

中国传统经典丛书

中国传统

手工艺

◎ 金鹰达 编著

再现濒临失传的

中国传统手工艺

北方文海

北方文海出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统手工艺/金鹰达主编. —哈尔滨: 北方文艺出版社, 2006.8

(中国传统经典丛书)

ISBN 7-5317-2030-2

I.中... II.金... III.手工艺—简介—中国
IV.J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第083273号

ZHONGGUO CHUANTONG JINGDIAN CONGSHU: ZHONGGUO CHUANTONG SOUGONGYI

中国 传统 经典 丛书: 中 国 传 统 手 工 艺

- 编 著** / 金鹰达
图文编辑 / 陶 柱
责任编辑 / 陈颖杰 张远超
装帧设计 / 孙志强
出版发行 / 北方文艺出版社
地 址 / 哈尔滨市道外区大方里小区105号楼
网 址 / <http://www.bfwy.com>
邮 编 / 150020
电子信箱 / bfwy@bfwy.com
经 销 / 新华书店
印 刷 / 深圳市鹰达印刷包装有限公司
开 本 / 787 × 1092/16开
字 数 / 340
版 次 / 2006年9月第1版
印 次 / 2006年9月第1次印刷
定 价 / 107.40元(全3册)
书 号 / ISBN 7-5317-2030-2 / I·1978
-

前言

还记得小时候父母抱着你去看大戏吗？台上舞动百万雄兵，台底下人头窜动。

还记得过年的时候帮父母一起贴年画吗？不明白为什么小时候门上总贴着个凶神恶煞的钟馗，从年头看到年尾，从颜色光鲜到遭风吹雨打而红一块白一块，从对他敬畏万分到随意在他身上涂写。

还记得逛庙会的时候父母给你买的小泥人吗？吃饭摆在桌上，玩耍时揣在兜里，睡觉的时候还要偷偷地藏在被子里玩上半天，泥人身上掉下一小块土皮也会伤心好长一段时间。

……

是的，这些曾带给我们无穷快乐的传统手工艺都成了我们脑海中美好的记忆，小泥人、年画，随着那美好、纯真的年代的离去而逐渐沉淀在我们记忆深处。取而代之的是美女挂历、模仿名家的油画、电子游戏机、各种各样的毛绒玩具，大量的民间工艺正在逐渐淡出人们的日常生活。

近几年，我们不断从媒体上得到这样的信息：

“雕漆工艺绝活面临失传境地”、“一人一台戏大陆布袋戏面临失传”、“木偶皮影面临失传”、“乾县蛟龙转鼓再次濒临失传”、“佛山木鱼歌濒临失传”、“泥人大师忧虑绝技失传”、“阿拉善唐卡绘画面临失传”、“平阳木版年画亟待抢救”、“大师老了，北京绢人等百种绝活要失传”、“民间艺人抢救行将绝迹的北京鬃人”、“合阳县提线木偶团处境艰难，再不抢救就面临失传”……

这是媒体给我们的信息，也许有的人会觉得问题并没有这么严重，那么，让我们来看一组数据：

提线木偶，目前在全国仅有两个剧团保留了提线木偶这种古老艺术的表演，一个是福建泉州市木偶剧团，另一个是陕西合阳线戏班，在民间，还存有少量的提线木偶班，但他们所面临的境遇十分惨淡。

牙雕，在北京和广州两个象牙厂里材料不足3吨；广州大新象牙工艺厂职工人数现在有四十几人，平均年龄在48岁左右，实际在岗人数不足20人；其中，象牙球、象牙船两大产品的主要雕镂工序仅有3人在制作，年龄均在

45岁以上。在北京，能雕刻象牙的还有20人左右，但其中许多已经退休，仍然在干活的不多。

雕漆，全行业不超过20人，现在北京仅有两位雕漆艺术一级工艺美术大师和三位三级大师，雕刻技师的平均年龄已经在50岁以上。

.....

