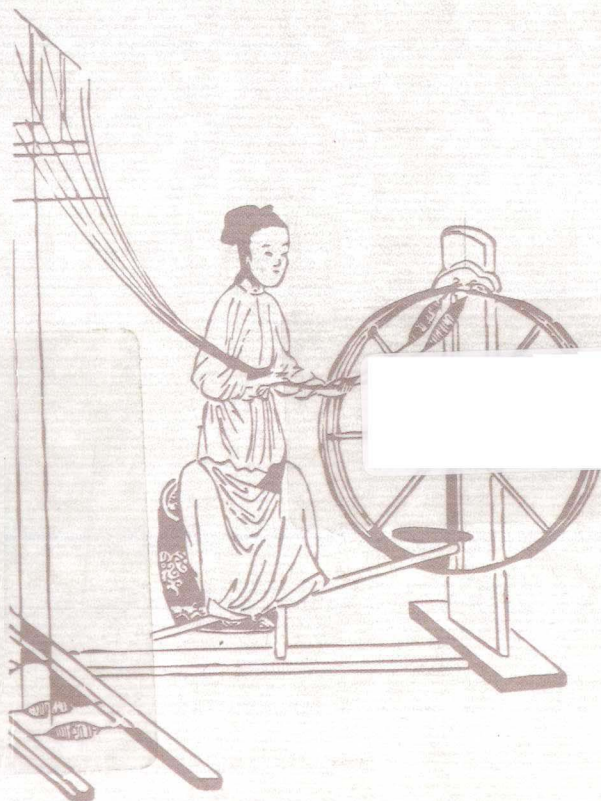

非物质文化遗产研究丛书

陈华文 主编

传统手工技艺

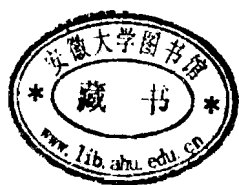
陶洁 | 著

學苑出版社

传统手工技艺

陶 洁 著

學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统手工技艺/陶洁著. —北京:学苑出版社,
2012. 10

(非物质文化遗产研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5077 - 4120 - 9

I. ①传… II. ①陶… III. ①民间工艺—介绍—中国
IV. ①J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 234024 号

责任编辑: 方晓喆

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: [www. book001. com](http://www.book001.com)

电子信箱: [xueyuan@ public. bta. net. cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

销售电话: 010 - 67675512 67678944 67601101 (邮购)

印 刷 厂: 高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

开本尺寸: 880 × 1230 1/32 开本

印 张: 9.5

字 数: 247 千字

版 次: 2012 年 10 月第 1 版

印 次: 2012 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

《非物质文化遗产研究》丛书总序

20 世纪是中国社会转型的世纪。面对 1840 年惨败的鸦片战争，面对列强的凌辱和欺压，面对洋务运动的失败，中国人民在 20 世纪初彻底地抛弃了封建帝制，开始全面地学习、模仿西方。本身学习模仿西方并没有错，但由于西方在科学技术方面占有的全面优势，从而国人误以为我们文化已经全面地落后西方，并因此而对自己传统的文化自卑自弃，进而进行全面的否定。20 世纪的大部分时间，都处于这样一种对传统文化的自我否定和彻底改造的过程中。

20 世纪中后期，中国共产党领导全国人民进行一场全面的向世界学习和改造国家的改革开放运动。这场始于 1978 年的改革开放，让中国人重新面对全世界，重新审视自我。虽然在开放的早期，人们由于太高看西方的科学技术而依然存在严重的崇洋媚外，以西方为圭臬，甚至认为月亮也是外国的圆。但三十多年成功的实践，让国人看清，文化是一种综合的创造物，既有科学技术等层面的知识体系，也有物质形态，还有制度文化，但更多的是根据自我发展而积淀的、适宜于国情和民众需要的、获得百姓认同并在现实中存活的民族传统文化。而后者决定文化的特质以及与其他文化体的差异性，是最为重要的。因此，在 20 世纪末 21 世纪初，由于从科学技术层面开始的向西方的学习交往而进入制度文化，尤其是百姓的生活文化的交往，使我们从国家上层领导到普通百姓都意识到，一个没有自主文化的国家或民族，他们不仅没有个性和特色，在历史

