

北京手工艺

BEIJING SHOUGONGYI

的传说

李苍彦 于志海 编

文物出版社

北京手工艺的传说

BEIJING SHOUGONGYI DE CHUANSHUO

李苍彦 于志海 编

 文物出版社

封面设计:周小玮

责任编辑:孙 霞

责任印制:陆 联

版式设计:王 超

图书在版编目(CIP)数据

北京手工艺的传说 / 李苍彦, 于志海编. —北京:
文物出版社, 2010.12

ISBN 978-7-5010-3116-0

I. ①北… II. ①李… ②于… III. ①手工艺-简介
-北京市 IV. ①J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第241546号

北京手工艺的传说

文 物 出 版 社 出 版 发 行

北京东直门内北小街2号楼

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

河北华艺彩印有限责任公司制版印刷

新 华 书 店 经 销

850×1168 1/32 印张:11.875

2010年12月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-5010-3116-0 定价:42.00元

序 刘绍振

承蒙李苍彦、于志海二兄抬爱，要我为《北京手工艺的传说》一书写篇序，我甚感诚惶诚恐，奉劝二位恭请民间文艺界资深望重或学有建树的专家学者命笔挥毫为序，以期达到序与本书交映成辉锦上添花之效果。但李、于二兄以撼泰山易，撼李、于决定难的倔劲盯死了我。友情悠悠，盛情难却，我只好恭敬不如从命。挑灯通读作品之后，谈一谈想法，聊是为序。

中国的地域文化中，北京文化应该是最有内容的。北京文化特点突出，具有典型意义。历史的悠久、长期的国都，使北京有一种“天子脚下”的气派与气度。这不仅反映在北京金碧辉煌的紫禁宫苑、殿阁园林和“雨中丛林万人家”的四合院建筑，以及被国际戏剧界推崇为“最难得的一种写意派艺术”的国粹、国剧——京戏上，更表现在北京人身上。北京人有一种与生俱来的以天下为己任的政治责任感，还有会吃、爱穿、讲究玩的本事。不但能玩出乐子，而且能玩出文化。请您费心品味琢磨本书各篇作品，您能体会到在不经意的几百年过去了，咱们北京人或为养家糊口或纯属找乐儿，做出或玩出由物质而衍生成精神、享誉中华闻名环宇的北京民间艺术。

民间艺术范围很广,这里主要是指民间手工艺美术作品,一般分为两大类:宫廷手工艺美术作品和民间手工艺美术作品。而北京的民间手工艺美术作品较之其它地域民间手工艺美术,占有得天独厚之优势,集两类之大成。

手工艺作品初始原料,大都是物质的、静止的,但经过艺术家们冥思苦想或神来之笔的构思,巧夺天工的雕琢之后,作品虽然仍是物质的静止的,但是它却有了灵魂内涵,会说话了,成了动感的物质。这个灵魂、话语权是身怀绝技的大师或手艺人赋予的。这些宫廷或民间的艺人,把自己对生活的渴望,对人生的感悟、对世事的思索、对苦乐悲喜的理解、全部渗透进了心中想手里做的艺术品的创作过程。如此,各种物质作品的创作,也就表现和体现了某种精神,使其上升为文化。具有强烈人文精神的物质成果,有时甚至达到了精神第一物质第二的境界了。不然,从一粒米怎么会产生“粒粒皆辛苦”的观念文化?

古往今来,有关手工艺品的传说故事不胜枚举。春秋战国之际,秦赵两国为了一块价值连城的手工艺品——和氏璧,险些引起了一场血流成河的战斗。

民间传说是人民大众创作的与一定的历史人物、历史事件和地方古迹、自然风物、社会习俗有关的故事。传说具有事实上的历史性,但又不是严格意义上的历史。民间手工艺传说与社会生活联系非常密切,通过这些传说反映了那个时代手工艺艺人的智慧勤劳、对技艺精益求精的执著、爱憎分明、惜老怜贫、爱众亲仁、多情重义的人性。当然还有大量的歌颂行业祖

