

中国文化遗珍丛书◎苏州卷

孙欣
宋执群
潘文龙
黄云鹏
◎著

苏手 州艺

SUZHOU
HANDGRAFT

留住手工艺，
就是留住文明的记忆

辽宁人民出版社

中国文化遗珍丛书◎苏州卷

孙文欣
潘龙欣
宋执群
黄云鹏
◎著

苏州手工艺

SUZHOU
HANDCRAFT

细腻雅致的吴地文化
巧夺天工的各门手艺

辽宁人民出版社

© 孙欣 潘文龙 宋执群 黄云鹏 2004

图书在版编目 (CIP) 数据

手工艺苏州 / 孙欣、潘文龙、宋执群、黄云鹏著. — 沈阳: 辽宁人民出版社, 2004. 1

ISBN 7-205-05674-8

I. 手... II. ①孙...②潘...③宋...④黄... III. 手工艺—中国 IV. K876.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107188 号

出版发行: 辽宁人民出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁美术印刷厂

幅面尺寸: 151mm × 230 mm

印 张: 15³/₄

字 数: 250 千字

印 数: 1—6 000 册

出版时间: 2004 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘一秀

封面设计: 曹小冬

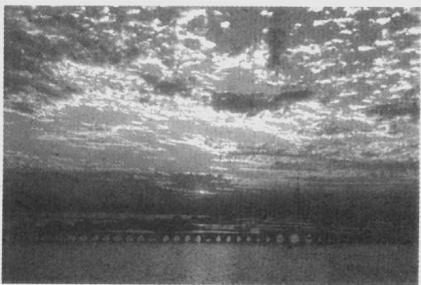
版式设计: 王珏菲

责任校对: 吴广君

定 价: 48.00 元

销售热线: 024-23284300 024-23284296

手工艺是一个城市独特魅力的重要组成部分，尤其是当地独有的手工艺更是能够从历史的沉积中突兀而起，给城市以与众不同的鲜活风采。苏州作为传统工艺大市，本身就有足以自豪的多门绝妙工艺，它们的精雅、细致举世闻名，也从一个侧面促成了以细腻雅致为主要特点的吴门文化。然而由于现代大工业文明的发展，和世界各地的情况一样，苏州的传统手工艺渐渐走向没落，艺人流失、后继乏人的情况屡见不鲜。日本学者盐野米松为抢救日本的传统手工艺，曾呕心沥血写过一本叫《留住手工艺》的书，在书中他如此评价传统手工艺的价值：留住手工艺，就是留住文明的记忆。此本以苏州电视台的《手工艺苏州》为蓝本改编而来的同名书籍，与这位日本学者所做的工作拥有相同的指导思想，如此完整地苏州传统手工艺的集中展示，意在帮助苏州人留住文明的记忆，也帮助外地人深入吴文化的精髓。

中国文化遗产丛书◎苏州卷

S U Z H O U

H A N D G R A F T

手藝蘇州
沈毅

手艺就是生活

冯骥才

一、在过去，手艺就是生活

苏州是我国历史上最为悠久的古城之一，这里地灵水秀，人文荟萃，素有“工艺之市”的称号。苏州手艺的兴盛，最早可追溯到春秋战国时期以吴王剑为代表的青铜兵器，明清时期，苏州经济堪称全国之最，其手艺更是达到一种全面繁荣，苏绣、苏裱、苏铸等已经相当出名，似乎全国

手
艺
就
是
生
活

太湖风光

江南风光

一流的匠人都一下子聚集到了苏州。清人李斗在《扬州画舫录》里说“扬州以园林胜，苏州以市肆胜”，而繁荣的市肆自然离不开品类齐全且制作精良的各类手工产品，那时的“苏州制造”是一种品牌，代表质量和时尚，历史上有所谓“苏意”的说法。

