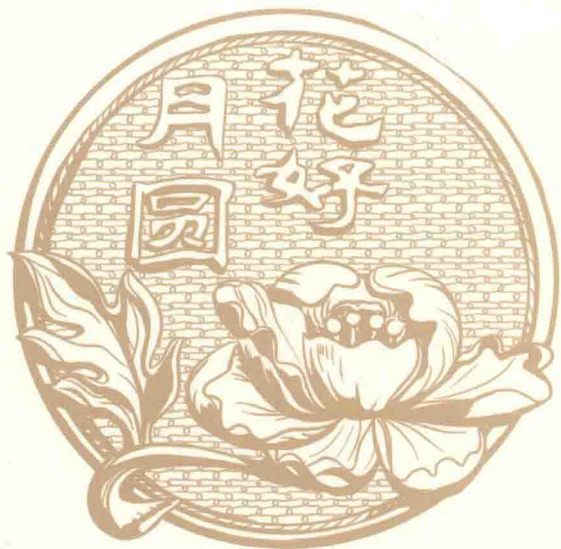

北京非遗

北京非物质文化遗产保护中心 组织编写

北京非物质文化遗产 传承人口述史

北京花丝镶嵌制作技艺
程淑美

程淑美 口述 张琬 整理

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

北京非物质文化遗产保护中心 组织编写

北京非物质文化遗产 传承人口述史

北京
非遗

北京花丝镶嵌制作技艺 程淑美

程淑美 口述 张琬 整理

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

北京非物质文化遗产传承人口述史·北京花丝镶嵌制作技艺·程淑美/北京非物质文化遗产保护中心组织编写;程淑美口述. —北京:知识产权出版社,2018.11

ISBN 978-7-5130-5975-6

I. ①北… II. ①北… ②程… III. ①民间工艺—介绍—北京 ②民间艺人—介绍—北京
③花丝镶嵌—介绍—北京 ④程淑美—生平事迹 IV. ①J528②K825.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 264492 号

责任编辑:张 琰

责任印制:刘泽文

北京非物质文化遗产传承人口述史·北京花丝镶嵌制作技艺·程淑美

BEIJING FEIWUZH I WENHUAYICHAN CHUANCHENGR EN KOU SHUSHI.

BEIJINGHUASIXIANGQIANZHIZUOJIYI · CHENGSHUMEI

北京非物质文化遗产保护中心 组织编写 程淑美 口述 张琰 整理

出版发行: **知识产权出版社** 有限责任公司

电 话: 010-82004826

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010-82000860 转 8574

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2018 年 11 月第 1 版

字 数: 140 千字

ISBN 978-7-5130-5975-6

网 址: <http://www.ipph.cn>

<http://www.laichushu.com>

邮 编: 100081

责编邮箱: zhanglong@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 10.75

印 次: 2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

《北京非物质文化遗产传承人口述史》编委会

编委会主任：陈 冬

副 主 任：庞 微

委 员：张 迁 姜婷婷 任 刃 李启章

编 辑：李琳琳 崔 晓

北京花丝镶嵌制作技艺

—
简

—
介

花丝镶嵌是一门传承久远的传统手工艺。

主要包括两种制作工艺：“花丝”和“镶嵌”。其原材料主要为金、银贵金属和各种宝石，在历代主要用于皇家饰品的制作。花丝镶嵌中的花丝选用金、银或铜为原料，采用掐、填、攒、焊、堆、垒、织、编等技法；镶嵌以挫、锼、捶、闷、打、崩、挤、镶等技法将金属片做成托或爪形凹槽，镶嵌以各种宝石。这项工艺的作品造型立体生动，精致高雅，金属通过加工变得柔和轻盈，与镶嵌的宝石相映成辉。

花丝镶嵌的雏形产生于商代，经过 3000 多年的发展，在元代达到成熟，在明代达到高超的工艺水平，在清代有了更大的发展，精品层出不穷。

程淑美设计的花好月圆胸针

1840年鸦片战争以后直到1949年中华人民共和国成立之前，社会动荡，经济萧条，服务于宫廷的花丝镶嵌流向民间，军阀混战、日本侵略、解放战争等恶劣环境使其从岌岌可危状态到陷入绝境。

