

孟皋卿 著

中国**工艺**精华

新华出版社

中国工艺精华

孟皋卿 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工艺精华/孟皋卿著. —北京:新华出版社,
2000.8

ISBN 7-5011-4917-8

I. 中... II. 孟... III. 工艺美术-概况-中国
IV. J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 34570 号

中国工艺精华

孟皋卿 著

*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编:100803)

新华书店经销

北京师范大学印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 大 32 开本 16.75 印张 插页 8 张 420,000 字

2000 年 8 月第一版 2000 年 8 月北京第一次印刷

ISBN7-5011-4917-8/G·1792 定价:39.50 元

序

井 立 志

从孟皋卿送我的《艺术家成才之路》一书来看,书中丰富的内容、翔实的史料和奇特的艺术生涯,颇为感人。对他含辛茹苦地酷爱文化艺术,更加深了我对他的了解。

我觉得孟皋卿是个热心人,也是位相当勤奋的作家。他虽年逾七旬,但他写作的劲头、深入生活的劲头却很大。解放前他在部队工作时,便已开始发表作品,写些诗歌、散文、通讯、特写等,可谓40年如一日。他自称“以大禹惜寸阴、陶侃惜分阴的精神勤于耕耘”,甚至在走廊、烧水房也能坚持写作。他的几部报告文学集——《艺坛名流风云录》、《风流人物》、《京都工艺》、《艺术家成才之路》、《多彩的人生》、《中国工艺精华》、《洪学敏小传》(合作)7本书,约200余万字。这是他辛勤劳作的一个结晶。

孟皋卿出身于山西平定一位民间老艺人家庭,精通民间乐器,刻得一手好窗花,自幼对民间艺术有所熏陶和热爱。在这部《中国工艺精华》专著中,他对分门别类诸多工艺的属性、工艺美术家及艺人,反映极为深刻。他出生于山西平定临城小山村,因家境贫寒只读过私塾和中学,很小便参加革命部队。解放初部队学文化时,在北京大学深造,后在北京人民广播电台和北京市文联有关文艺部门工作时,如鱼得水充分发挥他的聪明才智,对写作一直坚持不懈。长期深入艺术家及各种艺人的生活之中,搜集、整理了一大批

材料。为挖掘和丰富艺术宝库,他除采访著名歌星、影星、舞星、书画家、演奏家及戏剧表演艺术家名流外,还涉猎到风筝、面塑、毛猴、髹人、脸谱、泥塑、绢花、绢人、鼻烟壶、景泰蓝、牙雕、玉器、花丝镶嵌、首饰、金银铜器、木雕、骨刻、彩蛋、剪纸、砖雕、礼花等诸多艺术,门类相当齐全,史料异常翔实,艺术欣赏价值很高。他是个艺术和工艺美术的有心人,与他的艺人家庭出身有关,这样的艺人作家(又投身过革命部队)似乎不多,这也是他艺术创作的一个特色。

多年来,他的创作激情与韧力是十分惊人的。一年四季不论严寒酷暑,风雨无阻地骑自行车四处采访,晚上回家再伏案写作。像他这样不辞辛苦深入生活的文艺作家是很突出的,也是非常感人的。功夫不负有心人。多年辛勤耕耘,终于结出硕果。他著的《中国工艺精华》一书中,为诸多的艺术家、工艺美术家及以前名不见经传的民间艺人立了传,是难能可贵的。他著的这本书能够在新华出版社顺利出版,这无疑对创作工艺精品是个很大的鼓舞和推动,望他再接再厉,争取创作出更多更好的作品,为弘扬民族文化艺术做出更大的贡献!

为庆贺《中国工艺精华》一书出版,余有感作诗一首,以表达喜悦之情。

工艺精品抒怀

溢彩流光指掌间,金玉煌煌耀眼帘,
长安灯会妙手绘,文姬归汉金灿烂。

翡翠玉雕琢奇观,八仙过海水上玩,
各持宝物显神能,轻松漫步笑开颜。

群仙祝寿天宫殿,从容喜渡云雾山,
神工鬼斧绝技雕,价值连城宝中冠。

磋砣岁月似飞箭,振兴中华谁等闲,
锐意进取立大志,遯龙逸兴腾飞年!

