

二十世纪末上海民间工艺精品博览

上海民间工艺美术

上海文艺出版社

SHANGHAI FOLK ARTS & CRAFTS

SHANGHAI DE LUXE FOLK ARTWRES EXPOSITION

END OF THE TWENTIETH CENTURY

SHANGHAI LITERATURE & ART PUBLISHING HOUSE

二十世纪末上海民间工艺精品博览会

SHANGHAI DE LUXE FOLK ARTWARES EXPOSITION IN THE
END OF THE TWENTIETH CENTURY

上海民间工艺

'98 上海国际艺术节

SHANGHAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS

邮政编码

1999

《上海民间工艺美术》编委会

名誉主任：马博敏
主任：干树海
副主任：吴逸群、朱玉成、朱建中
顾问：汤兆基、李连坤、余世安
策划：《艺术世界》编辑部
上海工艺美术总公司
上海工艺美术大厦
设计：朱金德
编辑：韩家红
文案：杨国瑞、宣蔚敏
翻译：曹云霞、夏晓麟、吴兴芳
摄影：施志勤、方阳
统筹：唐志成、郑小珍、李皓、刘继荣
姚澄芳
封面剪纸：胡正荣
本册部分精品由周长兴、上海工艺美术大厦收藏

书名：上海民间工艺美术
编者：本书编委会
责任编辑：徐如麒、吴承基
出版、发行：上海文艺出版社（上海绍兴路74号）
印刷：深圳宝峰印刷有限公司（深圳宝安区石岩山城）
版次：1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷
规格：889 × 1194 1/12 印张4
国际书号：ISBN7-5321-1754-5/J·102

附赠上海市邮电管理局发行《二十世纪末上海民间工艺精品博览会》编号专题明信片一套：
SHMPQ 1997-1 (22-1) ~ SHMPQ 1997-1 (22-22)

工藝美術 面向世界

江泽民
一九八六年九月十二日

目 录 CONTENTS 目 録

2	前 言	FORWARD	前書き	28	京剧脸谱艺术	Facial Makeup of Chinese Opera	京剧のくまどりの型
6	石壶艺术	Stone-pot	石壶(石のティーポット)	30	顾绣艺术	Gu Style of Embroidery	顧繡(顧氏の刺繡)
8	石砚艺术	Ink-stone	中国の硯	32	彩扎娃娃艺术	Cloth Doll	カラー縫いぐるみの人形
10	印钮艺术	Seal	中国の印判撮み	34	竹刻艺术	Bamboo Carving	竹の彫刻
12	剪纸艺术	Paper Cutting	切り紙細工	36	漆器艺术	Lacquer	漆細工
14	面塑艺术	Dough Sculpture	しん粉細工	38	烙画艺术	Ironed Picture	焼き絵
16	灯彩艺术	Lantern	飾り提灯作り	40	棕编艺术	Palm weaving wares	しゅろ編み細工
18	微型艺术	Miniature Engraving	ミニ彫刻	42	编织艺术	Knitting	編物の作り
22	玉雕艺术	Jade Carving	玉細工	44	根雕艺术	Root Carving	根彫り
24	船模艺术	Boat Models	船の模型				
26	绒绣艺术	Woolen Needlepoint Tapestry (WNT)	毛糸刺繡	47	编 后 记	Postscript	編者の後書き

工藝美術 面向世界

江泽民
一九八六年九月十二日

目 录 CONTENTS 目 録

2	前 言	FORWARD	前書き	28	京剧脸谱艺术	Facial Makeup of Chinese Opera	京剧のくまどりの型
6	石壶艺术	Stone-pot	石壶(石のティーポット)	30	顾绣艺术	Gu Style of Embroidery	顧繡(顧氏の刺繡)
8	石砚艺术	Ink-stone	中国の硯	32	彩扎娃娃艺术	Cloth Doll	カラー縫いぐるみの人形
10	印钮艺术	Seal	中国の印判撮み	34	竹刻艺术	Bamboo Carving	竹の彫刻
12	剪纸艺术	Paper Cutting	切り紙細工	36	漆器艺术	Lacquer	漆細工
14	面塑艺术	Dough Sculpture	しん粉細工	38	烙画艺术	Ironed Picture	焼き絵
16	灯彩艺术	Lantern	飾り提灯作り	40	棕编艺术	Palm weaving wares	しゅろ編み細工
18	微型艺术	Miniature Engraving	ミニ彫刻	42	编织艺术	Knitting	編物の作り
22	玉雕艺术	Jade Carving	玉細工	44	根雕艺术	Root Carving	根彫り
24	船模艺术	Boat Models	船の模型				
26	绒绣艺术	Woolen Needlepoint Tapestry (WNT)	毛糸刺繡	47	编 后 记	Postscript	編者の後書き

传统工艺美术的继承和发扬 朱元 一九九九年 十月十日

去年5月20日，李鹏总理签发了中华人民共和国国务院《传统工艺美术保护条例》，这充分体现了党和国家领导人对我国工艺美术的重视、关心和支持。这对继承、保护和发展上海传统工艺美术，稳定专业技术队伍，提高专业技术人员的社会地位和知名度，繁荣旅游商品，发展城市工业，都将起到积极的推动和保障作用。为了认真贯彻执行《传统工艺美术保护条例》，值此上海国际艺术节开幕之际，《上海民间工艺美术》的出版，对上海工艺美术界来说是可喜可贺的。

上海地区的传统工艺美术历来十分发达，具有历史悠久，品类繁多，技艺精湛，流派纷呈的特点。早在六千年以前，上海地区的先人们已以自己的辛勤劳动，揭开了史前玉文化灿烂一页，1982年上海青浦福泉山出土的良渚文化早期的《鸟兽纹玉琮》更是精美绝伦，明代上海地区繁荣起来的顾绣和

一九五九年朱德元帅参观民间工艺展

竹刻，在国内外享有盛名。近百年来全国各地的工艺美术家云集上海和中西文化的不断交流，上海工艺美术出现了流派纷呈，争奇斗艳的局面。

近几十年来，上海工艺美术品一直是我国政府与国际交往中首选礼品，也是国家级厅堂布置陈列品。仅以绒绣工艺美术品为例，江泽民总书记于1997年秋访美礼品，是表现1985年10月15日邓小平与布什会见时情景的《邓小平与布什》。庆祝1997香港回归，北京人民大会堂香港厅30平方米大

