

杭 州 市 工 艺 与 民 间 艺 术 薪 火 传 承 计 划

薪火传承

工艺美术大师带徒学艺

成果集

杭州工艺美术博物馆 编

浙江人民美术出版社

杭 州 市 工 艺 与 民 间 艺 术 薪 火 传 承 计 划

薪火传承

工艺美术大师带徒学艺

成果集

常州大学图书馆
藏书章

杭州工艺美术博物馆 编

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

薪火传承·工艺美术大师带徒学艺成果集 / 杭州工艺美术博物馆编. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5340-6306-0

I. ①薪… II. ①杭… III. ①工艺美术—作品集—中国—现代 IV. ①J521

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270781号

责任编辑 杨 晶 傅笛扬

封面设计 一 之

责任校对 毛依依

责任印制 陈柏荣

薪火传承·工艺美术大师带徒学艺成果集

杭州工艺美术博物馆 编

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 浙江新华图文制作有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2017年11月第1版·第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 8.75

字 数 12千字

书 号 ISBN 978-7-5340-6306-0

定 价 218.00元

如发现印刷装订品质问题,影响阅读,
请与出版社发行部联系调换。

《薪火传承·工艺美术大师带徒学艺成果集》

主办单位：杭州市文化创意产业办公室

杭州市经济和信息化委员会

杭州市园林文物局

承办单位：杭州工艺美术博物馆

指导委员会：

卓 军 高而颐 都一兵 查永玲

赵锡祥 王文瑛 嵇锡贵 陈水琴 朱炳仁

编辑委员会

主 编：王英翔

副 主 编：方 胜

执行主编：王 恋 沈华鸣

编 委：（按姓氏笔画排序）

王英翔 王 恋 方 胜 沈华鸣 寿科君

目录

● 萧山花边

赵锡祥·····	014
王丽华·····	018
范晓玉·····	021
娄银燕·····	024
施晨吉·····	027

● 机绣

王文瑛·····	032
王艳俐·····	036
吴宜璐·····	040
何琦·····	043
倪砚倩·····	046
冯惠婷·····	049

● 陶瓷

嵇锡贵·····	054
甄景虎·····	058
陈兴圆·····	061
徐周萍·····	064
张爱青·····	067
周明明·····	071

● 手绣

陈水琴·····	076
王梅·····	080
周秀萍·····	084
陆蕾·····	087
油志超·····	090
赵一菲·····	093
集体创作·····	096

● 铜雕

朱炳仁·····	106
陈政宏·····	110
王志坚·····	113
沈薇·····	116
杨飞·····	119
毛芸艳·····	121

五年回眸·····	124
-----------	-----

捐赠目录·····	133
-----------	-----

图版目录·····	134
-----------	-----

序

一件事，可以做一辈子。

一门工艺，可以代代相传。

2012年，杭州市首创推出以五位国家级工艺美术大师为传承主体的“工艺美术大师带徒学艺”项目。萧山花边、机绣、陶瓷、手绣、铜雕，五门传统工艺，五位已是古稀之年的国家级工艺美术大师郑重地接下了这沉甸甸的任务。项目实施五年来，大师们认真观察和挖掘徒弟们的特长，因材施教，制定个性化教程，热心为他们搭建平台，带领他们参加全国、各省市举办的展览赛事，使徒弟们的发展各有特色，在行业内崭露头角。

杭州工艺美术博物馆作为项目承办单位，在没有先例可循的情况下，投入了极大的热情。在主办单位授权下，积极行使管理服务职能，争取资金保障，实施动态跟踪，考核学艺进度，确保徒弟学艺质量。同时发挥博物馆这一公共服务平台优势，展示、推广项目的实施和成果。一些兄弟城市在参观考察后借鉴杭州的做法，也相继推出大师带徒项目。许多工艺美术专家在参观后感叹：在中国传统工艺的人才培养教育非常薄弱的时期，“工艺美术大师带徒学艺”模式给传统工艺美术行业人才培养带来了新的希望和生机。

