

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

柏德元 著

北京金漆镶嵌

非物质文化遗产

基础工程 抢救北京金漆镶嵌

精神家园 维护我们的国家

了提高广大群众对非物质文化遗产

套丛书对各个非遗项目在文化上的

发展中的传承性、传播中的流变性、功能上

的综合性、心理上的民族性、审美上的地域性

的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在理论上

学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的阅读

书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承发展

产时所作出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

北京金漆镶嵌

柏德元

著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京金漆镶嵌/ 柏德元著. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2012. 5

(非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-80501-453-1

I. ①北… II. ①柏… III. ①漆器—工艺美术—介绍—北京市 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第071183号

非物质文化遗产丛书

北京金漆镶嵌

BEIJING JINQI XIANGQIAN

柏德元 著

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京昊天国彩印刷有限公司

版次 2012年5月第1版第1次印刷

开本 190毫米×245毫米 1/16

印张 12.5

字数 100千字

书号 ISBN 978-7-80501-453-1

定价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

主任：王海平 陈启刚 史绍洁

副主任：钟制宪 乔 玢 李清霞

编委：(以姓氏笔画为序)

卫汉青	马 宁	马五一	王言敏	方 芳	户力平
尹国祥	左 亦	史 琴	白 莉	朴学东	曲 刚
乔十光	刘守本	刘锡诚	孙丽莉	孙劲松	严 宽
杨志刚	杨建业	李一之	李苍彦	李征帆	李承刚
李钟秀	李俊玲	李新民	张文涛	张加勉	张传武
张爱军	张曙光	陈 静	陈名杰	林松雪	金 晖
周道生	孟 盼	赵 书	赵 钢	柏德元	姚凤林
袁海旺	夏更起	钱 颖	徐晓辉	唐克美	曹艳红
崔墨卿	董维东	滑树林	甄玉金	谭守培	缪 伟
魏瑞峰					

本书主编：柏德元

序

PREFACE

赵书

2005年,国务院向各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构发出了《关于加强文化遗产保护的通知》,第一次提出“文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产”的概念,明确指出:

“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等,以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。”在北京市“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针的指导下,在市委、市政府的领导下,非物质文化遗产保护工作得到健康、有序的发展,名录体系逐步完善,传承人保护逐步加强,宣传展示不断强化,保护手段丰富多样,取得了显著成绩。

2011年,第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。第三条中规定“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护”。第八条中规定“县

级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识”。为了达到上述要求，在市委宣传部、组织部的大力支持下，北京市于2010年开始组织编辑出版《非物质文化遗产丛书》。丛书的作者为非物质文化遗产项目传承人以及各文化单位、科研机构、大专院校对本专业有深厚造诣的著名专家学者。这套丛书的出版赢得了良好的社会反响，其编写具有三个特点：

第一，内容真实可靠。非物质文化遗产代表作的第一要素就是项目内容的原真性。非物质文化遗产具有历史价值、文化价值、精神价值、科学价值、审美价值、和谐价值、教育价值、经济价值等多方面的价值。之所以有这么高、这么多方面的价值，都源于项目内容的真实。这些项目蕴涵着我们中华民族传统文化的最深根源，保留着形成民族文化身份的原生状态以及思维方式、心理结构与审美观念等。非遗项目是从事非物质文化遗产保护事业的基层工作者，通过走乡串户实地考察获得第一手材料，并对这些田野调查来的资料进行登记造册，为全市非物质文化遗产分布情况建立档案。在此基础上，各区、县非物质文化遗产保护部门进行代表作资格的初步审定，首先由申报单位填写申报表并提供音像和相关实物佐证资料，然后经专家团科学认定，鉴别真伪，充分论证，以无记名投票方式确定向各级政府推荐的名单。各级政府召开由各相关部门组成的联席会议对推荐名单进行审批，然后进行网上公示，无不同意见后方可列入县、区、市以至国家级保护名录的非物质文化遗产代表作。丛书中各本专著所记述的内容真实可靠，较完整地反映了这些项目的产生、发展、当前生存情况，因此有极高历史认识价值。

