

Be in Hand

心手合一

我的手工地毯情结

My handmade carpet complex

著 孙铮

Sun ZHeng

河北出版传媒集团

河北美术出版社

Be in Hand

心手合一

我的手工地毯情结

My handmade carpet complex

著 孙铮

Sun ZHeng

河北出版传媒集团

河北美术出版社

策 划：潘海波

责任编辑：杨 硕

装帧设计：臧全坤

图书在版编目 (CIP) 数据

心手合一：我的手工地毯情节 / 孙铮著. -- 石家

庄：河北美术出版社，2015.8

ISBN 978-7-5310-6729-0

I. ①心… II. ①孙… III. ①地毯-手工编织 IV.

① TS935.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 203137 号

心手合一 —— 我的手工地毯情结

孙铮 著

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社

发行：河北美术出版社

地址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮编：050071

电话：0311-87060677

网址：www.hebms.com

制版：石家庄市红太阳制版有限公司

印刷：石家庄宝丽彩色印刷有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：10

印数：1000

版次：2016 年 11 月第 1 版

印次：2016 年 11 月第 1 次印刷

定价：220.00 元



河北美术出版社



淘宝商城



官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

做为中国手工地毯艺术的守护者

三十多年了

我一直

用现代艺术表现形式延续着它的生命

	目 录		
	Contents		
001	总 序	008	第一章 地毯文化的传承
	General Preface		Chapter I Carpet Inheritance
003	推荐序	009	论毯说道
	Recommendation Preface		The Story of Carpet
005	前 言	021	大型艺术挂毯《路》
	Introduction		<The road> artistic tapestry
		023	我的手工地毯情结
			The Story of Carpet
		027	早期地毯作品
			The early carpet works
		037	第二章 创新·传承
			Chapter II , Innovation ·
			Passing on
			 / 中国风系列作品
			Chinese Style series
		039	《五行》
			The five elements
		043	《镜花》
			Design pattern of mirrors with gold
			and silver flushing-exposure
		049	《磁州艺苑》
			Design pattern of cizhou kiln
		053	《年画》
			Wuqiang New Year paintings
		057	《窗花》
			The paper-cut
		061	《青花》
			Design pattern of blue and white
			porcelain
		067	《扎燕》
			Design pattern of the thin sand
			swallow kite

075	《中国印》
	Chinese seal
079	《镜花》
	The new bronze mirror
083	《八法宋》
	Chinese Eight Laws SONG
084	《皇朝盛世》
	Chinese Dynasty Prosperity
085	《叶子戏》
	Chinese ancient card game
086	《清风》
	Chinese Breeze
087	《戏子影》
	Shadow of actor
088	《百姓》
	Chinese ordinary people
089	《年味》
	Chinese Spring Festival' s atmosphere
090	《青雅》
	Chinese Green Elegance
	 / 与艺术家合作作品
	Cooperation works
092	传统手工技艺的守望者
	Defender of traditional workmanship
093	《幸福着生长》南方作品
	<As the happiness and growth> Nanfang works
095	《兰亭序》谷守刚作品
	<The oracle >GuShouGang works
097	《梦蝶》周淑英作品
	<Butterfly>Zhou Shuying works

100	第三章 雅文地毯
	Chapter III The Wenya carpet
101	有限的空间 无限的天地
	Limited Space & Infinite Universe
103	现代系列在作品
	Works of Modern Series
107	我和雅文地毯
	I and Artweaver Carpet
110	第四章 学术与交流
	Chapter IV academic exchanges
111	德国的前沿观察报道
	Frontier observation of Germen
119	美国市场考察报道
	Market exploration of USA
124	第五章 地毯未来方向
	Chapter V Future carpet direction
125	当代酒店地毯设计
	Carpet design of hotel
129	地毯与陈设
	Carpet and Furnishing 地毯在现代家居陈设中的价值 The value of Carpet in modern home furnishing
133	后记
	Postscript

我喜欢他做事的“执着”