师爷的传说故事,体现手工艺人数典不忘祖,其实质是对本行业技艺文化的传承。如本书所编的《北京琢玉始祖邱长春》《女娲娘娘传艺》《曹雪芹的风筝诀》等。

恩格斯在《德国的民间故事》中说:“民间故事书的使命是使一个手工业者的作坊和一个疲惫的学徒的可怜的顶屋变成诗的世界和黄金的宫殿……民间故事书还有这样的使命,同《圣经》一样的阐述他的精神品质,使他认清自己的力量,自己的权利,自己的自由,激起他的勇气,唤起他对祖国的热爱。”这段话是对民间传说、故事的社会地位及其美学意义的最精辟、最深刻的阐述。我想这也是苍彦老师、于志海老师编著《北京手工艺的传说》的指导原则与初衷。

目 录

序.....	刘绍振(1)
--------	--------

玉器漆艺

北京琢玉始祖邱长春.....	1
白云观.....	8
八马捧盒	12
贪心的贾掌柜	17
琢玉大师陆子冈	21
乾隆题诗	26
曹雪芹鉴玉(一)	30
曹雪芹鉴玉(二)	33
玉白菜和败家石	36
翡翠西瓜的下落	41
凤凰姑娘	44
小小与玉龙	47
鳝子河里的宝珠	50
铜象棋与翡翠扳指	54

金属铸鑿

铁柱穿心	57
------------	----

女娲娘娘传艺	63
连海寺的神钟	67
铸钟娘娘	71
钟鼓楼的大钟	76
宣德炉的故事	78
活鲁班巧铸佛像	82
金玉良缘	85
考女婿	88
灶君庙的铁狮子	92
斩龙剑的由来	94
白书字的故事	98
南屏晚钟井的来历	104
双鹤斋的来历	107
仁寿殿前的獬豸	110
寿龟与铜牛	112
铜匠智追牛尾巴	115
罗汉抗日	118
不屈的铜像	120

牙骨木雕

“瞎掰”的来历	122
木匠和先生赛吹牛	124
并蒂同心	126
杜世元装疯	130
没有良心	134
蝓蝓白菜	136
象牙造像的传说	141

古建筑装饰

鲁班和居庸关云台过街塔	143
玲珑塔的来历	145
林清巧修三大殿	148
椒园寺的传说	152
刘伯温巧遇“木匠王”	154
故宫角楼的传说	158
换塔尖	161
“样式雷”巧设园林图	164
造龙舟	168
鲁班修清漪园	171
圜丘台和小神童	175
曹雪芹寻奇石	177
香山盆景	180
李木匠修牌楼	183
修长廊的故事	186
谐趣园的殿堂矮一寸	188
万春园的葫芦李	190

石刻彩塑

卢沟桥的狮子数不清	192
十三陵的石人石兽	197
十三陵的石人石兽中有几匹马	200
十三陵的石人石兽为什么拐个弯站着	205
定陵石碑的传说	208
兔儿爷的传说	210
光头将军的传说	213

石狮子不想走·····	219
王石匠修小白塔·····	221
将军庙的来历·····	224
十七孔桥是怎么修成的·····	226
捏面人的来历·····	228
郑板桥碑上画竹子·····	233
关家的泥塑和盆景·····	235
天安门前的华表·····	239
毛猴的来历·····	242
岁岁吉利·····	244
齐白石刻章·····	247
老君堂·····	249
彩石花·····	252
老和尚的换瓦术·····	257
马德春巧补九龙壁·····	259
慈禧赐匾·····	262
康熙五彩壶·····	265

刺绣编织

丝绦补绣的传说·····	267
巧姑娘绣蟋蟀·····	273
土地庙·····	277
以艺济残的故事·····	279
曹雪芹传艺·····	282
曹雪芹劝人改过·····	284
京式地毯·····	286
绣娘远嫁·····	291

