

张慕莉剪纸艺术

ZHANG MU LI
JIAN ZHI
YI SHU

◎三 京 张慕莉 主编

春華
秋實

广陵书社

小荷才露尖尖角
早有蜻蜓立上头

张慕莉剪纸艺术

ZHANG MU LI
JIAN ZHI
YI SHU

©王 京 张慕莉 主编

春華
秋實

图书在版编目 (C I P) 数据

春华秋实 : 张慕莉剪纸艺术 / 王京, 张慕莉主编
— 扬州 : 广陵书社, 2014. 11
ISBN 978-7-5554-0176-6

I. ①春… II. ①王… ②张… III. ①张慕莉—生平
事迹②剪纸—作品集—中国—现代 IV. ①K825.72
②J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第244381号

书 名	春华秋实——张慕莉剪纸艺术		
主 编	王 京 张慕莉		
责任编辑	邱数文		
图文制作	吴加琴		
出版发行	广陵书社		
	扬州市维扬路 349 号	邮编	225009
	http://www.yzglpub.com		E-mail: yzglss@163.com
印 刷	无锡市长江商务印刷有限公司		
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/16		
印 张	10.75		
版 次	2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷		
标准书号	ISBN 978-7-5554-0176-6		
定 价	158.00 元		

序

韦明铤

在这部全面介绍、赏析和总结扬州剪纸著名艺术家张慕莉的艺术成就的大作出版前夕，执笔者管世俊先生与主人公张慕莉女士希望由我来写一篇序，我觉得非常之荣耀。

我和慕莉是多年的朋友，她的随和的个性、善良的人品和率真的秉赋给我留下了朴素而贤淑的印象。在很长一段时间里，我们曾经在政协共事，一同讨论传统工艺的危机，一同探索民族艺术的出路，对许多问题的见解我们都不谋而合，互相支持。慕莉是用剪刀说话的人，但她平时并不快人快语，相反在公众场合还有些腼腆。不过只要谈起工艺美术的传承与创新、症结与药方，她常有独到的见解，而且适时发表自己的意见。她的发言总是简明扼要，又切合实际。

剪纸过去叫做花样。我曾在我母亲留下的一个纸包里，发现几幅旧花样，有兔子、白菜、兰草等题材。母亲当年就是用这些花样来绣花的。我至今珍藏着三件我幼年用过的围嘴，上面除了留下我的口水的印痕，最重要的是有我母亲绣的花样：紫色和红色的无名花，橘黄色和粉红色的牵牛花。睹物思人，母亲虽已离去，这些可爱的花样还将伴我到老。它那乡土的、温情的、血肉的情愫，永远铭刻在我的心坎上。毫无疑问，扬州剪纸艺术最初正是载荷着人民生活的实际需要，比如鞋样、刺绣、窗花等等日常的需求，才得到长足发展的。今天的剪纸艺术要想不被湮没，也必须重新找到它在社会生活中的定位。

说起来，我和慕莉也是世交。她的父亲张永寿先生和我的父亲韦人先生都是扬州文艺界的知名人士，虽然一在工艺系统，一在文化系统，但交情颇深。1959年底，扬州人民出版社出版了由郭沫若作诗、张永寿剪纸的名作《百花齐放剪纸》，我父亲很快得到此书，并向我们弟兄介绍了张老先生的艺术。从那时起，张永寿的名字就深深记在心间。数十年后，我在扬州冷摊上重新获见久违的初版本《百花齐放剪纸》，毫不犹豫地将它买下。前些年，因为想研究一下近百年来扬州的文化世家，张氏剪纸世家也在我的研究视野之内，我便与慕莉有了更多的交往。慕莉告诉我，《百花齐放剪纸》并不是他父亲最早的书，更早的应是1954年江苏人民出版社出版的《张永寿剪纸集》。承蒙她的厚意，特地将这本书复制送我，让我对张氏剪纸有了更多的了解。另外，我的岳父张成镒先生是一位老派的中装裁缝师傅，他和张永寿先生也是老朋友。岳父和我多次谈过