的进程中也是走不远的。因此，21 世纪初，我们就开始了民族民间文化的抢救与保护运动，2005 年开始进行非物质文化遗产的名录申报和保护。这一旨在传承与保护我们国家传统文化，尤其是优秀的生产生活中活态文化的运动，从一开始就有着非常鲜明的目的：保护传统文化，守护精神家园，将我们的固有的文脉和文象通过我们的努力使之更长时间地保存并发扬光大。因为我们知道，具有文化主权意义的国家或民族的物质和非物质文化遗产，不仅成为国家或民族的名片，成为国家或民族的在国际交往中软实力的代表，也成为文化多元化的象征以及捍卫传统价值观念的标杆。

非物质文化遗产的保护是一项前无古人的工作，不仅是关于非物质文化遗产的概念界定在学术界存在歧义，即使在政府主导的名录申报与保护工作过程中，也存在着不同的态度和工作方式。然而，有一点却是从主管的文化部门到参与其中的每一个人都意识到的，那就是我们所从事的非物质文化遗产保护工作是一项光荣，但又是艰巨的工作，一项前人没有做过的工作，一项将影响我们中华民族文化今后继续沿着什么方向发展的工作，一项可以使我们与世界进行文化对话的工作，意义非常重大，哪怕这种意义今天我们还没有认识到位，我们的行动却在坚定地实行。

浙江省从省委到各级政府和部门都对非物质文化遗产的保护工作非常重视，中共中央政治局常委、国家副主席、原浙江省委书记习近平与现任省委书记赵洪祝同志都曾多次批示，要求重视和加强这项工作。浙江省在国家级第一批、第二批、第三批（公示）非物质文化遗产名录申报中名列全国前茅，非物质文化遗产普查工作已经完成，走在全国的前列。目前，100 多项国家级非物质文化遗产名录和大量的普查成果，亟待我们去整理、挖掘、研究和保护。

然而，我们却缺乏相应的理论准备和研究。在与地方上从事非物质文化遗产工作的同志交往过程中，这方面的需求尤其

迫切。为此，成立于 2006 年的浙江师范大学省非遗研究基地，在 2008 年就着手策划撰写一套有关非物质文化遗产的理论丛书，根据国家在申报非物质文化遗产代表性项目名录时所规定的十个大类，加上一本概论性的著作，总共十一本，现在就摆在大家的面前。这一工作虽然是探索性的，但却具有系统性和开拓性，相信它的意义在日后必定显得更为重要。

是为序。

陈华文

2012 年 6 月

目 录

第一章 中国传统手工艺发展概况	1
第一节 史前至东周	1
第二节 秦汉至隋唐	4
第三节 宋元至明清	6
第四节 清末至当代	10
第二章 中国传统手工艺的特征	15
第一节 文化特征	15
一、致用利人的实用观	15
二、天人合一的构造观	16
三、上下有序的型制观	18
四、有无相资的哲学观	20
第二节 形态特征	21
一、功能形态	21
二、审美形态	23
三、地域形态	25
第三节 技术特征	27
一、用材的合理性	27
二、技艺的绝技性	28
三、流程的程式性	30
第三章 中国传统手工艺的现代价值与保护	32
第一节 非物质文化遗产价值	32

第二节 实用性经济价值	36
第三节 保护目的与途径	39
一、保护目的	39
二、保护途径	41
第四章 陶瓷、髹漆技艺源流与传承现状	44
第一节 陶瓷烧制技艺	45
一、源流	45
二、传承现状	58
第二节 髹漆技艺	65
一、源流	65
二、传承现状	73
第五章 织造、印染、制革技艺源流与传承现状	79
第一节 织造技艺	79
一、源流	79
二、传承现状	87
第二节 印染技艺	98
一、源流	98
二、传承现状	105
第三节 制革技艺	110
一、源流	110
二、传承现状	113
第六章 铁锻造、铜器、金银细工技艺源流与传承现状 ...	117
第一节 铁锻造技艺	117
一、源流	117
二、传承现状	122
第二节 铜器制作技艺	127
一、源流	127
二、传承现状	134

