

长沙民间艺术

主编 陈泽琿

撰稿 陈先枢 摄影 龚智强 陈览月

长沙广播电视出版社

长沙民间艺术

主 编 陈泽琿
副 主 编 江权度 黄 宇
刘玉龙 曾春明
编辑撰稿 陈先枢
摄 影 龚智强 陈览月
美 编 陈览月

长沙传播出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

长沙民间艺术 / 陈泽琿编. —北京: 五洲传播出版社,
2008. 3

ISBN 978-7-5085-0861-0

I.长... II.陈... III.民间艺术 — 简介 — 长沙市
IV.J528

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 031633 号

中国长沙
长沙民间艺术

出版: 五洲传播出版社

主编: 陈泽琿

责编: 初立忠 李卫锋 张美景

印制: 长大成彩印有限公司

版次: 2008 年 5 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 开 印张 19.5

字数: 350 千字

印数: 1-3000 册

书号: ISBN 978-7-5085-0861-0

定价: 49 元

本书图片未经同意不得翻印和转录

序

陈泽珪

民间艺术是千百年来民众创造并享受的文化,孕育着思想火花,闪烁着智慧光芒,彰显着独特魅力。她历经岁月的洗礼和时空的变幻,植根于民间文化的土壤而连绵不绝、经久不衰。

长沙作为历史文化名城,在漫长的发展过程中创造了丰富的物质财富,也留下了多姿多彩的民间艺术。这些民间艺术既具有浓厚的湘楚文化底蕴,也具有鲜明的湘楚地域特色。

远古时期,长沙地区的居民以越、蛮、濮等民族为主,最初的本土文化乃是这些民族创造的充满着神秘色彩的巫傩文化。春秋战国时期,随着楚国向洞庭湖以南地区扩张,楚人、巴人等楚国境内的民族相继进入湖南并逐渐成为湖南境内的主体,也使楚文化成为湘楚文化的源头。随着屈原的放逐沅湘并创作出传世之作《九歌》,楚文化被发挥到极至。到秦灭楚统一六国后,随着汉文化势力的南下,湖南本土的巫傩文化逐渐受到冲击。湖南境内原有的大部分土著民族逐步向西部、西南部山区退徙,留下广大的江湖平地供中原人和楚人聚居。处湘中北的长沙,大片的江湖平原地带遂成为从中原而来的汉文化的传播地。经魏晋南北朝到隋唐五代,湘楚汉文化便逐渐与中原文化融为一体。在文化大融合的过程中,巫傩文化并没有在汉族居住地区完全绝迹,仍然有许多痕迹留存在长沙民间艺术当中。可见,楚文化是长沙民间艺术的源头,而秦汉以后从中原进入并与本土文化融合为逐渐形成的汉文化为长沙民间艺术的主体。

长沙民间艺术流传至今,已成为非物质文化遗产的主要组成部分。非物质文化遗产的范围和内容虽然极其广泛,但大体上不外乎两个方面。其一是湘楚文化中反映长沙地区居民集体生活、制度文化层面的民俗风情和社会风俗。如本书介绍的望城剪纸样式、长沙戏曲剧情、长沙弹词词曲中的楚风楚韵,浏阳古乐、长沙火宫殿火神庙会中的民俗民风等。其二是湘楚文化中反映长沙地区居民内心生活、精神文化层面的知识技能和民间艺术。知识当然是指各种自然科学与哲学社会科学,它有意或无意、有形或无形地渗透在各种民间艺术中。舞蹈、戏剧、曲艺、皮影等在传统文化中是不登大雅之堂的,而属于“艺”的范畴,本书介绍的长沙湘剧、长沙花鼓戏、长沙弹词以及火宫殿庙会期间的评书、木偶、皮影等就属于这

种“艺”。艺还包括技艺,即技能的范畴。就民间艺术而言,主要是民间手工艺和工艺美术,如本书介绍的湘绣、浏阳花炮、菊花石雕、铜官陶瓷、望城剪纸的以及火宫殿传统小吃制作技艺等。

