

杭州工艺美术博物馆

钱塘匠心传承千年

王丽玮

王文瑛机绣梅花图西湖绸伞。

“这块‘扇业祖师殿’石匾见证了古代杭州扇业的兴盛。”方胜介绍，从宋代开始，杭州一直是中国扇业中心。明清时期，全城制扇作坊多达50余家。扇业祖师殿是清代杭州扇业祖师殿，殿内供奉杭州扇业鼻祖齐纨和历史上有名的制扇艺人。

百年品牌 凝聚匠心

“张小泉、王星记、都锦生都是杭州具有百年历史的手工业品牌，保护传承好它们的文化，也是我馆设立的初衷。”方胜说。

刀剪刀博物馆里最显眼的展品，就是那把高1.15米、重达28.5公斤的张小泉剪刀，这是国内最大的可使用的剪刀，20世纪80年代由杭州张小泉剪刀厂生产。明万历年间，张小泉父亲张思佳学成制剪技艺后开设剪刀店，传到第二代店主张小泉手中时，又创制了镶钢锻制技艺，选用浙江龙泉、云和的好钢精工细作。历经300余年发展，成就了“张小泉剪刀”品牌。博物馆里有一个模拟的张小泉剪

在扇业博物馆二楼展厅，一把清代陈益斋百将图行书黑纸真金扇格外引人注目。这是馆藏最早的杭州王星记扇子，由王星记创始人王星斋的岳父陈益斋制作，扇面有陈益斋的落款。整个扇面用烟煤涂黑，再用金粉来书画，扇骨用棕竹制成，纹理天然，比普通毛竹韧性更强，不易折断。虽历经百年沧桑，扇面上的彩绘百将图仍色彩分明，画面左侧旗杆上“水泊梁山”字样清晰可辨。方胜告诉笔者，这种黑纸扇经久耐用，浸水而不走样，不但能扇风、蔽日，夏季外出如果遇到雨还可遮在头上挡一阵雨，有“一把扇子半把伞”之谓。

名师带徒 薪火相传

杭州工艺美术博物馆展品以当代工艺品为主，涵盖雕塑、陶瓷、织绣、编织、金属等门类。

在三楼展区，一幅巨大的“双面异色异物雷峰塔今昔屏”机绣作品令人惊叹。绣屏用1000多种丝线绣出两面西湖景观，一面是雷峰塔旧景，沉郁的黑白色调，一面是重建后

唐代整花铜剪。

动脉肌展

刀作坊，再现了张小泉剪刀生产流程，制作一把剪刀需要经过试钢、试铁、

的雷峰塔，明艳动人。创作者王文瑛是“杭州机绣”省级非遗传承人、中国工艺美术大师，至今还活跃在机绣一线，带过的徒弟数不胜数。

在陶瓷展区，一组青花斗彩婴戏作品颇为吸引人。这组作品由两位中国工艺美术大师郭琳山、嵇锡贵共同创作完成，以鲜亮的釉色、生动的造型表现童真童趣。身着靛蓝镶嵌斗彩服的两个婴童正在玩捉迷藏游戏，白胖的小脸上浮着淡淡的红晕，嬉耍的喜悦从弯弯的眼角流露出来。

“这面床罩是中国工艺美术大师赵锡祥设计的，上面囊括了萧山花边所有的针法和制作工艺。”方胜介绍，这件作品光设计稿就画了6个月，共有300多张图纸，58位绣娘花费4个月时间，用1400万针绣出820朵玫瑰花，同一花瓣上所用的针法都不一样。

欣赏完大师们的作品，还可以到二楼大师工作室现场观摩大师制作。19个大师工作室一字排开，既有手绣、机绣、木雕、石雕、陶瓷等传统工艺美术门类，又有西湖绸伞、萧山花边、钱塘剪纸等非遗项目。

在萧山花边大师工作室，赵锡祥大师的徒弟符曼倩正在教一些大学生练习各种技法。墙上挂着多件符曼倩的作品，在色彩上突破了萧山花边传统的白色或米色，缤纷绚丽，令人眼前一亮。

“从2012年开始，我馆作为杭州‘工艺与民间艺术之都’传承基地之一，推出‘工艺与民间艺术薪火传承计划’——大师带徒学艺项目，第一轮由国家级工艺美术大师带徒，第二轮自2019年开始，由浙江省工艺美术大师带徒。”方胜说，“希望在活态传承中，将优秀传统文化和非物质文化遗产发扬光大。”

(本文图片除署名外，均由杭州工艺美术馆提供。)

江南忆，最忆是杭州。杭州古称钱塘，自古便是物华天宝、人杰地灵之地。千百年来，无数能工巧匠就地取材，以蚕丝、绿竹、玉石、陶土等为笔，以江南旖旎风光为布，创作了一幅幅工艺繁华图。

