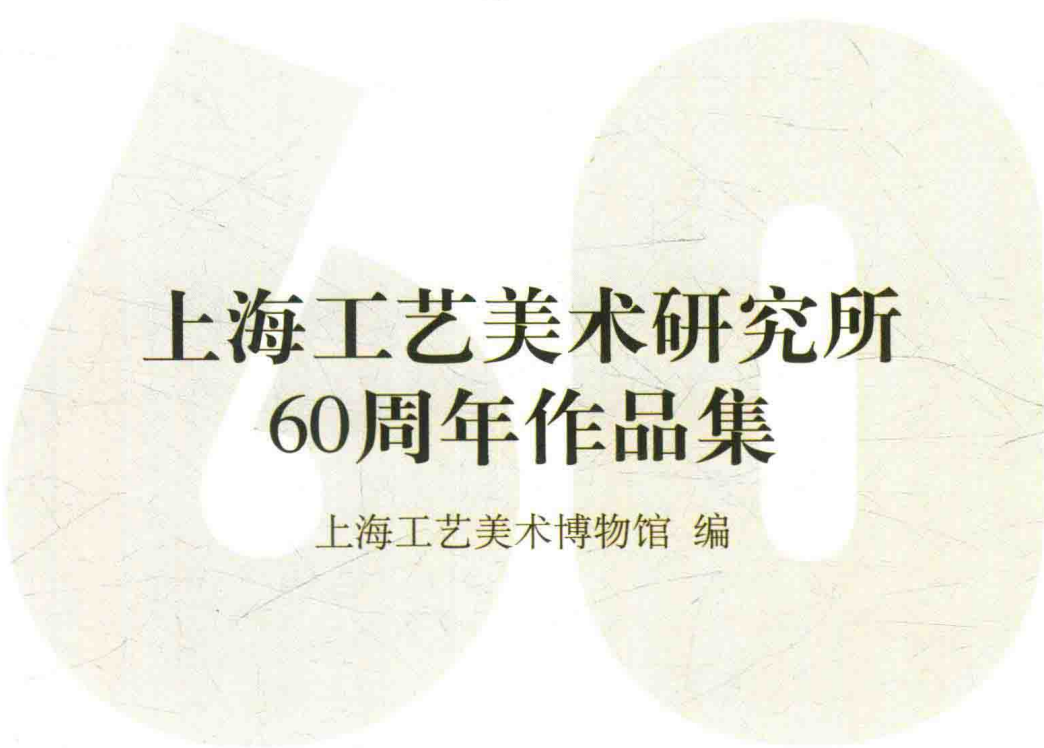

上海工艺美术研究所 60周年作品集

上海工艺美术博物馆 编

上海工艺美术研究所 60周年作品集

上海工艺美术博物馆 编

图书在版编目(CIP)数据

上海工艺美术研究所 60 周年作品集/上海工艺美术
博物馆编. —上海:上海人民出版社,2016

ISBN 978-7-208-14168-1

I. ①上… II. ①上… III. ①工艺美术-作品综合集
-上海-现代 IV. ①J521.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 260801 号

责任编辑 曹怡波

装帧设计 张志全

上海工艺美术研究所 60 周年作品集

上海工艺美术博物馆 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海中华印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张 11 插页 4

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14168-1/J·464

定价 160.00 元

《上海工艺美术研究所 60 周年作品选》编委会

编委会主任：石力华

编委会副主任：李刚昶 张心一

编 委（以姓氏笔画为序）

丁伟鸣 方 阳 石力华 朱建中 刘瑾瑜 张心一 李刚昶 张京羊

陆珺玖 陈毓其 周 南 陶林祥 徐旺德 龚世俊

主 编：张心一

执行主编：陈毓其

编 辑：徐祯璐 张 俐 汤 健 陈晓倩 印惠晶

摄 影：张大佐

目 录

6	序	言
8	前	言
11	砚	刻
21	竹	刻
33	细	刻
43	瓷	刻
51	木	雕
71	灯	彩
79	剪	纸
93	面	塑
105	绒	绣
119	编	结
121	顾	绣
129	漆	器
143	牙	雕
149	玉石雕刻	
157	金银摆件	
161	陶	瓷
163	绢	花
166	后	记

