

經典

◎呼志强／編著

中国手工艺源远流长，博大精深，蕴含着人类独特的文化记忆和民族情感，是中华文明的重要组成部分，手工技艺及制品体现了人们对美的理解和对美好生活的追求，蕴含着人的智慧与创造力。

文化

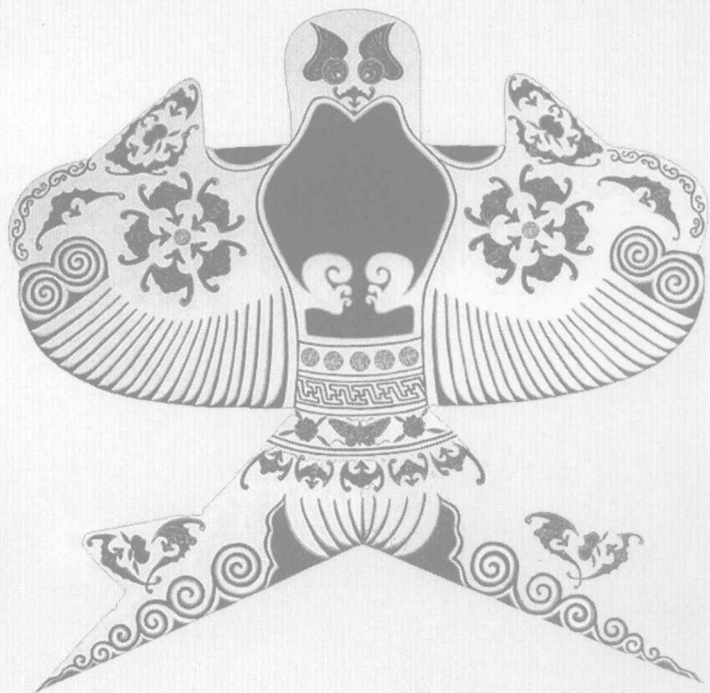

时事出版社

經典
經典文化系列

呼志强
编著

中国手工艺文化

图书在版编目 (CIP) 数据

中国手工艺文化/呼志强编著. —北京: 时事出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-80232-033-8

I. 中… II. 呼… III. 手工艺—工艺美术史—中国 IV. J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 156756 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 25.25 字数: 400 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 7 月第 2 次印刷

定价: 38.00 元

前言

手工艺的由来

手工艺是历史的产物，是中国劳动人民在长达数千年的生产和生活实践中创造出来的。据记载：早在数十万年前，当华夏民族的祖先从中华大地上站立起来，成为自然界的主人以后，为了生存和繁衍，他们曾对自己的生存环境进行了不懈的创造和再创造，即利用粗糙简单的工具对自然物进行加工改造。手工艺便是在不断地总结“获取”和“加工改造”经验的过程中产生的。手工艺最初的样式虽然单调，但对手艺人更有效地掌握对自然再创造却有利，通过有目的和有选择的造物改善，大大提高了我们祖先的生活质量和对美的追求。随着人们造物活动范围的扩大和对自然界认识的深入，大自然中的竹、木、柳、藤、草、棉、革、漆、土、玉、石、陶、瓷、金、银、铜、铁、锡等陆续成为生产、生活的原料，人们也创造了与这些材质相适应的雕、镂、刻、削、染、编、结、绞、缝、绘、髹、铸、琢、磨等丰富的、有系统规范的工艺。

手工艺的价值

在世界各地的原始文明中，唯有中国的文化历经数千年延续至今而从未中断。众多的人口、广袤的国土、丰饶的资源，加上我们中国人的勤勉和心灵手巧，使得中国的传统工艺丰富多彩、技艺精湛、影响深远。像刺绣、织染、编结、刻绘、雕塑、金工、漆艺等等，无不具有鲜明的民族特色，为世界所瞩目，堪称国之瑰宝。

一个显然的事实是，现今所有出土的人工制作的文物包括竹木、骨角、玉石、纤维、陶瓷、金银、铜铁等金属和非金属制品，全都是由传统手工艺制作的。由此可见，传统手工艺在我们中华民族的形成和发展中起过重大的历史作用。