第三节	金银细工技艺	137
一、	源流	137
二、	传承现状	142
第七章	建筑、家具技艺源流与传承现状	148
第一节	建筑营造技艺	148
一、	源流	148
二、	传承现状	153
第二节	家具制作技艺	165
一、	源流	165
二、	传承现状	173
第八章	生产工具、运输工具技艺源流与传承现状	178
第一节	生产工具制作技艺	178
一、	源流	178
二、	传承现状	186
第二节	运输工具制作技艺	191
一、	源流	191
二、	传承现状	204
第九章	文房用具、印刷、装裱、乐器、剧装戏具 技艺源流与传承现状	212
第一节	文房用具制作技艺	212
一、	源流	212
二、	传承现状	226
第二节	印刷技艺	238
一、	源流	238
二、	传承现状	242
第三节	装裱技艺	250
一、	源流	250
二、	传承现状	253

第四节 乐器制作技艺	254
一、源流	254
二、传承现状	257
第五节 剧装戏具制作技艺	261
一、源流	261
二、传承现状	263
第十章 制扇、制伞、风筝、花炮技艺源流与传承现状 ...	267
第一节 制扇技艺	267
一、源流	267
二、传承现状	270
第二节 制伞技艺	273
一、源流	273
二、传承现状	275
第三节 风筝扎制技艺	278
一、源流	278
二、传承现状	281
第四节 花炮制作技艺	286
一、源流	286
二、传承现状	288
后记	292

第一章 中国传统手工艺 发展概况

中国是历史悠久的文明古国，中国人素以心灵手巧著称于世。中国传统手工艺是我国历代民众为了满足各个阶层的日常生活和物质生产的需要，在不同历史发展时期创造发明和世代传承的，利用物质材料和运用手工与工具，具有高度技巧性、艺术性的加工制作技艺。有限的相关古籍文献和大量的实物遗存、遗迹以及广泛的考古发现，都证明了中国传统手工艺作为中华民族生存繁衍的基本活动，在漫长的历史进程中，造物技术不断进步，造物观念不断拓展，造物形态不断丰富，反映了中国劳动人民的智慧和创造力，关联着中国社会的发展和文化的演进。

第一节 史前至东周

我国手工艺的起源，可追溯到远古先民发明的第一件劳动工具，即旧石器时代打制的石器。新石器时代的制陶、石器磨制、牙骨器具制作、织品编织、服饰缝制以及建筑构造等，确立了中国手工艺的初始形态。特别是以彩陶为代表的制陶工艺，其多样的造型和丰富的纹饰，显示了鲜明的精神指向、实用和审美相统一的造物思想和意匠，呈现了先民们把握材料性能和制作工艺的能力，以及对形式美法则的认识和运用。（图1）

