

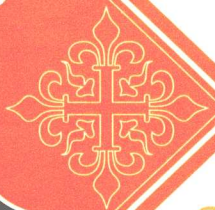
休闲娱乐大观

◎ 手与心相连

◎ 有心的控制

◎ 劳动的快乐

手工艺术入门与指导

◎ 膳书堂文化 / 编

SHOUGONGYISHU
RUMENYUZHIDAO

书中收集了大量的民间手工艺术作品，这些手工艺品是凝聚了制作者们世代的智慧和辛劳的绝品，图文并茂，记录翔实，可尽览传统民间手工艺之种种，在阅读中感受民间艺术的魅力。

中国书画出版社

休闲娱乐大观

手工艺术

入门与指导

◎ 膳书堂文化 / 编

书

中国书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

手工艺术入门与指导/膳书堂文化编. —北京:中国画报出版社, 2009. 11

ISBN 978-7-80220-633-5

I. 手… II. 膳… III. 民间工艺—手工艺品—制作—中国 IV. J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 196011 号

手工艺术入门与指导

出版人:田 辉

责任编辑:李 刚

出版发行:中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号,邮编:100048)

策划制作:膳书堂文化

电 话:88417359(总编室兼传真) 68469781(发行部)

88417417(发行部传真)

网 址:<http://www.zghbcbs.com>

电子信箱:cpph1985@126.com

印 刷:北京燕旭开拓印务有限公司

监 印:敖 晔

经 销:新华书店

开 本:700mm×1000mm 1/16

印 张:12

版 次:2009 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-80220-633-5

定 价:10.00 元

如发现印装质量问题,请与承印厂联系调换。

版权所有,翻印必究;未经许可,不得转载!

前 言

劳动人民为满足自己的生活和审美要求，自己创作、生产的具有使用和欣赏价值的物品都可以称之为手工艺品。在人类逐渐步入文明时代的过程中，广大的劳动人民创造了无数的手工艺品，它们承载着一个民族的历史、文化与艺术，因此这些手工艺品所代表的历史价值、文化价值和经济价值都是弥足珍贵的。

手工艺品的品类繁多，几乎遍及生活的各个领域。日常生活用品、劳动工具、服饰、以及喜庆和节令用品等无不包含在内。这些手工艺大多都是就地取材，充分利用当地自然资源，就连泥土之类的东西在他们的手中都能变成精妙绝伦的艺术品。日本民间艺术家盐野米松说：“当没有了手工业以后，我们才发现，原来那些经过人与人之间的磨合与沟通之后制作出来的物品，使用起来是那么适合自己的身体，这体温让使用它的人感到温暖。”每一件手工艺品都带有人的体温，富有生命，哪怕是最简陋的一件都可以称得上是艺术品。

如今，我们身边充斥着冰冷的工业制品，因此面对着汹涌而来的工业化与全球化的浪潮，如何维护、保持和发扬民族的特性与文化个性，已经成了摆在我们面前至关重要的一个课题。因此，编者在编写的过程中希望能够寻找到手工艺的真谛。

本书从历史渊源、发展概况、制作工艺等方面详细的介绍了染织、刺绣、编织彩扎、陶艺、雕塑、漆器、民间刻绘、金属工艺、民间器用及童玩等传统手工艺，挖掘它在文化、艺术等方面丰富内涵与“历史活化石”一样的价值。内容丰富，语言简炼，通俗易懂。我们希望这本书会带你进入一次温情的旅行，让你的心回到那个温暖的角落。

休

闲

娱

乐

大

观

XUXIANYULEDAGUAN

目 录

第一章 手工艺发展史略	1
第一节 原始社会的手工艺	1
第二节 古代的手工艺	2
第三节 近代的手工艺	3
第四节 现代的手工艺	5
第二章 染 织	7
第一节 苗族蜡染	7
一、发展概况	7
二、苗族蜡染的分布	9
三、制作工艺	9
第二节 蓝印花布	11
一、发展概况	11
二、制作工艺	13
第三节 土印花布	16
一、发展概况	16
二、制作工艺	17
三、印花布图案	17

