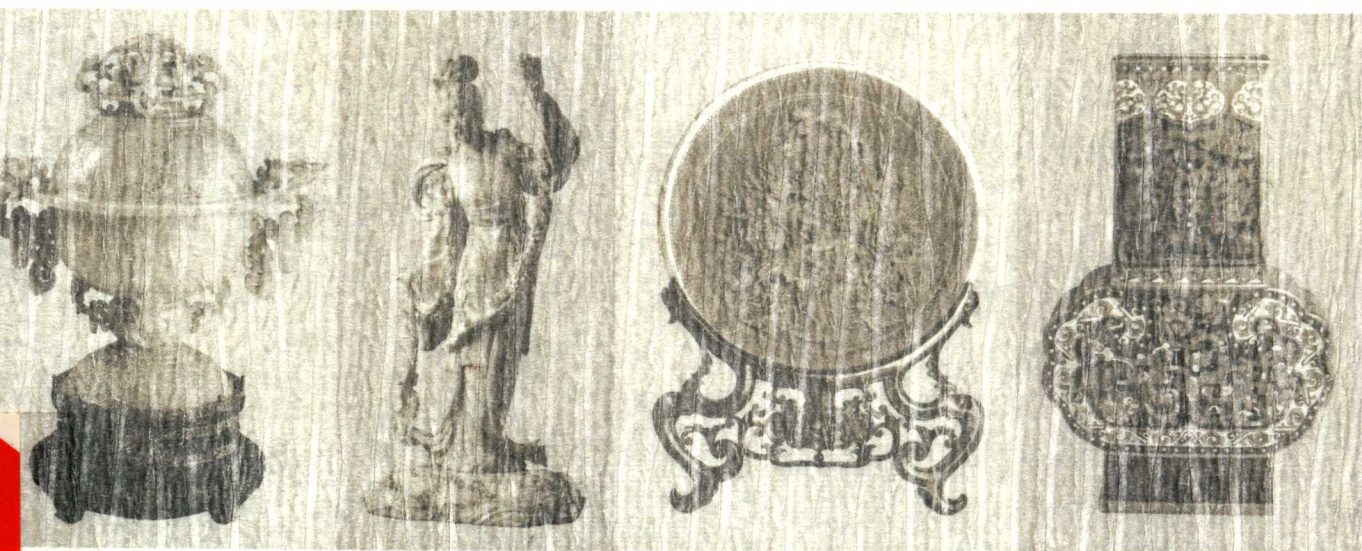

吴明娣 / 主编

百年京作

20世纪北京传统工艺美术的 传承与保护

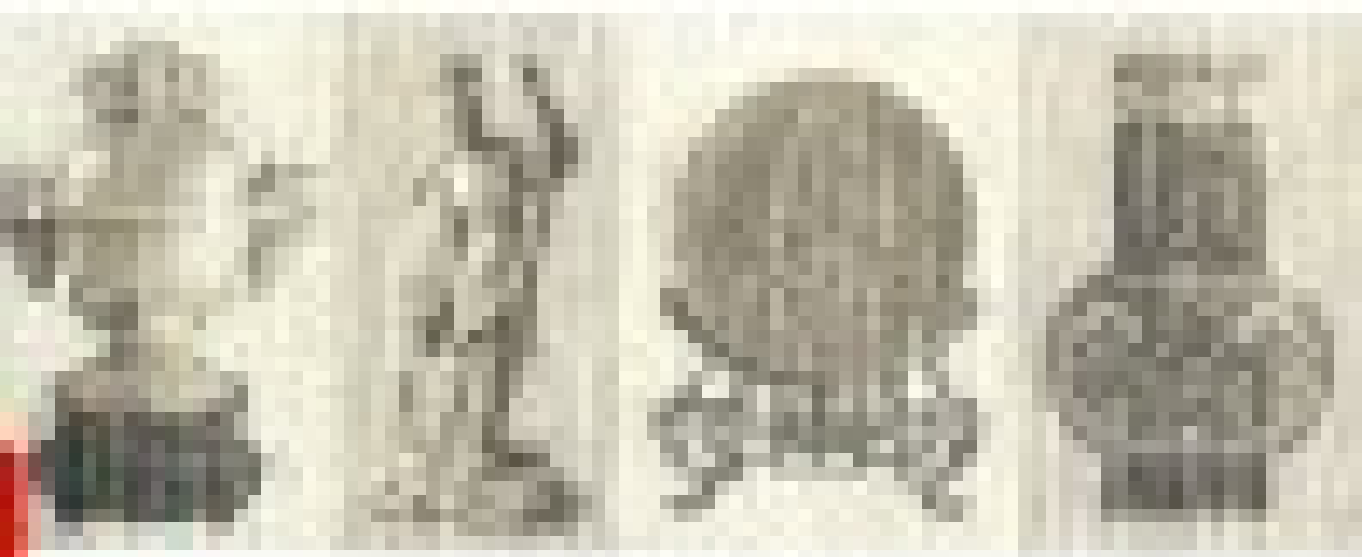
吴明娣

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

百年系作

卷一

百年京作

20世纪北京传统工艺美术的
传承与保护 ①

吴明娣 / 主编

北京市哲学社会科学规划项目：10BaWY077

北京市教育委员会社科计划重点项目：SZ201010028012

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

百年京作:20世纪北京传统工艺美术的传承与保护/
吴明娣主编. —北京:首都师范大学出版社,2014.10
ISBN 978-7-5656-2173-4

I. ①百… II. ①吴… III. ①民间工艺—工艺美术—
介绍—北京市 IV. ①J528
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第242870号

BAINIAN JINGZUO

百年京作

——20世纪北京传统工艺美术的传承与保护
吴明娣 主编

责任编辑 杨林玉 王慕飞

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路105号

邮 编 100048

电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

北京印刷一厂印刷

全国新华书店发行

版 次 2014年12月第1版

印 次 2014年12月第1次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 38.5 插页8页

字 数 748千

定 价 92.00元(上下册)

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