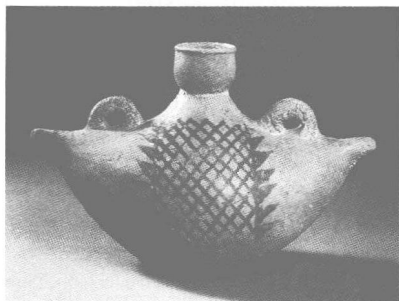

图1 仰韶文化半坡类型彩陶船形壶

图2 商代晚期青铜器腹卣

夏、商、西周三代手工艺取得了巨大的进步，造物的实用性和审美性进一步融合，精神性内涵得到丰富和加强，呈现出一种崇高庄重的形态。出现了手工艺分工制度，称为“百工”的手工匠人直属于王室，他们“营城郭，建都邑，立社稷宗庙，造宫室车服器械”。三代有“青铜时代”之称，手工艺以青铜器铸造为代表，在商中后期和西周初期达到兴盛阶段，作坊规模巨大，品类繁多且系列化。商周青铜器主要使用陶范工艺铸造，造型和纹饰在我国手工艺史上具有典范意义。（图2）玉器雕琢工艺得到继承性发展，礼玉造型规范化，装饰性玉造型生动，纹饰表现一般概括为“夏玉尚忠、商玉尚质、周玉尚文”。此时期的陶器多为红陶与灰陶，由于烧成工艺的逐步提高，出现了原始青瓷和质地较细密的白陶。漆器工艺达到较高水平，装饰手法多样，尤其西周，漆器的色彩配置符合礼制规定，并大量用于车辆等的制造。在建筑营造技艺上，夏商时期已有了较为成熟的夯土技术，建造了相当规模的宫室和陵墓，西周筑城和宫室的制度日趋完善，开始使用瓦盖顶，出现了形制完整的四合院型的居室。此外，三代的织造、金工、竹木牙骨雕刻等手工艺也都有发展。

春秋战国时期，一方面由于铁器的使用导致社会生产力的提高，以及城市和商业的发展，推动了手工艺的进步；另一方

面由于社会思想的空前活跃，手工艺突破礼制的局限，造物呈现出前所未有的自由形态。春秋中叶以后，手工业中心由周王室转移至各诸侯国，造物出现了地域性特征，出现了官府和民间手工业的分流。春秋晚期出现的我国第一部总结手工技艺的专著——《周礼·冬官考工记》，记载了其时百工的社会地位与分工、工艺思想、城市、宫殿、器物制度、技艺经验等。据《考工记》记载，当时手工艺有攻木、攻金、攻皮、设色、刮摩、博埴6部，分30个工种。此时期，青铜器已逐渐由礼祭功能向实用功能转换，铸造由混铸法发展到分铸法，采用了焊接、刻划、镶嵌、金银错等多种处理工艺，春秋中晚期发明了失蜡法熔模铸造技术，纹饰出现了反映现实生活的题材。漆器工艺得到迅速发展，髹漆特点是“朱画其内，墨染其外”，呈现出典雅和富丽的装饰效果。尤其是战国漆器，无论在造型还是在装饰手法上，都提高到一个崭新的水平。（图3）在建筑营造方面，木构架在春秋时期已成为主要的结构方式，建筑装饰得到发展，出现了高台建筑，涌现出许多“高台榭，美宫室”的诸侯城市；战国时期，铁制斧、锯、锥、凿等的应用，促使木构架施工技术大为提高，筒瓦和板瓦得到广泛应用，并出现了装修用砖和彩画。另外，此时期在玉石、琉璃、陶瓷、金银、丝织刺绣工艺等方面同样取得了很大的进步。

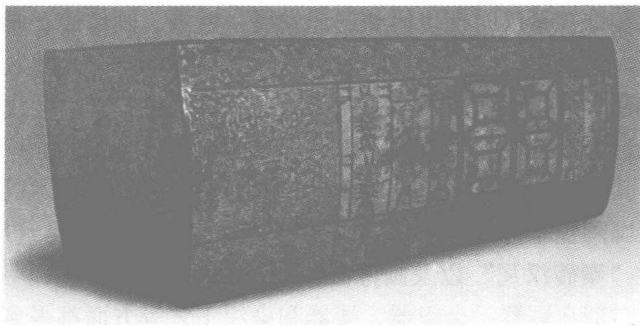

图3 战国早期彩绘漆棺

第二节 秦汉至隋唐

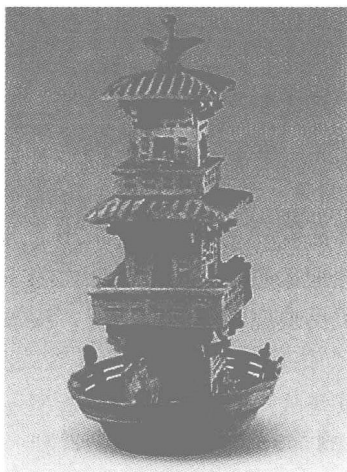

图4 东汉绿釉陶望楼

秦汉时期实行中央集权制，国家统一，社会较为稳定，加之国家采取休养生息政策，促进了手工业的发展，其造物规模的宏大性和形态的统一性，反映了当时社会的经济实力和意识形态。秦汉从中央到地方都设立了负责管理手工业的专门机构，西汉的手工艺经营方式已分为官营和私营两类，前者规模宏大、行业众多、分工细致，后者为男耕女织、自给自足的自然经济，两者相辅相成，促使手工艺在前代的