绒绣《邓小平同志在视察途中》 作者：邹立花

型壁画《香港维多利亚海湾夜景》，以及1999年澳门回归标志性绒绣壁画和最近举办《邓小平风采刺绣精品展》的大部分作品，都出自上海艺人之手；庆祝香港回归，代表上海1400万人民心愿的上海市人民政府赠送香港特区政府的《浦江庆归》，也是制作精美的工艺美术品。

上海工艺美术在历次全国评比中屡屡夺魁。以首饰而言，金摆件《龙的传人》、《丹凤朝阳》等获全国工艺美术百花奖金杯奖，已由国家珍宝馆收藏，金项链《星月生辉》获东南亚钻石首饰大赛最佳设计奖、中国区最优异奖。

这一件件工艺美术品，无一不凝聚和融汇了中华民族特有的民族气质和文化素养而成为世界文明中一颗璀璨的明珠，充分表明上海工艺美术雄厚实力。

但是，由于在现代工业的迅猛发展的冲击之下，上海工艺美术也面临严峻的考验，处境极其困难。由于传统工艺美术是以手工制作、师徒传艺为特点的行业，受培养人才周期长、成材率低、收益少的困扰，导致后继乏人，加上企业负担繁重，不少企业亏损严重，某些品种已面临人亡艺绝的状况；如1986年评获全国漆器行业第三名的漆器厂，最后无法生存下去而被与工艺美术无关的企业兼并而转产，从此上海的漆器优势也就因此丧失。随之，假冒伪劣产品充斥市场，严重损害了我国工艺美术品的声誉。

如果这一情况不及时加以解决，那么优秀的传统工艺美术不仅不能发展，甚至将日趋衰落、失传，这已不是骇人听闻。素有“扇子大王”的百年老店王星记在南京路上的消失，戏剧服装濒临绝境等心酸报道都屡见报端，已引起社会的广泛关注。如果我们不及时采取措施，这将对后人欠下的一份孽债，因为建设中的现代国际大都市正需要传统工艺美术为她增添光彩。

党和国家领导人十分注重工艺美术的保护和发展的的问题，多次提醒我们中国工艺美术品有几千年的历史，是祖国的宝贵财富，如果衰落失传，那我

们是要负责任的。邓小平同志在1978年更是明确指出：“我国工艺美术品有自己的特色，别的国家没有这样丰富，要多出口，要注意保护老艺人和后继有人的问题。”国务院《传统工艺美术保护条例》颁布是我们弘扬民族文化有利机遇，我们有责任留住祖国古老文明的“根”！

在这特定的背景下，《上海民间工艺美术》的出版，无疑她对保护、继承和发展上海民间艺术具有特殊的现实意义和历史意义。

潘兆基

Premier Li Peng signed and issued the “Traditional Arts and Crafts Protection” Regulation on the May 20th last year, which fully reflected the Party and nation’s leaders’ emphasis, concern and support on the arts and crafts of China. It has played a positive role in inheriting, protecting and developing Shanghai traditional arts and crafts, in stabilizing and improving the social position and fame of professional technical teams, in blossoming tour merchandise and in developing city industry. In order to carry out the Regulations, the book “Shanghai Folk Arts and Crafts” is to be published at the moment of the opening of Shanghai International Arts Festival, which is worth celebrating.

Shanghai folk arts and crafts have a long history and have been always prosperous with rich assortments, high techniques and various schools. Six thousands years ago, earlier generations in Shanghai initiated prehistoric jade culture with their hard work. The engraved jade ware “jade ornament with bird and animal design” exemplified this at its best. Gu style of embroidery and bamboo carving flourished in Ming dynasty and are famous throughout the world. The further development of Shanghai arts and crafts in the recent hundreds of years is attributable to the get-together of masters in Shanghai to exchange skills all over China as well as the communication between Chinese and Western culture.

In the recent decades, Shanghai arts and crafts have been the first candidate for national presents in the international contact as well as the artistic works on display in the national halls. Take needlepoint tapestry as an example, the presents that Chairman Jiang Zemin sent to the United States in the autumn of 1997 when he was visting there are “Deng Xiaoping and Bush” depicting their meeting on the 15th, October, 1985; “Night View in Hong Kong Victoria

原上海市市长汪道涵同志向来访的里根总统介绍民间工艺

Bay", a 30-square-meter fresco in the Hong Kong section of the People's Great Hall; most works of the "Deluxe Exposition of Deng Xiaoping's Portraits" and the needlepoint tapestry which marks the return of Macao in 1999, all of which were created by Shanghai craftsmen.. "Pujiang Celebrating the Return" is also deluxe of Shanghai arts and crafts and was granted to the government of Hong Kong Special Administration Zone by Shanghai government on behalf of 1400 people of in Shanghai to celebrate the return of Hong Kong.

Shanghai arts and crafts have won a lot of awards in the national contests. As far as jewelry is concerned, gold ornament "Dragon's Descendants", "Beautiful Phoenix Dancing in the Sun" and others won the "Baihua" award and "Jingbei" award of the national arts crafts and was collected by the National Treasure Museum. Golden necklace "Twinkling Stars and Moon" won the Southeast Asia Contest and award China section.

All these arts embodiment of culture accom- Chinese charac- to be a brilliant civilization, as is a ficient mastery in crafts.

But, under the of the rapidly-

industry, Shanghai arts and crafts are facing severe challenge for its peculiar features--hand-made and master-to-apprentice. The long circle and low output of training and low profit brought to the short of successors. Besides, some factories have too much burdens, which causes the bankrupt and even extinction of artists and craftsmen. Take Shanghai Lacquer Factory as an example, which won the third place in the lacquer industry in 1986 contest but was acquired by the industry which had nothing to do with arts and crafts and had to begin to take to a total different industry. Shanghai lacquer wares lost the advantage and gradually, fake products filled in the market, which seriously undermined the fame of our national arts and crafts.

If it can not be solved immediately, the excellent traditional arts and crafts will not only stop developing but decay and extinct. This is not just appalling. The reports on the disappearance of the "Wang Xinji" in Nanjiang Road, known as "King of Fans" and the opera costumes on the verge of extinction have drawn the public concerns. If we don't adopt measures in time, it will turn out to be a debt to our descendants for the arts and crafts are the necessary part of the metropolitan culture.

Leaders of our nation put particular emphasis on the protection and development of arts and crafts and have alarmed that arts and crafts are treasures of our nation with thousands years of history. We will be condemned for the extinction. Deng Xiaoping pointed out in 1987 explicitly, "Chiese arts and crafts have their own characteristics and there are not as various abroad as in China. We should encourage the export and care for the old craftsmen and inheritors". The issuing of the Regulations is a keen chance to broadcast Chinese culture. We

are responsible to keep the "root" of Chinese ancient civilization.

