

潘秉衡琢玉技艺

· 工艺美术丛书 ·

2

轻工业出版社

潘秉衡琢玉技艺

王名时 编著

轻工业出版社

内 容 简 介

本书对我国著名老艺人潘秉衡的生平 从艺以及他生前对玉器艺术的研究, 技艺、技巧、创作观, 艺术上的深入生活及博学, 钻研等, 均有较详细的记述和分析, 可供玉器行业的职工及其他工艺美术工作者及研究者参考。

潘秉衡琢玉技艺

王名时 编著

轻工业出版社出版

北京阜成路3号

轻工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

787×1092毫米1/32 印张: 3⁸/₃₂ 字数: 69千字

1982年11月 第一版第一次印刷

印数: 1—3,200 定价: 0.36元

统一书号 15042·1753

序

玉器，是中国特种工艺美术中有突出成就的品类之一。它是组成中国特种工艺美术的一个大系。

琢玉技艺是一门较为复杂、细致，装饰性、观赏性较强的技艺。

玉器是用玉石做成的器具或器皿。在远古的历史上，它是石器的孪生兄弟。不过玉器的材料更坚实致密，色彩较为美观。《越绝外书》中曾这样记述：“……黄帝之时，以玉为兵，以伐树木，为宫室凿地……”文中的“兵”即工具的意思。以后经历了铜器时代，又进入了铁器时代，玉器已经完成了它作为工具、器具功能的历史使命，而逐渐演变为装饰观赏品。汉许慎在《说文》中对玉字的注解是：“玉，石之美者”。这是说，玉和石同类，但它比石美或者说它是美石；美在质地致密、坚实、色彩晶莹、璀璨；叩之有声，其声清扬、触之温润而美滋。从广义的说来，包括在玉石原材料中的还有海产动物化石——珊瑚以及大的车渠（即大的蚌壳）和人造的金星料等等。前辈艺人有言：“千种玛瑙，万样玉”。这说明了玉器所用原材料之多，作为玉器艺人的一生是不可穷尽的。

由于玉石一般硬度较高，而且光滑，有的在受热后会发炸裂。这就规定了玉石只能琢磨，“玉不琢、不成器”。琢磨和雕刻是两种截然不同的工艺，前者的工具是圆盘形铊，操作起来是旋转运动；后者为刀具，操作起来是直线运动。前者是以柔克刚、刚柔相济；后者是以刚制刚。因此，不可

以名之为“雕玉”或“刻玉”。

琢玉技艺，从相玉而琢而磨，是要运用多种工具进行的不同工艺。它极富技巧，要求量度精确。对美玉良材更必须精琢、细磨。

而玉器艺术，从人们对“君子比德于玉”，到“宁为玉碎，不为瓦全”以至“君子无故玉不去身”等隽语中，玉和玉器被赋予了拟人化的高尚品格。作为观赏品，在装饰艺术上，玉器则焕发出一种：厚重、安详和高雅、尊荣的美感享受。

若干年来，万千琢玉艺术家，为创造中国玉器技艺，耗尽了毕生精力，潘秉衡亦名列其中，且为佼佼者。因之，广大琢玉艺师以及玉器技艺的鉴赏者，推崇他为中国现代琢玉宗师之一，为中国玉器技艺中的一大流派。为承前启后，继往开来，遂有此书之作。

目 录

序

第一章 潘秉衡生平	(1)
一、家庭.....	(1)
二、从师.....	(1)
三、为艺.....	(2)
第二章 潘秉衡琢玉艺术	(11)
一、薄胎器皿艺术.....	(11)
二、压金银丝嵌宝艺术.....	(20)
三、圆琢人物艺术.....	(28)
四、神、佛创作艺术.....	(41)
第三章 潘秉衡琢玉技巧	(46)
一、用料的技巧.....	(46)
二、弯脏遮绺的技巧.....	(58)
三、分色巧用的技巧.....	(59)
四、划活的修养.....	(63)
五、琢磨的技巧.....	(67)
六、整体造型和多种工艺结合的技巧.....	(70)
第四章 潘秉衡的创作观与艺术修养	(74)
一、玉器与文玩.....	(74)
二、用玉与创作.....	(74)
三、书痴与艺痴.....	(75)
四、源与流.....	(76)
五、百纳与为一.....	(78)

六、艺术上的有心人·····	(79)
七、出奇制胜·····	(81)
八、藏和露与多和少·····	(82)
九、形和神·····	(83)
十、解惑与育人·····	(84)
后 记·····	(86)