这些民间艺术经过千百年的历史传承,至今还在人们生活中产生作用和影响,成为一种“活态”文化,并逐渐在经济社会发展中体现出旺盛的生命力,转化为强大的生产力。

文化与经济结缘,经济与文化互动,是当今时代的显著标志。这种你中有我、我中有你的相互融合,催生了最具潜力的“朝阳产业”——文化产业。民间艺术在社会分工和市场经济等外部因素的诱导下,商品化、产业化也成为大势所趋。尤其是随着经济全球化程度的加深,作为我国传统文化“代表作”的民间艺术,以其独特的表现形式和质朴风格走向国门、走向世界。这既为民间艺术的弘扬开辟了广阔前景,也为民间艺术的保护提出了新的课题。市场调节这只看不见的“手”毕竟有其自发性、盲目性和局限性,很容易引起民间艺术资源开发利用的急功近利,出现世俗化、庸俗化倾向,缺乏创造力和生命力,丧失地域特色、个性特色和原生态特色。如何避免为追求经济效益而过度开发、无序开发,如何防止因急功近利而粗制滥造、仿制成风,值得我们认真思考和研究。

民间艺术作为宝贵的非物质文化遗产,需要开发和利用,也需要保护和传承。能担负主体责任、发挥主导作用的,还是各级政府。我们在对民间艺术进行产业化运作时,应注意商品属性与社会属性的有机统一、注意经济效益与社会效益的两者并重,既要遵循市场经济规律和商品价值规律,又要遵循社会价值规律和民间艺术自身发展规律,正确处理好保护与开发、继承和创新、市场化与个性化之间的关系,力求找到平衡点和结合点。当务之急就是要出台扶持政策,引导组织民间工艺由家庭作坊式生产方式向产业化生产方式过渡,建立市场性的演出机制、运作机制和保护机制。尤其要注意以艺人的激励来推动艺术的传承,以调动艺人的创造性来保持艺术的生命力。很有必要成立专门的研究机制,指导民间艺术产业的发展。既通过产业化、市场化来适应现代社会需求,又确保民间艺术产品不因产业化、市场化生产而丧失原汁原味的个性特色。

长沙建设文化强市,离不开民间艺术的弘扬和发展。要将民间艺术产业纳入文化产业发展的整体规划,进行正确引导、科学管理和有序开发,让民间艺术在文化大发展大繁荣的过程中焕发出新的活力。但愿这本《长沙民间艺术》的出版,能唤醒我们的文化自觉,增强我们的文化意识,把民间艺术这朵奇葩传承下去、发扬光大。

目 录

序

陈泽琿

第一章 湘绣

- 1 / 湘绣史钩沉
- 9 / 湘绣艺术
- 18 / 湘绣名师

第二章 浏阳花炮

- 30 / 浏阳花炮史略
- 44 / 浏阳烟花艺术
- 52 / 烟花鞭炮与长沙民俗
- 57 / 花炮行业的工艺美术大师

第三章 铜官窑陶瓷

- 61 / 铜官窑考古发现
- 67 / 铜官窑陶瓷的艺术特色
- 74 / 铜官窑瓷诗与书法
- 81 / 铜官窑的传人

第四章 浏阳菊花石雕

- 89 / 菊花石的传说和历史
- 93 / 菊花石雕的艺术魅力
- 101 / 菊花石雕新老两代大师

第五章 望城剪纸

- 105 / 望城剪纸溯源
- 113 / 望城剪纸的艺术风格
- 119 / 望城民间剪纸艺术家

第六章 长沙湘剧

- 126 / 长沙湘剧的历史沿革
149 / 湘剧戏班与戏园
164 / 从目连戏到湘剧高腔十大记
175 / 湘剧艺术大师徐绍清和彭俐侬

第七章 长沙花鼓戏

- 181 / 从地花鼓到花鼓戏
200 / 长沙花鼓戏戏班
209 / 从《刘海砍樵》到《打铜锣》《补锅》
213 / 胡华松和谢莲英的连袂戏

第八章 长沙弹词

- 220 / 长沙弹词的历史渊源
231 / 长沙弹词曲目及其艺术特色
237 / 弹词曲艺家舒三和、彭延昆

第九章 浏阳祭孔古乐

- 242 / 浏阳文庙与浏阳古乐
247 / 浏阳祭孔大典
256 / 浏阳古乐创始人邱之桂

第十章 火宫殿火神庙会和传统小吃

- 264 / 火宫殿与火神
270 / 火神庙会祭祀风俗
278 / 火神庙会民间艺术
 傩戏 皮影戏 木偶戏
 评书 龙舞 狮舞 鼓舞
 棕编 面塑 糖画 吹糖人
291 / 火宫殿传统小吃及其艺术价值