他印象中的张永寿。印象最深的一件事是,在朝鲜战争时期,国内到处是反对战争、保卫和平的呼声,和平鸽成了一股市民喜爱的形象。有一天,张永寿先生挎着剪纸的篮子沿街叫卖,走到我岳父的裁缝店门前。岳父递给他一支香烟,请他剪一只和平鸽。张永寿一支烟没有吸完,一只生动玲珑的和平鸽就剪好了。岳父很高兴,就把它贴在裁缝店的玻璃窗上。

一方水土养一方艺术。我有机会去过陕北,亲眼看到黄土高坡的延安剪纸和江南水乡的扬州剪纸在风格上是怎样的不同!如果说扬州剪纸的特点,是线条纤细,颜色素雅,题材多为花草;那么延安剪纸的特点恰恰相反,是线条粗犷,颜色绚丽,题材则多为牛羊。之所以有这样的区别,完全是由当地的“水土”决定的。扬州剪纸最初用于绣花,要在很小的面积之内表现丰富的内容,所以它的线条要求纤细;延安剪纸最初用于窗花,要将剪纸尽可能布满窗户并且抵挡得住西北的风暴,所以它的线条要求粗犷。扬州人看惯了城市的灯红酒绿,素雅的剪纸能给他们带来审美方面的补偿;延安人一出门就看到黄土高原,惟有绚丽的色彩才能使他们的视觉需求得到满足。扬州地处江南,植被丰盛,花草繁多,所以剪纸多取材于花草;延安地处西北,荒山野地,牛羊成群,所以剪纸多取材于牛羊。艺术就这样来源于生活,决定于生活。

这些年来,慕莉对于扬州剪纸在形式与内涵两方面锐意创新,取得了令人瞩目的荣誉和成就。我惊讶地看到,她剪下的题材,不再是常见的折枝花朵,而是构图严谨、线条精美的国画。除了传统的花鸟之外,她又在人物、鞍马的塑造上让人刮目相看。她的《禅意》《古瓶》《百骏图》等系列作品所达到的艺术成就,我认为已经超越了她的父亲。慕莉很随和,也很执着。她对那些前来学习剪纸的小朋友们是那么和蔼可亲,对自己的要求却近乎严苛。因为几十年的坚守和行进,用心血与智慧浇灌剪纸这朵艺术奇葩,她终于蔚成大家。

艺术的道路需要不断攀登,既不能松懈,也无需张扬。2007年10月,我和慕莉一道参加市里组织的有突出贡献的中青年专家旅行团,到九寨沟等地休假。这次远行的旅程是:10月18日从南京飞成都,19日到乐山、峨眉山,20日返成都,21日飞黄龙机场,并游览黄龙的绮丽山景。黄龙属岷山山脉,车路盘旋,山势崎岖。远望雪山,在金色阳光的照耀下极为明媚。但那里气候瞬变,忽晴,忽雨,忽雪,忽风。我们乘坐索道车来至山腰,然后沿木栈道下山,复又上山。山顶有黄龙寺,我怕路远,不大想去,慕莉说既然来了最好还是爬上去。结果我们爬了上去,证实那是一座藏传佛教的喇嘛庙,在那里一览众山小。山上的风光以五彩池最为奇特,山泉潺潺淌下,石池层层截流,池水因矿物不同而呈现黄、蓝、绿、橙诸色。因为山路漫长,游客渐渐走散,有人半途而返,唯有我与慕莉二人在山中坚持到底。当时我两腿酸痛,浑身无力,好在两人互相鼓气,彼此解嘲,才走完全部山路。累计在山中连续攀爬的时间,有两三个钟头,但因为坚持,终于领略到了黄龙最美的景色。有了这番阅历,22日游九寨沟时,我们就如履平地了,觉得无处不是山青水秀、气爽神清。之后23日经成都、南京返回扬州,一路上慕莉始终保持低调,宛如一幅素净的剪纸。现在想来,她的成功并不是偶然的,而是长期坚守和修炼的结果。

没有什么比剪纸更能代表扬州文化的秀媚、清丽、文静、精致的特质了。我祝贺慕莉取得的成就,希望她百尺竿头,更进一步!