In this specific background, the publication of the book has undoubtedly special and realistic significance in the protecting, inheriting and developing Shanghai folk arts and crafts.

Tang Zhaoji

一九五九年首届全国老艺人代表大会上老艺人留影

前書き

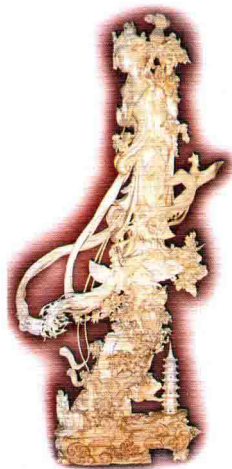
去年5月20日に李鵬総理が署名された中華人民共和国国务院の「伝統的な工芸美術の保護条例」が發布された。これは党と国家の指導者がわが国の工芸美術に対する重視、関心及び支持を持たれていることを十分に体現しており、上海の伝統的な工芸美術の継承、保護、発展の面で、そして専門技術隊伍を安定させ、専門技術者の社会地位と知名度を高め、さらに観

鸡血石细刻《冬梅》 作者：周长兴

and crafts are a national nature and accomplishment characteristics and brilliant pearl in the as is a result of the in Shanghai arts and

tremendous shock of developed modern

牙雕《仙女图》

光商品を繁栄させ、都市の工業を発展させる面でも積極的に促進し保障する役割を果たすものである。その「伝統的な工芸美術の保護条例」を真剣に貫徹するため、上海国際芸術祭の開幕の際、「上海民間芸術」が出版されることは上海工芸美術界に取って喜ばしく祝うべきである。

上海地区の伝統的な工芸美術は昔から発達しており、歴史が長く、種類が非常に多く、技芸が堂に入っており、流派が多く現れているというようにある。遡れば6000年程前、上海地区の先人は自らの辛労で先史の玉文化の輝しい1ページを開いた。1982年上海青浦の福泉山で出土された良渚文化早期の「鳥獸紋玉琮」という玉器は極めて精巧で美しい。明の時代に上海で盛んになってきた顧繡や竹彫りは国内外で名高い。近百年以来、全国各地の工芸美術家が上海に集まり、東西文化を絶えず交流することにより、上海の工芸美術は流派が多く現れている百花咲き競うという局面になった。

ここ数十年来、上海の工芸美術品はわが国の政府が国際交際の贈物として一番先に選ぶものであるし、国家機関の広間に陳列される飾物でもある。毛糸刺繡の工芸美術品の例をだけ挙げれば、江沢民総書記が1997年の秋、米国を訪問される時の贈物である1985年10月15日の鄧小平とブッシュとの会見の情景を表現された「鄧小平とブッシュ」、1997年香港の返還を祝って北京人民大会堂の香港庁に陳列された「香港のビクトリア海湾の夜景」、1999年マカオの返還を象徴する毛糸刺繡の壁画及びこの間催された「鄧小平風采の刺繡佳作展」の大部分の作品は上海の職人の手が込んでいるものだ。香港の返還を祝うため、上海の1400万程の人民を代表した上海市人民政府が香港特別区政府に贈った「浦江同慶」も制作の精美な工芸美術品だ。

上海工芸美術は今まで各回の全国評定の中、何度も1番を勝ち取った。金の飾物の例で言うと、「竜の後継き」、「丹鳳朝陽」という金の置物は全国工芸美術百花賞のゴールド・カップをもらって、国家の珍宝館に收藏されている。「きらきら輝く星月」という金のネットレスは東南アジアのダイヤモンドのアクセサリのコンクールでベストデザイン賞と中国地区の最優秀賞がさずかった。

それら一つ一つ工芸美術品は中華民族の気質と文化教養が凝聚し、溶込んでおり、世界文明の輝しい珠玉となって、上海工芸美術の豊富で強い実力を十分に明証している。

だが、現代産業の急速な発展のショックを受け、上海工芸美術は厳しい試煉に直面して、非常に困難な立場に置かれている。伝統的な工芸美術は手作りで師弟間の伝受という特色がある業種なので、人材を養う期間が長く、人材になる人の割合が低く、収益が少ないというようなことに困惑されており、その後継ぎも乏しい結果になった。その上、企業の負担は大きく、大きな欠損が出た企業も少なくない。ある種類の工芸品は職人

がなくなり、その腕も絶つようになる。例えば1986年全国漆器業種で第三番を評定された上海漆器工場は最後には生存しがたく、工芸美術に関係ないほかの企業に合併され、業種も変わってしまった。追って、にせものや品質の悪い製品は市場に氾濫してしまった。わが国の工芸美術の信望も大きく損害された。

そのような問題は直ちに解決しないならば、優れた伝統的な工芸美術は発展するどころか、日一日に衰え、伝承までもとだえるようになるだろう。それはすでに人をびっくりさせることではない。かつて扇子王という美称のあった「王星記」という百年の老舗は南京路に消え、芝居の衣裳は窮地に寸前にあるような胸がこみあげる報道はしばしば出ており、すでに社会から広範な関心を集めている。れれわれは直ちにそれに対応を取らなければ後代に負債までもできるだろう。というのは工芸美術というものは建設中の現代化国際大都市に輝きを増やすようにしなければならないのである。

党と国家の指導者は工芸美術の保護や発展の問題に充分重視されている。わが中国の工芸美術品は数千年の歴史があり、祖国の貴重な富で、衰えなく伝えていくようにすることはわれわれの責任であると何度も注意してくださった。わが国の工芸美術品は自らの特色があり、他の国のはそれほど豊富ではない。多く輸出させ、古参職人の保護やれっきとした後継ぎがあるようにする問題に注意を払うべきだと1978年12月に鄧小平同志は明確に指し示された。

國務院の「伝統的な工芸美術の保護条例」の公布はわれわれに取って民族文化を広める良い機会でも、われわれが祖国の古い文明のルーツを残しておく責任が負っているのである。

