

《大美手工艺》

当代名家名作
(一)

中国民间文艺家协会

主编 罗杨

编著 王锦强 覃奕

中国社会出版社

国家一级出版社·全国百佳图书出版单位

大美手艺

当代名家名作
(一)

中国民间文艺家协会

主编 罗杨

编著 王锦强 覃奕

中国社会出版社

国家一级出版社·全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

大美手工艺·当代名家名作. 一 / 罗杨主编; 王锦强, 覃奕编著. -- 北京: 中国社会出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5087-5537-3

I. ①大… II. ①罗… ②王… ③覃… III. ①手工艺-介绍-中国 IV. ①J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第326710号

书 名: 大美手工艺·当代名家名作(一)

主 编: 罗 杨

编 著 者: 王锦强 覃 奕

出 版 人: 浦善新

终 审 人: 胡晓明

责任编辑: 张友华

责任校对: 刘小洋

出版发行: 中国社会出版社

邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲33号

电 话: 编辑部: (010) 58124863

邮购部: (010) 58124848

销售部: (010) 58124845

传 真: (010) 58124856

网 址: www.shebs.com.cn

shebs.mca.gov.cn

经 销: 各地新华书店

中国社会出版社天猫旗舰店

印刷装订: 保定彩虹印刷有限公司

开 本: 210mm×285mm 1/16

印 张: 12

字 数: 232千字

版 次: 2017年2月第1版

印 次: 2017年2月第1次印刷

定 价: 168.00元

中国社会出版社微信公众号

《大美手工艺·当代名家名作》编委会

主 编：罗 杨

副 主 编：周燕屏

前言

造化神奇天工巧 民间手艺有大美

王锦强

人类从解决生存困境和族群繁衍发展中了解世界，探索宇宙发展奥妙，并在劳动生产和生活实践中积累了关于世界的知识、经验和智慧。由于所处自然及社会形态、技术手段、心智结构及活动范围的限制，在中国远古先民眼中，山川河岳、花木鸟兽、风雨雷电等自然景象以及人生际遇、历史变化等社会现象，甚或生老病死、言行梦境，等等，都有超自然的神秘力量在左右或安排。这是民间信仰的核心和根基，也是族群价值观的原始力量，而民间文化和民间艺术则是民间信仰和民众价值观的派生物。因此，中国的民间文化和民间艺术皆从中羽化而来。于是，在中国民间艺术传统中，无一物没有来历，无一事没有出处，甚至同一物事、事出多门，而且还有许多版本，并且折射着中国人丰富的审美经验和深刻的民族情感。

民间泥彩塑是中国最早生发的民间传统手工艺术形式，它以其独特的艺术魅力和坚韧的生命力成为传统民俗文化中的优秀代表。

紫砂陶艺的起源一直可以上溯到春秋时代的越国大夫范蠡，已有 2400 多年的历史。从明武宗正德年间以后紫砂开始制成壶，从此蔚然成风，名家辈出，花色品种不断翻新，500 年间不断有精品传世。

刺绣也是中国较为普遍的民族优秀传统手工艺之一，中国是世界上发现与使用蚕丝最早的国家。随着蚕丝的使用，丝织品的产生与发展，刺绣工艺也逐渐兴起。中国的刺绣工艺几乎遍布全国，苏州的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的粤绣等各具特色。

江苏省东海县是闻名中外的水晶产地。水晶年开采量 400—600 吨，占全国一半以上。国家地质博物馆存放的水晶王就出自东海。由于水晶材质晶莹剔透，内部蕴藏着万千气象，传递出空灵与明澈、刚毅与柔美、天地造化与人文艺术并存的气息，东海水晶雕刻已经成为各路人马竞才斗艺、水晶雕刻各流派竞相发展的大舞台。

此外，皮影、灯彩、木雕、石雕、染织等民间艺术种类越来越多，制作技艺水平越来越高，各地代表性的特色民间艺术市场也越来越繁荣。这些民间艺术产品比较集中地展现于节庆、庙会、集会等民俗文化活动当中，体现出民间艺术受众面广、社会影响大、民间艺人多、传承方式规律有序等特点。

