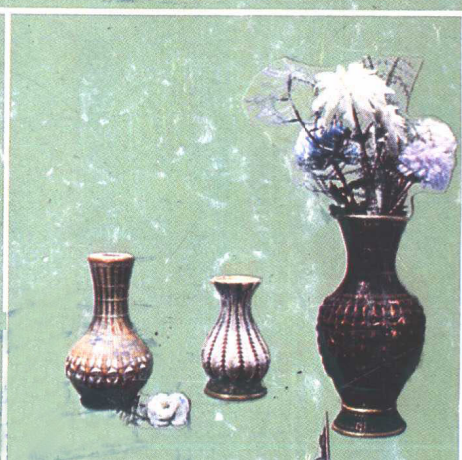

绚丽多彩的

浙江工艺美术

ZHEJIANG — GONG YI MEI SHU

轻工业出版社

绚丽多彩的 浙江工艺美术

浙江省工艺美术研究所 编

轻工业出版社

内 容 提 要

这本小书，以通俗的语言向读者介绍了东阳木雕、青田石雕、肖山花边、王星记扇子、嵊县竹编等浙江省的传统工艺品30种，扼要叙述了它们的历史、沿革、艺术特色和制作工艺，适合爱好工艺美术的广大读者、旅游者以及专业工艺美术设计人员阅读和参考。

绚丽多彩的浙江工艺美术

浙江省工艺美术研究所 编

轻工业出版社出版

(北京阜成路3号)

北京 永利印刷厂印刷

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：3²⁸/₃₂ 字数：79千字

1986年6月 第一版第一次印刷

印数：1——3000 定价：0.85元

统一书号：13042·072

序 言

浙江地处江南，得天独厚，山明水秀，人杰地灵，物产富饶，文化发达。历代的文学家、书画家，在这里人才辈出，以他们高度的艺术成就和辉煌的贡献，使浙江成为夙负盛名的文物之邦。

在此之前，工艺美术这一朵奇葩，也在民间以其绚丽多彩的丰姿，蓬勃发展。从考古发掘证明，七千年前新石器时期的河姆渡先民，已用惊人的智慧和灵巧的双手，制造出陶器、石器、骨器、木器等手工艺品，揭开了长江流域远古文化的光辉史页，与中原文化并驾齐驱，共同组成了中华民族伟大的艺术传统。

由于浙江的工艺美术基础深厚，历史悠久，随着时代的进展，工艺品也不断提高，不仅品种丰富，技术精良，风格优美，表现了浙江地区的特色，而且有一支广大的工艺美术队伍，在继承和创新上，作出了显著的成绩。

建国以来，在党的关怀和正确的领导下，浙江各地的民间工艺品，有了飞跃的发展，许多传统著名产品，深受国内外的欢迎；不少新兴产品，也陆续涌现。特别是“文革”以后，工艺美术随着轻、纺工业的优先发展，被提到为建设“四化”服务的要求上来，调动了广大艺人和工艺设计人员的积极性。老艺人恢复了青春的活力，带头创新，并培养了大批新生力量；年青人刻苦学习，勤奋钻研，在新品种、新

工艺的目标下，迈步前进。各项产品的艺术质量，均有不同程度地提高。那些濒于失传的绝技，也及时得到恢复和继承，出现了一片繁荣兴旺的景象。有些优秀的品种，荣获国家的金质和银质奖。外汇收入逐年上升，经济效益，创历史上最高水平。这是浙江人民值得引以自豪的事！

为适应当前工艺美术发展的需要，以及浙江的旅游事业不断扩大和设计人员的参考，浙江省工艺美术研究所，编写了这本《绚丽多彩的浙江工艺美术》，系统地介绍了30种浙江特产手工艺品，内容丰富，文字简炼，对各项产品的历史渊源，传统技法，艺术风格，工艺特色，以及著名艺人和内外销简况，均一目了然，给读者提供了一项极有价值的参考资料。

