

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

李苍彦 滑树林 著

北京绢人

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

非物质文化遗产是民族文化的瑰宝，是城市发展的基础工程，越是在大发展、大变革、大调整、大转型的关键时期，越是要重视对民族文化的保护。北京绢人，作为北京非物质文化遗产的重要组成部分，不仅承载了北京深厚的历史文化底蕴，也是北京城市文化软实力的重要体现。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作的认识，我们组织编写了这套丛书。这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的综合性、心理上的民族性、审美上的地域性进行了深入的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在理论上的科学性、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。

阅 览

J529
20131

R

非物质文化遗产丛书
Intangible Cultural Heritage Series

李苍彦
滑树林
著

北京绢人

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

北京绢人 / 李苍彦, 滑树林著. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2012.5

(非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80501-463-0

I. ①北… II. ①李… ②滑… III. ①布料—玩具—民间工艺—工艺美术—介绍—北京市 IV. ①J529

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第090891号

非物质文化遗产丛书

北京绢人

BEIJING JUANREN

李苍彦 滑树林 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 12.25

字数 140千字

书号 ISBN 978-7-80501-463-0

定价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

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

唐克美

当北京《工艺美术家》杂志主编李苍彦先生邀我为他和滑树林先生著的《北京绢人》一书写序的那一刻起，我的脑海里就不时地涌现出曾经为绢人事业不懈追求那些人、那些事，也不由自主地思索着北京绢人艺术形态的保护、艺术境界的构架以及发展空间的拓展等问题。

“北京绢人”诞生在中国古代。中华人民共和国成立以后，北京工艺美术工作者通过深入挖掘传统手工绢艺，艰苦创新，才成功地恢复发展了这一非物质文化遗产。它以中国丝绸人型的艺术形式问世，具有中国手工艺术独立的艺术语言和个性，承载着中国传统文化的厚重，从容地走向社会，走向世界，焕发出新的生命活力。

“北京绢人”工艺的出现和成熟，是北京工艺美术发展中的一项重要创新成果。历史上任何一种文化形态的形成和文明成果的诞生，都会经历漫长而艰苦的发展历程，凝聚着无数人的心血和智慧。“绢人”相对玉、金石、漆木等工艺，其材质和名望并不显贵，然而它同样历经了数千年的传承和嬗变。穿越历史的废墟，历史的主流文化发展洪流总会衍生出光彩夺目且形态各异的边角文

化，它们伴随着主流文化的脉络，生机烂漫地装点着人们的物质生活和满足着人们的精神需求。中国自发明丝绸以后，民众对丝绸的喜好一直推动着衣饰文明的前行。在一个接一个的衣着时尚背后，各种功能的绢制用品与玩偶也在生活中相继繁衍。这些与众不同的物品，经过恒久不息的通古创新，积淀成了具有古朴美感的民间艺术形象，鼓动着后人为装点生活去遐想、去创造。“北京绢人”的创始者们，执著地在丰厚的传统民间艺术中，搜索着古代绢艺的精神元素，怀着创造中国现代艺术人型的理想开始了绢人创新的步履。他们心中充满无比激情，展开了对传统的研究和学习。其实今天称谓的传统也都是过去时代的新思想、新成果的集结。随着时光的推延，它们以有形和无形的方式影响和推动着后辈的新创造。

“北京绢人”正是在这样的传统文化基固中发育成长起来的。

“绢人”生存、发展在北京，究其成因：首先，北京是首都，是中国政治、文化中心，国内外重要的政治、经济、科技、文化艺术等交流活动都在北京举行。在彼此的交往中礼仪友好的标志之一是礼尚往来，互赠象征本国本土文化的艺术品、纪念品。如日本以各种古装美术人型和木制人偶为礼品；俄罗斯有各式木制套装玩偶；非洲诸国则是黑木雕等，各具特色。而在20世纪五六十年代，中国赠送国外元首的礼品除少数象牙雕刻、景泰蓝外，大都是土特产品。社会在呼吁开发具有中国文化特色的礼品，强烈的社会需求，给北京工艺美术界的设计师们留下了深刻影响。北京艺术家荟萃，各类文化艺术的交流和各种文化设施构筑了北京浓郁的文化氛围，这便是催生“北京绢人”得天独厚的地域因素和人文背景。其次，立志于让绢人走向世界的两代人前后持续了50多年的开发与研制。在资金极度短缺，工作环境狭小简陋的情况下，