2000年5月18日

注:作者系北京遯龙逸兴
文化艺术中心董事长

自序

精品,不论什么工艺美术精品,都是一件静止的物质,它是不会说话的。然而,原料物质与加工后的物质相比,则起了质的变化,完全不同了。创作后的物质虽然也是静止的,但它已是会说话有动感的物质。因为它能在不言中给观赏者莫大的启迪,唤起人们兴奋的感觉,激动的心情与赞美不绝于耳,执著的同情与厚爱耿耿于怀,同时憧憬着美好的未来。例如北京长城美术品厂工艺美术师孙永恒设计制作的大型五彩翡翠摆件“八仙过海”,由于设计的巧妙,雕刻的精美,所展示出的人物活龙活现,异常生动。那八位仙人各持各的宝物,踏水如踩云,自然活泼妙趣横生,飘洋过海神秘莫测,不禁令人神往!北京市工艺美术厂中国工艺美术大师张同禄设计制作的花丝工艺品“祥龙晋宝”,是千禧之春献出的一件珍宝。他怀着对新世纪的期盼,抒发了民族腾飞的畅想,五条灿烂辉煌的蛟龙与金光闪烁的瑞物麒麟合力牵动着一辆载有聚宝盆的辇车,满载着中华民族丰实的硕果,驶向太空,把吉祥、财富、智慧洒向人间。向宇宙展示中华民族几千年生生不息的奋斗精神,期盼苍穹在21世纪为人类带来祥和与太平,喜庆与腾飞!

中国古代曾有价值连城的和氏璧的故事,这对玉雕及工艺精品的价值观,很能说明问题。我们所述的工艺精品与珍品,所谈的工艺品的精华与精萃,其实都是一个意思。那就是最为稀少最为精美最为难得的工艺珍宝。尤其是玉雕工艺这一行业中,表现得

更为突出。如创作出一件精美的精品或珍品,往往都是前无流传、后无来者的绝品。试问,这样绝品的价值若干? 可想可思。这是因为使用的翡翠等高贵材料,不可能再有同样的原料,因而也就不可能再有同样的设计与制作。中国工艺美术大师王树森,曾经设计制作的高级翡翠“五福同喜”、群山瀑布“玛瑙水胆”、俏色利用“玛瑙五鹅”等绝品,已是当今传世之宝。北京市一级工艺美术大师王德龄设计制作的“翡翠耶稣四扇屏”,分“耶稣降生”、“耶稣布道”、“最后的晚餐”和“耶稣受难”四部分。用翡翠雕刻西洋名画从来没有人搞过,而他亲手尝试了,而且很成功,实属罕见。北京长城美术品厂工艺美术师孙永恒设计制作的大型五彩翡翠雕件“群仙祝寿”,图案是中国的神话故事,雕刻的人物形象逼真,栩栩如生;俏色利用,恰到好处。那些仙人喜气洋洋,谈笑风生;跃然玉上,呼之欲出。那天宫,壮观秀丽;那群山,层峦叠嶂;那云,从容飞渡。奇妙的人景,给这件精美的玉雕作品,赋予了新意;通过巧妙的雕琢艺术,滋润着时代的生机与气息,怎不令人神往。因为是独出心裁、因材施艺的结果,故不可能再有第二件同料同景的产品。可以这样说,玉雕精品或珍品,无疑都是一件用绝活做出的绝品。黄金有价,玉无价;黄金有价,艺无价。一件玉雕精品流传到后世,那还不是难得的无价之宝!

每个时代创作出的每一件精品或珍品,不论哪个时代,都有一个共同点,那就是所用的原材料,都很奇缺珍贵。如玉雕使用的翡翠、白玉等,花丝镶嵌、金漆镶嵌、景泰蓝所使用的黄金、白银、宝石、钻石等。在使用时你可知晓,精品已向设计制作者发出了强烈的呐喊。请你们要手下留情,千万不要因为眼前的一点小利,粗制滥造,损耗毁坏珍贵稀有的原材料。现在某些滥用原材料的现象,对大自然恩赐给人类的奇珍异宝而言,说是一种严重的浪费或者是犯罪,并不过分! 因此,一定要施绝技、用好料。听! 时代强烈地要求全国的工艺美术大师、工艺美术师和专业人员以及技术工

人,要后继有人,经常加强自身的文化艺术修养,不断提高其思想与技术素质,使之知多识广,心灵手巧,在继承传统工艺的基础上,有新的突破,有新的创造,有新的发展,有新的建树。只有这样,才能使我国的工艺美术精品或珍品,层出不穷地创造出来,呈现在世人面前,大放光彩!