通过这些介绍文章，我们可看到浙江工艺美术的成就，主要表现在以下几个方面：

1. 继承和发扬了优秀的传统

每一民族都有自己的文化传统，它集中了历代劳动人民的智慧和创造力，积累了丰富的实践经验，代代相传，经过历史的锤炼而发展壮大。我国工艺美术品，有一整套独特的制作方法和表现形式，体现了我们优秀的民族传统及其高度的艺术水平，受到广大人民群众的爱戴，享有很高的国际声誉。

浙江工艺美术最大的优点，在善于继承和发扬优良的传统，大量名牌产品，都以富于传统特色著称。如东阳木雕，以其多层次浮雕和散点透视的构图，保留平面的装饰效果的传统技法，在木雕工艺中独树一帜；又如青田石雕，充分利用叶蜡石的石质和色调，运用透空和镂雕，作成玲珑剔透的山水、花果、葡萄山以及各种立体的人物、动物，无不生动

精奇，神采奕奕，成为脍炙人口的浙江特产。

至如杭州织锦及王星记纸扇，肖山花边，龙泉宝剑，乐清黄杨木雕，宁波骨木镶嵌等，早已驰名中外，也都在原有传统上进一步发展和提高。这些来自民间，扎根于人民群众中，有着情感与共，血肉相连的传统工艺，无疑是我们的传家宝，不但不会过时，而且是创新的基础。如果失去了民族传统的特色，也就失去了在国际市场的竞争能力。只有越富于民族传统，才越具有世界性。

2. 善于在传统基础上创新

工艺美术必须日新月异，不断更新换代，用最新最美的产品，为美化人们的生活服务，使之有效地发挥它的社会功能。但是，如何创新？则是一个关键问题。有人以为要创新，就全搬西洋的技法；有人甚至把传统看成“绊脚石”要一脚踢开，才有新的出路。这种没有基础的所谓“新”，是无源之水，无本之木，是不能成器的。只有精通传统各项技法，熟识本行业的历史沿革，广泛吸收古代的和前辈艺人的创作经验，再结合时代要求，正确掌握继承和创新的辩证关系，然后可能设计出既有传统特色，又有时代精神的新产品。

浙江工艺美术所以能具有发展的优势和竞争能力，是由于许多历史悠久的产品，在原有传统的基础上，解放思想，不断推陈出新，取得了可喜的成就。过去，著名的“三雕”，大多限于古装仕女，或仙、佛神话一类题材，有一定的局限性。而现在大量出现了富于时代气息，歌颂社会主义建设的优秀作品。例如潘雨辰的《不朽的母亲》、《鲁迅》，叶润周的《红绸舞》，黄笃纯的《桔子丰收》，陈程鹏的《采茶扑蝶》，马凤棠的《渡长江》等等，都表现了现代劳动人民的

英雄业绩，不仅内容新，即在构图和技法上，也有新的突破。

再如瓯塑，它是从传统泥塑基础上发展起来的，但它独出心裁，不用泥巴，改用油泥调色，运用国画形式，塑造成高层次的精美浮雕，创造了一项新品种。现陈列在北京人大大会堂浙江厅的《西湖全景》和西泠饭店的《雁宕秋色》大型壁塑，气魄雄阔，色调鲜明，境界优美，湖光山色，一派新气象，给人以美的享受。而所有这些创新的产品，都具有浓厚的传统特色，看了十分亲切，留下深刻的印象。

3. 善于发挥浙江的地方特色

工艺品之可贵，在于有自己的地方特色，唯我独有，唯我独精，才能在内外销竞争中取得专利的地位。我国地大物博，南方和北方，无论地理环境，生活习惯，审美爱好，都不相同，反映在工艺品上，艺术风格自然有很大差异。这种各不相同的地方特色，正是工艺美术的价值所在。浙江有很多富有地方特色的工艺品：如杭州绸伞，温州瓯塑，张小泉剪刀，王星记纸扇，以及天竺筷子，金丝草帽等等，是浙江独有的品种，不必贴上标签，早已为群众所熟识。作为文化名城的杭州，发展旅游事业，供游客采购，更有其纪念意义。

