

图说

矫友田◎著

【走进中国民间艺术的神奇】

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图 说

老手艺人

【走进中国民间艺术的神奇世界】

矫友田 著

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

图说老手艺：走进中国民间艺术的神奇世界 / 矫友田著 .

—北京：金城出版社，2010.9

ISBN 978-7-80251-597-0

I. ①图… II. ①矫… III. ①民间工艺—中国—图集
IV. ①J528-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第172949号

图说老手艺：走进中国民间艺术的神奇世界

作 者 矫友田
责任编辑 丁洪涛
开 本 700毫米×960毫米
印 张 17
字 数 200千字
版 次 2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷
印 刷 北京市全海印刷厂
书 号 ISBN 978-7-80251-597-0
定 价 39.80元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编：100013
发行部 (010)84254364
编辑部 (010)64210080
总编室 (010)64228516
网 址 <http://www.jccb.com.cn>
电子邮箱 jinchengchuban@163.com
法律顾问 陈鹰律师事务所 (010)64970501

前 言

每一门老手艺都曾经历过一段坎坷而漫长的岁月，都曾留下过一个动人的传说。当我们虔诚地走近那些老手艺的时候，那些源自我们祖先灵魂的光泽，便会携着泥土的芬芳扑面而来，令人为之感叹、为之陶醉。老手艺，是我国民族传统文化中永远不可缺少的一部分。

记得在去年秋天时，我应邀去拜访一位核雕老艺人。老人已经年逾七旬，可是他一直在坚持创作。

当谈及老人的创作情况时，他很坦诚地告诉我，因为视力和体力衰退等原因，他所创作的作品已经无法再现当年的辉煌。他始终不肯放下刻刀，就是担心这门老手艺在他的手中失传。因为现在能够安于寂寞，并潜心钻研这门老手艺的年轻人是少之又少。

其实，那位老艺人的忧虑，不就是对我国民间其他那些老手艺处境的真实写照吗？

今天，已经有许多老手艺已经永远地离开了我们的视线，有些老手艺则濒临失传。这不能不令人为之感到痛惜。

非物质文化遗产，是祖先留给我们的一笔十分宝贵的财富。它们就像一根根默默流淌的血管，在滋养着一个民族的灵魂。而老手艺，在非物质文化遗产里占有极为重要的一席。那些老手艺，承载着一个民族的智慧、追求和自强不息的精神，穿越千古的风尘，一步一步地走来。

令人感到欣慰的是，在科学技术高度发达和社会物质文明日益发展的今天，作为非物质文化遗产一个重要组成部分的老手艺，已经逐渐得到社会的关注。非物质文化遗产，对我们这个民族文化的传承与发展所起到的重要推动作用，是毋庸置疑的。

因此，我们应当竭力把那些老手艺留住，让那些因为长期处于冷漠

而渐失养分的民间艺术之花，重新吐露出生命的芬芳！

该书是继《图说老绝活：走进中国民间艺术的神奇世界》出版两年之后，为喜欢和关注民间艺术的朋友们呈献上的又一本新作。笔者实地采访了众多民间艺人，并拍摄了大量与老手艺有关的实物图片，从而使本书的内容愈加生动而丰富。当您翻开本书的时候，我相信您一定会感到有些欣喜。核雕、根雕、牙雕、内画、印染等民间老手艺，犹如一幅幅精美的画卷，一一展现在您的面前。

这既是我们在创作上的一种延续，又是一种属于社会的、沉甸甸的责任。因此，我们期望更多的朋友，尤其是年轻的朋友，能够通过阅读本书领略到那些老手艺的美丽容颜，最终喜欢上她们，并送给她们更多热情和关爱的目光。

让那些古老的手艺，一直温暖和装扮着我们的生活！

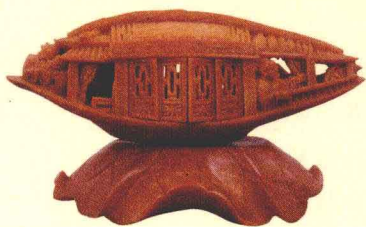
作 者

2010年12月

第一章 精工奇巧的核雕

- 诞生在吉祥民俗中的核雕 /003
- “一代圣手”与“赤壁之舟” /005
- 名家云集的清代核雕 /009
- 神形兼备的潍坊桃核雕 /013
- 精湛细腻的苏州橄榄核雕 /019

第二章 温润大气的牙雕

- 从远古走来的牙雕艺术 /029
- 民间牙雕的成熟期 /032
- 空前繁荣的明清牙雕 /036
- 出神入化的“鬼工球” /042
- 玲珑剔透的广州牙雕 /046
- 典雅淳厚的苏州牙雕 /049
- 雍容华贵的北京牙雕 /051