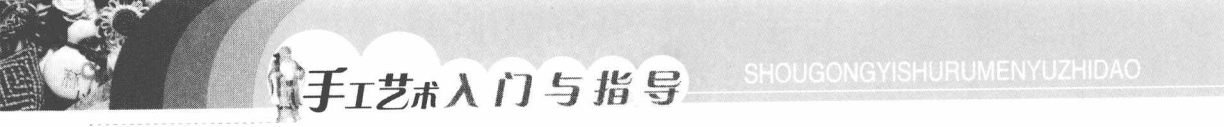
休
闲
娱
乐
大
观

XIUXIANYULEDAguan

第四节 树皮布	18
一、发展概况	18
二、制作工艺	20
第五节 蜀 锦	20
一、发展概况	20
二、制作工艺	21
三、蜀锦锦样格调	23
第三章 刺 绣	24
第一节 苏 绣	24
一、发展概况	24
二、制作工艺	25
三、苏绣针法分类	27
第二节 粤 绣	30
一、发展概况	30
二、粤绣绣种	31
三、粤绣分类	31
四、粤绣材料	31
五、粤绣技法	32
第三节 蜀 绣	32
一、发展概况	32
二、制作工艺	33
第四节 京 绣	34
一、发展概况	34
二、京绣规格	34
三、京绣针法	35

第四章 编织彩扎	36
第一节 草 编	36
一、发展概况	36
二、制作工艺	38
第二节 棕 编	39
一、发展概况	39
二、制作工艺	40
第三节 彩 扎	42
一、发展概况	42
二、制作工艺	43
第四节 风 箏	44
一、发展概况	44
二、风筝分类	49
三、制作工艺	50
四、风筝的保存方法	52
五、酒童风筝	52
六、稻神风筝	53
第五节 中国结	54
一、发展概况	54
二、制作工艺	55
第五章 陶 艺	57
第一节 彩 陶	57
一、发展概况	57
二、制作工艺	58
第二节 紫砂陶	60

一、发展概况	60
二、紫砂泥料	63
三、成型工艺	64
四、成型工具	65
五、紫砂器生产的工序	67
第三节 景德镇陶瓷	68
一、发展概况	68
二、工艺分类	70
三、制作工序	71
第四节 德化白瓷	72
一、发展概况	72
二、德化白瓷的种类	74
三、德化白瓷的别称	76
第五节 唐三彩	76
一、发展概况	76
二、唐三彩的类型	77
三、唐三彩烧制	78
第六章 雕塑	80
第一节 象牙雕	80
一、发展概况	80
二、牙雕的种类	83
三、牙雕的雕刻技法	85
第二节 根雕	87
一、发展概况	87
二、制作工艺	88
三、根雕保存方法	89

休

闲

娱

乐

大

观

XUXIANYULEDAGUAN

第三节 微 雕	90
一、发展概况	90
二、原料与刀具的选择	91
三、微雕注意事项	92
第四节 朱金漆木雕	93
一、发展概况	93
二、制作工艺	94
第五节 竹 雕	94
一、发展概况	94
二、制作工艺	97
第六节 泉州木偶	99
一、发展概况	99
二、制作工艺	99
第七节 砖 雕	100
一、发展概况	100
二、制作工艺	102
第八节 泥 塑	103
一、发展概况	103
二、泥人流派	104
三、制作工艺	106
第七章 漆 器	108
第一节 福州脱胎漆器	108
一、发展概况	108
二、制作工艺	110
第二节 雕 漆	110
一、发展概况	110

休

闲

娱

乐

大

观

XIUXIANYULEDAQUAN

二、制作工艺	112
第三节 漆 画	114
一、发展概况	114
二、制作工艺	115
第四节 厦门漆线雕	116
一、发展概况	116
二、制作工艺	117
第八章 民间刻绘	118
第一节 剪 纸	118
一、发展概况	118
二、艺术特色	119
三、剪纸种类	123
四、制作工艺	124
第二节 皮 影	126
一、发展概况	126
二、皮影种类	129
三、制作工艺	131
第三节 刻 纸	134
一、发展概况	134
二、制作工艺	135
第四节 武强年画	136
一、发展概况	136
二、年画题材	137
三、艺术特色	138
四、制作工艺	139
第五节 杨柳青年画	140