谨以此书献给为传统工艺美术的传承与保护作出贡献的前辈与同仁

编撰分工

第一章	吴明娣
第二章	梅松松等
第三章	梅松松等
第四章	一、二：陈文彦、康春娟等 三、四：陈文彦等 五：康春娟等
第五章	刘卓等
第六章	刘卓等
第七章	辛欣等
第八章	一、二：王慧、石瑞雪等 三：石瑞雪、王慧等 四：王慧、石瑞雪等
第九章	一：王慧、曲家辉等 二、三：曲家辉、王慧等 四：王慧、曲家辉等
第十章	张濯清等
第十一章	哈曼等
第十二章	任浩等
第十三章	石瑞雪、梅松松
第十四章	一：耿鸿飞、曲家辉等 二：曲家辉、耿鸿飞等 三：耿鸿飞等
第十五章	吴菁
结 语	吴明娣
大事记	任浩、哈曼等
参考文献	任浩、王慧等
后 记	吴菁、吴明娣

序

中国传统工艺美术，以其历史之久远，品种之繁多，技艺之精湛，闻名于世。北京是中国传统工艺美术的重点产区，在全国有着举足轻重的地位。雕漆、玉器、象牙雕刻、景泰蓝、花丝镶嵌、金银细工、地毯、硬木家具等闻名全国，技艺超群。近代以来，玉器潘秉衡、王树森，象牙雕刻杨士惠，花丝镶嵌吴可男，雕漆吴盈（一作瀛）轩，景泰蓝钱美华等被行业称为一代宗师，其技艺影响深远。

北京传统工艺美术如按社会属性可以分为三类，即以宫廷文化为基础的宫廷工艺美术、以城市手工业文化为基础的城市工艺美术和以市井民俗文化为基础的民间工艺美术。这三类传统工艺美术在历史上往往互相转换和影响，呈现出复杂的文化现象。宫廷工艺美术有的就来自民间，如“花儿金”金玉林曾持腰牌进宫制作绢花；又如，扎彩棚在明清民间盛行，在清代宫廷也时兴。彩棚有喜棚、丧棚、天棚（高于庭院之上，故名）、凉棚（芦席支搭，可遮阳）、暖棚（冬季用）等，西直门内有棚匠胡同，永乐年间名匠刘富贵等聚居于此，所扎彩棚与真的建筑无异。清代宫廷中也讲究扎彩棚，乾清宫、保安殿、太和殿、坤宁宫等前每逢婚嫁、寿辰、满月等庆典均在宫殿前扎棚以示喜庆和吉祥。慈禧太后喜爱观看棚匠扎棚，并谕称棚匠登高搭棚如同“钻天猴”，还曾给每人赏白银一锭。民国初，北京尚有“利顺”、“兴隆”等二百多家扎彩棚作坊。

