

国家十五
重点出版项目

文心雕漆

雕漆大师文乾刚口述史

主 编 ◆ 王文章
副主编 ◆ 王海霞
口述人 ◆ 文乾刚
整理者 ◆ 宋本蓉

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

主 编 ◆ 王文章 口述人 ◆ 文乾刚
副主编 ◆ 王海霞 整理者 ◆ 宋本蓉

文心雕漆

◆ 雕漆大师文乾刚口述史

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

“经典中国国际出版工程”项目

图书在版编目(CIP)数据

文心雕漆：雕漆大师文乾刚口述史 / 王文章主编.

—北京：中央编译出版社，2013.2

(中国民间艺术传承人口述史丛书)

ISBN 978-7-5117-1100-7

I. ①文… II. ①王… III. ①雕漆—介绍 IV. ①J314.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第229449号

文心雕漆——雕漆大师文乾刚口述史

出 版 人：刘明清

出版统筹：薛晓源

策划编辑：吴颖丽

责任编辑：王忠波 战 歌

美术编辑：子 木

设计制作：北京子之唐文化

责任印制：尹 珺

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电 话：(010) 52612345 (总编室) (010) 52612339 (编辑部)
(010) 66161011 (团购部) (010) 52612332 (网络销售)
(010) 66130345 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址：<http://www.cctphome.com>

经 销：全国新华书店

印 刷：北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本：1/16

字 数：101.5千字

印 张：15

版 次：2013年2月第1版第1次印刷

定 价：398.00元

本社常年法律顾问：北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题，本社负责调换。电话：010-66509618

总序

王文章

21世纪初，社会公众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与保护的热情，以及中国非物质文化遗产保护工作的有力推进，成为中国文化界乃至中国社会的重要事件。从大多数人对“非物质文化遗产”一词的内涵不知所云，到“非物质文化遗产”成为家喻户晓的词汇，人们普遍对它的具象呈现形态有了一定的认知，并支持或主动参与保护工作，说明人们在现代化进程的背景下，已经看到，由于生活水平的提升和生活方式的变化，作为传统社会生存环境下人们生活方式和生产方式的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实，一定会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产已经成为全社会的共识。

但是，保护非物质文化遗产这个时代性的课题应当怎样正确解答，人们的答案并不一致。这种不一致的根源，主要是源自推动经济发展与非物质文化遗产保护之间的矛盾。把非物质文化遗产看成单纯的经济资源，在保护的名义下扭曲其本质特性过度开发，如把民族民间的原生态歌舞改变为肤浅时尚的刻板表演服务于旅游场所，或把传统手工技艺视作不具经济潜力的项目而任其式微，等等。近年来，我们还常见的一种现象是在城市特别是农村建设中，以新的建筑或新的环境形态将承载某个特定区域人们世代相传文化技艺的物质载体（如某些文化空间）彻底改变。这种不能正确把握和处理社会发展与非物质文化遗产保护关系的情况，已经并还在对非物质文化遗产的保护带来伤害。我们应该正视并改变这种现象。

毫无疑问，非物质文化遗产保护是一个动态的过程。正确的保护不是使它凝固和停止发展。2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：“这种非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产的有效保护，从根本上说，就是要保证其按照自身内在规律去自然衍变，在自然的衍变中与人类社会的持续发展相并行，我们既不要人为地去中断它自然衍变的进程，也不要人为地去使它突变。我想，这应是保护工作最根本的意义，也是保护工作最艰难、最核心的用力点。

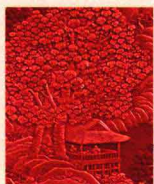
非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这决定了我们采取的保护方式也应是多样的。但对于传统手工技艺类的项目，采取生产性保护的方式应当是一种恰当的方式。这种方式，可以使非物质文化遗产项目的传承人，这些技艺的持有者将自己本身的技艺作为一种生产和生活的手段，既可以因此而获得劳动的报酬，也可以因此而使技艺传承，并在自己的作品与使用者的对应中，使技艺的继承与创新具有激发创造智慧的基础。这套“中国民间艺术传承人口述史丛书”，记录了这些传承人技艺传承的历程，他们的技艺如何精湛，以及他们对技艺的思考；展现了他们如何以生产性保护的方式，使这些不同的技艺在传统的浸润中也融入了新的艺术元素，并得到人们的喜爱，而他们也因此具有了持续传承的经济基础。

