

中华文明探微

展现悠久历史 Embody the long history
探寻中华文明 Explore the Chinese civilization

神與物遊

中国传统工艺

在日常生活中雕刻美的理想

Chinese Traditional Arts and Crafts

白巍 戴和冰 主编
朱怡芳 著

北京出版集团公司
北京教育出版社

013047267

J509. 2
32

中华文明探微

展现悠久历史 Embody the long history
探寻中华文明 Explore the Chinese civilization

Chinese Traditional
Arts and Crafts

白 巍 戴和冰 主编
朱怡芳 著

北京出版集团公司
北京教育出版社

J509.2
32

北航

C1655109

图书在版编目 (CIP) 数据

神与物游：中国传统工艺 / 朱怡芳著. — 北京：
北京教育出版社，2013.4

(中华文明探微 / 白巍，戴和冰主编)

ISBN 978-7-5522-1088-0

I. ①神… II. ①朱… III. ①工艺美术史—中国
IV. ①J509.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第216197号

中华文明探微

神与物游

中国传统工艺

SHEN YU WU YOU

白 巍 戴和冰 主编

朱怡芳 著

出 版 北京出版集团公司

北京教育出版社

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

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2013年4月第1版第1次印刷

开 本 710毫米×1020毫米 1/16

印 张 12.5

字 数 120千字

书 号 ISBN 978-7-5522-1088-0

定 价 56.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

名誉主编：汤一介

丛书主编：白 巍 戴和冰

编 委：（以姓氏笔画为序）

丁 孟	方 铭	叶倬玮	田 莉	白 巍	朱天曙
朱怡芳	朱闻宇	刘小龙	刘雪春	杜道明	李印东
张广文	祝亚平	徐 倩	萧 默	崔锡章	董光壁
谢 君	臧迎春	戴和冰			

总 序

时下介绍传统文化的书籍实在很多，大约都是希望通过自己的妙笔让下一代知道过去，了解传统；希望启发人们在纷繁的现代生活中寻找智慧，安顿心灵。学者们能放下身段，走到文化普及的行列里，是件好事。《中华文明探微》书系的作者正是这样一批学养有素的专家。他们整理体现中华民族文化精髓诸多方面，不炫耀材料占有，去除文字的艰涩，深入浅出，使之通俗易懂；打破了以往写史、写教科书的方式，从中国汉字、戏曲、音乐、绘画、园林、建筑、曲艺、医药、传统工艺、武术、服饰、节气、神话、玉器、青铜器、书法、文学、科技等内容庞杂、博大精美、有深厚底蕴的中国传统文化中撷取一个个闪闪的光点，关照承继关系，尤其注重其在现实生活中的生命性，娓娓道来。一张张承载着历史的精美图片与流畅的文字相呼应，直观、具体、形象，把僵硬久远的过去拉到我们眼前。本书系可说是老少皆宜，每位读者从中都会有所收获。阅读本是件美事，读而能静，静而能思，思而能智，赏心悦目，何乐不为？

文化是一个民族的血脉和灵魂，是人民的精神家园。文化是一个民族得以不断创新、永续发展的动力。在人类发展的历史中，中华民族的文明是唯一一个连续5000余年而从未中断的古老文明。在漫长的历史进程中，中华民族勤劳善良，不屈不挠，勇于探索；崇尚自然，感受自然，认识自然，与

自然和谐相处；在平凡的生活中，积极进取，乐观向上，善待生命；乐于包容，不排斥外来文化，善于吸收、借鉴、改造，使其与本民族文化相融合，兼容并蓄。她的智慧，她的创造力，是世界文明进步史的一部分。在今天，她更以前所未有的新面貌，充满朝气、充满活力地向前迈进，追求和平，追求幸福，勇担责任，充满爱心，显现出中华民族一直以来的达观、平和、爱人、爱天地万物的优秀传统。

什么是传统？传统就是活着的文化。中国的传统文化在数千年的历史中产生、演变，发展到今天，现代人理应薪火相传，不断注入新的生命力，将其延续下去。在实践中前行，在前行中创造历史。厚德载物，自强不息。是为序。

湯一介

序

时空中的文脉

传统工艺，是指那些百年以上、历史悠久、世代相传、有完整流程的手工技艺。其物质形态是由天然原材料制作而成、有鲜明民族风格和地方特色、丰富多彩的工艺品。

中国是一个有着悠久工艺传统的国家。最初的造物开启了中国工艺文明的时间转盘，从远古纯朴的打制、钻磨、切削石器，到后来的各种精湛的鬼斧神工，工艺俨然成为实现人们衣、食、住、行、用的必需手段，满足着人们物质与精神的双重需求，创造着人类的造物奇迹。

