

国家“十二五”重点规划选题

金色乡村

Jinsexiangcun

中国民族民间艺术读本

ZHONGGUOMINZUMINJIANYISHUDUBEN

包泉万
许伊莎
编著

辽宁大学出版社
辽宁教育电子音像出版社

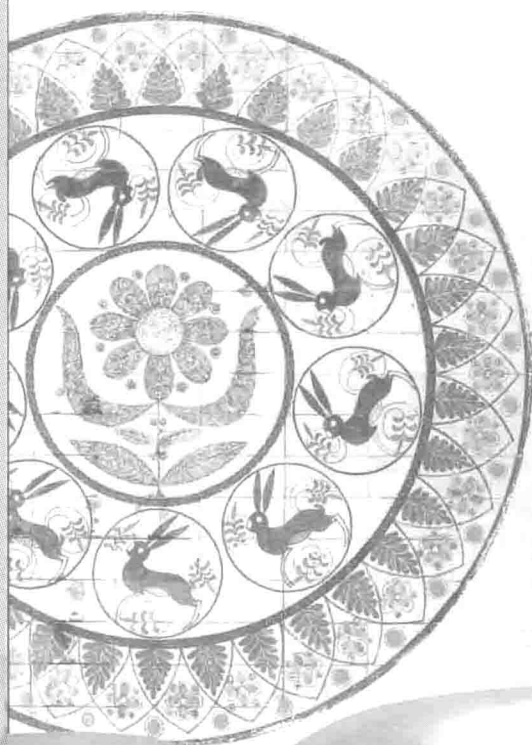
国家“十二五”

金色乡村

Jinsexiangcun

QINGHENG JINSE XIANGCUN

包泉万
许伊莎
编著

中国民族民间艺术读本

ZHONGGUOMINZUMINJIANYISHUDUBEN

辽宁大学出版社
辽宁教育电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民族民间艺术读本/包泉万, 许伊莎编著. —
沈阳: 辽宁大学出版社, 2013. 9
国家“十二五”重点规划选题
ISBN 978-7-5610-7441-1

I. ①中… II. ①包…②许… III. ①民族艺术—介
绍—中国②民间艺术—介绍—中国 IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第215571号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司
(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路66号 邮政编码: 110036)
印 刷 者: 沈阳时报印刷有限公司
发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司
幅面尺寸: 160 mm × 230 mm
印 张: 13.5
字 数: 230千字
出版时间: 2013年9月第1版
印刷时间: 2013年10月第1次印刷
责任编辑: 祝恩民 李 磊 姜胜林
封面设计: 翰文汇
责任校对: 李 佳 丛日娟

书 号: ISBN 978-7-5610-7441-1
定 价: 25.00 元

联系电话: 024-86864613
邮购热线: 024-86830665
网 址: <http://www.lnupshop.com>
电子邮件: lnupress@vip.163.com

辽宁省农家书屋建设 图书出版编委会

主 任 何庆良
副 主 任 马述君 孙成杰
编 委 (以姓氏笔画为序)

王 伟	王 星	田世忠	田雪峰
刘国玉	刘明辉	许科甲	杜 斌
宋纯智	李凤山	李丹歌	李兴威
李英健	邵玉英	杨永富	张东平
张家道	范文南	周北鹤	金英伟
徐华东	郭爱民	韩忠良	赛树奇

前言

中国民族民间艺术源远流长，博大精深，是中华民族优秀传统文化的有机组成部分。它具有独特性、活态性、传承性和流变性等特征，丰富绚丽，魅力无穷。当下，在我国社会全面转型时期，保护、抢救、传承、发展民族民间艺术，具有特殊意义和价值。