在古代农耕社会时期，人的所有生活物品都来源于手工艺，都和我们的手分不开，我们的家具、衣服、食品都是靠双手制作的，这里面充满了手工艺，都有手工艺的含意，就跟我们现在所使用的物品都有科技含量一样。靠双手来制作实用品，这是手工艺的一个显著的特性，除此之外，手工艺在其实用性之外还有诉诸于精神方面的作用，传统意义上的手艺人通过制作来愉悦感情，满足审美的想象和精神上的追求，甚至是在直接的意义上手工艺的制成品成了极具文化内涵的艺术品。

究竟什么是手艺呢？我认为手艺有以下三个特征：一、手艺反映了一个地方的当下文明程度和当时整个社会发展的状况；二、它反映了这个地区人们的智慧和能力的水平，就是说这里的人们具备这种智慧同时又有能力来完成这种智慧的想象或者是审美的想象；三、它有审美的特征。当然每个地方因为地域文化的差异，表现出来的审美特征也就各不相同。

二、手艺背后是人文

苏州的手艺制品之所以具有如此独特鲜活的艺术魅力，除了受到更广大的历史地域文化的熏染之外，还与当地的手艺人对自己手艺的那种近乎宗教虔诚般的敬业精神有着极大的关系。我们可以发现，先人给我们留下的民间艺术品，特

苏州盘门

太 湖

别生动特别栩栩如生。实际上，手艺里有更大于手艺本身的东西，更深层的东西，手艺人把他对生活的感悟，对生命的认识 and 个人的情感都全部倾注到他的艺术创作中。正是因为这种精神的支撑，才有了苏州手艺的世代相传，才有了如此鲜活生动的、充分人格化了的艺术作品。这是本能的东西，是值得珍视的遗产。

北方的情况也是如此。每年快到春节时，杨家埠便开始印年画，艺人们有个规矩，第一天印年画要祭画案，就是要对着他们的画案子先祭拜一番。从表面上看这好像是在祭先人、祭祖师，实际上他们是对自己的文化进行非常虔诚地膜拜，正因为有着这种虔诚、甚至是敬畏，才有了那样的举动。

民间艺术都凝聚着艺人内心的感情，我们看先人的作品，会感到一种震撼，感受到它内在的人格上的力量。在传统作品里，人与物紧紧地连结在了一起。所以，我最看中的还是手艺后面的人文，对于人类学来讲，这些东西是尤其宝

