

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

李俊玲 著

北京刻瓷

非物质文化遗产非物类项目保护工程是非物质文化遗产保护工程的基础工程，越是在大发展、大变革的时期，越是要注重对非物质文化遗产的精神家园，维护我们的民族文化基因，不能割断。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识，这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、综合性、心理上的民族性、审美上的地域性进行了学的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在理论上的高学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所做出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

物质文化遗产丛书

Multiple Cultural Heritage Series

李俊玲 著

北京刻瓷

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京刻瓷 / 李俊玲著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2015. 10

(非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80501-855-3

I. ①北… II. ①李… III. ①陶瓷小雕塑—介绍—北京市 IV. ①J314.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第218803号

非物质文化遗产丛书

北京刻瓷

BEIJING KECI

李俊玲 著

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

版次 2015年10月第1版第1次印刷

开本 190毫米×245毫米 1/16

印张 12

字数 173千字

书号 ISBN 978-7-80501-855-3

定价 68.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

- 主任： 陈启刚 史绍洁
副主任： (以姓氏笔画为序)
刚 杰 乔 玢 刘开阳 刘铁梁 杜德久
李金斗 李恩杰 李清霞
- 编 委： (以姓氏笔画为序)
王 玉 王晓琦 石振怀 田 静 史燕明
包世轩 刘一达 刘绍振 苑 柏 哈亦琦
钱 颖 崔 陟 董 蕾 董维东

组织编写

北京市文学艺术界联合会

北京民间文艺家协会

序

PREFACE

赵书

2005年，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构发出了《关于加强文化遗产保护的通知》，第一次提出“文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产”的概念，明确指出：“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等，以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。”在北京市“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针的指导下，在市委、市政府的领导下，非物质文化遗产保护工作得到健康、有序的发展，名录体系逐步完善，传承人保护逐步加强，宣传展示不断强化，保护手段丰富多样，取得了显著成绩。

2011年，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。第三条中规定“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物

质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护”。第八条中规定“县级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识”。为了达到上述要求，在市委宣传部、组织部的大力支持下，北京市于2010年开始组织编辑出版“非物质文化遗产丛书”。丛书的作者为非物质文化遗产项目传承人以及各文化单位、科研机构、大专院校对本专业有深厚造诣的著名专家、学者。这套丛书的出版赢得了良好的社会反响，其编写具有三个特点：

第一，内容真实可靠。非物质文化遗产代表作的第一要素就是项目内容的原真性。非物质文化遗产具有历史价值、文化价值、精神价值、科学价值、审美价值、和谐价值、教育价值、经济价值等多方面的价值。之所以有这么高、这么多方面的价值，都源于项目内容的真实。这些项目蕴含着我们中华民族传统文化的最深根源，保留着形成民族文化身份的原生状态以及思维方式、心理结构与审美观念等。非遗项目是从事非物质文化遗产保护事业的基层工作者，通过走乡串户实地考察获得第一手材料，并对这些田野调查来的资料进行登记造册，为全市非物质文化遗产分布情况建立档案。在此基础上，各区、县非物质文化遗产保护部门进行代表作资格的初步审定，首先由申报单位填写申报表并提供音像和相关实物佐证资料，然后经专家团科学认定，鉴别真伪，充分论证，以无记名投票方式确定向各级政府推荐的名单。各级政府召开由各相关部门组成的联席会议对推荐名单进行审批，然后进行网上公示，无不同意见后方能列入县、区、市以至国家级保护名录的非物质文化遗产代表作。丛书中各本专著所记述的内容真实可靠，较完整地反映了这些项目的产生、发展、当前生存情况，因此有极高历史认识价值。

第二，论证有理有据。非物质文化遗产代表作要有一定的学术价值，主要有三大标准：一是历史认识价值。非物质文化遗产是一定历史时期人类社会活动的产物，列入市级保护名录的项目基本上要有百年传承历史，通过这些项目我们可以具体而生动地感受到历史真实情况，是历史文化的真实存在。二是文化艺术价值。非物质文化遗产中所表现出来的审美意识和艺术创造性，反映着国家和民族的文化艺术传统和历史，体现了北京市历代人民独特的创造力，是各族人民的智慧结晶和宝贵的精神财富。三是科学技术价值。任何非物质文化遗产都是人们在当时所掌握的技术条件下创造出来的，直接反映着文物创造者认识自然、利用自然的程度，反映着当时的科学技术与生产力的发展水平。丛书通过作者有一定学术高度的论述，使读者深刻感受到非物质文化遗产所体现出来的价值更多的是一种现存性，对体现本民族、群体的文化特征具有真实的、承续的意义。

