

【杭州文化丛书】

杭州

工艺美术

马时雍 主编

杭州出版社

杭州的
工藝美術

王伯敏書

图书在版编目 (CIP)数据

杭州的工艺美术 / 马时雍主编. — 杭州: 杭州出版社,
2003.10

ISBN 7-80633-636-2

I. 杭... II. 马... III. 工艺美术—作品集—杭州市
IV. J521.551

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 091507 号

杭州的工艺美术

马时雍 主编

出版发行 杭州出版社

(杭州市曙光路 133 号)

电话:0571-87997719 邮编:310007

责任编辑 武晓华

美术编辑 赵路 祁睿一

装帧设计 赵路 祁睿一

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 杭州钱江彩色印务有限公司

开 本 880 × 1230 1/32

经 销 浙江省新华书店

印 张 6

字 数 170 千

版 次 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80633-636-2/J · 11

定 价 28.00 元

主 编：马时雍

副主编：王曜忠 庄哲卿 王其煌

编 委：马时雍 王曜忠 庄哲卿

王其煌 余小沅 陆玲玲

撰 稿：余小沅

统 稿：王其煌

摄 影：王曜忠 杭 毅

题 签：王伯敏

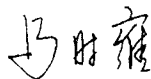
序

1998年，吴山城隍阁景区开工建设不久，我和几位同志议论在城隍阁内陈列些什么内容，大家都认为要有能反映杭州历史文化风俗的一些作品，这使我想起，20世纪90年代初陪外宾去“天工艺苑”时曾看到过的一件获得中国工艺美术百花奖一等奖的精美大型工艺美术作品“南宋杭城风情图”。很可惜，这件作品在一次事故中被毁。如果能有这样一件作品放在城隍阁中，那是最合适不过了。杭州市园林文物局很快和杭州市工艺美术研究所取得了联系。非常幸运，创作这件作品的几位工艺美术师都还在这个单位，他们也非常希望再创作这件作品，事情就很快定了下来。于是，王曜忠等十几位同志用了一年多时间精心创作，在雄伟的城隍阁一楼大厅内，一件长31.5米，以杭州南宋御街和西湖风景为背景，有几千个穿戴别致、仪态万千的彩塑人物，栩栩如生地演绎很多杭州民俗风情故事的“南宋杭城风情图”硬木彩塑又一次面世了，而且很快得到了领导、专家和游客的赞赏。没多久，在万松书院的恢复建设中，他们又以中国科举制度为内容，精心创作了“中国科举文化大观”这件巨作。在此以前，陈永琴等工艺美术大师还邀请我去参观她们精美绝伦的作品。我被杭州工艺美术工作者们执著的艺术追求和优秀的工作所感动，为杭州有这么多精美的工艺美术作品而自豪，为杭州工艺美术作品的繁荣而高兴。因此我和几位同志商量，要编写一本全面反映杭州工艺美术的书，让人们了解工艺美术，关心、支持和帮助她更好地发展。

工艺美术是杭州文化内涵的重要组成部分，是传统文化的结晶，是几代人，十几代人，甚至几十代人不断探索、不断创新的结果。一件好的工艺美术作品往往是作者几年、甚至十几年精心创作的成果，具有很高的文化价值和精神内涵，反映了我们这座城市的文化底蕴，为城市增添了灵气。欣赏工艺美术作品已经成为人们不可缺少的精神生活，每届西湖博览会期间举办的工艺美术展成为参观人数最多、最受欢迎的展览，

