

中华民间艺术故事

华夏文明故事丛书

中华民间艺术故事

吕建昌 等著

少年儿童出版社

中华民间艺术故事

华夏文明故事丛书

中华民间艺术故事

吕建昌 等著

少年儿童出版社

中华民间艺术故事
——华夏文明故事丛书

吕建昌 等著

魏忠善 插图

张世明 装帧

责任编辑 张玉英

美术编辑 刘建成

责任校对 王 曙

技术编辑 王竹清

少年儿童出版社出版发行

上海延安西路1538号

邮政编码：200052

全国新华书店经销

上海商务联西印刷厂排版

商务印书馆上海印刷厂印刷

开本850×1168 1/32

印张7.5 插页13

字数155,000

1998年12月第1版

1998年12月第1次印刷

印数1-8,000

ISBN7-5324-3607-1/G·1007(儿)

定价：20.00元

目录

民俗风情艺术篇	9
洋溢民俗气息的剪纸	9
滑稽动人的皮影	15
能以假乱真的木偶戏	22
久负盛名的杨柳青年画	27
独具特色的桃花坞年画	31
阵阵凉风话扇子	35
古典家具精粹——屏风	43
中秋时令玩具——兔儿爷	46
五色斑斓的民间灯彩	49
爆竹声声赛春雷	56
各具风采的龙舟	61
翩翩起舞话风筝	65
赫哲族的鱼皮衣着	73
中国古代衣履	77
神奇的内画鼻烟壶	81
镶嵌雕刻艺术篇	89

商代嵌松石象牙杯	89
楚国彩漆鸳鸯木雕豆	92
中山王国错金银虎	95
楚人镶嵌绿松石铜卧鹿	98
中西艺术璧合的景泰蓝	102
各式各样的古代印钮	105
玲珑剔透的象牙套球	113
金碧辉煌的潮州木雕	117
虬根疤节的龙眼木雕	122
“刘阮入天台”图竹雕香筒	127
精巧华贵的象牙席	132
万紫千红的玲珑微刻	136
苏州园林门楼砖雕	141
南朝的陵墓石刻	145
毫厘之间现绝艺	147
刺绣印染艺术篇	154
秀丽典雅的苏绣	154
朴实无华的湘绣	159
丝缕入画的顾绣	164
别具一格的粤绣	169

姹紫嫣红的蜀锦	174
溢彩流光的织金锦	180
灿若云霞的西兰卡普	185
源远流长话丝绸	190
巧夺天工的缙丝	196
载满美丽传说的苗族盛装	200
风情旖旎的蜡染	206
出水芙蓉蓝印花布	213
绚烂多姿的地毯	218
泥面塑脸谱艺术篇	223
惟妙惟肖的虎丘塑真	223
无锡泥人“大阿福”	228
栩栩如生的“泥人张”彩塑	233
令人喜闻乐见的面塑	238
瑰丽珍品话古俑	243
五花八门的戏曲脸谱	249
神秘的贵州傩面具	253
其他艺术篇	261
彝族的漆木餐具	261
瑰丽多彩的汉代漆案	266

风味独特的漆画	268
千锤百炼铸铁画	272
丹青记事话毛笔	275
古墨凝香胜兰薰	281
千年古砚耀春晖	287
琴中之宝——“大圣遗音”古琴	294
最古老的乐器——笛	297
从铜壶滴漏到钟表	301
算具世界一奇葩	308

民俗风情艺术篇

洋溢民俗气息的剪纸

在热闹的上 海豫园商城，有一片小小的民间工艺展示天地。那儿，民间艺人沿着街面一字形设摊，展示和出售他们那充满奇趣的作品。如果需要，他们还会当场表演，为顾客游人制作工艺品。各种绝活儿，当众露一手，既能使他们引以为骄傲，又可让观众一饱眼福。瞧！在那剪纸摊位上，正围着一大群人，里里外外围得水泄不通，一位剪纸艺人正在为一位老外剪影呢。只见他手握小剪刀，眯起眼睛，凝神地对着老外注视了一会儿，然后飞快地动手剪了起来。剪刀和纸在他手中是那样的轻巧灵活，一转一折，顷刻之间，老外的侧面影剪出了。那高高的鼻梁，瘪瘪的嘴，方方的下巴，拳曲的头发，真是惟妙惟肖。老外拿在手中，左看右看，激动地连声说道：“太精彩了，真了不起！”

其实，剪纸是中国民间随处可见的一种艺术品，南北各地凡是手巧的农家妇女都会来几下子。剪纸材料易得，制作简便，富有装饰性的艺术效果，在民间受到普遍的欢迎。剪纸的形式有很多，依其用途而言，大致有窗花、喜花、礼花、刺绣花样和功德剪纸等五大类。窗花是贴在糊好的窗纸中的一种，主要流行于中国北方。喜花又名“嫁妆花”，是结婚时，新娘陪送的礼品上，用红纸剪成的“龙凤呈祥”等之类的吉祥花样，在新房的门、窗等处所贴的双喜字的剪纸亦属之。礼花是祝贺寿辰或生子、升官、迁居等送去的礼品上所敷的花样。刺绣花样则是用于刺绣各种服饰的刺绣底稿。功德剪纸是指那些祈福消灾、祭祀亡人以及佛寺道观举办道场超度亡灵等所用的剪纸。