我国于2006年公布了首批国家级非物质文化遗产名录（共计518项）。2008年又公布了第二批国家级非物质文化遗产名录（共计510项）和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录（共计147项）。2010年公布了第三批国家级非物质文化遗产名录（共计191项）和国家级非物质文化遗产扩展项目名录（共计164项）。这些国家级的非物质文化遗产共分十大类：一、民间文学；二、民间音乐；三、民间舞蹈；四、传统戏剧；五、曲艺；六、杂技与竞技；七、民间美术；八、传统手工技艺；九、传统医药；十、民俗。第二批名录公布时，将“民间音乐”、“民间舞蹈”、“民间美术”，改称为“传统音乐”、“传统舞蹈”、“传统美术”；将“传统手工技艺”改称为“传统技艺”；将“杂技与竞技”改称为“传统体育、游艺与杂技”。这就表明，民族民间艺术就是传统艺术。前者的表述具体、分明，但有偏颇之嫌；后者概括、简明，却有并重之意。

本书共八章，大体遵循非物质文化遗产名录的分类，精心选录与民族民间艺术息息相关的项目。从每一个门类中选录项目的标准是：知名度较高、影响较大、人们耳熟能详津津乐道的；或者是在某地区、某民族中，在诸多艺术门类里面具有一定代表性的。本书对每个入选的艺术项目只做常识性的介绍，为的是使普通读者，特别是青少年读者，能够获得我国民族民间艺术的基本知识。所以，这本书只是普及性读物，而不是学术著作，对民族文化和民间艺术都不做学理方面的阐发和论述。

笔者希望通过这本书让普通读者知道在中华各民族优秀的传统文化中，除经、史、子、集和典章文物之外，还有这样一些跟日常生活紧密相联的活态文化。对青少年读者，则力争改善他们的知识结构，为素质教育尽一分助推之力。至于提高民族自尊心、自信心，强化民族认同感和增强民族凝聚力与向心力等等，那就不敢奢望了。

众所周知，民族民间艺术是宝贵的文化遗产，不是闲置的物资，不是库存的古董，而是不可再生的文化资源和取之不尽用之不竭的精神财富。传统民族民间艺术是文化创新的源泉和沃土，也必定是科学发展不可或缺的基石与力量。在文化全球化环境之下，优秀的传统文化更是有效抵御“西化”和粉碎分化的战略武器和精神长城。当下，我们传统文化中的非物质文化遗产面临失传和湮灭的严峻形势，民族民间艺术的保护、传承、弘扬、开发和利用迫在眉睫。因此，保护、传承和弘扬民族民间艺术的意义，不仅有现实方面的，也有历史方面的。笔者认为，只有通过教育的手段，从基础、从基层、从民间、从广大青少年抓起，不断在全社会宣传普及传统的优秀民族民间艺术，才能进一步推动社会主义文化大发展大繁荣，创新发展我们的先进文化，筑就我们新的长城。

笔者只是一介书生，仅能为此聊尽绵薄之力，尚祈有识之士察焉。

作 者

2013年3月

目 录

第一章 民间文学	1
一、传说	1
(一) 孟姜女的传说	1
(二) 梁山伯与祝英台	3
(三) 牛郎织女的传说	5
(四) 白蛇传的传说	7
(五) 八仙的传说	9
(六) 花木兰的传说	13
(七) 董永的传说	16
(八) 济公的传说	17
(九) 西施的传说	19
(十) 杨家将的传说	21
(十一) 鲁班的传说	23
(十二) 王昭君的传说	25
(十三) 屈原的传说	26
(十四) 嘎达梅林的传说	29
二、史诗	31
(一) 《江格尔》(蒙古族)	31
(二) 《格萨尔》(藏族)	33
(三) 《阿诗玛》(彝族)	34
(四) 《玛纳斯》(柯尔克孜族)	36
三、民间故事	38
(一) 满族说部	38
(二) 苗族民间故事	39
第二章 传统音乐	42
一、民歌	42
二、侗族大歌	45
三、广东音乐	47
四、江南丝竹	49
五、花儿	52