北京别称燕京，因在春秋、战国时代为燕国的国都而得名。辽代会同元年（938年），称为南京，亦称燕京，为国都。金代贞元元年（1153年）亦定都于此，改称中都。元代至元元年（1264年）亦称中都，于至元九年（1272年）改称大都。明代永乐元年（1403年），明成祖建北京城，并于正统六年（1441年）定北京为国都。清代沿袭。因此，宫廷工艺美术在北京有着特殊重要的地位。元代，官府设有染局、金银器盒局、毡局、绫锦局、毯局、绣局等。蒙古人以游牧生活为主，毡局、毯局尤为兴盛，其剪绒花毯约有七八十种名目。明代永乐年间，宫廷由南京迁至北京的工匠约二万七千人之多，直至嘉靖年间内府所属工场仍有188种专业的工匠计12000名。明代，宫廷设有织染局，内有刺绣、缣丝、织锦、印染、腰机、络丝等匠师；又设御用监、铸冶局等，专门生产宫廷御用金银器皿和生活用品。景泰蓝由御用监造办，民间不得私制，有的竟以黄金作胎。内官监和御用监均有漆做，专门生产围屏及盘匣之类，其中又以永乐年间

著名髹饰匠师张德刚率领的“果园厂”工场最为精巧，并在海外艺术鉴赏界享有盛誉。清代，最著名的便是内务府造办处（俗称“揍笨处”），集中各地能工巧匠，设有银作、珐琅作、金玉作、玻璃厂、座钟处、牙雕作、花炮作、木雕作、竹雕作等 42 作，61 种工匠，约 400 人，其中银作专司制造金银器皿和首饰、数珠、小刀等，内有化银、炼金、垒丝、錾花等工种的匠师。玻璃厂内还有德国传教士（技师）任职。清代，江苏嘉定竹刻名匠封锡禄、封锡璋兄弟及其弟子施天章、苏州雕刻名匠杜（一作“屠”）士元、陕西榆次玻璃名匠赵华农、福州寿山石雕名匠杨璇等许多外地良工巧匠均供奉于内廷。赵华农在门头沟琉璃局（又称官窑、西窑，今名“琉璃渠”）供职，为五品蓝领官衔。

北京作为首都，又是我国的经济中心，其城市手工业主要集中于前门、花市、东华门外等地，尤以前门、大栅栏（原称廊房四条）为主。1938 年至 1946 年，前门地区共有商铺 1660 余家，其中有金银首饰、珠宝、玉器、象牙雕刻、古玩字画、文墨纸张、绢花、灯彩、扇、印染、成衣、瓷器、油漆、颜料、呢绒绸缎、玻璃、锦匣、裱画、科碑、印刷、搭棚、刺绣等近 30 个行业。前门外西湖营俗称绣花街，清末有“德盛昌”“振德兴”等 20 多家洋行专营刺绣、绸缎，其中“元隆硕绣行”始于光绪三十年（1904 年）。廊房头条地名始见于乾隆年间舆图，清代集中 20 多家灯彩店，如“文盛斋”“华美斋”，俗称灯笼大街。廊房二条亦有 20 多家珠宝玉器作坊，俗称玉器街，近年在市政施工时曾出土不少玉器碎片。花市约始于明代嘉靖二十九年（1550 年），乾隆年间舆图亦有花儿市大街地名，历来为绢花作坊聚集之处，并销售多式绢花，最繁华时有 60 多家商铺。著名的“青山居”创始于 1922 年，由李敬轩主持，为经营珠宝、玉器、古玩等大商棚，内设摊位多达二百个。

