

民间美术丛书
Folk Arts Series

江南剪影

Paper-cuts Depicting Jiangnan's Landscape

周蕴华家庭剪纸作品

民间美术丛书

江南 剪影

周蕴华家庭剪纸作品

 广东美术馆
GUANGDONG MUSEUM OF ART

1998·8

民间美术丛书

江南剪影·周蕴华家庭剪纸作品

广东美术馆编

开本：889 X 1194 毫米 1/16

印张：5 印数：1 - 2000 册

广东省番禺市联合印刷有限公司印刷

责任编辑：王嘉

封面设计：成国强

技术总监：何伟权

版式设计：植之蔡涛

粤印准字第1384号

民间美术丛书

江南剪影·周蕴华家庭剪纸作品

目 录

前言

老房子的新创意 老辰

周蕴华一家的剪纸艺术 许向群

江南民居剪纸创作谈 周蕴华

图版目录

图版

作者简介

—

二

三

五

七

八一—七一

七二

前言

广东美术馆

剪纸是中国民间美术的重要组成部分，是与人民生活关系密切的艺术品之一。它来自民间创作，就地取材，质料便宜，不需精雕细凿，无论淳厚古拙，还是纤巧天成，都透露出风味盎然的天趣，为千家万户所喜闻乐见。

周蕴华先生和他的家人出于对剪纸艺术的热爱，多年来致力于创作江南民居的剪纸题材。特别是对苏南、浙江的吴越古典民居风貌情有独钟。他们一家六口，利用了几乎全部的业余时间，五下姑苏、吴兴、宜兴、绍兴等地，在努力探索剪纸艺术表现语言的同时，把他们对一村一坊、一街一巷、一亭一桥、一院一廊、厅堂楼阁的亲切感受，和他们对这种历史文化的珍惜之情，一并融入作品里。作品富有浓郁的生活气息和文化意蕴。

民间美术有珍贵的研究和保护价值，反映着民间优秀的美术传统，并成为我们了解当代美术状态的一个窗口。我们组织这次展览，以及策划、出版民间美术系列丛书，以表达我们对这一领域过去、现在和将来的关注。

一九九八年八月

老房子的新创意

老辰

几年来，周蕴华先生一度用中国画的笔墨与线条去表现江南民居中的老房子，那是画家年近花甲之时对故乡热土的回眸与依恋，是乡土意识在艺术创作中的自然流露。作品常以斑驳的墨色、苍老的线条表现一种深邃与凝重。

最近看到周蕴华一套上百幅江南民居刻纸，获得了一种全新的感觉：线条简洁干净，对比强烈明快，画面所反映的再不是以前那种寻根和怀旧，老房子已经「整旧如新」，加上光感在刻纸中的运用，使老房子释放出新时期的朝气与活力。这种感觉并非虚幻，而是实实在在的：当我们参观昆山周庄、吴县角直等古镇时，当我们亲眼目睹江南乡镇工业和第三产业的发展时，这种感觉十分具体真切。

同是以江南民居为题材，思想内涵却如此不同，这是画家精神追求的变化使然。

同是表现江南民居，画家又找到一种新的形式——刻纸。

刻纸原来流传于民间，多以门笺、窗花、鞋样的形式出现，内容以花儿鸟儿为主。画家年轻时在县文化馆工作，一面从民间刻纸中吸收养分，一面又扶持培养了一批民间刻纸人才，使金坛民间刻纸无论在形式还是内容上都有了很大的开拓和发展。然而以刻纸专题表现江南民居，而且手法如此丰富多样，运用又是如此纯熟自如，把江南民居特有的粉墙黛瓦、曲径回廊、花草树石以至窗棂家具中的雕花刻画得秀丽，细致得惟妙惟肖，这不能不归结于周蕴华先生的大胆求索和创造。在这一创作过程中，既有内容对形式的寻找，也有形式对内容的寻找。只有二者的结合达到天衣无缝的程度，那才称得上叫「完美」。

据说，这套江南民居刻纸今年春在澳门展出，颇有一些轰动。我想那是理所当然的，江南民居刻纸，其内容是我们民族的，形式也是我们民族的。充分民族化的艺术，定能走向世界，在人们的心中打上深深的烙印。