春播桃李三千圃，秋来硕果满神州。五年来的1800多个日日夜夜，在师徒共同努力之下，一针一线、一锤一炼，成就了今天的累累硕果。2017年12月，在学艺满师之际，我们举办“工艺美术大师带徒学艺成果展”，这是五组师徒向政府、向社会递交的一份答卷。为感谢政府的大力扶持，感谢大师们的无私奉献和倾心培养，感谢承办单位的辛勤服务和社会各界的真切关注，留下难忘的学艺经历，曾经的成长脚印，二十四位徒弟将自己的代表作品20件(套)捐赠给国家，由杭州工艺美术博物馆永久收藏。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在此，寄语徒弟们不忘初心、继续前行、传承文化、不负重托。

今天，我们欣喜地看到越来越多的人开始怀念有温度的手工，越来越多的年青人被传统工艺所吸引，走上学习、创业的道路。政府出台的“工艺美术产业升级计划”，提出要加强工艺美术人才梯队培育，鼓励工艺美术大师带徒授艺，加快培养中青年工艺美术人才，鼓励开办工艺美术专业院校和传统工艺美术课程，使我们充满信心。

工艺美术已迎来了新的发展机遇，传统工艺美术将在我们这一代人手里谱写新的篇章。

杭州工艺美术博物馆馆长

王英翔

关于传统工艺的特性和人才培养模式的思考

2013年初,在杭州市政府的积极引导和扶持下,杭州市“工艺与民间艺术薪火传承计划”之“工艺美术大师带徒学艺”活动正式启动。由该活动的主办单位杭州市文化创意产业办公室、杭州市经济和信息化委员会、杭州市京杭运河综合保护委员会(后调换为杭州市园林文物局)邀请了杭州市五位中国工艺美术大师:赵锡祥(萧山花边)、王文瑛(杭州机绣)、嵇锡贵(陶瓷)、陈水琴(杭州手绣)、朱炳仁(杭州铜艺),并从全国各地为他们选拔招募了24名弟子,经过近五年的传授习艺,取得了优异成绩,现已满师。开展这项活动,旨在加强杭州市传统工艺美术的保护、传承及创新,大力培育文创人才,推进杭州历史文化名城的建设。此举一出,即引起了社会极大的关注和反响,省内、国内多地纷纷仿效。我亲身见证了这项活动的全过程:跨域报名时的积极踊跃,公开选拔时的严格考核,制定传授计划时的周密思考,大师传艺时的认真负责,学徒习艺时的专心致志,全程服务时的细心周到,监督考评时的严格要求,独立创作时的奇思妙想,参展获奖时的兴奋喜悦……,皆历历在目。杭州市的这项创新举措,引发了我对传统工艺特性以及传统工艺人才培养模式的思考。

先谈谈传统工艺的特性。

“传统工艺”一词,确切地说,应当称为“传统手工艺”。也许因为“传统”二字已经含有排斥现代工业化生产,特指手工劳动为主的生产方式的范畴,或者是因为现代手工艺虽强调以手工劳动为主,但亦不排斥机械劳动可以作为辅助手段的缘故,所以省却了一个“手”字。按照国际通用惯例则仍用“手工业”“手工艺”的叫法,以区别现代工业生产的方式。不论是称“传统工艺”或称“传统手工艺”,“手”仍然应当是其中的基本要素,从事传统工艺的工匠,又被称作“手艺人”,用于区别现代产业工人中的工匠。“手”是上天给予人类最大的恩赐之一,它是人类从诞生之日起就可以区别和优越于其他动物之处。手的一举一动,始终伴随着大脑和视觉的变化,忠实执行大脑的指令做出合理的动作,是人类触觉反馈最丰富的来源。手以及用手所制造的工具可以制造出具有个性化特色的、工业化生产所不能替代的各式物品。灵巧的手绝对是人所具有的独特优势,传统工艺可以最直观地反映出人类手和脑的进化程度。

“传统工艺”的第二个特性在“工艺”二字。“工艺”一般有两种含义,或为艺术领域中工艺美术的简称,即“百工之艺”,或为物质生产领域中的加工制作过程,即工艺方法、工艺流程、工艺学等。“传统工艺”兼具这两种含义,它既是艺术领域中的工艺美术,有别于同属于造型艺术范畴的绘画、雕塑、建筑、书法篆刻等纯欣赏性的艺术,是实用性的艺术或艺术性的日用品。它也是从物质生产领域的角度来看,对原材料进行加工制作过程中的技术和艺术。“传统工艺”是手工艺工匠凭借个体的经验,完全以手工劳动进行或以手工劳动为主,辅助以简单