就是最好的说明。工艺美术作品越来越被人们喜爱，走进千家万户，成为家庭中必不可少的摆设和藏品，这实在让人高兴。杭州有悠久的工艺美术历史和众多的工艺美术门类，这几年杭州的工艺美术事业得到了较快发展，出现了不少传世之作。但是也有一些传统的以手工制作的工艺美术门类处境艰难，有的甚至濒临绝境。有的工艺美术作品创作时间长，靠个人实力难以承受。有的后继无人，技艺失传。同时，在外来的文化艺术、生活方式、价值观念如潮涌入的情况下，如何使我们传统文化艺术能得到保护和发展是我们面临的现实。毫无疑问，我们应该以积极开放的姿态吸收其他民族优秀的文化艺术成果，同时也要把我们自己几千年灿烂的文化艺术成果发扬光大。工艺美术就面临着这样一种挑战和机遇。因此，除了工艺美术工作者自身努力工作外，加强对工艺美术的宣传和研究；支持工艺美术工作者的创作和创新；扶持某些一时难以市场化运作的工艺美术门类；探索工艺美术作品生产、收藏的市场机制等等，是我们要认真解决的问题。当今盛世，经济发展和城市建设欣欣向荣，我们要让工艺美术这朵奇葩开放得更加艳丽。

工艺美术作品的创作是一件非常艰苦、寂寞、细致、长期的工作，在充满了浮躁心理和利欲诱惑的市场经济大潮中，没有一种对艺术的执著追求和对传承历史遗产的责任感是难以静下心来专心创作的，这是对工艺美术工作者的磨练，也是很多工艺美术大师非常难能可贵的精神。我们要为工艺美术工作者们创造一个宽松、良好的工作环境，为繁荣杭州的工艺美术事业而努力。秋天是收获的季节，杭州的工艺美术一定会结出更丰硕的成果。

2003年初秋于仁寿山居

综 述

杭州是中国七大古都之一。秦置钱唐县，隋开皇九年（589）改称杭州。五代十国时是吴越国都城。南宋迁都于此，杭州遂成为世界最繁华的都市之一。

钱江滔滔，西湖悠悠。在气吞山河又怡红快绿之间，历史遗存的珍贵古迹和传承至今的灿烂文化，使杭州的山山水水充满了灵气神韵。其中，最能彰显古都文化积淀的就是杭州绚丽的工艺美术。

距今七八千年前在萧山跨湖桥，距今四五千年前在余杭良渚，杭州的先民们就以自己的聪明才智，制作出了精美的玉雕、黑陶、瓷豆等。这些实用器具和饰品就是史前文化中的杭州工艺美术作品。

良渚文化的玉器，品种多、数量大、造型优美、技艺精湛，实为世间罕见。主要种类有琮、钺、璧、三叉形器、璜、冠状饰等。其中，作为良渚文化标志的玉琮，为外方内圆造型，其高矮、大小、形状和纹样

跨湖桥遗址出土文物（新石器时代）

等变化繁多，根据持有者身份高低，有高达几十厘米的，有仅仅几厘米的，是祭神、祭天、祭祖的礼品，在良渚玉器中享有至高无上的尊贵地位。外表雕刻的技法有浮雕、线刻乃至透雕；纹饰有兽面纹、鸟纹、神人形和几何形等，琢玉工艺极为精细，可谓鬼斧神工。

跨湖桥、良渚出土的黑陶器，烧制后呈黑漆样的光泽，多为盆、壶、盘、豆、簋、三足釜形鼎、圆底形釜等饮食器和炊具，饰印有弦纹、篮纹、绳纹、划纹、锥刺纹、波浪纹、小镂孔等。黑陶工艺具有黑、薄、光、钮四个特点：有乌黑的色彩，薄如“蛋壳”的器体；器表具有光泽；多有穿绳或手持的器耳和动物钮。黑陶工艺的最大特点就是造型取胜。跨湖桥遗址出土的瓷豆——类似现在的高脚盘子，造型优美，可称为世界最早的瓷工艺品。

新石器时代晚期，原始社会瓦解，随着奴隶制的形成，先后进入夏、商、周及春秋战国时期，在文化特征上也进入高度发达的青铜时代。战国时期的工艺专著《考工记》就提出“天有时，地有气，工有巧，材有美，合此四者可以为良”的四项重要造物原则。其时，杭州地区的青铜文化，从淳安进贤高祭台遗址出土的条形铜刀和铜凿、萧山发现的西周青铜甬钟、余杭发现的商青铜铙等，可看出在纹饰上有不少由良渚玉纹、陶纹演变的云雷纹，