附图

第一章 潘秉衡生平

一、家 庭

潘秉衡，晚年起号玉簪。河北固安县人。1912年2月生，1970年8月故世。终年58岁。

艺人的祖辈是雇农。父亲潘振亭年幼时种地。因曾在乡里私塾寄读2年，且为人聪颖伶俐，故17岁那年，由乡亲介绍来北京灯市口的鄂王府内当听差。

潘秉衡1932年成亲，夫人李玉蓉，生年与艺人同，于1976年故世。李氏粗通文字，曾襄助潘秉衡为艺。

二、从 师

潘秉衡年幼曾在乡里私塾寄读，1922年10岁时，父亲携其进京并随住鄂王府，闲时父亲教他读“四书”、“五经”。以后王府家败，随父辞离王府。1924年艺人入西城翠花胡同怀幼中学为插班生，第2年即考入北京大学第2院的夜大学西语班，1926年春天，因父亲经济拮据，忍痛缀学。艺人读书用功，从不荒废时日，所以成积斐然。这以后不久，通过父挚的一位赵姓玉器艺人的介绍，进入了北京西羊市大街荆宝斋玉器作坊当学徒。从此便开始了潘秉衡琢磨玉器的生涯。

荆宝斋，是当时北京玉器行里的“红活作”。它主要是制做：珊瑚朝珠、松石串子等蒙藏首饰；也做些烟嘴、鼻烟壶、花盆、花叶、花片等零碎活，以及一些修配旧玉器的业务。

潘秉衡拜本店绰号吴聋子——吴梦麟为师。潘入店后，热爱行业，干活勤谨。由于他有一定文化，能通事理，灵活机变，因而为师付、掌柜们所赏识。正因为如此，在进店的第七天，就让他上水凳用脚踏的手工磨玉机磨玉。当时到玉器行业学徒，规定是4年另一节为满师期。前2年一般是接替上一届的师兄们做店里的担水、做饭、打扫店堂卫生等杂活，后2年才能学手艺。所以当时学手艺的人气愤地说：“人进作坊、驴进磨房”。但是潘秉衡却得天独厚，因学习成绩好，只有2年功夫，他就到柜上帮助掌柜的应承活计，当了掌作的师付了。这在玉器行里是很少有的事。

三、为 艺

潘秉衡随他父亲住在王府里时，王府厅堂中陈设的古玩、玉器、珠宝，真可谓琳琅满目，年幼的潘秉衡先是觉得好看好玩，继而觉得它很美，认为制作这些艺术品的作者真是了不起。于是它潜移默化地在潘的幼小心田中播下了玉器艺术的种子。

当潘秉衡进入了荆宝斋以后，他满心欢喜，如饥似渴地学艺。师付们叫干什么，就一定把活干好。乍一上凳，师付分配他干打钻取烟嘴的活。这是一桩又苦又累的活，有时还费力不讨好，但这也是一桩功夫活。潘秉衡上凳干了两个多月以后，打出来烟嘴的数量就比别人多一倍，而且质量也好。过了不久师付们又让他“拉大铤子”刨花盆。使大铤刨，难度比打钻还大。可是艺人始终信守一句格言：“只要功夫深，铁杵磨成针”。不久，潘秉衡又练就了一手“拉大铤刨”的硬功夫。所以到了晚年，他还能将一个直径1尺8寸的大

铡铤磨用成直径只剩几寸的铤铤，不用换工具。这些都充分说明年青的潘秉衡是如何苦心钻研技术的。

光有这些技术上的基本功还不行，玉器设计要求懂得艺术，不仅要求明白玉器本身怎样才算是美；还要求了解玉器和其他特种工艺品以至民族绘画的关系；要求把各种艺术应用到玉器创作上，表现为玉器特有的艺术内容和形式美。

潘秉衡在学徒生活中看到大师兄们给学员们画活，觉察到只会做不会画是不行的，这是潘秉衡要求懂得掌握玉器艺术的开始。

但是，在当年的玉器行里，一个还没有满师的徒弟就想学绘画，那是痴心妄想。但潘秉衡却不死心，明目张胆地画不行，就晚上待师傅们都安歇以后，在一盏灯光如豆的小煤油灯下学画。求师无路、画本无着，他就用“香烟牌子”（三十年代时的“哈德门”、“买司干”、“金字塔”等香烟里有作广告用的小画片）。作为临摹对象。每盒烟一张，集之成套。内容有：“三国演义”、“红楼梦”、“西游记”等古典小说，时常画到半夜鸡叫。但学不从师，比着葫芦画瓢毕竟难得要领，不能深入。于是求师心切，日甚一日。

