

荆风楚韵 ——湖北民间手工艺研究

The Charm of Folk Customs in the Place of Jing and Chu
— The Research of Folk Arts and Crafts in Hubei Province

陈日红 著

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

荆风楚韵 ——湖北民间手工艺研究

The Charm of Folk Customs in the Place of Jing and Chu
— The Research of Folk Arts and Crafts in Hubei Province

陈日红 著

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

荆风楚韵：湖北民间手工艺研究 / 陈日红著 . —
北京：文化艺术出版社，2015.6
ISBN 978 - 7 - 5039 - 6003 - 1

I . ①荆 … II . ①陈 … III . ①民间工艺 —
— 研究 — 湖北省 IV . ① J528

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第112323号

荆风楚韵 —— 湖北民间手工艺研究

著 者 陈日红
责任编辑 齐大任
装帧设计 马夕雯
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条 52 号 (100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷
开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印 张 34.75
字 数 300 千字 图 450 幅
书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 6003 - 1
定 价 68.00 元

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

序

2012年9月，日红作为教育部高校青年骨干教师国内访问学者来到东南大学，随我研修民俗艺术学。此前，他一直致力于民间美术、民间手工艺和非物质文化遗产的研究和保护工作，并取得了一些成绩。作为一个青年学者，能在民俗艺术的天地里甘于寂寞，苦苦求索，非常难得。

访学期间，日红一边随我研习民俗艺术学的相关课程，一边修改刚获得立项的国家社科基金后期资助项目《荆风楚韵——湖北民间手工艺研究》的书稿。访学结束一年之后，日红再次来到南京，终于带来了他厚厚的书稿。

传统意义上的“手艺”属典型的下层文化现象，其技艺与成果是民间生活需要的反映，也构成了地域与民族生活传统的重要方面。“手艺”内涵广泛，成果多样，涉及精神审美和生活实用的众多领域，与我们的生存、发展息息相关，正如钟敬文先生所说：“没有一个活着的人能脱离风俗习惯而生存，也没有一个人能够完全不与民间美术（例如种种工艺美术品）发生关系。”日红的《荆风楚韵——湖北民间手工艺研究》正是从民俗艺术学的角度切入，来研究荆楚大地上的各种手工艺，不仅梳理了荆楚手工艺的传承源流，更阐述了与衣、食、住、行、用、娱、祭等密切相关的近40项民间工艺的历史源流、技艺特色和传承现状，其视野广阔，面广量大，工作精细，其研究透过种种手艺展现了荆楚的地域文化特色。

“手艺”体现着人们的艺术观念和审美情感，其造型与装饰图案也多表达着人们的信仰追求和生活憧憬，作为传统的下层艺术大多可归属于民俗艺术的范畴。所谓“民俗艺术”，系指依存于民俗生活的各种艺术形态，作为传承性的下层艺术现象，它又指民间艺术中融入传统风俗的部分。“民俗艺术”往往作为民俗传统的象征符号和民俗生活化的原生艺术，在岁时节令、人生礼仪、民间信仰、社会交际、衣食住行、消遣娱乐等方面广泛应用。

我们只要翻阅日红的这本《荆风楚韵》，就不难发现其用功之勤和毅力之坚。俗云“十年磨一剑”，这本书却花了他12年的精力！在这12年中，其足迹遍布湖北全境。拿石雕来说，为采集资料他奔波于鄂东鄂西的数个县市；再拿糖塑艺术来说，为获得可资比较的第一手资料，他不仅到了湖北天门、江苏丰县，甚至还到了四川成都、福建霞浦等地寻访艺人，做了具体的实地调研。

手艺作为民俗艺术的具体体现，是非物质文化遗产的重要组成部分，也是民族文化精神的基因和标志。可以毫不夸张地说，《荆风楚韵》正体现了荆楚大地上的艺术基因和文化标志。

是为序。

中央文史研究馆馆员
长江文化促进会会长
中国民间文艺家协会顾问
东南大学艺术学院教授、博士生导师

陶风安

2015年4月 于金陵春晓书屋

目 录

绪 论

第一节	关于手工艺和手艺人	4
第二节	荆楚手工艺源流	16
第三节	荆楚手工艺人和研究学者	42
第四节	荆楚手工艺的美学特征	49
第五节	本书研究的视野	56

