起着一定的作用。

大抵比较富厚人家，在厅房总喜欢悬挂老寿星、紫微星、福、禄、寿等。至于梅兰竹菊等花鸟

祈福迎新的民间工艺——年画

图，自然亦在欢迎之列。

千百年来，年画不仅是年节一种五彩缤纷的点缀，还是文化流通、道德教育、审美传播、信仰传承的载体与工具，也是一种看图识字式的大众读物。

年画——迎财神

对于那类时事题材的年画，还是一种百姓喜闻乐见的媒体。这种内容够得上百科全书式的民间艺术，包蕴着一个完整的中国民间的精神。

年画又是一部地域文化的辞典，从中可以找到各个地域鲜明的文化个性。这些个性因素，不仅在题材内容里，从各个年画产地习惯的体裁、用色，线条及其不同的版味，也能一眼识别出来。由年画可以认识全部的中国民间。

◆古朴的民间刺绣技艺——彩绣

泛指以各种彩色绣线统制花纹图案的刺绣技艺，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。

彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针

针法来表现图案色彩的细微变化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染效果。

清彩绣二龙祝寿补子

◆拙朴的民间技艺——皮影戏

皮影戏，是一种用灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。表演时，艺人们在白色幕布后面，一边操纵戏曲人物，一边用当地流行的曲调唱述故事，同时配以打击乐器和弦乐，有浓厚的乡土气息。皮影戏是中国汉族民间的一门古老传统艺术，2006 年，该项目被列入第一批国家级非物质文化遗产名录；2011 年中国皮影戏被批准列入第六批《人类非物质文化遗产名录》。

皮影戏在中国历史悠久，源远流长。元代时，皮影剧院戏曾传到波斯、阿拉伯、土耳其。稍后，又传至东南亚。

清代乾隆年间，皮影戏传入法国巴黎、马赛和英国伦敦，这种源于中国的艺术形式，迷恋了多少国外戏迷，人们亲切地称它为“中国影灯”。

皮影的原料多是牛羊皮，豫南喜欢用牛皮，豫西常用驴皮，其制作和表演皮影戏的过程是：首先，将皮子泡制、刮薄、磨平，然后，艺人们将各种人物的图谱描绘在上面，用斜刀、圆刀、平刀、三角刀等各种型号的刀具刻凿后，再涂抹上颜色。

雕刻时，一般都用阳刻，有也用阴刻，雕工细致，刀法多变。绘画染色也有一定的讲究，女性发饰及衣饰多以花、草、云、凤等

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com