2014年8月5日墅园醒堂

目 录

序	韦明铎 001
上篇 悠悠春华路	001
下篇 硕硕秋实果	077
张慕莉艺术年表	159
跋	管世俊 162

上篇 悠悠春华路

张慕莉,张氏剪纸的第六代传人,江苏省非物质文化遗产(扬州剪纸)项目代表性传承人。她自幼学习剪纸,从艺近四十年,她的剪纸灵气十足、清秀雅致,传达着浓厚的文人精神。她的血液里流淌着灵动的才情和诗意。她将扬州剪纸传统理念,融入到自身的思想与创作实践中,使扬州剪纸迈上了一个新的台阶。她将毕生的精力奉献给扬州剪纸,培养了第七代张氏剪纸传承人。她的剪纸给人们留下了深刻的印象,花了近一辈子的时间在一门艺术上,是多么的难能可贵。

张慕莉是个多面性的人物,有时持重,有时轻飏,时而深沉,时而晓畅,当然,这取决于所面对的事物。她首先是个艺术家,剪纸、设计等都在她的工作范围之内,所以思维形式常常面对不同介质来回转换。在不同的空间里,她时而大师,时而学者,时而人母。虽然身份时常切换,但更多的时间里,她是个将生命与剪纸融于一体的艺术家,是个热衷尝试、喜欢探索自己的感觉边际、敢于冒险探索精神维度而又拒绝“守旧”的艺术家。所以在很多人眼里,她坚韧、执着、我行我素,超然于红尘之上,在光怪陆离的现实里,像一株轻盈雅淡的茉莉花,几如她的名字。

(一)

张家剪纸传承已久,数代人都是依靠剪纸为生,怀揣一把剪刀,奔波江湖,混口饭吃。剪花样,剪的是绣花样,妇女按着剪纸的图案,在衣服上、鞋面上、帐沿上……绣上一幅幅花团锦簇的图案。绣成什么花色,全靠剪纸花样。张家剪纸,精细繁复,深受欢迎。张永寿凭借着精湛绝伦的技艺将“张三麻子剪纸”的盛名,从扬州多子街上传遍大江南北。

张永寿认为:剪纸练的是童子功。年龄越大反应越不灵敏,学习剪纸会遇到诸

多难以逾越的障碍,比如手腕动作会产生一些不利于剪纸的习惯。幼学,孩子如同一张白纸,会学得很快,手也灵活,和书法、国画要从小开始学是一个概念。

张慕莉从小学习比较好,很有灵性。以前张永寿的工作室就在扬州东关街附近,便是现在的街南书屋,张慕莉上学在少年宫(当时叫东关一小),天天都会路过老父亲的工作室,然后在车间玩耍,顺便要一些刻纸的小样剪着玩。

作为家中“老巴子”,张慕莉自然格外

得到老父亲的偏爱。张永寿每日下班后习惯喝点小酒,下酒小菜其他人碰不到,唯有“老巴子”小莉能享受到。每人一碗饭,小莉的不一样,饭底下有老父亲特意塞进去的两块熏烧。其实家里人个个都晓得,他还是要做得神神秘秘的。老父亲性格直爽,哪个不对他的心意,是毫不客气的。唯独对待小女儿,哪怕撒娇胡闹,一句高言也没有过。

