

中国之旅丛书

工艺之旅

谭松◎著

3.9-51
1;3

辽海出版社

中国之旅丛书

工艺之旅

谭松◎著

辽海传播出版社

中国之旅丛书

顾问 蔡 武
策 划 李 冰
主 编 郭长建 李向平
副主编 吴 伟

图书在版编目 (CIP) 数据

工艺之旅/谭松著. —北京: 五洲传播出版社, 2007.7
(中国之旅)
ISBN 978-7-5085-1093-4

I. 工...

II. 谭...

III. 工艺美术—概况—中国

IV. J52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第064538号

工艺之旅

著 者 谭 松
选题策划 冯凌宇
主任编辑 邓锦辉
责任编辑 吴娅民
艺术监督 田 林
设计制作 北京尚捷时迅文化艺术有限公司
图片提供 东方IC、China Foto Press、FOTOE、全景图片库、
谭 松、季 敏、薛生金、陈曙明、王连海
出版发行 五洲传播出版社 (北京市海淀区莲花池东路北小马厂6号 邮编: 100038)
电 话 86-10-58891281 (发行部)
网 址 www.cicc.org.cn
承 印 北京画中画印刷有限公司
版 次 2007年7月第1版第1次印刷
开 本 787×1092mm 1/16
印 张 8.75
字 数 39千
图 片 数 122幅
印 数 1—7000册
定 价 33.00元

目 录

前 言	5
平遥推光漆, 千年古城里的千年工艺	7
大同手工一绝 ——铜火锅	12
剪纸, 多姿多彩的民间艺术	16
木版年画, 厚重乡土的艺术之花	24
赫哲族的鱼皮服饰	32
九朝古都, 千年绝艺 ——洛阳唐三彩	37
土家织锦, 浓艳的色彩, 美好的生活	42
沱江之畔的凤凰花布	45
飘舞在江南水乡的蓝印花布	50
惠山泥人, 江南水乡的精妙艺术	55
泉州木偶, 精巧华美的艺术奇葩	59
东阳木雕, 民族瑰宝	65

潍坊风筝城， 飘飞的美丽	70
侗乡服饰， 浸润着自然山水的美韵	75
蜀绣， “天府之国”里的艺术珍宝	80
四川糖画， 赏心悦目的“吞食”艺术	86
三峡石艺， “天人合一”的艺术	90
梁平竹帘画， 又编又画	95
藏族唐卡， 宗教与艺术的结合	99
横断山深处的民族手工乡	105
怪诞而神奇的腾冲纸马	110
驱邪纳福的云南瓦猫	115
贵州高山里的村寨， 屯堡地戏中的面具	118
环县皮影和皮影戏	123
庆阳香包， 厚重黄土地上的一朵奇葩	128
昆仑山下， 和田玉雕	133

前言

中华民间工艺，是中国古老文化艺术的重要组成部分。它历史悠久，种类繁多，走进中国民间工艺的世界，就如同进入了一座巨大而美妙的艺术博物馆。

中国不少民间工艺，都有长达千年甚至数千年的历史，如新石器时代的彩陶、玉器和木雕等。中国民间工艺，是中国原始艺术的延续，不少作品的内容和装饰纹样都残留着原始艺术的痕迹，民间剪纸、民间刺绣中就有许多纹样来自原始图腾崇拜。随着时代发展，中国民间工艺也呈现出不同的风格。无论是铜器、漆器、瓷器，还是织锦、刺绣、编织等等，都有着精密的技艺和非凡的巧思，闪耀着先民的智慧和才华。

民间工艺的范围，涉及到衣、食、住、行、用等各个方面，其基本属性是实用与观赏相结合，既满足人们的物质生活需要，也满足人们的审美意趣追求。所以，中国的民间工艺，既是物质文化的创造，也是精神文化的创造。

由于中国疆域辽阔，东西南北的地理、气候、环境、物产差异很大，其文化形态的发展也各不相同。中国民间工艺，有很显著的区域特征。比如，西南地区盛产竹藤，其编织多是竹器、藤器，而北方则多用麦秸、高粱秆编织；南方温润，其服饰材料常是布、麻、丝、绸，而北方寒冷，服饰材料则多为皮、毡、毛、毯。即

使是同一种材料，同一种手工艺，也因地域、文化、习俗的不同而呈现出不同的特点，这从下文所谈到的剪纸和木版年画中可以找到例证。

中国民间工艺承载着丰厚的民俗文化，两者有着十分密切的关系，民间习俗是中国民间工艺生成和发展的生态环境。如中国民间认为老虎是百兽之王，老百姓做出鞋头呈老虎模样的“虎头鞋”。幼童一岁左右时，长辈们会给孩子穿上虎头鞋，期望它驱鬼辟邪，也预示着孩子能长得结结实实、虎头虎脑。通过一个个具体的工艺，无论是剪纸、刺绣、年画，还是纸马、唐卡、瓦猫，读者可以触摸到生长在农耕文明土壤上丰灿的民俗。