无巧不成书，一个偶然的机遇，使得潘秉衡知道，就在他作坊斜对过，住着一位清末如意馆里的画师，郑一珂老先生。潘闻之不胜雀跃。可是郑老先生虽为人耿介，却又孤高异常，很不易接近。潘秉衡几次登门都遭拒绝。但他并不灰心，仍然一心一意地接近老师，甚至歇工时放弃休息，上门去为老先生家推煤、担水、上街购粮买菜等，干些零碎活。郑老先生见年轻的后生苦心孤诣、求师心切，终于答应收潘为徒。于是画师指点他作画中的技法，嘱咐潘多注意世间的活生生的人和事；告诉他“外师造化，中得心源”等道理。

还要求潘秉衡多读古典小说，以便从文学艺术中引发潘的形象思维。

郑老师经过几番观察，觉得他很有培养前途，于是又将潘秉衡介绍给当时已经盛誉艺坛的牙雕画师王彬。(王是北京现代立体圆雕象牙仕女、罗汉等的创作设计宗师，二十年代即盛誉国内外。故宫博物院亦珍藏有王彬的作品。)经过王老艺人的指点，使潘秉衡提高更快。

潘秉衡从纸上到料上，反复练习设计，不仅为提高“因材施艺”的创作设计本领，使人物形象生动、正确、丰满；而且也练就了一手白描画的功力。六十年代初期出版的两本《潘秉衡琢玉画稿》正是潘秉衡从青年时就开步的；日积月累技艺结晶的见证。

潘秉衡能画又能作，掌柜和师付们喜在心里，乐在眉梢。正如前述，没有出剃宝斋前，潘秉衡就当师付了。

就在潘秉衡到柜上掌作不久，遇到了一宗大的玉器业务。那时有一位玉商叫穆祥振的，拿来一块1尺2寸(市尺)见方的，约有200斤左右的高级碧玉，上门要求加工。穆祥振说：“要从这块玉料中做出这样9件活来：1个方形玉叠、4个整底的茶叶罐、4个花觚。”这种用料方法，在工艺上叫做：“套料取材”、“掏空补空”。这是一种难度较大的琢磨工艺。它要求设计者在分解玉料时，必须十分精确，不能差之毫厘；在制作上工具的尺寸也要求很准确，技术手法要稳、准，如在开始就要用钻管取出各种活的坯子，在这其中伤了一个就可能坏了一窝。这是一桩冒大风险的活计，一般的作坊没有十分的把握是不应承的。所以穆祥振抱着料跑遍了北京城，也没有敢接这活的。到这小作坊剃宝斋来，无非也只是试探试探。

当时，潘秉衡面对着这样的难题，心里在想：世上都是人干出来的，敢创才能有路子。潘也不是一点把握没有，至少他有一手打钻的硬功夫，这回能用得上。但心里也有点感到“太岁头上动土”，风险大。

这回是潘秉衡自己应活，自己动手和几个师付一起做。

1年以后，他以惊人的毅力，超群的技艺，不但做出了穆祥振点名要的9件，而且还多出了一件花瓶。同时他又主动要求做“上花”的活，即不仅作好出坯造型的工序，而且作好上花装饰纹样的工序，全部把活做成。

潘秉衡终于实践了自己的诺言，把活全部做完了获得了玉商穆祥振的嘉奖。潘秉衡才华毕露这“1套10”的活，一时轰动了北京玉器行业。由于它是出自一桩小店，人们都说这是“僻乡产美酒”。后来这活为一日本商人买去，并在日本名古屋博览会展出，获得了金质奖章和奖状，于是青年艺人潘秉衡的艺名，随之大振。

1931年5月，潘秉衡在荆宝斋学徒契约期满。寄人篱下，终非长久之计，这时年轻的艺人思忖自立门户。

当时，他邀集了师兄弟张文灿和王朝凤等，在前门外西湖营租了个小门面，开设了一个小作坊，字号叫做“恒兴永”，为一些玉商做来料加工，一般制品几乎都是白玉、碧玉、翡翠等高玉料。比如碧玉《薄胎腰圆方楞四腿炉》、白玉《薄胎花瓶》、青玉《烟盒》、以及翡翠《巧色梅花鹿》等，都是那时的佳作。这些高级产品都卖给外国人，价值也很高，但加工费无几，受到玉商严重盘剥，小作坊就这样延续了数年。

抗日战争爆发，风云变幻，业务萧条，恒兴永收摊了。1938年初，玉商铁广权、铁永权兄弟俩邀请潘秉衡到前门外大蒋家胡同，当时颇有名声的品珍斋当掌作，负责技术指导

和设计工作。这时北京大玉商铁宝亭慕潘盛名，将不少高玉送至品珍斋加工制做，同时店里的自产自销的买卖也不错。在当时玉器销路不很好的情况下，品珍斋却生意兴隆，潘秉衡所研制的《薄胎玉器》已经闻名于国内外市场，为不少洋商争相购买。