扎糊剪绘

陆党斋的画·····	293
刘伯温法源寺画竹·····	294
金鸡显圣·····	297
花灯谱·····	302
巧计斗官兵·····	306
北京剪纸的传说·····	310
花开四季·····	317
曹雪芹的“风筝诀”·····	322
放风筝驱蝗虫·····	328
阅武楼前放风筝·····	331
曹雪芹复制《春牛图》·····	334
鄂比画葡萄·····	337
壶里乾坤·····	340
两把扇子·····	343
壁画和折扇·····	346
纸糊的御膳·····	348
画画儿·····	350
曹雪芹画石·····	351
曹雪芹授徒·····	353
前门楼子九丈九·····	355
通惠河的传说·····	357
兔儿爷的传说·····	359
编后记·····	362

北京琢玉始祖邱长春

邱处机，道号长春。据说他是北京玉器行业的始祖，艺人们尊敬地称他为邱祖。

邱处机身为道士，为什么又是北京玉器行业的祖师爷呢？这里面有一个很有意思的故事。

相传，邱处机出生在山东的一个市镇，家道贫寒，父亲是个小商贩，平日肩挑两个书箱走串乡村学馆，逢场赶集则在市镇摆地摊，贩卖四书五经、红模子和笔墨纸砚来养家糊口。离邱处机家不远，有个小玉器作坊，他常到作坊去玩，自幼便对琢玉发生了浓厚兴趣。作坊里有个老师傅见邱处机聪慧过人，收为义徒。不到一年光景，邱处机便学会了全套琢玉技艺，但就在这时，父亲患病死去，生活迫使他继承父业去挑书箱担子，中断了学艺生涯。

那时候，南宋偏安江南，辽金统治了大半个中国。本来穷乡僻壤的小地方供得起子弟念书的人家就不多，加上连年兵荒马乱，书摊生意就越发清淡，邱处机也过起了清茶代酒的日子。一天临散市时，邱处机冲着书摊旁边摆方桌相面的老先生说：“日子难熬呵！卖了一整天，连个饭钱都没赚上。老伯，劳您驾给相个面，看看我这辈子命中注定怎样？”

老相面先生“唉”地叹了口气，慢条斯理地说：“处机，打你爹过世，你接过生意，每逢赶集咱爷俩都紧挨在一起，虽说你我

各做各的买卖，可低头不见抬头见，这一年多我没少得关照！你待我这么好，要相个面有何难？但话得说回来，讲假话骗你，我说不出口，照直讲，又怕伤了你……这叫我怎么说呢？”邱处机笑着说：“老伯，没关系，您就照直说吧。相好相孬，爹妈生就，哪能怪你？再说，讲透了我心里也好有个底呀！”

老先生琢磨半天才说道：“处机呵！你人不赖，可长相把你坑害啦！你嘴角那两条长纹长得太不是地方了，那是断食短寿的‘锁口纹’。相书上说腾蛇入口，将来必定饿死……处机呵，我劝你今后凡事都想开点，得吃就吃，得喝就喝，活一天过一天算了。”

邱处机听罢笑了一笑，没有在意。后来，他一连请教了好几个相面先生，谁知个个都依据麻衣相法，重复“腾蛇入口，将来必定饿死”的老话，让年纪轻轻的邱处机背上了千斤重担，变得成天愁眉苦脸、发呆发愣，再也打不起精神做买卖了。这样，不到两年光景，邱处机不仅把爹爹留下的那点老底——几箱四书五经、纸墨笔砚折腾净了，连祖传的两间破房也都变卖吃喝光了。邱处机没办法，只好走村串户靠乞讨维持生活。

这天，邱处机从一个小村子讨饭出来，没走多远，迎面一条小河拦住去路。因为村子穷修不起桥，人们来来往往都得卷起裤腿，脱掉鞋袜蹚水过河。

邱处机在河边恰巧遇到一位老奶奶正准备下水。他想老奶奶准有急事，要不然大冬天决不会蹚着刺骨冰水过河。于是，便迎上前去说道：“老人家，您这么大年岁，冻坏身子骨可了不得。让我背您老过去吧。”

