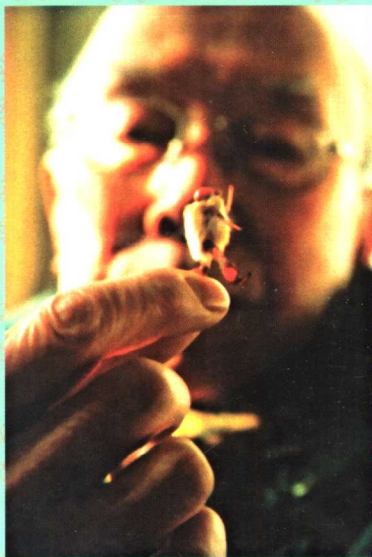


西城民间艺术丛书

毛猴曹彬艺术作品集

張弘俊題



中国摄影出版社

毛猴曹藝術作品集

北京市西城区文化馆编



中国摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

毛猴曹艺术作品集/北京市西城区文化馆编. —北京:
中国摄影出版社, 2006

(西城民间艺术丛书)

ISBN 7-80007-876-0

I.毛... II.北... III.民间工艺—工艺美术—中国—图集 IV.J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 159831 号

策 划: 常元才

责任编辑: 陈凯辉

平面设计: 陈 冬

书 名: 西城民间艺术丛书——毛猴曹艺术作品集

编 著: 北京市西城区文化馆

出 版: 中国摄影出版社 (北京东单红星胡同 61 号)

电话: (010)65136125 邮编: 100005

网址: www.cpgh.com

制 版: 华瀚国际文化发展公司

印 刷: 北京利丰雅高长城印刷公司

开 本: 大 24 开

印 张: 5

版 次: 2005 年 12 月第一版第一次印刷

印 数: 1000

I S B N 7-80007-876-0/J · 876

定 价: 258.00 元 (全四册)

版权所有 翻印必究

西城民间艺术丛书编辑委员会

主 编：李明旭

编委会主任：常元才

委 员：赵 虹 刘 菲 王慕红
李 赫 陈 冬

留住绝技

《西城民间文化丛书》出版了。这套部头不大且略显单薄的丛书收入了北京地区民间艺人的四种绝技、绝唱，分别是毛猴、剪纸、面塑三种民间手工艺和一种民间说唱。从保护中国民族传统文化的意义上说，这套丛书的出版具有重要的价值。因此，首先要感谢西城区文化界的有识之士，尤其是西城区文化馆，他们在收集整理民间文化遗产方面投入了大量的人力物力，可谓做了一件功德无量的事情。虽然这套丛书涉及门类还不广，但却为自觉地保护民族文化遗产做出了典范。

随着社会工业化进程的不断发展，在传统文化与时尚文化的碰撞中，很多传统文化形式已处于濒危的状态，北京的这些民间艺术品种可真正被称为“绝活”。譬如“岔曲”，这种说唱形式由清代乾隆年间盛行的脆白发展而成，此后，渐与牌子曲合流，现在，其基本曲调多被用作曲艺品种单弦的曲头。这一民间艺术，过去多为口传心授、师徒相承，现在能以文字的形式发掘整理并付梓出版，不仅保护了北京地区的民间文化，而且可作为中国通俗文学史上的重要文献。其他诸如毛猴、剪纸、面塑等民间艺术，不仅是传统工艺美术的表现形式，就其制作工艺来说，则又是中国民族民间文化的非物质文化遗产。

由政府部门决策实施的“中国民族民间文化保护工程”自2002年启动以来，已历时三年，各地政府部门和民间组织为此都做了大量工作，从而激发起我国更多现代人士的“文保”意识。中国摄影家协会专门成立了中国民族民间文化摄影委员会，中国摄影出版社也出版了一些相关的图书，开展了一些力所能及的工作。

对于有五千年文明和九百六十万平方公里疆域的伟大中国来说，整理民间文化遗产的工作真可谓工程浩瀚，由基层文化单位编纂的这套丛书，不仅利国，而且利民。愿更多的文化单位和热心于此项事业的专家们，更多地关注老手艺、老艺人、老文化、老传统，共同发掘中华民族悠久的民间文化宝藏。