千禧年的朝霞,洒满了大地。千载难逢的机遇与希望,伴随而来的是“挑战”和“责任”。作为工艺美术者来说,随着商品化、市场化进程的发展,时代呼唤我们,必须跳出旧框框,突出新思维,千方百计创作出弘扬中华民族优秀文化艺术的精品或珍品,以其独特的灿烂辉煌,扬眉吐气、志高气扬、昂首阔步地走出国门,去赢得世界。萨迪说得好:“人若把一生的光阴虚度,便是抛下黄金未买一物。”全国的工艺美术起起落落,时高时低,历经坎坷与艰难,每逢谈起便令人感慨万千。但是,新生的曙光已经来临,充分发挥工艺美术人才独特才能的境遇已经到来。创新是工艺美术的生命,要把有限的生命投入到无限的创作精品中去,才无愧于时代、无愧于人生。愿我们怀有一种时代高度的责任感与一种振兴的心态撞击在一起,以敢于应战、敢于拼搏、智于创作的信心和斗志,在工艺美术战线上去战斗,别无选择!

几千年的中华锦绣,绚丽多姿、光彩夺目的工艺精品和珍品,为中华民族争光,任重而道远,前程光灿灿!

孟皋卿

2000年4月28日

概述 璀璨夺目的工艺精品

璀璨夺目的中国工艺(含特种工艺和民间工艺)历史悠久,品类齐全,精巧秀丽,造型美观,在世界上享有崇高盛誉。早在远古时期的石器时代,随着人类的生存与发展,各种工艺品便相应地产生出来。可以这样说,人们生活中各种各样的陈设品,都是生活富有的象征,并代表了他们美好的追求和向往。自唐、宋、元、明、清以来,尤其是历史上的兴盛时期,社会生产发展、百姓安居乐业,各种工艺品有了长足的进步。除北京外,陕西西安、河南开封等,都曾是全国政治、经济、文化的中心,不仅有历史悠久的名胜古迹,而且还有名目繁多巧夺天工的工艺精品,令人叫绝。

提起中国的工艺,实在令人神往。新中国成立后,尤其是改革开放以来,伴随着政治、经济、文化的快速发展,更给中国工艺带来了繁荣和兴旺。全国各地的工艺品厂家、作坊,以及能工巧匠、行家高手、工艺美术大师等,各自施展其才艺,博采众家所长,使中国的工艺精品,在原有的基础上更加绚丽多彩。所以,如今中国工艺精品集中地体现了我国民族工艺和民间工艺的优秀传统,成为中国工艺百花园中璀璨夺目的奇葩,在国内外声誉显赫,被世人赞誉为“罕见而神秘的艺术”。

中国工艺品具有历史悠久、品类齐全、技艺精湛、风格独特四个显著特点:

历史悠久。牙雕在我国约有五六千年的历史。玉雕,从考古

发掘的汉代“金缕玉衣”等器物看,在我国的历史也很久远。风筝,也有 2000 多年的历史。各式各样的民间剪纸、绢花,最早始于魏晋时期。其它工艺品,大多已有几百年,最少也有一二百年的历史。只有极少数的工艺,如卵石画、烙画等,是近几年出现的新工艺,新品种。

品类齐全。主要是指工艺精品,许多都是国外没有的中国特产。如玉器、牙雕、花丝镶嵌、金漆镶嵌、景泰蓝、雕漆、内画、漆画、烙画、卵石画、风筝、面塑、绢花、绢人、绒鸟、毛猴、髯人、脸谱、彩蛋、剪纸、皮影、“葡萄常”、泥塑和泥彩塑、纱灯、宫灯和灯彩、礼花等 40 多个行当,几乎囊括了全部工艺品。在这些工艺精品中,既有“宫廷工艺”,又有充满泥土气息的民间手工艺。此外,还有清末民初出现的刻竹,近几年新兴起的卵石画、烙画、手绘等新工艺,也为中国的工艺精品增添了不少光彩。

技艺精湛。以牙雕为例,中国政府赠送给联合国并长期展出的牙雕作品“成昆铁路”,举世闻名享誉五洲。作品上所雕刻的风物、人物优美秀丽,情绪昂然,是当代牙雕艺术的极品。玉雕五彩翡翠“群仙祝寿”、“八仙过海”、玉雕翡翠“黄河万里图”和花丝镶嵌“千手千眼佛”等,工艺精湛,造型生动,是当今罕见而神秘的艺术珍品。还有方寸大小的“百美图”、“百子图”、水泊梁山“一百单八将”的内画壶等,均被赞为东方艺术的明珠。再有微雕宋代张择端的“清明上河图”、白居易诗《琵琶行》,在毫微之间尽现大千世界,堪称中国一绝,创吉尼斯世界微雕记录。