第二，论证有理有据。非物质文化遗产代表作要有一定的学术

价值，主要有三大标准：一是历史认识价值。非物质文化遗产是一定历史时期人类社会活动的产物，列入市级保护名录的项目基本上要有百年传承历史，通过这些项目我们可以具体而生动地感受到历史真实情况，是历史文化的真实存在。二是文化艺术价值。非物质文化遗产中所表现出来的审美意识和艺术创造性，反映着国家和民族的文化艺术传统和历史，体现了北京市历代人民独特的创造力，是各族人民的智慧结晶和宝贵的精神财富。三是科学技术价值。任何非物质文化遗产都是人们在当时所掌握的技术条件下创造出来的，直接反映着文物创造者认识自然、利用自然的程度，反映着当时的科学技术与生产力的发展水平。丛书通过作者有一定学术高度的论述，使读者深刻感受到非物质文化遗产所体现出来的价值更多的是一种现存性，对体现本民族、群体的文化特征具有真实的、承续的意义。

第三，图文并茂，通俗易懂，知识性与艺术性并重。丛书的作者均是非物质文化遗产传承人或某一领域中的权威、知名专家及一线工作者，他们撰写的书第一是要让本专业的人有收获，第二是让非本专业的人看得懂，因为非物质文化遗产保护工作是国民经济和社会发展的重要组成部分，是公众事业。文艺是民族精神的火烛，非物质文化遗产保护工作是文化大发展、大繁荣的基础工程，越是在大发展、大变动的时代，越要坚守我们共同的精神家园，维护我们的民族文化基因，不能忘了回家的路。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识，这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、形式上的综合性、心理上的民族性、审美上的地域性进行了学术方面的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在

理论上的高度、学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所作出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。非物质文化遗产保护人民性很强，专业性也很强，要达到在发展中保护，在保护中发展的目的，还要取决于全社会文化觉悟的提高，取决于广大人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识。

编写《非物质文化遗产丛书》的目的，就是为了让广大人民了解中华民族的非物质文化遗产，热爱中华民族的非物质文化遗产，增强全社会的文化遗产保护、传承意识，激发我们的文化创新精神。同时，对于把中华文明推向世界，向全世界展示中华优秀传统文化和促进中外文化交流均具有积极的推动作用。希望本套图书能得到广大读者的喜爱。

2012年2月27日

序

PREFACE

乔十光

2008年，“金漆镶嵌髹饰技艺”被列入国家级非物质文化遗产保护名录。柏德元先生曾出版《北京金漆镶嵌》，我为之作序，此书今又以“非物质文化遗产丛书”的形式出版，我又有幸为之作序。在给我看书稿时，也讲了市委宣传部的期望，深感党和政府对非物质文化遗产的高度重视，对中华漆艺传承发展的高度重视，极为欣慰。

我从事漆艺40余年，多次到北京金漆镶嵌厂参观考察，还和师傅们合作过作品，却一直没有弄清金漆镶嵌的概念。因为我国漆艺历史悠久，产区分布很广，所用材料多，工艺技法多，因此漆艺品类也多，从不同的角度可有不同的名称。金漆镶嵌就是一个很笼统、很宽泛的概念，本书作了清晰的诠释。顾名思义，金漆镶嵌四字包括了金漆和镶嵌两大类，每一类别又各自包含不同的品种。如金漆包括了用描绘手法的描金、贴金和用针或刀刻填手法的雕填、刻漆等；镶嵌则包含了螺钿镶嵌、百宝嵌等。凡是涉及到金漆和镶嵌以及两者相结合的都属金漆镶嵌，它几乎囊括了三分之二的漆艺品种。

北京是六朝古都，历史上人文荟萃。元明清三朝，由于宫廷提

序

倡漆器，北京漆器十分发达。元朝设有油漆局，属工部领导，配备副使掌管髹漆之工。明朝设有果园厂。清宫内务府造办处下设漆作，专门为宫廷制造漆器，于是北京金漆镶嵌形成了古朴典雅、端庄华贵、富丽堂皇的皇家气派。明代杨明在为黄成著《髹饰录》所作序中说，这时的漆艺已达到“千文万华，纷然不可胜识”的境地，在中国漆器历史上是继战国、汉代之后的又一个辉煌时代。随着清王朝的灭亡，民国时期漆艺这门宫廷艺术融入民间，民间的漆艺作坊如雨后春笋般建立起来。但好景不长，1937年七七事变后又走向衰微，直到新中国成立后，延续着宫廷风格的北京金漆镶嵌，又得到了恢复和发展。本书记述了北京金漆镶嵌从兴到衰，再由衰到兴的历程，而且还有新的创意和发展。