由于中国民间工艺的民族性和地域性特点，从民间工艺流传的大范围中有针对性地甄选具有代表性的传承人及其代表作品，无异于大海捞针。所以，本书着眼于在认识和了解民间手工艺家及其安身立命的艺术领域移花接木，欲说还休。因为，民间工艺品的材质覆盖了普通的木头、石块、丝线、泥土、纸张等，并因绘画、雕塑、煅烧、拼接等制作方法的不同而呈现不同的形态。民间手工艺术从整体来说有遵循传统而形成地域特色的民间艺术流派，从个体来说有个人创新之作与名家经典之作。我们在认识工艺本身的属性特征、历史渊源、民俗内涵与制作技艺的同时，更要留意和关注叙述工艺物品背后鲜为人知的技能和语言。正是由于无数工艺家无私地奉献出在不同的地理环境、家庭背景、人生阅历下积累的艺术感悟和生命经验，才使得中国民间工艺在当代生活转型期依然能够散发出其独有的神奇“光晕”。

以这样的呈现方式对民间手工艺术这一集体记忆的叙述和表达才刚开了一个小头，还有更多的民间艺术门类的精彩之作和杰出工艺家的心智结构等待我们发掘和解读。

大美工 艺 · 当代名家名作 · 目录

第一章 抟土造人有遗风（泥彩塑） / 01

- 第一节 “泥人张”彩塑——顾盼神飞须眉动 / 02
- 第二节 黑龙江泥人——乡间牧野咏田歌 / 10
- 第三节 惠山泥塑——琅玕为骨水为神 / 12
- 第四节 凤翔泥彩塑——凤于九天放异彩 / 16

第二章 如梦如幻如影行（皮影） / 19

- 第一节 陕西华州皮影——莫说微光何足道 / 20
- 第二节 河北乐亭皮影——规圆矩方诉衷肠 / 25
- 第三节 湖北云梦皮影——金戈铁马入梦来 / 28
- 第四节 四川巴中皮影——请君更看戏中戏 / 31

第三章 炉火纯青色生香（瓷器） / 37

- 第一节 江西景德镇青花瓷——画境心境明如镜 / 38
- 第二节 浙江龙泉青瓷——“德清”色青声如磬 / 43
- 第三节 河北磁州窑系瓷——湖光山色花如雨 / 47
- 第四节 河南禹州钧瓷——出窑万彩霞如飞 / 50

第四章 超凡脱俗日月长（陶艺） / 53

- 第一节 江苏宜兴紫砂壶——陶都神韵紫砂骄 / 54
- 第二节 浙江长兴紫砂壶——紫玉金沙妙手得 / 60
- 第三节 广东潮州朱泥壶——曲直变化见真“工” / 69

第五章 针笔线墨写华章（刺绣） / 71

- 第一节 江苏苏绣——寂然凝虑绣华章 / 72
- 第二节 湖南湘绣——飞针走线绘形神 / 76
- 第三节 河南汴绣——丝情画意代代传 / 80
- 第四节 武功馨绣——尺幅馨香沁心园 / 84

大美工艺·当代名家名作·目录

第六章 匠心神韵五行经（木雕） / 91

- 第一节 浙江乐清黄杨木雕——以数刀笔统万象 / 92
- 第二节 浙江根雕——腐朽化为智慧根 / 98
- 第三节 浙江骨木镶嵌——骨木贲华凝万紫 / 104
- 第四节 天津木雕——破墙而出四季花 / 106

第七章 点石成金天作合（石雕） / 111

- 第一节 青田石雕——满目乡愁石上流 / 112
- 第二节 寿山石雕——滴水穿石惊天地 / 116
- 第三节 惠安石雕——搜尽奇峰打草稿 / 126
- 第四节 昌化石雕——“石中皇后”妙文章 / 132

第八章 玲珑剔透水精灵（水晶） / 135

- 第一节 江苏东海水晶——曾经沧海难为水 / 136
- 第二节 景泰蓝水晶画——除却巫山不是云 / 148

第九章 青出于蓝胜于蓝（染织） / 151

- 第一节 江南蓝印花布——青出于蓝胜于蓝 / 152
- 第二节 海安扎染画——方圆绮错染丹青 / 160
- 第三节 现代织锦——经天纬地织云霞 / 162
- 第四节 南派丝毯——浓墨重彩耀古今 / 165