1949年中华人民共和国成立以后，人民政府对工艺美术行业给与支持，花丝镶嵌的产品种类、表现手法、造型等方面都有了较快的发展。20世纪70至80年代，是北京花丝镶嵌工艺发展的巅峰时期。90年代以后，其发展陷入低潮，一直到2001年北京工艺美术工厂、2002年北京花丝镶嵌厂先后破产。目前，继续从事花丝镶嵌制作的艺人，多是自己组建生产作坊、工作室或规模较小的公司。

2007年4月，北京花丝镶嵌制作技艺被列入了北京市级非物质文化遗产名录。2008年6月，国发〔2008〕19号文件《国务院关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录的通知》将“花丝镶嵌制作技艺”正式纳入国家级非物质文化遗产名录。

北京花丝镶嵌制作技艺市级代表性传承人程淑美

艺美术师。2006年9月经全国范围评审，当选为“中国工艺美术大师”“北京市特级工艺美术大师”。2009年1月，经北京工艺美术行业协会、北京民间文艺家协会和北京玩具协会共同评审，“程氏花丝”成为北京工艺美术界首批以姓氏命名的艺术流派。2011年12月，程淑美被推选为“2011影响中国收藏界十大人物”。程淑美曾当选为北京市第11届人大代表，现任北京工艺美术行业协会理事，中国工艺美术学会金属艺术专业委员会副主任委员及中国工艺美术学会会员。

采编手记

在北京焦金流石的夏日，我们数次采访北京花丝镶嵌制作技艺代表性传承人——程淑美老师。

采访地点是北京程氏金艺文化发展有限公司三楼的程老师办公室以及生产车间。

程老师尽管已经 72 岁，但精神奕奕，言谈风趣。时光的流逝和多年的高强度工作，并没有磨损传承人的风采，反而让她更具魅力，一言一行中的优雅气质和她的作品一样让人赏心悦目。程老师待人亲切有礼，交流时，不停地为采访人员沏茶、倒茶。受程老师的影响，公司员工也都是温和有礼。有时采访进行的时间很长，从上午 9 点一直到下午 5 点多，程老师除了和我们一起吃午饭，就一直接受采访，基本不休息；为了提供采访所需要的照片，程老师不顾天气炎热，步行往返宿舍和公司；发现会议室贴在墙上的展板掉了，立刻自己去重新粘好。一件件小事，都让我们更深刻地

感受到她的人格魅力。

采访结束，整理采访材料，程老师让我感触最深的有四个方面。

一是执着。对这一点的最好说明是她为了提高花丝镶嵌所缺少的立体造型技法，在玉雕车间“水凳一坐十年冷”。玉雕的学习是艰苦的，一年四季要用冷水，十来斤的玉石天天拿在手里转来转去……但是她一干就是十年，还有所成绩。

二是爱动脑。在到设计室之前，程老师在生产一线。班组分配来的工作，在动手做之前，她都会认真思考，看如何能做得更好，而不会墨守成规，仅仅根据行业以往的做法来做。

三是爱创新。在行业中，一些艺术形象的创作都有模式。但是程老师收到主题的时候，不会“人做亦做”，而是收集资料，认真研究，反复考虑，然后做出或有历史出处，或有文化内涵的作品来，比如作品《财虎将军》《乘犼观音》《叶上金蝉》。

四是热爱中国传统文化。程老师生于北京，长于北京，对北京有很深厚的感情，也深深热爱北京的文化。她在车间工作的时候，就特别喜欢听老师傅讲关于中国传统文化的故事，特别是老北京的故事；成为设计师之后，特别注意学习中国传统文化，有外地的活动时，也只去与文化有关、与创作有关的场所，比如去寺庙认真观摩佛像。程老师家里关于

传统文化的书非常多。采访过程中，程老师说：“关于老北京的典故我这儿可多着呢，可能讲一阵儿呢。”

艺术发展过程中，艺术的继承和创新是辩证统一的两个方面，它们紧密地连接在一起，缺一不可，没有继承便不会有创新，没有创新，继承就不会有生命力。在艺术发展中，继承是手段，创新是目的。程淑美老师的艺术创作完全符合这一规律，所以她能达到现在的艺术成就，作品丰富，且件件精品，既有对历史文化的继承，又有艺术表现手法等多方面的创新，既有艺术价值，又有商业价值。