年青艺人潘秉衡，并未因此而踌躇满志，而是又开始研究起《压金银丝嵌宝》工艺来了。它使得中断了两千多年，未得发展的“锦上添花金镶玉”的技艺，得到继承和发展，恢复了它的艺术青春。这种失传了的古老工艺，潘究竟是怎样拾起来的呢？

潘那时业余之乐，常在于逛青山居等玉器市场。看看玉器行情的变化、留神一些残缺旧玉的收买。一次，他在一个小摊上偶然发现了一个已残的嵌金丝玉器皿，便买了回来。艺人经过对这件嵌金丝残器的研究，明白了这种工艺的究竟。由于当时出售这件金嵌玉器的卖主自称它是暹罗国（即今泰国）的珍品，潘也就以为这是外来的工艺。其实，在二千年前的东汉时期，我国已经产生了“金镶玉”工艺。这是潘秉衡所不知道的。①

潘的压金银丝嵌宝石工艺的研究成果，大大超越了前人。同时，潘还研究过“钻拨”及“子冈珮”的技艺②，都大有获益。

战局急转，尤其是珍珠港事件引起的太平洋战争。在那时日占区的对外市场，几乎也都关闭，百业萧条，无以营生。玉器行业也同样无人问津。

① 在河北博物馆藏品中，就保存有六十年代末期在保定附近出土的填金丝的玉衣残片。

② 钻拨即用金刚钻刻玉，子冈珮是明代陆子冈所做有名的玉珮。

1941年3月，品珍斋也象许多店家一样关闭了。这时潘秉衡走投无路，只得在自己家里斗室之中，支上一张水凳，用小锄头做整件活余下来的碎料，琢磨点小零碎，诸如别、璽子小戒指面，耳钳子等等，换个零钱买点“共合面”过日子。就这样熬过了两年多。哪知世道一天难似一天，艺人原来积攒的几个钱都吃完了，想干点活就连砂子也买不起了。这时潘秉衡确实到了家徒四壁、无米为炊、告贷无门的地步了。

为了活命，1943年潘秉衡拖男带女，沿途乞食回老家河北固安种地，妻子却留在城里当褓姆。

潘秉衡长年从事琢玉艺术创作，对玉产生了感情，真有点孩儿离开娘似的，舍不得离开玉器行。所以还不到一年功夫，他用妻子做褓姆积攒的几个钱，又回到了北京城里来。

1944年年初，潘在德胜门的北河沿赁了半间破房安身，又到玉商穆祥振门下求点玉料加工。正好这时玉器市场又开始活跃起来一点。就在这举家喝粥的境况下，他竟然做出了一批如青玉《压银丝嵌宝执壶》、白玉《群仙祝寿薄胎立盘》以及一些神佛、人物的立体圆琢作品。这一时期是艺人技艺成熟时期，这些艺术精品，光照玉器艺坛。

1945年春，玉器市场更活跃了，经何荣艺人的引荐，潘秉衡在崇文门外喜鹊胡同魁盛德作坊担任掌作，不久又转到他的几个师兄弟合伙开设在崇文门外下三条的井陉发作坊。从1945年的4月到1948年年底北平解放，潘秉衡都是在井陉发度过的。在这段时间里，艺人一面指导全作坊的技艺、设计画活，一方面对立体圆琢人物进行探讨，而且不避险阻地从高级料下手。通过潘的智慧和勤劳琢磨，很快就做出了一批好的作品，如白玉《观音》、《罗汉》；翡翠《红叶题诗》、《渔家女》以及高白玉的《晴雯撕扇》等。与此同时，艺人也没有放弃

对器皿的研究，使之更有民族气派，以及传统寓意，比如：碧玉《杏庆如意洗子》、《二甲穿胙洗子》；翡翠《杏燕争春》、《荷兰争芳》花卉对瓶，以及白玉阴勾《龙凤呈祥粉盒》等结合实用的装饰品，以其新奇的风格出现于市场，曾风靡于四十年代中期的中国玉器艺坛，为人所钦敬效尤。总之，这一段时间是艺人发愤图强，技艺实践全面发展的成熟时期。

1949年旧北平解放，百业待举。玉器行业由于受到一些帝国主义国家联合的经济封锁，产品销路几乎断绝。当时，潘秉衡又因生活无着回了老家固安。就在这段时间里，他参加了轰轰烈烈的土地改革工作，并且翻身做了土地的主人，分到了八亩地、五间房。因此，他由衷地感谢共产党，同时也觉得自己身上确实有了力量。他暗自发誓，要为中国更好出力。

