

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

李苍彦 李新民 编著

北京出版集团
北京美术摄影出版社

景泰蓝

非物质文化遗产丛书
基础工程，越是在大发展、大变化的今天，保护和传承好精神家园，维护我们的民族之魂，就显得尤为重要。这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、传承中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、综合性的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在理论上的学术分析上的深度，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作出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

李苍彦 李新民 编著

景泰蓝

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

景泰蓝 / 李苍彦, 李新民编著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2012.5

(非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80501-471-5

I. ①景… II. ①李… ②李… III. ①景泰蓝—介绍
—北京市 IV. ①J526.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第077843号

非物质文化遗产丛书

景泰蓝

JINGTAILAN

李苍彦 李新民 编著

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 北京昊天国彩印刷有限公司

版 次 2012年5月第1版第1次印刷

开 本 190毫米×245毫米 1/16

印 张 12.75

字 数 140千字

书 号 ISBN 978-7-80501-471-5

定 价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

主任：王海平 陈启刚 史绍洁

副主任：钟制宪 乔 珍 李清霞

编 委：(以姓氏笔画为序)

卫汉青 马 宁 马五一 王言敏 方 芳 戸力平
尹国祥 左 亦 史 琴 白 莉 朴学东 曲 刚
乔十光 刘守本 刘锡诚 孙丽莉 孙劲松 严 宽
杨志刚 杨建业 李一之 李苍彦 李征帆 李承刚
李钟秀 李俊玲 李新民 张文涛 张加勉 张传武
张爱军 张曙光 陈 静 陈名杰 林松雪 金 晖
周道生 孟 盼 赵 书 赵 钢 柏德元 姚凤林
袁海旺 夏更起 钱 穗 徐晓辉 唐克美 曹艳红
崔墨卿 董维东 滑树林 甄玉金 谭守培 缪 伟
魏瑞峰

本书主编：李苍彦 李新民

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

序

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。这些项目蕴涵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内容，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。这套书既保证了在

景泰蓝

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作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

唐克美

北京工艺美术在悠久的京都文化孕育中，经历千年的传承与发展，形成了其独具特色的手工艺文化形象。它既是北京京都文化的重要载体之一，也是中国优秀传统工艺美术的重要组成部分。

中华民族灿烂的文明起源于手工艺的创造。手工艺在漫长的岁月里维持着古代人类的生存，维系着古代社会的秩序，成为提高人类物质生活和精神生活的主要活动。历代手工艺技艺承前启后，文脉绵延不断，产生了无数经典艺术品，被今人称为文物的古代手工艺术品，是人类文明的千古绝唱。

在物质和精神单纯的古代，人们把智慧和精力集中地倾注在手工艺品的创造中，每一件器物上总是承载着完善的实用功能与完美的审美功能。手工艺群体以毕生精力和情感在器物上竭尽心力地表达着美的理想，表达着与大自然交流中的体悟。我们从古代不同历史阶段手工艺制品的造型、纹饰、材质与工艺制作中，可以清晰地解读到那个时期的社会形态、生产力水平、手工艺在时代发展中的作用，以及人们的生活习俗、宗教观念、文化态度等信息。所以工艺美术品不仅是生活用器，也是一个民族文明和文化的生动载体。

序

景泰蓝

北京工艺美术品种丰富多样，技艺高超，格调高雅，是中国传统工艺美术中具有特殊地域、特殊历史背景、特殊文化影响的手工艺术。远在3000多年前，北京即是燕国的都城。在西周燕都遗址的发掘中出土了大量精美的手工艺品，其中青铜器、陶器、漆器、金器、玉器等制品尤为精致。在北京相继成为辽、金、元、明、清五个朝代的帝都后，手工艺制品进入宫廷，由此得到迅速发展，至清代达到顶峰，从而奠定了北京工艺美术品大气、庄重、高贵、精致的文化气质。在帝都文化的带动下，其造型设计稳重、端庄，纹饰严谨、饱满，色彩沉稳、典雅，工艺精致、细腻，富有审美意韵，尤其在原材料品质的选择、利用上更为考究。面对宫廷、贵族、文人的文化需求，北京工艺美术汇集了一支知识丰富、功底深厚、流派纷呈的工匠队伍，在自成体系的工艺设计制作、生产模式、传承方式的构架运营中，积累了一批手工艺精品。通过朝代更迭流传、私人收藏和考古发掘，这部分精美的艺术品较好地展现于世人面前。