玉琮（新石器时代）

黑陶三足盘（新石器时代）

黑陶贯耳壶（新石器时代）

黑釉五管瓶(东汉)

富丽流畅，极具韵律感和装饰美，但它们与中原青铜器上大量的饕餮纹图案有别，可见杭州地区的青铜工艺品是有独特的地域文化特色的。

秦始皇统一中国后，文化特征的交融和趋同的进程在全国范围内加快了。秦汉时期杭州的工艺美术也由青铜器时代转入漆器、陶瓷器时代，在艺术、技术、材料等方面都有新的创造，其装饰风格可用“质、动、紧、味”四字来概括。质就是不简陋；动就是流动的云气纹使饰面变化多样；紧就是构图紧凑而不繁缛；味就是富有装饰韵味。这些都充分体现了杭州地区在这个时代的文化特征。萧山上董、石盖村出土的魏晋南北朝时期的鸡首壶、莲瓣纹碟、熏香炉等，崇尚动植物造型瓷器，其纹饰也由繁趋于简。而出现用铁质彩料点彩的“釉上彩”，更为以后更精美的绘彩开了先河。

进入隋唐五代十国时期，瓷器和雕塑是杭州地区最具有代表性的工艺美术。临安吴越国王钱元瓘墓出土的秘色瓷器“龙罍”，腹部浮雕双龙腾空抢珠，工艺庄重，技艺不凡，为越窑中罕见的精品。在石刻方面，杭州飞来峰造像、慈云岭造像、烟霞洞造像、吴汉月墓石雕等，人物形体丰满、眉目传神，其艺术性完全可以与“四大石窟”相媲美。其中，更值得一提的是杭州钱塘江畔的白塔，塔身上的佛、菩萨和经变故事浮雕，线条流畅；塔下部基座刻有山峰、海浪，气势雄伟。白塔具有极高的史料和艺术价值，是全国重点文物保护单位。

宋元明清时期，由于杭州的经济空前繁荣，

龙罍

工艺美术无论生产规模还是制作技艺，均达到了相当高的水平。宋皇室南渡建都杭州，杭州遂成为政治、经济、文化的中心。据《梦粱录》记载，仅杭州城内就有碾玉作、金银打钹作、腰带作、铺翠作、木作、石作、漆作、竹作等百业，工艺美术风格总体上融于典雅、平易的大趋势中。当时杭州已有工艺美术的行业组织“七宝玲珑社”和“台阁社”，每年二月初八的“霍山庙会”（据考证在今弥陀山山脚）上还有展示工艺新品的盛况。最值得一提的是杭州凤凰山老虎洞南宋修内司官窑。1998年，从此窑发掘出的瓷器，不仅釉色莹润，其表面之自然开裂纹更是巧夺天工，趣味无穷。纹片大者纹路稀疏，小者细密，多呈金黄色，文献上称为鳝血色，是中国陶瓷中的极品。

宋代杭州设有锦院，丝织纹样风格清朴淡雅，与唐代纹样相比，更注重装饰美。到元代，嵌金技术广泛应用于纱、罗、锦、缎等，使丝织品更加富丽堂皇。明代时，丝织品纹样更趋市俗化，色彩艳丽，秀雅明