在中国成千上万的手工艺中，本书仅从东西南北不同的地域和种类中选了二十多个品种。数量自然很少，但一滴水可以折射出璀璨的阳光，从中，我们能领略到中华手工的博大与精美。

让我们启程，开始我们的工艺之旅吧，从光耀华北大地千年古城的推光漆器，到三江流域鱼皮部落的美丽服饰，从中原腹地斑驳瑰丽的唐三彩，到烟雨江南飘舞的蓝印花布，从天府之国誉满天下的蜀绣珍品，到厚重黄土地上的古朴香包……华北、东北、华中、华东、西南、西北，奔走在中华古老而辽阔的大地上，感受那一件件手工艺背后所蕴含的悠久历史和灿烂文化，实乃人生一大享受。

平遥推光漆，千年古城里的千年工艺

在山西省，有一座拥有2700多年历史的古城——平遥。它穿过漫长的岁月风烟，经历动荡的朝代更迭，存留到现在，成为中国现存最完整的明清县城。1997年，联合国教科文组织将平遥列入世界文化遗产名录。

在这座千年古城里，有名声远扬的“平遥三绝”：古城墙、牛肉、推光漆。平遥推光漆是中国四大名漆之一，也是一项有着1200多年历史的古老手工艺，它色彩鲜艳，华丽富贵，光彩照人，同巍峨的城墙、幽深的庭院、陈旧的庙宇一道，向世人展示着古城的千古魅力。