休

闲

娱

乐

大

观

XUXIANYULEDAGUAN

一、发展概况	140
二、年画题材	141
三、制作程序	142
第六节 桃花坞年画	143
一、发展概况	143
二、年画题材	144
三、艺术特色	144
四、制作工艺	145
第七节 杨家埠木版年画	146
一、发展概况	146
二、年画题材	147
三、制作程序	148
第八节 丹青绘脸谱	149
一、发展概况	149
二、脸谱种类	150
三、制作工艺	154
第九章 金属工艺	156
第一节 龙泉剑	156
一、发展概况	156
二、宝剑特色	158
三、制作工艺	159
第二节 景泰蓝	161
一、发展概况	161
二、制作工艺	163
第三节 铜 镜	165
一、发展概况	165

二、铜镜部位名称	166
三、铜镜背面的艺术	167
四、制作工艺	169
第四节 张小泉剪刀	170
一、发展概况	170
二、制作工艺	171

第十章 民间器用 173

第一节 万工轿	173
第二节 水烟袋	174
第三节 平遥月饼模	176
第四节 刻花葫芦	177

第十一章 童 玩 178

第一节 滨州的泥模	178
第二节 宜兴的陶玩具	179
第三节 骑马人玩具	179

休
闲
娱
乐
大
观

休

闲

娱

乐

大

观

XIUXIANYULEDAguan

第一章 手工艺发展史略

每个国家的手工艺都承载着他们民族的历史、文化和艺术。在漫长的人类文明发展的过程中,人们创造出了无数珍贵手工艺品,这些珍贵的物品无论是在什么地方,无论是收藏在官方还是民间,它所代表的历史价值、文化价值和经济价值都弥足珍贵。

不管现代科学技术发展到什么水平,不管人类的文明发展到什么程度,手工艺这一自然与智慧的结晶始终散发着无穷的魅力,吸引着众多的眼球。人民创造了手工艺,人民应当分享手工艺的成果。中国的手工艺在世界上处于领先地位,我们以中国为例,来了解手工艺的历史渊源与发展现状。

第一节 原始社会的手工艺

毛泽东在《贺新郎·读史》中写道“人猿相揖别,只几块石头磨过,小儿时节。”大约 300 万年前,当原始人制造旧石器时,即人类进行有目的劳动,并且学会制作劳动工具时,人类就与猿区别开来。在原始的母系社会,石器是原始社会主要的劳动工具,也是人类最早的手工艺品。

大约在 1.8 万年前,人们进入了新石器时期。在新石器时期的人类已经懂得制作手工磨制的石器,懂得制作陶器,甚至还懂得制作陶瓷艺术品、骨制品和染色的石珠等手工制品,并且诞生了仰韶文化、河姆渡文化、马家窑文化、大汶口文化等,为我们留下了宝贵的文化遗产。手工艺制作的彩陶

和玉器正是新石器时期手工艺的载体。陶器是新石器时代开始的标志之一。我们所看到的这些红、黑、白、褐等颜色的彩陶,上面的花纹多数是植物纹、人面纹、鱼纹图等;器型主要有陶盂、陶罐、陶钵、陶盆、陶瓶等,还有一些简单的动物造型。新石器时代的彩陶以它独特的造型、独特的色彩、独特的花纹,给我们留下了人类小儿时代的手工艺品,谱写了人类手工艺的序曲。

透过生活在远古时期的祖先留给我们的这些古朴美丽的陶器与玉器,我们仿佛听到他们在讲述关于这些器皿的造型和流动的花纹的故事,告诉我们,他们看到了什么,他们的生活需要什么,还传递着一个亘古不变的道理:人类通过自己的智慧和双手,利用大自然给予的丰富物产,创造出形色各异的生活用品,满足自身需要。