基础上获得全面发展。秦建筑营造规模空前，修筑长城和通达全国的驰道及部分水利工程，在咸阳建造了庞大的都城、宫殿、陵墓。两汉可谓是中国建筑的成年期，木构架结构已趋成熟（图4），砖石建筑已得到普及，拱券结构有了很大的发展。建筑装饰在秦汉时期也得到迅速发展，壁画、画像砖、画像石得到大量使用。在陶瓷工艺上，秦始皇陵兵马俑被世人称为“世界第八大奇迹”，是我国陶塑工艺的巅峰之作；汉代硬陶器烧造水平有了很大提高，造型浑厚而饱满，器物表面广泛施釉，其规模和质量后世难以超越，其中，青瓷烧制技术的发展是我国陶瓷工艺史上的一个重要转折点。此时期的建筑用陶，所谓“秦砖汉瓦”以及画像砖，成为制陶工艺的代表。另外，秦汉时期在铜器、金银器、漆器和染织工艺等方面都得到了充分的发展。

三国两晋南北朝时期的手工艺发展，一方面具有一定的继

承性，从日用器皿到衣冠等文物制度，都以汉代旧制为典范；另一方面，由于意识形态的转折、外来文化的影响和江南地区的开发，不仅造成了生产格局的变化，如南方青瓷业的发展，而且使造物形态尤其在装饰方面出现了变化，如由于佛教的广泛传

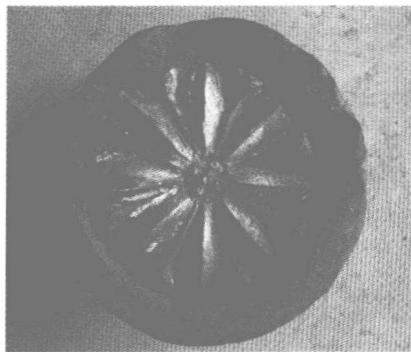

图5 南北朝莲花瓦当

播，莲花纹（图5）得到广泛应用。至南朝齐梁间，手工艺造物着重装饰，风格趋向华丽，而成为隋唐手工艺的前驱。在建筑上，从魏到北齐的都城——邺城的布局对后世影响很大，石窟寺佛教建筑得到大量营造。陶瓷工艺自东汉末年青瓷烧造技术成熟后，形成了符合中国传统审美观的类玉特质，已分为南、北方两个系统。染织与服饰工艺，采用了源自西域的纹饰，反映了外来文化的影响。另外，此时期在金属、漆器、玻璃工艺等方面也取得了一定的进步。

隋唐是我国古代社会发展的鼎盛期，国家统一，社会经济、文化空前繁荣，手工艺各行业都取得巨大成就。隋唐手工艺水平和生产规模均超越前代，而且由于思想的开放和中外文化的交融，造物呈现出舒展博大的气势，具有富丽丰满的形态特征。官营手工业在规模、组织、分工、工艺水平等方面占主导地位，隋朝工部下设的太府寺，掌管宫廷手工制造；唐朝官设手工业管理机构庞大，分工更细，例如少府监掌管百工，总管中尚、左尚、右尚、织染、掌冶五署，监作掌管土木建筑，军器监掌管铸造甲弩，不同工种的工匠需要接受为期九个月到四年不等的技术培训。唐代民间手工业逐渐向城市集中，称为“铺”或“作铺”的手工作坊兴盛，涉及衣食住行相关的各个工艺种类，并产生了民间行会组织，成为后世手工行业