在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态不成为博物馆化和标本式存在表象，而永具生生不息生命力的重要保证。我想，读者会从“中国民间艺术传承人口述史丛书”中体会到这些。

2009年9月22日

总 序	001
-----------	-----

口述人文乾刚简介.....	001
---------------	-----

文乾刚，男，1941年10月22日出生于秦皇岛，1954年随父亲到北京上初中，1958年进入北京市工艺美术学校雕塑专业学习。1961年8月分配到北京工艺美术研究所，当年12月进入北京雕漆厂，跟随雕刻师傅周长泰和汪德亮学习雕刻技艺，后师从孙彩文、朱庭仁学习雕漆设计。

第一章 雕漆的历史与文化.....	004
-------------------	-----

雕漆，始于大约1500年前，是中国传统的大漆加工过程、雕刻技艺、工具材料及其制品的总称。雕漆具有技术与艺术的双重价值，既是物质文化，又是非物质文化。

第一节 我所了解的雕漆历史	006
第二节 雕漆的纹样丰富多彩	026
本章小结	044

第二章 我和雕漆的缘分	046
-------------------	-----

文乾刚的经历是时代和社会的一个缩影，他是先进入艺术的大门，再进入雕漆技艺的大门。他的雕漆技艺既不是来自家族传承，也不是单纯的师徒传承，他拜了好几个师父，北京雕漆厂初期几十个“老艺人”，对雕漆技艺有各自不同的理解，有自己不同

的风格，在那时他们并不保守技艺的秘密，而是尽力传授给年轻人，这是他们那个时代独有的珍贵机遇。他也经历了北京雕漆厂的流水线生产，在大量的设计制作中他对于雕漆的思考和探索得到更多的实践，在实践中他把自己的美术基础与雕漆技艺结合起来。

第一节 我的学艺之路	048
第二节 我的师父们	057
第三节 我在北京雕漆厂的日子	062
本章小结	074

第三章 雕漆技艺的特点和工艺流程 076

“剔”是雕漆技艺中一个极其重要的语汇，“剔”字最能表现雕漆的技艺特征，要求“一刀到位”，这种不寻常的要求源自大漆与桐油调和以后形成的独特品性，大漆层层髹涂成一个柔软的厚度，雕刻就在这柔软的厚度上进行，这是雕漆的雕刻难度所在，也是雕漆独特面貌的来源。

第一节 一刀到位	078
第二节 设计是灵魂	087
第三节 雕漆的制作流程——以剔红《五岳长春宝座屏风》为例	094
本章小结	112

第四章 我的工作室 114

文乾刚把雕漆制作从工厂的工业化生产方式改变为工作室的艺术创作方式；从他开始，雕漆的制作成为“设计师所有制”，他提高了雕漆的经济地位，同时也提高了雕漆从业人员的工资水平。作为北京雕漆唯一一位国家级代表性传承人，他全面深刻地继承了传统雕漆技艺，

他的工作室当下做的，正是他对于雕漆在当下的存在理由与发展机遇的严肃、认真的思考和实践。

第一节 我的工作室	116
第二节 我工作室的师傅们	124
第三节 我的徒弟	133
本章小结	136

第五章 我的爱好和我的作品 138

雕漆之于文乾刚是一种让他心生敬意和全心投入的事物，他曾对自己说：“做雕漆吧，我觉得雕漆是个正经事。”他认为雕漆是一个他心灵能够落定的地方，它里面有历史的沉淀，文化的储存，只要精益求精就能成就自身的价值。做一个正确的选择并不是一件容易的事，很多人由于阴差阳错而留下太多遗憾，而文乾刚从上工艺美校的时候选择去石雕车间，30多岁的人生的重要时期选择做雕漆，60多岁遭遇雕漆的萧条时期，执著地做起自己的雕漆工作室，他的选择首先是成全了自己，其次才是成就了雕漆。