第一章 衣

第一节	弹棉花	63
第二节	手织布	71
第三节	印花布	81
第四节	西兰卡普	95
第五节	雕花剪纸	106
第六节	刺绣	121

第七节	挑花	134
第八节	布贴	145

第二章 食

第一节	糖人	157
第二节	月饼	171
第三节	印子粑	181
第四节	砖茶	190

第三章 住

第一节	民居	203
第二节	木雕	218
第三节	石雕	231
第四节	砖雕	245
第五节	年画	256

第四章 行

第一节 油纸伞	273
第二节 木屐	282
第三节 鸡公车	291
第四节 轿子	300
第五节 木船	308

第五章 用

第一节 抄纸	321
第二节 香包	330
第三节 扇子	340
第四节 膏雕	350
第五节 陶器	357
第六节 竹器	375
第七节 漆器	385
第八节 椅子	397

第六章 娱

第一节 玩具	407
第二节 皮影	417
第三节 高龙	428
第四节 凤凰灯	437

第七章 祭

第一节 纸扎	449
第二节 鬼神画	463
第三节 雉面具	472
第四节 墓碑石刻	482

余 论	491
图版目录	496
参考文献	524
后 记	532

绪 论

手艺既是人类对双手灵巧度的极限挑战，也是人类对时间的尊重和敬畏。

“在人类所有的职业中，工艺是一门最古老、最正直的手艺。”^① 法国启蒙哲学家卢梭 (J.J.Rousseau) 在《爱弥儿——论教育》中的一句话道出了手工艺的真正价值和地位。高尔基在《论艺术》中指出手工艺是艺术的源头，将手工艺提到了前所未有的高度：“艺术的奠基者，是陶器匠、铁匠和金匠、纺织工、石匠、木匠、骨刻匠、画师、裁缝。总之，是手工艺者。他们艺术地制成的东西，不仅使我们心旷神怡，而且充实了博物馆。”在源远流长的人类文明中，有很大一部分都是靠手工艺人的作品为载体来承续的，他们的指纹印满了这条文明之路，至今人们仍可感受其手的温度。这些历经岁月沧桑而进入博物馆的手工艺作品是人类文明的物化载体。绵延数千年的手工艺，为农耕时代人们的物质生活提供了诸多便捷和享受。手工艺人以自己精湛的手艺将竹、木、柳、藤、草、棉、革、漆、土、陶、瓷、金、银、铜、铁、锡等原材料，通过雕、镂、刻、削、染、缝、绘、髹、铸、琢、磨等工艺，做成精致巧妙的手工艺品，满足人们的生活所需，寄托人们的憧憬愿望。民俗生活中的各种器物用具在他们的一双双巧手中制作完成，一件件作品都留有人的体温，并充盈着物的灵性。

^① [法]卢梭著，李平沤译：《爱弥儿——论教育》(上)，北京，商务印书馆，1996年，第1版，第262页。

第一节 关于手工艺和手艺人

所谓“手艺”，即手工业者所掌握的技艺。具有较高技艺性和艺术性的手工业则被称为“手工艺”，其实都是通过“巧心劳手以成器物”^①。在特定场合下，“手艺”被视为“手工艺”的简称。从词源学上讲，“手工艺”源于“工艺”一词。“工艺”为合成词，“工”即“细致、精巧”，“艺”即“技艺、技能”，合起来则为“细致精巧的技艺”。“工艺”作为词组最早出现在唐代，唐代封演的《封氏闻见记》卷五“图画”云：“凡此数公，皆负当时才名，而兼擅工艺。”^②这里的“工艺”是指擅长绘画，尚未成为一个专有名词。至五代两宋，“工艺”才成为与手工艺相关的专有名词。据欧阳修所纂《新唐书》卷一百“阎立德”云：“父毗，为隋殿内少监，本以工艺进，故立德与弟立本皆机巧有思。”^③到元代，“工艺”指代手工艺品类，已基本接近现代含义。《王祯农书》之“农器图谱集之十八纬车”曰：“孙德施赋云：‘惟工艺之多门，伟英丽乎创形。’”^④不过，在后来不同时代又演绎出不同内涵。如晚晴时期以工艺指代工业，为“实业救国”，社会上出现了各种官办、商办的工艺局、工艺学堂和工艺传习所等，张之洞主政湖北时认为旧时“工艺一切尤多拘守旧习，不能用新法制造，以致利权外溢，民生益困，亟应创设农务、工艺各学堂，采用西法，实力讲求，以开风气而广利源”^⑤。故于清光绪二十四年（1898）创办湖北工艺学堂，开设汽机、车床、翻砂、绘图、木作、打铁、打铜、玻璃、蜡烛、香水（肥皂）十门工艺。民国时期的“工艺”类似于《辞海》所作的定义，即“将原材料或半成品加工成产品