北京的市井民俗文化缤纷纷呈，为我国城市中所罕见。花市、灯市以及白塔寺、护国寺、隆福寺、娘娘庙、蟠桃宫、东岳庙、妙峰山、白云观、琉璃厂厂甸等处的庙会、集市是民间工艺美术匠师们展演其绝技之处。灯市约始于明代，在东华门王府（井）街附近，今遗留地名，集市互二里许，凡珠宝、玉器以至日用品无不悉具。街市自正月初八起至十八日始罢，夜则燃灯于上，远望如同繁星。有售灯者，品种繁多，如冰灯（细剪百彩，浇水结冰为之）、纸灯（竹篾为骨架，外裱糊以纸，并在其上饰以彩色剪纸图案）、羊皮灯（竹篾为骨架，外裱糊细嫩羔羊皮，在羊皮上雕镂，五彩妆染，如同皮影）、河灯（羊皮灯外涂蜡，放于水中而不沉）、绛纱销金纱灯（大红纱灯上饰以金箔剪成的图案或寓意吉祥的文字，下垂珠珞，流苏）、气死风灯（大红纱灯外涂以鱼胶，既透明，又不进风，故名）、宫灯（以紫檀等制成正六角形骨架，镶以玻璃，或裱糊纱绢，上饰彩绘，下饰流苏）、料丝灯（又称玻璃丝灯，即在宫灯画面外依次排列白色玻璃丝，燃后映见里层五彩画面）、滚灯（在纱灯内置关捩，置放地面以足踢之而行，灯内蜡烛始终不灭）等，不一而足。清代，北京灯市又扩展至廊房头条，东四地安门、花市、新街口、琉璃厂等处。清代，满族旗人酷闻鼻烟，它具有避邪、提神、醒脑之功效，鼻烟壶、内画壶由此产生。道光年间，杨运峰（满族）在前门开设“天蕙斋”，专营鼻烟，系采用山东兖州优质烟叶研成细末，再以福建和本市右安门外黄土岗村茉莉花熏制而成。后来的京剧名伶谭鑫培、杨小

楼、马连良、谭富英、金少山、侯喜瑞和李万春等均为其常客。清代乾隆五十五年(1790年),徽剧二黄和楚剧西皮流传至京,形成西皮二黄,为京剧之渊源。前门广和楼(即广和剧场)为京城最早戏园,上下两层,喜连成、富连成科班在此演出。又有天乐茶园,最初演出评书、杂耍,后更名华乐戏院(即大众剧场),杨小楼、尚小云、金少山、言菊朋、叶盛章等名伶均在此演出。京剧的盛行促进了刺绣、戏具、戏装行业的发展。前门外西草市街在1930年有“三顺”、“双兴”等十八家刺绣兼剧装作坊,即今剧装戏具厂的前身。

辛亥革命前后,宫廷造办处的匠师纷纷流落到民间,使北京城市手工艺更为兴旺。北京的城市手工艺和民间工艺主要有玉器、象牙雕刻、雕漆、金漆镶嵌、景泰蓝、地毯、花丝镶嵌、硬木家具、蒙镶金属工艺、小器作、料器、绢人、挑花、补花、刺绣、绒花、绢花、宫灯、锦匣、内画壶、刻瓷、风筝、面塑、彩塑、戏剧脸谱、骨刻、空竹、风车、剪纸、剧装戏具、木刻水印(荣宝斋)、毛猴、髹人、扎彩棚、珐刻、皮影雕刻、装裱修复、鸽哨等,洋洋大观,实为罕见。民国期间,北京金楼、银楼约有100余处,主要集中于大栅栏、花市、东四、西四,著名的有“天宝”、“恒宝祥”、“宝华”等,生产花丝镶嵌、首饰和金银细工。金漆镶嵌在1940年约有14家作坊,如西单“隆和”号、广安门外“巨兴”号。绒花作坊集中于花市,如“瑞和永”、“鸿兴德”、“东胜永”等。市民赴妙峰山庙会烧香拜佛后在庙会集市上购买绒花,插于礼帽、发髻上,以示喜庆。故宫博物院亦藏有皇妃佩戴的绒花。面塑艺人主要在庙会、集市上展演,名家有汤子博、郎绍安。和平门外琉璃厂为烧造琉璃、料器的御厂,专供内廷使用,后流传至民间,分布在花市。近代名家有高俊、陈德海等。景泰蓝的著名作坊有“老天利”、“杨天利”、“德兴成”等。玉器著名作坊有“瑞兴斋”、“义珍斋”、“济兴成”等。雕漆著名作坊有“继古斋”等。前门外金画池附近有鲁班馆,因该地有供奉鲁班的庙宇而得名,香火颇盛,附近约有30多家硬木家具作坊。著名的“龙顺成”硬木家具约始于同治元年(1862年),后又有“义盛和”(始于1871年)、“义成”、“兴隆”、“同兴和”等。当代风筝的名家有费保龄、哈亦琦,彩塑有天津“泥人张”张景祜和双起翔(以兔爷著称),还有料器“葡萄常”常玉龄、内画壶刘守本、毛猴曹简仪、刻瓷朱友麟,髹人白大成、绢人葛敬安、绢花金玉林及其子金铁铃等,均闻名于世界。