附录 长沙市第一批非物质文化遗产名录

长沙部分非物质文化遗产简介

第一章 湘 绣

湘绣史钩沉

“湘绣”实则“长沙绣”，是长沙地区独有的工艺美术品，与苏绣、蜀绣、粤绣并称为全国四大名绣。长沙刺绣历史悠久，长沙楚墓曾出土了绣着龙凤和堆花的丝绢被，马王堆汉墓中出土了更多的绣衣绣料，其工艺之精湛，令人叹为观止。如一号墓中，用来装饰内棺的铺绒绣锦，以烟色绢为底，用朱红、黑、烟三色丝绒，采用针脚整齐、绣线排列均匀的平针满绣针法绣成。图案为斜方格纹，内填红底烟色花纹，每单元长宽均

马王堆西汉古墓出土绣品(复制品)

上排:长寿绣 乘云绣

长寿绣绵袍

下排:长寿绣 龙纹绣

长寿绣

为4.2厘米。这一绣锦,绣工纯熟,技艺高超,在中国丝织物中极为罕见。内棺中的绵衾,用朱红、浅棕红、橄榄绿三色丝线,采用锁绣的针法,绣成叶瓣、云纹和带眼状的桃形花纹。这种图案,古人称之为“乘云绣”。还有呈穗状流云和圆点纹的“长寿绣”,呈梅花纹、茱萸纹等各种图案的绣绢,特别是被称为“信期绣”的图案纹样,线条细密,做工精巧,为刺绣中的上品。上述精美绣品,针法细腻流畅,粗细线条结合,明纹暗纹结合,花纹瑰丽奇特,显示了古长沙刺绣工艺的熟练技巧和高度的艺术想像力。

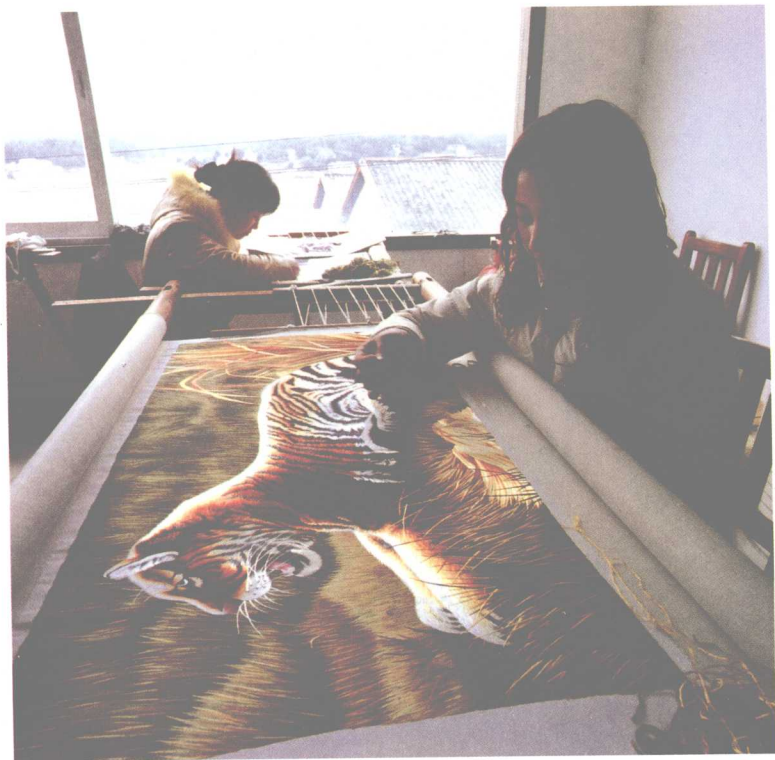
刺绣作为一种传统工艺一直流传下来。据湘绣史专家李湘树研究,宋明时期,湘绣民间刺绣的针法日趋丰富,在图案的写实风格上,与现代的湘绣品基本一致。明代后期,上海顾绣驰名天下,而在顾绣诸名手中,最为杰出的代表人物即是湖南的韩希孟。她由于在家乡练就了娴熟的刺绣本领,具备了较高的艺术素养,因而能很快掌握顾绣的精蕴,被

誉为“天孙织绵手”。经过历代湖南民间刺绣艺人的长期探索和努力钻研,不仅使楚地刺绣艺术风格得以延续下来,而且技艺日臻完善。

到清代,长沙地区民间刺绣更为普及,嘉庆十五年(1810)刊印的《长沙县志》载:“省会之区,妇女工刺者多,事纺织者少,大家巨族的钿锦相侈尚。”可见这时的刺绣生产尚未商品化,只是作为一种自给性的副业生产或作为礼品馈赠亲友。