第三章 天然成趣的根雕

穿越历史风尘的根雕 /059

根雕，一个充满灵性的生命 /065

精品迭出的嵊州根雕 /068

形态逼真的象山竹根雕 /071

古雅气派的福州根雕 /074

第四章 妙趣横生的玩具

玩具的起源与发展 /081

吉祥威猛的布老虎 /088

荷包，古老的玩具饰品 /093

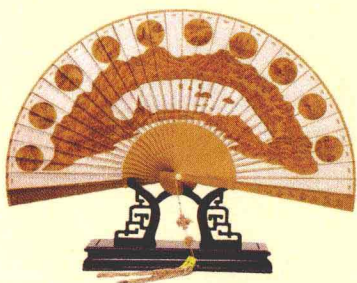
惟妙惟肖的毛猴 /099

“声”肖毕显的泥玩具 /103

第五章 风雅别致的扇艺

源自亘古的扇子 /113

入诗入画的扇艺 /117

风光无限的折扇 /121

玲珑纤巧的苏州檀香扇 /126

古朴典雅的新会火画葵扇 /130

巧夺天工的自贡龚扇 /134

第六章 千姿百态的彩扎

彩扎的古老历史 /143

威勇的佛山狮头彩扎 /149

精美的潍坊风筝彩扎 /153

气魄的铜梁龙灯彩扎 /160

璀璨的泉州花灯彩扎 /165

第七章 端庄厚重的古砚

- 砚台，一部厚重的史书 /173
- 名人的砚台情结 /179
- 神奇灵秀的端砚 /185
- 风采迷人的歙砚 /192
- 千古绝唱的洮砚 /197
- 老树新枝的澄泥砚 /202

第八章 神奇瑰丽的内画

- 鼻烟与鼻烟壶的由来 /209
- 内画艺术的诞生 /212
- 古朴浑厚的京派内画 /217
- 粗犷豪迈的鲁派内画 /220
- 细腻飘逸的冀派内画 /223
- 轻盈华丽的粤派内画 /227

第九章 绚丽多彩的印染

- 印染，一个古老而亲切的名字 /233
- 步入巅峰的民间印染 /237
- 质朴素雅的南通蓝印花布 /243
- 神韵无比的白族扎染 /248
- 意境深邃的苗族蜡染 /253

第一章

精工奇巧的

核雕

核雕，是中国民间一门古老传统的手艺，属于微雕的一种。它是由能工巧匠们在植物的果核上，利用其外形特点或起伏的变化，雕镂出各种人物、花鸟、走兽、山水风景等精美景物的手工艺品。核雕的主要材料有桃核、橄榄核、杏核、枣核及核桃等。核雕在其漫长的历史发展过程中，以其“精、细、奇、巧”的艺术特点，成为中国民间艺术百花园里一道瑰丽的风景。

西游记 田洪波 桃核雕

诞生在吉祥民俗中的核雕

核雕，在我国民间有着非常悠久的历史。只是这门古老的民间艺术到底是起源于哪一个朝代，至今还没有发现具体的史料记载。据传，在春秋时期（公元前 770 年～前 476 年）就已经开始有人制作核雕了。到了唐代，佛教异常兴盛，而民间风行用果核来制作念珠的习俗。这样，核雕便为后世留下了可以见证的实物。

核雕 茶具摆件

关于核雕艺术最早的文字记载，零星见于宋朝中期时的一些史料，距今已有 1000 多年。开始我们说过，核雕是一门微雕艺术。因此，我们有必要先简单了解一下微雕的历史。我国民间微雕历史源远流长，远在殷商时期的甲骨文中，就已经出现了微型雕刻。

在有些甲骨文中，文字的字体竟小如芥籽，笔画细若秋毫。即使到了现在，我们仍需要借助 5 倍以上的放大镜才能够辨认清楚。

还有另外一个实例，那就是战国时期（公元前 475 年～前 221 年）的玺印。在那些玺印上面，有的印文竟小如累黍，但是印文仍有朱白之分。由此可见，我国古代人民很早就已经熟练掌握了微雕的技巧。

我国民间最早的核雕作品，大都是以桃核雕刻而成的。在众多果核当中，艺人们为什么首先选择以桃核作为创作的材料呢？

八仙摆寿 都传恭 桃核雕

这可能是因为桃核质地比较坚硬，在施刀的时候不易破碎。另外，桃核的外表凸凹多变，易于丰富作品的图案。当然，这其中还有一个重要的原因，我们在这里不能不提到，那就是核雕艺人们受到了古老的“桃木”文化的影响。

桃子，在中国历史上曾有“天下第一果”之美誉。中国古代最早的诗歌总集《诗经·周南》篇里面，就有“桃之夭夭，灼灼其华”的颂歌。人们把桃子喻为幸福、美满、吉祥的佳兆，也视为婚姻、爱情、仁义的象征。