（原载《新华日报》一九九六年五月二十九日）

周蕴华一家的剪纸艺术

许向群

蜿蜒清澈的河流、渔船、石桥、以及黑瓦白墙的房舍，这些江南风景作为中国传统绘画题材，历来激发了代代艺术家的创作灵感，从而产生大量表现江南风光的杰作。

然而，江南美景中还有一些更为古老而罕见的景致则少有画家涉猎，那就是分布于江浙一带村镇里的那些在过去三百多年战争和自然灾害中幸存下来的古老的木结构民居房屋。

这些房屋大多建于明朝和清朝末年，其审美价值在于它们是环境艺术、空间艺术、色彩学、室内设计、门窗风格的抽象形式、中国传统书法、绘画、文学艺术的精神以及古老的天人合一哲学观等许多中国传统文化领域的和谐统一体。

如果一个人在这样的古老房子中长大，老房子在他眼里就承载着他们的家族传说、儿时梦幻、旧式婚礼、纪念庆典和先人之魂这些回忆。所以，老房子对他来说自然有着游客们所感受不到的丰富内涵和意义。

已入耳顺之年的剪纸艺术家周蕴华就是在江苏宜兴的一座这样的古老房子中长大的。他说：「每次我回到老屋都会禁不住思绪翩然，过去的一切都变得清晰而又沉重，我总是一遍遍地回味一种熟悉的温暖而伤感的情绪。」

「每每身处老屋，沉浸于对过去的回忆，我萌生了一个再现并艺术地表现这些老房子的强烈愿望。」

周蕴华和他的妻子、儿子、儿媳、女儿及女婿在剪纸艺术的领域中都各具天赋。过去几年里，他们遍访位于苏南浙北的苏州、宜兴、湖州、绍兴等地的一些最老的小镇，考察研究那些地方遗存下来的古老房子。

同时，周蕴华还充分地研究了见于旧瓷器、青铜器、壁画和卷轴画这些古物上的中国古代建筑的艺术表现方式。这样，他渐渐熟悉了传统建筑的结构和构成部件，那些拱门、木式门窗、横档、走廊、飞檐、砖雕、木雕及假山石等等，在他看来都能和剪纸艺术的本质形式「镂空」联系起来。

去年，周蕴华及其家人终于完成了「江南古民居系列」——由「大门」、「房门」、「走廊」、「房间」等主题组成的100多件剪纸作品。周蕴华终于感到一种梦想成真的巨大喜悦。

欣赏他们的作品，人们可以感到似乎每一张作品都有自己的生命和灵魂：艺术家通过剪纸那繁复精细的艺术形式，充分表达了他们对于古老房子那一种复杂而细腻的情感。

人们真的难以想象他们所有工作中所蕴含的创作和劳动。有时，一个单一图案的门，在剪纸中就有上千个孔。

周氏一家人的分工通常是：周蕴华负责最初的基本的构思和草图，其妻骆秀芳继之完善每一幅草图，而几个年青人则负责作品的剪刻及修饰。

周氏一家人的剪纸艺术作品在全国各地展出后获得了艺术评论家的高度评价。去年他们的作品展在澳门展览中心开幕时，澳门美术家协会主席卢畅说：「周蕴华对江南怀有的一片特殊而深厚的情感在他的作品中完美地表达出来，所以我们可以说他的剪纸作品是江南这片土地的某种特殊的产品。」

周氏一家的剪纸艺术作品现已被中国美术馆以及日本、欧洲和美国的剪纸专家所收藏。

周蕴华是在70年代末期任江苏金坛文化中心的艺术主任时开始从事剪纸艺术创作的。由于有了多年创作山水画的经验，感到要掌握剪纸这种深深植根于传统民间艺术的艺术形式并不困难。他说：「许多朋友认为我在山水画方面已有所成而还干那操小刀的玩艺儿实在太傻。但我觉得一个人内心的真实情感是十分强烈自然的，这种情感的抒发表达比名利之事更为重要。」

（原载英文版《中国日报》一九九七年二月十八日亦湄译）

江南民居剪纸创作谈

周蕴华

清晨，我站在红星大剧院高高的阳台上，居高临下，向东南看去，古老的青云坊、青果巷残存的一片黑瓦白墙，台门深巷，小桥流水，以及宅第的一进二进三进，错落有致的民居群，被钢筋加玻璃的高楼大厦所扭转、蚕食，渐渐地吞没消失，我心中油然升起不可名状的感情，一种说不出的滋味：是忧伤、叹惋？是惆怅、留恋？还是振奋、欣喜？思绪万千。也许是我过了天命知年的年龄，白发染鬓，人老了，悟到了人生苦短，看到前进的历程不长，因此，回忆、怀念少年的时代，儿时的生活，如过电影一般，一幕一幕映了出来。