刺绣在长沙形成商品性专业生产始于清咸丰、同治年间

沙坪绣女

(1851-1862),长沙东乡袁家冲(今属开福区)袁魏氏,公认为湘绣艺术的鼻祖。她自幼酷爱刺绣,天资聪颖,对传播刺绣工艺、发展刺绣生产建有殊功。她先在长沙东乡袁家冲、沙坪

湘绣“荷鹤图”

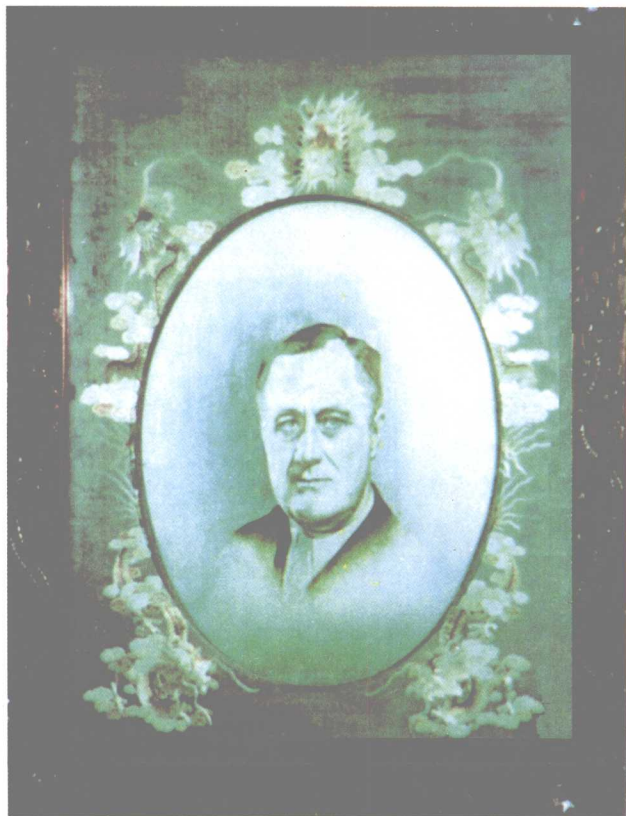
刺绣 胡莲仙
原作 曾寿山

一带授徒 100 余人,以后又往来于西乡渔湾市、溁湾市、三汉矶一带授艺,刺绣遂成专门行业。“湘绣”一词在同治以后才见称于世。省城第一家绣坊招牌,当推湘阴人吴健生之妻胡莲仙于光绪四年(1878)在长沙天鹅塘挂出的“绣花吴寓”招牌;后迁尚德街,改挂“彩霞吴莲仙女红”的招牌。光绪二十五年(1899),胡的儿子吴汉臣在长沙红牌楼开设了湖南第一家销售绣品的“吴彩霞绣坊”;次年,长沙袁家冲袁魏氏之子袁瑾荪在长沙八角亭开设锦云绣馆。随后,长沙城内相继开设了春红簪、梁玉霞、李协泰、天然、萃丰豫、万源、王义生、彤芳、李豫章、粹锦、湘绮楼等绣庄。这些绣庄拥有资本,采取店外加工、工商合一的经营方式。长沙县沙坪乡和霞凝乡(今属开福区)是这些绣庄的生产基地,多数农家妇女以刺绣为业,有“绣乡”之称。到清末,长沙绣庄已达 26 家,绣工逾万,年产绣品 2 万余件,价值 80 万银元。绣品以日用品为主,也有少量高档画屏。有些绣庄还在上海、天津、北京、武汉、沈阳等地设有分庄。从此,湘绣作为名贵手工艺品大批量投入市场,销路逐渐扩大,声誉与日俱增。