而传统工艺恰恰是以时间为文脉，在空间中承续不同地方文化背景下的工艺传统。所谓“工艺传统”也就是“手工艺”的传统。在现代机械化大生产造势之前，人类的造物活动以手工劳作为主要特点，也因此，工艺制品和工艺活动中充满了个性和人性。人们生存、生产、生活之中，必需的工具、丰饶的产品、多彩的趣味，统统借由手艺达成。传统工艺宛若一棵生命之树，它的根脉深扎于生活，汲取营养，一如现今我们生活里那些依然存在或即将消亡的民间工艺；而它的枝干向上攀长，枝繁叶茂，果实累累，又如那

些我们赞叹唏嘘的奢华特艺。

从远古的石器、玉器、陶器中我们可以管窥到神秘而又繁荣的中国史前工艺文明，而后，自夏始，至民国，20多个朝代更迭，中国的物质文化史几乎就是一部传统工艺文化史。在历史进程中，人们对自然事物的认知与利用，对技术工具的改造与发明，思想观念的生成与变化，促使各朝各代形成风格明朗、独树一帜的工艺和传统。商周的青铜器、汉代的玉器和漆器、魏晋南北朝的石窟造像、唐代丝绸与金银首饰、宋代陶瓷、明清家具，等等，无论是器用之物，还是装饰之物，又或是玩赏之物，都成为某个朝代具有代表性的工艺标志。当然，传统是内在实质性的，有着或承或变的连续性，每个朝代或多或少会承传前代的工艺传统，但也因社会变迁而形成今朝当代人文背景下的传统工艺。当我们端详博物馆里一件件默默散发着历史文明气息的工艺物品时，自豪感、崇敬感油然而生，那是历代先辈创造力的坐标，更是永恒文化的美妙旅程。

工艺在不同的空间中生发，并形成一定的地方性特色和传统。地方文化具有空间性、经验性和历史继承性，传统工艺与地方文化共生，它是地方文化的重要内容，地方文化也对传统工艺产生实质性的影响。仰韶文化中绘有动植物纹饰的手工泥制红陶和小口尖底瓶、深腹瓮、钵、碗等，反映出人类定居一地后形成的发达农耕文化。往往是同一地方有“攻木之工、攻金之工、攻皮之工、设色之工、刮摩之工、搏埴之工”的手工艺分工，不同地方还有“郑之刀，宋之斤，鲁之削，吴越之剑”“蜀锦”“越布”“齐陶之缣”的专精手工行业。即使相似的传统工艺，因地域差异，也存在多元的取向，比如藤编家具、木雕家具、镶嵌工艺家具，它们的材料、形制、工艺、使用方式各有特点，是在不同地方文化背景下诞生的工艺家具类型。

当然，传统工艺的地方性特点也是相对而言的。一般来说，手工业者聚族而居，正所谓“百工居肆，以成其事”（《论语·子张》），这是因为

在中国传统社会时期，工艺主要以家庭手工业形式传承，其生产生活的活动镶嵌在以家庭为小单元，以当地村、乡为大单元的社会网络中，工匠艺业因地域及社会结构关系而各有专精。但是，木匠、泥瓦匠、石匠、陶匠、铁匠等手工业者，在奔走谋生乃至文化的碰撞与交流中，也将代表当地文化的技艺传播到迁徙地，比如春秋时期巧匠众多、手工业相当发达的鲁国，曾将手工业者当作以求和平的贿赂品派往楚国，这样的做法一定程度上影响了异地的工艺，并使传出、传入两地日渐形成某些共通的技艺或共性的元素，譬如清代江南琢玉名家被召入宫廷治玉后“京派”玉器中时而也融合有“海派”“扬派”的灵秀、文儒。

回望历史，传统工艺在广袤的中华大地上已历经近万年的风雨洗礼和蜕变。当代科学技术仍在飞速地发展，文化从表象上呈现出全球化的趋势，然而，科学、技术可以无国界，文化却有极强的地域性、民族性、多样性，人需要借由文化来寻求自我的归属感。在技术产品泛滥的今天，人们对技术、技艺的人文价值应予以反思，要找到归属感和自豪感，怎么也离不开那些承载了历史记忆和民族精神的传统工艺及其物质形态。