这些数字，触目惊心，失传，来得如此之快而有如此的必然。

总结民间工艺式微的原因，不外乎以下几种：

1. 艺人的逐渐老去，后续人才的匮乏，导致人去艺失；
2. 市场不景气导致艺人转行；
- 3 假货泛滥导致手艺人得不到经济上的保障；
4. 珍贵原料的稀少导致手工艺在规模上受限制。

造成这样的现状，一方面是我国的城市化进程导致人们思维方式的转变，毕竟，民间工艺大多还是生活在农村这片土地上，而更重要的原因在是我们缺乏保护的意识，缺乏传承和保护我国优秀民间文化的意识，以至于有很多老艺人开始转行，以至于现在的年轻人不愿意学习，以至于原材料缺乏而导致的行业萎缩。

传统手工艺是我国优秀文化遗产的重要组成部分，是艺术家智慧的结晶，每一件民间工艺的身上，都倾注了艺人的心血和智慧，它们都经历过先人用手精心琢磨，保留有先人的体温，镌刻着我们民族的图腾。

历史把它留给了我们，自有历史的用意。当这些传统手工艺从衰落、失传到永远消失，沉淀到民间文化温醇的土壤里，成为中国民间文化里一抹淡淡的幽香，那时，留给我们、留给我们后人的，恐怕只有一声长长的叹息，厚重、绵长。

通过对传统民间工艺的总结，我们应该认识到，在我们努力去学习西方的各类工艺技法的同时，我们也不要丢失我们本民族中最为本质的东西，因为，民族的，就是世界的。

鸣 谢

《中国传统手工艺》一书终于完稿。说终于，是因为在编辑此书的过程中遇到了相当多的困难。一方面，一些民间工艺是属于家族传承制的，其制作过程有不外传的秘密；另一方面，部分民间手工艺保护得并不好，对于他们的资料记录也很少。因此，我们去了解和研究起来就有相当大的困难。

然而我们也是幸运的，在编辑此书的过程中，我们得到了很多关心民间手工艺发展的热心人的帮助，他们对《中国传统手工艺》一书的完成提供了很多宝贵的资料并且给我们提出了一些建设性的意见。

在此，谨让我向他们表达我诚挚的敬意和谢意。

以下排名按笔画顺序（排名不分先后）

国务院新闻办公室图片库 无锡惠山泥人厂
华商图片网 何祥龙 王立力 王荣忠
赵山学 王 贺

目 录

前言 1

鬃人 7

冰心在她的散文《我到了北京》中曾经写道：这是一种纸糊的戏装小人，最精彩的是武将，头上插着翎毛，背后扎着四面小旗，全副盔甲，衣袍底下却是一圈鬃子。这些戏装小人都放在一个大铜盘上，耍的人一敲那铜盘子，个个鬃人都旋转起来，刀来枪往，煞是好看。当年给冰心留下美好回忆的纸糊的戏装小人，就是俗称的“鬃人”。

惠山泥人 25

一块黑黢黢的泥巴，以十指为工具，搓、摘、推、捏、扳、剪、挑……过不了多久，一个个活灵活现的泥坯人物就出现了，再经过拓、涂、勾、点、掸、晕、刷……转瞬间，钟馗捉鬼、盗仙草、击鼓骂曹、断桥相会等戏曲经典人物便栩栩如生，浓墨重彩的瞬间被娴熟的技艺凝固下来，令围观者啧啧称奇。而这，就是惠山泥人带给我们的精彩。

牙雕 49

牙雕、玉雕和木雕，并称为我国雕刻工艺中的三宝。牙雕，即象牙雕，象牙洁白细润，天生具有优雅的纹理，它质地坚硬、富有韧性，不易崩裂。我们的祖先在远古时代就已经认识到了象牙的材质之美，因此，象牙在中国古代的有产者的心目中就是一种地位与财富的象征，倍受人们的喜爱。

毛猴 71

曾经在老北京历史上风行一时的旧时玩具，多数已淹没在时代更迭的洪流中，只有在老一辈人们的记忆里偶然浮现，闪露出星点流彩。毛猴，北京民间传统玩具的代表之一，曾几何时，它是孩子们手中常见之物和有趣的“玩意儿”。

木版年画 87

靠墙走，靠墙站；光穿衣裳不吃饭。”这是中国北方民间流传了一百多年的一则民间谜语。过去的儿童们在猜这个谜语的时候，几乎都能立即指着屋里墙上的年画大声叫出答案“年画儿”。

雕漆 137

又叫漆雕，是一种在堆起的平面漆胎上剔刻花纹的技法。雕漆和牙雕、玉雕、景泰蓝一起，被称为北京工艺美术的“四大名旦”。同时，北京雕漆与湖南湘绣、江西景德镇瓷器齐名，又被誉为“中国工艺美术三长”。早在15世纪的明初，雕漆就扬名于世界。不过到了清光绪以后，全世界就只有北京还在生产这种雕漆工艺品。多年来，雕漆以其独特的工艺，精致华美而不失庄重感的造型受到海内外雕漆艺术爱好者的青睐。