在近代湘绣发展史上,平江绣女李仪徽作出了特殊贡献。她吸收苏

1933年锦华丽绣庄
送展美国芝加哥“百
周年纪念博览会”的罗
斯福总统绣像

绣、粤绣的某些优点,于光绪初首创“掺针”绣法,是为“鬚毛针”的前身。胡仙莲和袁魏氏等绣品的畅销也得益于李的绣法。掺针法利用不同色线互相交错,参差不齐,且不留痕迹,色彩绚丽多姿,画面真实细腻。“鬚毛针”是绣老虎的独特针法,所绣之虎,虎毛刚劲直竖,力贯毛端,宛如活虎。除针法外,画稿在宁乡画家杨世焯的推动下,也有重大改进。杨将中国画的笔情墨趣融会于绣稿之中,对近代湘绣风格的形成产生了显著的影响。1904年杨世焯移居长沙,开设了春红簪绣庄,兼授门徒,自产自销,名声大振,其作品名家争相收藏。1941年刊印的《宁乡县志》称:“世焯工绘花鸟草虫,晚年间尝作画稿,教人刺绣,得其传者,肖妙入神。绣像尤工。湘绣之驰名中外,实世焯昌之。”在清宣统二年(1910)的南洋劝业会上,湘绣获得高度好评,言其人物“惟妙惟肖”,山水“浑笔墨于无痕,不审视不知其为绣画也”;次年又在意大利都郎博览会上获“最佳奖”。以后,湘绣绣品又陆续在日本的“大众博览会”、法国的“里昂赛会”和巴拿马“万国博览会”上展出,均受到好评。

以后,湘绣绣品又陆续在日本的“大众博览会”、法国的“里昂赛会”和巴拿马“万国博览会”上展出,均受到好评。

湘绣工艺水平的提高,促进了湘绣的发展。1933—1937年湘绣进入历史上的鼎盛时期。全省共有绣庄45家,其中长沙40家,常德、衡阳5家,长沙城乡约有绣工15000人,年产绣品3万余件,年产值达120余万元,行业资金积累50余万元。湘绣以其独具的艺术风格和特殊的艺术价值在国内外开辟了广阔的市场。湘绣市场的扩大和发展,又促进了湘绣工艺水平的提高。1933年在美国芝加哥举行的“百年纪念博览会”上,长沙锦华丽绣庄送展的一幅美国总统罗斯福的半身绣像,引起轰动,标价3000美元,美国有人愿以万元美金收购,时任湖南省

主席的何键,授意以他个人名义赠送罗斯福,对方回赠奖金 6000 美元。奖金虽未到锦华丽绣庄,何键送的“誉满全球”金匾则高悬于绣庄门楼。从此,锦华丽湘绣“誉满全球”的声名在国内外广为传播。该绣品今藏美国芝加哥亚历山大博物馆。1936 年,英王爱德华八世登基,国民政府将一批湘绣精品赠送英王,引起了欧洲各国商人的极大兴趣,湘绣的国际声誉日益扩大,当时国外销售量约占绣品总销量的 1/3。

抗日战争时期,湘绣业受到沉重打击。特别是 1938 年长沙“文夕”大火中,绝大多数绣庄连同其所存绣品、画稿和版本统统毁于大火。曾是湘绣业中历史最早的湖南第二家绣庄——锦云绣庄,就因遭到大火的无情吞噬而倒闭。抗日战争胜利后,至 1946 年、1947 年两年,湘绣再度恢复了繁荣。长沙市的绣庄,又增加到 36 家,绣工人数也恢复到 15000 人左右,每年出品约 3 万件。抗战胜利后,各行各业纷纷复业,为了彼此表示祝贺和装饰门面,相互以湘绣一类工艺品互相酬赠。同时,资本家为了筹措资金,还纷纷以请酒、送绣品等方式来结交银行,为借款作进身之阶。许多华侨战后归国省亲,往往也要带些湘绣回去。加上美国驻军、国民党军阀官僚、大资产阶级和封建地主的爱好与需要,因而湘绣的需求量激增,促进了湘绣业的繁荣。但不久,全面内战爆发,通货膨胀、物价上涨,经济危机空前严重,长沙湘绣业也一落千丈,80%以上的从业人员失业,曾经“誉满全球”的湘绣,濒临人亡艺绝之境。

中华人民共和国成立后,湘绣业重获新生。1951 年,长沙城乡绣工已有 5000 余人,年产值 30 余万元。1953 年绣工增至 15000 人,产值超过 73 万元。1956 年绣工总人数达 26000 人,年产值 640 多万元。产品除部分满足国内市场需要外,主要销往香港及经广州、上海口岸,向前苏联和东欧国家出口。1959 年,企业总产值达 1161 万元。