图6 唐乐伎八棱金杯

运作的模式。唐代民间手工艺行会组织能协调行业内部关系，规定产销条例，并争取官府的承认和保护，不仅进一步促进了手工艺的发展，而且提高了手工业者的社会地位，是我国古代手工业发展的标志。唐代建筑是我国建筑艺术的典范，呈现出气魄宏伟、

严整而又开朗的风格，从整体布局到结构造型，都达到了极高的艺术和技术水平，说明中国古代建筑工艺已发展成熟。隋代瓷器烧造仍以青瓷为主流，其工艺成就主要体现在白瓷的烧制成功上，为后来彩绘瓷器的发展创造了基础。唐代瓷窑已有名称，并以窑名来代表瓷器的品种和特色，南方以越窑、北方以邢窑为代表，瓷器的器型皆浑圆饱满，器表釉色多种多样，并出现了洒釉、流釉、绞胎、绞釉等施釉工艺，装饰手段有印花、划花、刻花、堆贴和捏塑等。金银器工艺在隋唐时期有重大发展，隋代的金丝工艺已达成熟，唐代金银细工水平高超，无论是官营金银作坊院的“官作”，还是民间作坊的“行作”，都各具风采。（图6）另外，此时期在陶器、漆器、铜器、染织刺绣、玉器、冶铸、车船、造纸印刷等工艺上，同样取得了辉煌的成就。

第三节 宋元至明清

宋代城市经济的繁荣、市民阶层的兴起和城乡商品流通的扩大，为手工业的发展提供了物质和市场条件，促使手工业在生产规模、工艺技术、管理诸方面均取得显著的进步。宋代官方手工业管理机构比唐代更为庞大，分工更精细，民间手工作

坊的经营也更为灵活开放。由于受到当时文化思潮和审美观念的影响，手工造物在品类、造型、装饰等方面出现了一系列的变化，呈现出平淡含蓄、清丽雅致的风格，而迥异于唐代。宋代是我国瓷器手工艺发展的高峰，瓷器烧造突破了前代“南青北白”的局面，出现

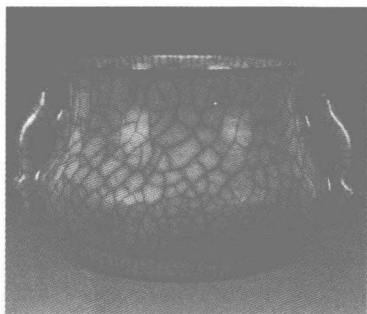

图7 宋哥窑鱼耳炉

了分布南北的“钧、汝、官、哥、定”五大名窑，瓷器造型精巧雅正，单色釉高度发展，以印花、画花、刻花、剔花、贴花、镂花等工艺制作的纹样精致优美，具有内敛、典雅的形态。（图7）宋代织染刺绣工艺非常发达，少府监设文思院、绫锦院、染院、裁造院、文绣院等生产机构，地方组建了官办织造作坊，丝织品种类繁多，以锦最为著名，采用了镂印、刷印、彩绘和销金等十几种工艺，质量和产量较之前代均有明显提高。宋代金属工艺在唐代的基础上继续发展，宫廷所用的金银器皿由少府监、文思院掌造，已摒弃异国情调，尤其是北宋时期的铜镜在形制上有所突破。另外，宋代在漆器、玉石、玻璃、文房器具、家具、牙角竹木等手工艺领域，同样取得了区别于前代的发展。

元代版图辽阔，多民族的共存和发达的海陆交通贸易，促进了各种手工艺的发展，呈现出多种文化融合的时代特征。元初，统治者采取了一系列有利于恢复手工业生产的措施，并将掠于欧洲、阿拉伯及西夏、金、南宋的工匠聚合在一起，组织了庞大的官办手工业，而且设立世代相传的匠籍，有利于技艺经验的积累。元初陶瓷工艺较为衰落，随着景德镇青花、釉里红的烧制成功，景德镇成为全国的制瓷中心，朝廷在此专设浮梁瓷局，负责烧造皇家用瓷。元代纺织、印染、刺绣等工艺，继宋、金之后取得了一定的进步，内廷设官办织绣作坊