そのような特定な背景の下で「上海民間芸術」の出版は上海民間芸術の保護、継承及び発展に対する特殊な現実的な意義と歴史的な意義を持つに違いないのであろう。

湯兆基

細刻《寒江独釣》 周长兴

石雕：《玉米壶》 陶氏兄弟

中国的茶叶举世闻名，或许是爱屋及乌的缘故，人们在爱茶、品茶的同时也历来重视茶壶的修饰和雕琢，以至对茶壶的研究、制作和观赏也发展成为了中国茶文化的重要组成部分。历史上人们曾用多种材料制壶，但真正被大众所接受并流传下来的只有两大系列，即以景德镇为代表的瓷壶和以宜兴为代表的紫砂壶。而目前又以紫砂壶最为有名。名家的紫砂壶作品，已成为收藏爱好者争相追捧的奇货。到了八十年代中期，上海和台湾的一些民间工艺美术家却另辟蹊径，利用石材为原料，制成颇有工艺品味的石壶，并形成了独特的艺术风格。

石壶雕刻完全不同于紫砂壶的制作。由于天下没有完全相同的两块石头，因此石雕艺人往往要根据石材的特性和形状来构思设计。作品的优劣既取决于艺人的手艺更依重其艺术修养。石雕的特性又决定了石壶制作时只能做“减法”，雕刻时必须壶嘴、壶柄、壶身和壶盖有一个恰当的比例，要根据出水的流畅和控制功能的需要，刻出斜度，制做上稍有考虑不周，就可能影响使用功能。

石壶雕刻的技巧在于要将石壶的实用性融合于雕刻艺术之中。其基本技法有圆雕、浮雕、透雕，及深刻、浅刻、线刻等，另外还根据作品需要使用做旧技术。

上海“陶氏五兄弟”（昌鹏、昌骏、昌耀、昌荣、昌平）是沪上制壶一族。他们制作的石壶，是用经过精心筛选的镬山村石和端溪石制成。这些石材都是历史上的制砚名石，通过他们兄弟的独特构思和精湛刀技的加工，作品显得生动流畅、朴实清新，深受著名雕塑家张充仁先生的好评。

石雕《百宝箱》 陶氏兄弟

Chinese tea is world-famous. The love of tea extends to the love of decoration and sculpture of tea pots, thus the study, fabrication and appreciation become one of the important parts of Chinese Tea Culture. In the past, people made pots with various materials, but only two of

石雕《组合壶》 陶氏兄弟

which have been left over and loved by the people, that is, Jingdezhen china-pot and Yixin Zisha pot and the latter is more popular now. Zisha pots out of masters are scrambled for by collectors. But in the 80s, some craftsmen in Shanghai and Taiwan found new ways of making pots out of stone and formed a peculiar taste of their own.

The engraving of stone pots is completely different from the fabricating of Zisha pot. Firstly, because there does not exist the same stone, craftsmen have to compose and design the pots according to the shape and nature of each stone. The quality depends on artistic mastery as well as on technique. Secondly, only "subtraction" is practical for the special technique of stone carving while carving stone pots. If over-subtracted due to carelessness, it will fail. Finally, the practical function of stone pot determines the appropriate proportion among pot mouth, pot handle and pot jar. A certain slope is necessary for the smooth flow of water and for controlling function.

The technique of stone pot carving lies combining the practical use engraving art into a whole. It includes round sculpture, engraving in relief, hollowing sculpture, deep carving, shallow carving and lineal cutting, etc.

"Tao's five brothers" in Shanghai (Changpeng, Changjun, Changyao, Changrong and Changping) has a stone-carving workshop. Their stone pots are made of carefully-selected Shuoshan Village stones and Duanxi stones that were notable stones for making ink stone in the history. Their pot works are vivid and smooth, simple and pure, which attributed to their unique composition and knife technique. Mr. Zhang Chongren, a famous sculptor, comments highly on it.

'98 上海国际艺术节

SHANGHAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS

SHANGHAI DE LUXE FOLK ARTWARES EXPOSITION IN THE END OF THE TWENTIETH CENTURY

二 / 十 / 世 / 紀 / 末 / 上 / 海 / 民 / 間 / 工 / 藝 / 精 / 品 / 博 / 覽 / 會

石壺(石のティーポット)

中国のお茶は世界的に有名だ。家や鳥を愛するわけか、昔から人人はお茶を楽しむとともに、茶瓶の修飾や彫刻になかなか凝っているので、茶瓶の研究、製作、観賞もしだいに中国茶文化の構成要素になった。

人人はいろんな素材で茶瓶を作ったが、大衆に受け入れられて伝わってきたのは2種類だけ、即ち景德鎮を代表とする“瓷壺”と宜興を代表とする“紫砂壺”という急須だ。今は紫砂壺の方は最も有名で、名家が作った紫砂壺は収蔵愛好家は奇貨としてわれ先に手に入るようにする。だが、80年代の中頃に至って、上海や台湾での民間美術工芸家は新しい道を切開いて石材を使って独特な芸術的味わいがある石壺というティーポットを作り出した。そして、それぞれ自らの芸術的スタイルを形成している。

石壺の作りは紫砂壺の製作と全然違うのだ。まず、まったく同じ石は世界中にもないので、職人は石の性質や形によって構想してデザインする。作品の優劣は職人の腕、とりわけ、教養によるものである。次に石壺の彫刻の材料を削り減らすことで、ひょっとするとうっかりしてあまり彫りすぎたら、残念しかないのだ。なお、石壺は実用的物でもあるので、口と取手とボディとふたとの間に程良い

比例が必要するし、水を注出すにもいい加減な傾斜度も必要で、ちょっと充分注意しなければ使うのに影響を及ぼす。

石壺作りの技巧は実用性を芸術性の中に溶込むというところにあるのだ。その基本的な手法には、円彫り、浮彫り、透彫り及び深刻み、浅刻み、線刻みなどがある、また、作品によっては古くする手法も必要とすることもある。

上海の陶氏五人兄弟(昌鵬、昌駿、昌耀、昌榮、昌平)は上海の石壺作りの一族だ、彼らは歴代の硯を作る名石である鑊山村石と端溪石を精選して石壺を作っている。彼ら兄弟の独特な構想やずば抜けた腕によって良い作品になった。それらの作品は質朴、清新で、生き生きとして、名高い張充仁彫塑家から好評を受けた。

石雕《春竹壺》 陶氏兄弟

中国的砚台艺术渊源流长。相传早在汉唐民间即有制砚工艺。流传至今有四大明砚之说：即端砚、歙砚、洮砚、澄砚。

端砚，产于广东肇庆东郊的端溪，相传创始于唐代武德年间。世称端砚为“群砚之首”。端砚石质优良、幼嫩、细腻、滋润，具有发墨不损毫，呵气可砚墨的特色。端砚除了天然材质的优势外，其雕刻工艺主要有精工雕龙砚、三边雕花砚、池头雕龙砚、天然雕花砚、太史砚、平板砚、方头砚等。