因此，我国的手工艺绝非如有些人认为的早该退出历史舞台，进入博物馆和陈列室，而恰恰相反，许多手工艺至今仍在社会生产和生活中广为应用，例如人们所熟知的苗绣、蜀锦、玉雕、泥塑、草编、年画、面具等。有些是现代技术仍未能取代的，例如：金箔打造和装裱等。随着我国现代化建设的进行，人们物质生活和精神生活需求的增长，传统手工艺及其制品将越来越为公众所珍视和喜好，并已凸显其重大的文化价值、学术价值和经济价值。

人类不止，手工艺不息

手工艺，当其与“艺”字沾边时，就因人的理想、情感、观念的介入，而成为个人主观情志及人格的物化。此种人格物化的手工制品，从某种程度上讲，也就是艺术品。远古先辈们的彩陶、青铜器，就是此种手工产品兼艺术品的展现。

手工艺制作一般都是承传的结果，它凝聚着民族审美的精髓，是民族传统文化的结晶。在西方现、当代文化冲击下的中国文化，民族手工艺犹如混沌世界中的一方净土。它向我们昭示着传统的存在、民族的存在，并成为中国艺术走向当代的基础及国人与世界交流的媒介。

在当代人对机械、电脑和一切非人的因素愈来愈近时，我们的动手能力反而愈来愈弱，由此我们丧失了对世界自然物质的亲手触摸，削弱了对世界的真切感受。或许，在这个时候，手工及其手工艺产品对我们就有一番特殊的意义了。

手工艺的明天

21 世纪是个信息化的时代，科学技术和工业生产高速发展，社会面貌日新月异。在这里，传统手工艺往往被人们所忽视，并已出现了手工技艺力量青黄不接，甚至是“人亡艺绝”的危险。人们脑袋里认识的现代

化，只有“机械、自动”这些字眼，却不见中华传统文化的踪影。跟许多现代高新科技相比，工艺美术品的生产，是人改造自然、改造社会的体现，是要靠人的大脑去想、人的双手去做的。庆幸的是，1997年5月20日国务院颁布实行《中华人民共和国传统工艺美术保护条例》，同时北京、上海、江苏、浙江等地也都响应地制定地方法规和有效措施，初步取得了良好的成效。我们相信，在中华民族伟大复兴的历史进程中，作为民族优秀传统文化艺术遗产的传统手工艺，一定能够推陈出新，得到继承和发展，并能永葆青春！

前
言

序 言

手是人类身体上最有灵性的部分，农耕、盖房、制衣、做饭……这些都要靠双手来完成，尤其是在生产力不发达的中国古代。其实，手的劳动不但承担了人类的生存与发展，同时也蕴藏着人类对美好精神生活的追求。我们伟大的先人经过日积月累的探索、秉承精益求精的精神，创造并为我们后人留下了争奇斗艳、博大精深的手工艺文化。可以毫不夸张地说，没有一个民族的手工艺比得上中华民族的独具匠心，也没有一个国家的手工艺品比我国的更称得上是物华天宝。

在中国，制作手工艺品所需要的智慧和技术是要靠艺人们一代代传承积累的。这些经过千锤百炼的手工艺，在发展的过程中由于种种历史与文化的原因，其重要的绝技必须要以世袭或师徒方式单传。如果老一辈艺人没有找到合适的传人，那么他所掌握的这种技艺便会中断——可想而知，因此而消失的手工艺会有多少！我们今天仍有幸看到的这些令人惊叹、精美绝伦的手工艺品，警示着我们保护、继承、发扬中华民族的这些绝艺早已是刻不容缓的事情。

没有历史沉淀的国家是肤浅的，而有光辉历史、高度文明的国家不懂得继承和发扬自己的传统文化是可悲的。我们有了这些巧夺天工的手艺而不珍惜，却让它自生自灭在工业化进程的机器倾轧中，这对于每一个中国人来说，无疑是犯罪，因为是我们的漠不关心谋杀了这些传承悠久、美轮美奂的技艺。

