

中国 手 工 艺 文 化

家伟、编著

融知识性、实用性和趣味性于一体的
中国传统文化精粹普及版

传承匠心，胜似鲁班巧手
百年绣梦，成就大国工匠

时事出版社

中国
手工艺
文化

家伟编著

时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国手工艺文化 / 家伟编著 . — 北京 : 时事出版社 , 2019.2

ISBN 978-7-5195-0246-1

I . ① 中… II . ① 家… III . ① 民间工艺 - 介绍 - 中国
IV . ① J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 177322 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) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.shishishe.com

印刷: 三河市华润印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 23 字数: 300 千字

2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前言

中国传统手工艺多源于民间，历史悠久，代代相传，是广大劳动人民为了满足自己的日常生活和审美需求而创制的，原料多用天然材料，就地取材，用传统的手工方式制作而成，有着浓郁的民族特色和地方风情，也与不同时代、不同地域的民俗活动有着密切关联。

中国传统手工艺，兼具实用与审美的品格，折射出一代又一代艺人的智慧与心血。自古以来，中国就是举世公认的手工艺大国，每一件传世的手工制成的文物遗存，都是传统技艺与匠人之心的完美融合。这些就足以证明在华夏文明奔涌向前的历史浪潮中，手工艺曾起到重要的推波助澜之效。

数千年后的今天，年画、刺绣、织锦、陶瓷、草编、竹编、剪纸、风筝、金银首饰等多种手工艺品仍被我们广为使用，是日常生活中不可或缺的。如今，科技水平与生活水平都得到了显著提高，这个欣欣向荣的时代也为各种古老而生生不息的传

统手工艺活动提供了更加广阔的发展空间。

在中国，北京、天津、浙江、江苏、山东、安徽、广东、福建、四川、云南、湖北、湖南等地，是各种民间手工艺的集中产区。各地、各民族的社会历史、风俗习惯、地理环境、审美趣味等不尽相同，使得各种民间手工艺既能满足实际生活需求，又兼具符合民风民俗的装饰性作用，且多种多样，各具风格，达到了功能与审美的和谐统一，将中国手工艺术的魅力表现得淋漓尽致。

中国传统手工艺的历史源远流长，在本地区世代相传，为了防止技艺外传，有的还留下了各种各样的规定。当地艺人长时间耳濡目染具有乡土气息的手工艺，受到本地文化的熏陶，也为各项手工艺的传承奠定了基础。

中国传统手工艺品既是日常生活用品，又是文化艺术品，与老百姓的生活密切相关。传统手工艺几经兴衰，各中因由固然复杂，但与民俗风情的变化以及民众的认知方式有着密切的关系。现代生活无时无刻不处于激烈的变革之中，人们的审美情趣、生活习惯也迅速变化着，这必然会促使民俗风情的迅速变化。随着有的民俗的消失，以及新的民俗的出现，有的传统手工艺也失去了赖以生存的民俗土壤，丧失了独特的魅力，以至于渐渐被市场所淘汰。这一现状令人扼腕，也尤其需要引起重视。

传统民间手工艺品源于民间，其精妙皆源自于手工艺者的一颗慧心与一双巧手。传统手工艺是非物质文化遗产的重要载体，尤其需要珍视与保护。中国传统手工艺门类繁多，丰富多样，本书着重介绍刻绘、陶瓷、织染、刺绣、编织扎制、金属加工、印刷、笔墨纸砚、漆艺、家具制作这十大门类，以带领读者一窥中国传统手工艺的独到魅力与博大精深。

目录

第一章 刻绘：有声有色

- 1. 年画：悠久的民间艺术 003
- 2. 木版年画：匠人的巧手 008
- 3. 杨柳青年画：户户善丹青 012
- 4. 东昌府年画：南北之交融 014
- 5. 朱仙镇年画：木版年画的鼻祖 018
- 6. 桃花坞年画：姑苏风情 022
- 7. 皮影戏：动人的傀儡艺术 025
- 8. 民间剪纸：独特的地域特色 030

第二章 陶瓷：集大成者

- 1. 陶器：早期人类的智慧 039
- 2. 素陶：稚拙的单色陶 042
- 3. 彩陶：素陶的衍生品 045
- 4. 黑陶：精巧的工艺 049
- 5. 灰陶：漫长的发展演变史 052

6. 彩绘陶：绚丽斑斓的和谐美	055
7. 唐三彩：盛世的缩影	058
8. 琉璃：陶瓷的衍生品	061
9. 紫砂：文人雅士青睐的陶器	064
10. 石湾陶塑：名冠天下	069
11. 原始瓷器：釉的发明	072
12. 青瓷：真正意义上的瓷器	074
13. 宋代黑瓷：饮茶之风	078
14. 北方白瓷：无贵贱通用之	081
15. 景德镇白瓷：独领风骚的婉约派瓷器	084