第三，图文并茂，通俗易懂，知识性与艺术性并重。丛书的作者均是非物质文化遗产传承人或某一领域中的权威、知名专家及一线工作者，他们撰写的书第一是要让本专业的人有收获；第二是要让非本专业的人看得懂，因为非物质文化遗产保护工作是国民经济和社会发展的重要组成部分，是公众事业。文艺是民族精神的火烛，非物质文化遗产保护工作是文化大发展、大繁荣的基础工程，越是在大发展、大变动的时代，越要坚守我们共同的精神家园，维护我们的民族文化基因，不能忘了回家的路。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识，这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、形式上的综合性、心理上的民族性、审美上的地

域性进行了学术方面的分析，也注重艺术描写。这套丛书既保证了在理论上的高度、学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所做出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。非物质文化遗产保护人民性很强，专业性也很强，要达到在发展中保护，在保护中发展的目的，还要取决于全社会文化觉悟的提高，取决于广大人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识。

编写“非物质文化遗产丛书”的目的，就是为了让广大人民了解中华民族的非物质文化遗产，热爱中华民族的非物质文化遗产，增强全社会的文化遗产保护、传承意识，激发我们的文化创新精神。同时，对于把中华文明推向世界，向全世界展示中华优秀传统文化和促进中外文化交流均具有积极的推动作用。希望本套图书能得到广大读者的喜爱。

2012年2月27日

序

PREFACE

李 问

北京有“篆刻三绝”，即刻瓷、刻铜、刻竹。

刻瓷，也叫“瓷刻”，是在瓷板、瓷器上篆刻素描或中国画、书法的技艺。艺人在瓷器的釉面上用金刚刀或合金刀进行镌鏤，以刀代笔进行书法绘画。它是绘画与篆刻的深邃结合。在薄如白纸张的瓷胎上篆刻，可以达到“触有手感、观有笔墨”的艺术效果。刻瓷既发挥了瓷釉晶莹光洁的特色，又使得书画风韵持久不损。

当代刻瓷家，在北京刻瓷传人极少的情况下，认真分析了研究所保留下来的刻瓷资料，将深厚的美术绘画功底运用于刻瓷，在继承传统刻瓷技法的同时加以创新，使北京刻瓷与其他省市刻瓷有着根本性的区别，自成一家。

尤其北京市非物质文化遗产北京刻瓷代表性传承人，对刻瓷艺术有着可贵的发展，即在深色瓷器釉面上用素描手法篆刻，产生了全新的刻瓷效果，开创了素描瓷刻的先河。在深色瓷釉上，用刀或轻或重、或疏或密进行篆刻，巧妙利用瓷釉篆刻后本身自然形成的明暗变化，产生出独特的“瓷上素描”的艺术效果，突破了以往赖以着色的禁锢，更注重强调“刻”的韵味。

本书介绍的杰出艺术家们都很多产。他们凭借娴熟的造型能力涉及玉雕、石雕、木雕、竹雕、葫芦雕等多个领域；其作品常见于展览会、电影、电视剧中；凡可雕可塑的材料，信手拈来，赋予其艺术生命。在刻瓷方面，尤以人物肖像居多，他们用写实的手法在瓷面上镌刻人物肖像，如伊丽莎白女王像、希拉克像等，都作为国礼赠送给外国领导人。他们用国画手法在大大小小的瓷瓶上镌刻山水、书法、人物，或隆重，或精致，被国内外人士争相收藏。

作者治学精神十分严谨。譬如刻瓷起源，作者认真考察烧制瓷器的历史以及刻瓷工具的锻造历史。她翻阅资料，比对文物，核实画家、刻瓷家的生辰，最后的结论是刻瓷自北宋时期开始。《北京刻瓷》这本书，将会助力于北京刻瓷这项非物质文化遗产的传承工作更加健康、发展。

2015年3月15日

前言

FOREWORD

瓷器是在陶器发展的基础上产生的。大约公元前16世纪的商代中期，中国就出现了早期的瓷器。在中国瓷器的漫长发展历程中，人们在陶瓷上进行艺术加工和装饰的方式、技法也在不断创新发展，从在施釉前对坯体进行装饰，如刻花、划花、剔花，发展到对瓷釉本身进行装饰，如单色釉、杂色釉、结晶釉、裂纹釉，再发展到施釉后的装饰，如釉上彩、贴花、喷花、印花、刷花，直至在瓷面上进行雕刻。

瓷面上的雕刻简称刻瓷，也叫瓷刻，顾名思义，就是在烧制好的瓷器上直接雕刻的一门技艺。艺人在瓷器的釉面上用金刚刀或合金刀进行镌鏤，以刀代笔在瓷板、瓷瓶、瓷盘上表现素描、线描、中国画及书法等艺术。