前不久，笔者来到杭州工艺美术博物馆（杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆），透过那些巧夺天工的工艺品，领略一脉相承的钱塘匠心。

观众参观杭州工艺美术博物馆陈水琴手绣工作室。

千年钱塘 工艺繁盛

珠地整花工艺，以颇具立体感的整齐小圆点做底，两剪柄各饰一只西洋狮，体现了唐代中原与西域的文化交流。

伞业博物馆陈列着各式各样的伞，让人大开眼界。早期的伞由丝帛制成，价格昂贵。造纸术普及后，人们用涂上桐油的纸制作雨伞，称为油纸伞，伞由此走进寻常百姓家。展厅里有一把清代八角形油纸伞，伞面中部彩绘梅、兰、竹、菊四图，图案之间手书“请用国货”四字，格外醒目。1915年，因反对日本帝国主义提出的“二十一条”，全国掀起了抵制日货、提倡国货的运动，此伞即于此时制作。伞造型别致，古朴典雅，具有时代意义。

扇业博物馆里，闪光的孔雀羽扇、精致的象牙扇、轻巧的合欢扇、珍贵的玳瑁扇等琳琅满目，令人称绝。扇子在中国有着数千年的历史，最早的扇子是用羽毛做成的，“扇”字中就有个“羽”字。后来人们又用丝绸、纸、竹、蒲葵叶、棕榈叶等编制出各种扇子。

清代陈益斋百将图行书黑纸真金扇。

2009年，杭州工艺美术博物馆一期工程——杭州中国刀剪刀博物馆、杭州中国扇业博物馆、杭州中国伞业博物馆建成开放。2011年，馆群二期工程（杭州工艺美术博物馆）建成开放。馆群总占地面积5.5万平方米，展陈面积上万平方米。

杭州工艺美术博物馆（杭州中国刀剪刀、扇业、伞业博物馆）副馆长方胜说，杭州自古以来就是手工业之都。南宋时期，临安（即杭州）丝绸、印刷、瓷器、制扇等发展最盛，在全国占有重要地位。杭剪、杭扇等是历史上有名的杭州特产。

刀剪刀博物馆常设展由“刀与剑”“剪刀的故事”两个展厅构成，丰富多样的展品让人生动感受“物开一刃为刀，两面开刃为剑，双刃相交则为剪”的锋利文化。馆内有一把杭州出土的东汉铁剪，是目前所见国内最早的剪刀实物之一。铁剪长约30厘米，刀柄呈8字形，与常见的剪刀不同，它由整块铁制成，中间没有销钉固定。剪刀不用时自然张开，用时按压两端刀刃即可。展厅里另一件珍贵展品是唐代整花铜剪。剪刃纹饰采用珍

拔坯、开槽敲断、打钢等72道工序。

“西湖绸伞独特之处在于‘撑开一把伞，收拢一节竹’。”方胜介绍。在伞业博物馆里，最让人过目不忘的要属各种绘有西湖风景的西湖绸伞。西湖绸伞产生于20世纪30年代初，由杭州都锦生丝织厂创制，以杭产淡竹与丝绸为主要原材料，经过选竹、劈青、贴青、上架、伞面装饰等18道工序制成。工艺要求十分严格，必须做到“三齐一圆”，即顶齐、节齐、边齐，收拢圆浑，复成天然竹节。西湖绸伞设计精巧，既美观又轻便，其制作技艺被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

王星记是杭州最著名的扇业品牌。王星记扇庄创办于1875年，扇庄创始人王星斋出身于制扇世家，祖父、父亲都是扇业工匠。王星记扇子在清代作为贡品，是帝王回赠外国使节的珍贵礼物。

庆阳香包 香飘万里

王锦强

虎虎生威的辟邪老虎、昂首奋进的“驴敢当”、象征福祿的葫芦……走进庆阳香包非遗传承人刘兰芳的工作室，一件件制作精巧、寓意吉祥的香包，传递着对美好生活的期盼和向往，让人赏心悦目。

甘肃庆阳素有“香包刺绣之乡”的美誉。传说庆阳是人文始祖黄帝与中医始祖岐伯论道之地，《黄帝内经》中记载了岐伯携药袋防疫驱瘟的事迹，药袋后来演化成民间的香包。庆阳香包又叫“荷包”“绌绌”，是以天然香料和七彩丝线等制作而成的传统手工艺品。庆阳有着不少擅长绣制香包的手艺人，刘兰芳就是其中的佼佼者。

刘兰芳的外婆出身于当地望族，自幼擅长女红，刘兰芳的母亲也深得所传。刘兰芳8岁开始跟随外婆和母亲学习刺绣，对配色、针法、描摹花样等有着独到的领悟能力。自孩童时代起，“绣出最美的香包”一直是萦绕于刘兰芳心中的梦想。

