

可爱的北京

京都工艺

孟星御

北京少年儿童出版社

可 爱 的 北 京

京 都 工 艺

孟 泉 卿

12.05.2012

北 京 少 年 儿 童 出 版 社

B 743622

可爱的北京

京都工艺

Jingdu Gongyi

孟 泉 编

北京少年儿童出版社出版

(北京北三环中路6号)

新华书店北京发行所发行

香河县第二印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 4印张 82,000字
1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷
印数 1—2,320

ISBN 7-5301-0170-6/K·7

定 价：1.80 元

丛书顾问：（以姓氏笔划为序）

李 克 钟敬文 侯仁之 韩作黎 陶西平
曹子西 姬君式 敢 峰 廖沫沙 黎先耀

●责任编辑：郑雍庭 陈兴兰●封面设计：孙今荣

序

《可爱的北京》这部专门为广大少年编写出版的丛书，从开始酝酿选题的时候起，我就殷切期待着她能早日和读者见面。当然，现在我自己已经不知不觉地跻身到年逾古稀的行列中去了。可是我少年时代对于北京热切向往的心情，仍然记忆犹新。最幸运的是从中学时代的最后一年开始，我的命运就和北京城密切联系在一起。历时既久，爱之弥深。最初我爱北京，因为在多灾多难的旧中国，她既是古老文明历久不衰的象征，又是“五四”以来新文化运动的发源地。现在，我更爱北京，因为她已经是我们全国各族人民共同团结友爱的中心。但是我也亲身体会到，真正的爱必定是植根在真正的认识和理解之中的。我想正是因为这个原因，北京少年儿童出版社才决定编辑出版《可爱的北京》，首先考虑的当然是希望在我们可爱的少年一代中，尽早播下深入认识和理解我们伟大首都的种籽。我更希望这珍贵的种籽能够在广大少年朋友们的心田里开花结果。到那时，我们伟大的首都北京，必将更加可爱！

为此，应该深深感谢为编辑和出版这部丛书而倾注了自己的心血和付出了巨大劳动的同志们。

侯仁之

1988年元旦之晨

目 录

璀璨夺目的京都工艺.....	(1)
玉器怪杰——王树森.....	(5)
花丝行家——毕尚斌.....	(11)
牙雕大师——杨士惠.....	(16)
壶中妙笔——刘守本.....	(21)
彩蛋能手——赵世珍.....	(27)
绢人巧手——杨乃蕙.....	(32)
剪纸神手——申沛农.....	(39)
绒花高手——夏文富.....	(45)
脸谱大王——双启翔.....	(50)
景泰蓝大师——张同禄.....	(56)
皮影设计师——刘季霖.....	(62)
卵石画妙手——蔡建国.....	(68)
草编新秀——裕庸.....	(74)
“毛猴曹”——曹仪简.....	(78)
“风筝迷”——费宝龄.....	(83)
“髹人白”——白大成.....	(89)
面塑“魔术师”——张宝琳.....	(95)
微型面塑艺术家——刘荫茹.....	(102)

新型泥塑工艺家——张润滋·····	(108)
“葡萄常”一家及其传人·····	(114)
后记·····	(120)

璀璨夺目的京都工艺

我们可爱的北京，是一座驰名中外的历史名城，在世界上享有崇高的盛誉。在我国的历史上，曾有辽、金、元、明、清等朝代在这里建都，是政治、经济、文化的中心。北京，她不仅有巍峨的天安门城楼，雄伟的万里长城，历史悠久的名胜古迹，而且，还有巧夺天工的工艺著称于世，有多少人士远渡重洋为它青睐，有多少游客孜孜寻觅为它倾倒！

提起京都工艺，实在令人神往！尤其从元、明、清以来，随着政治、经济、文化的发展，给京都工艺带来了繁荣和兴旺。全国各地的名师巧匠云集北京，各显其能，这就使北京工艺能够博采众家技艺的精华，在原有的基础上更加丰富多彩。北京的工艺比较集中地体现了我国民族工艺的优秀传统，其历史悠久、品类繁多、技艺精湛、造型优美、风格独特等特色，是任何地区任何工艺所不能比拟的。它是工艺百花园中绚丽的奇葩，在国内外声誉显赫，被赞为“罕见而神秘的艺术”！