北京工艺美术中最具文化和手工艺特色的玉雕（北京惯称玉器）、象牙雕刻、雕漆、景泰蓝是著称于世的“四大名品”，代表了中国传统工艺美术的最高水平。北京的玉雕、象牙雕刻、雕漆、景泰蓝工艺秉承了我国传统工艺文化、儒家文化、宫廷文化中的“神工”精神，在“天、地、人”和“物、工、情”的契合中，突显了人的学养、审美、道德在治艺中的核心地位。

玉雕、象牙雕刻、雕漆、景泰蓝是以名贵材料为媒介的手工艺。因而，历代工匠均十分重视主观审美对材料品质的选择和研究，十分重视对材料的巧思妙用，十分重视运用工艺对材料进行精雕妙琢。工艺技法是工匠们对“创”与“作”的心灵寄语，是其情感、审美趣味终极表述的手段。在作品创作过程中，即使材料相同、工

序

艺程序相同，在不同工匠的手里，所创造的艺术品的形式及艺术品都会是迥然各异的。在工艺制作实践中，工匠们在因袭一般工艺手法的同时，各门派的个人也发挥着各自的工艺绝技和手法。这些共性的和个性的工艺技法，有的是可以用语言、手艺、形象去表达的，但其中也有只能用身心引导感官去体悟的经验和知觉。如用视觉审察玉石被外皮包裹着的内在品相；用听觉辨音判断器物磨制的薄厚分寸；用味觉感知原材料配比的适度；用触觉体察炉火的温度等。这些绝技即是工艺美术行业经年累月形成的工艺技术、工艺法则、工艺原理、门派工艺文化特点、技艺经验以及谚语口诀等，这些都是工艺美术珍贵的财富，属非物质文化层面的宝贵遗产。工艺美术千年传承不息全凭这些技艺薪火相传，而技艺的保存自古以来遵循的唯一方式是父子、师徒心口相传。古时虽有对手工艺的文字记载，如《考工记》、《砚史》、《格古要论》、《天工开物》等相关名著，但相对工艺美术发展历史、遗存的手工艺实物和诸多品种的技艺经验而言，实在是太稀缺了。何况技艺单一地靠心口相传，往往是很脆弱的。手工艺群体或个体一旦遭遇变故，品种、技艺将会中断或消失。回望手工艺的发展历程，由于长期以来缺乏相关资料、图片、实物的记录和保存，即使今天我们要撰写、编辑三四十年前已故老一辈工艺美术大师的专集，已是困难重重了。所以如今抢救、挖掘、整理、保护北京工艺美术文化实属刻不容缓。

今天，抢救和保护民族文化遗存，继承和弘扬民族优秀传统已成为全社会的愿望、共识和责任。国家把发展文化、繁荣文化放在战略的高度加以重视，非物质文化遗产的保护工作已经成为我国文化建设的一项重要工作。对非物质文化遗产保护工作正遵循着科学发展观的精神，实施着全方位、多角度的保护。《非物质文化遗产