中国的剪纸艺术长期以来一直同民俗生活有着密切的关系。譬如，遇上天气阴雨连绵，多日不晴，北方农村中家家户户会在屋檐下挂起剪纸妇人像，手持一把小笤帚，称“扫晴娘”。在陕西、汉中一带，又叫“扫天婆”。这种习俗系民间祈祷雨止天晴，以利晒粮、出行，早在元代初年已有，明清时代在民间盛行，主要流行于陕西、河南、河北、甘肃、北京等

地。又如刘侗《帝京景物略》记载，民间于腊月三十日五更，门窗贴以红纸剪制的葫芦，曰“收瘟鬼”。这种贴葫芦剪纸“收瘟鬼”的习俗，在不少地方也都有流行，但时间上各有不同。如在河北省北部燕山一带，流行于农历五月初一，家家户户门上都贴葫芦剪纸。相传在很久以前，八仙之一的吕洞宾，曾装扮成一个卖油翁，挑着油桶到村子里去卖油。他的卖油方式十分奇特，不说价多少，任由买者自付自取。村里的人来打油都是多取油，少付钱。很快油被抢购一空。第二天卖油翁又来了，依然是自取自付，消息不胫而走，很快邻村的人也赶来买油，也都是多取油，少付钱，油桶很快又见了底，卖油翁在一旁看了直摇头。第三天卖油翁又出现了，依旧是自付自取。有一个少年买了油，也学着别人的样，少付钱。回到家后，他的母亲批评他贪心，叫他把少付的钱补上，并前去赔礼道歉。吕洞宾卖油三天才遇上一个诚实的人，便告诉他：“五月初一将有大难降临此地，你在家门口挂上一个葫芦，便可安然无恙。”说完把自己随身携带的一个葫芦交给少年。少年的母亲心地善良，又把此事告诉村民，但许多人不相信。到了五月

初一，一场山洪果然来临，卷走了没有挂葫芦的人家，而挂葫芦的人家都安然无恙。从此，每逢农历五月初一，家家户户都在门上贴葫芦剪纸。

关于门口贴葫芦剪纸，还有另外一种传说。相传农历五月初一这一天，药王爷下凡，见到人间毒虫横行，瘟病四起，他就把自己装有神药的葫芦挂在一家门上，灭虫收瘟，普救众生。后来每到这一天，民间艺人就用剪纸葫芦贴在家家户户的门上，以保平安，以“驱瘟鬼”。这个传说反映了人们灭虫除害、追求平安生活的美好愿望。

中国的剪纸艺术起源很早，虽然目前所见到的最早实物是1967年在新疆吐鲁番阿斯塔那北朝(公元386年-581年)墓中出土的“对马”、“对猴”、“人胜”等剪纸，实际上剪纸出现的时代肯定早于南北朝。剪纸工艺也早于纸张的发明而存在。在纸张未出现之前，历史上曾经有过用树叶、皮革、绢绸代替纸剪影的事。《史记》中就有“剪桐封弟”的故事，说的是西周时期，周成王用梧桐树叶剪成“圭”(代表王权)，赐其弟姬虞到唐国(今山西省翼城县境内)去当诸侯的事。1962年新疆昭苏县汉墓

出土的“金箔饰件”(其形状或如葫芦，或似树叶，有圆形、菱形等)，是后代剪纸的雏形。到唐代，剪纸艺术已在民间开始流行，并流传到国外。现日本正仓院收藏的两枚唐代《华胜》剪纸，就是唐代至德年间流传到日本的。唐代文人的作品中，对当时流行的剪纸艺术，也有记载和描述。如段成式《酉阳杂俎》载：“立春之日，士大夫之家，剪彩为小幡，或悬于佳人之首，或缀于花下，又剪春蝶、春娥、春胜以戏之。”杜甫的《彭衙竹》诗中有“剪纸招我魂”之句。李远在《彩胜》诗中咏道：“剪彩赠相亲，银钗缀凤真。双双衔绶鸟，两两渡桥人。叶逐金刀出，花随玉指新。愿君千万岁，无岁不逢春。”生动地描绘出唐代女子玉指轻握剪刀，剪出各色花鸟剪纸的形象。

宋代是中国剪纸艺术的繁荣时期。在城市街头，出现剪纸艺人竞相卖艺的盛况，专门经营剪纸花样的店铺也生意红火，宋代妇女曾流行把剪纸花卉插于鬓边的打扮，灯彩上亦用剪纸作装饰。在民间习俗的许多方面，剪纸的应用相当广泛，到元代已出现专门收藏剪纸的收藏家。