六、古琴艺术	55
七、辽宁鼓乐	58
八、号子	60
九、蒙古族马头琴	62
十、新疆维吾尔族木卡姆艺术	63
十一、琵琶艺术	65
十二、古筝艺术	67
十三、锣鼓艺术	68
十四、唢呐艺术	70
十五、笙管乐艺术	71
十六、威风锣鼓	72
第三章 传统舞蹈	74
一、龙舞和狮舞	74
(一) 龙舞	74
(二) 狮舞	76
二、安塞腰鼓	78
三、秧歌	80
四、藏族锅庄舞	83
五、苗族芦笙舞	85
六、朝鲜族长鼓舞	87
七、傣族孔雀舞	89
八、蒙古族安代舞	90
九、高跷	92
十、彝族三弦舞	93
十一、兰州太平鼓	95
十二、土家族摆手舞	97
十三、鼓舞	98
十四、赛乃姆	101
十五、傣舞	102
第四章 传统戏剧	104
一、皮影	104
二、昆曲	106
三、川剧	108
四、评剧	111
五、越剧	112
六、黄梅戏	114
七、豫剧	116

八、京剧	118
九、花鼓戏	121
十、木偶戏	122
十一、二人台	125
十二、吕剧	127
十三、秦腔	129
十四、河北梆子	131
十五、海城喇叭戏	133
第五章 曲艺	134
一、苏州评弹	134
二、京韵大鼓	136
三、东北二人转	137
四、陕北说书	139
五、凤阳花鼓	141
六、相声	143
七、山东快书	144
八、东北大鼓	146
九、河南坠子	147
十、陕北道情	149
十一、好来宝	150
第六章 传统美术	152
一、剪纸	152
二、刺绣	155
(一) 苏绣	155
(二) 湘绣	156
(三) 蜀绣	157
(四) 粤绣	158
(五) 苗绣	160
三、年画	161
四、雕塑	165
(一) 石雕	166
(二) 木雕	167
(三) 砖雕	168
(四) 玉雕	170
(五) 泥塑	171
五、藏族唐卡	174
六、荷包	176

七、汉字书法	178
八、布老虎	181
九、农民画	182
十、绣球	185
第七章 传统技艺	188
一、蓝印花布	188
二、蜡染	190
三、扎染	191
四、陶瓷	192
五、玩具	195
(一) 风筝	195
(二) 泥塑玩具	197
六、编扎	198
(一) 竹编	198
(二) 柳编	199
(三) 草编	200
第八章 传统游艺	201
一、满族二贵摔跤	201
二、抖空竹	202
三、朝鲜族跳板	203
四、秋千、叠罗汉、毽子	204

第一章 民间文学

民间文学又称口头文学，主要是通过口耳相传的方式产生并流传于民间的口头文学创作。民间文学形式丰富多彩，有神话传说、民间故事、史诗、歌谣、笑话、谚语、谜语等。这里只介绍传说、史诗和民间故事。

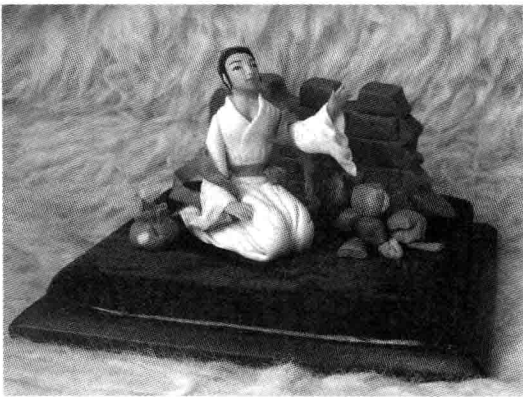
一、传说

我国民间传说浩如烟海，有许多久传不衰，家喻户晓，妇孺皆知。其中，最著名的有四个，即《孟姜女》、《梁山伯与祝英台》、《牛郎织女》、《白蛇传》。现在，均已列入国家非物质文化遗产名录中。