的机械工具，按照美的规律进行的与日常生活相关联的造物行为、造物方式和造物过程。传统工艺除了必须有熟练的工艺技术，还融入了手工劳动者的思想、智慧、信仰和主客观的审美情趣。因而，它是手工劳动中的艺术行为，也是艺术创造中的手工技能，是一种兼具器物创造和艺术创造的活动。在传统工艺生产的物质形态的背后，还隐藏着一种特殊的非物质的文化形态，是人类科学智慧与艺术智慧融合的结晶，具有物质和精神的双重属性，具有经济和文化的双重价值。手工艺人不仅是创造日用器物的高手，更是善于创造美的生活的高手。手工艺曾经创造了许多到今天仍被世界各国的博物馆和美术馆公认的实用品和艺术品，是因为手工艺人将它们与人的日用需求、审美感受、造物劳作和生活方式联系起来，并在这些产品和作品中寄托了自己的情感和投入了自己的心血，所以它们是手的艺术，更是生命的艺术。

“传统工艺”的第三个特性在“传统”二字。这是相对现代和外国而言的一个概念，它特指的是中国具有历史传承的手工艺。之所以要强调“传统”这个特性，是因为传统工艺是产生在我国的有根有源的，本乡本土本民族的工艺。它始终与人的日常生活紧密相联，记录了不同时期、不同地域中国人的生存方式，贯穿着历史演进的印记，这种生活的文化充分体现了国家和民族的精神。中华文明如此浩瀚广大，凡是今天能够传录下来的任何一种传统工艺，总会隐含着许多说不尽的美的往事，值得我们今天去探寻、回望。

通过词义的解析，我们可以了解“传统工艺”是具有历史传承和民族、地域特色，与日常生活联系紧密，主要用手工劳动的制作工艺，是创造性的手工劳动和因材施教的个性化制作，具有工业化生产不能替代的特性。传统工艺的这—特性，告诉我们隐藏在器物产品和劳动技能的背后，还有更值得重视的工艺文化，即非物质文化遗产，这是一个地域、一个民族生存发展的“根”与“魂”。

重新认识传统工艺的意义，是因为它的“器”与“道”并存的特性、物质和精神兼具的双重价值常常被忽略和曲解，还因为传统工艺在当代的生存环境已遭遇了诸多的困惑和挫折，几度兴衰，非常脆弱，经不起任何风浪的冲击。20世纪初至20世纪中，我国战乱不断，民不聊生，市场凋零，传统工艺奄奄一息，难以生存。1949年后的50年代初，政府提出恢复和抢救民族手工业，纷纷组织手工业合作社，在恢复和保护传统工艺的同时，着重解决组织城乡劳动力就业和恢复经济。1958年后，在社会主义改造和“手工业已完成历史使命”的观点影响下，不少地区相继撤并了手工业管理机构，并入轻工业部门，成为轻工业部门管理下的工艺美术行业或其他行业。在发展工艺美术的同时，着重提升经济效益，发展外贸，增加出口创汇。1979年后的80年代，在改革开放、乡镇企业和民营经济蓬勃发展的形势下，轻工业部门的传统工艺工厂纷

纷解体或转制。传统工艺出现了个体制造，自主经营，两极分化，自生自灭的变化。90年代，在现代科技和工业化浪潮的猛烈冲击下，机械化、电气化、数字化的大规模批量生产逐步替代了纯手工劳动的产品。在讲究劳动效率和经济效益的今天，传统工艺如果仅从经济价值的角度来坚守和抗衡，已经变得毫无招架之力，几乎难以为继。进入21世纪后，传统工艺的文化内涵和精神价值似乎逐步地得到了重视，人们从离我们慢慢远去的乡愁中寻找和体味着传统工艺所承载的世道人心，旨在提升经济发展中的文化软实力，增强文化的自信力，并由此而引发了“传统工艺振兴”的呼声。

