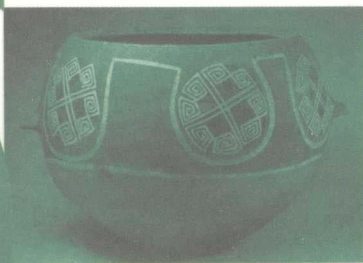

创意产业研究系列

手工艺 创意产业

许思豪 编著

東方出版中心

[创意产业研究系列]

手工艺创意产业

许思豪 编著

東方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

手工艺创意产业 / 许思豪编著. — 上海: 东方出版中心,
2009. 1

(创意产业研究系列)

ISBN 978-7-80186-963-0

I. 手… II. 许… III. 手工艺—产业—研究 IV. J5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 208508 号

手工艺创意产业

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: 021-62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海精英彩色印务有限公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16

字 数: 246 千

印 张: 13.75

印 数: 0,001—3,000

版 次: 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-80186-963-0

定 价: 48.00 元

序 一

陈士能

今年的金秋九月，我在范大政、王龙根、许思豪同志的陪同下，有幸参观了“上海笔墨博物馆”。这是一个袖珍博物馆，面积不大，却有着浓浓的文化气息。博物馆以丰富的历史资料系统地介绍了“周虎臣”毛笔和“曹素功”墨锭。这两个品牌已经有三四百年的历史了，堪称上海的“老字号”，是中华民族历史文化的宝贵财富。据思豪同志介绍，这个博物馆是由上海市政府和黄浦区政府分别拨款、新世界集团出场地而建成的；建成之后由民间来运营，即由上海周虎臣曹素功笔墨公司负责日常的维护和经营。博物馆对社会免费开放后反响良好。与此同时，对面的“上海周虎臣曹素功笔墨庄”的经营比以前更兴旺了。用这样的思路和方式来传承和发扬中国的“老字号”，确实是有一番新意的。

两个月后，我又应邀参加了在上海举办的“第22届全国文房四宝艺术博览会”。会后，见到了思豪同志的手稿《手工艺创意产业》。

在中国轻工行业的各大门类中，要数手工业历史最悠久。经过几千年的发展，手工业先后细分出很多行业，如工艺美术、文房四宝、陶瓷、皮革、服装、纺织、酿酒、制糖等等。现在我们所指的手工艺当然是指手工业制造中的构想、设计、工艺和技术的总和。手工艺还与管理和市场的发展有关。把手工艺提升到创意产业的高度来认识，是现代社会发展的需要。世界各国在阐述创意产业的门类时，都会提到工艺美术的创意设计、服装设计、皮革制品设计、电影电视、电脑软件、建筑装潢、动漫、出版、广告等等，都会不约而同地将既古老又现代的手工艺纳入其中。

古老的手工艺是中华民族文化的瑰宝。在中国工业化、现代化的进程中，它借助于改革开放的东风，呈现出蓬勃发展的强劲势头，如家具、陶瓷、钻石珠宝、金银首饰、玉雕、牙雕、木雕、石雕、贝雕等各类雕刻制品，以及各类刺绣制品等等，均有精品呈现；在地方经济和旅游业发展的带动下，带有地方物产特征的手工艺品不断发展，如苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，以及景德镇、潮州、淄博、唐山、醴陵的瓷器，还有宜兴的紫砂、大连的贝雕、肇庆的端砚、

民间收藏的珍品。世人用许多华丽的词藻来赞美那些国宝，但是很少有人用语言来赞美那些为国宝呕心沥血的手工艺人，很少有什么传记来讴歌他们，也很少有专著来系统介绍他们的创意。我在上海手工业局和上海第二轻工业局担任领导工作期间，曾经与那些纯朴而又可敬的手工艺老人有过往来和交流。党和政府历来十分重视他们，新中国成立后，对有杰出贡献的能工巧匠，曾经先后授以其“老艺人”、“工艺美术家”、“中国工艺美术大师”以及各省市级“工艺美术大师”的光荣称号。由于历史的原因，那些老艺人虽然身怀绝技，但是他们中能做能说的不多，能说能写的也不多，真正能够著书立说的更是凤毛麟角。也许，这里存在着社会分工的问题。时代需要有人能够系统地介绍他们的生平，介绍他们的事迹，介绍他们的“绝活”，介绍他们的“杰作”，介绍他们的“创意”。思豪同志在担任上海工艺美术总公司总经理期间，与不少工艺美术大师有过深入的交往和深厚的交情，所以在他的字里行间时常流露出对这些大师的怀念和敬仰。他用这种方式来纪念他们，来解读他们，来颂扬他们，其精神十分可嘉。

