

中国『非遗』

传承人口述技艺丛书

葫芦技艺

丛书主编／王传东
编著／陈静／路鹏

山东教育出版社

『雅色素而黄，虚心
轻且劲』道尽葫芦之朴；
『开冰池内鱼新跃，剪彩
花间燕始飞』言尽剪纸之
美；『雨过天青云破处，
者般颜色做将来』说尽
陶瓷之雅；『家家都会点
染，户户全善丹青』话尽
年画之盛……传统工艺
博大精深，『非遗』传承
任重道远。以光影记录民
间技艺的繁华与落寞，用
文字促进文化遗产的保护
与发展。

中国 “ ” 非遗 “ ” 传承人口述技艺丛书

丛书主编
王传东
编著
陈静 路鹏

葫芦技艺

图书在版编目 (CIP) 数据

葫芦技艺 / 陈静, 路鹏编著. — 济南: 山东教育出版社, 2018
(中国“非遗”传承人口述技艺丛书)
ISBN 978-7-5701-0210-5

I. ①胡… II. ①陈… ②路… III. ①葫芦科—
工艺美术—技法 (美术)—山东 IV. ①J529

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第075025号

中国“非遗”传承人口述技艺丛书 王传东/丛书主编
葫芦技艺 陈 静 路 鹏/编著

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东教育出版社

地址: 济南市纬一路321号 邮编: 250001

电话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625

网址: www.sjs.com.cn

印 刷: 青岛新华印刷有限公司

版 次: 2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 7.75

印 数: 1-3000

字 数: 92千

定 价: 58.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换) 印厂电话: 0532-87872799

丛书专家委员会

顾 问：潘鲁生

主 任：董占军

委 员：（以姓氏笔画为序）

王传东 任仲全 张从军 赵 屹 徐思民

唐家路

丛书编委会

主 编：王传东

副 主 编：任仲全

编 委：（以姓氏笔画为序）

尹怡朋 孔大健 伏倩倩 李 霞 陈 静

骆淑丽 耿大海 路 鹏

前言

FOREWORD

王传东

随着工业化和城市化进程的快速发展，非物质文化遗产（以下简称“非遗”）存续的文化生态环境发生了重大变化。为了满足“非遗”传承的现实需要，促进“非遗”的可持续发展，2016年，文化部、教育部正式启动中国“非遗”传承人群研修研习培训计划。该计划现已成为“非遗”保护事业的一项基础性、战略性工作。

受文化部委托，在山东省文化厅的指导下，山东工艺美术学院相继承办了剪纸艺术、木版年画、陶瓷烧制和葫芦技艺四期培训班。认真充分的前期准备、科学系统的课程规划、积极活跃的学习氛围使培训取得了巨大成功。学员的学习热情和成绩超出预期，培训取得了可喜的成果。以此为契机，我们编撰了《中国“非遗”传承人口述技艺丛书》（四册），介绍了剪纸、木版年画制作、陶瓷烧制、葫芦制作四种技艺。丛书中所涉及的传承人以培训班的优秀学员为主，也有山东省范围内优选出来的培训班

技师、省级传承人。丛书利用风格独特的“口述”表达的形式，旨在把中华民族的这些宝贵财富完好地保存下来并传承下去。

非物质文化遗产具有丰富而独特的文化内涵，它在薪火相传中体现了中华民族的精神。我们的首要任务就是传承，将祖祖辈辈流传下来的传统技艺的精华保留下来并发扬光大。如今，很多昔日辉煌的“非遗”技艺濒临失传，故丛书的首要目的就是留存精华技艺。“非遗”培训班的成员都是技艺精湛的手工艺人，年龄跨度较大，其中不乏“国宝”级人物，也有很多散发着勃勃生机的新鲜血液。他们之中有的是师徒，有的是至亲，一起在培训班研修学习的经历是他们难得的成长契机。丛书有意识地选择了老、中、青三代传承人，记录了他们的传承和创新之路，以及对传统技艺未来发展的一些思索和所做的努力。