工艺美术行业是给那些能“耐得住寂寞”的人提供的天地，在那里有精益求精的雕琢，任劳任怨的苦苦求索；有悲喜交集，有感慨万端，这种生存状态被誉为“工匠精神”。正是凭借着这种精神的支撑，让一代又一代的工匠饱经“苦尽甘来”的滋味，一次又一次地获得重生。我们始终坚信工艺美术的兴旺与国家民族的兴旺是紧密联系在一起的。这也成为我们这些人挥之不去的情结，也让无数的能工巧匠、工艺美术行业的从业者们为之奋斗一生。孙铮先生就是其中的一位。

手工地毯，在二十年前是河北省主要创汇的行业，仅衡水地区就有十几家生产的企业，后来纷纷倒闭，逐渐消失了。我听说他还在一直坚持着做地毯设计，对此心生几分敬佩。

我和孙铮真正的交往并不是太多，但是给我留下了非常好的印象。

2008年11月我被邀请参加了在杭州举办的“第九届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会”，在这次会议上我被孙铮邀请到了他的展位，参观他设计的地毯作品。我记得一块是以蔚县剪纸为题材，一块是以邯郸磁州窑为题材，整体设计观念和表现手法完全颠覆了传统地毯图案给我的印象，更具有当代艺术的特质，给人一种全新的地毯设计概念。正是这一次留下深刻的印象，为后来共同合作建设石家庄“河北习三内画博物馆”奠定了基础。

2009年年初，我们正在筹备着博物馆的建设。董晶老师向我推荐孙铮来担任整体室内环境设计，说他是学工艺美术专业出身的，既做地毯设计又做室内设计，

是个“双料”人选。这样我们便有了合作的机会。我们谈的很默契。他是一位简单、真实、专业而执着的人。真实就是实实在在地做事情，这是工艺美术人的做事风格；再就是他那种“执着”做事的劲。他不同于其他的室内设计师，上来便谈论所谓的风格和如何装饰，而是从深入了解鼻烟壶的历史沿革和文化艺术价值入手的，他多次到“衡水习三内画艺术馆”参观学习，同我们共同探讨整体设计定位；探讨用什么样的展陈方式和方法把鼻烟壶的历史和内画壶的艺术价值传递给受众，提升传统工艺美术价值，这让我很受感动。

品味孙铮的作品至少可以感受到几点：一、对待传统工艺美术品应将传承与创新相结合，让传统手工艺向当代艺术品靠近。二、应该注重提升传统工艺品的附加价值，让它们步入艺术殿堂而成为收藏品。三、走属于自己的创作道路，由此形成个性化特征，也就是要有品牌意识和经营理念。

我相信随着中华民族文化的复兴，工艺美术的春天一定会到来。

我期待着孙铮先生能创作出更多更好的作品，成为传统地毯技艺的“守护者”，并从他身上找回那份可贵的“60后”的执着——只要肯干就能成功！

中国工艺美术大师 / 冀派内画艺术创始人

王習三

多面孙铮

若干年前我曾看过一部电视剧《围城》，作者是钱钟书，据说他只写过一部小说，便成了作家。实际上他是著名的文学研究家、翻译家；达·芬奇是个画家、雕塑家、建筑设计家、发明家；陈逸飞是个画家，还导演过电影。既然成了家，在某个行当中就已经不再是票友，而是有所建树的人。孙铮就是一个多面的人，在工艺美术、教学等领域所取得的成就堪称为家了。他设计的手工地毯，既继承传统，又大胆力求创新，时而汉唐遗风，时而当代来袭；时而飘出异域风情；时而剪纸、青花跃然地上，单凭此技获得了省一级工艺美术大师称号。出入公共场所，又有人称他“孙工”，站在公众性讲台上人们称他为“孙先生”。作为“五月联盟”（设计联盟）的盟主，凭借他独有的设计思想，在室内设计同行中早已声名远扬。在河北大学，学生们便自然地称呼他“孙老师”。仅凭河大的外聘教授，硕导，真切地上课，就知这一叫法并非盗用虚名，况且，这已是几年前开始的事了。如果说绘画、设计、讲课属于同一科目倒情有可原。他每年都要去国外参加地毯交易会，在使用英语与外国佬谈起了生意（据说每年的不是个小数目），就俨然是一个标准的“商人”了。听说前不久中央电视台书画频道给他拍了专题片，真不知道是从哪方面介绍他的。