原来，老奶奶的小闺女添了个胖小子，女婿出门在外无人照顾，女儿求人捎来口信，当亲妈的哪能不急着赶去呢？过得

河来,老奶奶直夸邱处机是个好后生。她连问几遍,记住邱处机的大名,又把自己和女儿女婿姓啥叫啥住在哪里——说给邱处机,要他改日一定去做客。

饱尝辛酸的邱处机从老奶奶的话语里得到了温暖,尝到了助人为乐的愉快。他眼瞧着老奶奶高高兴兴地走远后,才在半坡上坐下来,脑子里推开了磨。他盘问自己:邱处机啊邱处机,你年纪轻轻,身强力壮,为什么相面人几句话就把你讲得失魂落魄,如此潦倒不堪了呢?难道你真甘心伸着双手向人乞讨,最后饿死冻死在沟底路旁么?……不,决不能再这样下去了!活,要痛痛快快地活,哪怕只活一天,我也要为世人做点好事。从今天起,我就守候在这条小河旁,有人过河,我就来去背送,省得行人脱鞋脱袜蹚水。不图别的,只图个心境舒坦。

打这以后,邱处机就在半山坡搭了个小窝棚住了下来,凡是来往行人过河,他都热心接送。人家问:“大兄弟,收多少钱?”他总是乐呵呵地回答:“不计多少,给点就行;手边不方便就甬给了。”遇上没钱的穷苦人,他不收钱。没过多久,方圆百里都知道有个叫邱处机的年轻人在这条小河旁专门行善做好事。

寒来暑往,一晃就是三年,不管晴天下雨,刮风落雪,人多人少,邱处机总是方便来往过客,从没怠慢过一个人。

一天,河对岸走来一个须发斑白的老人,邱处机连忙迎过河去。来者是一个目光炯炯、身着玄色道袍的道长。邱处机把道长背过河,二人在窝棚旁坐下攀谈起来。道长说:“邱处机,你在这里的功德圆满了。三年来,你把生死置之度外,诚心诚意地蹚水背人,胸襟开阔了。如今,你已经腾蛇下降,不但不会饿死,还会益寿延年呀!”道长从褡裢里取出一身道袍递给邱处

机,接着说:“邱处机,贫道和你有缘分,有心收你为徒弟,不知你乐意不乐意?”

邱处机见道长鹤发童颜,神清气爽,谈吐不凡,知道是个有道行的人,自己眼下走投无路,涉水背人也非长久之计,便连连点头表示愿意。

道长又说:“既然乐意,贫道就给你取个道号,叫作长春,望你涤除尘俗烦恼,心境超脱长春。从今以后,你就跟随贫道云游天下。但在离开这里之前,我们还要在这里修一座桥,方便过往行人,以善始善终。”

邱处机听后却发起愁来,连忙对道长说:“师傅,弟子在这里三年,从不计较报酬,没有半点积蓄,哪有钱造桥呢?”

“长春,别着急,贫道自有办法。”道长说着,从褡裢里掏出一把碎银交给邱处机,“钱虽不多,可足够雇请石匠师傅开山取石和拦河架桥的工钱了。”

邱处机要在河上架桥的事传出之后,乡亲们无不欢喜。穷人们没有钱,可有的是力气,不论石匠师傅们白天开出多少青石,乡亲们都连夜全部抬到小河边码起来。大家同心协力,没有多少日子,一座牢固、宽大的石桥便在邱祖背人的地方建了起来。

石桥落成,邱处机告别乡亲,跟随道长开始了云游生活。道长除向邱处机传经布道外,还教读书绘画,练防身武艺。一天清晨,道长带着邱处机练了两套拳术,出了一身汗,在脱外衣时,内衣里露出一块五彩佩玉,邱处机向道长要来,双手捧着仔细端详。

道长见邱处机如此喜爱,便说:“长春,你倒有眼力,这是我家传家之宝,原是大宋开国皇帝赏赐我家祖宗的。你既然喜

欢,我就把它送给你,可得好好保存呀。”