杭州织造红地五彩花蝶缎（清）

杭州织造五彩祥云地金龙立水蟒缎（清）

朗。清中期国门渐开，杭州丝织机户多达万余户。应市场消费多层次要求，此时杭州的丝织品品种大增，以西湖十景为内容的“十景图”更是名闻天下。

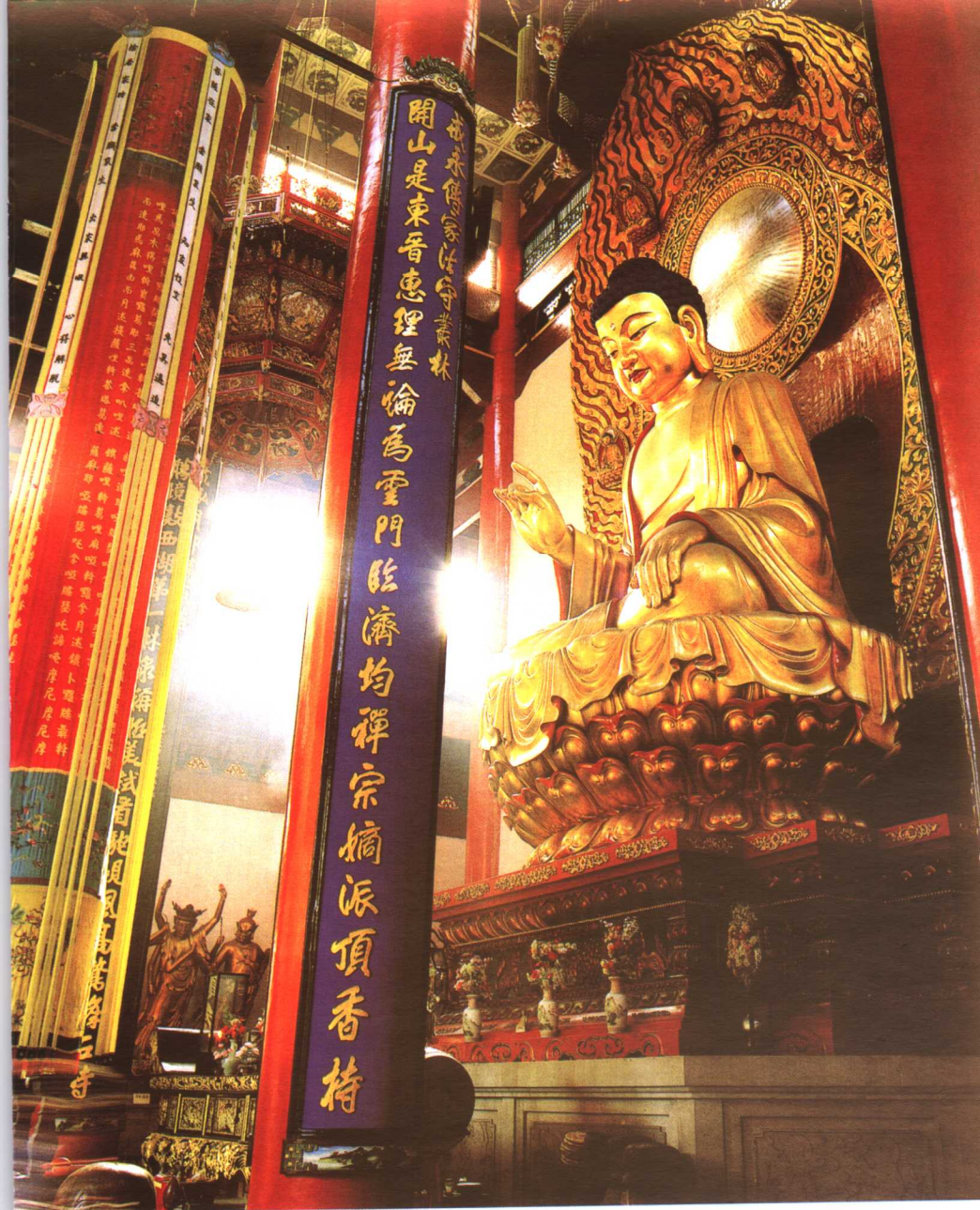
另外，在南宋时，杭州玉雕精品迭出。如白玉酒船，当酒灌满玉船时，船中所雕人物竟能活动。另据记载，南宋的灯艺、扇艺、镜艺，以及清代的金银绣，在杭州亦盛极一时。技艺之精，品种之多，令世人惊叹不已，以

至中国许多古典名著如《红楼梦》、《金瓶梅》、《水浒》、《三言》、《两拍》等都为之张扬。

清末民初，中国社会经济沦于半殖民化，杭州作为沿海商埠，不少手工艺品的市场被国外输入的机制品所占领，不少制作精美的日用工艺品也因社会贫困的加剧而丧失了销路，传统产品时断时续，精品佳作鲜