第十章 火树银花不夜天（灯彩） / 167

- 第一节 四川自贡海天彩灯——灯火点亮不夜城 / 168
- 第二节 广东佛山彩灯——秋色如许映丰年 / 172
- 第三节 浙江海宁硖石灯彩——谁家舟子采莲归 / 174
- 第四节 浙江磐安高照马——孝德故事动天心 / 177

后记 / 184

第一章

抔土造人有遗风

泥彩塑

第一节 “泥人张”彩塑——顾盼神飞须眉动

■ 泥塑艺人张锴

外人看手艺世家，大多只看其荣誉与光环，而身在其中的艺人却明白，这更多意味着传承的责任以及突破和革新的压力，享有盛誉的“泥人张”彩塑尤其是如此。

泥塑又称彩塑、泥玩，是用黏土塑制成各种形象的民间手工艺。张氏从祖上张明山一代开始就以泥塑技艺传家，以表现戏剧人物见长。张明山曾为杨小楼、汪桂芬等京剧名伶塑过像，“泥人张”的绰号便因他出神入化的手艺不胫而走。“泥人张”彩塑精于塑人，有着“顾盼神飞须眉动”的灵性，其中奥妙不仅在于技术，更与艺人所生活的时代背景和人生阅历有关。从这个意义上看，泥塑只

是他们的一种表达方式，如同普通人以言达意、作家用文传情一般。随着岁月变迁，我们能看到不同传人眼中的世界。从聚焦活跃于市井街巷的贩夫走卒，到关注民族文化、当下社会新风、都市公共空间以及域外艺术风格，再到着眼于传统文化中的现代精神，“泥人张”总是能把握住时代脉搏中那根关键的生命线。

循着线索，我们首先来看“泥人张”第四代传人张锴。儿时的泥土情缘在张锴心中埋下了一颗种子，经过父亲的细心栽培和亲历的风雨考验，曾经的种子已然根深树大。“泥人这门技艺要对作品的重心关系、体重、体量、结构非常了解。我在父亲修改我作品的过程中会慢慢体会这些，逐渐就从临摹过渡到了‘默写’。”张锴在继承传统泥彩塑艺术的基础上借鉴国内外姊妹艺术，拓宽题材，拓展材料和工艺，将传统的写实、细腻、生动与现代的简洁、概括、夸张巧妙融合，形成了造型独特、形色统一的现代装饰风格。

《断桥》取材自中国四大民间传说之一——《白蛇传》。作品节选白素贞与许仙断桥相会的情景，并通过朴素的色彩，简明的线条，活灵活现地展现了青蛇的刁蛮可爱、白蛇的温柔端庄和许仙的懦弱胆小。张锴将装饰风格引入作品当中，概括地处理了人物的动作和衣纹。这样由写实性向装饰性的转化尝试使作品产生了新的视觉效果。

■ 张钊作品《断桥》

■ 张镔作品《酉鸡丰康》

■ 张镔作品《子鼠大吉》

《酉鸡丰康》《子鼠大吉》都是以十二生肖为题材的系列作品，张翎创造性地将十二生肖的动物形象与少数民族孩童的人物形象结合在一起，通过夸张、变形等手法，寄予新年祈福的美好愿望。《酉鸡丰康》的线条流畅，色彩鲜明，一孩童盘腿坐在一只昂首挺胸、生机勃勃的公鸡之上，巧笑嫣然，组成了一幅妙趣横生的丰康图景。《子鼠大吉》采用均齐式构图，浪漫地将鼠形进行夸张，扩大其尺度，与人物紧密结合，辅以灰色点饰图案，结合人物服饰中大块的黑色，共同构成黑白灰的色面效果。双鼠背部以莲花、石榴图案装饰，增添了吉祥、吉庆的内涵。另外，作品有意将双鼠尾部向中心收缩，为均齐对称的造型平添了几分情趣。