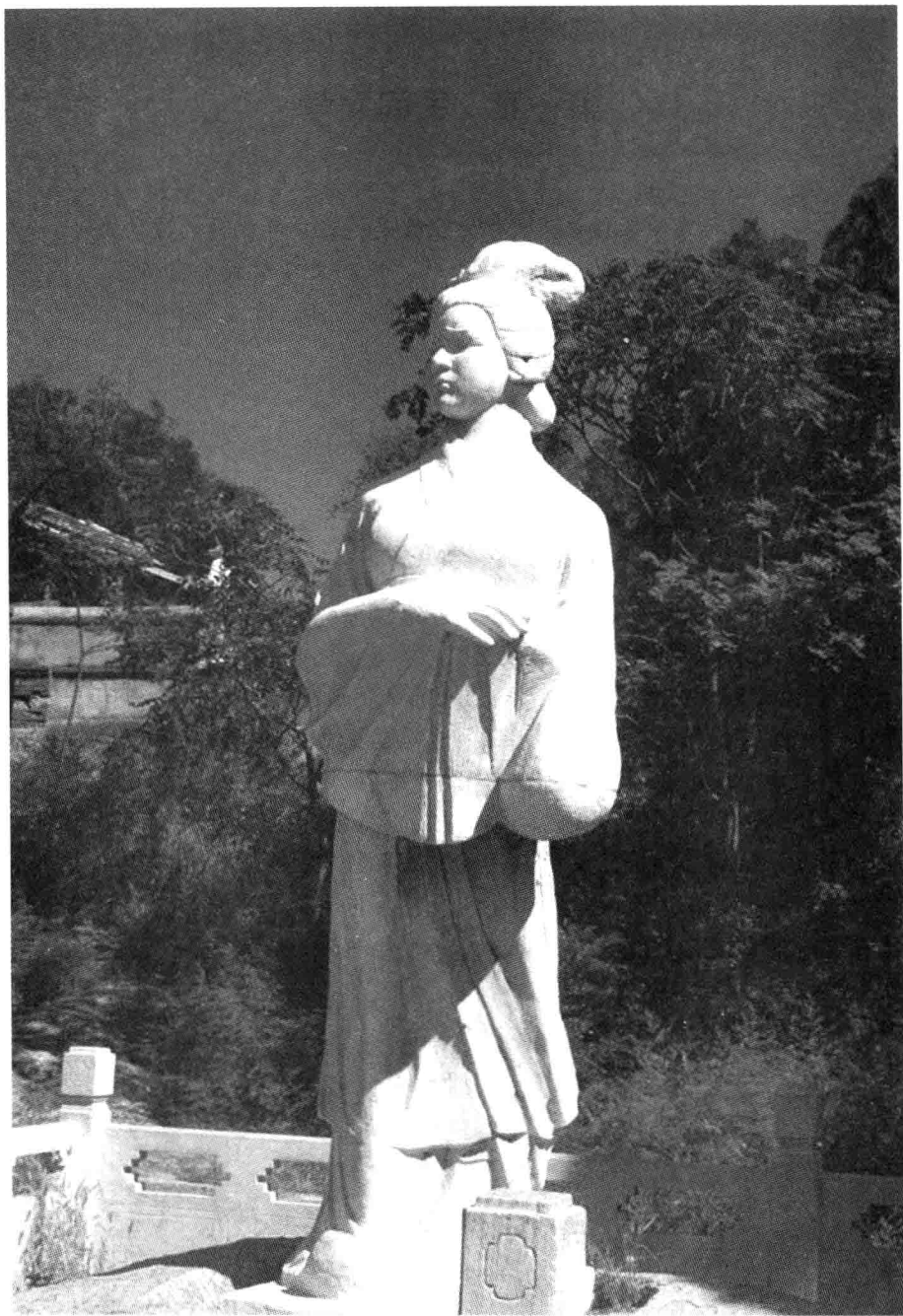
（一）孟姜女的传说

相传秦朝时（公元前 221 年—公元前 207 年），山东的一个村庄里，孟家和姜家比邻而居，孟家种的葫芦藤子爬过院墙，在姜家的瓜架上结了个大葫芦。葫芦成熟后，两家商定：将葫芦锯开，一家一半。谁知话音刚落，从葫芦里蹦出一个白胖俊美的小姑娘儿。孟家夫妇和姜家夫妇都年近半百而无子女，见到小姑娘儿又惊又喜，为她取名“孟姜女”。孟姜女的到来，给两个贫寒家庭带来无限欢乐。在四个老人的抚养、呵护下，孟姜女渐渐出落成一个十分美丽的大姑娘。她心灵手巧，对两个爹和两个娘都很孝顺。后来由四个老人做主，将孟姜女许配给青年范喜良。

当时，秦始皇大修长城，到处抓丁。孟姜女新婚三天，范喜良就被抓走了。孟姜女盼了一年又一年，范喜良一点消息也没有。这年冬天，四个老人先后去世。孟姜女惦念丈

《孟姜女哭长城》 马家面塑

山海关孟姜女望夫石像

夫，连夜缝制棉衣，打好包裹，踏上寻夫之路。

孟姜女边走边打听，千里迢迢来到山海关。一个民工指着一段长城告诉她：因为劳役特别繁重，范喜良已经累死，尸体被砌在城墙里。孟姜女无比悲痛，对着长城失声痛哭，三天三夜，泪尽继之以血，天地为之感动。在孟姜女的哭声中，长城轰然崩塌了十八里，露

连环画封面

出累累白骨。孟姜女咬破中指，逐一滴血相验，终于认出丈夫。此事惊动朝野，秦始皇闻讯赶来，他见孟姜女十分美丽，便表示要封她为妃。孟姜女满腔悲愤，用亲手缝制的棉衣包好丈夫尸骨，怀抱着走到海边，纵身投入波涛之中。

现在山海关除孟姜女庙之外，还有望夫石、梳妆台、振衣亭等景点；传说孟姜女坟就在庙东南约5公里处。