陈 申

2005年12月8日

藝苑奇觀

曾儀簡先生藝軒子璠誌

乙酉初春張上俊





毛猴
小品味
极高

漫画人生
陶冶情操

乙酉年春
楚芳



目 录

毛猴曹的故事	1
静中见动 平中见奇——走近曹仪简先生	6
毛猴曹艺术现象浅谈	8
情趣自天然 毛猴出神奇——论曹仪简的毛猴艺术	15
从曹仪简先生的“毛猴”技艺看民间文化的传承	25
毛猴工艺的制作流程	28
无虎山	29
老墙根	30
拉洋轮车	31
拉洋片	32
叫车	33
留头不留发 留发不留头	34
独轮小推车	35
掏粪	36
剃头	37
卖冰糖葫芦	38
古城会	39
省亲	40
老墙根胡同	41

骡驮轿	42
春节走会	43
磨刀	44
圣诞老人	45
第一	46
1949—1989(国庆)	47
急性子(早晚都变粪)	48
老墙根胡同	49
滑稽篮球	50
滑稽单杠	51
剑道	52
童戏	53
滑稽双杠	54
橄榄球(体育比赛)	55
赛马	56
拳击	57
滑稽拳击	58
网球比赛	59
沐猴而冠(武林)	60
柔道	61
打麻将牌	62
滑稽篮球比赛	63
马战	64
永远踢不进的球	65

马战	66
举重	67
马战	68
教子	69
作画	70
三包	71
有理五八 无理四十	72
头疼医头 脚疼医脚	73
聚会晚宴	74
大宴会	75
孺子牛和老爷牛	76
吹牛	77
钓鱼	78
一笔虎	79
黄泉路	80
自古未闻粪有税，而今只有屁无捐	81
乒乓球比赛	82
见钱眼开	83
两间爸爸	84
排子车	85
木偶戏	86
民间工艺美术大师 曹仪简	87
民间工艺美术大师 曹仪简	88
民间工艺美术大师 曹仪简	89

民间工艺美术大师 曹仪简	90
民间工艺美术大师 曹仪简	91
民间工艺美术大师 曹仪简	92
单杠 (仿曹仪简作品) 赵虹、刘菲	93
拳击 (仿曹仪简作品) 赵虹、刘菲	94
争先恐后 (创作) 李明旭	95
一笔虎 (仿曹仪简作品) 苗宏	96
自相矛盾 (创作) 李明旭	97
王婆卖瓜 (创作) 李明旭	98
百步穿杨 (创作) 李明旭	99
熟视无睹 (创作) 李明旭	100
篮球比赛 (仿曹仪简作品) 赵虹、刘菲	101
“3.15”前后 (创作) 李明旭	102
滑稽拳击 (仿曹仪简作品) 赵虹	103
有理五八 无理四十 (仿曹仪简作品) 赵虹、刘菲	104
曲高寡众 (创作) 李明旭	105
举重 (仿曹仪简作品) 李明旭	106
双杠 (仿曹仪简作品) 赵虹、刘菲	107
无虎山 (仿曹仪简作品) 赵虹、刘菲	108
打麻将 (仿曹仪简作品) 赵虹、刘菲	109
愿者上钩不必鱼 (仿曹仪简作品) 苗宏	110



毛猴曹的故事

一条图样山胡同，据说是清代宫廷建筑师“样式雷”堆放图纸的地方。今天，在胡同中已经找不到与之相关的历史痕迹了，但小巷同样孕育着浓浓的人文气息，一位颇具传奇色彩的老人在这里过着平静的生活。他是曹雪芹家族第19代世孙，1925年生于北京，平生致力于挖掘、研究、推广毛猴工艺，凝结全部心血赋予这种传统文化崭新的艺术形式和思想内涵。这位老人就是有“毛猴曹”之称的曹仪简。