① 李学勤：《春秋公羊传注疏》，北京，北京大学出版社，1999年，第1版，第369页。

② (唐)封演撰,赵贞信校注:《封氏闻见记校注》，北京，中华书局，2005年，第1版，第46页。

③ 许嘉璐、曾枣庄：《二十四史全译·新唐书》，上海，汉语大辞典出版社，2004年，第1版，第2597页。

④ (元)王祯著,王毓瑚校:《王祯农书》，北京，农业出版社，1981年，第1版，第405页。

⑤ 何明昌等:《张之洞与武汉科技大学》《武汉科技大学学报》(社会科学版)2004年第3期。

的工作、方法、技术等”。如许衍灼在我国第一部工艺史《中国工艺沿革史略》(1917)中认为：工艺即“百工技艺”，其所指工艺范围甚广，涵盖民生日用，有饮食类工艺、服饰工艺、化学工艺、土木及器械工艺、杂项工艺，甚至包括电气、煤气及自来水、金属采炼、石灰等特别工艺。^①而傅抱石则在《基本图案学》(1936)中认为：“工艺兼备工业与艺术二者，一面观之，所谓工艺，乃指结合实用与美之非常广范围之作业。即工艺之中，有近于工业者，亦有与此反对，而近于艺术者。”^②

不过，“手工艺”作为专有名词，同“装饰艺术”、“意匠”、“美术工艺”等词一样，大约出现于20世纪初期，属于西方舶来词汇。^③19世纪中下叶欧洲在工业化革命快速发展的情况下，曾兴起过广泛的“艺术与手工艺运动”。20世纪初，中国留学生将“手工艺”概念带回国内。《辞海》对“手工艺”的解释为“指具有高度技巧性、艺术性的手工”；《中国民间美术辞典》则认为手工艺是“手工业中技艺性和艺术性较高的一部分。广义地说，民间美术中的工艺美术，也属于手工艺的范畴”^④。这两种解释所指趋同，即强调“手工”，且具有技巧性和艺术性。英国手工艺学会(Craft Council Of England)将手工艺定义为：“一种手工制作和材料感知的行为，是对多种实践性知识的获得，这些实践性知识来自触觉本能，基于技术同时也具有审美性。”^⑤我国著名民艺学家徐艺乙先生对手工艺的解释则更为宽泛，他是针对传统手工艺来讲的，认为：“传统手工艺，主要是指在前工业时期以手工作业的方式对某种材料(或多种材料)施以某种手段(或多种手段)使之改变形态的过程及其结果。”^⑥他这种解释着眼于手工、材料、形态，不再强调技巧性和艺术性，而侧重于手工艺的广泛性。俗话说：“熟能生巧”，技艺一旦纯熟就会变巧，其艺术性自然而来。正如美国著名人类学家弗朗兹·博厄斯在《原始艺术》一书中所说的：“无论哪一种工艺，其技

① 许衍灼：《中国工艺沿革史略》，上海，商务印书馆，1917年。

② 傅抱石编译：《基本图案学》，北京，商务印书馆，1936年，第1版，第6~7页。

③ 杭间：《设计道，中国设计的基本问题》，重庆，重庆大学出版社，2009年，第1版，第74页。

④ 张道一：《中国民间美术辞典》，南京，江苏美术出版社，2001年，第1版，第6页。

⑤ 曾瑜：《家庭手工艺的价值和意义》，《中国美术教育》2005年第4期。

⑥ 徐艺乙：《中国历史文化中的传统手工艺》，《江苏社会科学》2011年第5期。

术和艺术的发展均存在着紧密的联系，技术达到一定的程度后，装饰艺术就随之而发展。艺术品的产生与技术的发展是分不开的，人们精通了某种技术以后即可以成为艺术家。”^①而德国哲学家康德则认为手工艺与艺术还是有很大区别的，即手工艺是“雇用的艺术”（而艺术是“自由的”），它“作为劳动，即作为对于自己是困苦而不愉快的，只是由于它的结果（例如工资）吸引着，因而能够是被逼迫负担的”^②。以手工制作为基础的手工艺是人类漫长农耕时代自给自足的自然经济下的产物，与农耕文明共兴衰，“在人类所有一切可以谋生的职业中，最能使人接近自然状态的职业是手工劳动。”^③贯穿于人类农耕文明的手工艺不仅是一种造物方式和职业，在某种意义上说也是一种文化形态。“所谓手工艺是指手艺人凭借个体经验完全以手工劳动进行的或以手工劳动为主，辅助以简单机械工具，按照美的规律进行的造物行为、造物方式和造物过程。手工艺不仅是一种特殊的手工造物方式，而且还是一种特殊的文化形态，具有独特的文化特性。”^④