历史悠久，首数玉器和牙雕。玉器和石器同是人类最早的劳动工具。从殷代后出现的“金缕玉衣”等器物看，玉器装饰都是用来显示贵族们的尊荣华贵的。道士邱长春教市人治玉，被尊为北京玉器行业的始祖。元代的玉器，除器皿陈

设品外，还专做金属器皿炉、鼎上的玉顶盖及其“玉镶金”器物等新产品，颇有特色。明永乐时迁都北京，玉器等手工艺百业都有发展。清代玉器，主要是康熙、雍正、乾隆三个时代，其品种、数量、技艺，都已达到空前的境界。解放以来，北京玉器发展很快，不仅有小作坊，而且还有大型的北京玉器厂，拥有技工人员万人左右。著名玉器艺人潘秉衡、何荣、刘德盈、玉树森、张云和，被誉为“四怪一魔”（所谓怪魔乃奇杰之意）之美称。他们艺术上的不同风格，对玉器的发展有很大影响。此外，牙雕有五六千年的历史，风筝有二千多年的历史，其它工艺至少也有几百年的历史了。

品类繁多，齐全丰富。别的地方没有的工艺，北京有，而且全。真可称得起是独一无二的宝藏。牙雕、玉器、景泰蓝、雕漆、金漆镶嵌、花丝镶嵌、纱灯和宫灯、料器、骨刻、绢花、绒鸟、泥塑、绢人、脸谱、内画壶、面塑、毛猴、髹人、卢沟石刻、风筝、彩蛋、皮影、花炮、剪纸，以及葡萄常的葡萄等多达三十多个行业，其中既有“宫廷艺术”的特种手工艺，又有泥土气息浓郁的民间工艺。竹刻艺术原来北京没有，经书法篆刻家张志渔首创，填补了这一空白。北京草编，原来北京也没有，是裕庸把北京的马莲编和南方的草编技艺相结合而创造的。还有，近几年来新出现的卵石画、烙画新工艺，都为北京的工艺增添了光彩。

技艺精湛，各种工艺都很精美。以牙雕为例，北京的牙雕艺术，既有宫廷艺术的古雅、庄重、华贵、讲究精雕细刻的特征，又有民间艺术的生动活泼、装饰性强和生活气息浓郁的特点。仕女作品栩栩如生，“老人”作品活灵活现，佛像作品气质表现完美，深浅浮雕接近绘画，立体花卉和“蝥

蝓白菜”真实生动，仿古器物、印纽、门狮古色古香。牙雕由作坊直至现在大规模生产，涌现出不少优秀艺人。如敢于革新的杨士惠、杨士忠兄弟，雕刻仕女的高手孙森，能在方寸大小的玻璃瓶里边，画出一百个天真烂漫小孩儿各种玩态，被称为“壶中妙笔”的刘守本等。

造型优美，各种工艺都十分讲究美的欣赏价值。北京的景泰蓝不论是人物、动物、花鸟、器物都表现了造型美观，作工细腻，形态生动逼真，给人一种以物传神的美感。七旬高龄的著名掐丝老艺人金世权，从事掐丝技艺五十余载，他技术全面，精通山水、花卉、锦纹的掐法，他掐的丝“直如尺”、“弯如月”，三十多年创造了几十种锦地技法。近年来被评为“中国工艺美术大师”的张同禄，以构图创新著称，他设计的“莲兽瓶”荣获了金杯奖。