贯休画十六罗汉像石刻

灵隐寺大雄宝殿释迦牟尼坐像，用24块香樟木雕成，高达25米，是我国目前最大的木雕坐像

见，只有少数品种在一些特定的环境中得以发展。如萧山万缕丝，源于意大利威尼斯，民国初年传入萧山，因技法和民间花边技法相似，更因萧山劳动力低廉，发展较快。受西方机织技术和绘画技法的启示而产生的都锦生丝织风景画也发展迅速，频频在国内外博览会上获奖。另有杭扇、杭绣、杭雕等，在艺人们呕心沥血的奋斗中，也时有精品出现。据统计，杭锦、杭扇、杭绣、杭雕等工艺美术品在1915年巴拿马博览会、1929年西湖博览会上获奖达10余种之多。

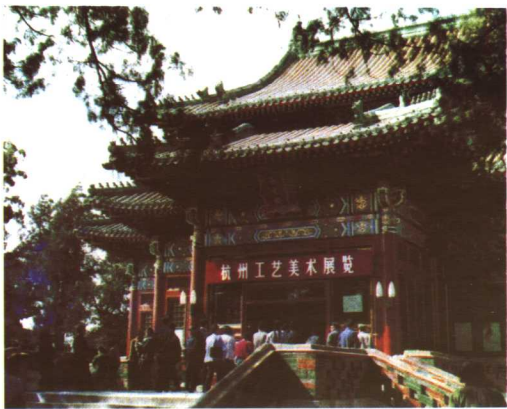
总之，虽然旧中国战乱频繁，民不聊生，经济衰败，市场凋敝，但是，杭州的工艺美术始终在夹缝中求生存发展。艺人们以披荆斩棘、生生不息的奋发精神，为中国传统文化，乃至世界文明做出了辉煌的贡献。

新中国成立后，政府根据“继承、保护、发展、提高”的八字方针，对工艺美术给予扶持和指导。通过动员老艺人归队复产、组织合作社生产、收集整理传统技艺等措施，使杭州的工艺美术得到迅速恢复和发展。1958年3月，杭州王星记扇厂正式成立，从此，传统的杭扇工艺走上了快速发展的道路。建国前仅年产1万余把的扇子，而在1958年当年就增产至48万余把。王星记扇子也被海外誉为“东方艺术瑰宝”。它与独具一格的杭州织锦，引来100多个国家元首、贵宾的参观访问。

为了发扬光大传统工艺，杭州市工艺美术研究所于1960年3月成立，所内设立了绸伞、刺绣、机绣、绒绣、木雕、竹编、灯彩、设计、资料等专业室。同年9月杭州工艺美术学校又成立了，开设石雕、木雕、竹编、刺绣等专业，培养了一大批工艺美术专业人才，为发展、繁荣杭州的工艺美术奠定了坚实的基础。

文化大革命中，老艺人受到冲击，许多精致的工艺美术作品被视为“封资修”毒草惨遭破坏，杭州工艺美术学校、杭州市工艺美术研究所也相继被撤销。直至1972年，根据周恩来总理“工艺美术品出口换取外汇，对支援社会主义建设有重大意义”的指示，杭州工艺美术才出现了转机，研究所和工艺美术学校相继恢复。研究所还扩大了专业队伍，增设专业工作室。学校增设了装潢设计、室内设计、日用品造型、服装设计、织绣设计、机绣、金饰品等专业，为培养人才、创作新品、推动杭州工艺

美术事业的发展作出了不懈的努力。1973年举办的杭州市工艺美术展览，成为当时极度贫乏的文化生活中的一个亮点，观者如云，全城轰动。其后几年，复苏的杭州工艺美术行业精品纷呈，作品先后两次参加全国工艺美术展览，并在美国、法国、日本、喀麦隆、科威特等国

杭州工艺美术展在北京团城举办

展出，同时进行文化艺术交流，誉满海内外。1979年春，杭州市工艺美术展在北京团城隆重举办，展品多达1304件，特色鲜明，光彩夺目。党和国家领导人及首都工艺美术界知名人士刘开渠、江丰、华君武等前来参观，评价极高。