繼承和發揚工
藝美術的優秀
傳統

朱德
一九六四年
十月十日

第十届全国人大常委会副委员长李铁映题词

目 录

6	序	言
8	前	言
II	砚	刻
2I	竹	刻
33	细	刻
43	瓷	刻
5I	木	雕
7I	灯	彩
79	剪	纸
93	面	塑
IO5	绒	绣
II9	编	结
I2I	顾	绣
I29	漆	器
I43	牙	雕
I49	玉石	雕刻
I57	金银	摆件
I6I	陶	瓷
I63	绢	花
I66	后	记

序 言

上海，位于长江三角洲的入海口，滚滚的长江从青藏高原唐古拉山主峰格拉丹东的西南侧一泻千里！滔滔大海汹涌激荡，翻卷着变幻的世界风云，起起伏伏的文化新潮在这里拍岸；中国和世界的文化，传统观念与现代思考在这里撞击；深重的民族灾难和翻天覆地意义深远的社会变革，根深叶茂的民族、民间工艺美术与西方艺术的碰撞，交织出上海工艺美术丰富多彩的画卷。上海工艺美术以“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神，以改革开放的胸襟和气度，以锐意求新的开拓精神和创造意识，在中国工艺美术发展史上写下了浓浓的一笔。

上海是座古老而又年轻的城市。上海工艺美术作为中华民族优秀传统文化的一个组成部分，其发端可以追溯到 6000 年以前的旧石器和新石器时代的文物等。今天，在上海市青浦区福泉山遗存的记录，诉说和见证着上海工艺美术悠久的历史；但是，上海工艺美术最主要的成就、最鲜明的突出地位、最广泛的影响，是 1949 年 10 月中华人民共和国成立以后形成的。新中国成立以后，在党和政府的正确领导下，在朱德、陈毅等老一辈革命家的亲切关怀下，1956 年 11 月组建了上海工艺美术研究室，1979 年 8 月改名为上海工艺美术研究所；2002 年 10 月，上海市经济委员会为实施国务院颁布的《传统工艺美术保护条例》、市人民政府颁发的《传统工艺美术保护规定》，在上海工艺美术研究所的基础上筹建了上海市工业系统第一个行业博物馆——上海工艺美术博物馆；在上海市经济委员会的支持、指导下，2008 年研究所创办了“工艺美术大师原创工作室”，2012 年创建了“上海工艺美术设计服务平台”等等。今年，上海工艺美术研究所已经走过了 60 个春秋，为行业孕育了几代才华横溢的工艺美术杰出人才，诞生了一批工艺美术精品佳作，这次编辑的《上海工艺美术研究所 60 周年作品集》只是一个缩影。回顾过去，上海工艺美术研究所的重要地位和作用，得到了社会和行业的公认；展望未来，研究所要站在上海建设“全球城市”、长三角建设世界第六城市群的高度上精心谋划，只争朝夕，继承和发扬工艺美术的优秀传统；创新模式，科学发展工艺美术事业。

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是《上海市工艺美术产业发展

三年行动计划（2014—2016年）》的收官之年，又是2017年至2019年市工艺美术产业发展“三年行动计划”的编制年。上海工艺美术研究所将努力为国家“一带一路”的战略服务，努力为实现“两个一百年”的奋斗目标服务，努力为实现“中国梦”而奋斗！

衷心祝贺上海工艺美术研究所成立60周年！

石力华
上海工艺美术博物馆董事长
2016年11月

前言

1956年11月，上海工艺美术研究室正式成立（后在1979年更名为上海工艺美术研究所），初设象牙细刻、瓷刻、砚刻、竹刻，剪纸、面塑、灯彩、编结等十一个专业，第一批进驻的老艺人有薛佛影、杨为义、张景安、支慈庵、赵阔明、王子淦、何克明、黄培英、冯秋萍、赵松涛、杜漪平、林水溪等十二人。1963年5月迁至汾阳路79号的“小白宫”，2002年在研究所的基础上建立了上海工艺美术博物馆，设立了民间工艺、雕刻、织绣等专业的工作室及展示厅，采取藏品与现场专业制作相结合的展示方法，这种静态和动态相结合的展示模式使人们多角度全方位地了解了上海的工艺美术，推动了艺术的普及和推广。