我印象中孙铮的行踪总是在“路上”。在不算多的通话中，有时在国内某个城市，有时在国外，有时在公司，有时在常人非休息时间他却在睡着觉。无论何时与他相见，一亮相，总是挑动气氛，无忧无虑，直抒己见。

直面孙铮，对他取得的成就还有些“羡慕嫉妒恨”，可每当在外界谈到他，我还是对他的业绩引以为傲，振振有词，赞赏有加。现在的孙铮，早已不为金钱所愁，不为生计而忧，只是以一颗平常心，踏踏实实地干自己喜欢做的事。

在不知不觉中孙铮成了杂家。用句禅语，立处为真。

河北工艺美术学院院长

孙振杰

我热爱民间艺术，三十多年了，我一直从事民间艺术的研究，甘愿做一名民艺的守护者。

自1986年之后，我曾两次到邯郸磁州窑，对磁州窑装饰艺术的风格、装饰特征以及装饰纹样做了大量系统的采集和整理工作，为我在1994年创作北京人民大会堂河北厅迎宾地毯提供珍贵素材。从此我便开始就如何将民间艺术与现代艺术相融合展开了一系列命题性创作，也成为我现在倡导“民艺重生”课题的初始。

民间艺术如何融入时代，如何进入都市人的视野并融入现代生活，这就是民艺衍生的特征和意义，文化衍生品就是我们今天所说的文化创意产业，其竞争核心就是创造力。从原型挖掘到衍生品创造其过程，足以体现艺术家和设计师的聪明才智和文化素养，所延展出来的内容、形式以及解决课题的方式、方法，除了艺术本身原创性之外，其技术条件则体现在如何与产业实现对接。说到产业制造，自然涉及诸多的要素，其中，衍生品设计定位、成本核算、市场策划与推广、资本运营等一系列问题，必然连接到各个产业环节，因此这种由创造到制作的过程，不是艺术家、设计师一个人能完成的工作，在其背后应该有一个强大的团队作为保障，需要调集各种资源，统筹到产品生成的各个环节。

2001年我成为石家庄雅文贸易有限公司股东，并负责产品研发和产品创意工作。这之后的10年间，我将《中国风系列》做为主题，开始了民间艺术题材系列作品的创作和课题性的设计与研发，并尝试通过传统手工技艺对应民间艺术题材的表现尝试多种可能性。但有两点很重要，一是，对创作原型要有深刻的解读并作出市场定位及受众人群的需求，从而找到精准的市场。二是，从原型中提取最具特征的元素，与衍生品材料、材质、工艺表现等实现最佳的结合，两者形成互为补充的条件，进而提升衍品的艺术价值。以磁州窑为题材的地毯衍生创作为例，将磁州窑刻划装饰工艺的单纯、粗犷的“刚”性与地毯手工编织起绒的“柔”性，如何共生并衍生出新的形态，创造新的视觉传达体验是最关键的。其次磁州窑装饰纹样是依附于器物不同形态的装饰，而地毯是平

面的、二维的，并以8米×16米的尺幅展开。这种由立体转向平面形态的转变，其构成要素又被分成若干个层次：首先，设计采用适合纹样构成格式，其难点不是构成本身，而是如何丰富各个单元纹样细部的表现。在作品表现手法上采用了整体为单色平铺，局部则通过纹样的层次巧妙地采用了中国画晕色的手法，在晕色中又采取了冷暖色正晕和碰晕技巧，这从情理表达上让人联想到陶瓷窑变的艺术特征而耐人寻味。这样由源于原型到高于原型的艺术升华，赋予了衍生品新的生命。这就是我提出的“民艺重生”的初衷。

这一实践让我体会到民间艺人和现代艺术家、设计师联姻才能赋予民艺新的生命，这种生命的诞生蕴藏着无限快乐，其过程让你在不断的惊喜中自身获得重生。整个创造过程又像是一种游戏，让我们寻求各种可能性。正像毕加索看到中国民间艺术时惊叹道：真正的现代艺术就隐藏在中国民间艺术中。