平遥古城，位于古老的三晋大地上，始建于西周宣王时期（前827—前782），当时为夯土城墙，现为明洪武三年（1370）重修的砖石城墙。

平遥城呈平面八卦形，是一个形如龟状的精巧之作。城墙共有六道门。南门为龟头，北门为龟尾，东西

两面相对的四门为龟的

四足。此外，城墙上

还设有3000个垛口、

72座堞楼，象征着

孔子周游列国讲

学时的三千弟

子、七十二

贤人。

走进平遥

的街巷，随处可见

推光漆首饰盒

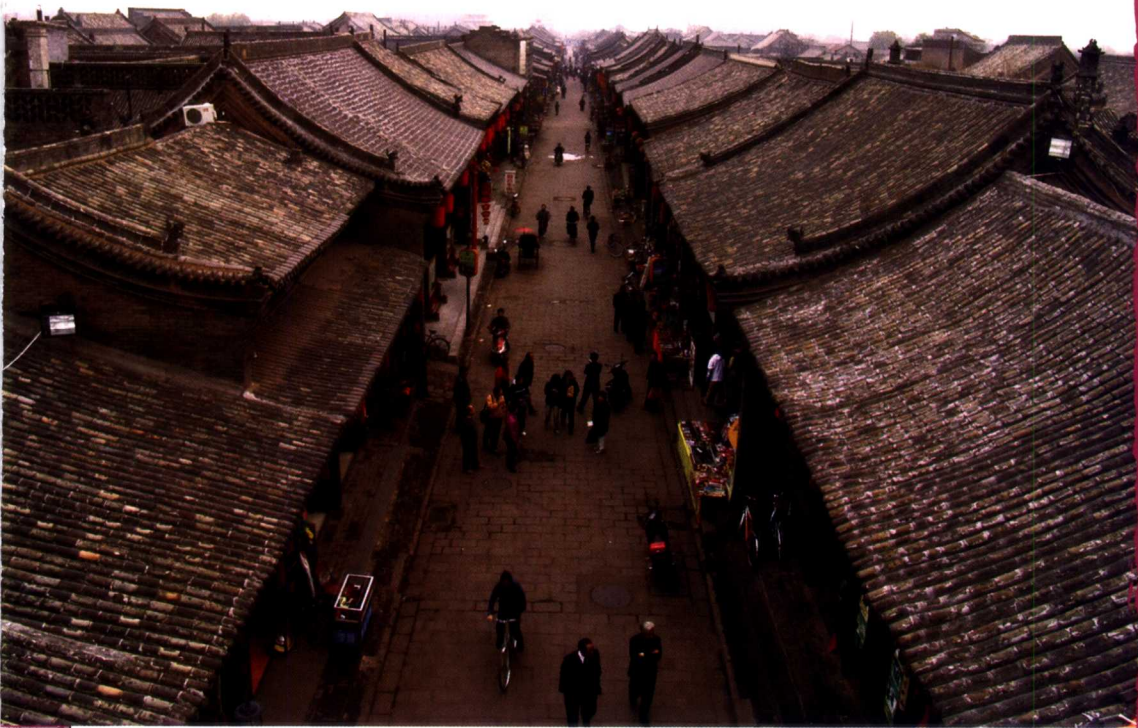

上：推光漆作品《孔子》

下：正在学做漆器的学徒们

平遥古城街景

大大小小的推光漆店铺。这些店铺大都是传统的土木建筑，看上去古朴典雅，然而进店一看，又五彩斑斓，琳琅满目。各种各样的推光漆器，大的如屏风、家具，小的如装饰画、首饰盒等，都光彩照人，引起游客强烈的购买欲。

平遥的推光漆器起源于距今1200余年的唐朝开元年间（713—741），明清时期得到迅速发展，形成地方特色。它具有漆面光洁、映影如镜、耐热防潮等特点。其实，推光漆并不是漆的名字，而是制作漆艺的一道工序，它以人工推擦出光泽而得名。

平遥推光漆器的制作工艺十分独特，有木胎制作、灰胎工艺、漆工、画工和镶嵌五道工序。首先制作出各种家具的木胎，然后进入灰胎工艺，即用白麻缠裹木胎，抹上一层用猪血调成的砖灰泥，再涂上以墨黑、霞

红、杏黄、绿紫为主的底漆，接下来涂天然大漆。在灰胎上每刷一道漆，都要用水砂纸蘸水擦拭，反复推擦，手感光滑后又刷漆，一般要刷六七遍。这一过程全以人工手掌的力量完成。手的推擦十分细致，要用水砂纸推，用棉布推，丝绢推，蘸麻油推，直到推得漆面生辉，光洁照人。画工是在漆面上作画，需要具有相当的专业水平。镶嵌是把河蚌壳、螺钿、象牙以及彩色石头先加工成各种原件，然后根据图案巧妙地镶嵌在漆器上。

经过手掌推光和描金彩绘，推光漆器手感细腻滑润，映影如镜，山水人物、飞禽走兽、亭台楼阁、奇花异草等各种图案借闪闪漆光熠熠生辉。

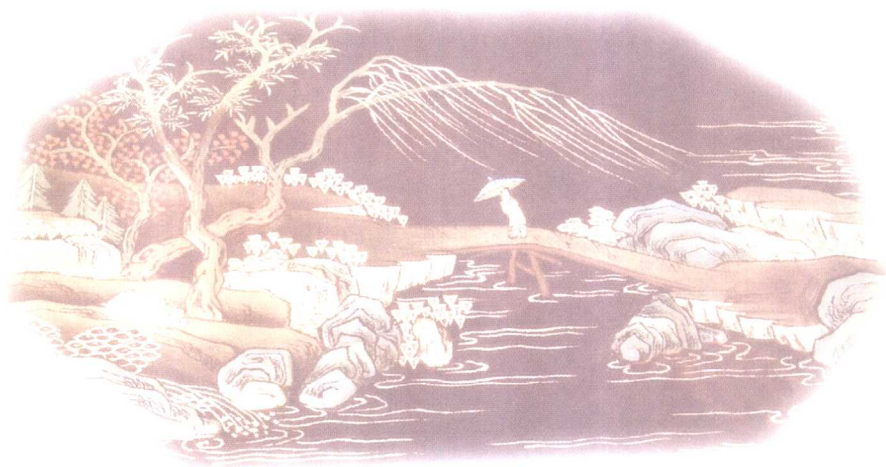
一个真正的推光漆艺人，不仅要娴熟地掌握制作工艺，还要具有相当的文化功力和艺术修养，不仅能参照别人的作品作画，更需要有自己的独创能力。目

推光漆工艺屏风

前平遥资格最老的漆器艺人是中国工艺美术大师薛生金（1937— ）。他不仅全面掌握推光漆器制作工艺，而且颇有传统文化的修养，能够不参照任何图案或画稿独自设计创作。从艺40多年来，他将面临失传的漆器艺术一步步恢复、弘扬，形成了平遥特有的“薛派”漆器艺术。

平遥推光漆器现有品种多为屏风、挂屏、衣柜、陈列柜、首饰匣等。当地人们以家里拥有几件高档的、具有文化品味的推光漆器为荣。薛生金大师的家里到处是漂亮高雅的推光漆器，连厨房里的碗柜都是描金彩绘，充满了艺术和文化的气息。姑娘出嫁，更是需要几件高雅的推光漆器作嫁妆，否则将觉得很没面子。