1950年麦收后，潘在他的师兄弟的邀集下，在崇文门外下四条，由王泽江出资，搞了一个不挂招牌的小作坊，为当时的一些私商加工。过后不久，他又退出和几个师弟单干，并直接与当时的外贸部门联系，做加工活。这时艺人不但做玉器，而且搞些牙雕人物的设计活干。1953年，北京公私合营特种工艺品出口公司成立。公司经常发给一些松石、珊瑚等高级料，给潘作加工，并且给予先付加工费的优惠待遇。这样，潘秉衡的创作更有信心和力量了。当时做了不少立体圆琢仕女，获得出口部门欢迎，为初生的人民共和国争得了外汇，创了玉器仕女人物的名牌。

1954年上半年，北京市委开始在手工业行业中，组织专业的生产合作社，动员手工业工人自愿组织归队生产。这时潘已在玉器行业颇有名声，北京市手工业的领导同志曾亲自到潘秉衡家进行看望，并鼓励潘带头走合作化道路。当时，

潘欣然应命，于1954年12月1日参加了北京第一玉器生产合作社。广大社员推选潘为全社的技术指导并担任高级产品的创作设计工作。潘以主人翁态度，勤谨努力，创作了碧玉《待月西厢》、高翠《三秋瓶》（指导王仲元创作）、青铜料压金丝《如意练洗子》等佳作珍品。其中碧玉《待月西厢》是北京玉器中第一件带景物的人物立体组琢，也是中国玉器历史上的首创。

1955年1月，为表彰潘秉衡创作成绩，北京市人民政府授予他以“老艺人”的光荣称号。在离开玉器第一玉器生产合作社前夕，潘秉衡向广大玉器社员公开传授了保密多年的绝技——压金银丝嵌宝技艺，同时还进行了重点培养，使这一工艺能流水长存。

1957年初春，北京工艺美术研究所成立，潘秉衡被聘为北京工艺美术研究所付所长和研究员，且具体负责玉器实验创作室的工作。同时对整个北京玉器行业进行艺术指导工作。

从1957年至1970年的十三年间，艺人一直在北京工艺美术研究所工作，建树良多，技艺全面成熟。在工艺美术研究所期间，也是艺人的创作生涯的晚期，艺人创作精力很旺盛，其中著名作品有：珊瑚《龙凤壶》、翡翠《象鼻》、白玉《蕃佛》、碧玉《水纹压银丝罐》、珊瑚《黛玉戏鹦》、玛瑙《巧色蚌佛》、白玉《盗仙草》、碧玺《壮志凌云洗子》、孔雀石《蘑菇云花插》、松石《二乔晓妆》、珊瑚《六臂佛锁蛟龙》等等。

中国美术家协会1957年发展艺人为会员，1963年参加北京市美协的筹备工作为筹委，同时为北京市政协第3届委员，崇文区第2届、3届人民代表和政协委员。

1957年秋，全国手工业合作总社在北京召开全国手工业

艺人第一次代表会议，艺人被选为北京市正式代表。会议期间潘与全国名艺人交流创作经验，并选出了自己最心爱的碧玉《待月西厢》等作品参加了展览，圆满完成了大会交付的交流技艺经验的任务，受到了朱德同志的亲切接见。

1958年春末，艺人又应邀去辽宁省，在沈阳、锦州等地讲学和传授技艺，对于东北等地玉器厂的兴建工作，起了积极推动作用。

1962年春节，中国美术家协会在北京美术馆举办了《潘秉衡琢玉艺术展览》。这个展览会共展出玉器作品56件，历史作品图片30幅；还有艺人亲手绘制的琢玉画稿白描图100幅，同时由潘的艺徒莅场表演琢玉技艺。这个展览深得国内外广大群众的欢迎和赞扬。更为重要的是，这个展览是特种手工艺艺人历史上的首次个人专题展览，从而鼓舞了全行业设计人员、艺人以至全行业从艺者的斗志。

潘秉衡生前没有文字著述，这是他忙于创作及技艺指导工作所致。但是，艺人不仅留下了较多的玉器作品，还在1963年至1964年连续绘制了《潘秉衡琢玉画稿》两册，分别由人民美术出版社和北京工艺研究所出版发行。一册内容为古典仕女等故事题材的人物形象；一册为神佛、罗汉的故事题材的艺术形象。这两本著作，一般都是结合玉石的料形所进行的设计稿。因此，它在工艺上也有实际的指导意义。他为手工艺人出版自己的著作，开了先例，体现百家争鸣、百花齐放所结的硕果。