综上所述,北京传统工艺美术是我国工艺美术珍贵遗产中一颗璀璨的明珠,不仅其历史悠久,而且有着极为深厚的文化艺术底蕴。虽然,宫廷工艺美术在其中占有重要的地位,但近百年来它基本上和市民群众的生活密切结合,既为广大手工艺匠师和民间艺人所创造,又为市民的物质文化生活服务,反映了市民们的思想感情、生活方式、民俗、审美趣味以及对美好生活的憧憬。新中国成立以来,北京市传统工艺美术在生产发展、艺术设计、创作精品,理论研究、出版宣传、传承技艺、艺术教育、科技进步、保护老艺人、企业管理、市场经营、中外文化交流等方面都取得了优秀的成绩,并在国内产生良好的影响。温故而知新。总结近百年,特别是新中国成立以来历程、成就和经验,对于今后的工作有着深刻的指导意义。我们高兴地看到,在首都师范大学美术学院吴明娣教授的主持、组织下,其门下多位研究生对20世纪北京传统工艺美术的传承与保护进行专题调查研究,涉及玉器、象牙雕刻、骨刻、雕漆、金漆

镶嵌、地毯、刺绣、绒花、绢人、绢花、料器、景泰蓝、花丝镶嵌、风筝、泥塑、面塑、髹人等近20个行业，研究时间跨度长达一百年，同时其内容又包括生产发展、企业、艺术教育、研究、社会经济和市场背景、优秀代表作品、名艺人等领域，为期三载，既深入企业调查研究，又分别采访艺人和有关领导同志及查阅档案资料、书刊、报纸等，辛勤劳动，坚韧有志，终于圆满地完成任务。这一洋洋50万字的巨著，不仅是现实的调查研究报告，又是北京传统工艺美术的历史回顾，同时还是有关艺术学的研究和探讨，为新中国成立以来有关北京传统工艺美术专业出版物所未有，也是近百年来所罕见，因而具有重大的历史价值。

当前，我们正处在工业化、信息化、新型城镇化和农业现代化的新时代。随着经济全球化趋势，西方文化的大量渗入以及社会转型和现代化进程的加快，我们的文化生态正在发生巨大的变化，文化遗产包括传统工艺美术及其生存环境受到严重威胁。如王世襄先生悉心研究的北京鸽哨目前已经濒危，便是例证。因此，保护和传承北京传统工艺美术成为一项紧迫的重要历史任务。继承传统优秀遗产，发扬北京地域特色，繁荣创作设计，努力推陈出新，密切结合时代需要，贴近群众，贴近生活，贴近实际，认真抓好传承工作，使之后继有人，进一步促进北京传统工艺美术生产持续健康地发展，迫在眉睫。在这一时刻，本书的出版无疑是件功德无量的大好事。让我们向吴明娣同志及其研究生团队的巨大业绩表示衷心的感谢！