手工艺是一棵根深叶茂的大树，是国之瑰宝，是伟大而温馨的文明遗产。作为中华文化的重要组成部分，手工艺体现了中国的人文精神。在今天以“手”为帜，书写新文明、新历史的今天，作者希望借此书，续接中

华文明，谱示、弘扬手工艺艺术，并发动每一位读者都行动起来去关心我们老祖宗传下来的这些冠绝全球的手艺，让它从冬天醒来，迎接自己的春天。

为了让更多的读者了解中国手工艺文化，了解中国和世界的经典文化，我们特地编撰了这套经典文化系列丛书，以飨读者。本书作为重要的组成部分，全方位展示了手工技艺中的刺绣、织染、雕塑、编结扎制、民间刻绘、陶瓷制作、漆艺、金属工艺、工艺画、传统工艺，选材精当，内容丰富。希望各位读者在阅读过程中，对本书提出宝贵的补充和修改意见，共同支持和协助我国手工艺文化的繁荣发展。

编者

2006年11月于北京香山

目 录

序言	(1)
----------	-----

第一章 刺绣

第一节 苏绣：用针如发细者为	(1)
第二节 湘绣：层次分明花样齐	(6)
第三节 苗绣：以针代笔传风情	(8)
第四节 粤绣：巧夺天工形神备	(10)
第五节 蜀绣：工坚技精誉天下	(12)
第六节 京绣：选料考究显贵气	(14)
第七节 绒绣：色调丰溢造型美	(16)
第八节 马尾绣：盘绕勾勒彩丝填	(19)
第九节 挑花：经纬分明古朴美	(21)
第十节 抽纱：手感柔软立体显	(23)
第十一节 堆绣：色鲜彩艳赛浮雕	(30)
第十二节 缂丝：丝缕之间寄衷情	(32)
第十三节 珠绣：高雅魅惑勾人眼	(37)

第二章 织染

第一节 土家织锦：粗犷古朴骨丰满	(40)
------------------	------

第二节	苏州宋锦：韵味古雅用途广	(44)
第三节	蜡染：独特“冰纹”出异彩	(45)
第四节	扎染：形色自然妙趣成	(49)
第五节	蓝印花布：不怕脏磨农家爱	(51)
第六节	蜀锦：图案华美锦之首	(56)
第七节	花毡：持家要物做工美	(59)
第八节	土印花布：色彩新奇图案精	(61)
第九节	地毯：亦饰亦暖用处广	(63)
第十节	花帽：光彩四溢好礼品	(66)
第十一节	卡垫：编织缜密弹性强	(69)
第十二节	氍毹：天边彩虹巧裁衣	(70)
第十三节	树皮布：坚韧耐用源自然	(74)
第十四节	香包：古韵新姿暗香来	(76)

第三章 雕塑

第一节	贝雕：天然色泽构图新	(79)
第二节	象牙雕：粉末飞舞灵性光	(82)
第三节	根雕：纹迹自然映天趣	(88)
第四节	微雕：方寸之间显绝艺	(91)
第五节	扬州玉雕：千琢万磨萃精华	(94)
第六节	叶雕：生命之叶传神韵	(95)
第七节	青田石雕：捏镂剔雕细琢剝	(96)
第八节	寿山石雕：鬼斧神工栩如生	(101)
第九节	角雕：顶上功夫巧匠刻	(104)
第十节	核雕：芥子能纳大世界	(106)
第十一节	椰雕：天然质朴工艺精	(108)
第十二节	桦树皮雕：精工细雕纹样丰	(111)
第十三节	玛瑙雕：晶莹剔透巧、俏、绝	(113)
第十四节	朱金漆木雕：刀法浑厚造型古	(115)
第十五节	黄杨木雕：纹理细密最佳材	(117)
第十六节	东阳木雕：气韵生动形神备	(119)
第十七节	竹雕：刻字记事艺远长	(122)