风格独特。中国的各种工艺精品都有鲜明的民族特色和民族气派。玉雕、花丝镶嵌、景泰蓝、木雕等,由于原材料奇特,只能因料施艺或用料施艺,以独特的工艺生产别具一格的作品,因而艺术风格各有千秋。风筝、面塑、绢花、绢人、脸谱等,由于技艺的不同,艺术风格也各异。如风筝,清末至今已形成了“曹氏风筝”、“风筝哈”、“风筝金”、“马晋风筝”等不同的艺术流派,只要一看作品,便

知出自何家、何人。“葡萄常”、“泥人张”、“刀马人”、“髯人”、“毛猴”等工艺品,也是独此一家别无分号。这种特色被国内外人士赞为“中国工艺的‘绝活儿’”。再拿面塑来说,亦有“面人汤”、“面人郎”、“面人曹”等不同艺术风格,在国内外享有盛誉。

这些精美的中国工艺品,对美化人们的生活,扩大对外贸易,促进国际文化艺术交流,都起着积极而不可忽视的作用,并已做出了可贵的贡献。

《中国工艺精华》全书分雕塑类、花丝镶嵌类、工艺绘画类、绢毛织品类、手工艺品类 5 大类,共 43 章。在每章中,除阐述各种工艺的历史沿革、厂家作坊、工艺品类、特色以及对贵重工艺精品如何鉴定和鉴赏外,还有介绍著名艺人的特写、通讯以至报告文学。在这些文章中,有轻工业部授予的第一、二、三、四届(部分)中国工艺美术大师,有中国十大民间艺术家,还有对工艺有突出贡献的老艺人,都作了些介绍。此外,有少数高级工艺技师和工艺美术师,虽然他们的职称并不高,然而,他们对工艺技艺的革新与贡献较为突出,有的甚至是年轻的工艺技师,而由于他们对本行业的工艺有独特的创造,故也作了介绍。所有这些介绍,都是为了互相借鉴,取长补短,促进技艺交流,总结实践经验,以推动中国工艺品的创新与发展,使中国的工艺精品和珍品提高到一个更新的水平。

新世纪已经步入,为了迎接工艺美术百花园繁花似锦的春天,祝愿众多的中国工艺美术大师、行家、里手、民间艺术家,以崭新的精神面貌和忘我的艺术实践,在走进新世纪的同时,有更好更新的工艺精品和珍品面世,使具有中国特色的精美的工艺品,走进人们的生活,走向广阔的世界。