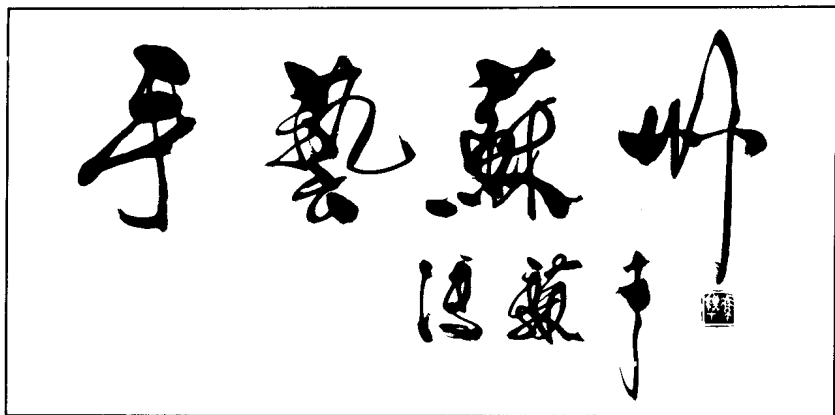
贵的精神文化遗产。

三、就民间工艺而言，苏州是座了不起的城市

苏州手工艺在全国的独领风骚，源于这座城市极为深厚的历史文化积淀。在我的印象里，苏州的文化非常密集，特点非常鲜明，历史上还没有一个城市的民间艺术、民间工艺能像苏州这样，强烈地体现着江南地域人文的特点。苏州人的性灵是精致、纤巧的，苏州的园林，苏州的玉雕，每一个雕塑，每一幅刺绣全是这样一个精神，清新、委婉、灵透、细腻，和北方是不一样的。如北方的山西，它比较雄厚、大气，没苏州这么精致，但它有着很强烈的北方魂魄的情感，它有那种岁月的沧桑感。苏州与它完全不一样，苏州人太精巧了，太细致了。比如桃花坞年画，它画中的女人都是细皮嫩肉的，小鼻子小眼，都很精巧的，与我们现在看到的苏州女子是一样的，非常清秀、非常细腻。再有，苏州在明清时期是中国最发达的城市，文化繁荣，汇集了大量的文人，城市的文化程度很高。如果说民间艺术作为一种民俗风情的载体具有一种天生的乡土气息的话，苏州的手工艺作品则如同苏州的园林一样，更多带有苏州文人那种明显的书卷气和人文色彩，具有别的地方的工艺很难达到的特别高雅的境界，更接近于精英艺术。

四、在全球化时代，最后的王牌就是自己的文化

随着时代的变迁，随着人们生活方式、审美情趣的不断

冯骥才先生题写的“手工艺苏州”

改变，作为民俗风情载体的民间手工艺渐渐走向了衰落。在日益全球化、数字化的今天，产生于农业文明时期的各种民间手工艺遭遇了前所未有的巨大冲击，艺人流失，后继乏人；一些手工艺甚至面临消失的危险，抢救挖掘民间手工艺就成为我们不可推卸的责任。同时，我们需要以本民族的传统文化来维系我们的自我认同感和一种根的感觉。当我们的生活越是数字化了的时候，我们也就越需要来自一种纯精神价值的心灵抚慰，而苏州各种民间手工艺不论是作为传统民族文化或是作为一种带有乡土气息的地域文化的一部分，恰恰可以满足我们的上述需要，而这也正是它无与伦比的价值所在。

这一点在将来会被认识得越来越清楚。以旅游业为例，旅游者走万里路为的是看不同的山水和不同的文化。你必须保持自己的特色，而最深刻的地域特色就是文化特色，不同的环境，特殊的建筑，极具特色的艺术品，特别是工艺品、民间艺术品，它们才是有持久魅力的。

所谓传承自己的文化，不是说现在非得要我们去做木匠、铁匠，最主要的是要使文化的传承不断，使民族的精神和地域的特点有一个载体连接起来，不中断，如果这些手工艺

都没有了，那我们只有去博物馆，而博物馆里是没有活的东西的。传承的方式很多，有一个办法，就是把手艺引到学校里去，这一点据我了解日本人就比我们做得好。现在学校都在讲爱国主义教育、乡土教育，实际上乡土教育是最具体的爱国主义。把乡土文化的东西注入我们的学校，尤其是小学教育里来，培养孩子们的乡土情感，告诉我们的孩子祖先是怎样生活的，我们的先人、我们的祖爷爷祖奶奶们他们对生活怀着的是一种什么样的情感。事实上，那些和民俗、传统联系在一起的情感，对一个民族来说，也许永远都不会改变。

五、苏州作为历史古城正日益重视 自己的文化特征

随着农耕社会的瓦解，生活方式的改变，相当一部分手艺正在离我们而去，对这一点我是很担心的。苏州目前的状况让我感到很吃惊，她竟然还保留着那么多珍贵的民间艺术的财富，像苏绣啊，年画啊，缂丝啊。我觉得在苏州它们不会消失，因为这个城市有这样的氛围。要保持住苏州的手艺，在我看来要注意两方面的情况：第一要保持住苏州的文化品格和它比较高的文化程度，如果它的品味下来了，它的民间艺术原有的传统灵魂也就没有了。第二，绝大多数的民间手艺是靠口传心授传下来的，就是所谓的技由人传、人在艺在，这种传承方式有它的脆弱性。苏州有不少有绝技的老艺人，如果他没有徒弟或者下一代不跟他学，那么他一旦故去了，就会把技艺带走，这手艺也就基本中断了。