曹仪简，八十老叟，鹤发童颜，精神矍铄，他与毛猴有着不解之缘。

说起毛猴，即使是老北京，知道的人恐怕也不多。这是一种北京独有的民间艺术品，从清代中晚期就开始出现了。它是用蝉蛻和辛夷（玉兰越冬花骨朵）制成。辛夷用做身躯，蝉蛻的口器和爪子粘在躯干上分别做成猴头和四肢，再配上小草帽、雨伞，将几个、几十个毛猴粘在纸板上可以组合成一幅幅老北京的风俗画，反映拜年、祝寿、娶

亲、出殡时的情景，以及“七十二行”、历史掌故等。毛猴用料虽然简单，但制作者的艺术构思却非常巧妙。他们凭着对社会上各种人物形象的观察和个人的感性认识，将带绒毛的辛夷作身子，截取蝉蛻的爪子粘连上去，以物代猴，以猴代人，做成千姿百态的艺术品。但是由于种种原因，这种民间艺术已经从我们的视野中消失了。现在北京城，毛猴的传人也就那么三四位。

一、毛猴的诞生

相传在同治年间，宣武门外骡马市大街有一家“南庆仁堂”药铺。一日，店中配药的小伙计因为没伺候好账房先生，挨了一顿臭骂，小伙计怕丢饭碗只好忍气吞声。到了晚上，他在郁闷中摆弄着药材，无意间发现蝉蛻具有某些形象特点，不由得心中一动用它做了一个人身猴形的“账房先生”。师兄们看了，都说像极了尖嘴猴腮的账房先生，小伙计这才出了一口气。无意之间，第一个毛猴也就诞生了。毛猴流传到社会后又被人加以完善，从此成为一种民间手工艺流



传开，不过范围仅仅限于八旗子弟和少数艺人中。

二、初识毛猴

老北京人都知道，早年在大小庙会、东安市场和前门一带专门有卖毛猴的手艺人。时至民国初年，在东安市场有一个摆摊的毛猴艺人，因他姓汪，人民称“猴儿汪”。他的摊前经常围着一群人，有个姓曹的小男孩简直入了迷，一看就是大半天，边看边记边打听，偷偷将毛猴的技艺学到了手，这个小男孩长大后成了毛猴工艺品的继承人，他就是毛猴艺术家曹仪简。

从看见毛猴的第一眼，曹仪简就喜欢上了这个小东西。挑担子的、卖糖葫芦的、推小车的毛猴，各式各样，神态逼真，生动有趣，他觉得煞是好玩，萌生了自己制作的想法。于是他常常缠着家里人带他逛市场、买毛猴。猴儿汪看他对毛猴那么有兴趣，就告诉他做毛猴用的料和一些基本的制作手法，回家后他就开始琢磨，尝试着做。当然刚开始时做的不像，但家里人并没有阻止他，依

然给他提供做毛猴的原料，时间一长，毛猴做的越来越像样，经常拿出来送给亲戚朋友。曹老说：“毛猴的首创者熟知中药。毛猴的四肢是用蝉蜕的四肢做成的，身体是另一味中药——辛夷，也就是玉兰花在秋天里形成的花骨朵，表面有一层密密的灰褐色绒毛，是保护花过冬的外衣，冬去春来，绒毛逐渐退去，花骨朵慢慢长成朵朵美丽的玉兰花。这带绒毛的花骨朵，和毛猴的身躯极为相似，真是妙用。毛猴的头用的是蝉蜕的头，正好与花骨朵相配。毛猴有时会戴斗笠，这斗笠也是一味中药，叫木通。把这几部分粘起来的东西叫白芨，也是一味中药，全部是出自天然妙用。”

三、情有独钟

由于自己制作的毛猴成了家人特定的礼品，使曹仪简不仅实现了自做工艺毛猴的初衷，而且越来越引以为豪，没事的时候总是琢磨各式各样的毛猴。虽然在中学时期他曾一度放下对毛猴制作的研究，但是阅读了大量的文学和历史书籍，为日后的创作打下了