经过长期的实践，我从对民间技艺的守护再到“民艺重生”课题的提出，这是我作为工艺美术家和民艺研究学者所承担的历史使命。

民艺重生不是简单地将民间艺术就地保护和扩大复制规模。这种生态原型在地性必定限制了它内在生命力的外延。也就是说民间艺术应该给它足够的发展空间，同现代人的审美、生活方式相联系才能充分表达自身价值。民艺重生在现阶段具有实验性特征，需要足够的孵化期，它可能不以生产为目的，因此可能是一种纯粹的概念性的实验，这种试图由“俗”到“雅”可视为理念的表达；我们可以妄想将“形而下”的原土艺术提高到“形而上”的高雅艺术。这至少可以把我们带入到理想化的状态。

我们迎来了复兴民族文化的时代，对民间艺术的传承与创新的“坚守”一定是建立在独立自信的基础上。守护着民间艺术那份淳朴厚重的味道，守护着民间艺术特有的乡土文化，体味着那份浓浓的乡愁。它给我们的是心灵的慰藉，心念着那份对故土的眷顾，投身于我最想、最爱做的这件事情中。

手工地毯技艺的守护者

孙继平

第一章

地毯文化的传承

Chapter 1 Carpet Inheritance

论毯说道

一、“论毯说道”包含了几个层面的含义：

1. 论“毯”——地毯是个什么物件

厚实有毛绒的织品称之为毯，包括线毯、地毯、挂毯、毛毯、绒毯等。本文着重说地毯。

地毯是人类社会早期的手工艺品之一，代表着人类文明，它承载了民族、民俗、民间艺术留给我们文化的记忆。

地毯初始状态是“席地而坐”，是一种生活方式。

手工地毯最初是作为游牧民族制作并用来抵御寒冷冬天的生活必需品，一门手工艺术也由此产生。通常生活在沙漠地区的游牧民族，常会编织那些密度高。毯面薄，同时便于携带与运输的地毯；生活在石头和泥瓦房的农耕民族所编织的地毯，有一定的密度，厚且耐用；而那些生活在宫殿中，睡在大理石床上的王公贵族们，则使用生产在城市作坊，色泽丰富，编织精密的地毯。亚洲的历史也可以说是帝国兴衰与民族迁移的历史，帝国的演变促进了东西方文化与技术的交流。在各种频繁贸易往来的刺激下，古丝绸之路发展成为东方手织地毯生产和交易的枢纽地带。

说到地毯人们便会想到波斯地毯和中国传统地毯。

伊朗地毯

据称已经有超过2500年的历史了。

波斯手工地毯的制作工艺十分繁复，最显著的特点在于其地毯编织的道数和密度，品级最好的波斯地毯每平方厘米之间甚至能够编织出上百个“波斯结”，一平方米需要编织上万个结。打结密度与图案密度是对应的。密度越大，图案越精细，色彩越丰富。

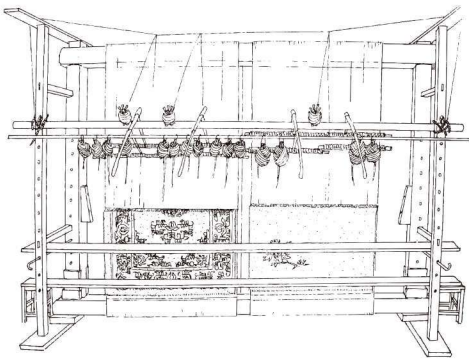
老工匠们说：织毯最好的年龄在15到25岁，因此一块精美的地毯是用美妙的青春编织着美好的梦想，其价值无法用金钱衡量。

央视13频道报道——探访伊朗手工地毯展，一块2X3m的地毯，两个工人用了14年织成，价值600万美元。（图片来源于网络）



中国地毯
地毯是传统手工艺品之一。
中国地毯据史料记载已有两千多年的历史。
唐代诗人白居易在《红线毯》诗中有：

红线毯，择茧缫丝清水煮，拣丝练线红蓝染；
染为红线红于蓝，织作披香殿上毯。
披香殿广十丈余，红线织成可殿铺；
彩丝茸茸香拂拂，线软花虚不胜物；
美人踏上歌舞来，罗袜绣鞋随步没。