20世纪90年代初，刘兰芳和丈夫张仁民下岗后，尝试过种种工作。后来，夫妇俩决定回到庆阳，从最熟悉的香包做起。他们拜民间艺术专家王光普为师，跟随他学习民俗文化。王光普行走甘肃农村40多年，走访了3.5万多名民间艺人，收藏了近10万件民间艺术品，记录了几十万田野考察笔记。夫妇俩将恩师调查研究资料装满了3辆三轮车，带回家潜心学习。他们还不断向各地的民间艺人取经，学习画样、打板、刺绣针法、配色运用等。

刘兰芳从民间刺绣品及文案图样中广泛汲取设计灵感，她的作品不仅继承了传统香包的丰富样式和技艺特征，还在布料、香料、图案、造型等方面有所创新。香包的面料从原来的绸缎拓展到纯棉、织锦等，更加大众化；色彩更加典雅，富有艺术感；造型与时代审美结合，突出地域特色和文化意蕴。

刘兰芳团队设计的“驴敢当”香包。

刘兰芳供图

小毛驴是庆阳香包里常见的一个形象，具有勤奋、善良、朴实的含义。刘兰芳对传统小毛驴香包进行重新设计，创制出卡通风格的“驴敢当”香包，赋予它灵巧、奔放、有担当的个性。“驴敢当”造型灵动可爱，小的可以作为手机挂件，大的可作家居摆设、车内装饰等，一经推出就备受欢迎。刘兰芳还带领团队研发了“丝绸之路”“黄河古象”“百鸟朝凤”等国潮系列产品，受到市场青睐。

刘兰芳带着许多弟子，最让她引以为豪的是聋哑弟子康玲。康玲15岁时，母亲带着她来找刘兰芳学艺。一个没有学过手语也不会写字的孩子，要教会制作香包是很不容易的。刚开始康玲很排斥学习，趁着刘兰芳出差时跑回家。刘兰芳每天下午带她出去散步，买她喜欢吃的零食，尽管这样，她还是不愿意学习。有一天，刘兰芳对康玲说：“现在在爸爸妈妈管你，以后爸爸妈妈不在了，你靠谁呢？如果学会了手艺，你就和健康人一样，自己能养活自己，将来还可以养活子女。大家都会尊敬你！”康玲很聪明，懂了刘兰芳的意思，激动地跳起来拥抱老师。刘兰芳给她粘了一双鞋垫，画了几朵小梅花，教她绣法。康玲学得很认真，下班后拿回宿舍去做。第二天早上，看到康玲带回来的鞋垫，刘兰芳惊喜不已——康玲居然一宿没睡，绣完了所有图案。从那时开始，康玲跟着刘兰芳悉心学习香包绣制，一学就是15年。如今，康玲成为刘兰芳最得意的弟子、香包绣制的能手，并且有了一个幸福的小家庭。

2012年，刘兰芳成立庆阳香包绣制非遗扶贫就业工坊，招收周边乡镇的妇女们参加。在就业工坊，刘兰芳手把手教手艺，面对面交流做人的道理，让家庭妇女、下岗职工在香包绣制中开辟新生活。截至2020年，刘兰芳工作队培训出“陇原巧手”2183人（其中贫困妇女1600多人），帮扶贫困户40多户，其扶贫业务辐射和带动了8000余户农民，还为200多名大学生提供了就业岗位。

庆阳香包还香飘海外。刘兰芳团队的产品远销美国、日本、意大利等地，她本人作为甘肃省工艺美术大师、省级非遗传承人，多次去海外参加文化交流活动。2014年，刘兰芳赴美国华盛顿参加以“中国：传统与生活的艺术”为主题的“史密森民俗学”展示交流活动，向世界讲述中医药文化理念与历史渊源，讲述充满奇思妙想的中国传统故事和当代中国妇女的创业故事。2015年，刘兰芳受邀前往美国耶鲁大学等名校举办讲座，她的作品还被美国大都会博物馆、波士顿妇女儿童博物馆收藏。

去年新冠肺炎疫情暴发初期，刘兰芳带领绣娘们制作了500多件“防疫平安香包”，捐赠给武汉抗疫一线。小小香包承载着她们的智慧和朴实情感，将爱与祝福传向远方。

学子体验民间工艺

浙江杭州桐庐县深澳村是远近闻名的百匠文化村。7月31日，北京大学“力行计划”研究生暑期社会实践团的20名学生来到该村，实地体验布艺、葫芦制作等民间工艺，感受工匠精神。图为北京大学学生体验虎头鞋制作。

(徐军勇摄/人民图片)

郭琳山、嵇锡贵“青花斗彩婴戏——捉迷藏”瓷雕。