这套书从内容构架到风格形式都有自己的独到之处。首先，丛书采用口述史的研究方法，一问一答的口语化表达方式，把传承人的从艺经历、代表作品、精湛的技艺、风格的形成与确定、心路历程等原汁原味地展现出来。工匠精神是我们当今时代重要的思想资源和强大的精神动力，重提工匠精神就是提醒国人要关怀手艺、尊重工匠。负责编撰这套书的相关人员前往传承人的家乡，带着问题实地采集资料、采访、录制，在尊重传承人意愿的前提下，把他们的技艺和想法毫无保留地展现出来，这是此书的动人之处。其次，丛书采用“AR”技术，把视频、文字、图片结合起来，用手机扫描图片即可呈现传承人技艺精华部分的操作视频，新技术的应用让传统书籍倍添趣味。再次，书中的传承人都经历了传承、坚守、创新的技艺发展阶段，在传承的基础上坚定内心，坚守技艺最精华的部分，以工匠精神为核心定位自我，与

时代的发展融会贯通，争做大国工匠。

文化遗产是民族的文化印记，非物质文化遗产是一个民族的身份象征。“非遗”培训班会继续做下去，继续做好，做成系统工程。以“非遗”培训为契机，我们也会努力挖掘更多的“非遗”技艺，和“非遗”传承人亲密接触，获得第一手宝贵资料，持续性推出系列书籍。

目录

CONTENTS

张 冰 镂空葫芦 / 1

高 翔 彩刻葫芦 / 20

王氏父子 葫芦微烙 / 36

孙希洲 葫芦刻字与葫芦文化 / 51

江春涛 葫芦烙画 / 68

于文政 创意烙刻 / 83

于 芳 彩绘葫芦 / 100

张

冰

镂空葫芦

作者简介

张冰，生于1960年，济南人。民间工艺美术家，济南市民间文艺家协会副主席，葫芦镂空技艺的领军人物。长期从事葫芦工艺创作，先后涉及范制、彩绘、烙烫、雕刻等多种传统葫芦技艺，特别是在镂空技艺上成绩突出。他以独特的创作方法使葫芦镂空技艺展现出新的风采。撰写的《济南工艺美术史》一书，填补了我国地方工艺美术史研究领域的一项空白。他应邀担任第二、三届中国国际葫芦文化节评委，第一、三、四届中国江北水城·运河古都（聊城）葫芦文化艺术节评委。

图1-1 张冰

1991年，获北京第二届国际博览会铜奖。

1993年，获中国民间艺术大展优秀奖。

1995年9月，被联合国教科文组织和中国民间文艺家协会授予“民间工艺美术家”称号。

2003年，被山东省人事厅等部门授予“山东省工艺美术大师”称号。

2005年，获第六届中国工艺美术大师作品暨工艺美术精品博览会金奖。

2006年，获全国工艺美术优秀创作奖。

2006年，被济南市委宣传部评为“十佳民间艺人”。

2007年，代表作品《千福》获中国民间文艺山花奖。

2007年，获第八届中国工艺美术精品博览会银奖。

2008年，获山东省首届泰山文艺奖二等奖。

2010年，获首届济南市泉城文艺奖艺术作品二等奖。

访谈

编者：张老师，请您介绍一下从事葫芦艺术创作的经历。

张冰：制作葫芦，主要受益于我在山东工艺美术学院的学习经历。我1979年上的山东工艺美校，毕业工作两年后，1984年又考上山东工艺美术学院的本科，在校期间学习了中国传统的工艺美术，有了系统的学习经历。这些对我后来的葫芦雕刻都非常有用。在大学期间，我接触了很多民间艺术家，他们到学校来做讲座、办展览。20世纪80年代民间美术的热潮对我影响很大，特别是在对民间艺术进行了系统的研究之后，我开始接触葫芦雕刻。