歙砚，产于安徽歙县，而砚石产自江西婺源县龙尾山，故又称为“龙尾砚”或“婺源砚”。歙砚距今已有一千多年的历史，歙砚石质坚韧、润密，纹理美丽，敲击时有金属声，贮水不耗，历寒不冰，呵气可研，发墨如油。其砚石样式有眉子、眉纺、水浪、金星、金花、金晕等。雕刻艺人巧妙利用石纹装饰，采用浮雕、深雕、半圆雕等技法雕刻的作品浑厚、凝重。

洮砚，又叫洮河砚，产于甘肃南部藏族自治州临潭县，古称洮州。它最早见于宋代。洮砚石呈碧绿色，非常晶莹，流传下来的古砚特别少。

澄砚，产于山西绛县。唐代开始生产。它是四大名砚中唯一用泥作为材料烧制成的砚台。其制作工艺复杂、讲究。

上海民间石砚是从本世纪初雕刻碑牌的作坊中产生，且以雕刻端砚见长，三、四十年代名家迭出，其中以陈端友、张景安尤为著名。李铁民则是当代众多砚刻家中的一位，他与共和国同龄，从修复、整理古砚开始石砚制作，凭着他对历史、对艺术的钻研，其作品在继承传统的同时又透射出现代意韵。他创作的石砚融实用性和观赏性为一体，使无生命的石头充满情趣，颇得上海画院副院长韩天衡的好评。

Chinese Ink-slab Art can be traced back to Han and Tang dynasties. Nowadays, there exist 4 kind of inkstones, Duan, Weng, Zhao and Cheng.

Duan ink-slab, made in Duanxi, east suburb of Zhaoqing, Guangdong province, was said originated in Wude period, Tang dynasty. In terms of Duan ink-slab,

砚刻 李铁民

it is of high quality with light color and exquisite texture. One can grind the ink if giving a puff. Duan ink-stone includes dragon style, three-side flower style, Taishi style, plate style and squaring style.

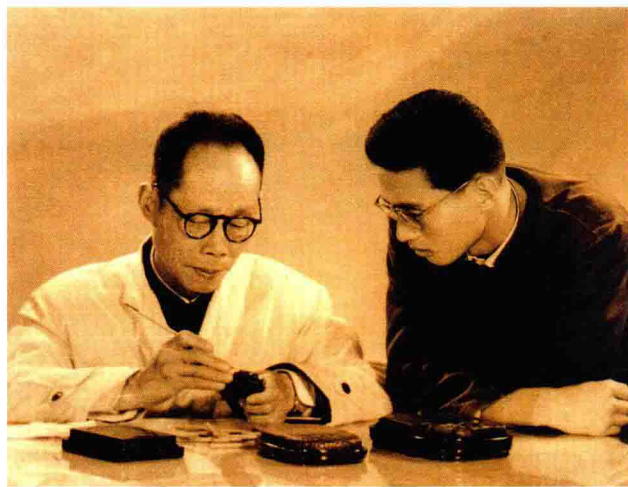
Weng Ink-stone, made in weng county, Anhui province and also in Dragon Tail mountain in Wuyuan county, Jiangxi province, is also called Dragon Tail Ink-stone. Weng Ink stone has a history of 1000 years and has tenacious, close and beautiful texture. It has metal sound while being knocked. When contained in the ink-stone, water won't leak away or

freeze even in the cold winter. Its texture shows the picture of brow, water wave, gold star, etc. Craftsmen make clever use of stone design and apply the techniques of carving in relief, deep engraving, semi-round engraving and other techniques to produce vigorous and dignified works.

Zhao Ink-stone also called Zhao Lake Ink-stone, made in Lintan county, Gansu province, first appeared in Song dynasty. Zhao Ink stone has a jade green color and is fairly crystal-clear. There are few ancient Zhao Ink stone extant.

Cheng Mud Ink stone, made in Jiang county, Shanxi province, was first made in Tang dynasty. It is the only one that is made out of mud in the four popular ink-stone and in an unbelievably fine detail.

Shanghai Folk ink-stones was born out of the work rooms for stone tablet carving in the beginning of 20th century and flourished in the 30s and 40s, and Chen Duanyou and Zhan Jinan was particularly famous. Li Tiemin, one of the ink-stone carving masters, who was born in year when the people's Republic of China was founded, started with stone restoration and reorganization. His works carry forward the traditional skill and meanwhile reflect the modern charm, and blend the pragmatic use and appreciative use in harmony, thus making the lifeless stone full of temperament, Han Tianheng, vice director of Shanghai Painting Institute, spoke highly on his works.

砚刻大师、老艺人张敬安在传艺

砚刻 李铁民

中国の硯

中国の硯は歴史が長い、漢や唐の時代に早くも硯作りがあると伝えられている。今まで伝わったのは四大名硯とされた端硯と歙硯と洮硯と澄硯だ。

端硯は広東省肇慶の東の郊外にある端溪に産する硯で、唐の時代の武徳年間に作り始め、硯の王様と誉められている。端硯は石が柔かくて、きめ細かく潤いがある筆の毛を傷めなく、息を吹かけてもすみになるという特色がある。良い自然材質のほか、作りにも手が込んでいる、竜の模様をていねいに彫った硯や三方に花を彫った硯、先端に竜を彫った硯、石の形によって花を彫った硯、また、太史硯、平板硯、頭の四角の硯などいろいろ形がある。

歙硯は安徽省の歙県に産するものだが、その石は江西省婺源県竜尾山にも産するので竜尾硯、或は婺源硯とも呼ぶ。水歙硯は千年の歴史があつて、石が堅く、潤って、きめがきれいで、たたくとチーンという音を立てて、貯水がかわなく、寒くなっても、氷にならない、息を吹かけるとすみをすることができ、できたすみは油のようだ。模様には眉、眉毛柄、波、金星、金花、金ハローなどがある。職人は巧みに石の自然の模様を利用して、浮彫りや、深彫り、半円彫りなどの手法を使って、彫刻した作

品は雄渾で重味がある。

洮硯は洮河硯とも言う、甘肅省南部のチベット族自治州、臨潭県に産するものだ。石はみどりを見せて、きらきらして透明のようだ。宋の時代に早くも見られたが伝わってきた古い洮硯は珍しい。