在张慕莉初中毕业后,张永寿就开始有意无意地让她在家画画,画一些百花齐放等等的稿子。大概也是有剪纸的基因,张慕莉 15 岁时,从没认真学过剪纸的她,就剪

出一幅张永寿的“高仿”。那年暑假,父母不在家,百无聊赖的张慕莉在家东翻翻西翻翻,找出父亲的一幅菊花剪纸,拿着剪刀照样剪了,倒也有个七八分像。下班回家的父亲看到桌上的剪纸,以为自己不小心拿掉出来,便拾了起来,准备放回抽屉。张慕莉却在一旁咯咯地笑了起来。父亲举起剪纸再看仔细,才发现那张剪纸是一张“高仿”。张永寿高兴归高兴,但也没有跟女儿说,一定要跟他学剪纸。该玩还是玩,该画还是画。而张慕莉自己,也没有觉得一定要学剪纸,自打这张剪纸后,很长时间没有再去动剪刀。20 岁以前,张慕莉一直享受

张慕莉早期作品

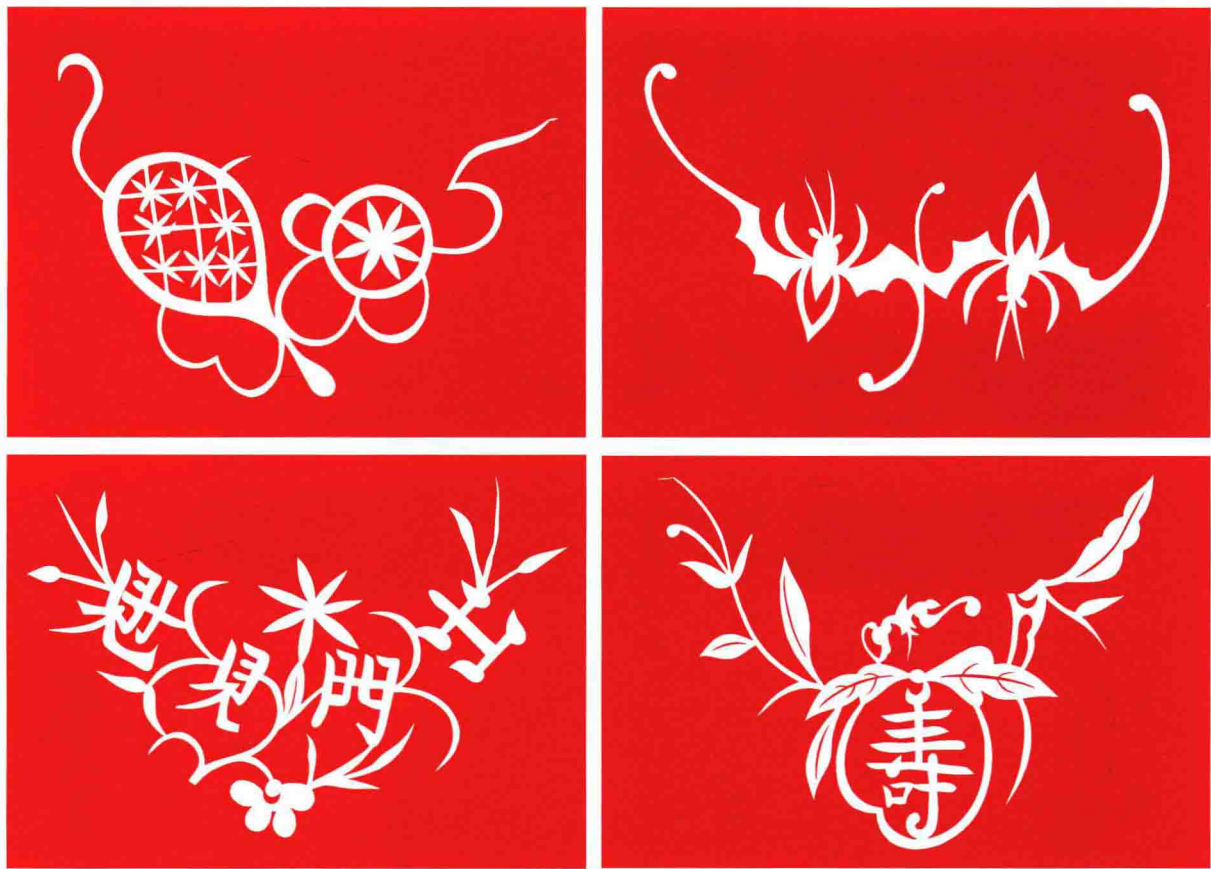
张慕莉早期作品