邱处机说:“师傅,我喜欢是喜欢,但我更钦佩那工匠师傅的超凡技艺。”

道长听了邱处机的话,只是长叹一声没有再说什么。道长本是宋朝一个开国元勋的后代,是个很有学问的人,只因奸臣当道,半壁山河沦陷金人之手,皇帝昏庸,偏安临安,沉缅在酒色声乐中,不图收复失地,国家亡在旦夕,他看破红尘遁入空门。道长见邱处机虽身穿道袍可凡心未退,就不再教邱处机记诵经文而教他诗词、绘画。每当云游到城市道观小憩时,道长都听任邱处机去玉器作坊观看艺人琢玉。

过了几年,道长无病仙逝。临终前,道长把邱处机叫到身边,怜惜地嘱咐说:“长春,我的好徒弟,为师就要离开你了,我没什么不放心的,你心肠热不能超然世外,就当个尘世有用之人吧。我去后,你仍旧继续四处云游,开阔眼界,增长见识。除了学琢玉,还要多学几种谋生技艺,将来大局定下来,可传给穷苦百姓,造福世人,那也就功德无量了。”

邱处机遵师遗嘱继续到各地云游,并以琢玉为主,刻苦学了多种工匠技艺。他只身到过河南、四川、陕西、甘肃等地,最远到玉石的故乡新疆和田认真考察,学会了相玉的本事。元代建都北京后,才从西北辗转来到北京,在白云观定居下来。

那时的北京虽然已是京城,但并不很繁华,琢玉技艺也远比江南落后,没有形成一个行业。特别是经过多年战乱之后,许多贫苦百姓失去了谋生手段成为无业游民,生活十分困难。邱处机在白云观落脚后,不是传经布道而是致力于玉器制作。由于邱处机走遍大江南北对各地琢玉技艺进行过考察,因此能博取众家之长,加上道长传授的学识,云游四海开阔了眼界,所

作玉器件件都是出类拔萃的精品,具有独特的艺术风格。官宦贵族、巨商大富莫不争相抢购,家家都以拥有邱祖制品为荣。

邱处机把琢玉赚来的钱都用来周济贫苦人家。但他不是施舍银钱,而是因材施教,并赠送必要的器物、材料,帮助贫苦人通过勤奋劳动学得一种谋生技能。邱处机还从穷苦人家子弟中挑选一些青少年,传授琢玉技艺。由于邱处机的提倡和扶持,北京开始有了玉器行业。而白云观成了邱处机传艺的讲习所。

十年过去,邱处机成了北京乐于助人,精通琢玉本领的有名工匠。连皇帝也知道有个叫邱长春的老道,不念经传道,专门琢玉,传艺济人。一天,皇帝召邱长春进宫,拿出一块稀世翡翠,要邱长春琢一件器物。邱长春根据翡翠的色彩、质地、自然形态,琢了个带叶的瓜形小盒献给皇帝。皇帝打开盒子,只见一条晶莹细长的链子连着盒盖和盒底,光彩夺目,不由连声叫绝。皇帝又拿出一块羊脂白玉要邱长春琢磨一个瓶子。他琢了个壁薄如纸,能透见指纹的白玉花瓶。皇帝看后爱不释手,封邱长春为白玉大士,并从龙案上拿了一块白玉赏赐。邱长春用这块白玉琢了一根朴素的白玉簪子别在道冠上。

传说邱处机善相玉,有返瑕为瑜、点石成玉的本领,而且在琢玉工艺上也有大的改革。由于年代太久,今天我们已经找不到当年邱处机制作的器皿实物了。但仅从北海团城上保存的元代玉瓮渎山大玉海看,北京当时的琢玉工艺已经相当可观了。这个远在六百年前制作的大玉海直径有四五尺。把硬度强、体积大、分量重的玉材用手工琢成玉海,是很不容易的。这个大玉海堪称世界上最早、最大的巨型玉器。如今陈设在北京故宫的巨型玉器《大禹治水》,还是乾隆由渎山大玉海受到启发,命令工匠制作的。