澄硯は山西省の絳県に産する、唐の時代から作り始めた。四大名硯の中にまたとなく泥を材料として焼作るのだ、その作りは複雑で技巧が凝っている。

上海民間の石硯は本世紀の初に石碑を彫刻する仕事場で始めて製作した。30、40年代には名家はどんどん出てきた。中でも陳端友、張景安は有名だ。李鉄民さんは当代の多くの硯の彫刻家の一人で、わが共和国と同齢で。古硯の整理修復から石硯を製作し始め、歴史や芸術の研さんにより、作品は伝統を受継いだとともに現代的な情調にも映えていて、実用性と観賞性をドッキングして、無生命の石に趣を注いで、上海画院韓天衡副院長に好評を受けた。

硯刻 李鉄民

'98 上海国际艺术节

SHANGHAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS

SHANGHAI DE LUXE FOLK ARTWARES EXPOSITION IN THE END OF THE TWENTIETH CENTURY

二 / 十 / 世 / 纪 / 末 / 上 / 海 / 民 / 间 / 工 / 艺 / 精 / 品 / 博 / 览 / 会

印钮 周长兴

古代玺印的形制一般分为印台、印钮两部分。印台底面刻字。印钮则作为玺印的装饰最富变化。古代常见的印钮样式有鼻钮、瓦钮、桥钮、覆斗钮、台钮、龟钮等。(附印钮样式表)

印钮制作艺术是非常有价值的造型艺术。印钮的造型线条、形态创意为印玺的篆刻艺术增添了异彩。

当代上海印钮雕刻家汪传明,从仿古印钮入手,运用圆雕、浮雕、浅刻、镂雕等雕刻技法,巧妙利用石材天然纹理治成多种古印钮样式,形成了系列仿古印钮。

印钮样式表

名称	形成介绍
鼻 钮	最常见的钮制,战国至明清均有,其特点是钮及钮上的穿孔较小,秦汉以后,印钮逐渐加高加厚,但其穿孔细小的仍算鼻钮。
瓦 钮	这是秦汉时期的鼻钮的基础上演变的钮式,其钮状如覆瓦,钮孔粗大,故名。瓦钮在汉代官私印中普遍使用,后代也都有沿用者。
桥 钮	其状近似瓦钮,但钮的跨度比瓦钮大,与印台边缘平齐,形如拱桥。
覆斗钮	又称坛钮,形如覆斗,上小下大,与印台统观之,亦如方坛。
台 钮	近似坛钮,但呈多层台形状,台上或有柱、鼻钮。
龟 钮	多见于汉魏时期,因时代早晚,龟的造型也有不同。
驼 钮	是汉魏王朝授予周边少数民族官印中常用的钮制。
注	其他形式的钮制还有亭钮、人形钮、动物的蛇、鱼、羊、马、神兽的龙、螭虎、辟邪等等。

Ancient imperial jade seals were composed of two parts-seal stand and seal, Seal stand is carved with Chinese characters in the bottom side. Seal varies in the decorative part in the imperial seal. There were several common seal styles in ancient China, such as nose styly, interaction style, bridge style, cover style, stand style and tortoise style.

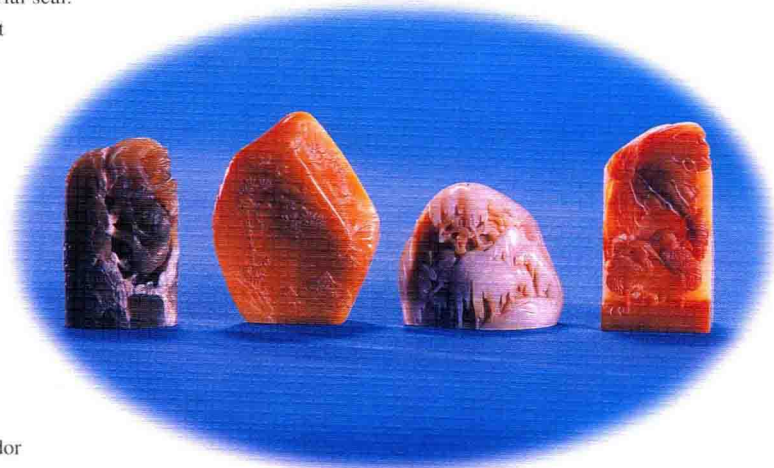
Seal-making art is very valuable with its exotic shapes and lines, forms and inventions. The current Shanghai seal carving master, Wang Chuanmin, began with imitating ancient seals, and made various kinds of traditional seals such as nose style, tile style, stand style and tortoise style while putting to use the techniques of round sculpture, relief sculpture, shallow carving, hollowing sculpture and making clever use of the natural texture of stone. This has added much splendor to the stone art.

印石 周长兴

Tables of Seals:

Nose Seal	the most common seal from the War Soate Period-Qing dynasty with small pinholes. After Qin and Han dynasties, seal became bigger and thicker but those with small pinholes were still called nose seal.
Tile Seal	developed on the basis of nose seal with tile shape and large pinhole and was widely used by both officials and individuals in Han dynasty. It was also used after Han dynasty.
Bridge seal	The shape is almost the same as tile seal but with wider seal and covers fully the seal stand like arch bridge.
Overturned Dipper Seal	also called temple seal. It is shaped like overturne dipper and square temple which is small on the top and large on the stand.
Platform Seal	like temple seal but with multi-layer platforms on which there are column and nose seal.
Tortoise Seal	flourishing in Han and Wei dynasties. The shapes of tortoise change With various periads.
Hump Seal	a kind of seal used as the outlying minorities official seals granted by kings of Han and Wei dynasties.
	Other seals include Pavilion Seal, Human-shaped Seal, Animals Seal like snake seal, fish seal, goat seal and horse seal and Holy Beasts Seal like dragon seal, tiger seal and xylin seal.