浙江工艺美术的风格，是典型的江南文化特色，以精巧、细腻、秀丽、雅致见称，它象西湖那样，优美谐和，具有诗一般的艺术魅力，令人心旷神怡，耳目一清。不但与北方的质朴、厚重、豪放、刚劲的格调，迥然不同；即与邻省，也因制作工艺或所用材料的差别，也各有显著的特色。如青田石雕不同于寿山石雕，东阳木雕不同于潮州木雕，温州瓯绣不同于苏绣或湘绣，杭州织锦不同于南京云锦或成都蜀

锦，张小泉剪刀不同于王麻子剪刀，湖州的毛笔不同于北京的毛笔，各有它自己的地方特点，共同统一在民族风格之下，形成了“万紫千红总是春”的繁荣局面。至如寒光闪烁，削铁如泥的龙泉宝剑，万缕柔丝，精美绝伦的肖山花边，细入毫芒，精雕细嵌的骨木镶嵌，薄若轻纱，软似银丝的竹丝屏风，则又雄冠艺林，独标异采，为浙江工艺美术赢得了很高的荣誉。

浙江的工艺品，不依靠那些金、银、宝石、象牙、翡翠、珊瑚、玛瑙等珍贵材料，来增高产品的声价。绝大部分的著名品种，都是用最普通的或最便宜的竹、木、草、麻、丝、纸、泥土、石块等当地原料，通过艺人们的巧妙加工，化平凡为精奇，以艺术取胜，使之成为价值连城的工艺美术品，这自然也是浙江一项特长和值得重视的优点。

总之，浙江工艺美术，基础雄厚，技艺精良，品种丰富多彩，在全国范围内名列前茅。尤其拥有一支庞大的队伍，象花边、草编、刺绣、抽纱、十字挑花等行业中，有100余万农村妇女，从事生产制作，是当地主要的家庭副业，她们不论老少，都有熟练的技巧，是一项不可估计的潜力，对于发展生产，争取更多的外汇，将起到一定的作用。

当然，由于浙江工艺品十分丰富，美不胜收，本书只重点介绍了30种产品，尚有不少品种，未曾收入，虽然没有尽窥全豹，但也已可见一斑。这些多彩多姿的民间工艺，它既为物质文明服务，又为精神文明服务，是我们民族的一个重要组成部分，很值得了解它，研究它，发扬它。因此，本书的出版，有其积极的意义，广大读者将从它得到有益的借鉴和参考。

目 录

东阳木雕.....	(1)
青田石雕.....	(6)
乐清黄杨木雕.....	(11)
宁波朱金木雕.....	(16)
宁波泥金彩漆.....	(19)
宁波骨木镶嵌.....	(22)
瓯塑.....	(26)
湖州毛笔.....	(30)
硖石灯彩.....	(35)
西湖绸伞.....	(38)
肖山花边.....	(42)
双林绫绢.....	(45)
宁波金银彩绣.....	(49)
海门雕绣.....	(52)
杭州织锦.....	(56)
温州十字花台布.....	(60)
瓯绣.....	(64)
平湖丝毯.....	(69)
嵊县竹编.....	(72)
浦江麦秆扇.....	(77)
天竺筷子.....	(82)
黄岩翻簧.....	(85)

慈溪金丝草帽.....	(87)
龙泉宝剑.....	(89)
杭州王星记扇子.....	(93)
杭州张小泉剪刀.....	(97)
乐清细纹刻纸.....	(100)
泰顺车木玩具.....	(103)
嵊县泥塑.....	(107)
台州麻草编织.....	(110)

东阳木雕

东阳木雕历史悠久，技艺精湛。它大约始于唐代，发展于宋代，盛于明清两代。东阳四面环山，气候适中，物产丰富，尤其是原先盛产木材，当地雕刻艺人农忙务农，农闲从事木雕手艺，遍及全县各地，号称“木雕之乡”。因而得以逐渐发展，形成了自己独有的艺术风格，迄今已有1,000多年历史。