2. 说“道”——地毯有哪些说道

（1）元明清时期，地毯由西域传入内地成为皇家御用品并由造办处御制生产。自元代开始定都北京至清初，西域文化、佛教文化、汉文化在此交融，经过几代地毯艺人努力，织做技艺得到了传承，图样章法在“老宁夏式样”基础上最终形成了“北京式”地毯式样。

“北京式”地毯图样讲求“格律体”的章法布局，构图严谨、端庄、周正，俗称“四菜一汤”。

（2）“道”也有“道数”的概念。“道数”是分辨地毯内在品质、图案花纹精美度和艺术价值高低的重要因素和依据。“道数”是指手工打结地毯在一平方英尺内有多少根经线，在经线上打多少个结扣。

波斯地毯结扣有“波斯扣”和“土耳其扣”。

中国地毯结扣有“8字扣”。

以300道为例，需要在棉经线上打绒毛结扣22500个。

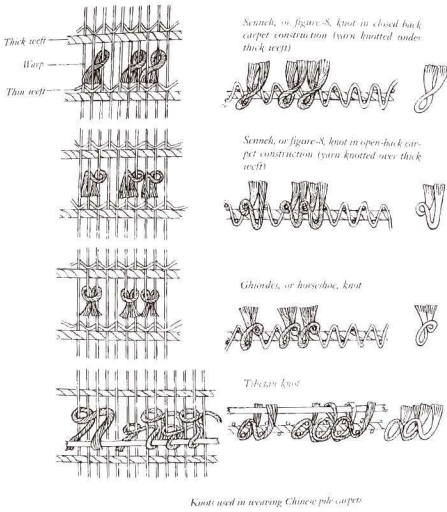
一个“扣”意味着一个手工打结的动作不断重复，在这其间还要依据花色变换纱线，这便是地毯织造过程中最精华的织毯工艺。

特别是“套皮”织花难度更大，例如纳因地毯。

（3）如何分辨手工地毯

手工地毯绒头有明显的方向感，其次毯背经纬不均匀有纱线结，再者可以用手抖动毯体呈现波纹状。

地毯编织了我们太多的故事，中国手工地毯的兴衰、个人与地毯的情结、当下“找回记忆”“留住手艺”的文化觉醒，体现了“道法自然”的哲理。



Knots used in weaving Chinese pile carpets

二、世界地毯品类及特点

以材料划分，一是天然材料毛、丝、麻、草，二是人造材料尼龙、丙纶。

以工艺划分，主要是手工编织和机器编织两类；

以编织构造划分，主要是簇绒、圈绒两类。

使用天然材料采取手工编织技巧制作的地毯，具有较高的艺术价值。如中国地毯、波斯地毯是典型的代表，属于高档类地毯。

使用人造材料并采用机器编织工艺制作的地毯，具有较高的实用价值。目前生产的人造机织地毯多是涤纶、腈纶、丙纶的加长丝或短纤维织成的地毯。

1. 手工编织地毯

分布地区：手工打结及编织地毯主要分布在伊朗、土耳其、印巴、中国及北非的摩洛哥地区

品类及特点：

A. 波斯地毯

波斯地毯的品种是以产地命名的，主要产地是伊斯法罕、纳因、库姆、大不里士等。

伊斯法罕（ISFAHAN）

伊斯法罕市位于海拔1600米的伊朗高原，是一个历史悠久的文化古城。

伊斯法罕手织地毯在东西方就备受尊崇，17世纪，波斯国王阿巴斯迁都伊斯法罕城，使波斯地毯进入黄金时代。世界上最好的地毯均出自伊斯法罕，被使用在波斯王宫、欧洲皇室、教廷和贵族阶层，或铺在地上或像珍贵的油画一样被挂在墙上。

伊斯法罕地毯图案构成是由宝石般的中心葵、沙赫阿巴斯棕榈叶、卷曲的树叶、缠绕的藤蔓及花草构成主要图案，采用最好的科尔克羊毛，编织在真丝的经纬线上。

伊斯法罕地毯被认为是世界上最好的波斯地毯。

纳因（NAIN）

纳因市位于伊斯法罕市以东150公里，虽然它并不是最古老的地毯编织城市，却同样是高品质的地毯产地之一，它吸收了伊斯法罕的编织技巧，同时还融入了自身的编织特点。



波斯毯 伊斯法罕 (图片来源于网络)