丰厚文化艺术基础。“文革”结束后，曹仪简感到时代有赋予他创作的灵感和激情，重新拾起了毛猴的工艺制作。

几十年对毛猴的情有独钟、几十年素材的积累，几十年对北京对人生的热爱使曹仪简达到了创作高峰，80年代时得美名为“毛猴曹”。他不简单地沿袭前人，一味地模仿外形酷似，而是作为一种奥妙无穷的民间艺术，在“似与不似之间”下功夫，在题材上勇于创新，寓人寓事，内容丰富；在工艺上精益求精，力求灵巧神似，甚至加以外观装璜。因此曹氏毛猴不仅别致新颖，形态夸张，而且突出了民族文化内涵。

在曹仪简的“二风堂”里，有一幅清新素雅的墨宝，寓意深刻，“仪简名特艺专家属正：半寸猢猻献京都，惟妙惟肖绘习俗。白描细微创新意，二味饮片胜玃珠。”这是由老舍夫人胡絮青女士题写的。谈到这幅字，曹老忆起一段往事：1986年，曹仪简在地坛庙会上摆了一个毛猴摊位，胡絮青老人在家人的陪同下也来逛庙会。当她从摊位前走过时，突然眼前一亮，脱口而出：

“哎呀，毛猴！”曹仪简认出了胡老，见她

如此喜欢，就将一个“拉洋车”的毛猴送给了她。胡絮青回家后，对毛猴越看越喜欢，便写下这幅字托人送来。其中“仪简名特艺专家”一句，足见胡老对曹仪简手艺的肯定和对毛猴的喜爱。

四、主要艺术风格

毛猴的制作工序并不复杂，关键取决于作者立意。曹仪简的工艺毛猴作品可以说有上万件，按照题材可以分为五篇。一是“民俗篇”：如《北京的老城根胡同》，将过去“拉洋车”、“算卦”等单件民俗作品组合在一起，汇成了一个热闹的场面，洋溢着浓郁的老北京民间气息。此件作品荣获“建国40周年民间艺术作品奖”，并被中国民间美术馆收藏。二是“历史篇”：如《武林》形象生动，寓意真切。三是“时代篇”：如《亚运篇》，惟妙惟肖地刻画了“乒乓球”、“篮球”、“举重”等毛猴运动员形象，还有吃火锅、下棋等。四是“典故成语篇”：如《何必对牛弹琴》、《无虎山》等，击中时弊、寓意深刻。五是“小品





篇”：如嘲讽不良风气的《向“钱”看》、《吹牛》、《亲善》等，鞭挞丑恶、针砭时弊，令人深思。

这些作品犹如一幅幅立体漫画，千姿百态，栩栩如生，还揭示很多社会现象和人生哲理，唤起许多有益的思考。如：《对牛何必弹琴》这件作品：古筝置于琴桌，一头神情漠然的黄牛卧在地上，似乎对外物毫无察觉、充耳不闻，弹琴的小猴干脆歪向了一边。再如《龟兔赛跑》，它所表达的主题和人们通常认知的观念不同，作者用猴子扮成兔子和乌龟，一个已跑到终点，一个还在向前爬行，昭示“乌龟不应和兔子赛跑”，现代社会中，人们应当干力所能及的事情，不要作强弩之末。曹仪简认为，毛猴虽小，但一定要有思想品位。

他的大型作品《无虎山》，更是耐人寻味。峰峦叠嶂、青山绿水的背景衬托下，一群毛猴兵分两路，持大刀、扛长列于山脚下，好不威风。险要关口、峰回路转之处，更有毛猴把守，个个怒目圆睁，荷枪实弹，严阵以待，那种过分庄严的气氛，烘托出“山中无老虎，猴子称霸王”的独特主题。

《亲善》这部作品更是让曹仪简津津乐道。这件作品分为两组，第一组是一个凶神恶煞的小毛猴，一手拿刀，一手拎着一个猴头。第二组是老虎凳上紧紧绑着几乎垂死的毛猴，身上有刀，另一只毛猴还在往它身上泼水。这种残忍、血腥的场面使每一个中国人都能回忆起“南京大屠杀”的历史。令曹仪简感到惊奇的是，这样一件作品不仅引起了中国人的共鸣，而且先后有三个前来参观的日本人，也都对这件作品产生了浓厚的兴趣，并有两个人将这件作品带回了日本。经过交流，对方终于说出了自己的想法：中国人憎恨宪兵队，日本人同样害怕宪兵队的残酷暴行，应该一起记住那段历史，不要再重演。曹仪简通过这个小插曲，深深地体会到：艺术没有国界，人民的情感更没有国界。