着“惯宝宝”般的生活。家庭氛围，女儿心态，偶尔也剪纸，兴趣更浓的是画画，山水花鸟，涂涂抹抹，倒也开心。期间无聊也做过临时工，但一直没有稳定下来。

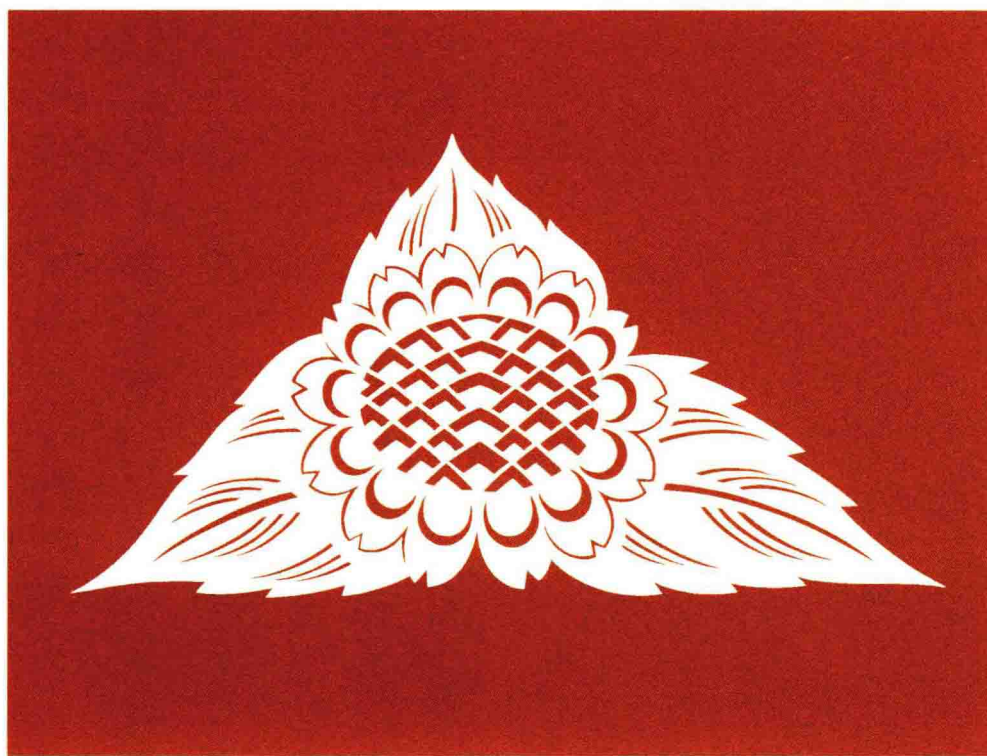
直到上世纪70年代末，张永寿看着自己年龄越来越大，女儿也成人了，总要独自谋生，不可能总跟在自己后面一辈子啊。张慕莉有个姐姐，如今已从玉器厂退休。当初张永寿准备先将她安置进工艺厂，那时候她是学校包分配，张永寿也多次和局领导沟通，过后分配的时候阴差阳错，将她姐姐分入了玉器厂。这样一来，张慕莉便是最

后一个孩子了，不学也就没有人学了，但是那时张慕莉对剪纸没有多大兴趣，顶多也就“皮皮脸”（扬州话：玩玩）。张永寿也看自己的子女哪个有剪纸的悟性，哪个最有灵气，过后看见张慕莉不太肯学，心里面也很着急。老父亲坐下来，第一次跟小莉认真谈，学不学剪纸，没有想到，小女儿态度还是一样：“不想学”。老父亲“气得噎噎的”，话没有多说，脸色铁青地走了。