第一节 悠游天下	140
第二节 我的作品	145
本章小结	180

第六章 雕漆未来的路 182

北京市非遗中心公开为雕漆技艺传承人招聘徒弟，这是北京雕漆的新事件，这意味着传统的师徒、父子的传承方式，工厂式的传承方式都已经成为历史了，一种新的传承方式，新的师徒关系正在开始。这种新的传承方式将为北京雕漆带来什么样的影响，现在还未可知，

但它是雕漆技艺发展过程中的重要事件，我们有责任把它记录下来。

第一节 现在怎么看待雕漆	184
第二节 我用作品思考雕漆该怎么走	194
第三节 北京市非遗中心为我招徒弟	199
本章小结	214

附录1 文乾刚公开招徒的“图案考题”	216
--------------------------	-----

附录2 文乾刚年表	218
-----------------	-----

» 文乾刚

口述人文乾刚简介

文乾刚，男，1941年10月22日出生于河北秦皇岛，1954年随父亲到北京上初中，1958年进入北京市工艺美术学校雕塑专业学习。1961年8月分配到北京工艺美术研究所，当年12月进入北京雕漆厂，跟随雕刻师傅周长泰和汪德亮学习雕刻技艺，后师从孙彩文、朱庭仁学习雕漆设计。1966年北京雕漆厂成立“创新组”，文乾刚带领高级技工等20人，研究制作“现代人”，他们还设计了大量的器物造型。1980年文乾刚任北京雕漆厂创新室主任，开始尝试雕漆技艺与雕塑结合的立体雕漆，他设计的雕漆唐马，为北京雕漆厂赢得了“有多少要多少”的订单。1995年，文乾刚任北京雕漆厂总工艺美术师。

近年来他在探索古老工艺与现代生活结合之路，创作了一批体量较大、有时代特点、艺术水平高的雕漆艺术品，其中大多数作品被收藏，如1997年设计制作剔红《五龙闹海盘》，陈列于人民大会堂东小

厅；2001年设计制作《繁荣富强大瓶》，陈列于中央军委检阅大厅；2003年设计制作剔红《紫砂胎龙壶》，在首届北京工艺美术展获金奖，被私人收藏；2004年设计制作剔红《梅瓶》获杭州西湖博览会第五届中国工艺美术大师作品博览会金奖，被私人收藏；2005年设计制作剔红《九龙闹海盘》获杭州西湖博览会第六届中国工艺美术大师作品博览会金奖，被私人收藏；2006年设计制作剔红壁画《和园观潮图》，被北京传统工艺美术评审委员会、北京市工业促进局评为“北京工艺美术珍品”；2007年设计制作剔红《银胎荔枝纹壶》，获第三届北京工艺美术展“北京工美杯”特别金奖，被私人收藏；2008年设计制作剔红《唐人诗意宝座屏风》，被私人收藏；2009年设计制作剔红挂屏《听涛图》，获第四届北京工艺美术展“北京工美杯”特别金奖。

此外，文乾刚还担任北京传统工艺美术评审委员会委员，北京工艺美术行业协会理事。2003年文乾刚成立雕漆工作室。2005年被评为中国工艺美术大师。2006年雕漆技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年文乾刚被评为第一批国家级非物质文化遗产代表性传承人。2009年北京市工艺美术行业协会、北京市民间艺术家协会、北京市玩具协会为文乾刚的雕漆誉名“文氏剔红”。2010年文乾刚被中国艺术研究院工艺美术研究所聘为客座研究员。