风格独特，各种工艺都有自己固有的特色。如绢人、脸谱、面人、风筝等，不用打问，只要看到作品，就能辨认出是北京的产品。葡萄常、面塑、毛猴、髯人等工艺，已是北京独此一家、别无分号的“绝活儿”。这种特色，被国内外人士赞为“北京一绝”。就其风筝来说，从清末至今已有四个较知名的技艺流派。一是“风筝金”，以金福忠为代表。“火神庙的黑锅底”，是指金家几代人在地安门大街火神庙前风筝摊上摆的“黑沙燕”。二是“风筝哈”，北京享有盛名的风筝世家，第一代为哈国良，第二代为哈长英，第三代为哈魁明，第四代为哈亦琦。哈家风筝最出名的是“瘦沙燕”。素有南城的“瘦沙燕”，北城的“黑锅底”（黑沙燕）之称。三是孔祥泽，他深钻细研曹雪芹的《风筝谱》，仿制曹氏风筝卓有成效。“风筝迷”费宝龄研制曹氏风筝，也很有成就。

四是马晋，他本是一个画家，作品带有文人画意。现在金、马已无传人，关宝翔试图将两派技艺熔于一炉，创出一个新派。

京都工艺这五大特色，虽不能完美地勾画出各种工艺的特征，但通过对它的简介，也可从中窥视一斑。特别是近40年来，随着时代的不断前进，古老的京都工艺在继承传统技艺的基础上不断推陈出新，设计创作了许多反映新时代风貌的精品，对美化人民生活，扩大外贸出口，促进国际经济文化交流，都发挥了积极作用。

在璀璨夺目的京都工艺中，我们不可能一一表述，只能选出一部分，逐一进行介绍。在介绍方法上，我们将工艺与艺人相结合，从工艺的特色、流传影响讲到艺人的生活、贡献和创新精神。这样，通过一个个生动的艺人生活，一件件千姿百态、玲珑剔透的工艺创新，让你在领略北京繁花似锦的工艺品中，如痴如迷；让你在阅读从普通艺人成为“艺术大师”、“能手”、“高手”的成才过程中，款款欲试。

让我们从献身京都工艺美术事业的杰出人物和他们的杰作介绍中，欣赏和品味京都工艺奇葩吧！

玉器怪杰——王树森

1972年，在民族文化宫举办中国民间工艺品展览时，参观的人们围着一块有水的石头看起来不走了。大家都觉得奇特，怎么石头里还能长出水来？其实，那石头是块玛瑙玉，那石头里的水叫水胆，统称“玛瑙水胆”。在玛瑙水胆底座上刻有“群山发瀑”四个字，便是这件艺术珍品的名称。当时，这块玛瑙水胆的原材料，来自东北。材料运交北京玉器厂后，请一些师傅们琢这玉，谁都不敢应承。后来把这活交给玉器老艺人王树森，他看看材料，想了想，答应了下来。

王树森接活后，绞尽脑汁想了一夜，画了七八张画面，从中选了一张最好的进行设计，大约用了一年光景精琢细磨，才完成了“群山发瀑”这一玛瑙水胆的创作。其艺术高明之处在哪里？人们越看越觉得高超：它的外形像中国地图，整个山像一东方巨人，山顶上云雾缭绕，气势磅礴；山泉从巨人的口中奔腾而出，一泻千里；山上、山下有小鹿、群鹿；前山有树有水，画面生机勃勃，气象万千，美不胜收。外界人士评论：实是难得的奇石宝玉，即使有此宝玉，也难以琢出如此绝妙的画面来。在香港展出时，还特派武装警察守护。有一外国国王给价几百万元，想买此物，经打电话请示当时住院的周总理，答覆：此系国宝，由国家收藏，多少钱也不

卖。这样，“群山发瀑”便成了我国的传世之宝了。

王树森，老北京人，从事玉器行业近六十多年，是北京玉器行里有名的“四大怪”之一。他13岁开始磨玉，五十年代便成了杰出的艺人。六十年代后他的技艺有更大发展，是北京市和全国劳动模范，全国工艺美术家协会会员，1986年被北京市工艺美术品总公司授予特级工艺美术大师。

王树森所走过的艺术道路是艰难而不平凡的。他8岁那年赶上军阀混战，母亲把他送到当磨玉工人的父亲身边。

父亲对儿子说：“你留在这儿，可不能出去玩，不要学坏。”王树森看师傅们做活儿，有的先画后做，有的随做随画，觉得挺有意思。过了些日子，他和师傅们混熟了，师傅们便叫他给买纸烟、茶叶什么的。王树森说：“跑腿可以，纸烟盒、包茶叶纸得给我。”师傅们说：“行！”