客家造纸 151

造纸术在我国是四大发明之一，现代的造纸，已经全面过渡到机械化生产。但是，在我国的江西省上犹县山区乡村地区，仍然保留着手工造纸的技术，整个生产过程全部用手工。在这里，我们得以一窥手工造纸的技术与艺术，得以一窥我们伟大的祖先传承给我们的文明与智慧。

唐卡 167

纯净的天空、神奇的雪山，单纯的眼神，这是西藏给我们的印象。美丽的青藏高原不仅孕育了粗犷、豪爽的藏人，也孕育了极具灵性的艺术，这就是被称为西藏霓裳，绘在卷轴上的史诗——唐卡。

提线木偶 205

三尺小舞台，十来条丝线，三两个木偶，顷刻之间，一台好戏就上演了：《西游记》、《哪吒闹海》、《西厢记》、《半夜鸡叫》、《龟兔赛跑》、《谪仙楼》、《金瓯钗》……这便是提线木偶带给我们的精彩。

后记 236

『 髻 人 』

已故的冰心在她的散文《我到了北京》中曾经写道：这是一种纸糊的戏装小人，最精彩的是武将，头上插着翎毛，背后扎着四面小旗，全副盔甲，衣袍底下却是一圈髻子。这些戏装小人都放在一个大铜盘上，耍的人一敲那铜盘子，个个髻人都旋转起来，刀来枪往，煞是好看。

当年给冰心留下美好回忆的纸糊的戏装小人，就是俗称的“髹人”。髹人儿又叫铜盘子小戏髹，每个高约17~18厘米，过去穷人家没钱看戏，过年了买几个小髹人儿，放在自家的铜盘上，就如同看戏一样。也叫盘中戏。那么冰心笔下的这种髹人到底是种什么样的手工艺品呢？让我们先来探一探髹人的发展源头，看看髹人到底是如何产生的。

髹人

髹人历史

髹人的兴起和其他许多老北京手工艺品一样，大多是源自养家糊口的需要。

清军入关以后，大批的八旗子弟随之入住北京。清朝兴盛时期，八旗子弟每年都定期领取钱粮，过着无忧无虑的生活。除了提笼架鸟玩儿鸽子之外，还有的人开始变换花样做些玩意儿解闷儿。什么毛猴儿、面人儿、扑扑灯儿……这些民间手工艺有相当一部分取材于京剧之中，出自当时八旗子弟之手。清末道光年间，前辈艺人受京剧和皮影戏的启发影响，创造出了鬃人。到了民国，清政府退出了历史的舞台，而靠朝廷供养的那些旗人也断了钱粮，养家糊口成了最大的问题。因此，他们必须自谋生路。由于旗人很多都是纨绔子弟，没有谋生的手艺和技术，唯一能用得上的就是过去他们用来打发时间的“玩意儿”，于是这些“悠哉”的玩意儿，这些过去他们用来打发时间、娱乐自己的东西便成了他们的谋生手段。那些会做玩意儿的人们，就凭着个人的手艺，你画脸谱，我捏泥人，之后，将做出的玩意儿拿到庙会上卖钱度日。因此，后来北京做手工艺品的艺人大多都是这些被朝廷供养的旗人的后代。

老北京的庙会很多，隆福寺庙会、护国寺庙会、白塔寺庙会，实际上它们就是民间工艺品与戏曲文化的一个集散地。很多手工艺人带着自己的作品去那里销售，能得到老百姓喜欢的，就站住了脚。

观众被“鬃人”艺术吸引

鬃人的创造者、人称“鬃人王”的王春佩在庙会上声名远扬，他的摊子上铺着蓝布，鬃人一个挨一个排列整齐，再拿来一面铜盆当当一敲，好戏就开演了。无论是达官贵人还是平民百姓，都被充满意趣的鬃人所深深吸引，于是送鬃人一个雅号叫“盘中戏”。

由于当时的手工艺都是用来谋生糊口的，因此，在制作上具有一定的保密性，加上生产制作都是家族小作坊式的，因而其传承都是家族传承，父传子承，这样一方面起到保密的作用，另外也保持了手工艺的独特风格。