杭州是我国著名的历史文化名城，中国的七大古都之一，史上就有“钱塘自古繁荣”“上有天堂，下有苏杭”的美誉。杭州的传统工艺格外丰富多彩，琳琅满目。南宋西湖老人所著《西湖老人繁盛录》、南宋吴自牧所著《梦粱录》、南宋周密所著《武林旧事》等古籍中，都非常详细地记载了当时的行都临安（今杭州）有关民俗、民艺、手工艺诸行市的繁华景象，其品类多达数百余种。杭州人十分珍视和爱护这份历史遗产，较早地意识到对传统工艺的保护、传承和发展，是厚植世界名城建设的文化特色的重要内容，被放在名城建设的突出位置。在京杭大运河边建起了杭州工艺美术博物馆群落（包括综合性的工美馆和独具特色的刀剪剑、扇、伞博物馆）。其中还设立了工艺美术大师工作室和青少年文化创意培训中心，将静态展示观赏与活态示范传承融为一体，打造成全省最大的非遗手工艺展示基地。杭州市亦被联合国教科文组织授予“工艺与民间艺术之都”的称号。

再谈谈传统工艺人才培养的特有模式。

现在重提中国传统工艺振兴，其潜台词显然是指当下传统工艺的衰弱和不景气，尤其令人担忧的是中国传统工艺中的许多品种的特色技艺正面临着后继乏人、人亡艺绝的境地。传统工艺的振兴，重在传承人的培训和教育，倘无一代一代传承人持续不断的努力，传统工艺的振兴终究还只能是一句空话。

中国传统工艺的传承及人才培养是一个相对完整的体系，历经久远已积累了丰富的技艺教育传承的经验。它的主要模式有四种：师徒传承模式（含家族传承和父子传承），职业培训模式（含行业培训和社会培训），中专教育模式（含中等工艺美术校教育和中等职业技术学校教育），高等教育模式（含高等工艺美术院校教育和高等职业技术学院教育）。

师徒传承是传统工艺人才培养最常见的模式，有着悠久的历史，是一种师徒之间手把手示范的技艺教学。优秀的工艺品都是熟练的产物，如果没有用手来熟练工作的技能，即使想法再好，说得再好，画得再好，终究不可能把原材料变成精美的器物。因此，传统工艺的学艺之初，都需要花上三五年或更长的时间，模仿师傅的动作，认真学习特定专业的劳动技能，这是必不可

少的基本功。只有通过长时间的反复训练和重复劳动,才有可能获得手的经验,使手与专业工具、手与特定材质、手与制作工艺形成默契,并达到得心应手的熟练程度。只有打好了劳动技能的基础,才有可能进一步掌握传统工艺的技术和技巧。学徒满师后,有的可以继续跟着师傅学习深造,有的则可以独立门户,自行进修提高。师徒传承的优点是这种教学方法非常符合手工技艺传承的实际,适宜于因材施教,因人施教,重在实践,重在体验,重在经验。故虽已沿袭数千年,却至今仍为行之有效的模式。

职业培训是传统工艺人才培养的辅助模式,中华人民共和国成立后才逐渐兴起并迅速发展,是一种由政府相关部门和社会力量为提高传统工艺行业从业人员的全面素质而兴办的继续教育,是对师徒传承和学校教育的补充。熟练的手上功夫和制作技能可以获得较强的模仿经验,但未必一定能制造出精美的器物。因为除了手的熟练和经验外,还需要脑的智慧和理解,学会科学的分析和综合,理解和领会精美器物的构成要素,才能把经验转化为窍门。因此要求传统工艺人才还必须具有一定的文化知识和艺术素养,了解本专业的历史,有较好的造型能力和审美能力。各种不同专题科目的培训班、进修班,聘请了传统工艺的专家、教授和名艺人来做讲座或授课辅导,个人可以根据自己的需要灵活机动地选修相关科目。职业培训的优点是有的放矢,针对性强,各取所需,自主选择,理论联系实际学以致用,是完善和提升职业素质的有效模式。