第十八节 木偶头雕：形神兼备呼欲出·····	(126)
第十九节 砖雕：厚重之中显精细·····	(129)
第二十节 泥塑：艺林一绝誉中华·····	(131)
第二十一节 面塑：不霉不裂艺高雅·····	(135)
第二十二节 灰塑：凸凹有致墙身画·····	(137)
第二十三节 油泥塑：层次清晰惹人爱·····	(139)
第二十四节 酥油花：严肃细腻佛像多·····	(140)
第二十五节 印刻：龙飞凤舞字胜画·····	(144)
第四章 编结扎制 ·····	(148)
第一节 草编：灵活逼真精致艺·····	(148)
第二节 瓷胎竹编：浑然一体巧着色·····	(151)
第三节 棕编：坚实耐磨存放久·····	(154)
第四节 髻人：刀来枪往盘中戏·····	(157)
第五节 中国结：盘长如意寓吉祥·····	(159)
第六节 彩扎：七彩斑斓龙师舞·····	(161)
第七节 绢人：宛若仙女下凡尘·····	(163)
第八节 舒席：细如棉纺薄如纸·····	(165)
第五章 民间刻绘 ·····	(167)
第一节 剪纸：不知细叶谁裁出·····	(167)
第二节 刻纸：并驾剪纸姐妹花·····	(171)
第三节 皮影：造型夸张巧弄影·····	(173)
第四节 竹刻：生动有致刀如笔·····	(178)
第五节 武强年画：题材广泛活化石·····	(181)
第六节 杨柳青年画：印绘结合中国首·····	(183)
第七节 桃花坞年画：春节序曲映民意·····	(185)
第八节 杨家埠木版年画：简明鲜艳饰节日·····	(187)
第九节 云南纸马：祈福迎祥寄信仰·····	(189)
第十节 唐卡：佛光禅影灵气生·····	(192)
第十一节 内画壶：图艳工精造型美·····	(196)

- 第十二节 葫芦绘：别具一格馈亲友····· (199)
- 第十三节 脸谱：生旦净末丹青绘····· (202)
- 第十四节 彩蛋：小中见大废变宝····· (207)
- 第十五节 地戏面具：敬神娱人傩舞仪····· (209)

第六章 陶瓷制作····· (213)

- 第一节 原始制陶：露天炼制不传男····· (213)
- 第二节 彩陶：仰韶文化传至今····· (216)
- 第三节 新疆土陶：简朴雅致艺独绝····· (219)
- 第四节 石湾陶塑：寓巧于拙生异彩····· (220)
- 第五节 紫砂陶：清茶一盏香溢远····· (222)
- 第六节 景德镇陶瓷：誉满中外四绝艺····· (229)
- 第七节 德化白瓷：素雅高洁婴儿面····· (233)
- 第八节 龙泉青瓷：名剑优瓷并蒂花····· (237)
- 第九节 金砖：宫廷御用地位尊····· (240)
- 第十节 蟋蟀盆：田头勇士角斗场····· (242)
- 第十一节 龙山黑陶：黑明薄硬艺绝伦····· (243)
- 第十二节 唐三彩：斑驳绚丽葬品多····· (245)

第七章 漆艺····· (248)

- 第一节 脱胎漆器：轻巧艳丽质地坚····· (248)
- 第二节 金漆镶嵌：荟萃百工显造谐····· (251)
- 第三节 雕漆：先漆后雕艺繁复····· (252)
- 第四节 百宝嵌：五色陆离夺人目····· (256)
- 第五节 推光漆器：映影如镜器中王····· (258)
- 第六节 漆画：色彩光亮鉴人影····· (260)
- 第七节 漆线雕：盘绕堆雕浮纹样····· (262)
- 第八节 干漆夹苎：制作考究程序繁····· (264)
- 第九节 鎏金：金光闪闪耀光彩····· (266)

第八章 金属工艺····· (270)