《手艺苏州》的出版目的正源于此。值得提及的是，本书并没有仅仅停留在对各门手艺的工艺流程及作品展示上，

而是站到了整个吴文化的高度来发掘这些手工艺与它们所由来的大文化系统的千丝万缕的联系，对苏州工艺的孕育、产生、发展、巅峰状态进行全景式的挖掘。形式上，运用“寻访”的方式，讲述姑苏艺人的经典传奇，让手艺人说工艺，从手工艺人的角度展示工艺，追索工艺的滥觞，思考工艺的前途，在对手工艺的展示中融入了人文的思考和历史的眼光。

“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良”，对一门门江南绝技的文化根源的追索，成就了全书既厚重又灵动的叙述氛围。

当然，正像我前面所说的，就民间工艺而言，苏州是座了不起的城市。对这座城市的手工艺的未来，我报以信心并拭目以待。

（冯骥才，祖籍浙江慈溪，1942年生于天津。现为全国政协常委、中国文联副主席、民进中央副主席、中国民间文艺家协会主席。本文根据采访录音整理，未经本人审阅。）

手艺也是中华文化 重要的有机组成部分

徐艺乙

这里所说的“手艺”，实际上是指传统的手工技艺及其产品。如此，虽然与通行的权威辞书对“手艺”一词的解释小有差别，却不是大相径庭、有着原则性的分歧，所以还是说得通的。

作为历史的产物，手艺是中国人在长达数千年的生产和生活的实践过程中创造出来的。在很长的一段时间内，“手艺”是人们赖以生存的重要手段之一。早在数十万年前，当华夏民族的祖先从中华大地上站立起来，成为“人”——自

手艺也是中华文化重要的有机组成部分

太湖西山

师网园春景

然界的主人以后，所面临的首要问题便是生存问题。面对着变化莫测的自然界，先人们为了生存，为了繁衍，曾经对自己的生存环境——自然界，前赴后继地进行着艰苦的再创造。在改造自然的劳动实践中，人们从自然界获取了一定的物质资料作为生活之需，同时还利用简单的工具对自然物质进行加工改造。“手艺”便是在不断地总结“获取”和“加工改造”的经验的过程中产生的。其最初虽然简单原始，但掌握了“手艺”的人们便能够更有效率地对自然进行再创造，通过有目的和有选择的造物来改善和提高自己的生活质量。随着人们的造物活动范围的扩大和对自然界认识的深入，大自然中的竹、木、柳、藤、草、棉、革、漆、土、

玉、石、金、银、铜、铁、锡等先后陆续成为生产、生活的原料，人们也创造了与这些材质相适应的雕、镂、刻、削、染、编、结、绞、缝、绘、髹、铸、琢、磨等丰富的有着系统规范的工艺。

过去，人们学习和掌握手艺，是为了有目的的造物，从而满足人们的生存和生活的需要。在社会生活中，人的需要是多方面的。就一般来说，人们对器物的最基本的要求是能够便利生活，同时也要求能够美化和丰富生活。不同的需要导致了人们在造物活动中的创造的多元化。人的需要又是不断地发展和变化着的，当原有的需求得到满足后，便会激发出新的需求来，不断的需求是人们的造物活动不断发展的动力。在器物的发展史上，早期创造的器物其功能多是兼用的，造型和装饰也比较简单。随着生产力的发展，生活领域的开拓和人们对自然界认识的深化，以及手艺的专业化深入发展，创造出的器物品类越来越多，器物的功能逐步完善，

周庄

虎丘

器物的造型和装饰也随着人们审美情趣的发展而日益丰富起来。在生活的各个领域里，都有相应的系列器物各尽其能。

早期从事采集活动的经验，使中国人形成了以“质”求“量”的行为观念，对后来的生活和手工艺的活动产生了深远的影响。“经久耐用”既是造物的一般标准，也是造物的最高要求，是通过选材、制作、髹饰、使用等的“手工艺”过程