朱培初

原轻工业部工艺美术公司总工艺师

2013年7月

中国传统工艺美术¹是工艺美术的核心组成部分,它既是中国传统文化艺术的珍贵遗产,又是向世界传播中国传统文化的特殊媒介。改革开放后,随着中国经济的高速发展,中国人民文化自省意识逐步增强,为应对经济全球化、文化西方化的挑战,一系列有利于物质文化遗产与非物质文化遗产保护的工作得以开展。因而,承载着物质文化和非物质文化的传统工艺美术,也得到了社会各方面的关注,这对当前传统工艺美术的传承与保护起到了积极的推动作用。就中国传统工艺美术的传承与保护这一课题,截至目前,有针对性的系统研究,尚处于起步阶段,还不能较好地对近现代中国各主要工艺美术产区的传统工艺美术的传承与保护做全面梳理,并给予恰当评估。

中国传统工艺美术生产遍及全国,著名产区星罗棋布,品种数不胜数。其中,产品种类、数量最多,巧手云集,最富盛名的有京作、苏作、广作。京作博采众长、自成一格,具有深厚的传统文化积淀,是中国传统工艺美术的杰出代表。清末,夏仁虎在《旧京琐记》中对此有明确精当的记述:“京师工艺之巧,盖萃南北之精英而成之,历代帝都,四方筐篚之贡,梯航并至,有所取法。又召集各省巧技匠师为之师资,故由内府传及民间,成风尚矣。”²⁰ 20世纪北京传统工艺美术得到进一步的发展,成就卓著。北京工艺美术行业及有关方面,为传统工艺美术的传承与保护做出了不懈的努力,取得了突出的成绩。

本书致力于系统研究20世纪北京传统工艺美术的传承与保护,在厘清20世纪北京传统工艺美术发展演变的基本脉络的前提下,阐明各个历史时期北京传统工艺美术的基本特征,对北京传统工艺美术分门别类地加以论述。所涉及的品种有象牙雕刻、骨雕、玉器、漆器、景泰蓝、金银花丝镶嵌、料器、地毯、刺绣、绒花、绢花、绢人等。各设章节,先整体把握每一品种的历史沿革和发展状况,然后阐明其传承与保护,进而总结20世纪北京传统工艺美术传承与保护的经验和教训。

本课题组成员为尽可能更多地获取第一手资料,除查阅档案及有关文献外,还通过实地

1. 据国务院在1997年5月20日发布的《传统工艺美术保护条例》中对传统工艺美术的界定:“百年以上,历史悠久,技艺精湛,世代相传,有完整的工艺流程,采用天然原材料制作,具有鲜明的民族风格和地方特色,在国内外享有声誉的手工艺品种和技艺。”

调研、采访的方式获取有价值的资料。近年来,先后参观、调查了北京珐琅厂、北京玉器一厂、北京玉器二厂、北京象牙雕刻厂、北京金漆镶嵌厂、北京剧装厂、北京地毯五厂、通州金圆料器厂、北京崇文区科委、北京工艺美术协会等工艺美术生产管理机构,在京采访了多位国家级和北京市级工艺美术大师、非物质文化遗产传承人以及数十位北京工艺美术行业的从业者。

它山之石,可以攻玉。为拓宽视野,加深知识,获得启迪,本课题组成员还分赴扬州、苏州、南京、上海、福州等主要工艺美术产区展开调研,参观访问了扬州玉器厂、扬州玉器研究所、扬州雕漆厂、扬州工艺美术大楼、苏州光福镇玉器生产基地、苏州镇湖绣花街、苏州工艺美术协会、苏州工艺美术职业技术学院、南京云锦研究所、南京金文云锦研究所、南京工艺美术大楼、上海工艺美术协会、上海工艺美术博物馆、福州漆器厂等工艺美术厂商及管理、教育、研究机构,采访了许多重要的工艺美术传承人及有关专家、学者。这些调研采访活动使大家在深入分析、解读 20 世纪北京传统工艺美术的传承与发展时有了重要的参照。

本书是集体协作的成果。课题组成员在查阅档案、采访、调查、对各类文字、图像、录音、影像资料进行整理的诸多环节和过程中,既有分工,又有合作,讨论争鸣。课题组在对 20 世纪北京传统工艺美术初步形成相对全面认识的基础上,再分别针对某一具体品种展开系统的研究,涉及工艺品种的任一章节初稿成形之后,均提交课题组讨论,集思广益,以便对北京各个传统工艺美术品种的评价尽可能做到客观公正,避免以偏概全。