清华大学美术学院教授、著名陶艺家杨永善先生认为：“手工艺是一种比较特殊的文化形态，既是一种技术，又是一种艺术，过去称其为工艺美术。”确实，“工艺美术”一词可追溯到蔡元培写于1920年的《美术的起源》一文：“美术有狭义的，广义的。狭义的，是专指建筑、造像（雕刻）、图画与工艺美术（包括装饰品等）等。”随后，柳林在《提倡工艺美术与提倡国货》一文中指出：“工艺美术即日常生活用品而经美术设计制造之技术，此种技术的结果世人称为工艺美术品或美术工艺品以与寻常又简易粗笨的工艺制品相对立。”^⑤1934年创刊的《美术生活》创刊号上刊登了张德荣的《工艺美术与人生之关系》，文章指出：“工艺美术在中国是一个新名词，其实并非一种新的事业，已有数千年的历史。”“所谓工艺美术，是即实用

① 转引自左汉中：《中国民间美术造型》，长沙，湖南美术出版社，1998年，第1版，第56页。

② [德]康德：《判断力批判》，载《西方文论选》，上海，上海译文出版社，1979年，第1版，第565页。

③ [法]卢梭著，李平沤译：《爱弥儿·论教育》（上），北京，商务印书馆，1996年，第1版，第262页。

④ 赵屹：《“手工艺”概念辨析》，《南京艺术学院学报·美术与设计版》2012年第3期。

⑤ 转引自祝帅：《中国现代设计教育思想的文化审视》，《设计艺术》2003年第2期。

美术。换言之，凡于日常生活用具之制造上加以美术之设计者，即得谓之“工艺美术。”“工艺美术，本来是建筑在人生所必需与人生所最适用的基础上面。所以凡属人生日常所用之工具，皆为工艺美术之对象。”^①20世纪50年代，随着我国社会主义手工业改造的完成，“工艺美术”成为指代“手工艺”的专业用语。1957年，“全国工艺美术艺人代表大会”召开，中央手工业管理局局长白如冰在讲话中指出“我国的工艺美术已经有几千年历史”。一般，国际上通行的称谓亦为“手工艺”。^②手工艺以手工方式来制作日用器物，从服务对象上来说，可分为宫廷手工艺和民间手工艺。所谓“民间”，是相对于宫廷的上层和主流而言的，包含有民众、乡土和通俗之意。民间手工艺按照就地取材的原则以手工制作，服务于人们的生产生活、衣食住行、人生礼仪、信仰禁忌和审美娱乐等民俗生活。20世纪80年代末，有学者主张借鉴从日本传过来的“民艺”概念，以取代“民间美术”、“民间工艺美术”的说法，意在增强其文化和生活内涵，强化其社会学意义，强调以社会学、民俗学、艺术学和美学等多元视野来看待民间美术和民间工艺，将其作为一种文化形态、社会形态和生活形态来进行研究，拓展以前只停留在审美上的局限。不过，直到现在“民艺”的概念尚未完全推广开来，形成多个称谓并存的局面，而“手工艺”之称似乎有更广泛的空间。

从广义角度上说，自人类学会制造和使用工具，便开始有了手工艺的滥觞。以“石器”为始，由此发轫。有人说，人类的文明史，首先就是制造和使用工具的历史。“制造工具的行为打开了动物快感向人类美感转化的一系列过程的闸门，特别是对造型艺术来说，工具堪称为一切造型艺术的鼻祖，它蕴涵着造型艺术的基本胚芽。”^③在某种程度上说，人类文明史有很大一部分是由手工艺的物化形态来承载和延续的。从狭义上来讲，人

① 转引自李砚祖：《艺术设计概论》，武汉，湖北美术出版社，2002年，第1版，第4页。

② 1964年，联合国成立“世界手工艺理事会（World Crafts Council）”，旨在保护和提高手工艺作为世界文化重要组成部分的地位，提高手工艺品的价值，鼓励和促进世界各国手工艺者之间扩大交流，扩大影响力。1976年，中国观察员小组参加了在墨西哥举行的第7届世界手工艺大会。2008年，中国承办世界手工艺大会暨第16届世界手工艺理事会。

③ 刘晓纯：《从动物快感到人的美感》，济南，山东文艺出版社，1986年，第1版，第122~123页。