新中国培养手工艺新人，大致有两种方式：其一是以师傅带徒的方式对新进厂的职工直接传授技术，另一种是学生先在美术学院或者工艺美术专业技校学习，毕业后进入企业直接从事设计和制作。前一种方式比较专业和务实，但培养出来的新人往往缺乏理论的根基和文化的涵养；后一种方式是让新人先开阔视野，提高文化层次，打好美术绘画的基础，然后转入专业的学习，毕业后再进入企业工作，他们中在技能上胜出的为数不多。而留校任教的老师，他们在理论和学识层面上比较见长，但在专业技能和专业事务方面比较欠缺；从企业里成长起来的工艺美术大师，在专业技能和专业事务方面比较见长，但在理论和学识层面尚需提升。时代需要更多的复合型人才，时代需要把这两个方面的人才组合起来，加强交流，相互学习，相互弥补，相得益彰。思豪同志是从学习玉石雕刻开始进入工艺美术领域的，是从技术岗位转向管理岗位的，随着职务的变动和提升，逐步涉足更多的工艺美术专业领域，加上他本人的秉性比较好学、勤奋和敬业，所以才能够从“创意”这个层面来解读这个行业。我想，无论对于这个行业的技术人员还是管理人员，无论是对于这个行业的理论工作者还是实际工作者，都可以从这本书里得到知识和经验，得到教益和启迪。

可能是由于时间和精力的原因，这本书还存在一些不足的地方：对一些手工艺重要的专业，如地毯、绒绣、漆雕、石雕、珍珠、戏剧服装等，还没有专门的章节来论述，另有一些工艺美术大师没有得到介绍，等等。当然，我们不

可能毕其功于一役，不能求全责备，只是由此而希望有更多更好的阐述工艺美术的专著诞生，也希望思豪同志继续努力，在未来的岁月里，能够为继承和发扬优秀的传统工艺，保护和弘扬优秀的民族文化遗产做出更多的成绩。

我们上海第一任手工业局局长胡铁生先生，是一位著名的手工业的领导者，他对工艺美术情有独钟，对手工艺有过许多精辟的论述。胡老生前也是上海工艺美术行业协会的首席顾问。如果他还健在，一定会对思豪同志这本书的出版感到高兴的。

衷心期望中国的手工艺能够融入新兴的、代表未来的“创意产业”潮流，能够为中国现代化的建设做出更大的贡献。

2008年11月5日

（本文作者系中国轻工联合会副会长、原上海市第二轻工业局局长）

序 二

范大政

见到思豪同志的手稿，既感到意外，又感到高兴。意外的是他这么忙，居然还能够洋洋洒洒写出十几万字的书稿，高兴的是他把30多年的实践经验通过“创意”这个主题比较系统地提炼出来，为我们大家所分享。

细细想来，思豪同志具备这样的条件来写这样的书稿。他在上海玉石雕刻厂当过学徒，在玉雕机旁磨过10多年的玉器，做过玉雕车间的主任，做过业务副厂长，所以能够对玉石雕刻如数家珍，娓娓道来；他担任过上海工艺美术研究所所长，所以能够对竹子、刺绣、编织等专业有圈有点，深有感触；他做过上海老凤祥有限公司的董事长、总经理，组建过上海钻石加工中心，所以能够对钻石、金银一一评点，扼要叙述；他担任过上海工艺美术总公司总经理，担任过《上海工艺美术》杂志的主任编委，兼任过上海工艺美术行业协会的理事长、中国工艺美术行业协会的副理事长、中国宝玉石协会的副理事长，参加过上海市人民政府赠送给香港特别行政区政府、澳门特别行政区政府的礼品的设计、制作大会战，还参加过全国《工艺美术保护条例》、《上海工艺美术保护条例》的论证起草工作，筹建过上海工艺美术博物馆，所以会写出“手工艺创意之源”、“大师与创意精品”、“双手的合力”等体会文章。实践出真知，丰富而特有的专业经历，使思豪同志对手工艺这个古老而又现代的行业有着自己的独到见解。这些见解，并不是属于他个人的，而是属于这个行业的，这些见解包含了几代人的实践经历，凝聚着创作、设计、制作、管理等方面的许多真知灼见。这些见解，并没有随着岁月的流逝而消失，而是通过他的收集、整理、论述得到集成，使我们能够有机会分享他的成果，所以值得为之庆贺，为之高兴。