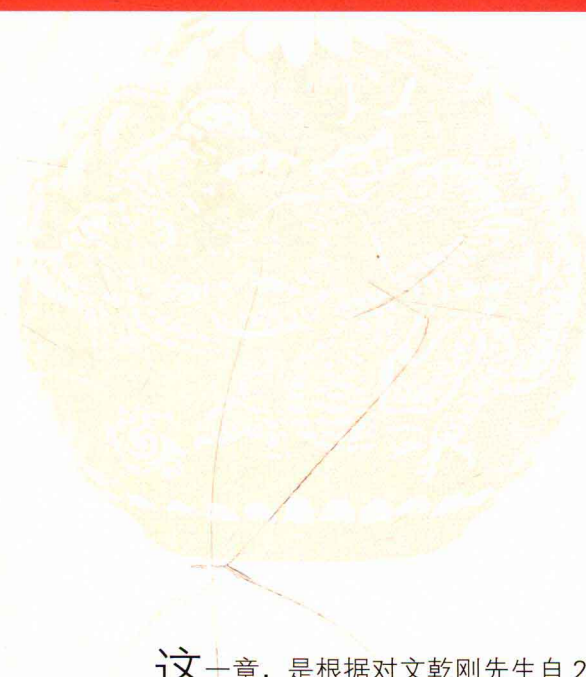

► 剔红《高士图》(局部)

第一章

雕漆的历史与文化

本章综述

这一章，是根据对文乾刚先生自2008年5月开始的多次访谈整理出的文字，在北京市朝阳区东风桥艺术区的雕漆工作室里，访谈一直进行到2010年3月，其间不断地补充和求证，雕漆的历史逐渐清晰起来。

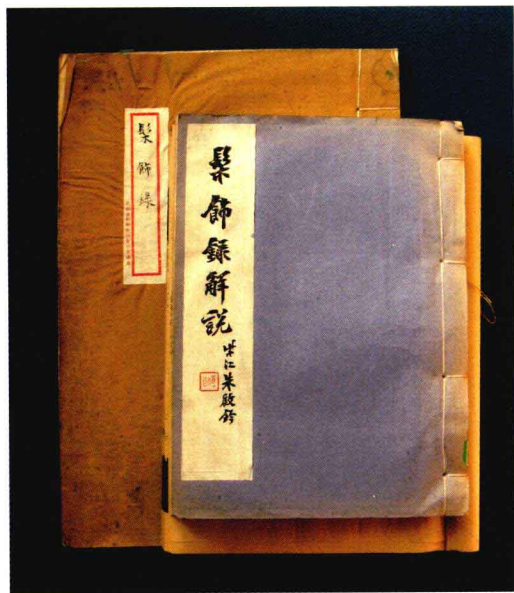
雕漆，始于大约1500年前，是中国传统的大漆加工过程、雕刻技艺、工具材料及其制品的总称。雕漆具有技术与艺术的双重价值，既是物质文化，又是非物质文化。雕漆涵盖了对技艺的精致追求，也表达了传统文化的深度取向和皇家的政治诉求及审美趣味，不同的参与者对它进行了不同层面和向度上的锤炼淳化，它既在漆器技术史上有重要的地位，也以其精致富丽的面貌呈现出中国文化的丰富内涵，在中国工艺史上有着重要的影响。

两汉魏晋南北朝，是雕漆的滥觞时期。雕漆技艺把漆艺变成一种有深度的语言，在漆层上雕刻出凹凸的纹样，大漆的文化积累取得了质的进步。宋代雕漆的精雅面貌来自于知识阶层介入设计环节，宋代雕漆决定了中国雕漆的美学内涵和技艺走向。量是质的基础，雕漆在元代的大量制作中进一步完善，这一时期出现了张成、杨茂等雕漆名家，他们把唐宋以来绘画的成就移植到雕漆上，并成功找到了相称的雕漆语言，对雕漆制作的发展影响深远。明代皇室对雕漆的青睐，促成了雕漆制造的繁荣，雕漆的整套制作技艺在经过皇家制造的严格把关，并为其提供一个社会所能提供的经济支持及相关的一系列特殊条件之后，达到了一个极致，产生了大量精致华美的雕漆制品。清代雕漆越加注重制作工艺的精致和难度，器型和纹样不断翻新，雕漆制作进一步发展完善。清末随着清政府的国力衰弱，宫廷不再制作雕漆器物。“继古斋”等雕漆民间作坊制作雕漆商品进行外销。