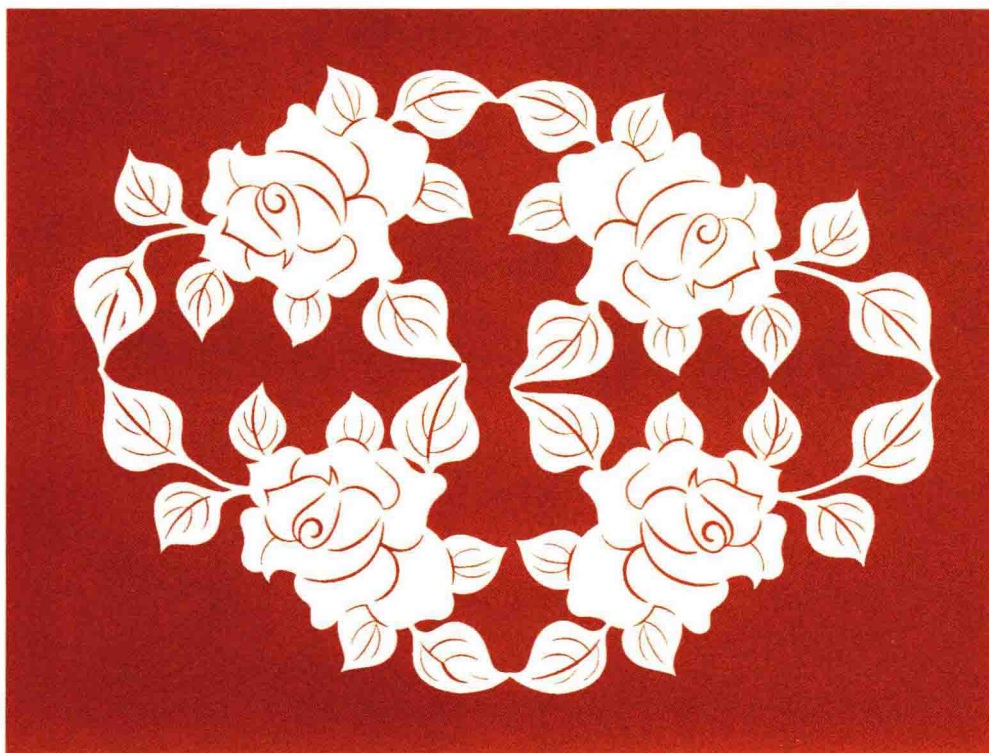
过了数年，张慕莉还未开始学习剪纸，张永寿就和局领导谈过几次。说想让我家“小拉藤瓜”（扬州话：最小的孩子）学习剪

《鞋花》

《向日葵》

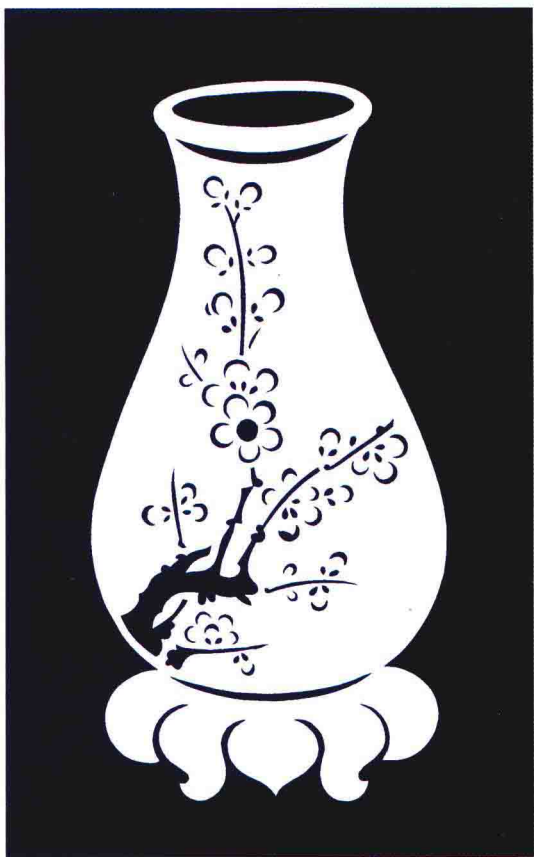
《月季花》

纸,有时单位的同事还经常和张慕莉开玩笑“拉藤瓜到了”,张永寿便站出来说:“拉藤瓜怎么了,我家拉藤瓜虽然是个拉藤瓜,你们家的那些小子也不见得比慕莉长得高大。”张永寿一直想让张慕莉加入当时的工艺厂,那年头想进扬州工艺厂还是比较难的,特别是女孩子。但是女儿的态度让他着实头疼。