剪纸艺术发展到明清时代，已渗入到生活、民俗的各个角落，使门笺、窗花、灯花、喜花、礼花、顶棚花、炕围花、果食花、菜食花、刺绣花样……一应俱全，并达到高峰。各地的剪纸艺术在长期的发展过程中，逐渐形成浓郁的地方色彩。如北京的传统剪纸，多为风俗题材，主要表现岁时节令、婚丧嫁娶以及人生礼仪各种风俗活动。如《赶庙会》、《抬花轿》之类，具有一定的代表性。其技法上，人物形象简洁，脸部以侧影表现，其他部分阴剪阳刻相结合，具有“京味”剪纸的特点。河北蔚县的剪纸以染色窗花为特色，题材多为戏曲人物、民间传说、神话故事以及劳作场面、吉祥图案等。其刻剪技艺或阴为主、阳为辅，或阴阳结合。而河北丰宁的民间剪纸，则以阳为主、阴为辅，以剪为主、刻为辅。无论是阴刻为主或阳剪为主，剪纸的造型由于受纸、剪所限，只能通过镂空而形成黑白对比来刻画对象，用最简练的线和面，创造出富有装饰趣味的形象。所以，中国南北各地和各少数民族的剪纸，都是以夸张和变形为其特色的。

现在，民间剪纸一方面继续为民俗所用，每天有无数不知名的艺人在田间炕头，随时创作各种为生活所用的剪纸；另一方面，剪纸作为一种艺术已转到生产部门，多数成了艺术欣赏品，有些著名剪纸艺人以自己独特的成就走上职业艺术家之路。剪纸艺术已从乡村民间，走进大雅之堂，并且走向世界。1980年，南京艺人武志方作为中国剪纸艺人的代表，应邀赴加拿大进行艺术交流，在那儿，他当众表演剪纸，令无数观众倾倒。1981年中国剪纸艺术展览在扎伊尔开幕也受到了当地观众的极高评价。许多人原以为中国剪纸是机器制造出来的，当他们亲眼目睹中国艺人当众用剪子、刀子刻剪而成的作品，大为惊叹，当即有许多人表示想来中国学习剪纸艺术的愿望。

今天，民间剪纸艺术正在继续点缀和美化我们的美好生活，这朵充溢浓郁乡土风情的艺术之花，必将开得更盛、更艳！

(吕建昌)

滑稽动人的皮影

十年以前，首届中国艺术节——“海河之秋”在天津隆重开幕，艺术节中有一个特殊的项目：《皮影艺术展》，吸引了无数的观众。主办单位天津市艺术博物馆的工作人员将展品布置在“影窗”上，还邀请唐山市皮影剧团的老艺人在展厅旁作皮影戏现场表演。千姿百态的造型，伴以委婉动人的曲调，使观众欣赏到古老而有浓郁民族特色的皮影艺术，沉醉于皮影戏的艺术世界里。

皮影艺术是戏曲形式的一种，又叫“影戏”或“灯影戏”。演出时，以白绸为屏幕(又称“影窗”)，用灯光把皮影照射在影窗上，表演者在幕后操纵皮影(和操纵木偶相似)，并配以音乐和说唱。皮影犹如一种大型剪纸，只是用料以牛、驴或羊皮替代纸，制作工具亦以刻刀雕镂。在造型上它与古代民间剪纸艺术有着相通互渗的关系。宋代以前的影戏是用“素纸雕镂”的，以后为了在演戏时更为牢固，才发展为“彩色装皮为之”。自从使用了皮子以后，影戏便逐渐地改称为皮影戏了。

皮影的制作是先在上皮上勾稿雕镂出各种人物或布景、道具再随类赋彩，装订成可以活动的人马鬼神，

刻技几乎与剪纸相仿。皮影人物分成头(又称“头梢子”)和身段(又称“戳子”)两部分,头部可任插在上身的颈套里,在颈部及两手上都系有用铁丝套上竹棍制成的“签子”。皮影戏的表演题材主要是广泛流行于民间喜闻乐见的故事和传说。用皮剪影(雕镂)的内容除了戏曲人物中各行当的角色之外,还有竹石园林、亭台楼阁、寺庙宫观、山水花卉等等。刻制皮影的艺人大多数是民间画工。他们既能镂刻皮影,还能描绘画稿(粉本),具有相当娴熟的传统白描技巧。

关于皮影的起源,相传有这么一个故事。在西汉武帝时期,齐怀王的母亲王夫人不仅容貌姣好,而且能歌善舞,多才多艺,琴棋书画样样在行。汉武帝十分喜欢她,常与她饮酒作乐。可是好景不长,王夫人患了重病,天下名医都来诊治,但个个都无能为力。汉武帝非常着急,眼见王夫人容颜一天比一天枯瘦,病情一天比一天重笃,但又束手无策。在弥留之际,王夫人断断续续地对汉武帝说,她仙去之后,还会常来与武帝以影相伴,武帝“但可遥望之,不可近视之”。王夫人的去世,使汉武帝悲痛万分,每当夜深入静时,武帝格外思念王夫人。日复一日,思念之心