本课题研究,还借鉴了中国传统考据学的研究方法,努力做到论证有据、图文结合、图文互证、以物证史、以物补史,尽可能真实地还原 20 世纪百年京作的历史面貌,对北京传统工艺美术的传承与保护加以考察和研究。

本书的写作目的在于为北京传统工艺美术的传承人、相关从业者、消费者以及关心工艺美术事业的有识之士提供可靠的历史信息,为工艺美术行业、物质文化遗产与非物质文化遗产保护部门、文化创意产业及相关部门的管理者提供决策依据,为科研、教育机构今后开展有关方面的研究奠定基础,也可作为工艺美术、艺术市场、艺术管理、非物质文化遗产保护等专业的教学参考资料。

上册

第一章

20 世纪北京传统工艺美术的发展历程	1
--------------------	---

第二章

20 世纪北京象牙雕刻工艺的传承与保护	17
---------------------	----

第三章

20 世纪北京骨雕工艺的传承与保护	85
-------------------	----

第四章

20 世纪北京玉器工艺的传承与保护	103
-------------------	-----

第五章

20 世纪北京雕漆工艺的传承与保护	167
-------------------	-----

第六章

20 世纪北京金漆镶嵌工艺的传承与保护	203
---------------------	-----

第七章

20 世纪北京景泰蓝工艺的传承与保护	231
--------------------	-----

第八章

20 世纪北京金银花丝镶嵌工艺的传承与保护	285
-----------------------	-----

第一章

20 世纪北京传统工艺美术的发展历程

经历了1840年的第一次鸦片战争、1856年的第二次鸦片战争、1894年的甲午战争之后，20世纪的中国再度遭受列强侵略。1900年，英、美、俄、德、法、奥、意、日八国联军占领古老的帝都北平，此后中国社会迭经变乱，中国传统文化也在这“亘古未有之大变局”中数度沉浮，使得北京传统工艺美术的发展时续时断、时兴时衰。它的发展演变不仅与国家民族的兴衰紧密相连，而且与北京地域环境及特殊的政治地位息息相关。20世纪北京传统工艺美术一方面传承了底蕴深厚的北京地域文化，另一方面反映了不同时期人们思想意识及审美观念的变化，见证了20世纪北京乃至中国社会的巨大变迁。

从总体上考察，20世纪北京传统工艺美术，经历了以下七个不同发展阶段，各个时期的传统工艺美术在继承传统的前提下，推陈出新、发展演进，呈现出丰富的面貌，留下无法磨灭的印记。

一、承袭期(1900~1911年)

1900年，八国联军入侵，北京城陷落，列强当道，百业凋敝，民不聊生。在混乱的局势下，一部分有识之士致力于整顿秩序、发展生产、赈济难民。北京工艺局(1900年前后)、北洋工艺局(1903年)、首善工艺厂(1908年)相继兴办，这些工艺局为20世纪初北京传统工艺美术的传承与保护起到了重要的作用。1898年康有为在《请励工艺奖创新折》中向清政府提出“奖励工艺，导以日新”¹等建议。同年，在康有为奏请总理衙门之后的具体策划下，农工商总局成立。此后，虽然维新变法的相关举措因变法失败而被废止，但因种种因素，清廷又不得不于1901年起重新下诏实行“新政”²，采取了一系列有利于促进社会稳定和生产发展的措施。如1903年设立商部(后改称农工商部)，将黄思永、黄中慧父子所开办的北京工艺局收编，将其发展成影响广泛的农工商部工艺局，主要生产景泰蓝、玉器、漆器、刺绣、地毯、料器等工艺美术品种。工艺局招募工匠传授手工艺，使北京传统工艺美术在战乱之后得到一定程度的恢

1. 杭间：《设计大讲堂 原乡·设计》，150页，重庆，重庆大学出版社，2009。

2. 崔世杰：《康有为与晚清民办经济的发展》，载《河北学刊》，2008(7)。