随着工业化经济的发展与社会文化的变迁，中国传统工艺的存在面貌也是多元、立体的：以经济背景为依托，传统工艺的传承，既有非正式的灵活机制又有正式的产业化发展方式；以文化保护事业为前提，政府部门不但采取了资料性、扶持性的保护手段，还有鼓励生产性的保护方式；在地方文化产业化的趋同情势下，一些偏远及少数民族地方，仍然保留着生产自觉的原生态工艺文化，偶尔也显现出一些创意型保护与发展的模式；而且，由于历史遗因，原来为出口外销所做的精良传统工艺品近年也逐渐回归国内市场，而一些传统的内销工艺企业在现代运营理念下又不断走向国际市场，将中国传统工艺文化推而广之。

当然，今日中国之传统工艺，仍旧普遍存在着令人担忧的问题，比如

后继人才缺乏、技艺面临失传，缺乏有效的知识产权保护机制，加工制造业企业赋税重，行业与品种发展不平衡，从业者中“文化人”少、产品难于创新，等等，这些现象值得我们关注，更值得研究和解决。可以说，中国的传统工艺在现代社会发展的各种冲击下几经起伏，正待人们重新认识并焕发新的生机。

传统工艺本身是有生命的，它像生物一样具有多样性，它的存在与发展有些并非人力可为，而人力又确实可以推波助澜，对其产生影响。我们应当视其为生态系统中的生物，正视这个小系统与社会文化乃至人类发展的大系统中各种不平衡的现状，以及消亡、发展、新生的必然，认识其生存的百态。着眼当前，传统工艺的保护与发展，既需要国家政策层面的扶持、指导，更需要人们意识的自觉。但无论是何种措施途径，都不应破坏它的自然的、人文的生态系统。

工艺的传统在承续、在变化，只有合理合道，相适相宜，才能成天地之大美，才能达天地人和之化境。

神與物遊

中国传统工艺

1

工艺的真善美

目 录

1 工艺的真善美

扎根于生产生活...1

与科技逐渐分野...9

与信仰崇拜共生...17

工艺传达的艺术美...25

2 文质之治 天地人和

巧饰为末 致用为本...41

文质彬彬 相适相宜...50

饰极返素 技进乎道...58

3 因材施艺 神与物游

切磋琢磨 人如玉品...69

心凝形释 陶风瓷韵...78

宽和稳重 髹饰文采...91

模范错嵌 金银鑲霞...101

锦绣文章 染服织造...112

异曲同工 木石雕刻...122

精妙灵致 鬼工神意...130

4 百工之事 开物成务

工艺部类与行会...143

礼制下的手工艺体制...149

世袭传承与现代转型...158

5 知者创物 巧者述之

传说中的祖师...165

历代能工巧匠...173

工艺著说...179

参考文献...188

■ 扎根于生产生活

有用途，是工艺的初衷，也是根本。如今我们从博物馆看到的石刀、石镰（图1-1）、石镞、渔网等生计工具，纺轮、骨针等生产工具，陶壶、瓶、罐、盆及青铜鼎、鬲、觚、樽等手工制成的实用器具，都与当时人们的生产生活息息相关（图1-2）（图1-3）（图1-4）。

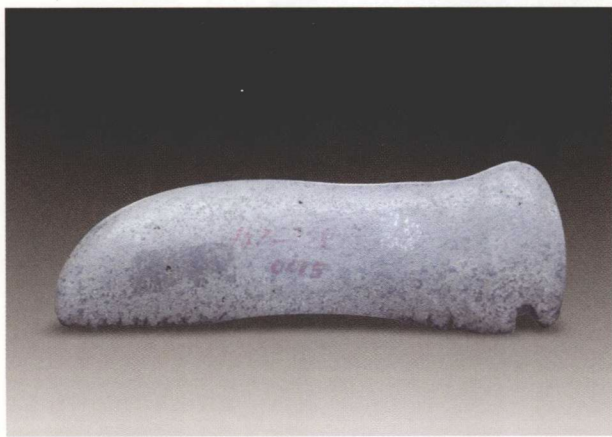

图1-1 石镰，裴李岗文化遗址出土，河南新郑博物馆藏（聂鸣/摄）

裴李岗文化是新石器时代早期文化，距今约7950年，是仰韶文化的前身。此时农业处于起步阶段，农具主要是石制的磨盘、磨棒、铲与镰。其中镰较为精致，刃部有细密的锯齿，柄较宽而且上翘，易于持握。

图1-2 白陶鬲，新石器时代龙山文化，河南博物院藏

夏代的陶鬲后被商代的陶鬲所取代，从设计实用和合理性方面来看，同样是炊具，陶鬲的三足为袋状，既有利于扩大器体容量，也能最大限度地增加容器底部的受热面积，由此缩短加工熟食的时间。所以鬲的造型设计在受热、传热、加热能效方面更加科学合理。