然而,1966 年“文化大革命”开始后,深受外商欢迎的传统绣品如龙

百年老店锦华丽绣庄
罗斯福绣像就出自
这家绣庄

沙坪湘绣车间

凤、松鹤、狮虎等被斥为“封资修”受到批判而被迫停产。与当时形势相适应的“红太阳升起的地方”、“葵花向太阳”等绣品,国际市场滞销,绣品出口量降为零。1969年总产值仅85万余元,是50年代以来的最低水平。

自1970年开始,湘绣品出口逐渐回升。随着中日、中美外交关系的建立,湘绣开始对日本、美国出口。1976年,传统的湘绣品种恢复了生产,为湘绣出口开拓了广阔的前景。中共十一届三中全会以后,原本根底深厚的湘绣艺术萌发新芽。80年代初期,湘绣艺人们在传统刺绣的基础上创造了“双面全异绣”。湘绣艺术水平的提高,更加推动了湘绣业的发展。1980年,湘绣贸易市场扩大到亚、欧、美洲等10多个国家和地区。1980-1987年湘绣出口创汇近2050万美元,平均以每年5.2%的速度递增。

1988年,全市已有湘绣专业生产企业6家,工业总产值达1445万元。

位于芙蓉区车站北路的湖南省湘绣研究所对提高湘绣工艺水平、振兴湘绣产业作出了重大贡献。湖南省湘绣研究所前身为创建于

沙坪绣女彭若君

摄于1982年,其作品“百鸟朝凤”曾获中国工艺美术品第二届百花杯金杯奖

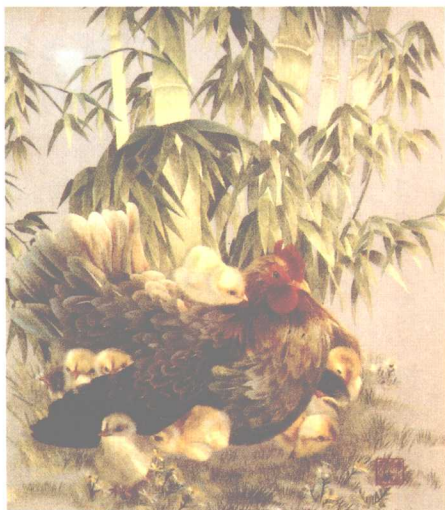
1956 年的湖南省湘绣厂,1979 年改建为湖南省湘绣研究所,它集中了省内湘绣科研人员的 85% 左右。该所工艺美术大师余振辉等创新的鬃毛针刺绣的狮虎,是湘绣传统名牌产品,曾荣获中国工艺美术品百花奖金杯奖。该所名师辈出,上世纪 80 年代后被授予中国工艺美术大师称号者有黄淬锋、周金秀、刘爱云、宋定国、李艳等人。双面全异绣更是该所科研人员在刺

绣工艺上的崭新创造,曾被誉为超级绣品。双面全异绣“杨贵妃”、“望月”等被国家有关部门珍藏;20 世纪 90 年代研制的大型双面绣“群仙祝寿图”将湘绣技艺又推向新的高峰;贺香港回归的大型湘绣双面屏礼品“百鸟朝凤——洞庭春色”在香港百年回归和特区政府成立的典礼上得到中外来宾的一致好评;2002 年 2 月该所绣制的“布什总统全家福绣像”以江泽民主席的个人名义赠送给来访的布什总统夫妇,获外交部

长沙五一东路湘绣店铺

长沙市芙蓉区五一东路和东茅街已形成二条湘绣街市

双面全异绣“吉祥光辉”

作者 湘女绣庄庄主 柳建新

湖南省湘绣研究所
展厅一角

湘绣“邓小平”