1990年，曹仪简应邀在大观园举办了个人毛猴作品展，展览设民俗篇、亚运篇、警世篇，这是他投身毛猴艺术创作的一次成功展示。不仅在国内享有盛誉，也受到世界各国友好人士的喜爱，这些年他获了不少荣誉，其中就有联合国教科文组织颁发的“民

间艺术大师”称号；此外，他还是中国民间文艺家协会的会员，他与毛猴的故事被收入《北京志》。

说到毛猴的名称，还有一段趣事。曾有一位英国路透社的记者见到曹先生的作品，很有兴趣，便问：“这叫什么？”曹先生说：“这叫毛猴”这位记者说：“英文还没有毛猴这个单词。这种艺术品很好，我就为它创造一个英文名称吧。英文称猴子为‘蒙克’称多毛的为‘海瑞’，英文毛猴就叫‘海瑞蒙克’（hairymonkey）吧。”取完名字后他很得意，说：“这是我发明的单词，将来一定能够进入英国大词典的。”

五、毛猴工艺的传承

任何艺术都是来源于生活，升华于生活。毛猴作为一种民间手工艺品，也是如此。曹艺简的毛猴艺术，传承了老艺人的技法和题材，又赋予毛猴新的涵义。有人评价说，曹老的毛猴，达到了手工艺创作的至高境界。可是由于双手颤疾，曹老如今已经不能做毛猴了。但是让曹艺简感到高兴的是，

西城区文化馆已经从各个方面保护传承其工艺毛猴，将毛猴艺术传授给中小学生。西城区文委主任张宏达认为这项工作的意义不亚于抢救和保护一个文物。他说：“一些非物质文化遗产特别是民间口传心教的口头文学和民间工艺，记载着北京人的文化生活、风俗习惯和城市的历史沿革。我们着手对像毛猴这样具有一定代表性的民间工艺进行挖掘、保护，是希望让全社会认识到这些传统文化艺术的价值所在，将它们传承下去，结合新的时代特征，不断地发展、创新。”

年岁不饶人，两鬓斑白的曹艺简在传授毛猴艺术工作方面，他还有很多事要做，“时间不等人啊，我的使命就是要让毛猴这门工艺‘不断气’，提高作品品位，提炼思想精髓。既然人家封了我个民间艺术大师，我就要对得起这个称号，努力将毛猴从‘雕虫小技’提升为新时代的民间艺术品。”

作者：刘菲





静中见动 平中见奇

——走近曹仪简先生

细想起来我和曹仪简先生结识已近20年了。曹先生创作了那么多令人拍案叫绝的作品，应当说由于工作的原因，我应当有更多的机会去曹老家看的更多、更细。但坦白地讲，我仔细观看曹先生的毛猴作品并不多。这并不是我不愿研究曹先生的作品，而是似乎每次都放过了机会。

每次到曹老先生家拜访，特别愿意和曹老先生聊天，与其说是聊天，倒不如说是被这位满腹经论的老者所倾倒，老人家像磁铁一样牢牢地把我吸住，不知不觉地半天就过去。每每走出曹老的家门，曹老那和蔼可亲的笑容，诙谐幽默的语言，精辟的见解和引人入胜历史的典故，还萦绕我的脑海里。不知为什么拜访前想好好看看作品的想法，早已忘到脑后了。

在曹老家中墙上挂有红学家周汝昌先生为曹先生所题的“二风堂”书法作品，这大概是周先生为曹老起的堂号。何为二风呢？

一曰：风雅

曹先生喜读书，善思考，为人谦恭、儒雅。

和老先生交谈时，曹先生经常引经据典，诗词歌赋信手拈来。曹先生作为曹雪芹族人的后裔，对“红学”、“曹学”的喜好和研究情有独钟，有的观点也曾在红学界引起很大凡响，如曹雪芹祖籍的研究等等。