中专教育是传统工艺人才培养的崭新模式,主要是上世纪60年代建立和发展起来的,是一种将师徒传承模式和学校正规教育模式结合起来的工学兼备的教学。它突破了几千年师徒相授的传艺方式的局限,开创了一条系统、科学、有效的培养传统工艺人才的新路。招收的学生是初中毕业生,有一定的文化基础,年龄较小,朝气蓬勃,可塑性强。中专教育强调教育必须与劳动生产相结合,建立自己的校办工厂或在当地的工厂建立实习基地,注重培养学生的动手能力。同时注重文化基础课、专业基础课及基础理论、艺术修养的教学。故中等工艺美术学校和其他职业技术中专毕业的学生,既有一定的美术基础和设计能力,又熟悉专业,掌握一定的专业技能,既能动脑又能动手,是传统工艺企业最受欢迎的实用型人才,也是发展前景看好,专业水平提升空间很大的好苗子。

高等教育是传统工艺人才培养的高端模式,是近现代教育兴起后的产物,是一种以课堂教学为主,培养高级的工艺美术设计、研究人才和工艺美术专业师资为目的的高层次教学。传统工艺的高级人才,不仅要掌握专业基础知识和基本的手工劳动技能,还应当具有较全面的艺术修养、较强的传艺设计能力、一定的理论水平和研究能力,在设计、科研、教学等方面有较深的知识储备和足够的潜力,有不断地提高自己的自学能力和创造能力。传统工艺所制造的精美器物,既是民众适合的日用品,也是融入民众生活的艺术欣赏品,更有少数器物因其精美的技

术和艺术而成为传世珍宝。我国的传统工艺由于文人、士大夫参与设计和制作，大大提升了工艺品的文化内涵，更显其艺术的魅力。传统工艺高级人才的培养适应了时代发展的需要，他们是传统工艺传承发展的中坚力量、思想者和领跑者，同时也是传统工艺教育的师资力量、启发者和引导者。

这四种传统工艺人才的培养模式自成体系又相互交叉，各有长短又互为补充，共同组成了一个相对完整的教育体系。师徒传承模式缺少文化知识和理性思考，可以通过职业培训、中专高校的进修补充。职业培训模式缺少获得知识的体系性，可以通过师傅调节统筹或进入中专、高校系统学习。中专教育模式虽好，但学历偏低含金量不高，可以再投名师门下或进入高等院校深造。高等教育模式缺少动手能力和实践经验，可以向名师学习，加强实习锻炼。1949年10月之后，逐步建立和完善的传统工艺人才培养的模式为我国传统工艺的传承发展功不可没，当代的所有中国工艺美术大师几乎都经过这几种模式的培养和教育。令人遗憾的是，随着传统工艺的几度兴衰，传统工艺人才的培养教育也动荡不定，遭遇到许多困难，无法适应传统工艺振兴的需要。延续千年的师徒传承模式，因多数行业的不景气以及艺徒制缺少当今社会最需要的学历证书，面临收徒缺乏生源的状况。职业培训模式，因利益的驱使办得红红火火，从上到下各式各样的培训班、进修班办得热闹非凡，但师资、课程设置、教学目的和教学效果都处于无序状态。上世纪50年代后陆续兴办的中等工艺美术学校和职业技术学校，曾经遍布全国各省、市、区以及传统工艺重点产区的部分地、市、县。1966年开始的“文化大革命”，使刚走上兴盛之路的中等工艺美术学校遭到严重破坏，相继停办解散，形成了传统工艺中专教育史上的一段空白。1972年后，全国仅少数工艺美术学校得以恢复，在高等教育迅猛发展的今天，中专学历已经非常缺乏吸引力，故中等工艺美术学校和职业技术中专的发展前景堪忧。传统工艺的高等教育模式几乎与我国现代教育的兴起同步诞生。近一个世纪以来，它以不同的名称如图案、实用美术、工艺美术、艺术设计、手工艺术等将传统工艺包容在现代设计学科的教育中，生存在纯艺术教育的高校中。一方面延续了中国传统工艺天工开物的美学思想，另一方面在纯艺术的傲慢和偏见下，在西方现代艺术思潮的冲击下，传统工艺的温度正在不断下降。原先寄生于各高等美术院校的工艺美术系和实用美术均已变身为现代艺术设计，我国唯一的一所工艺美术高等学校——中央工艺美术学院也被合并到清华大学变身为美术学院。当我们在为中国教育事业的迅猛发展而感到欢欣鼓舞的时候，难道不应该为已经被有意无意中忽略的中国传统工艺的人才培养教育发声吗？提及中国传统工艺的根源，就一定离不开中国传统工艺人才培养教育的振兴。