刚好改革开放后,张永寿在单位几乎每天都接待外宾,有时候一天能有好多批,在当时影响也比较大,然后回家就对张慕莉讲今天来的是哪个哪个国家的贵宾,什么什么领导人,对扬州剪纸感兴趣。一到吃

晚饭时间,张永寿很喜欢喝酒,喝酒也不考究菜,往往两毛钱买一包花生米,一包香干臭干,也就喝得津津有味。每当喝到酒,他就开始讲这些个趣闻,今天白天工艺厂有有什么事,还将一些外宾的照片给张慕莉观看。时值张慕莉已接近20岁,她也在考虑自己未来。在当时,扬州工艺的确比较发达,改革开放后来扬州参观的外宾也络绎不绝,外贸的生产单也比较多。这个现象也让张慕莉对剪纸这门手艺的态度发生了改变。父亲也时常跟她聊聊接待外宾的奇闻趣事。有意无意中谈到,剪纸剪得出色,还有机会出国表演。这在三十多年前的小城

张慕莉早期作品

张慕莉早期作品

扬州,实在是无法不让年轻人心动。“当时社会上多少人,挤破头想进入工艺厂,我有这个机会,为什么要放弃呢?”这是张慕莉说的面场上的话,家里人注意到小莉在背地里偷偷哭了一回。在计划经济年代里,人的命运和机遇都是由“计划”支配的,在决定以剪纸为职业之前,张慕莉或许还有许多美好的理想,如今全部埋藏于心里,至今也没有向任何人提起过。但自从张慕莉答应了父亲去学习剪纸后,对剪纸的态度判若两人,学习劲头近乎狂热,这便是张慕莉的过人之处。

张慕莉的改变让张永寿十分欣喜,开

始着手准备着女儿进厂的事情。那时候进厂学徒人事关系都需要证明,并非说今天找领导明天就能进了的,所以张永寿前前后后和局里面领导也谈了近二年左右。到了1979年4月份,张慕莉正式进入扬州工艺厂,开始了她的剪纸生涯。

(二)

张永寿54岁生下张慕莉,张慕莉刚进厂就已经74岁了。他每天大早三点半起床,起来后烧点茶,然后休息休息抽抽烟,到了五点左右便拿着个鸟笼,开始往冶春跑,老朋友喝喝茶,弄一碗干拌面,有的时候烫个

干丝，早茶吃完聊聊天，九点钟左右就顺路去工艺厂看看，给徒弟解答疑问。正常他是不坐班的，张永寿年龄大了，在张慕莉进厂以后也得过一些大病，一般张慕莉在厂里学剪纸的时候张永寿都不在，往往只有晚上回家带给他看，让他指出不足之处。

进厂第一天，父亲交给她一把自己用了将近二十年的剪刀。虽然什么话都没有说，但张慕莉心里知道，张家剪纸第六代，就算传到她这了。虽有“天赋基因”，剪纸

还是要靠扎实的基本功。兰花、兔子，虽然线条简单，一天重复剪上八九个小时，非心静者不能为也。

剪纸，第一就是要坐得住，性格不能毛躁。不同于北方剪纸的粗犷厚朴，扬州剪纸最大特色在于玲珑剔透、线条繁复而清晰。每处地方、每根线条都要交代清楚，这就要求基本功扎实。

“交代清楚”，这恐怕是扬州民间艺术的最大特色。玉器、漆器的“扬州工”，自不

《花样》