第一节	花丝镶嵌：千年工艺焕新意·····	(270)
第二节	景泰蓝：瓷铜结合集大成·····	(272)
第三节	芜湖铁画：黑白分明国画韵·····	(276)
第四节	斑铜工艺：千锤百炼古韵出·····	(278)
第五节	龙泉宝剑：竞技健身两相宜·····	(280)
第六节	张小泉剪刀：适手耐用老字号·····	(283)
第七节	金箔：薄如蝉翼轻于尘·····	(284)
第八节	铜镜：仕女对镜贴花黄·····	(287)
第九章 工艺画 ·····		(290)
第一节	羽毛画：画轻情重礼为先·····	(290)
第二节	软木画：料软艺硬功夫高·····	(292)
第三节	竹帘画：远眺近观皆是景·····	(294)
第四节	烙画：火针刺绣色泽深·····	(296)
第五节	手指画：手指涂抹显绝艺·····	(297)
第六节	压花画：留住浪漫显温馨·····	(301)
第七节	布贴画：剪撕拼缝布代笔·····	(303)
第八节	麦秆画：环保耐腐中华绝·····	(305)
第九节	东巴画：古朴粗犷原始美·····	(307)
第十节	炕围画：华彩丽姿遍千家·····	(309)
第十一节	纸织画：烘云托月景偏真·····	(312)
第十章 传统手工艺杂项 ·····		(315)
第一节	风筝：好风送我踏青云·····	(315)
第二节	灯彩：光影声色忆往昔·····	(321)
第三节	官灯：炒光浮影显古雅·····	(323)
第四节	湖笔：圣手狼毫书丹青·····	(326)
第五节	徽墨：落纸如漆色泽润·····	(329)
第六节	宣纸：薄坚厚腻笺生光·····	(331)
第七节	白皮纸：原生态纸无污染·····	(334)
第八节	桑皮纸：古老工艺趋湮灭·····	(338)

第九节	端砚：哈气研墨名砚首	(340)
第十节	歙砚：文人墨客案头藏	(344)
第十一节	洮砚：雅丽细腻天然趣	(346)
第十二节	木版水印：酷似原作假乱真	(349)
第十三节	雕版印刷：中华古艺传天下	(350)
第十四节	聚元号弓箭：跃马弯弓射大雕	(353)
第十五节	西湖绸伞：白蛇许仙断桥会	(361)
第十六节	装裱：为他人做嫁衣裳	(363)
第十七节	梳篦：密疏相间洁青丝	(367)
第十八节	盆景：千里咫尺立体画	(369)
第十九节	檀香扇：拉花绝艺摇曳香	(374)
第二十节	葫芦丝：清音悠悠诉衷情	(375)
第二十一节	制琴：高山流水觅知音	(380)
第二十二节	芦笙：抑扬乐声漾青山	(383)
第二十三节	木作工艺：顺应纹理天然质	(385)

第一章

刺 绣

刺绣，又称丝绣，是我国优秀的民族传统工艺之一。据《尚书》记载：在四千年前的章服制度中，就规定衣画而裳绣；另在《诗经》中也有素衣朱绣的描绘。到了宋朝，崇尚刺绣服装的风气，已逐渐在民间广泛流行。明朝时期，刺绣已成为一种极具表现力的艺术品。清朝的刺绣品不仅声震国内，而且蜚声海外，吸引了不少国外达官贵人和商人的订购。

中国刺绣主要以江苏（苏绣）、湖南（湘绣）、广东（粤绣）、四川（蜀绣）为主，世称“四大名绣”。四种刺绣各有千秋：苏绣绣工精细，针法活泼，擅长绣猫；粤绣构图丰满，形象逼真，以绣龙、凤著称；湘绣施色鲜明，针法多变，擅绣狮、虎；蜀绣针法严谨、平齐，尤擅绣鱼。

第一节 苏绣：用针如发 细者为

苏绣是以苏州为中心的江苏地区刺绣品的总称，它是在顾绣的基础上发展而来的。在刺绣的技术上，苏绣大多以套针为主，讲求绣线套接不露针迹。它常用三四种同色线或邻色线相配，套绣出晕染自如的色彩效果。在表现物象时，苏绣常留出“水路”，即在物象的深浅变化中，留有一线，