1915年，北京的鬃人被带出国门，参加“巴拿马万国博览会”，获得了银质奖，鬃人也从此名声大噪。

上个世纪30年代，美国商人想把“鬃人王”请到美国，可他却因为害怕而不敢去。

到上个世纪40年代末，因为战乱，民间工艺品衰败了，鬃人也销声匿迹。它的第二代艺人王汉卿，在解放后以给人修理无线电为生。

“鬃人白”

上世纪50年代初，中国美术家协会负责民间文化的李寸松先生曾经挖掘出一批民间艺人，也找过鬃人的第二代传人王汉卿，但从事无线电维修多年的王汉卿这个时候已经不想专门从事鬃人的制作了。

当时北京航空学校有位叫白大成的学生，因为身体不好，休学在家。从小喜欢传统文化且能画得一手好画的他经朋友介绍，认识了一位家住平安里的李寸松先生。并且从李寸松先生那里听说了一种叫‘鬃人’的戏曲人物工艺品，这李老先生解放前也是爱好鬃人，自己琢磨着学会了。后来，这位叫白大成的学生从李先生那里得知“鬃人王”的第二代传人还健在。

在南池子一间不大的房子里，不到20岁的白大成见到了60岁的王汉卿。虽然靠修理无线电为生，王汉卿也把自己零星制作的一些鬃人摆在临街的窗户外。路过的人若是感兴趣，花几毛钱就可以买下来。听说他的儿子去了西北，没有人学做鬃人。

王汉卿做的鬃人属于传统风格，纸剪的服装，胳膊像翅膀一样可以舞动，

传统髻人与白先生独创的髻人的对比，白先生的髻人体积大，色彩丰富

脸谱和服饰花纹都是写意式的。而白大成将从李寸松先生那里学到的制作方法进行了修改。传统髻人没有腿，下身是一个锥体，而白大成制作的髻人，都根据不同的情节给不同的人物加上了腿，有了腿就有了动态和亮相效果。服装采用绸缎，脸谱也勾画得与戏曲舞台上的一模一样。王汉卿并不保守，他看了白大成的髻人点点头说：“行，你若能恢复起来也是件好事。”

因为喜欢髻人，白大成不打算继续上学了，想把髻人的手艺保留下来，吃这碗饭谋生。这样，白大成最终成了髻人的第三代传人，“髻人王”也变成了“髻人白”。

既然要靠髻人谋生，那么髻人就必须走向市场。于是，年轻的白大成直接给市政府写了一封信，申请营业执照。在60年代初，一切都实行集体化，吃大锅饭，所有的人都扫资本主义的尾巴。白大成的行为按说一点儿都不符合当时的形势，因此，在申请营业执照的过程中遇到的困难可想而知。后来，李寸松先生出面为白大成出示了证明，最终，在王府井的工艺美术大楼——

白大成与鬃人

当时的几间平房里，终于有了白大成的一个柜台。

从此王府井有了鬃人的销售点，从此北京几近消失的鬃人又重新回到了北京人的生活中来。当时，不仅是北京当地人，就连来华的外宾都来参观购买，对鬃人都十分感兴趣。日本的一个民间访问团从他那儿买走了一套《西游记》作品，回国后就找出口公司向白大成订货，但那时候的政策不允许个人与外国打交道，更不允许个人手工艺品进入外国市场。

让白大成记忆深刻的是解放后北京第一次恢复的鼓楼庙会，许多民间艺人被请去进行表演，白大成也在其中，和前辈艺人一起展示自己的作品。鬃人的出现，勾起了老百姓对昔日的回忆，纷纷要买，白大成的鬃人供不应求。

“文革”开始后，京剧的传统曲目都不让演了，民间工艺品更是成了“封资修”。鬃人自然也成了“四旧”，白大成的营业执照被收走。

为了生计，白大成很快学会了木工活，到厂子里做临时工。之后的几年里，因为美术方面的才能，他又去自然博物馆、地质博物馆、科学电影制片厂搞制景工作，但都是临时的。白大成称自己是北京解放后真正的民间艺人，