近20年来，解放思想、改革开放的大潮，使杭州工艺美术终于出现繁花似锦、星光灿烂的大好局面。1980年成立市工艺美术工业公司，并组织了以现代工艺为主体的工艺美术生产厂家。在生产规模、经济体制、产业结构和组织外销上，形成了适应市场经济的新体制。1986年，杭州市工艺美术工业公司在浙江展览馆举办了杭州历史上规模最大的工艺美术展览，薄一波同志亲自为展览题词。众多精品和创新的技艺，将工艺美术产业的水平提升到一个新的高度。通过这次展览，极大地激发了工艺美术人员的积极性和创造性，许多传统产品的设计和工艺大幅度增加了科技含量，市场竞争力进一步加强。

创建已40余年的杭州工艺美术研究所，是一个集多种工艺美术研究、开发、生产为一体的经济实体。在首都人民大会堂浙江厅的装潢中，竹贴屏风等展示了杭州精美绝伦的工艺美术，观者无不称赞。改革开放的

春风，进一步激发了该所的活力，工艺美术工作者的潜力得到充分的发挥。该所利用自身优势，与园林、文物、旅游等部门密切合作，闯出了一条为风景名胜、旅游景点设计创作文化艺术装饰的路子，得到了领导、专家、业内人士的充分肯定。其中，该所独创的硬木彩塑工艺，以硬木建筑背景造型，结合传统人物雕塑，气势雄伟，形像生动，再配之声、光等高科技手段，使工艺美术提升到一个崭新的平台。置于杭州吴山城隍阁的“南宋杭城风情图”、杭州万松书院的“中国科举文化大观”、合肥包公祠的“包拯历史文化长廊”等大型艺术品，制作精良，内涵丰富。这种以工艺美术和历史文化完美结合的文化艺术装饰，不仅带动了刺绣、营造、竹编、面塑、篆刻等多种杭州工艺美术传统产业，而且在设计结构上突破了传统的单体布局，创立了展现历史风云的宏大格局，为中国工艺美术增添了浓重的一笔。近年来，杭州工艺美术行业开拓创新，与时俱进，以海纳百川的胸怀，广征人才，铸就了杭州工艺美术新的辉煌。沐浴着改革开放的春风，杭州众多的工艺美术大师成立了自己的工作室，创作了不少工艺美术精品。在连续三届西湖博览会上，杭州工艺美术精品展成为人们最赞叹不绝、流连忘返的热点，并被评为西博会最佳会展。

杭州工艺美术在几代优秀专业技术人员和广大工艺美术工作者的努力下，对社会主义物质文明建设和精神文明建设，对促进国际间的经济、文化交流，增进与各国人民的友好往来，做出了积极的贡献。展望未来，杭州的工艺美术将进一步拓展有深厚文化底蕴的古都杭州的历史文化内涵，吸收现代科技成果，创作出更多工艺美术精品和广大人民喜闻乐见的工艺美术产品，为继续弘扬中华民族优秀传统文化做出新的贡献。

目录

序	1
综述	3
南宋官窑瓷	1
王星记扇子	6
都锦生织锦	15
杭州刺绣	21
盘金绣	23
刺绣	25
机绣	31
萧山花边	38
西湖绸伞	43
木雕	48
石雕	55
钮章	61
鸡血印石	64
青溪龙砚	67
玉雕	68
微雕	74
朱炳仁铜雕	78
金银饰品、珠宝、首饰	83
竹编	88
竹丝画帘	95
剧装戏具	96
工艺服装	101

美术地毯、壁挂	104
手工地毯	105
机织地毯	107
艺术壁挂	109
灯彩	110
蜡像	114
张小泉剪刀	117
日用工艺品	119
工艺鞋	119
玩具	122
书画纸	124
绢花	126
红木家具	128
陶艺	131
植绒画	136
立体硬木彩塑	138
民间工艺品	152
面塑	152
风筝	154
天竺筷	156
西湖手杖	158
网篮	159
剪纸	160
八都麻绣	164
蓝印花布	166
建筑上的工艺美术	168
后记	175