第一节 我所了解的雕漆历史

雕漆是中国传统漆器的一个极其重要的品类。中国传统漆器的历史从已经发现的文物来看，至少已经有7000多年的历史了，浙江余姚河姆渡出土的那个木碗就是实物证明。

我对雕漆的理解，离不开《髹饰录》这本书。中国传统的漆器有很多种类、很多种做法，我想把中国的传统漆器制作技艺分为两类，一类是平面效果类，包括镶嵌平磨类和绘画类；一类是浮雕类，雕漆就是浮雕类的一种。

《髹饰录》是我国现存唯一的一部古代漆工专著，明代隆庆年间（1567—1572）安徽新安平沙黄成所著

朱漆木碗 1977年河姆渡遗址出土，是中国目前已知的最早的漆器

大漆加桐油制成罩漆，然后用各色罩漆在器物胎形上层层髹涂，髹涂到一定的厚度以后，用雕刻的办法体现它的艺术价值。髹涂红色漆的称为剔红，髹涂黑色漆的称为剔黑，其他还有剔绿、剔黄、剔彩、剔犀、复色雕漆，它们被总称为雕漆。

先说剔红，剔红是雕漆中重要的品类，一般是以它代称所有的雕漆。为什么剔红可以代指所有的雕漆呢？首先是它的颜色，剔红所使用的红色，在古代，那是一种财富、一种等级的标志，我们现在使用化工颜色了，什么颜色价格都相差不多，所以我们现在很难理解这个红色在古代所代表的意义。在古代还不能用化工方式制作红颜色的时候，红颜色主要来自天然植物色和矿物色，漆器的红色主要来自朱砂，朱砂研磨成粉末以后，调和到大漆里面形成红色，也并不是所

» 剔红《水仙纹盘》元

» 剔黑《牡丹绶带纹盘》 元

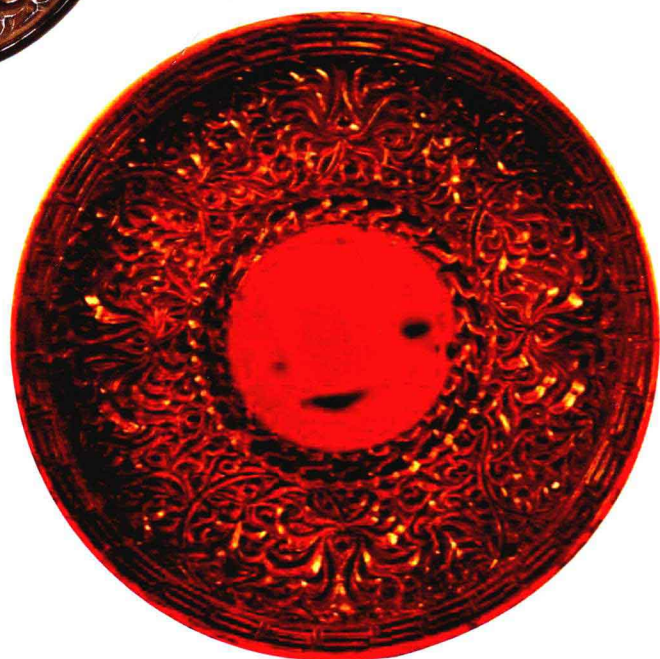
» 剔黄《山海云龙纹圆盘》 明

» 剔犀《圆盘》 元

» 剔彩《双龙戏珠圆盘》 明

» 复色雕漆 宋