由于现代工业文明的发展，传统的、天然材质的、昂贵的手工产品渐渐被现代的、合成材料的、廉价的、机械的产品所取代，这是不可抗拒的潮流。传统漆艺在历史上曾受到陶瓷的挑战，已经萎缩了它在实用艺术领域的领地，现代合成涂料的严酷冲击又使传统漆艺面临即将消亡的危机。最近几年全国漆器企业纷纷转产、下马、倒闭。北京金漆镶嵌有过辉煌的峥嵘岁月，也有过难熬的困难时期。柏德元先生15岁进厂当学徒，从学徒到工艺美术大师，从工人到厂长，他不仅是北京金漆镶嵌的从业者，而且还是北京金漆镶嵌的领导人。在由计划经济向市场经济的转型过程中，北京金漆镶嵌在柏德元先生的领导下顺利地完成了由工厂到有限责任公司的转制。他正确地处理了继承与创新的关系，意识到继承传统漆艺的责任，不忍心使漆艺文化在他手中失传。他说：“若把传统的东西丢了，就是愧对祖宗，愧对后人。”他对北京金漆镶嵌有着深厚的感情，他在给我的信中说：“我从事漆艺45年，所学、所作、所闻、所见，感想颇多，

我觉得应该作一个总结与大家交流，也算是为祖国的漆文化尽些微薄之力。”在我写此序时，他已从艺 50 年，半个世纪了。

他还认识到，为了发展漆艺，还必须创新，不创新就不能发展，不发展传统漆艺就要消亡，就要进博物馆。但创新必须在传统的基础上创新，不能盲目地用合成涂料取代天然大漆。如果只讲继承传统不讲创新发展，就是漆艺的“自杀”；如果盲目地用合成涂料取代天然大漆，就是漆艺的“他杀”。北京金漆镶嵌就是在这样正确的思想指导下发展的。这是北京金漆走出低谷的经验之一。现金漆镶嵌公司开发研制的仿复制历朝历代漆器精品正是在这种思想指导下诞生的，受到社会各界的好评，很有意义。

另一方面，他还充分认识到漆艺与人们物质生活的联系，漆艺的实用性是主要的，装饰性和审美性是第二位的。北京金漆镶嵌紧紧抓住了漆艺家具的生产，因为家具是人们生活中不可少的，漆艺家具永远不会退出历史舞台。他们大胆地从明清家具中寻找现代元素，结合现代审美，创造出既有现代感又有古典风韵的系列家具，很受市场欢迎。另外，他们努力使传统漆艺与室内装饰相结合，大力发展屏风。屏风是室内分割和装饰中的重要手段，还可以充分展示漆艺的各种手段。此外，他们还发展了漆艺牌匾。北京物华天宝，牌匾文化尤其发达，故宫、颐和园等皇家园林中的牌匾比比皆是；大栅栏、琉璃厂等文化商业区的牌匾处处可见。北京金漆镶嵌制作的牌匾数不胜数。继承与创新相结合，传统漆艺和现代生活相结合，是北京金漆镶嵌立于不败之地的保证。现北京金漆镶嵌有限责任公司被北京市工艺美术行业协会命名为“京城牌匾第一家”，当之无愧。

北京金漆镶嵌是祖国宝贵的文化遗产，保护非物质文化遗产的呼声，从国际到国内日益高涨，《北京金漆镶嵌》应时而生，一定

会受到欢迎。

书中对镶嵌、雕填、断纹以及彩绘的工具材料技法都做了详细论述，增强了专业性，是一本技术传承和专业间学术交流的良好读物，极富学术价值。由于我长期从事漆艺实践，对工艺技法颇有兴趣。20世纪80年代，我曾和北京金漆镶嵌厂合作屏风，雕填《南风屏风》就是由北京金漆镶嵌厂师傅制作的，现藏中国美术馆。这些工艺技术是历代能工巧匠艰辛劳动积累的结果，是无形文化遗产的重要组成部分，是要保护和传承的重要内容。传统技法永远不会过时，它们可以穿越时空，为当代艺术服务，创作出当代的艺术，当然，技术和艺术相比艺术更重要，但没有技术的艺术是不存在的，技术是艺术的保障，艺术是技术的归宿，艺术因技术而发光，技术因艺术而永驻，艺术和技术是相依为命的。

愿北京金漆镶嵌世世代代传承发展，发扬光大。

2012年2月

前言

FOREWORD

漆艺是指以漆为主要材料，对一定的载体进行髹饰的一门艺术。从它诞生的那一天起，就是实用与审美相结合的艺术，是物质文明和精神文化高度融合的结晶。通过漆艺复杂的工艺过程，彰显出富贵亮丽、华而不艳、温润柔和、醇厚深沉的大漆本色。漆艺在中华民族的传统文化中具有很强的代表性，堪称“民族瑰宝”。