■ 泥塑艺人张宇

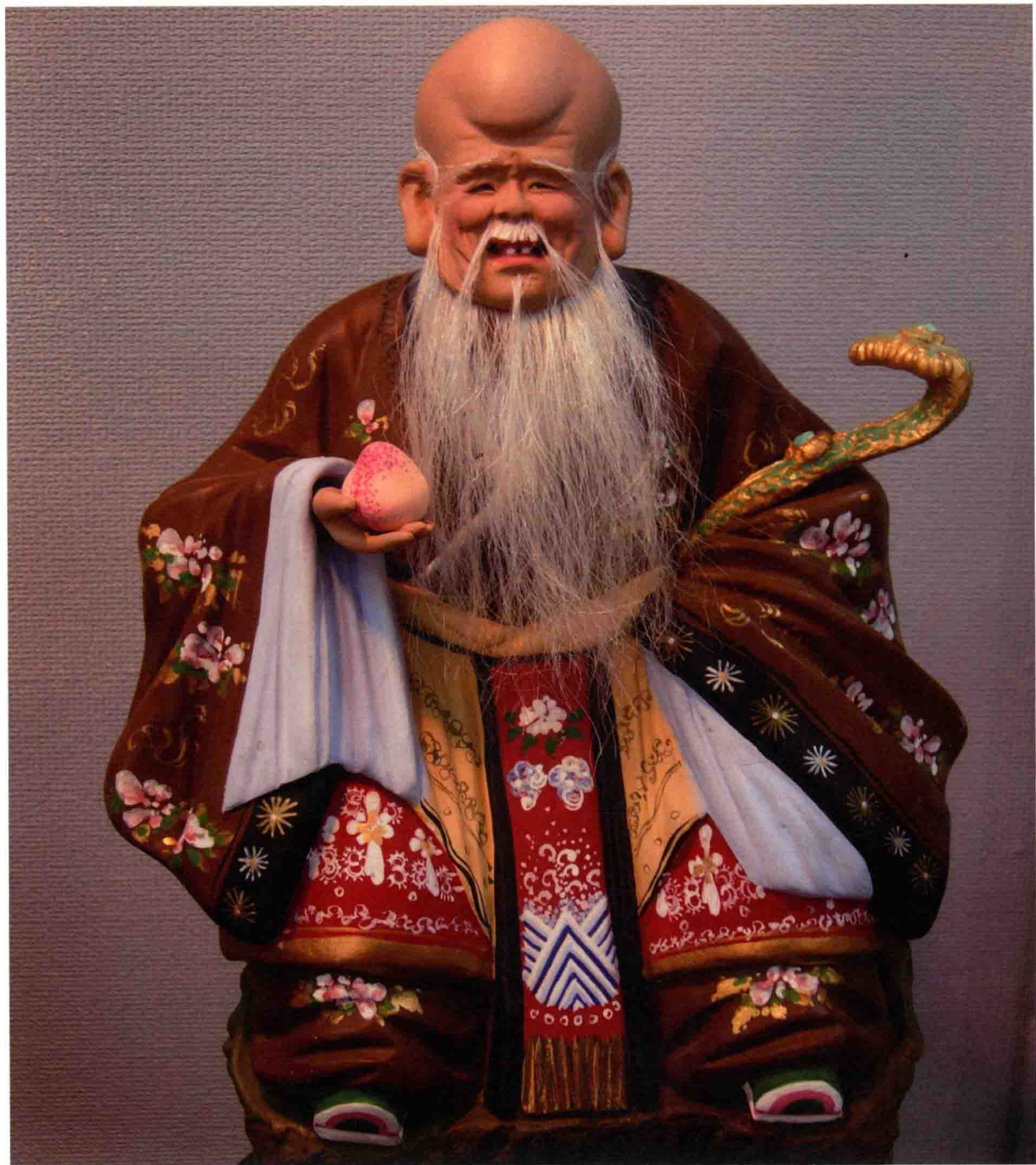
同为“泥人张”传人的张宇不仅仅满足于继承祖上衣钵，而是勇于卸下世家家光环，以艺发声，倡导在“泥人张”艺人群像中突出艺术家个体以及相关的作品本身。从人们只知“泥人张”，不知张宇，到由张宇及其作品而认识和了解“泥人张”的变化过程，我们可以推知张宇所付出的艰辛努力。如今张宇做的最多的事情便是“沟通”。创作，是自己与心灵世界的沟通；经营，则是让作品与世人沟通；沟通的关键在“精”而不在“多”，因此张宇的作品数量不多，却件件精益求精；他在中国内地只开设一家店面，却力求让其中的每一个销售人员都能够理解艺术家文化价值以及收藏者需求的艺术品经纪人。张宇投入的城市广告宣传中，并没有人们想象中大写的“泥人张”金字招牌，取而代之的是简洁却不简