那个时候每年秋天，制作蝈蝈葫芦的民间艺人都挑着很多葫芦到济南的集市上贩卖，我没事的时候就跑到英雄山下去看。他们是现刻现卖，来的时候挑的是白的蝈蝈葫芦，买者要什么故事，他们就刻什么故事，刻完了以后，开口谈，几块钱一个，拿走。我们学校的好多老师、同学都买，隔三岔五地去看。我也买了一些，回来后就与老师、同学一起研究，大家都很喜欢这些东西。我毕业后到旅游局从事旅游工艺品开发，当时旅游局设立了一个项目，要搞葫芦开发，刚好我是这个项目组的成员，就

图1-2 张冰作品《福寿连连》

图1-3 张冰作品《牛》

图1-4 张冰作品《面具》

图1-5 张冰山花奖作品《千福》

开始正式刻葫芦了。

镂空雕在早期传统的葫芦技法里就有所表现，蝈蝈葫芦上就有一条镂空的花纹，主要是为蝈蝈透气而开的口。常见的形式是在一个扁圆的葫芦上面开口，在开口的下方有一圈刻有三角形或圆形的镂空装饰花纹，下面的主体装饰是线条勾勒的人物，主要题材是古代的戏曲故事。线条就是白底黑线的单线，上下形成对比效果，有很强的装饰作用。

那时候还没有全镂空的做法，镂空雕的技巧和内容还没有得到充分的挖掘和运用。我觉得葫芦雕刻技法也不一定非得走原来的老路，就想尝试一下。我就逐步在镂空雕的技巧上下了一些功夫，把一个局部性的、辅助性的方

法进行放大，以一种独立的技法来进行创作，把它做成一个通体镂空的效果，做出不同于原来那种线刻葫芦的作品。经过长时间的摸索，不断地调整，最后才有了现在这种表现形式。

后来，作品多次在全国个人的展会上得到好评。1991年，在北京第二届国际博览会上获得铜奖；2007年，在中国民间文艺山花奖的评选当中，获得山花奖，获奖的作品是在一个将近40厘米高的亚腰葫芦^①上刻了一千个镂空的“福”字。我觉得葫芦镂空雕的特点，就是它既保持了葫芦本身的天然形态和皮色，同时又融合了一种玲珑剔透的精巧优美的技巧美。这是它不同于其他葫芦雕刻的审美特征，它只能算是葫芦（雕刻）各种技法中的一种。

编者：张老师，请您介绍一下作品的风格特征和创作的题材。

张冰：镂空雕这种形式是我慢慢摸索着来做的，实际上这和我学工艺美术有很大的关系。我们不是采用那种依赖性的学习方式，不单单依靠老师提供的工艺和形式，而是从更大的平台上寻找创作的源泉，同时社会发展也为我们的创作提供了很好的机遇。我的作品风格也在不断变化，早期作品主要是以简约的形式为主，一直在做减法：能用一刀的就不用两刀，能用一句话的就不用两句

图1-6 张冰作品《葫芦茶具》

^① 亚腰葫芦：一个常见的葫芦品种，古今种植都非常普遍，它的形状像两个摞起来的球体，上小下大，中间有一个纤细的“蜂腰”，所以称为“亚腰葫芦”，俗称“亚葫芦”。

图1-7 张冰作品《象》

话，形成一种简洁美，同时在简洁里面寻找一种现代的味道。早期比较有代表性的作品就是《葫芦茶具》，这套茶具作品在1992年中国民族、民间小型旅游商品设计大赛中获得了三等奖。当时一等奖空缺，二等奖三个人，三等奖三个人，我是三等奖的第一名。这个比赛活动进行了一年，评得很慎重，评委都是工艺美术行业的知名专家，评委组长是王朝闻，还有常莎娜、韩美林等很多一流的专家。之前我没参加过