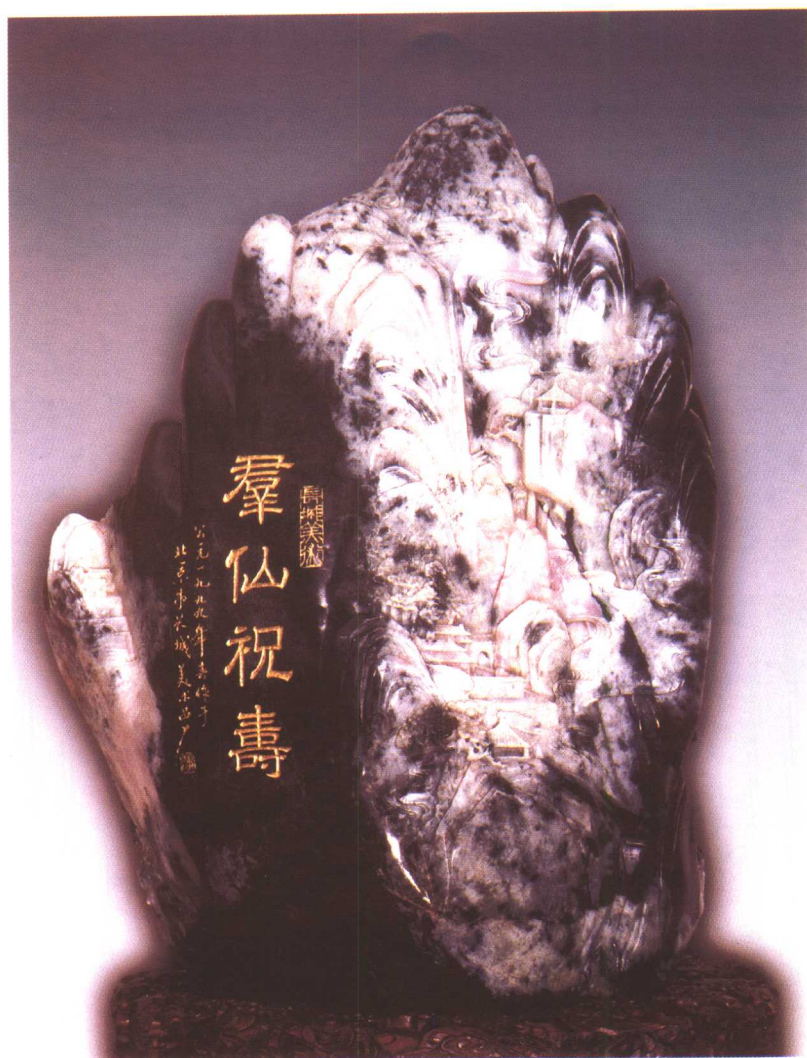
作者近照

孟皋卿，字鹤龄。笔名白鹤。1928年5月生，山西平定人。幼时家境贫寒，苦于求学，读私塾，背《四书》、《五经》，后读中学。贪读古典文学小说，喜欢看野台子戏，逛庙会。受其父孟占璧（乳名五斤）民间老艺人熏陶，爱好民间文艺，很早和文艺结下不解之缘。1947年4月参加中国人民解放军，从连队教歌、画宣传画到团政治处工作，发表文艺作品较早。新中国成立后，1950年10月，跟随一位将军由天津调北京工作。于北京大学深造。陆续发表通讯、特写、小说、散文、诗歌多篇。1980年后调北京人民广播电台和北京市文联有关文艺部门工作，充分发挥其文艺才智，勤奋笔耕，以文艺人才为题材，发表不少报告文学、小说、诗歌、散文等作品。近年来，他以孜孜不倦的进取精神，采写各种艺术家、民间文艺家及特种工艺家，在创作道路上跋涉前进，先后出版了《艺坛名流风云录》、《京都工艺》、《风流人物》、《艺术家成才之路》、《多彩的人生》、《中国工艺精华》、《洪学敏小传》（合作）七本书，约二百余万字。这是他辛勤劳作的硕果，也是他心血和汗水的结晶。现为中国民间文艺家协会会员、中国民俗学会会员、中国作家协会会员。作家。

他的文艺成就已收入《中国当代民间艺术名人总鉴》、《中国文艺家传集》、《中国当代艺术界名人录》第二卷、《中国作家大辞典》。

玉雕五彩翡翠“群仙祝寿”正面 设计：孙永恒
监制：井立志

玉雕五彩翡翠“群仙祝寿”背面 设计：孙永恒
 监制：井立志

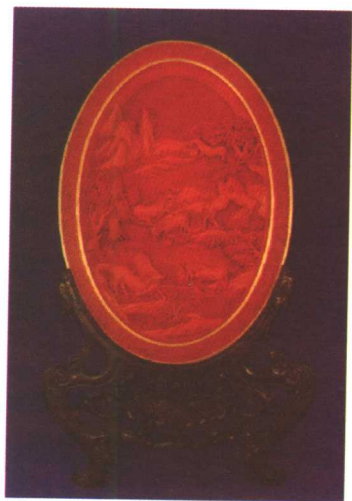
玉雕芙蓉石“弥勒佛坐像” 监制：井立志

玉雕翡翠“八仙过海” 设计：孙永恒 监制：曲 伟

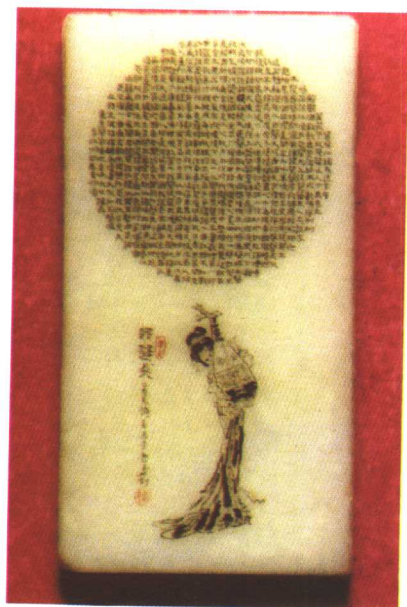

着色烙画 挂画“北国奇峰” 作者:李强

雕漆剔红“八骏图”
设计制作:刘金波

微雕“琵琶行” 作者:陈历勇

花丝镶嵌“八仙过海” 监制:井立志