中国的手工艺源远流长。在这漫长的历史岁月中，最为重要的角色是那些能工巧匠。他们历经艰难，千辛万苦才有今天我们所见到的那些稀世珍宝。历史也许已经淡忘了他们的姓名，但是历史却保存着他们的杰作。这些杰作承载着手工艺人当时的巧妙构思，承载着他们的旷世技巧，成为国家收藏的国宝、

安徽的徽墨和宣纸、福建的石章等等，都有大量传世之作。但是，毋庸讳言，也有一些手工艺品种在时代的大潮中正在慢慢消失，这是值得我们很好反思的。

1997年，国务院颁布了《工艺美术保护条例》，提出要抢救、挖掘、保护那些正在消失的民族文化艺术遗产。这个《条例》的颁布表明了我们的政府对传统手工艺的高度重视，表明国家在实现社会主义现代化的同时还要保护好、继承好、发扬好优秀传统工艺的決心。

我们要以科学的发展观为指导，弘扬优秀的传统工艺。一方面，政府要采取一系列措施，如拨付专项保护资金，来推动工艺美术大师的评选，推动工艺美术精品的评选，推动创意产业园区的发展，推动国家的、民间的博物馆和陈列室的建立，推动全国各地乃至中外手工艺的交流，等等。另一方面，要发挥好民间的力量，通过市场来整合和调动各种社会资源，支持手工艺创意产业的发展。如何使这两方面的力量结合好，需要我们进一步探索和创新。本文开头所提到的“上海笔墨博物馆”，就是一个很好的创意实践。

其实，手工艺在民间有着许许多多精彩的创意，只是那些零星的、分散的创意要通过整合、汇集，才能够系统地、集中地来表达、来展示，这就需要社会上的仁人志士进行艰苦的、周密的和细致的工作。思豪同志是一位从事工艺美术行业几十年的“老兵”，他能够如此用心地去整理这么多年来工作心得，如此用心地去收集这么多精彩翔实的照片资料，如此用心地去思考和提炼手工艺创意产业的特征和规律，其精神难能可贵。这本《手工艺创意产业》无论是对于手工艺专业学校的教师和学生，还是对于手工艺行业的工作者、爱好者都是开卷有益的——有益于开阔视野，增长见识，启迪创意，丰富生活。

弘扬中华民族优秀的传统文化艺术，在今天已经成为我们的共识。我衷心期待源于民间的保护、继承、发扬手工艺创意的涓涓细流能够汇成滚滚洪流，为中华民族的伟大复兴做出更大的贡献！

2008年11月2日

（本文作者系中国轻工联合会会长、中华全国手工业合作总社主任）

目 录

总 序 / 厉无畏

序 一 / 陈士能

序 二 / 范大政

第一章 手工艺发展概况 / 1

一、远古的手工制品 / 2

二、古代的手工业 / 5

三、近代的手工业 / 7

四、现代的手工业 / 8

五、手工业与手工艺 / 10

第二章 手工艺创意之源 / 13

一、创意与社会需求 / 14

二、创意与当地物产 / 17

三、创意与技术创新 / 18

四、创意与宗教文化 / 21

五、创意与民族民俗民风 / 27

六、创意的未来空间 / 28

第三章 大师与创意精品 / 33

一、石湾美术陶瓷大师刘传 / 35

- 二、象牙雕刻大师杨士惠 / 36
- 三、玉石雕刻大师潘秉衡 / 38
- 四、东阳木雕大师陆光正 / 41
- 五、陶瓷微书大师王芝文 / 44
- 六、剪纸大师王子淦 / 47
- 七、面塑大师赵阔明 / 50
- 八、景泰蓝大师张同禄 / 52

第四章 创意的本质特征 / 55

- 一、拥有梦想，追求卓越 / 57
- 二、转益多师，身怀绝技 / 59
- 三、师法自然，涵养文化 / 61
- 四、超越自我，修炼人生 / 63
- 五、根植民需，锻造品牌 / 68