对于传承，程老师有深刻的认识——传承得有知识，有文化，有技术，传承既是文化的传承，也是技艺的传承。

花丝镶嵌的历史轨迹起起落落，每一次的发展都以国富民安为先决条件。现在的中国无疑又一次满足了这一条件，且对中国传统文化的重视超过了以往任何时候，有传承人的创作思想和对传承的认识，有“程氏花丝”车间的人员梯队，花丝镶嵌这一古老而传统的工艺必将焕发出新的光彩。

| 目录 |

初识艺术

2
4
7
8

坐中初识令君香

熏陶
涂鸦
志愿
初遇花丝

从 业

26
32
33
36
41
58
65

宝剑锋从磨砺出

玉雕 10 年
教科科工作
花丝车间
振华工艺品厂
握拉菲公司
由工作室到公司
设计思想

传 承	新竹高于旧竹枝
81	人员
88	新赛季
90	传承技艺
97	对中国文化的认识
家庭生活	相亲相近水中鸥
102	夫妻相濡以沫
105	一家携手同行
兴趣广泛	错玉编珠万斛舟
110	武术
110	宣传队
111	民兵
112	芭蕾
高欣程口述	江山代有才人出
116	耳濡目染话花丝
121	一心一意谈传承
附 录	
124	附录一 程淑美大事年表
126	附录二 龙凤以藻绘呈瑞——员工访谈
146	附录三 花丝镶嵌的形成和发展状况
150	附录四 花丝镶嵌的工艺特色

初识艺术

坐中初识令君香

熏陶

其实每个传承人都有自己的经历，每个传承人的经历都不一样。我是阳历1946年1月，农历鸡年腊月十九日出生的。父亲只读了几年私塾，十五岁就担起了供养家庭的担子，经人介绍进了北京一家大的理发店当学徒。中华人民共和国成立后，父亲经人介绍调进中央机要局后勤部门工作，经常给中央首长们理发，是非常光荣的工作，但却与艺术无缘。我的母亲一脉是老北京的通州沙窝村人，世代务农。虽是农民，家中却是亦工亦农。

我是从小就喜欢美术，三四岁只要能拿笔，就乱画。这可能主要是受外祖父的影响。我的外祖父是古建筑油漆彩画专业的一个领班班长，在北京的建筑单位工作。中华人民共和国成立初期，北京的十大建筑工程中，都有外祖父的辛勤劳动。（他的）手里面有颜色的色标本，挺厚的一本，各种各样的颜色，比如红色，就是从深到浅各种各样的红色。外祖父的色标册，给了我颜色的启蒙。再有呢，就是他有油

漆彩画的画稿，有人物、花鸟、动物、山水、图案……对那时候的我来说是非常新鲜、有趣的。上面的历史人物都有故事，人物造型又生动又精美，还有花鸟鱼虫、祥禽瑞兽……每一页都深深地吸引着我。小时候不太懂吧，就是看着玩，但是受熏陶了。

当时我就是画着玩，就觉得上边的图案画得特别好看。我们小时候条件特别差，哪像咱们现在，又是电脑，又是各种各样的颜料、彩笔，那时候家里什么都没有，只有石笔、石板，石板就是周边是窄木框，中间是薄薄的石头做的石板，两面都能用。石笔就是比手指头细，但是跟手指头差不多长的画石，就用石笔在石板上写。爸妈看我爱写爱画，在我五岁时就送我上学前班，我又是学写毛笔字，又是学这学那的，可高兴啦。反正我学写字了，就自己在家墙上、院子墙上、胡同的墙上，拿笔到处写呀，画呀，把全家人的名字全写在墙上了。那时候就是儿时的涂鸦，就是乱涂乱画嘛，我说这个就可能是我小时候创作的壁画。可不是嘛，什么都画在墙上，都写在墙上了。这是小的时候。后来我姥爷就觉得我那么喜欢画，就给我订《儿童画报》《连环画报》，到现在我还留着，当然保存不全了。姥爷还给我订小人书。我自己喜欢什么呢，就喜欢《红楼梦》里面的仕女人，喜欢那些古装的图案，然后自己临摹上面的仕女人物和那些好看的图案。小的时候受的熏陶其实挺重要的。

现在的自忠小学

涂鸦

等到上小学的时候呢，我是在椅子胡同小学。那时候（我）家住在府右街旁边的互助巷里的南红门胡同，跟中南海就隔一条府右街。椅子胡同小学校门面对着中南海，学校后墙过去就是我家，跟我家一墙之隔，非常近。从我家出来，一拐弯就进那个胡同。椅子胡同小学是很好的一个学校，现在仍然保留着。因为那是国民党抗日将领张自忠的府宅，所以现在改名叫自忠小学。