杭州市五年前推出的“工艺与民间艺术薪火传承计划”之“工艺美术大师带徒学艺活动”是厚植历史文化名城建设的文化特色的一项具体行动，也是对当今中国传统工艺人才培养和教

育的一项创新举措。它融合了原有的人才培养的多种模式，以师徒传承模式为主，聘请具有地方特色的传统工艺品类的五位名师领衔，他们均为国内有影响、有成就的中国工艺美术大师，又有较高的专业学历和专业教学研究经验，适宜于因材施教、因人施教，一对一、手把手地示范教学。它结合了职业培训模式有的放矢，各取所需，机动灵活的教学方法，有利于提升学徒的全面素质。它结合了中专教育模式工学结合的特点，强调理论与实践的结合，提高艺徒的动脑、动手能力。它融入了高等教育模式旨在培养具有较全面的艺术修养、较强的创意设计能力、一定的理论水平和研究能力的传统工艺高端人才的教学目标严格要求。此项活动所招收的艺徒面向全国范围选拔，自愿报名通过考核评分及大师面试择优录取。故皆有志于传承大师的技艺并具有一定的专业基础，甚至有些已具备了中专学历、大学学历或中级工艺美术师职称。它不同于师徒传承模式中，艺徒是为了学一门手艺混饭吃的；也不同于职业培训模式那样，被缺少计划的盲目培训；又不同于中专教育培训那样，艺徒入学时毫无专业基础，一切得从头开始；还不同于高等教育模式那样，缺少动手实践的经验和参与高层次的创作和展览的机会。五年来，五位中国工艺美术大师亲授的24位艺徒均达到了预期的目标，成为本行业品类专业中有发展前途的高端人才。他们积极参加全国和省市举办的展览赛事，斩金夺银。学艺期间，有的被评为杭州市工艺美术大师，有的考上了硕士研究生，也有的已同时修完了中国艺术研究院硕士研究生全部课程。在中国传统工艺遭遇到诸多困境的今天，在中国传统工艺的人才培养教育非常薄弱的今天，杭州市创新的这种特殊教育模式给我们带来了新的希望和生机。

杭州市政府是有远见卓识的，从历史文化名城建设到厚植名城的文化特色，再落实到传统工艺的振兴和传承人才的培养教育，一步一个脚印，落地有声，抓铁有痕。政府推出此项活动后，即抓组织落实，既有主办单位，还有承办单位，并且在经济上给予扶助和支持，落实到大师和艺徒个人。转瞬五年即将满师，24位新生的传统工艺高端人才绝大多数都将留在杭州创业，他们将成为杭州传统工艺传承、保护、发展的新一代中坚力量。受此启发，我们仅就传统工艺的特性以及人才培养模式谈谈自己的想法，一家之言，未必正确。

高而颐：《中国工艺美术全集·浙江卷》主编、原中国美术学院教授
高原：浙江外国语学院艺术学院副教授

综述

工艺美术是中国传统文化的重要组成部分,是中华民族智慧结晶和人类文明的瑰宝,在文化建设和文化传承上发挥着非常重要和特殊的作用。传统工艺美术传承的核心是工艺美术人才的培育,这是工艺美术行业健康有序发展的源泉和动力。随着经济的发展,社会对工艺美术人才的需求越来越高。

杭州是中国的历史文化名城,具有深厚的历史文化底蕴,在保护、传承、创新民间艺术与民间手工艺方面具有悠久的传统,孕育培养了门类繁多的工艺与民间艺术品种和一大批杰出的工艺美术家及民间艺术家。工艺与民间艺术的繁荣发展,有力地推动了杭州市文化名城建设和文创产业发展,为打响“全国文化创意中心”品牌奠定了深厚的人文基础。