第二节 古代的手工艺

手工艺的出现无疑要比文字出现的时间早。原始青铜制品的出现标志着新石器时代进入尾声。夏商时期出现了青铜器和黑陶。到了商、周时期,青铜器达到了全盛时期。

夏商周时期,在青铜器问世之后,石器作为劳动的工具已经越来越少,石器的雕刻逐步进入了艺术的领域,这是中国石雕和玉雕艺术的开始。对于漂亮的石头,祖先已经懂得通过加工,使之变成艺术品。

到了周朝,手工业已经比较发达了,出现了细致的分工,有木工、陶工、纺织工、皮革工、玉石工、铜工、铁工、武器工、营造工等等,出现了“百工”的通称。春秋战国是铁器的全盛时代,手工艺品品种繁多,制作精良,这点从出土的陪葬品中可以看出。各地的物产开始交流,南方的木材、珠玕、玳瑁、丹砂、兽皮、象牙等,东方的鱼、盐、漆器、纺织物等,北方的家畜、钢铁、皮毛等,西方的玉石、皮革、竹木等,在商人的奔走贩运中,互通有无,促进了手工业及手工艺的发展。

秦汉时期,盐铁、纺织,陶器、漆器行业发展迅速。张骞出使西域,陆路

休

闲

娱

乐

大

观

XUXIANYULEDAGUAN

途经甘肃、新疆抵达中亚；水路经南洋抵达印度。张骞带到西方去的丝绸，在罗马被看成是珍品，价值堪比黄金。张骞带回来的葡萄、胡椒、象牙、犀角，同样为国人所喜爱。张骞出使西域不仅为我国的丝绸找到了个分广阔的市场，还为我国的手工艺找到了更多的原材料。

隋唐时期，国家统一，社会趋于稳定，手工业发展也逐渐走向繁荣。盐、铁、茶、酒等行业在官方的控制下繁荣发展，此外，纺织、陶瓷、印刷、雕刻在民间也得到了空前发展。譬如，陶瓷在唐朝名目繁多，浙江的越瓷、河北的邢瓷、四川的白瓷、河南的“唐三彩”已经闻名遐迩。唐代的建筑、桥梁等建筑中的石雕、木雕有了很大发展。

宋元时期的手工业一起一伏，宋朝时期，染织、陶瓷、制茶等手工业就已取得了长足的发展，一派繁荣。中国历史上著名的“四大名窑”就是宋朝手工业繁荣的象征。除官窑之外，民间的汝窑、钧窑、定窑、龙泉窑深受朝廷和民间的喜爱。江西景德镇的瓷器在唐朝已初露端倪，到了宋代，景德镇瓷器达到了质细、胎薄、色润的水平，宋景德年间，真宗皇帝命之为贡品，从此景德镇名声大振。蒙古人建立元朝，虽然到处收罗民间工匠，但把他们沦为奴隶和半奴隶，这从根本上压制了手工艺人的积极性，所以元朝的手工业发展受到了很大的影响，手工艺品质量一般都比较低劣和粗糙。

明清时期是手工业高度发展的时期。明朝初期被奴役的工匠被解放出来，资本主义的萌芽开始出现，白银成为法定的货币，手工业得到了恢复性的发展。郑和七下西洋，打开了中西贸易和交流的大门。到了清朝，虽然盐、茶、铁依旧由政府严加控制，但是民间的丝织业、纺织业、棉织业、陶瓷业有了进一步的发展，康熙、乾隆年间达到了鼎盛。

第三节 近代的手工艺

由于清朝后期的腐败和闭关锁国的政策使中国由强盛转为积弱，逐步沦为一个半殖民地半封建的落后国家。

鸦片战争之后,帝国主义列强的坚船利炮轰开了国家的大门,大批洋货涌进中国市场,外国资本进入,官僚买办出现,民族工业诞生,原来的清政府官办的手工业已趋衰败,民间的手工业如同山涧小草,在夹缝中生存和发展,中国的手工业发生了巨大而复杂的变化。