第三章 织染：斑斓艺术

1. 纺织工艺：原始的故事	091
2. 织造：工具与技艺的结合	093
3. 纱：“薄如空”的丝织物	097
4. 绫罗：绚丽优雅的绫与罗	100
5. 锦缎：色彩鲜明，价格如金	103
6. 毛毯：艺术与实用的融合	106
7. 印染：色彩的溯源	110
8. 蜡染：古老的传统印花	113
9. 三大名锦：各领风骚	117
10. 少数民族织锦：交相辉映	120

第四章 刺绣：秀女传情

1. 苏绣：用针如发 127
2. 湘绣：层次鲜明 131
3. 蜀绣：名满天下 134
4. 粤绣：形神兼备 137
5. 京绣：选料考究 140
6. 苗绣：绣出风情 143
7. 汴绣：金陵之风 146
8. 顾绣：半绣半画 149
9. 瓯绣：极富生命力 152
10. 堆绣：别开生面 155

第五章 编织扎制：匠心巧手

1. 编织：动人的草根手艺 161
2. 竹编：浓郁的市井之气 165
3. 苇编：水乡的浪漫风情 168
4. 麦草编：化腐朽为神奇 171
5. 棕编：经久而不朽 174
6. 藤编：轻巧实用 177
7. 柳编：考究大方 180

8. 花灯：争奇斗艳的节庆娱乐	184
9. 风筝：从通信到娱乐的演变	188

第六章 金属加工：天工开物

1. 阳城生铁冶铸技术：历史渊源与传承	195
2. 众兵之首：龙泉剑的锻造技艺	198
3. 保安腰刀：工艺精湛	201
4. 户撒刀：阿昌族的传世宝	204
5. 长子响铜乐器：手工制作的杰出代表	207
6. 苗族银饰：妇女的自我美化	211
7. 景泰蓝：釉间缠绕金银丝	216
8. 金银细金：老首饰的韵味	219

第七章 印刷：串联古今

1. 雕版印刷术：臻于纯熟的技艺	225
2. 凸版印刷之先河：雕版印刷的材料	229
3. 泥活字印刷：坚贞如骨角	232
4. 木活字印刷：大行于明	236
5. 铜活字印刷：始于姑苏	240
6. 恒版印刷：巧手妙心	243
7. 拱花印刷：凹凸印刷的先驱	246

第八章 笔墨纸砚：文房四宝

1. 蒙恬造笔：毛笔的起源 253
2. 推陈出新：制笔业的后续发展 256
3. 湖笔工艺：异彩纷呈 259
4. 宣笔工艺：源远流长 262
5. 制墨技艺：世代相承 266
6. 各色墨品：刚柔相济 270
7. 造纸术：一场书写材料的革命 272
8. 宣纸工艺：生生不息 276
9. 砚的起源：远古的颜料研磨器具 278
10. 端砚：文人墨客的风骨 281
11. 歙砚：素有八德 284

第九章 漆艺：历久弥新

1. 漆艺之美：诗学之境 291
2. 战国漆艺：势如破竹 294
3. 秦汉漆艺：饰用相谐 298
4. 六朝漆艺：裂变中的重生 301
5. 唐朝漆艺：装饰之风 303
6. 宋朝漆艺：臻于完美 305
7. 元明漆艺：集大成者 309

8. 清朝漆艺：流派纷呈	311
9. 少数民族漆艺：质朴的原生态	315
10. 《髹饰录》：最早的漆艺“圣经”	318

第十章 家具制作：中式浪漫

1. 中式家具：历代的演变	323
2. 木材：中式家具的重要载体	325
3. 明式家具：工朴而妍	328
4. 椅凳类家具：从蹬具到坐具的演变	331
5. 床榻类家具：源远流长的历史	335
6. 桌几案类家具：严格的适用范围	338
7. 箱柜屏架类家具：传统文化的映射	342
8. 苏、广、京三作：自成一派	345
9. 不忘初心：修复古旧家具	349
10. 髹胶：中式家具的特殊工艺	351

第一章

刻绘

有声有色

刻绘是民间传统的手工艺，源远流长，是用彩绘、雕刻等手段对各类材质进行加工，从而制成各种兼具审美性和趣味性的工艺品，木版年画、皮影、民间剪纸是三种最经典的刻绘技艺，完美地将民俗风情与匠人之心融为一体，以其鲜活、生动的艺术魅力征服了人们。

1

年画：悠久的民间艺术

民间最早的年画是门神，后来，神像年画出现了，这是为了满足古人的信仰需求。当时，尚处于科学的蒙昧时期，自然界的电闪雷鸣、四季轮换，人世间的富贵贫穷、沉浮荣辱，这些现象都让人们困惑不已。为了进一步地认识各种自然现象并分析各种社会问题，消除那种长期盘踞于人们内心的恐惧，人们创造了宗教，并开始信仰神灵。神像年画作为神像观念的实体而出现，人们通过祭祀它来表达对神灵的虔诚与敬意，从中获取力量与勇气。