2008年底,杭州正式启动加入联合国教科文组织“全球创意城市网络”的申请工作,并于2012年5月获得批准,成为“全球创意城市网络”第31位成员,被命名为“工艺与民间艺术之都”,这也是中国第一个获得该命名的城市。为加快推进“工艺与民间艺术之都”建设,杭州市委、市政府研究出台了《关于推进“工艺与民间艺术之都”建设十项举措》等相关政策,由杭州市文化创意产业办公室牵头组织实施的“工艺与民间艺术薪火传承计划”是重要举措之一。“工艺与民间艺术薪火传承计划”总体定位为推进杭州市传统手工艺与民间艺术传承保护创新与行业发展,作为列入该计划的首期项目“工艺美术大师带徒学艺”,邀请在杭的五位德高望重的国家级工艺美术大师,涵盖了萧山花边、机绣、陶瓷、手绣、铜雕五大类技艺,具有较强的行业代表性,旨在培养工艺美术行业的中高端人才。设定项目周期为五年,由杭州市文化创意产业办公室、杭州市经济和信息化委员会、杭州市京杭运河(杭州段)综合保护委员会(自2015年起调整为杭州市园林文物局)共同主办,杭州工艺美术博物馆具体承办。

“工艺美术大师带徒学艺”项目定位准,起点高,标准严。面向全国范围公开招徒,吸引了来自20多个省市及台湾地区的192名工艺美术爱好者报名,以文化层次较高、专业基础较强的年轻人为主,有毕业于高等专业院校及各类职业技术学院的,也有毕业于国外艺术院校的外国留学归国人员。经过层层选拔,最终挑选出24名报名者成为五位大师的弟子。名师出高徒,经过五年辛勤学艺,这些徒弟们取得了可喜的成绩,至2017年8月,24名徒弟中已产生2名市级工艺美术大师、5名工艺美术师、10名助理工艺美术师、5名区级非遗传承人、3名艺术硕士,获得各类各级工艺美术奖项共132个,在工艺美术行业内崭露头角。2016年6月“工艺美术大师带徒学艺”项目荣获杭州生活品质总点评年度活动奖项。

杭州率全国之先,在工艺美术传承保护上迈出的创新之举——“工艺美术大师带徒学艺”项目能顺利实施并获得明显成效,基于三大创新作法。

首先，政策和经费保障，完善的管理运作机制，是项目实施的基本前提。项目明确五年期整体规划，政府职能部门高度重视，分工协作，由主管工艺美术行业的经信委、主管文创产业的文创办和主管文博单位的园文局共同主办，分别负责大师挑选、资金落实、业务服务三大重点工作。扶持资金用于保障徒弟学艺过程中基本生活，补助大师在教学中的付出，以及在项目实施中的必要开支。承办单位杭州工艺美术博物馆是全国唯一的以工艺美术为主题的博物馆群落，亦是“工艺与民间艺术之都”杭州首批十大传承基地之一，承担了工艺美术与非遗保护传承、促进杭州工艺美术产业发展的职责。由工艺美术专题的博物馆具体承办，解决了日常管理和跟踪服务的难题。工艺美术专家高而颐、都一兵作为项目指定顾问，对项目全程把脉，提出专业性建议，确保项目准确的发展方向。由主办单位、承办单位和工艺美术专家共同成立日常工作推进小组和考评委员会，形成有效的联合工作机制，并制定项目管理办法，明确项目执行标准，在实施过程中碰到的问题和困难能及时得到解决和回应。

其次，采用现代学徒制模式，打破传统师徒制和学校制的弊端，是项目成功的重要基础。五年授艺期间，大师们毫无保留地潜心教授，徒弟们倾注所有地辛勤学艺。一是勤练基本功，进行全面技艺培养，并根据共性和个性问题，制定适合每个徒弟专业基础和特长的教学计划，因材施教；二是到艺术院校专业进修，提高文化素质和专业素质；三是提供产业化平台，与市场相结合，将创意理念付诸实现，将作品面向市场，解决基本的生存问题；四是在教学中秉持“走出去”的开放思路，带领徒弟们参观考察国内外各级工艺美术会展，提升工艺美术艺术专业素养，激发创新理念。这种综合了传统师徒传承、职业培训、中专教育和高等教育模式的优点而形成的现代学徒制学艺形式，使徒弟能保质保量地完成教学计划，达到甚至超过预定的教学目标，不仅传承了传统技艺，在传统的基础上更有所创新。现代学徒制既保留了传统学徒那种口传身授、师徒相传的传统纽带关系，又通过学校基础学习有着相应的市场识别与创新能力，弥补了传统人才培养模式与学校教育模式的弊端，是传统工艺美术传承方式的全新探索。