鸦片战争后,洋货的入侵以纱布为大宗,中国最重要的也是最大的手工业即棉纺织业首当其冲。到19世纪末,全国织布用纱已有约1/4为进口洋纱所代替;以后国内纱厂兴起,传统的手工纺纱业遭到重创后衰落。手工织布则情况不同,洋布虽然价格便宜,色彩鲜艳,但其主要消费市场在城市,而在农村,土布依旧有其自给自足的空间。从19世纪30年代起,洋布、土布产量各占全国用布量的一半上下,直到新中国成立前都维持在这个水平。

这期间,一方面传统手工业遭到重创,但是依旧在辽阔的农村生存和维持,另一方面东西方经济在冲突和交汇中出现了新的手工业门类。在新手工业中,一类是从国外引进的,如火柴、肥皂、织袜、毛巾、西药、搪瓷、油漆、铅字印刷、日用化工以及机器、电机、车船的修造等。这些工业进入后,因机器设备昂贵,或因市场有限,改用手工制造,以后才逐渐配备机械动力。另一类是20世纪以后,为适应商品出口贸易的需要而发展起来的手工业,如抽纱、发网、地毯、猪鬃加工等行业。这些行业的生产以手工劳作为主,产品出口外销,国际市场稳定,业务订单较多。世界大战期间,业务衰落,手工业者在跌宕起伏的经济大浪潮中求得生存。

日本帝国主义全面入侵中国后,在华北、华东敌占区,由于日本占领军滥加征发,原料奇缺,加以运输、销售管制,手工业遭受严重打击,普遍衰落。在西北、西南抗日战争的后方和中国共产党领导的抗日根据地,手工业则普遍发展,并出现手工业的合作化运动。据1933年工业普查所作的比较完整的估算,当时全国制造业的总产值中,手工业产品仍占72%左右,外资企业、民族企业生产的机制产品仅占28%。这说明旧中国工业落后,机制工业虽有发展,仍不能满足日趋增大的市场需要,机制工业在发展的同时,手工业还有很大的市场空间。抗日战争后,手工业生产有所恢复。据1947年对20个大中城市的调查,14078个工业生产单位中,作坊和工场手工业占76.5%。

休

闲

娱

乐

大

观

XUXIANYULEDAGUAN

在工业最发达的上海,作坊和工场手工业的数量仍然是近代工厂数量的3倍。在广大城镇和农村,当然更是手工业的天下。

简而言之,中国近代手工业仍是人民生活用品的主要来源;当然,19世纪20年代以后,部分手工业向机制工业过渡,手工业的比重可能降低,反映了在半殖民地半封建条件下,中国工业革命的步履蹒跚,中国人民,包括手工艺者,在备受帝国主义列强的侵略、掠夺和连年战争的艰难处境中过着悲惨的生活,手工艺就是在这样的艰难条件下延续着。

第四节 现代的手工艺

新中国成立之后,中国手工业迎来了一个新的春天。我国的手工业在克服了种种困难之后,又焕发出蓬勃的生机和万紫千红的绚丽。

1952年底,党中央提出了过渡时期的总路线,即要在一个相当长的时期内,基本上实现国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。

根据党在过渡时期的总路线,手工业在全国范围内开展了社会主义改造,对民族资本手工业者,以国家资本主义的形式进行和平改造,而对大量的、分散的个体手工业者,则主要采取自愿互利的原则组织起来,引导他们走合作化道路。在社会主义改造过程中,对全国500多万个体手工业者和1200万兼营手工业的农民进行宣传教育,组织他们加入合作化的行列。到1956年底,90%以上的个体手工业者参加了手工业合作社,合作社的产值占了手工业总产值的90%以上。手工业生产大幅度上升,有力地支持了农业生产,方便了城乡居民的生活需求,为大工业进行修理和配套,弥补了大工业的不足,促进了大工业的发展,在外贸出口和国际文化交流等方面,发挥了重要的作用。

20世纪五六十年代期间,党中央提出对传统民族品牌,特别是工艺美术品要采取“保护、发展、提高”的方针。根据这一方针,国家制定了一系列挖