大同手工一绝——铜火锅

从中原大地往北，经山西省会太原，穿越古老的雁门关，眼前便是空旷苍凉的塞北高原。

在这块古老的土地上，有一座有2300余年历史的中国历史文化名城——大同。悠长的历史在这里遗存了北魏的云冈石窟、辽代的应县木塔、辽金的华严寺、明朝的九龙壁等丰灿文物。而民间工艺，也在这里绽开了繁茂之花：雕塑、剪纸、泥塑、烙画、折纸、木雕……这里介绍的大同铜火锅就是当地著名的传统手工艺品。

大同是中国著名的民间铜器产地之一，历史上曾有“五台山上拜佛，大同城里买铜”之说。早在两千多年前，当地就有了铸铜业，最先用于铸造兵器，后来转向制造佛像和日常生活用具。大同铜器的工艺十分精湛，北魏时期（386—534）就享有盛名。唐宋以来，大同的铜器畅销全国。到了明清时期，大同的铸铜、制铜工艺

雁门关外苍凉辽阔的
塞北风光

上左：大同铜火锅由底盘、火座、锅身、锅盖、火筒、筒盖六个部分组成。

上右：铜火锅锅盖上精雕细凿的装饰纹样

已相当繁盛，当时的钟楼院巷街制铜作坊达数十处，均系子承父业，世代相传，故称“铜匠街”。

在大同所有铜器中，铜火锅最为有名。铜火锅是一种将取火与用锅功能巧妙结合，能搬到饭桌上的食具。它的产生与大同的自然环境有关。大同地处雁北塞外，气候寒冷，火锅既可作食具又可取暖，加之古时该地区为游牧民族的放牧地，部落不断迁徙，铜器方便耐用，久而久之，铜火锅成为家户必备之物，并且逐渐成为当地著名的工艺品。铜火锅始于明朝初期，原本是民间百姓为抵御寒冷发明，其后流入京城，并被宫中选定为御用品。还有一种说法是：相传明朝开国皇帝朱元璋（1328—1398）第十三子朱桂（1374—1446）喜欢宴饮，却因寒冬长宴上的凉酒冷菜而烦恼不已。一位聪明的臣子召集工匠，研制出将鼎下的炽炭和鼎内的高汤结合在一起的食具——铜火锅。这位臣子由于奉献火锅有功，当场被加官三级，所以，至今当地人还把铜火锅称作“速升锅”。

大同铜火锅由底盘、火座、锅身、锅盖、火筒、筒盖六个部分组成，其形制如塔，高约尺余。它们全用上

等黄铜制成，上锅下灶，中间通风，既精致美观又方便实用。火锅内里涂锡，既防锈消毒，又可保持食物原来的味道。大同火锅最适宜涮羊肉和烹制什锦菜肴，用餐者围火锅而坐，可以边投食料边取菜，享受自烹自食之趣。

铜火锅的生产过程，分为部件成形、焊接、锅里镀锡、镏雕、抛光、组装六道工序。其中既有精密铸造技术，又有美工设计和镏雕工艺。大同铜火锅主要以手工锻造技艺闻名，锅身上精致形象的图案，成为大同铜火锅一绝。匠人在锅底、锅身、锅盖上精雕细凿，雕上龙戏凤、燕穿柳、鱼伴莲、喜鹊登梅、八仙过海、狮子滚绣球等图案。此外，铜火锅仅装饰纹样就有两百余种，各种花纹都用小锤、钢錾一点点錾成。名为“八仙”的铜火锅是挖掘传统铜版画题材的代表作，托盘、锅座、锅身等都造成八角形，锅身的