第五章 创意与产业发展 / 71

- 一、根植于生活 / 72
- 二、立足于大众 / 73
- 三、着眼于目标 / 74
- 四、增值于收藏 / 77

第六章 竹子的魅力 / 81

- 一、精巧的用具 / 84
- 二、生动的摆件 / 86
- 三、精妙的竹雕 / 88
- 四、淡雅的竹刻 / 89
- 五、家具和板材 / 91

第七章 刺绣的神韵 / 93

- 一、中国的四大名绣 / 95
- 二、令人赞叹的创意 / 98

三、传承中的新支点 / 104

第八章 编织的乐章 / 107

一、历史的回响 / 108

二、乐章的奏鸣 / 110

三、乐章的高潮 / 111

四、待续的乐章 / 117

第九章 玉雕的世界 / 121

一、玉器的发祥 / 124

二、远古的创意 / 125

三、神器的寓意 / 128

四、君子与玉佩 / 130

五、器皿与文玩 / 132

六、鬼斧与神工 / 134

第十章 钻石的王国 / 145

一、晶体的发迹 / 146

二、切磨和分级 / 149

三、帝国的光环 / 153

四、必修的功课 / 158

五、伟大的创造 / 159

六、钻石的妙用 / 161

第十一章 金银的奇妙 / 163

一、神奇的地位 / 164

二、浪漫的历史 / 165

三、奇妙的创意 / 166

四、科技的魔力 / 169

五、小零件的大市场 / 173

六、黄金的灿烂 / 174

七、摆件的风姿 / 175

八、纪念品和礼品 / 180

九、老字号的启迪 / 182

第十二章 双手的合力 / 185

一、双手的历史作用 / 186

二、曲折发展的时代 / 187

三、时代进步的代价 / 190

四、站在时代的前沿 / 192

参考文献 / 195

后 记 / 198

第一章

手工艺发展概况

第一章 手工艺发展概况

旧石器早期 尖状器

旧石器中期 石球

旧石器晚期 石砸器

手工艺的历史源远流长，每个国家的手工艺都承载着其民族的历史、文化和艺术。历史上创造的无数珍贵手工艺品，无论是在什么地方，无论是收藏在官方还是民间，它所代表的历史价值、文化价值和经济价值都弥足珍贵。不管人类的文明发展到什么程度，不管现代科学技术发展到什么水平，手工艺这一自然与智慧的结晶始终散发着无穷的魅力。人民创造了手工艺，人民应当分享手工艺的成果。中国的手工艺在世界上具有领先地位，在探索手工艺创意产业之前，我们先以中国为例，来了解手工艺的历史和现状。

一、远古的手工制品

“人猿相揖别，只几块石头磨过，小儿时节。”劳动创造了人类。当人类制造旧石器时，即人类进行有目的劳动，并且学会制作劳动工具时，人类就与猿区别开来。旧石器时代是公元前约250万年到1万年的那段漫长的岁月，人类以狩猎为生。在原始的母系社会，石器是原始社会主要的劳动工具，也是人类最早的手工制品。

公元前约1万年是中国新石器时代的开始。在新石器时代的人类已经懂得制作手工磨制的石器，懂得定居下来从事农业和饲养家畜，懂得制作陶器，甚至还懂得制作陶瓷艺术品、骨制品和染色的石珠等手工制品，诞生了仰韶文化、河姆渡文化、马家窑文化、大汶口文化等等。新石器时代手工