据东阳县志和有关家谱考证：唐乾符年间（公元875年），东阳冯高楼村，有兄弟两人，兄冯宿曾任剑南节度使和吏部尚书，弟冯定曾任工部尚书，成为当地显赫一时的权贵豪富之家。冯家住宅十分豪华，有高楼画槛照耀人目，其下步廊几半里。规模之宏大，装饰之华丽都是罕见的。据传清朝光绪三十三年有个英国人在敦煌千佛洞中发现唐代金刚经一部，末页刻有“王价成于九年四月十五日爲二亲建造普施”字样，这位刻书工匠为东阳胡仑村人氏，该村王氏宗族刻书世代相袭到宋代已颇为盛名。宋代的东阳作为供奉的木雕佛象流行起来。据东阳文化馆珍藏的一尊从宋代建隆二年（961年）所建的南寺塔墙壁内发掘出来的木雕罗汉象来看，人物造型简炼，刀法娴熟，线条流畅，风格朴实，可见宋代的东阳木雕已具有较高的艺术水平。

明清两代，东阳木雕的发展达到了繁荣鼎盛的时期，作为建筑和家具装饰木雕普遍盛行起来，并形成了一套完整的

体系。浙江省重点文物保护的东阳卢宅“肃雍堂”建于明永乐年间（1420年），距今已有560多年历史。这是一座规模宏伟、结构坚固，木雕、砖雕、彩绘装饰得极其精致的建筑物。是明代封建官僚的大庄园。“肃雍堂”共有完整厅堂九幢，前后厅层2,200余楹，从大门到西街口其间原先有十二座骑街牌坊夹道，其中一座建于明永乐辛丑年的“都宪”木牌坊，全部采用木结构瓦檐、斗、拱，木雕装饰极其精美，整个气势嵯峨，蔚为壮观。门厅中间骑门梁上雕刻着“一品当朝”的人物画面，两柱替木上一边雕刻着“渭水河”，画面人物造型完整丰满，刀法苍健有力。从“肃雍堂”建筑装饰木雕来看，明代作为建筑的东阳木雕装饰已经形成了一套完整的艺术风格和装饰手法，题材内容已十分广泛，无论是人物、山水、走兽、花鸟、虫鱼等均有雕刻，以历史故事为题材的装饰木雕已有应用。雕刻形式有深浮雕、浅浮雕、圆雕等技法。清代中叶，东阳木雕从建筑装饰发展到家具装饰雕刻非常流行。东阳曾流传这样一句话：“千工床、万工厅，十里红嫁妆。”足见当时豪富之家对于家具上的木雕装饰的讲究程度。

鸦片战争之后，我国封建社会制度渗进了半殖民地社会的成分，清朝对外闭关政策的大门被列强帝国打破了，外来的影响逐年增多。东阳木雕由民间建筑和家具上的装饰发展演变成为纯商品性的外销工艺品。1914年，杭州一位天主教徒，利用西方人士好古猎奇、爱好东方艺术的心理，以“古董”生意有利可图开办“仁艺厂”为第一家木雕工场，以仿旧雕花家具假冒“古董”货出口，颇受外商欢迎。从此东阳木雕艺人纷纷走向相继成立的上海、香港、澳门等名家木雕工场，生产中西式家具雕刻。

现在的东阳木雕厂是解放以后，党和人民政府为继承东阳木雕传统技艺而重新组织起来的，它为恢复传统工艺特色，发展外贸出口作出了贡献。

东阳木雕用材要求木质坚韧、质地细腻、木色纯洁、现在使用的木材有：一是浮雕材，如椴木、东北松、白杨木等；二是彩木镶嵌材，有白桃木、苦槠木、桑木，檀木等；三是发香防蛀材有樟木；四是仿古家具材、有紫檀木（红木）、花梨木等；五是圆雕材，有黄杨木等。前三种是东阳木雕的主要用材。