使之层次分明，花样轮廓清晰齐整。经过长期的实践积累，苏绣已发展成为一门品种齐全、变化多端、绣工精细的完整艺术。

荣华富贵

一、历史渊源

据考证：苏绣已有 4000 多年的历史，自春秋时期就已发展形成了一定的规模。随着社会经济和文化的不断发展，宋朝时苏州便因栽桑养蚕的兴盛而成为丝绸之乡。当时城乡手工作坊林立，机房鳞次栉比，刺绣也借机得到空前发展，呈现出一派繁荣景象。此时的各种苏绣品逐渐从日常用品发展为观赏品。

最早有文字记载苏绣的史籍为汉代刘向的《说苑》。文中记载：“晋平公使叔向聘于吴，吴人饰舟以送之……有绣衣而豹裘者，有锦衣而狐裘者，归以告平公。”由此可见，春秋时期吴国的刺绣业已出现，而且比黄河流域的晋国发达。公元 223 年，吴王孙权曾命人手绣《列国图》，他要求在此图的方帛上绣出五岳、河海、城邑、行阵等图形，后传有“绣万国于一锦”之说。到了宋代，“宋人之绣，针线细密，用线一二丝，用针如发细者为之”。在苏州瑞光塔中出土的宋代刺绣经袱，绣工精致，昭示着宋代苏绣艺术已具相当高的水平。

明清以来，苏绣在运用针法、色彩、图案、面料等诸多方面逐渐形成其独特的艺术风格，并以“精细雅洁”著称。因其所绣成品的图案秀丽、针法灵活、形象传神，它的技巧特点被世人概括为“平、光、齐、匀、和、顺、细、密”八个字。清光绪年间，刺绣艺术家沈寿（原名沈云芝，字雪宦）吸收西画光影手法中的“肖神仿真”于刺绣之中，创新出“仿真绣”法。她绣制的《意大利皇后爱丽娜绣像》、《耶稣绣像》、《美国名优倍克绣像》等作品参展于美国后逐渐产生轰动效应，名震绣坛。1914—1921 年，沈寿在“南通女子刺绣传习所”任总教习期间，由她口述、张謇记录编著的《雪宦绣谱》中全面总结了沈寿的刺绣技法，详述了 18 种基本针法操作要领及其运用，是中国刺绣史上第一部阐述绣艺技法与理论的专著。

1949 年以后，除苏州外，南通、无锡、扬州、常州等地也形成了一

定规模的刺绣产业。但苏绣传统绣种的绣法仅只有平绣、单面绣、乱针绣等10余种。1955年,苏州市由老艺人朱凤指导、李娥英等青年艺人挖掘研究,恢复了北宋时期失传数世纪的“双面绣”技法,继而绣制成了正反两面纹饰色彩相同、均具观赏价值的双面绣屏风——《五彩牡丹》。自此,“双面绣”又成为当代中国苏绣艺术欣赏品中的特色代表品种。

二、制作工艺

(一) 苏绣制作工具

1. 绷框。分为手绷、卷绷两种。
2. 绷架及三脚凳一副。
3. 站架。
4. 剪刀。
5. 针。最细者为羊毛针,为明代朱汤所创;其次为苏针,针身匀圆,针尖锐而针鼻钝,不易伤手。
6. 线。有花线、纱线、金线、银线及绒等。

(二) 绣制程序

1. 选稿。绣稿的来源大体有两种:一种是专为刺绣而作的画稿,另一种是选自名家的作品,像国画、油画等。
2. 上稿。上稿前,先要审查拟用的画稿,根据画稿的内容和题材考虑绣种、针法,以及选用哪一种质地的底料。
3. 操作。刺绣是一种艺术性的劳动,它要求刺绣者懂得一些基本的画理,以及耐心细致的劳动态度和持之以恒的精神。
4. 成品。绣件在完成之后,可以用熨斗熨平,以使其光滑伏贴,但精品除外。

(三) 苏绣的主要针法技巧

苏绣非常注重运针变化,目前常用针法从原来的10多种增加到目前的四五十种,如:齐针、打点、戳纱、接针、滚针、散套、施针、虚实针、乱针、打籽、擞扣针、集套、正抢、反抢等。