曹先生的书法也颇见功力。尤其是小楷写得端正清雅，然骨气洞达。由于身体原因，右手发颤书写不便，曹先生便练习左手书写。十年如一日，书法写得舒朗熨贴，由此观止，曹先生俨然是一位左右开功的书法家。

曹先生好学，与时俱进。80多岁了还学习电脑，有时给我会办公室来电话咨询电脑操作等有关问题，真可谓是活到老学到老。

二曰：风趣

曹老说：作为一位毛猴作者，最基本的条件是应具有风趣、幽默、诙谐的性格特点。幽默是一种智慧，是一种很高的文化品味。但是这还不够，还要具有社会责任感，这样才能立意高、境界高，才能和人民群众产生共鸣，从而达到讽刺、鞭鞑各种丑恶现象、触及灵魂的作用。

艺术本来就是社会生活的反映，据说中国清代第一件毛猴作品的出现就是被压迫劳动人民用自己的智慧、用艺术的语言，讽刺、丑画剥削者嘴脸。广阔的社会生活，扭曲的社会现象，激活了毛猴艺术家们的创作灵感。

毛猴以讽刺、幽默见长，因此，表现内容也受到局限，如果用毛猴表现刘胡兰、黄继光、董存瑞等英雄形象，恐怕也能使人发笑，但这种笑比哭还难受。

几年前我曾为曹老先生写过一篇文章，但主要不是写毛猴艺术。写的是人们意想不到的曹老一件不平凡的惊人之举。

上海解放前夕，曹先生做为中共地下党员，他曾冒着生命危险潜入到国民党上海城防司令部，机智勇敢地将国民党上海军事防御地图成功地摹画下来，为中国人民解放军解放上海立下了汗马功劳。

越说越走题了，最后还想说一句，曹先生为自己起的堂号是“艺武文堂”。曹先生习武。

北京民间文艺家协会副主席于志海





“毛猴曹”艺术现象浅谈

赵书

毛猴这种土生土长北京的民间工艺美术品已有上百年的历史了，历史上对其记载不多，引起人们的广泛重视是近20年的事情，因为制作毛猴得到了国际上的重视，中国民协、联合国科教文组织授予曹仪简先生一级民间艺术家。二十世纪九十年代联合国科教文组织授予他中国民间艺术大师称号，还有位英国路透社的记者给毛猴造了一个英文名字‘海瑞蒙克’(hairy monkey)。北京人称曹仪简先生为“毛猴曹”。现在毛猴是北京民间艺术的一个有代表性的品种，有众多的制作者、爱好者和收藏者，是改革开放以来北京民族民间艺术事业上一个有代表性的事物，值得我们深思和研究。毛猴这个民间手工艺品的发展与曹仪简先生的贡献分不开，现就“毛猴曹”艺术现象谈以下几点看法：

一、毛猴艺术是北京民族民间手工艺的典型代表。

1、就地取材。毛猴制作的原料是“辛夷”的身子；“蝉蜕”的头、臂、腿；“木通”的帽子。道具除用纸以外，主要是“通草”和“灯草”，粘合用“白芨”。上述这些原料在中药店买到，因为是药材。“辛夷”和“蝉蜕”主要产于北京。旧京北京西郊有满蒙八旗兵的外三营：圆明园八旗、健锐营八旗、外火器营八旗。八旗兵每月银两一般步兵一两五钱，养育兵月支银五钱，不支米，生活很是困苦。那时人们没有来钱之路，唯一能体面地得点零花钱的就是到药铺卖点药材。过去山角地边荒地很多，在酸枣棵子密集的地方知了很多，在这里可以搜到许多蝉蜕。蓝靛厂南门街上的药铺、门头村药铺、海淀镇上的药铺均收购蝉蜕和辛夷。20世纪60年代笔者在安贞门外的土城遗址上，还见到过大量蝉蜕。在人们搜集这些药材的时候，很容易对它进行“审美”，发现它们像猴的头和肢体，于是将其粘合成毛猴