孟姜女的传说，反映了封建统治带给百姓的痛苦，表现了古代妇女的贤惠、贞烈，后人为纪念孟姜女，为她立庙塑像，千秋祭祀。并把她的故事写进书本，搬上舞台，世代相传。

（二）梁山伯与祝英台

传说晋朝时（265—420年），在浙江上虞的一处书院里，青年才俊梁山伯与女扮男装的富家千金祝英台三载同窗共读，结下深情厚谊。祝英台

《梁山伯与祝英台》 马家面塑

《梁山伯与祝英台》 剪纸

中国澳门发行的梁祝纪念邮票

《梁祝哀史》袁雪芬与范进娟主演

芳心暗许梁兄，梁山伯视她为弟弟。学业完成，梁山伯难舍祝英台，殷勤相送十八里。途中，祝英台多次喻示，梁山伯只当她是男儿，浑然不觉。祝英台只好称家中有个和自己十分相像的“九妹”，意欲许给梁山伯，梁山伯欣然应允。

梁山伯来到祝家，见到恢复女儿装束的祝英台，惊喜不已，方知“九妹”就是祝英台。于是向祝英台之父表达诚意，求娶祝英台为妻。祝父得知梁山伯系寒门之子，家道中落，心中踌躇。而太守之子马文才，久慕祝英台才貌，虽知祝英台心有所属，此时也来求亲。祝父贪图富贵权势，不允女儿所请，将她许给马文才。梁山伯归家后，因思念祝英台而成疾，抑郁而终。祝英台闻知噩耗后悲伤不已，心中凄恻，决意随梁兄而去。

马文才大肆铺排到祝家迎娶，祝英台坚持先到梁山伯墓前祭拜，马文才无奈应允。花轿行至梁山伯墓前，祝英台一身素服，盈盈拜倒，手抚墓碑，泪洒墓土，声声呼唤“梁兄”。此时，原本晴朗的天空突然阴暗，在电闪雷鸣之中，梁墓裂开，祝英台扑进墓中，梁墓随之合拢。瞬间雨过天晴，两只美丽的蝴蝶破墓而出，相依相伴，翩翩飞舞在百花丛中。