丛书》工艺美术系列的编辑出版，是从理论、文化、图片等角度对北京工艺美术非物质文化遗产保护建立的一种模式。《非物质文化遗产丛书》通过对北京工艺美术具有代表性的玉雕、象牙雕刻、雕漆、景泰蓝技艺的起源，以及各个历史时期的表现形式、艺术特色、技艺工序过程、材料及工具应用、传承方式和传承谱系的介绍、优秀作品的汇集，深入地展现了北京工艺美术的历史价值、社会价值、学术价值和工艺文化价值，突显其非物质文化遗产的文化特质，形成了对工艺美术技艺物象永久性的积累和保存，并且为非物质文化遗产的保护创造出良好的文化空间和学术氛围。这套丛书的出版对继承、研究、传播北京工艺美术文化有着重要的历史和现实意义，对保持北京工艺美术文化品格的独特性和民族工艺文化的可持续发展有着积极的推进作用。

前言

FOREWORD

在中国数千年的工艺美术发展史上，景泰蓝以其变化多姿的淳厚造型、精湛严谨的纹饰技巧、金碧交辉的迷人色泽、动人心弦的华美气韵，以及流光溢彩的艺术韵律和独树一帜的民族风格，成为我国载誉世界文化宝库的艺术珍品之一。

景泰蓝属于金属工艺与珐琅工艺复合的手工艺品，“景泰蓝”是人们对其约定俗成的称呼。与世界上其他国家和地区的珐琅工艺品相比较，我国的景泰蓝在形制、纹饰、功用、制作技巧等方面，都具有鲜明的民族特色。我国历史悠久的传统工艺美术促进了景泰蓝的民族特色的形成。景泰蓝工艺继承并汲取了青铜艺术和错金、错银镶嵌艺术，以及陶瓷、织锦、刺绣艺术的精华，构成了绚丽多彩、富有民族气息的独特艺术风格。

景泰蓝制品形体可大可小，可繁可简。大的器物既不失青铜器的气概与魄力，又比青铜器显得轻巧富丽；小的器物则可模仿瓷器的造型，清秀可爱，却又比瓷器坚固。在掐丝效果上，景泰蓝既有错金、错银工艺金碧辉煌的特色，又比其色彩丰富。在釉料色彩和镀金上，景泰蓝既有丝绸织锦般繁华艳丽的效果，又有锦缎般明亮、

前言

景泰蓝

滑润的质感，其工艺特点可用“形、纹、色、光”四字来概括。一件精美的景泰蓝器物，首先要有良好的造型——取决于制胎，还要有优美的装饰花纹——产生于掐丝，而华丽的色彩则决定于釉料的配制，辉煌的光泽完成于打磨和镀金。所以，景泰蓝是集我国传统工艺中造型、色彩、装饰方面的优秀传统为一体的一种特种手工艺品。

目录

CONTENTS

序
序
前言

赵书
唐克美

目录

第一章

景泰蓝的称谓、界定及源流 —— 1

第一节	景泰蓝的称谓	2
第二节	景泰蓝的界定	6
第三节	景泰蓝的源流	10

第二章

景泰蓝的滥觞与发展 —— 23

第一节	景泰蓝的产生年代	24
第二节	明清时期的景泰蓝	28
第三节	近代史上景泰蓝的兴衰	34
第四节	当代景泰蓝的发展和创新	40

第三章

景泰蓝的类别与品种 —— 51

景泰蓝

第一节	景泰蓝的类别	52
第二节	景泰蓝的品种	61

第四章

景泰蓝的制作材料

第一节	金属材料和珐琅釉料	70
第二节	黏结材料与辅助材料	72

第五章

景泰蓝的制作工艺

第一节	设计	76
第二节	制胎工艺	77
第三节	掐丝工艺	81
第四节	点蓝工艺	87
第五节	烧蓝工艺	93
第六节	磨光工艺	96
第七节	镀金工艺	99

第六章

景泰蓝的造型与纹样

第一节	景泰蓝的造型	102
第二节	程式化纹样	113
第三节	吉祥图案	125

目
录

第七章

景泰蓝著名艺人

— 131

第一节	历史上的工匠	132
第二节	中华人民共和国成立后授予称号的老艺人	136
第三节	新一代景泰蓝工艺美术大师	143

第八章

景泰蓝工艺美术大师名作赏析

— 169

参考书目	182
后记	183