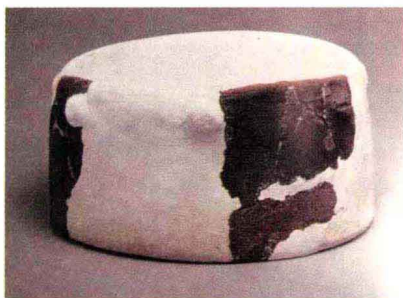
新石器时代 玉石斧

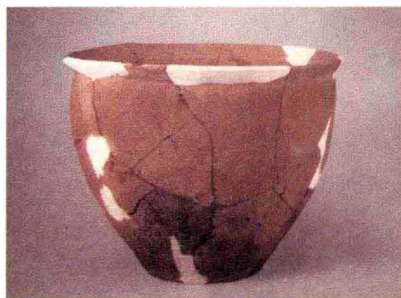
新石器时代 玉石矛

新石器时代 玉石龟

新石器时代 黑陶孟

新石器时代 褐陶条纹罐

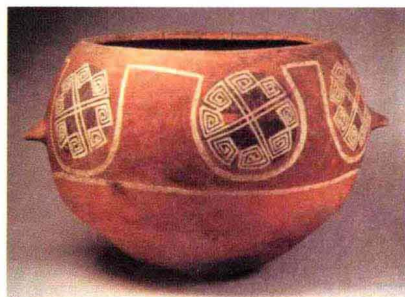
新石器时代 红陶猪头

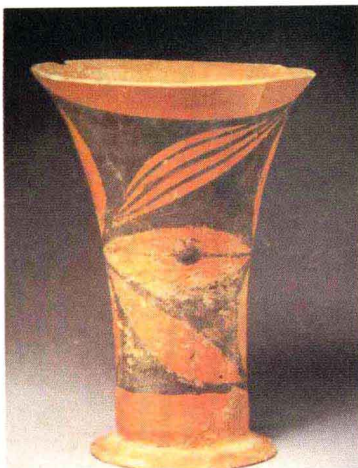
新石器时代 彩陶盆

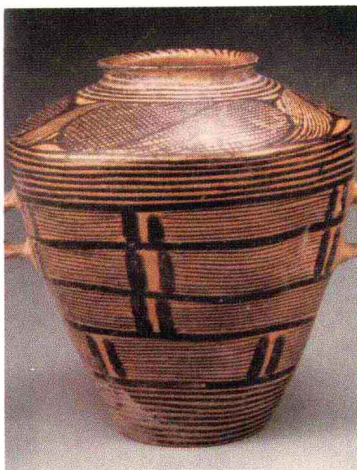
彩陶盆里绘有五条游动的鱼

新石器时代 回纹彩陶缸

新石器时代 花瓣纹彩陶觚

新石器时代 网纹平行条纹陶壶

新石器时代 用骨做成的笛子

商中期 青铜器 鱼纹盘

西周早期 青铜器 簋

春秋 青铜器 单耳钵

艺的载体是什么？不是别的，正是手工制作的彩陶和玉器。我们所看到的彩陶，颜色上大致有红、黑、白、褐等等；上面的花纹多数是植物纹、人面纹、鱼纹图等；器型主要有陶盂、陶罐、陶钵、陶盆、陶瓶等，还有一些简单的动物造型。陶器是新石器时代开始的标志之一。新石器时代的彩陶以它独特的造型、独特的色彩、独特的花纹，给我们留下了人类小儿时代的手工艺品，谱写了人类手工艺的序曲。

面对远古时代留给我们的那些古朴美丽的文物，我们仿佛听到祖先透过那些器皿的造型和流动的花纹在诉说着很多的故事，告诉我们，他们看到了什么，他们的生活需要什么，还传递着一个千古不变的道理：人类用自己的智慧和双手，利用大自然给予的丰富物产，创造生活用品，满足自身需要。

也许，人类已经无法证明，这是谁的创意。人类一直在根据这个道理在创造。那个遥远时代的手工制品只不过是人类“小儿时节”的手工艺处女作而已。

二、古代的手工业

手工制品的起源无疑要比古文字早。原始青铜制品的出现标志着新石器时代进入尾声。夏商时期出现了中国早期的文字——甲骨文，还出现了青铜器和黑陶。至商、周时，青铜器达到了全盛时期。

到了周朝，手工业的内容已经十分繁多，出现了“百工”的通称，有了木工、陶工、纺织工、皮革工、玉石工、铜工、铁工、武器工、营造工等等。春秋战国是铁器的全盛时代，各种手工艺品数量多、制作精，这点从出土的陪葬品中可以看出。各地的物产开始交流，南方的木材、珠玑、玳瑁、丹砂、兽皮、象牙等，东方的鱼、盐、漆、织物等，北方的家畜、铜铁、皮毛等，西方的玉石、皮革、竹木等，在商人的奔走贩运中，互通有无，促进了手工业及其手工艺的发展。

夏商周时期，在青铜器问世之后，石器作为劳动的工具已经越来越少，石器的雕刻逐步进入了艺术的领域，这是中国石雕和玉雕艺术的开始。对于漂亮的石头，祖先已经懂得通过加工，使之变成艺术品。

秦汉时期，盐铁兴盛，纺织兴盛，陶器兴盛，漆器兴盛。张骞出使，陆路经甘肃、新疆到达中亚；水路经南洋抵达印度。张骞带到西方去的丝绸，进入罗马时被看成是珍品，价值堪比黄金。张骞带回来的葡萄、胡椒、象牙、犀角，同样为国人所喜爱。张骞出使拓宽了国人的眼界，不仅为我国的丝绸找到了十分广阔的市场，还为我国的手工艺找到了更多的原材料。

隋唐五代，社会趋于稳定，手工业也趋于繁荣。盐、铁、茶、酒主要为官方控制，此外，纺织、陶瓷、印刷、雕刻在民间也得到了空前发展。譬如，陶瓷在唐朝名目繁多，浙江的越瓷、河北的邢瓷、四川的白瓷、河南的“唐三彩”已经闻名遐迩。唐代的建筑、桥梁等建筑中的石雕、木雕有了很大发展。

宋元时期的手工业一起一伏，宋朝时期，染织、陶瓷、

商 石鳖 河南安阳出土

商 石鸟 河南安阳出土

商 石鸭 河南安阳出土