《梁祝》纪念邮折

“千古传颂深深爱，山伯永恋祝英台。”梁山伯与祝英台双双化蝶的故事，谱写了一曲爱情的千古绝唱。故事鲜明的主题、动人的情节，受到群众的广泛喜爱。戏剧、电影等纷纷以之为题材，久演不衰。

据专家考证，杭州的万松书院就是梁祝同窗三年的崇绮书院。梁祝的庙和墓在宁波市西门外10里许的九龙墟，即现在的梁祝文化公园内。

（三）牛郎织女的传说

传说古时候，在南阳地方有个孤儿，随着哥哥嫂子过日子。因他整天和家中的老牛为伴，人们都叫他牛郎。牛郎渐渐长大，心地不良的嫂子怕牛郎分家产，便撵他出去单过。牛郎也不计较，只要了老牛，就离开了家。

牛郎和老牛来到一座高山下，搭起茅屋，开荒垦地。一人一牛，相依为命。牛郎有什么话儿，就对着老牛说。一天，老牛忽然说话了，告诉他如此如此。牛郎依言来到高山上，只见碧波荡漾的天池里，有七个女子在游水嬉戏。他从放在岸边的衣裙中悄悄拿起一套，藏在树丛中。一会儿，七个女子上了岸。其中六个穿上衣裙，飞向天宫；剩下一个寻找衣服时，牛郎捧着衣裙走上前，表达爱慕之情。女子见牛郎勤劳忠厚，就随他下了山。

原来，女子是天上的织女，心灵手巧，织得一手好云锦。两人男耕女织，勤俭度日，把老牛当做亲人。三年后，又添了一双儿女，小日子更加和美。一天，老牛又说话了，嘱咐牛郎如此如此，说完就去世了。夫妻两人流着泪，依言剥下老牛的皮，把老牛葬在屋后。

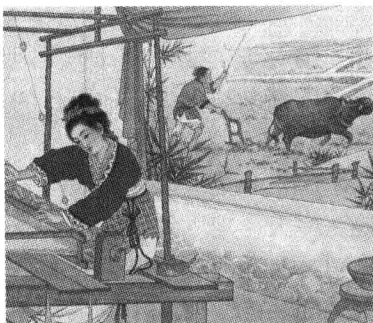
这天，牛郎在田里干活儿，忽然听到织女的声声呼唤。他急忙跑回家中，只见织女已飞在半空。原来王母娘娘得知织女偷下凡间，派来天兵天将，迫她返回天宫。牛郎想起老牛遗言，把一双儿女放进两只箩筐担在肩上，刚刚披上老牛的皮，就飞了起来，越飞越快，眼看就要追上织女了。这时，王母娘娘拔下头上的玉簪一划，一条波涛滚滚的天河把牛郎织女隔

在两岸，两人只能隔河相望。王母娘娘被他们的真情感动，允许他们每年相会一次。从此，每到农历七月初七，凡间的喜鹊都飞到天河搭起鹊桥，让牛郎织女在桥上相会。

牛郎织女的传说，流传得广泛而久远。人们把七月初七作为“情人节”、“乞巧节”，把介绍促成姻缘称为“搭鹊桥”。

《牛郎织女》 浮雕

《牛郎织女》 高仿真绢本设色

《牛郎织女鹊桥会》 红木镶螺钿

（四）白蛇传的传说

传说宋朝（960—1279 年）时，峨眉山两个千年修炼的蛇仙，向往人间生活，白蛇化身白娘子，青蛇化身小青，两人主仆相称，驾彩云飞到杭州西湖。但见“人世间竟有这美丽湖山”，“苏堤上杨柳丝将船儿轻挽”，“断桥上游湖人两两三三”，于是尽情游览湖光山色。清明时节，主仆在断桥边

《水淹金山寺》年画

重建后的杭州西湖雷峰塔

杭州西湖断桥残雪