这种正式的比赛，第一次获奖，中央电视台发了一封很长的电报，说我的什么作品获了什么奖，让我去深圳领奖。领奖的时候还出了点意外。颁奖晚会邀请了《正大综艺》的杨澜和程前做主持人。先颁三等奖，三等奖的第一名要先上台，结果我走上去，舞台很大，显得非常空旷，我就很紧张，我一个人先站在舞台中间，等后两个人都上台后一起发奖。当时给我颁奖的是国务院侨办的一个主任，他先把证书递给我，然后又把奖杯递给我，我一手拿了一个。这时他又伸出手来要和我握手，我就把奖杯放到证书上，用左手端着。他和我握手，用力特别大，奖杯又特别重，结果奖杯没端稳就掉到地上了。当时“咚”的一声，全场一片哗然，谁都没想到这事儿。之前我们还预演过，不过只预演了走位，发证书的这个环节没练，没想到会出现这样的意外。当时我脑子一片空白，感觉非常遗憾，这么好的一个场面，让自己弄得很狼狈。所以以后组织这种民间艺术活动的时候，我都会把所

有的细节考虑清楚，避免类似的事情发生。

后来，我的风格慢慢转向了镂空雕，最具代表性的作品是《千福》和《百寿》。如果仔细对比这两件作品，《百寿》的字相对来说要少些，中间的镂空部分没有那么密，但效果反而更好。

我做过很多不同形态、不同主题的探索，主要的类型有这么几个：第一种是文字方面的，主要是《千福》和《百寿》，这两个是比较有代表性的。第二种是葫芦灯，关于葫芦灯我先后做过很多种尝试，有比较简单粗犷的，也有比较细腻的。代表作品是《梅兰竹菊灯》，它用葫芦做灯罩，四个面分别刻上梅兰竹菊，做得比较精细，属于细腻的风格。第三种是螃蟹簋，运用我们传统雕刻里面的俏色^①手法进行设计创作，主要是用葫芦的形状模仿竹簋，再利用葫芦上面

图1-8 张冰作品《百寿》

图1-9 张冰作品《梅兰竹菊灯》

① 俏色：玉器加工过程中常用的一个专业术语，指利用玉石本来颜色的一种技巧。

图1-10 张冰作品《渔家乐》

比较厚的地方做出螃蟹的造型，这样的处理手法使作品从各个角度看上去都很生动、真实。这种手法在石雕和玉雕里面经常用到，是运用材料本身特有的位置和色彩上的变化，来巧妙地构思一件作品。第四种是运用葫芦独特的形状来创作特定的主题，比如说我创作的一件叫《渔家乐》的作品，选用了瓠子葫芦，也有人叫它棒槌葫芦，就是将葫芦横着做了一条带篷子的渔船，描述渔夫打鱼的场景。第五种是可以吊挂的花篮，这也是构思的一种类别。

编者：请给我们介绍一下您的作品及创作思路。

张冰：《百寿》这件作品的构思起源于葫芦本身的特点。葫芦这种植物，一根茎上可以结几十个果实，所以民间就把它作为多子和生命力旺盛的象征。在民间传说、民间故事里，它经常作为长寿的吉祥物出现，像老寿星的拐杖上就经常挂着一个葫芦。还有一些建筑物的砖雕、木雕上的装饰纹样，也都使用它来寄寓长寿的意思，所以我就考虑把“寿”作为葫芦作品的主题，因为它与中国民间文化里的这种吉祥寓意在内涵上是非常吻合的。《百寿》所使用的材料、图案、作品的寓意，都体现了一个“寿”字，这肯定是比较协调的，我是从这

个思路上来选的题目。之所以选用篆字，是因为篆体的“寿”字写法非常多，给我提供了创作《百寿》的空间，如果没有这么多的写法，全是重样的字，那就不好看了。刚好这个“寿”字有很多种写法，这样做在一个作品上，它不会显得单调，会有很多变化。

葫芦这种材料本身的弱点是比较薄，不容易找到比较厚的部位。《蟹篓（一）》这件作品就是借用了葫芦的这个特点，用上面比较厚的部分做螃蟹的身体，恰好这个螃蟹处在蟹篓的口上，让它凸出在蟹篓上面，以形成它比较厚的身体造型。

图1-11 张冰作品《蟹篓（一）》

图1-12 张冰作品《蟹篓（一）》

图1-13 张冰作品《蟹篓（二）》