单的工作环境背景以及张宇本人和他的作品。城市的街道熙攘喧哗，如同水面波动的涟漪，却被张宇平和有力的眼神抚平，他的目光恍若参透得失的明镜，直抵人心。

作品《黛玉葬花》没有刻画“花谢花飞飞满天，红消香断有谁怜”的凄凉，而是倾力塑造了一个“手把花锄出绣帘”的少女，突出她行动之时腰肢款摆、风姿绰约的体态。在张宇婉转飘逸的形塑技法之下，林黛玉素色锦衣、身段婀娜、神情自若、顾盼流转，分明是静态的定格却淋

■ 张宇作品《黛玉葬花》

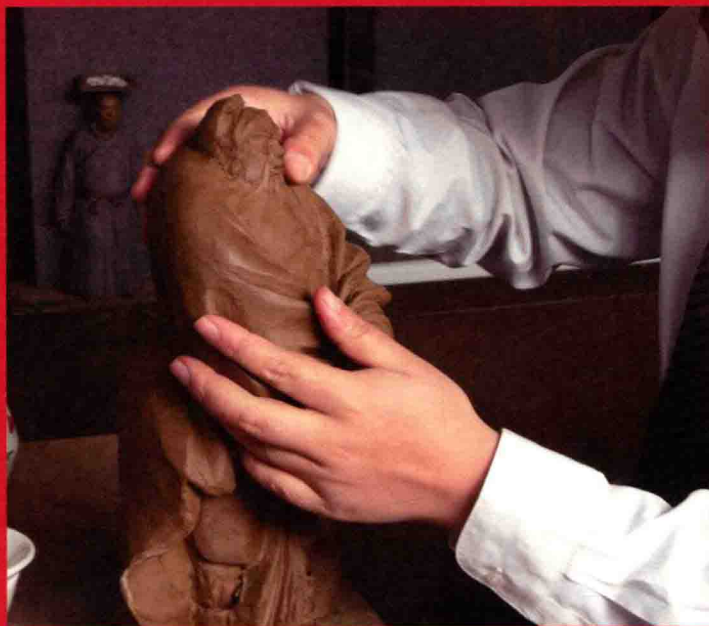

■ 张宇作品《寿星》

淋漓尽致地再现了动态的情致。人物嘴角眉目间若有若无的微笑和轻薄飘逸的衣衫裙带仿佛都要融入艺术家巧手幻化的微风里。

寿星又名南极仙翁，意味着长寿与安康。称过生日的人为“寿星”，一方面包含庆贺对方“年年有今日，岁岁有今朝”之意；另一方面，也是拉近彼此距离的一种称呼方式。此寿星容光焕发，笑容可掬，福态十足，使人倍感亲切。

【张宇示范工艺流程】

1. 捏制 (1)

2. 捏制 (2)

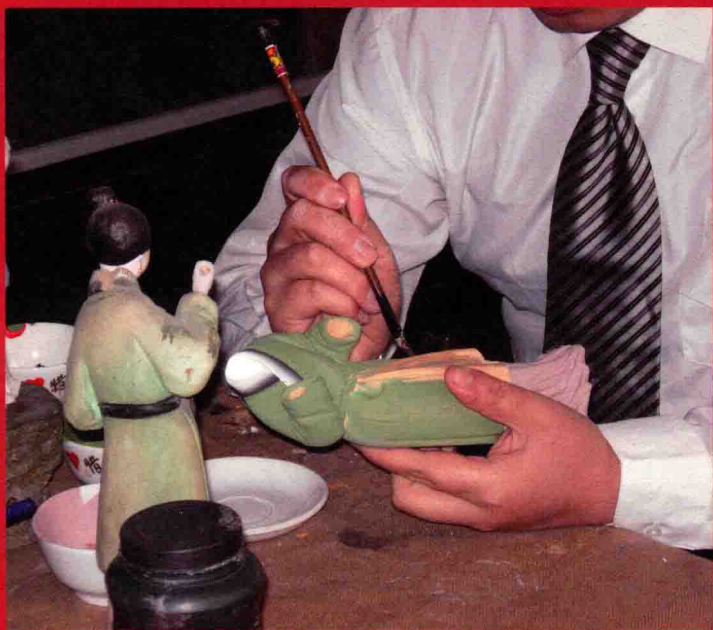

3. 打磨 (1)

4. 打磨 (2)

5. 画大色

6. 开脸