不离不弃，持之以恒。一切伟大事业都需要饱满的热情去完成。

“绢人”的创制者们也是背负着一种理想和责任，满怀爱国热情投身于绢人开发任务中。葛敬安老师和她的学生们克服了种种困难，制作的第一代《少数民族》绢人组像在印度孟买的世界玩偶大展上受到了世人瞩目。继而创作的绢人《潇湘诗社》在法国大展中引起轰动，使世界时装之都的巴黎一时掀起了穿着中国“百褶”长裙和梳理中国古典发饰的时尚热。葛敬安老师去世后，酷爱绢人艺术的滑树林感慨万分，下定决心去完成前人的遗愿——让绢人走向世界，给绢人著书立说。他毅然弃官从艺，放弃了人们羡慕的铁饭碗走上了曲折的绢人开发生涯。我去过他们当时的工作室，那是一间借租在居民区楼顶的用预制板搭建起来的小屋，当时正值夏天，屋内闷热难忍，他正汗流浹背地在火炉上进行人型材料的改良实验。那时他已经没有工资来源，所用经费全靠家庭的积蓄和妻子工资的支援。

20多年过去了，今天滑树林终于实现了葛敬安老师的嘱托，创建起了北京绢人工作室，以及绢人作品展示室、绢人精品馆，并与崇文门外的花市社区共建了手工艺博物馆，多年来接待大量海内外宾客，他和他的作品也经常代表中国 and 北京手工艺文化出访国外。

“北京绢人”深得世界友人的赞赏，成为中国民间艺术和手工艺的代表性品种和礼品。现在“北京绢人”被列为国家非物质文化遗产市级名录，滑树林也被评定为“北京绢人”的非遗代表性传承人。

“北京绢人”以表现中国古典人物为特色，是用丝绸面料和特定工艺手法形成的产物。“北京绢人”与其他工艺人型和玩偶不同，它注重人物的身份、性格、动态的刻画和塑造，追求形神兼备，讲究服装、服饰的艺术设计和色彩配置。虽然它只是在案头所

制成的盈尺人型，其创作思维和创作技法与绘画和泥塑有异曲同工之妙。“北京绢人”繁简相宜，刚柔相济，在华丽、精致中透出端庄、高贵的艺术气质，在清雅古朴中抒发出文人的书卷气息。制作绢人的艺术家们，在绢人艺术形式的探索过程中博采众长，遵循古为今用的原则，认真地吸取中国京剧艺术壮美大气的格调，“泥人张”及中国古典人物画的艺术雅趣。在色彩和服饰图案的表现手法上融会了古今彩绘、历代服装图案的文化元素，从而创造了具有鲜明中国民族风格和独特审美样式的美术人型。

李苍彦、滑树林两位先生著的《北京绢人》一书，是继“北京绢人”研制、展示、生产、对外交流等建设之后的一项学术理论建设，使“北京绢人”的发展更加系统与科学。同时对深入认识理解“北京绢人”的过去与现在，思考未来的发展与保护有着积极的意义。

以往的历史证明，没有理论和学术支撑的手工艺往往缺少文化身份和文化力量，也往往容易被社会、被自我边缘化，从而失去自身的拓展能力。当我读了书稿后，再一次站在“北京绢人”作品面前，映入我心和眼帘中的绢人，似乎有了种别样的气象，它的形象格外充满生气，色泽比平日里更显和谐；体态造型意韵越发生动感人。也许这就是著作中文化自信给予我的文化洞察的升华。

2012年3月8日

前言

FOREWORD

前言

绢人，也叫绢塑，是以金属丝为骨架，棉花、纱绢为肌肤，真丝为发，绸帛为衣而塑制的人型艺术品。为区别于以泥、面、陶、竹、木、骨、金属等为原材料塑雕制作的人物形象，又由于其采用的主要原材料系中国特产的绢纱绸丝，以北京制作为优，京味浓郁，故习称为“北京绢人”。