刻瓷究竟源起于何时，业内始终没有一个统一的定论，但从现存的实物可见，真正在瓷器上镌刻，应出现于清代康乾盛世。皇帝及文人将印迹、书法、绘画留于瓷器上，已成为当时的时尚之举。由于皇帝喜欢，使得原本在南方萌生的刻瓷艺术顺利进入京城，并扎根于此，经几代传承人的创新，形成了北京刻瓷独特的风格。在

许之衡所著《饮流斋说瓷》中有“鬼斧精英琢，神工藻绩铺，赛珍驰海国，载宝耀寰区”的评价，此时读来感觉如述刻瓷^[1]。

在经历了工具的变革、专业画家的介入之后，刻瓷的艺术表现形式和技艺技法也随着科技的进步和人们审美观点的转变而发生着变化。刻瓷由简单的以线刻划，发展为由点到面的篆刻，篆刻的内容不再拘于书法、国画，而将西画中的素描与油画技法，民间传统的装饰画、版画风格、剪纸风格、漫画等多种形式运用其中，使作品发展到了一个更具艺术价值和收藏价值的新层面。刻瓷作品的载体也从单纯的器皿，发展为供纯观赏的各种瓷板、挂盘、插屏等。瓷胎的釉色也不再仅限于白色，而是根据不同釉色的瓷创作出与之相适应的刻瓷作品，使古老的刻瓷艺术更加绚丽多彩。

刻瓷作品是中国瓷器和中国书法、绘画两大技艺的完美结合，在薄如白纸的瓷胎上篆刻，可以达到“触有手感、观有笔墨”的艺术效果。刻瓷作品既发挥了瓷釉晶莹光洁的特色，又使得书画风韵持久不损，将金石之韵与笔墨情趣有机地融为一体，使之成为传世佳作。

注释

[1] 许之衡：《饮流斋说瓷》，伍跃、赵令雯：《古瓷鉴定指南》，北京燕山出版社1991年版，第137页。

目录

CONTENTS

序 序 前言

赵书
李问

第一章

刻瓷溯源

1

第一节 刻瓷起源探究

2

第二节 北京刻瓷的发展

7

第二章

北京刻瓷的传承体系

23

第一节 北京刻瓷自宫廷而入民间

24

第二节 刻瓷进入工艺美术研究所

26

第三节 北京刻瓷的社会传承

31

第三章

北京刻瓷的分类

35

第一节 按器型分类

36

第二节	按题材分类	41
第三节	按雕刻技法分类	43

第四章

北京刻瓷的技法	45
---------	----

第一节	工具	46
第二节	材料	49
第三节	北京刻瓷工艺技法	53

第五章

北京刻瓷的表现题材	85
-----------	----

第一节	书法	86
第二节	风景	92
第三节	花鸟	101
第四节	动物	121
第五节	汉画瓦当	126
第六节	造像雕塑	138
第七节	建筑	142
第八节	剪纸	146
第九节	人物肖像	148

第六章

北京刻瓷经典作品赏析	165
------------	-----

后记	175
----	-----

第一章

刻瓷溯源

第一节 刻瓷起源探究

第二节 北京刻瓷的发展

刻瓷是我国一门古老的传统工艺，具体起源于何时，在各类文献中记载不一。然而，任何一项技艺的形成，都有一个从偶然到必然的过程，而且其发展和进化是以人们审美意识的变化、工具的发明与改进，以及对不同材料的加工技术和工艺的借鉴等多种因素为依据的，刻瓷也不例外。

第一节

刻瓷起源探究

陶瓷装饰是人们从装饰的角度，依据对文化艺术的理解和需求，利用不同的技艺手法对陶瓷进行艺术处理，具有历史印迹和文化艺术的时代特征，更是人类文化艺术底蕴的完美体现。在陶瓷艺术发展的历史长河中，勤劳智慧的先民在不同的时代，发明创造出了技法、技艺各异的陶瓷装饰方法，使其在不同的历史阶段形成了不同的装饰风格。

人类初制陶器时，在有意无意之中赋予陶器实用功能之外的审美价值，通过对陶器进行装饰表现出来。从严格意义上讲，这里所说的装饰仅是在陶瓷表面进行，因为无论是否借助工具，都是在瓷坯或瓷釉面上施画，故又称之为“瓷绘”。陶瓷装饰经历了从简单的画花、印花装饰，到在陶瓷坯的表面刻花、划花，再行烧制的装饰，进而再到在烧制好的瓷釉面上进行装饰等几个阶段。

一、刻划装饰

刻划是用一种硬度较高的工具，在低硬度的器物上刻划出纹饰图案的艺术，所用工具硬度的高低，决定了可以在何种器物上进行刻划。

早在旧石器时代，在周口店的考古发现中就有“尖骨器”和“刻划的骨骼”。由此可知，尖骨器应是在骨板上刻划纹饰的早期工具，它的硬度要远远高于被刻划的骨骼。新石器时代出现了陶器和彩陶器。这些