王树森用跑腿换来的烟盒、茶叶纸干什么用呢？他看到大婴孩、哈德门、大刀牌等香烟盒上，有古今名人字画，还有飞禽走兽。于是，他就在这些包茶叶纸和烟盒背面上学着画画。他发现父亲床头上有本《典石斋画谱》，父亲不瞧时，他也翻着看看。画谱上有古代名人、八仙、山水、花卉、飞禽、走兽，他也学着画画。父亲画得好，活做得好，求他做活的也多。他看出门道来了，要想琢得一手好玉，一要有丰富的历史、文学知识，会画图样；二是活要做得巧妙精细，做什么像什么，别人不敢想的，自己敢想、敢画，别人做不出的，自己能做，而且做得巧，做得妙，做得怪气，独具一格，才能成为一个高明的玉器艺人。这样，一颗磨玉艺术的种子，在他的心田上茁壮地萌发起来。

王树森9岁时，父亲让他去上学，每天给他三个大铜子吃

早点。下午放学后，他用省下的给他吃早点的钱到崇文门外万年居、青山居等茶馆，去听评书。《三国演义》、《红楼梦》、《水浒传》、《封神演义》、《包公案》、《济公传》、《聊斋》等，他听得简直入了迷。这样，他对中国历史和传说人物的性格特点、相貌、神态，了解了很多很多，对他后来提高琢玉艺术很有好处。

王树森勉强强上了四年学。在他13岁那年，父亲便让他上凳做活。第一次，让他做紫晶石的十个大肚子弥勒佛。他上了凳，能画，会使工具，十个大肚儿罗汉，一天就冲出来了。父亲一瞧，乐了。王树森仰头问：“爸，你看这活成吗？”父亲憨厚地说：“成，小子能！”那天，父亲正做芙蓉石的花边，做一个一块现大洋。父亲做了两块，也让他做了一块。父亲看他干一天的活比两个小徒工干三天的活还好还多，第二天便把两个小徒工辞退了。

王树森从13岁干到14岁，干了一年多，既能画，又能做活。有一天，父亲带来几个谈活的人，说：“小王，你爸给你找点活做，做七个秀玉的小骆驼，一块钱一个。”说罢，把原材料撂下就走了。说来，王树森也真有些奇才。他立刻画了七张图，不仅连夜把活做得了，而且蛋黄色的材料运用得非常巧妙。第二天，他带着图纸和做好的小骆驼到了瑞文斋，先没亮活，只把图样递给掌柜的说：“掌柜的，你看这图样行吗？”掌柜的一看，七个小骆驼还有个拉骆驼的，忙说：“行，太好了！几天完活？”王树森从提兜里把做好的小骆驼递给掌柜的，说：“已经做得了。”掌柜的拿起小骆驼来笑着不肯撒手了。王树森说：“掌柜的，这小骆驼做一个多少钱？”掌柜的说：“已经和你爸说好了，一块钱一个。”

“一块钱能做出这样的活来？”王树森眨着眼问，伸手去拿做好的小骆驼。

“别价，咱们好说好商量。”掌柜的还是拿着骆驼不放，说：“你要多少钱一个？”

“五块钱一个。”王树森得意地说。

掌柜的笑着说：“就算四块钱一个吧！”说着给他付了二十八块现大洋。

王树森拿着二十八块现大洋回来，每个小骆驼多要了三块钱，满以为父亲会高兴呢！没想到父亲却噘着嘴火了。原来掌柜的已经向父亲说了。父亲是个老实规矩的手艺人，当时觉得面子上过不去，一气之下气恨恨地说：“你这孩子真怪，你逞能，你行！你作主吧，以后的事情我不管了！”从此，还是孩提时代的王树森，14岁便挑起了做活和全家人生活的两副担子，他越来越感觉到了担子的重量，但他心里明白：只要手艺好，就有活做，就有饭吃。从而悟出了“艺不压身”的道理，他拼命地钻研技术了。他几乎跑遍了北京的古玩、玉器商店和市场，从那一件件精美的艺术品上，汲取琢玉的艺术营养。