60年来，研究所的各个专业蓬勃发展、欣欣向荣，数位工艺美术大师创作了大量优秀的工艺美术精品，在上海的工艺美术领域里取得了突出的成就。上海特殊的地理位置和文化背景决定了艺术在上海注定不是封闭、独自生成的，而是大气、包容的。研究所内的工艺美术门类也是如此，既有各自的历史渊源和特质，又一定程度上吸收、结合了其他艺术的特点，有西方的，也有上海以外地区的，可谓是博采众长，兼收并蓄，弃其糟粕，取其精华，逐渐形成了“海派”的艺术风格。

上海工艺美术研究所最具有代表性的是“四刻一雕”，即象牙细刻、瓷刻、砚刻、竹刻和黄杨木雕。它们除了具有深厚的历史文化底蕴之外，还有一个显著的艺术特征，就是江南的文人氣息。明代董其昌提出了绘画的南北宗理论，这在工艺美术上的表现亦复如是。从大量留存下来的作品上我们可以看到，其“四刻”和文人书画结合极为紧密、和谐。如支慈庵的竹刻《花鸟烟盒》，徐素白的竹刻《松鹤》、《蛙莲》、《梅花》，张景安的砚刻《旭日东升砚》，陈端友的《香菇砚》，杨为义的瓷刻《松柏万年乌金瓶》、《山水小方瓶》，薛佛影的象牙细刻摆件《绶带鸟》、《岁朝图》，等等。由此可见，上海的“四刻”具有自己独特的艺术特色，被江南氤氲的文化所熏陶、浸润。而以徐宝庆为代表的上海黄杨木雕，在继承黄杨木雕优秀传统技艺的基础上，吸收借鉴了西方的雕刻技艺和人体解剖学，开创了“海派”黄杨木雕的先河。表现题材多样化，既有西方的宗教题材，又有极具上海地方和时代特色的弄堂游戏、劳动题材，人物造型生

动逼真，用刀明快简洁，取得了极高的艺术成就。代表作品如《撑骆驼》、《打谷》、《拔萝卜》、《喂牛》等。

流行于上海本土，具有地方特色的民间工艺美术，有海派面塑、海派剪纸和“何氏”灯彩。这些民间工艺美术作为第一批被保护的工艺美术品种技艺，被列为国家级非物质文化遗产保护项目。以赵阔明为代表的海派面塑在继承北方传统面塑精华的基础上，又经过江南文化的洗礼，逐渐形成了精致、优美、灵动的艺术风格。他对题材、表现手法、人物造型等各个方面进行积极的探索、创新，使面塑这种原先在街头卖艺的民间工艺发展成为了一门独立的工艺美术，荣登大雅之堂，从而使面塑具有更多的可能性和更丰富的艺术性。以王子淦为代表的海派剪纸具有构图饱满，线条简练的艺术风格，它吸收了北方剪纸粗犷朴实、线条奔放的特点，又糅合了南方剪纸纤细秀丽、线条流畅的特色。作品除了表现传统的山水人物、花鸟和自然风景外，还表现历史故事等题材。海派剪纸具有简练、夸张、装饰性强的特点，王子淦的代表作有《团花鱼欢》、《大公鸡》、《青蛙》、《红灯记》等。“何氏”灯彩即何克明灯彩，是上海灯彩的重要组成部分，它集观赏性、艺术性、装饰性于一体，使上海灯彩的特点得以彰显。有着“江南灯王”美誉的何克明是上海立体动物灯彩的创始人，他在继承江南传统灯彩制作工艺的基础上，创制了象征吉祥的“立体动物”灯，并吸收西洋雕塑艺术，使制作的灯彩更加细腻逼真。

国家级非物质文化遗产项目海派绒绣，在借鉴了西方绒绣的基础上融入了我国的传统刺绣工艺和劈线染色工艺，不仅丰富了绒绣的针法和技艺，还使作品的文化品位和艺术价值得到了提高，形成了独特的海派艺术风格，使上海的绒绣艺术在形、神、色、光等方面都达到了较高水平，独具一格。代表作有《西斯廷圣母》、《孙中山》等。

顾绣起源于明代的露香园顾绣，题材多以名人墨迹画稿为蓝本，在理解原画的基础上进行再创作，采用绣画结合的表现手法和双面绣的技法，用针线代替画笔，使作品散溢着浓浓的书画墨韵，通过刺绣针法完美地再现了原作的意境。如取材自崔白的《寒雀图》对原作意境的理解和把握恰到好处，整幅作