在我国民间，就流传着许许多多“吃桃成仙”的神话故事。譬如王母娘娘在天庭举办的“蟠桃会”，在宴会上用来款待众神仙的蟠桃，凡人只要吃一口就能长生不老。桃子，是多么神秘和美好！

民间还有这样一种传说，掌管人间寿算的南极仙翁，掌心里总是托着一个硕大的仙桃，所以桃子又有避邪祛病、延年益寿之说。故而，桃子也有“寿桃”、“仙桃”的美称。

不仅桃子具有吉祥之意，我国民间还把桃木视为避邪驱鬼的灵物。我国最早的门神，就是用桃木雕刻而成的。人们还把桃木雕刻成桃木剑，用来镇宅驱凶。关于桃木避邪的由来，在我国民间还流传着这样两种说法：

相传，后羿是被桃木棒击杀的。他死之后，被封为宗布神。这种神的职责，就是牵着一只猛虎，常常守在一棵桃树下，每个鬼都要前去接受他的检验。宗布神只要一闻，就能识别出每个鬼的善恶。如果是恶鬼的话，就会被猛虎吃掉。

另一种说法是跟夸父有关。据传夸父因追日，饥渴而死。临死之前，他将手中的木

在中国民俗文化中，桃子是幸福、吉祥和长寿的象征

杖一抛，顿时化为一片桃林。他这样做的目的，是为了让后世追日的人在饥渴的时候，能够吃到甘甜可口的桃子。因为夸父跟太阳有着紧密的联系，所以恶鬼才会害怕桃木。

赶车 桃核雕

桃核，是桃子的核心，更是桃木再生的灵魂。故而，我国民间认为将桃核雕刻成饰品佩戴在身上，既有装饰的作用，又可以避邪驱凶。

“一代圣手”与“赤壁之舟”

随着核雕技艺的发展和推广，核雕艺人们在选材上不再局限于桃核，像杏核、橄榄核、枣核等具有一定硬度和美感的果核，都成为艺人们用来创作的材料。

核雕种类的增多，愈加促进了核雕艺术的成熟与发展。尤其是到了明代，我国民间的大型雕塑艺术逐渐趋于平淡，而具有浓厚生活色彩的小件雕塑品却蓬勃地发展起来，非常富有创造性。其中，作为小件雕塑代表之一的核雕，也开始走向了成熟。

到了明代初期，民间的核雕艺术就已经达到了很高的水平。人们用

镂空核桃雕摆件

桃核、杏核等雕成神仙人物、避邪瑞兽或生肖等吉祥玩物，系在身上，用来避邪保平安。此后，因核雕的精巧构思和极高的工艺水平，于是在社会上风行一时。

玲珑精巧的核雕，成为文人雅士和官宦富贾显示身份的宠物，佩戴核雕成为当时的一种时尚。就连皇室后妃，对核雕也十分喜爱。在皇宫里面，有专门雕刻桃核的能工巧匠。他们为皇帝大臣们雕刻各种桃核工艺品，供其玩赏。

据说，当时的天启皇帝朱由校还是一位核雕迷。他曾亲自操刀刻核，所雕刻的《五鬼闹判》，可称得上是核雕中的上品。既然连皇帝都如此痴迷，下面更是大加提倡。因此，明代的核雕技艺曾风靡一时。

核雕不像金银玉器那样奢侈，所以在民间普通百姓中，也极为流行。人们纷纷选择佩戴核雕物件，用来避邪或装饰。有的地方甚至还把核雕当做定情的信物，并发展成一种风俗，如山东胶东地区男女传情时，女子赠给男子荷包，而男子多赠给女子核雕品。

明代的核雕技艺如此兴盛，自然涌现出了不少核雕高手，如有文字

记载的王叔远的桃核雕、夏白眼的橄榄核雕、邢献之的核桃雕，都是名噪一时的核雕佳品，被时人誉为“核雕三绝”。

夏白眼因擅长橄榄核雕之技，被誉为“一代圣手”。当时的宣德皇帝朱瞻基酷爱核雕，因此对他极为赏识。

明代戏曲家高濂在其撰写的《遵生八笺·燕闲清赏笺》里面，曾对夏白眼的精湛技艺做过详细的记载：

核雕艺人夏白眼的雕刻技艺非常奇绝，他曾在一枚乌榄核上雕刻了16个娃娃，每个娃娃的形状只有半粒米大小，可是眉毛、眼睛都清晰可辨，个个形神俱备；又如他将一枚橄榄核雕刻成一朵盛开的荷花，而荷花上面则雕刻着9只飞跑的白鹭，真可谓鬼斧神工。人们把他雕刻的作品都当做宝贝一样珍藏起来。在文章的最后，高濂还称夏白眼的作品为“一代奇绝”。

明熹宗朱由校曾亲自动手制作核雕

观音 桃核雕挂件

橄榄核舟