在漫长的社会实践过程中，木版年画作为最早的年画印刷形式，不断涉及新的题材，不断推出新的形式，以适应各地老百姓不同的信仰、风俗与观念，反映老百姓的情感、憧憬与审美，是一种人们喜闻乐见的艺术形式。木版年画不仅是一种绘画艺术，同时也是一种以纸

神像年画

张作为媒介的艺术形式，随着雕版印刷术的出现与发展，木版年画也越来越得到普及。

从门神到门画

早在汉朝，木版年画就出现了。当时，除了庆祝丰收以外，民间还有祭祀先祖、“斩妖除魔”等民俗活动，这样一来，年节风俗就演变成了一系列的民俗活动。在年节习俗化的过程中，与年节相应的装饰艺术也随之出现，最初是在门窗上画虎、画鸡，后来又出现了一系列门神的形象，比如神荼、郁垒等。唐朝开始，主要以钟馗为原形，设计门神画的形象。过新年时，皇帝还经常将钟馗画赏赐给群臣，这是唐朝的惯例之一。到了宋朝，依旧延续着类似的做法。唐宋之后，门神的主体形象慢慢地演变为尉迟敬德、秦叔宝两位将军，也就是民间所说的“武门神”。明清时期，人们对门

古代的门神

神的用途提出了更高的要求，因此，门神画的样式也发生了一些变化，出现了一些新的形象，比如文官、美人、童子等，门神慢慢也变成了门画。

最初，门神的主要用途是镇宅辟邪，后来慢慢演变成门画，含有多种吉祥如意，这类题材的年画也成为中国年画最重要的一个类别。不同类型和题材的年画随之衍生，民间由此形成了比较固定的贴年画的风俗。很长时间以来，每当春节，上至王公贵族，

下至平民百姓，几乎每家每户都会贴年画。

宋元时期，雕版印刷术越来越发达，无论是中央，还是地方；无论是书坊，还是私人，都在从事雕版印刷行业，当时的四大刻书中心也应运而生，分别是福建建阳、浙江杭州、四川成都、山西平阳。除了刻书、贩书以外，那些民间书坊还刻印了一些用于民俗活动的版画，民间对节庆祥瑞意画的需求量也越来越大。为了满足人们的需求，民间画工一般都是创作一稿后，再复制上百张。然而，仍然是供不应求。而书坊则购买民间画工的稿本，刻印之后再售出，物美价廉，深受人们的喜爱。

近几十年来，南宋时的木版画《义勇武安王位》《四美图》《东方朔盗桃》等都相继被发现，保存得比较完好。其中，《义勇武安王位》《四美图》是在甘肃黑城子，也就是今天内蒙古阿拉善盟额济纳旗的一座古塔中被发现的，两幅图都是长方形的立幅。《四美图》描绘的是人们熟识的四位古典美女，分别是班姬、赵飞燕、王昭君、绿珠。人物造型丰满生动，线条自然流畅，背景一般

东方朔盗桃

是牡丹怪石或珠玉栏杆，边框上装饰着回形纹饰，上额的图案一般是鸾凤穿花纹，下沿的纹路则是用蔓草铺陈开来，画面给人以一种优雅、富丽的美感，刻印水准可以说已经达到了很高的水平。图画上还带有“隋朝窈窕呈倾国之芳容”的字样，下面还有一行竖着写的小字“平阳姬家雕印”，可见是山西临汾地区的木版画作品。另外一幅《义勇武安王位》其实是以关羽为原型的神像，关羽是三国时期蜀国的大将，以忠勇、仁义而闻名于天下。到了宋朝，关羽被迫封为“义勇武安王”。之后，又加封为“崇宁至道真君”。画面中，关羽头戴一条软巾，身着华丽的锦袍，脚上穿着云头高靴，侧身而坐，前侧有一名武士，手里握着一面令旗，另一名武士捧着印章，后面还有三名武士，手握大刀，扶着旗子，侍立在一旁，只见旗子上赫然写着一个“关”字，衬托以苍松与白云，烘托出庄严肃穆的气氛。画面的边框同样用回纹作为装饰，画上有楷书题字，为“义勇武安王位”，另外还有一行贴边小字，上面写着“平水徐家印”，说明这也是出自山西临汾的作品。

上述几幅木版画，无论是形式上，还是内容上，都兼具木版年画的特色，是中国历史最悠久的木版年画实物图。元代得以传世的木版年画作品主要有《财门之图》《九九消寒图》《骆驼进宝》《八方朝贡》《进宝图》等，无论是刻工，还是印刷，都没有超越前朝的水平。

明清两朝：木版年画盛极而衰

到了明朝时，模板雕刻印刷已经很普及，官方大批印制图书，文人则用来刻印各种文集或画册。另外，民间也经常镌刻各种图纹杂志，如各种刻有生动插图的历史、方志、医书等。这些书籍之中不仅有丰富的插图，刻工也很精致细腻，能够有力地吸引读者。这些插画多出自于民间艺人之手，反映了当时社会上的民情风俗，也体现了人们关于善恶、是非的看法。