印刻 周长兴

'98 上海国际艺术节

SHANGHAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS

SHANGHAI DE LUXE FOLK ARTWARES EXPOSITION IN THE END OF THE TWENTIETH CENTURY

二 / 十 / 世 / 紀 / 末 / 上 / 海 / 民 / 間 / 工 / 藝 / 精 / 品 / 博 / 覽 / 會

中国の印判撮み

古代の御璽の形態は台と撮みと二つの部分からなっている。台の底面には字を彫るが撮みのところは御璽の飾りとして変化に富む。

古代の印判撮みの形は鼻撮み、瓦撮み、橋撮み、俯き升撮み、台撮み、亀撮みなどがよく見られる。

印判撮みの作りは価値のある造型芸術の一つだ。その造型のラインや形態の創意は印章の篆刻芸術に異彩を放たせている。

当代の上海の印判撮みの彫刻家汪伝明さんは古代の印判撮みにまねて作ることからその道を歩き出した。円彫り、浮彫り、浅刻み、透彫りなど技巧を使って巧みに石の自然の模様を生かして、鼻撮みや瓦撮み、台撮み、亀撮みなどいろんな伝統的な印判撮みの形態を作って印章に輝きを増やすようにしている。

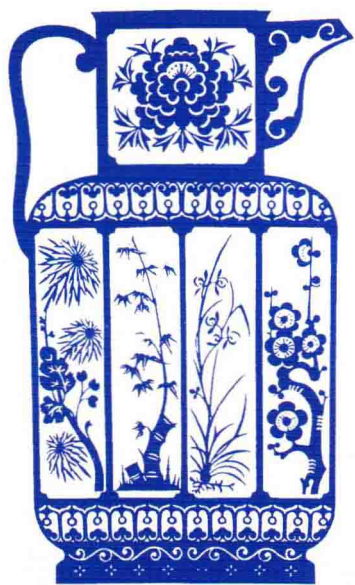
付表

印判撮みの様式表

名前	様式の紹介
鼻撮み	最もよく見られる形、戦国時代から明・清の時代まであつた。その特色は撮みと撮みの上の孔が小さい。秦・漢時代以後、印判撮みは大きく厚くなってきたが孔の小さいものも鼻撮みに属する。
瓦撮み	秦・漢時代の鼻撮みから変わった形、うつむけに置かれた瓦に似ている。撮みの孔も大きい、ゆえに命名された。漢の時代官印と私印とともに広く使われた。後の時代もそのまま使われたことがある。
橋撮み	形は瓦撮みに似ているが、径間は瓦撮みより大きい。印台のふちとちょうどそろっている。アーチ形の橋に似ている。
俯き升撮み	壇撮みとも呼ぶ。形はうつむけに置かれた升に似ている。上は小さく、下は大きい、印台を全体的に見れば四角の壇に似ている。
台撮み	俯き升撮みに似ているが、多層の台の形で、台の上に柱、鼻撮みがあることもある。
亀撮み	漢・魏時代よく見られたが、年代によって亀の造形が違う。
らくだ撮み	漢・魏時代の王朝は周辺は少数民族に授けた官印の中に常用の撮み形。
注: ほかに亭撮み、人形撮み、動物のへび、魚、羊、馬、神の獣の竜、蟠虎、辟邪などの形がある。	

印鈕 汪伝明

剪纸《四季壶》 赵子平

剪纸是中国民间传统装饰艺术的一种。早在汉、唐时代，民间妇女即有用金银箔和彩帛剪成方形花鸟图案贴在鬓角的风尚。以后发展到在节日里用彩纸剪成各种花草、动物或人物的故事，贴在窗户上（“窗花”）或门楣上（“门签”），也有作为礼品或刺绣花样之用的。

剪纸的工具，一般只用一把小剪刀，有的职业艺人则用一种特制的刻刀刻制，称为刻纸。

剪纸艺术的制作过程分起稿、剪刻、粘贴、揭离和调整修改。其中剪纸是重要的一环。剪纸作品要求构图图案化，形象要概括、变形，讲究虚实对比，线条规整流畅，色彩对比强烈、明快。

由于各地区和各民族的风俗习惯不同，因而剪纸都有自己独特的风格，大致可分为简刻与繁刻，黑白剪纸和彩色剪纸。我国北方以粗犷豪放，造型简练著称，属于简刻，其代表有吉林剪纸、延安剪纸；南方以构图繁茂，精巧秀气闻名，则属繁刻，其代表有扬州剪纸和潮州剪纸。

全国各地从事剪纸的艺人颇多，上海地区五、六十年代有著名剪纸艺人王子淦，他创作的“梅兰竹菊”被作为国礼赠给前苏联领导人伏罗希洛夫。近年来，他的徒弟赵子平由于其独特的“阴阳剪纸”法，亦跃升为沪上一绝。

剪纸《贴花》 民间

Paper cutting is one of the Chinese folk traditional decorative arts. The style varies in different parts of the country. In the Han and Tang dynasties, folk women had the tradition of pasting the clipped square pictures of flowers and birds out of gold and silver foil on the hair of the temple. With the passage of time, all kinds of herbs and flowers, animals and figures were cut out of colored paper and pasted on the window (called window-flower) and door frame (door tag) as decoration and sometimes as ornaments on presents or samples for embroidery.

The cutting tool is generally a pair of small scissors. Some professional craftsmen use a speciallymade chisel to cut paper. The procedure consisted of such phrases as drawing up, cutting, pasting, tripping and trimming of finished products, among which cutting is of vital significance.

Paper cutting needs the knowledge of painting-pattern style composition, generalized and transformed but clear and plain outlook,

剪纸《鼠年吉祥》 王建华

smooth and orderly lines and sharp contrast between colors and between relief and intaglio.

Paper cutting consists of simple cutting and intensive cutting, black and white cutting and colored paper cutting. The northern paper cutting, famous for the boldness and simplicity, belongs to simple cutting, say, Jilin style and Yanan style. The southern paper cutting, popular for its sophisticated composition and delicate structure, belongs to intensive cutting, say, Yanzhou style and Chaozhou style.

There are a lot of paper cutting craftsmen in China. In the 50s and 60s in Shanghai, Wang Zigan was one representative, whose paper cutting "Plum, Orchid, Bamboo and Chrysanthemum" was granted to Vuloqilov, leader of formal Soviet Union, as a national present. Recently, His student Zhao Ziping's unique "Paper cutting in relief and intaglio" has an exquisite style of its own.