最后，重视工艺美术传承与保护的宣传教育工作，进行项目全程跟踪报道，产生广泛的社会影响，是项目成功的必要保障。项目启动之初，围绕五位大师全国选徒、专业选拔、拜师签约等重要节点，由新华社、中新社、新浪网、浙江在线、上海日报、光明日报等二十余家媒体进行了全方位地深入宣传报道，转发、转载数量众多，引起社会广泛关注。在项目进行过程中，抓住宣传亮点，通过政务宣传、传统媒体、新媒体等进行广泛地宣传推广，引起社会关注，取得多方支持。据不完全统计，五年各级各类媒体共计直接宣传报道八十余次。此外，萧山花边、机绣、手绣组师徒入驻杭州工艺美术博物馆大师工作室，依托博物馆这一展示交流平台，让更

多的社会公众关注并参与其中。该项目在工艺美术行业中也引起了轰动，全国多家工艺美术行业协会、文创单位、博物馆等专业团队前来考察交流、分享经验、学习借鉴。大师带徒传承模式在行业内外均获得极高的影响力、认知度和美誉度。

为充分展现“工艺美术大师带徒学艺”项目成效，为工艺美术传承发展及人才培养提供一条借鉴之路，承办单位杭州工艺美术博物馆成立“工艺美术大师带徒学艺”项目研究课题小组。真实记录杭州市首创的工艺传承项目过程，五年中进行跟踪记录，掌握第一手素材，走访参与活动的大师、徒弟、政府职能部门、承办单位、行业专家、社会人士，对政府扶持的政策、项目开展的情况、大师的授艺方式及徒弟的学习过程，以数据、文字材料、照片、视频录像等形式，进行客观地反映和全面地总结。累计完成跟踪回访40余次，回访报告6篇，召开年度考评会议5次、徒弟交流座谈会3次，总结和考评资料250余份，并最终形成一份口述记录、一段视频、一本图册、一个师徒成果汇报展览的研究成果。这些工作对探索工艺美术的保护、传承、发展之路具有较强的参考价值，将成为杭州市、浙江省乃至全国工艺传承的样板。

“工艺美术大师带徒学艺”项目是工艺美术中最高层次的、目的性最明确的一个人才培养的精品工程，成效显著，为杭州的工艺美术在传承发展方面培养了一支高素质的人才梯队。让传统工艺美术这颗璀璨的明珠薪火传承，展现了杭州及浙江工艺美术推陈出新、继往开来的发展趋势，江山代有人才出的美好前景，从而推动工艺美术行业发展，促进文化名城建设和“工艺与民间艺术之都”建设。

沈华鸣

目录

● 萧山花边

赵锡祥·····	014
王丽华·····	018
范晓玉·····	021
娄银燕·····	024
施晨吉·····	027

● 机绣

王文瑛·····	032
王艳俐·····	036
吴宜璐·····	040
何琦·····	043
倪砚倩·····	046
冯惠婷·····	049

● 陶瓷

嵇锡贵·····	054
甄景虎·····	058
陈兴圆·····	061
徐周萍·····	064
张爱青·····	067
周明明·····	071

● 手绣

陈水琴·····	076
王梅·····	080
周秀萍·····	084
陆蕾·····	087
油志超·····	090
赵一菲·····	093
集体创作·····	096

● 铜雕

朱炳仁·····	106
陈政宏·····	110
王志坚·····	113
沈薇·····	116
杨飞·····	119
毛芸艳·····	121

五年回眸·····	124
-----------	-----

捐赠目录·····	133
-----------	-----

图版目录·····	134
-----------	-----