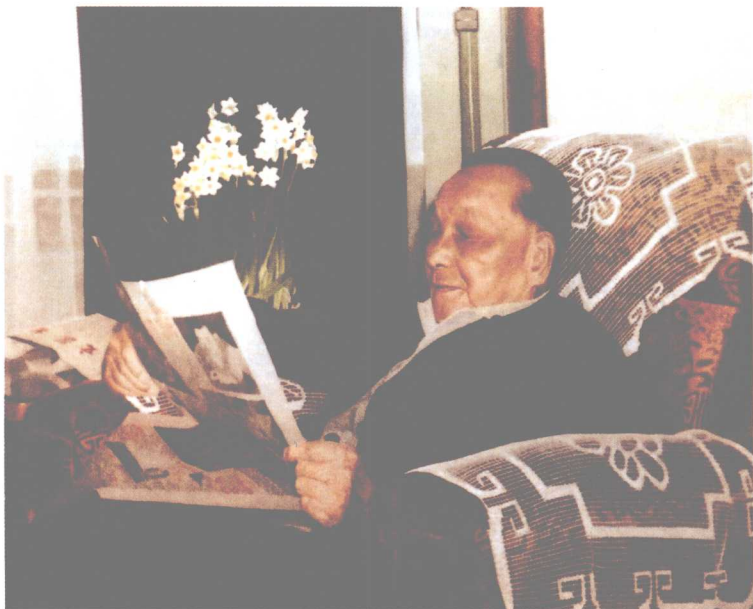
湖南省湘绣研究所
绣,获2006年“中国
工艺美术精品奖”特
等奖

颁发的证书。在2006年“中国工艺美术精品奖”的评选中,省湘绣研究所选送的“邓小平”像获特等奖,这是刺绣行业惟一的特等奖;另外,“荷影翩翩”获金奖,“雪豹”获银奖,“浴女”和蜡染绣“老鼠娶亲”获铜奖。

“邓小平”像画面造型精准,色调明亮,人物表情生动自然,画面上的邓小平神采奕奕,豁达大度的领袖风采一览无余。湖南省湘绣研究所打造的“金彩霞”品牌已闻名遐迩,江苏楹联家严金海为其撰联曰:

重光老品牌,欣获艺坛千种誉;
独创新针法,首开绣业一枝春。

湖南省湘绣研究所在院内建立了中国湘绣博物馆,馆

双面全异绣“西施浣纱”

设计 黄淬锋

刺绣 饶碧友

藏各类湘绣精品 3000 余件,由湘绣的历史渊源、湘绣的崛起、当代湘绣撷英等主题展厅构成。展品生动地再现了湘绣工艺的演变和先辈艺人精湛的力作,形象地介绍了湘绣发展的历程和当代精美绝伦的湘绣作品。

2006 年 5 月,“湘绣”成功入选首批国家级非物质文化遗产保护名录。2006 年 7 月,长沙市政府出台的《中小企业成长工程实施纲要》提出,在“十一五”期间,要重点鼓励和扶持具有本地特色的传统产业,湘绣便是其中之一。

一座占地面积 20 公顷、建筑面积 40 万平方米的湘绣城在长沙县县城星沙镇拔地而起,已成为中国最大的刺绣生产基地,2006 年已落户企业 23 家,绣品年产值突破 3 亿元。

湘绣艺术

湘绣与其他刺绣工艺品一样,具有以绘画为基础、运用各种针法与色线刻画形象的共性。然而,它能够成为中国四大名绣之一,被人们誉为“魔术般的艺术”,显然有它独特的艺术风格。总的来说,其艺术风格可以概括为:主题突出,设色精妙,针法独特,绣面生动活泼,形象逼真

传神。其艺术风格主要体现在以下几个方面：

变化多端的针法

湘绣的针法，以掺针为主，并根据不同物象、不同部位自然纹理的

不同要求，发展为 70 多种针法，形成了以掺针为主的针法体系。其中常用的有：

掺针：掺针相对于齐针而言，俗称“乱插针”。掺针可以表现物象的立体形态和渐变的色彩效果，使表现的形象清晰、生动，具有真实感。掺针又分如下多种。接掺针：是由深到浅或由浅到深的一种针法，有针路衔接处，互相交错，参差不齐，但搭线不可太长。拗掺针：绣线排成斜纹，两边呈反向平行，丝线能产生

沙坪绣女在运用掺针进行刺绣

不同的反光，主要用于绣树木花草。直掺针：绣线垂直平行，不得有一针一线的歪斜，是刺绣肖像人物的专用针法。挖掺针：专绣圆形或曲线形凸体的针法，多用于刺绣重合花瓣和翎毛，着重色线的深浅阴阳表达出物象的真态。横掺针：绣成水平线纹的针法，多用于刺绣风景或天空色彩。排掺针：又称排针或齐针，主要应使用两边的针脚整齐排列，不可参差，专绣透空花纹的针法。

毛针：是参差不齐、高度灵活变化的一种针法，为湘绣掺色主要针法之一。这种针法能将色彩阴阳在毫无例规的情况下，调和得十分绚丽，自然和谐，使刺绣完成绘画所不能表达的色彩及形象。湘绣刺绣各