剪纸《梁祝一许婚》 汪根和

切り紙細工

切り紙細工は、中国民間の伝統的な装飾の一つだ全国各地にそれぞれ風格の違う切り紙作品がたくさんある。漢や唐の時代に早くも民間の婦人は金箔や銀箔或は色絹で違菱の花鳥の模様を切って小びんどころに貼るのは流行になっていた。次第に祭日になって色紙でいろいろな花や草、動物または物語の人物の図案を切って窓や門に貼り飾った。贈物の飾りや刺繍の下絵とする使い道もある。

切り紙細工の道具と言え、はさみ一挺だけは普通だが、特別な彫刻刀を使って紙を切る職人もいる。

剪纸《贴花》 民间

切り紙細工の作りは下書く、紙を切る、貼る、剥す、修正するという過程がある。中には紙を切ることは重要な一環なのだ。切り紙の絵は図案化をしなければならない、その形象は、概括、変形、簡潔、はっきりしていることなどを要求として、虚實の対比や線のきちんとする流暢さ、彩色の明快さ、コントラストの鮮やかさにも念を入れるものだ。

各地区各民族の風俗習慣によって切り紙み細工はそれぞれ特種な風格があるが、大きくは簡切りと繁切り、白黒切り紙とカラー切り紙というふうに分けられている。わが国の北方の切り紙細工は簡切りに属して豪放で飾り気がない、造型が簡潔ということで有名で、その代表は吉林の切り紙や延安の切り紙を挙げられる。南方のは繁切りに属して構図の精巧、複雑で美しいことでよく知られている。その代表は揚州の切り紙や潮州の切り紙かと言えよう。

全国各地にいる切り紙細工の職人は多い。上海では50、60年代の頃、著名な職人王子淦が創作した「梅蘭竹菊」という作品は国の贈物として前ソ連の指導者ブルチロフに贈った。近年来、彼の弟子趙子平さんはユニークな陰陽紙切りという手法で上海での独歩の名手になった。

剪纸《贴花》 民间

'98 上海国际艺术节 SHANGHAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ARTS

SHANGHAI DE LUXE FOLK ARTWARES EXPOSITION IN THE END OF THE TWENTIETH CENTURY

二十世紀末上海民間工藝精品博覽會

面塑《寿星》 赵凤林

中国面塑大约起源于北宋,有一千多年的历史。据传,它出自于古代宫廷皇帝祭祖时的供品,后流传于民间。北方蒸锅铺和南方糕团店的师傅们,在制作节日喜庆用的糕团面点时,为了象征吉利,增加喜庆气氛,往往在面点上缀一些装饰品,如福、禄、寿、喜、龙凤、麒麟之类。由此演变,逐步发展成了一种具有民族特色,深受群众欢迎的民间工艺品。

旧时的大城小镇,有许多肩背小箱,手提小板凳的捏面艺人,串街走巷。他们每到一处,放下小凳,开启小箱,

面塑《戏曲人物》 赵阔明

将面团在手中揉、捏、掀、搓,倾刻之间,生动活泼的各种人物就在掌上出现。民间面塑的原始形式是“签举式”,制

作较简单。后经我国著名面塑艺人赵阔明等人的研究、改进,发展成为案头陈设的小型圆雕艺术品,而且扩大了题材内容。今天面塑艺术已发展为表现各种历史人物、戏剧人物、佛教人物、民间传说人物等内容的造型艺术。当代民间艺人容淑芝尤以制作各种现代人物和儿童题材见常,她的作品,人物造型生动,富有戏剧感,

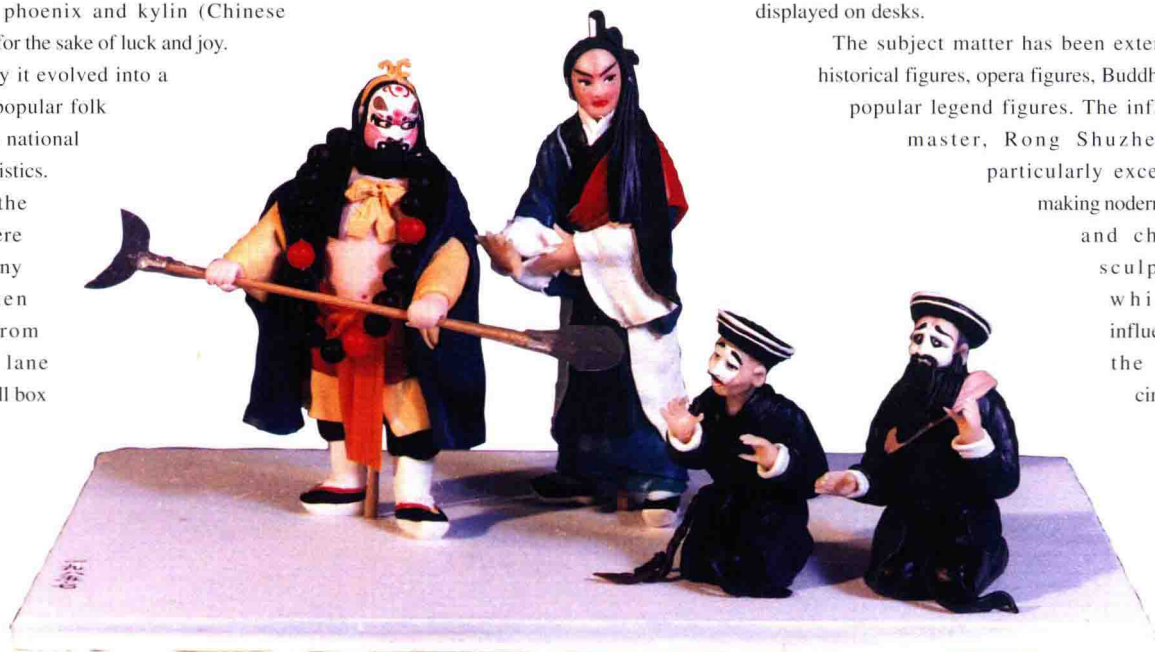
在面塑界颇有影响。

Dough sculpture originated in North Song dynasty and had a history of over 1000 years. It was said that it first appeared for ritual purpose and later was left over among the masses. In the northern steamer shops and in the southern pastry shops, the cooks put some decorative Chinese characters and animals on the flour food, such as well-being, official position, long life, happiness, dragon, phoenix and kylin (Chinese unicorn) for the sake of luck and joy. Gradually it evolved into a kind of popular folk arts with national characteristics.

In the past, there were many craftsmen going from lane to lane with small box

and stool in the cities and towns. Wherever they stopped, they put down the stool, opened the box and held a dough in their hands. After being kneaded, molded, thrown and twisted, the dough became many figures standing on their palms. The primitive bamboo stick style was very simple. But after the reformation of Zhao Kuomin and other craftsmen, it became small round sculpture art wares displayed on desks.

The subject matter has been extended to historical figures, opera figures, Buddhists and popular legend figures. The influential master, Rong Shuzheng, is particularly excelled at making modern figures and children sculptures, which is influential in the dough circle.

面塑《水浒》 容淑芝