东阳木雕采用传统的古老技艺，生产工艺流程以手工操作为主。雕刻车间常用的主要工具有：平凿、圆凿、翘头凿、蝴蝶凿、雕刀、三角凿等六大类三十多支雕刻刀，运用这些简单的生产工具，经过设计图样、打轮廓线、脱地、分层次、分块面，细坯雕，修光，打砂纸，细刻等九道工序和十一种雕刻法：阴雕法、彩木镶嵌雕法、薄浮雕法、深浮雕法、半雕法、透空双面雕法、锯空雕法、圆雕法、半圆雕法、圆木浮雕法和树根雕法等。把木雕品雕饰成精致美观、形神兼备、栩栩如生的画面。

东阳木雕的艺术特色和风格是多层次，散点透视、保留平面三大特点。保留平面是关键散点透视和多层次是为了保留平面需要而采用的手段。

每个品种的工艺特色都是由它的特定条件所决定的。木雕的特色的形成是与它的材料——木板的特性分不开的。大家知道，木板有干燥易裂、受潮变形的弊病，木板越薄对环境空间的干湿度反应越快，木板越厚对环境空间干湿度反应则越慢。一块经过雕刻的花板，厚薄不均匀，对环境干湿度的反应快慢也就不一致，如果花板的布局雕饰得不合理，就会导

致变形翘裂。为了防止这种弊病，木雕花板必须有三分之二画面保留平面，即保持木板厚度。三分之一的脱地处，也必须分散布置在花板的各个部分，不得过于集中。要达到三分之二以上画面保留平面，必须采用散点透视和多层次的艺术手法。如《三打祝家庄》的人物雕刻中，前前后后有五层，每一层的人头位置都保留在木板的平面上。花鸟雕刻《百鸟朝凤》画面中，前景的凤凰和牡丹，中景的花木和远景的小鸟其厚度的最突起部分也都在木板的平面上；山水风景雕刻也是一样，近山和远山的山峰都在花板的平面上。这是东阳木雕独特的浮雕处理方法。使花板达到饱满、牢固、玲珑、美观的效果。

东阳木雕依据不同产品的需要采用不同的构图和雕饰技巧，如樟木箱有全雕箱和半雕箱之分。全雕以花卉图案装饰边框，箱面雕饰是取材于古典文学名著、民间故事、古代传说、舞台戏曲等，如《红楼梦》、《西游记》、《三国演义》、《水浒》、《嫦娥奔月》、《牛郎织女》、《采茶舞》等。半雕箱则往往选用名胜古迹为题材，如《西湖风景》《苏州园林》等。不论全雕或半雕，大多数雕箱的故事情节雕成连续性的画面，主次分明，主题突出，虚实关系处理得当，合成一个完整的故事。这种处理的格式还普遍应用在屏风、屏条、柜、橱、台桌等产品上。

东阳木雕品种繁多，欣赏品有屏风、壁挂、台屏、插屏、挂屏、屏条等，实用品有全雕箱、半雕箱、首饰箱、梳妆台、写字台、咖啡台、橱箱、书橱、衣橱、文物架、茶几、火炉凳、啤酒柜、宫灯、落地龙灯、台灯、壁灯 成套家具等1,000多个花色品种。雕刻精美，古朴厚重，既是艺术欣赏品，又是实用工艺品

被称为“雕花状元”的著名老艺人楼水明，从小刻苦学习《芥子园画谱》和花卉木雕，他徜徉艺海，广记博览，采精撷华，青年时已经刀笔娴熟、功底深厚，那时的作品至今仍在平湖秋月放射着光彩。他一生始终抱着强烈的求知欲望，50岁时在香港汲取西洋家具结构的长处，年近60，返回故乡。年逾70，还认真学习透视和人物比例，真正实现了自己的“活到老，学到老，进步到老”的生活格言。楼水明的艺术造诣达到了炉火纯青的境界，受到海内外同行的推崇。党和人民对他的成就给予很高评价，两次被委派出国交流木雕技艺，还被选为第五届全国人民代表大会代表，省劳动模范。他的巨幅屏风《山花烂漫》、壁挂《松鹤图》《赶集》和《黄山》、《三英战吕布》、《沈括》等，都是他的刻意求精之作，为东阳木雕产品开拓了国际市场，为祖国争得了声誉。1983年12月1日，东阳木雕的一代宗师楼水明不幸患病逝世。但是，经他一手培养成材的陆光正、冯文土等后起之秀，已经破土而出，东阳木雕后继有人，一代新人正在成长。