制作绢人的主要材质是绫绢丝织物。中国是世界上最早养蚕植桑和织丝绢的国家，根据出土实物和文献记载，新石器晚期，古人已知道利用蚕丝。商代甲骨文字中出现桑、蚕、丝、帛等字，当时已经有了平纹绢和菱形图案的丝织品。至殷商时期，染色技术不断提高，颜色极为丰富，又有了在丝织物上画花、缀花的技术。周代的丝织物品种更为丰富，人们已经掌握了提花技术。公元前3世纪，中国就以盛产丝织物而闻名于世，古希腊的著作中已称中国为“塞勒斯”，意即“蚕丝之国”。随着丝织物的发展，汉代时有了以华丽多彩的丝绢为衣的木俑。由于丝织品生产的发展，其材质也日益广泛地应用到人们日常生活中，至迟宋代时，在市井的民俗娱乐活动中，已经出现了批量性制作的绢人。

绢人汲取了木俑、泥彩塑、傀儡戏、堆绫子等各种工艺雕塑的长处，又发挥了绫绢帛绸的柔滑光洁、轻软细腻、颜色绚丽、可塑性强的材质优越性，塑造出具有鲜明个性的人物形象，形成独树一帜的艺术风格。

绢人是以塑造人物为最基本课题的造型艺术。从神话传说中的仙女，到典籍名著里的闺秀；从弥陀净土中的神佛，到令人尊羡的巾帼英雄；从成龙配套的戏剧角色，到风度翩翩的舞蹈人物；从童颜鹤发的耄耋老人，到活泼俏丽的童子，以及古今中外的名人，身着中国五十六个民族服饰的人物等，内容十分广博。北京绢人尤其以塑造容貌娟秀、千姿百态的女性人物而著称。题材泛泛中，贯穿着一条真、善、美的主线，将美的瞬间凝固住，令观赏者从中得到美的享受，这就是绢人的魅力之所在。

“此物只应天上有，盛世繁华到人间。”绢人是美的化身，但是这美的化身却是艺人们用心血凝结出来的。绢人的命运是与社会发展紧紧地联系在一起的。每当国运兴旺时，绢人也光彩照人，与民同欢乐；每当社会动乱时，绢人也遭受劫难，度日艰辛。绢人的生存状况，也可以说就是社会状况的一个小小缩影。

1949年10月，中华人民共和国成立后不久，在政府的大力扶持和老一辈无产阶级革命家以及许多专业美术工作者和工艺美术家的支持协助下，北京绢人焕发了青春，楚楚动人地走入万户千家，为人们的生活增光添彩；还走出国门，到五湖四海担当友好使者，编织友谊的花环。

1997年5月20日，国务院发布《传统工艺美术保护条例》。从2002年9月10日起，北京市人民政府开始施行《北京市传统工艺美术保护办法》。2009年10月19日，北京市人民政府正式公布“北京

绢人”进入市级非物质文化遗产名录项目。北京绢人再一次令世人瞩目。

北京绢人被“保护”了，为什么要保护它？因为我们面临的是形势大好，但存在的问题严峻。现如今真正有手艺能掌握从设计到制作北京绢人全部工序，而且还能坚持创作的艺人已不足十人，这些人也都50多岁了，后继乏人。

不过我们深信，在改革开放的春天里，北京绢人将永葆俏丽之青春。

编委会

主 任：王海平 陈启刚 史绍洁

副主任：钟制宪 乔 玢 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	户力平
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 颖	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 滑树林

目录

CONTENTS

序 序 前言

赵 书

唐克美

第一章

绢人的历史

1

- 第一节 绢人溯源 2
- 第二节 历史上的北京绢人 14
- 第三节 当代北京绢人的发展 17

第二章

绢人艺术的基本特征

25

- 第一节 人物造型追求结构准确 26
- 第二节 人物头、手强调细腻传神 28
- 第三节 人物动态凝固美的瞬间 31
- 第四节 人物衣饰讲究效果仿真 36
- 第五节 道具陪衬重在浓缩实物 38

第三章

○ 绢人的造型与分类 — 41

第一节 绢人的造型 42

第二节 绢人的分类 44

第四章

○ 制作绢人的材料与工具 — 49

第一节 材料 50

第二节 工具 58

第五章

○ 糊头式绢人的制作 — 61

第一节 设计 62

第二节 制头 67

第三节 做手 92

第四节 体形 97

第五节 服装 101

第六节 道具 111

第七节 组装 115

第六章

○ 各类绢人的制作 — 119