“漆艺”的概念是一个历史的范畴，是一个发展的过程。站在今天的时代来审视历史，前瞻未来，“漆艺”的概念应该从两个方面来讲：从广义上讲，以漆为原料，以髹漆工艺为手段，对一定的载体进行装饰和保护，均可称为“漆艺”。从狭义上讲，以漆为主要材料，结合颜料、玉石、彩石、兽骨、螺钿、蛋壳、金属等材料；以髹、磨、绘、雕、填、嵌、堆、罩等为主要艺术表现手法；通过一定的造型载体，表现一定的文化内涵的艺术，称为“漆艺”。

如果我们不从历史的、广义的角度来讲，七千年前的漆木碗恐怕难以称作“漆艺”的开山鼻祖。但如果不从今天的、狭义的角度来讲，“漆艺”的范围也实在太广太杂了。我们这里所说的“漆艺”，主要是指狭义的“漆艺”。当然，这只是笔者的一家之言，有待漆

艺界商榷。

中国漆艺门类繁多，艺术表现手法丰富多彩。有些业内人士将中国传统漆艺划分为金漆镶嵌、雕漆和脱胎漆器三大门类。那么，何谓“金漆镶嵌”呢？

漆艺最早出现和应用最广的是漆绘，这就自然离不开漆与颜料的结合。除了颜料之外，便是漆与金的结合。如描金、贴金、泥金、搜金、扫金、洒金、戗金等，《髹饰录》称之为“金髹”，一名“金漆”。涵盖彩绘、雕填、刻灰等工艺皆可统称为“金漆”。“金漆”与“镶嵌”工艺的结合，称为“金漆镶嵌”。

本书则专述北京金漆镶嵌。一则，北京是中国历史上重要的漆器产区，尤其是元代油漆局、明代果园厂、清宫内务府造办处都为北京漆器的发展奠定了坚实的技术基础，使北京金漆镶嵌有了鲜明的地方特色，形成了古朴典雅、端庄华贵的北京风格，亦即宫廷风格，皇家风范。二则，金漆镶嵌工艺技法繁多，分工细致。从产品造型和功能方面讲，品种也更为广泛，包括器皿、家具、屏风、牌匾、壁饰等方方面面，并广泛应用于室内外建筑装饰。应该说，既有广泛的实用价值，又有高品位的艺术价值，集实用性、观赏性、装饰性于一体，是金漆镶嵌更为突出的一个特点。

党的十七届六中全会通过总结我国文化改革发展的丰富实践和宝贵经验，提出了“推动社会主义文化大发展大繁荣”的指导思想、“建设社会主义文化强国”的战略目标，和“增强国家文化软实力，弘扬中华文化，努力建设社会主义文化强国”的战略任务；中华优秀传统文化再一次迎来了发展的春天。本书作者柏德元先生从事漆艺已50年，集几代人的经验和智慧写《北京金漆镶嵌》一书，是“金漆人”的心声。作为国家级非物质文化遗产的传承单位，全体“金漆人”

决心在举世瞩目的历史机遇面前，脚踏实地、扎实创新、不辱使命、有所作为，用自己勤劳的双手和坚实的臂膀，撑起中华漆艺的脊梁，为祖国漆艺事业的发展作出新的更大的贡献！

目录

CONTENTS

序	赵书
序	乔十光
前言	

第一章

金漆镶嵌概述 1

第一节	大漆——自然界的慷慨馈赠	2
第二节	金漆镶嵌髹饰技艺	5

第二章

金漆镶嵌的历史渊源与发展足迹 9

第一节	春华秋实——七千年源远流长的中华漆艺	10
第二节	历经沧桑——北京金漆镶嵌的发展足迹	28

第三章

金漆镶嵌的工艺技法及使用工具 33

第一节	繁复、严谨、传统的工艺技法	34
第二节	独特、实用的材料和工具设备	60

第四章

金漆镶嵌的实用价值与艺术风格 67

第一节	立体镶嵌	68
第二节	漆艺家具	73
第三节	多宝榻	81
第四节	屏风	90
第五节	牌匾	103
第六节	器皿装饰	109
第七节	花板开发	113
第八节	彩绘雕填	118
第九节	漆艺壁饰	125
第十节	现代漆画	130
第十一节	真石点彩	133

第五章

金漆镶嵌的技艺传承与发展远景 137

第一节	北京金漆镶嵌的师承体系	138
第二节	北京金漆镶嵌的发展远景	146

第六章

金漆镶嵌精品赏析 155

后记 179