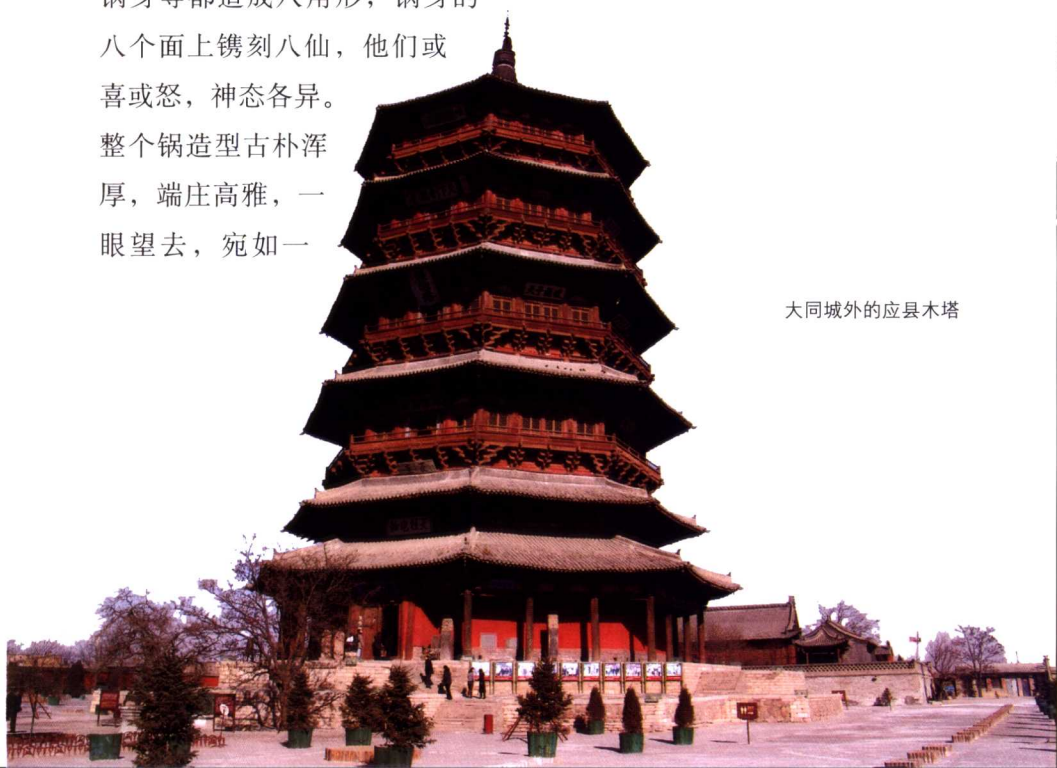
八个面上镌刻八仙，他们或

喜或怒，神态各异。

整个锅造型古朴浑

厚，端庄高雅，一

眼望去，宛如一

大同城外的应县木塔

匠人制作的场景

座金碧辉煌的仙阁。铜火锅光泽明亮的外形、富丽堂皇的色彩、浓郁的民族传统风格和独特的地方艺术特色，使其不仅仅拥有居家实用价值，而且具有很高的艺术欣赏价值，可作为装饰陈列品摆在家中，也可作为礼品赠送友人。1973年周恩来总理陪同法国总统乔治·蓬皮杜（Georges Pompidou，1911—1974）来大同访问时，当地政府就将雕有“九龙奋月”图案的铜火锅作为礼品赠送给了蓬皮杜总统。

大同铜工艺虽然形成很早，但有文字记载的历史只有一百多年。由于大同地处塞北，自古战乱频繁，铜火锅工艺主要靠民间口耳相传，至今没有确凿的史料记载火锅的样式、流程和做法。

不过，这似乎不影响人们享用铜火锅烹煮食物的乐趣。在大同大大小小的餐馆里，餐桌上火光闪闪，铜锅内鲜汤沸腾。目睹锅壁黄龙腾跃，耳听窗外塞北风啸，一种追根忆祖、感怀传统、热爱故土之情油然而生。

剪纸，多姿多彩的民间艺术

在中国众多民间工艺中，剪纸，也许是最为流行、最为普及的一种艺术形式。无论是在黄土高原还是在江南水乡，无论是在穷乡僻壤还是在繁华都市，到处可见精巧秀美的“剪影”，或古朴淳厚，或现代时尚，展示出华夏民族悠远隽永的民族风情与传统古韵。

面对这门与纸的出现一样古老而又遍地开花的民间艺术，从哪儿下手“开剪”呢？

从中原的文化名城蔚县吧，那儿，是“中国剪纸艺术之乡”；
也从南方手工业名镇佛山吧，那儿，是岭南文化的发源地；
还从陕北那一片厚重的黄土高原吧，那儿，有丰厚的历史文化积淀。

蔚县彩色剪纸，刻出一纸多彩图案

蔚县地处河北省与山西省的交界，是中国文联和中国民间文艺家协会命名的“中国剪纸艺术之乡”。

蔚县剪纸究竟起源于何时已无从考究，一般的说法是始于清朝道光年间（1821—1850），迄今已有150多年的历史。关于它的起源，民间传说甚多。据说很早以前，蔚县一个姓王的先生和一个姓张的道士常用剪子和刀子剪刻彩纸，后来二人合作经营剪纸作坊，一个刻纸，一个染色，配合默契，逐渐创造出手工精巧、绚丽多姿的蔚县剪纸。

蔚县剪纸的制作工艺在中国众多剪纸中独树一帜，点彩染色是其一大艺术特色。中国剪纸绝大部分是用红或其他单色纸剪成，独蔚县剪纸是彩色剪纸。这种剪纸