品丝毫不显俗气，具有一种超然世外的风骨，为刺绣作品中的上乘之作。

上世纪七八十年代后研究所的工艺美术种类愈加丰富，先后引进了玉雕、象牙和漆器雕刻，同样具有鲜明的海派艺术特色。如玉雕《双罐花卉瓶》，象牙雕刻《天女散花》和漆刻挂屏《万寿山》，都构思新颖，做工精湛，兼具自然美和艺术美。还有手工编结、戏剧服装等专业都留下了珍贵、精美的藏品，如戏帽《真翠贴金箔皇帽》、手工编结服装《孔雀披肩》等。

上海工艺美术研究所内的工艺美术门类构筑了海派工艺美术的璀璨画卷，是上海工艺美术领域不可缺少的重要组成部分。它作为传统工艺美术项目和数项国家级及上海非物质文化遗产项目的传承保护单位，在60年中对上海工艺美术起到了极为重要的传承保护和示范作用，对本土工艺美术乃至上海文化的展示发挥着积极的作用，是对外宣传、推广民族文化艺术的一扇窗口。现在上海工艺美术研究所吸收了一批青年人加入到工艺传承的队伍当中，使上海工艺美术后继有人，薪火相传。研究所成立60周年是一个承上启下的历史契机，既是对过去辉煌成就的一次总结，也是对未来发展的展望。此精品集包含了所内老中青三代艺人的代表作品，愿本书的出版使更多人了解并喜爱上海工艺美术，播撒传统文化艺术的种子，让艺术之花继续绚丽地绽放。

张心一

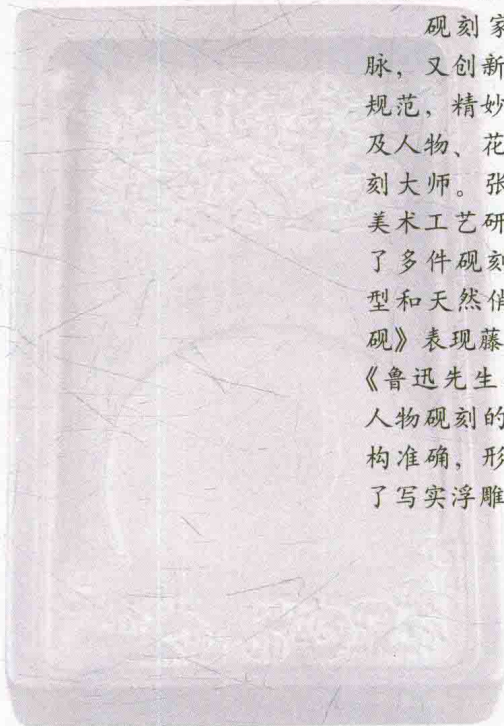
上海工艺美术研究所所长 上海工艺美术博物馆馆长

2016年11月

砚刻

上海砚刻始于明代，20 世纪初叶，以陈端友为代表的上海砚刻家在继承传统砚刻工艺基础上，融合石雕、金石篆刻等技艺，追求构思创意，结合写实雕刻表现，将砚的实用功能与雕刻造型完美结合，造型独到，刀法刚健，趣味古雅，让人叹为观止。砚刻大师陈端友善于从现实生活中提取创作素材，他的创作巧妙运用生活中常见的对象，如香菇、竹根、螺、蝉、龟等，结合砚台造型，刻画细致入微，惟妙惟肖，生动有趣。开创了现代上海砚刻的写实的风格，被推崇为海派写实砚刻的一代宗师。

砚刻家张景安师从陈端友的写实一脉，又创新突破，他的砚刻造型极为工整规范，精妙细致又表现多样，作品题材涉及人物、花鸟、蔬果等，是一位全才型砚刻大师。张景安于 1956 年首批进入上海美术工艺研究室任砚刻研究员，期间创作了多件砚刻精品。《扁豆砚》根据端石原型和天然俏色因材施艺而成；《桑蚕藤编砚》表现藤匾与桑蚕，精巧灵动，堪称经典。《鲁迅先生小像》和《毛泽东像》是作者人物砚刻的力作，手法写实，人物比例结构准确，形象传神、表现难度极高，开创了写实浮雕人像砚刻的先河。

作品名称：端石《蚕蛾匾形砚》

尺寸规格：11.8cm × 11.8cm × 2.2cm

作 者：张景安

收 藏：上海博物馆