青田石雕

十六匹骏马，象一支支离弦的利箭，风驰电掣向前疾奔，一丛丛小草在马脚下向后倒伏；辽阔的草原，欢畅的奔马，这就是青田石雕的后起之秀林耀光创作的大型石雕“骏马奔驰”。

1978年5月，这座石雕作为国礼，赠送给朝鲜民主主义人民共和国金日成主席。它那勇往直前的生动造型，象征着中朝两国社会主义事业欣欣向荣飞速发展的景象。这是青田石雕的荣誉。1982年，当林耀光出现在日本的一个展览大厅中，向拥挤的日本观众表演他的《金鱼戏水》雕刻作品时，人们的情绪达到了沸点。短短的十多天中观众竟达到50万。日中友协会员铃木先生说：这是日本空前未有的展览表演。最近，青田石雕“马踏飞燕”又获第二届中国工艺美术品百花奖银杯奖。

青田石雕与东阳木雕、黄杨木雕合称为浙江“三雕”，是祖国工艺美术百花园中一朵瑰丽的鲜花。

青田石雕的材料在矿物学上叫叶蜡石，地质工作者认为，青田石开始形成于一亿五千万年前的中生代。它的主要化学成分是氧化硅(SiO_2)，氧化铝(Al_2O_3)和水(H_2O)，还有少量氧化铁(Fe_2O_3)、氧化钾(K_2O)氧化钠(Na_2O)氧化钙(CaO)，在工业上，它是制造陶器、玻璃纤维、耐火器材的重要原料之一。

青田石雕始于宋代，迄今已有800余年的历史。1959年在青田山口村附近，出土了一只宋代哥窑陶罐，罐内藏有石雕小猴子，高5厘米，猴子双手捂嘴，双膝曲缩胸前，状如坐着吃桃。罐内还有方扁石章。至于明清时代的遗物，至今在青田民间，则是屡屡可见。从这些出土文物分析，可以知道青田石雕的初期大多是一些造型简单的生活日用品，如碗、杯、墨水池、笔架、香炉等。进而制作民间喜闻乐见的龙凤、狮虎、猴子、花鸟之类。《青田县志》载有“方山采石歌”云：“方山石，石何奇，巧匠斲山手出之。大者仙佛多威仪，小者杯杓几案施；精者篆刻蟠蛟螭，顽者虎豹熊黑狮。”这些石雕工艺品，最初只在温州、上海、南京、北京、天津等少数城市及普陀等佛教胜地出售，销售量十分有限。1840年鸦片战争后，海外航运逐渐发展，促进了青田石雕外销。青田山口村“林氏宗谱”记载：“吾乡天如林先生……乃愤国货窳败，洋货输入，遂弃儒就贾，以发展商业为己任。清光绪二十二年，欧洲各国合品比赛，先生筹备数千金物品，初往美洲合众国田纳西省赛会得奖三等铜牌，继往比国藜业斯省赛会，蒙赛杨钦使少景评得二等奖银牌，终往意大利米兰赛会，蒙黄钦使浩评品得一等奖金牌，赏其增光祖国。”据1915年《巴拿马万国博览会说明书》记载：“清光绪十八年，山口村商民季兆璽等七人“贩卖石货，自南洋群岛及印度一带销售，辗转至法兰西境内，营业日见发达，嗣后群相效法，纷纷出洋贸易为能。视运历重洋如归村市。近20年来，亚洲之全境，欧、澳、非、美之国都巨镇，无不有青田石商之足迹。于是，青田石之名，遂大振于全球，每年经商外国者不下千余人。”1909年青田石雕参加南洋劝业会展出，获得金银牌奖章。1915年又参加巴拿马赛会获特别奖。以