王树森15岁那年，父亲应了一家银行经理制做翡翠卧像马，原材料是清朝官吏礼帽上的翎子管。父亲拿回来料交给王树森，说：“谁做，你合计吧！怎么做，经理要见做活的人，亲自谈一谈。”王树森请师兄弟们做，没人敢应，只好自己去了。经理要求：形状像休息的马，能当镇尺用，又能当笔架使。王树森领了意图回来，没直接回家。他跑到崇文门外拴马的地方，去观察马的卧像。低头、弯腰、闭眼的马都不美，回头马的卧像最理想。他回去量了量材料，还有余料。

于是，他做了一个很美的回头卧像马，还做了一对环子吊扁豆的耳环。活做得那个好，可以说没治了。可是，父亲回来一看生气了，冷不防给了他一个耳光说：“你的胆子也太大了！你这孩子怎么这么怪？”是的，王树森确实有点“怪”，怪就怪在他胆大心细，敢于别出心裁从事创造性的劳动。当王树森把做好的卧像马交给银行经理时，经理非常满意，一再夸他心灵手巧，请他向他父亲致谢，这才使父亲受到感动。

后来，王树森什么活都敢应，什么活都能做。珊瑚、松石、翡翠、玛瑙，用料用色都很讲究。天津有个外国人，慕名而来请他在烟壶上做几件不重样儿的小佛爷，他也全都能做下来。戒指、镯子、耳环、项链、西装卡子、浮雕八仙、戏出人物，他都做得形象逼真，栩栩如生。

沦陷时期，玉器行不景气，王树森家不能单独支应门户了，他先后和德义斋、华振号等玉器行拿股入伙或给他们做活。不论是入股的还是给做活的，他手不离工具天天做，而且经常做一些难做的活，磨练自己的技艺。有个跑活的人对王树森的作品当面说低价，背后卖高价，从中卡油，实际拿的钱要高出一两倍，甚至十几倍几十倍，他也不计较。王树森就是这么个怪人，他爱艺不偏财。

从五十年代开始，王树森更加有些“怪”。他的设计更加宽广，用料更加巧妙，琢工更加精美。妇女骑毛驴的“回娘家”、“红绸舞”、“渔翁”、“驯虎罗汉”、“达摩”、“济公”、“五子戏钟馗”、“八仙过海”、“迎春飞燕”、“观音普渡”等等，层出不穷。其中，观音普渡，堪称妙品。观音慈眉善目，乘巨龙从大海中跃出，飞向天空，做游世界，普渡众生；善才童子侍俸左右，巨龙昂首挺胸，脚蹬水花，

雄健有力。作品构图新颖，造型生动、自然，做工细腻，是王树森的佳作之一。

七十年代后，王树森的琢玉艺术再展宏图，不断攀登新高峰。在众多的作品中，玛瑙“五鹅”是他俏色产品的杰出代表作之一。其难能可贵之处，妙在利用了玛瑙的天然颜色，巧妙地设计制作了这一产品。利用原料的瓷白色，设计为鹅身，红色设计为鹅头上的红顶，几粒黑点设计为鹅的眼睛，一片杂色设计为五鹅争食的食盘。人们看着这一玛瑙五鹅，像是工笔画的，又好似用瓷烧出来的。五只鹅既形似，又神似，使人越看越出神。这一新颖的设计构图，是巧色运用绝妙的范例，是玛瑙俏色产品中难得的绝品，堪称当今的稀世之宝。

近年来，王树森以高级翡翠设计、制作的“五福同喜”，利用三角形原材料，主体开一圆光，两面设计为天女散花和月里嫦娥的浮雕，人物动态优美，构图丰满大方。两边角设计为一对相呼应的镂空雕凤凰环绕仙女翩翩起舞，和玉佩形成了鲜明的对照，底部一个角是牡丹含苞待放的花蕾，十分精美。1981年此件被评为中国工艺美术首届百花奖珍品，获得了“金杯奖”。