图1-3 西周青铜鸭樽，中国国家博物馆藏（王琼/摄）

这件青铜酒樽樽口设计在鸭的背部，鸭身下部前有双足，后腹另出一足，三足共同支撑樽身。商周时期的青铜酒樽常常为象生形，比如象、犀、虎、牛、羊、凤等。在保证实用功能的同时还具备了独特的审美情趣。

图1-4 商代夔盃象牙杯，
河南安阳殷墟妇好墓出土
(聂鸣/摄)

象牙雕夔盃杯用整只象牙的根部制成，整体取夔形，头向上，宽尾下垂，杯身刻有夔纹，并用绿松石镶嵌眉、眼、鼻等处，纹饰多样。与朴实无华的实用器物相比，象牙杯不仅以稀有的象牙为材质，还处处采用镶嵌宝石等工艺，极尽奢华。

仰韶文化时期，人们采剥野麻纤维，利用陶纺轮、石纺轮捻成纺线，再用刀杼和骨梭织成麻布，然后用磨制精致的骨针缝制简单的服饰。现代纺纱工艺基本保持了史前先民使用纺轮的传统，而扁平或中空形制的梭子和刀杼则在一定程度上方便了经纬织造。史前的这些工艺、工具不但提高了纺织生产的效率，更是奠定了几千年里万变不离其宗的纺织原理。

《汉书·货殖列传》有“各安其居而乐其业，甘其食而美其服”，除

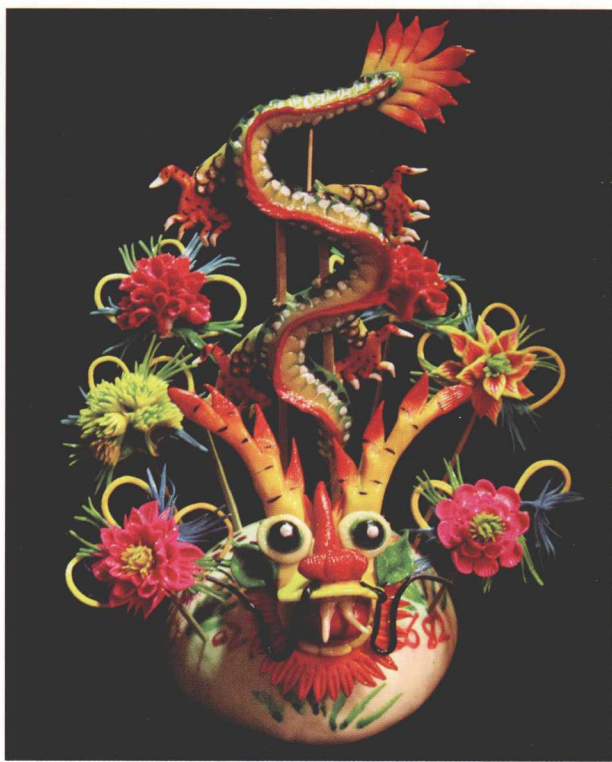

图1-5 面花《中国龙》，陕西咸阳（谢甲午/摄）

在中国北方以面食为主的广大区域，历来有制作面花的习俗，虽各地称谓不同，其实都是用面控制成的民间艺术品。面花起源于民间祭祀活动中用面塑动物代替宰杀牛羊等动物的习俗，如今有些农村的百姓在红白喜事时依旧会用面花作为贺礼或奠礼。面花保存了一些传统民俗文化，对研究民俗学和人文学很有价值。

美食糕点造型就有很多，比如“金银炙焦牡丹饼、杂色煎花馒头、枣箍荷叶饼、芙蓉饼、菊花饼、月饼、子母龟、子母仙桃”（《梦粱录》），等等。用模子磕出来各种形状的糕点，或烤或蒸，做成佛手、菊花、荷花、鸳鸯、龙凤（图1-5）等形状的美食，形真意切，吃来也能让人心情愉悦。

了生产，传统工艺还渗透在人们的日常生活当中。

自古以来，民以食为天，吃饱是大事，吃好是福气。中国百姓在“吃”方面很有创意，不单有各种材质、造型的饮食器具，而且还巧用雕塑和压印等工艺原理来加工食物。

糕点月饼虽然是食品，但经过巧匠雕琢的模子加工后也能成为艺术品。宋代时

安居之后而有乐业，百姓向往安定愉快乃至更高品质的生活，也都反