直到现在，他没挂靠过任何单位，端过一个铁饭碗，一切全靠自己。

“按照传统观念，有个单位，即使是挣10块钱也算有个保障，而且你如果不在单位上班，还会有政治上的压力，但我不怕别人的议论。要说我的家庭并不富裕，父亲就是一个工人，但他们也没给我压力。我那时靠自己的手艺挣的并不算少，还可以交到不少的朋友。”从接手做鬃人的那天起，他就没有停止过琢磨

“文革”中白大成没扔了做鬃人的爱好，但仅仅是爱好而已，要想在市场上恢复起鬃人的位置没那么容易。

文化大革命结束以后，白大成就一直寻找能够推销出鬃人的渠道。而在等待了几年之后，他终于发现了一个几乎不是机会的机会。1980年，《北京晚报》报上刊出北京将成立“燕京书画社”的消息，而他立即敏感地发现这是一个可以打开鬃人销售的渠道。就在文章刊出的第二天，他就拿了自己制作的鬃人找到书画社的负责人联系，而当时正发愁没有产品销售的书画社也立即答应帮助白大成代为销售，而第一批订单是十个孙悟空。当时没有制作材料，他就拆了自己唯一的一件绸子汗衫，染了颜色做了鬃人。这十个鬃人当时不到三天就以每个3元钱左右的价格销售一空。

1980年，东城区成立了燕京书画社，这是北京第一家为解决待业青年而成立的开展旅游活动的团体。“我在晚报上看到了这个消息很高兴，去那儿一了解，他们正好没有鬃人这种工艺品，让我做一些拿过去。”

书画社在天坛的祈年殿前面搭了一个临时的房子，出售各种工艺品。国门刚刚打开，来旅游的人见什么都新奇，鬃人的销路根本不用发愁。也有熟人眼热，偷拿一个回去拆开研究，再仿制出来卖。白大成不介意：“鬃人说深奥也不深奥，但做出来要有神采。我对自己的东西有信心，买的人自然也会挑，适者生存。”果然，别家的鬃人渐渐还是被淘汰了。

鬃人制作

民国初期，王春佩在隆福寺、护国寺、白塔寺等庙会上出售的鬃人儿，其服装用纸剪成，所绘花纹简单而粗犷。至第二代传人王汉卿，改用绢、绸、缎

把鬃人放在锣盘上，敲击锣边，鬃人就会有节奏的转动，演绎出京戏的场面

三英战吕布

裁制服装，并对彩绘刻意求工。王氏传人白大成，对旧工艺作进一步革新，将鬃人儿圆锥体的底部改为双脚或单脚（另一脚悬空），并根据力学原理使猪鬃的排列顺序和方向富于变化。这种运用新工艺制作出来的鬃人儿，受震后舞动得更加灵巧，已成为国际玩具市场的畅销货。

鬃人的制作并不是很难，用胶泥做头和底座，秫秸秆做身架，外绷彩纸外衣并絮少许

棉花，然后依据故事情节或戏曲演员“亮相”架式或“小车会”人物的舞蹈动作制成各种姿势的塑像、勾画脸谱、描绘服饰，底座再粘上一圈二三厘米长的猪鬃，这样，一个个栩栩如生的鬃人便做好了。手持兵器或团扇等物的鬃人放在铜盘子里，用木棒一敲，好戏就开始上演了。木棒敲打得越快，鬃人转动的速度也越快。

鬃人所以能转动，是因为它们衣袍下面粘着一圈猪鬃，猪鬃刚直，能支撑鬃人站立。而且它又有弹性，敲打铜盘产生震动后，才使鬃人转动起来。

鬃人的表现题材均为京剧戏曲人物，也可演绎古典文学故事，因而其形象都来自戏曲人物，而且是经过精心挑选的。一个刘利华，一个任堂惠，就是一出“三岔口”；一个刘备、一个关公、一个张飞、一个吕布，则是“三英战吕布”，不同的人物摆放在一起就能演绎出一段生动的戏曲故事。这必然要求制作者必须对京剧了如指掌。因此，鬃人制作的难度不在于制作本身，而在于它和京剧艺术地紧密结合，服饰、脸谱都严格按照京剧绘制。而现在既熟悉京剧艺术，又对制作鬃人感兴趣的人已经是凤毛麟角了。

有人曾给白大成计算过，完成一个鬃人需要花费60多道工序，做了这么多年的鬃人，他自己倒没有认真数过。白大成说：“过去的艺人用纸做服装，

制做一个鬃人要经过选材、上色、画脸谱等40多道工序，到制作完成需要一整天的时间