我生长在江南水乡——宜兴官林西堰村，那是个三面环水，只有几十户人家的小屋村，周围一片平原，河网纵横，水田桑园。走出村子就要过桥，村北有石拱钟离桥，它有近二百年历史。我家的小屋是座落在河边的四进小宅，近几年来，我每次回乡，住进老屋阁楼，当夜幕降临，沉沉暮霭笼罩弥漫村子时我常常静想着，世代相传的陈年旧事，悲欢离合的婚嫁喜庆，历历在目的世态人情，这些千古不散的幽灵，徒乱人意。住在肃穆、陈旧的民居里，又温馨，又凄伤，品味着尘世的苍凉。所有这些都随流光逝去，这一切的一切，给我一种强烈的冲劲，如痴如醉的爱心，火一般的创作激情，驱使我构作生斯长斯的江南民居的「二代风流」。

江南的民居园林，其模式形成于中国封建社会，体现着东方农业文明，其核心是「天、地、人」的和谐与秩序。它的孕育、产生、发展、成熟都离不开江南的湖光山色，地形地貌和天气的阴晴雨雪，生存环境，精神信仰，文化历史，以及江南人的心理气质。它是多元复合的产物，是物质、精神最有机的统一，它折射出这一历史时期江南人整体思维的思想方法和价值观念。

我走过住过的一村一坊，一街一巷，一亭一桥，一院一廊，一户一牖，厅堂楼阁无不是熔环境艺术、空间艺术、色彩学、质感肌理的材料美学、内外装饰、门窗格扇的抽象构成，以及书法、绘画、乃至文学、哲学于一炉，所有这些是那么实用美观与和谐，诱发着人们聚合、归宿及亲切的感受。那种乡土的、家庭

的、邻里的感情是多么地深，感而生情，情景交融，神情兼备，处处是画，处处令人流连忘返。观其貌，究其根，巡其神，可领略到江南民居的精华。它所包容社会的、历史的、科学的、文化艺术的内涵极其丰富，它向我们无声地诉说着灿烂光辉的过去，使我们感到神奇和奥妙，对历史文化的珍惜。如果说人类的建筑史是一条奔流的长河，那么，江南民居是流入长河的清泉小溪。在人类文明史中，江南民居是历史现象，也是社会产物，当我现在住在钢筋加玻璃的现代建筑物时，我既感到一种历史的必然，又留恋江南民居，我的心情正如宋代诗人晏殊的诗句所言「无可奈何花落去」。

我是长期从事普及美术的群众文化工作者，一干就是三十个春秋，对江南的小城、乡村、风土人情倒是极好深入体察、了解、学习、研究的机遇，也算作了长期的感情「投资」。我是热衷水墨之道，擅长画云水的山水画家，搞剪纸是工作需要。在七十年代末，我在金坛市文化馆曾花了八年时间抓了金坛剪纸的组织辅导及创作。在我从艺的历程中这是个插曲，我也只是剪纸的「票友」。然而到这个年份，怀念童年，想搞民居题材创作，感到剪纸这一古老的艺术样式，此时此地最能表达我的感受和感情，虽然我搞中国画兴趣长期不减，也很投入，周围的同仁朋友也都很惊奇，觉得时下经济大潮汹涌澎湃，似乎一切都在向钱看，认为我在中国画上颇有成就和潜力，反而热衷于剪花的小玩意，真有点不可思议，得不偿失啊！一个人在事业上的追求和感情上的事是无法勉强的，任何事业上的追求，本身就是一种付出。功利也许是人生的一种需求，然而人生并不只是为了功利而活着。几年来不但我们老夫老妻投入了大量精力，而且带领儿女、儿媳，一家六口都耗上了业余时间，我们五下姑苏、吴兴、宜兴、绍兴，寻觅吴越民居的美，圆我童年的梦，一发而不可收。我国的民居园林，宛如群星灿烂，类型众多，各有特色。也许是因为我生长在江南，对苏南、浙江的吴越古典民居有一种偏爱，情有独钟；也许是因这块土地上物华天宝，人杰地灵，才人辈出，给我青少年时代留下不可磨灭的印象。可以这么说，我就是在江南民居传统艺术的熏陶下，沿着这一轨迹爱上剪纸，走上剪纸艺术之道的。

（原载《文艺报》一九九六年六月十四日）

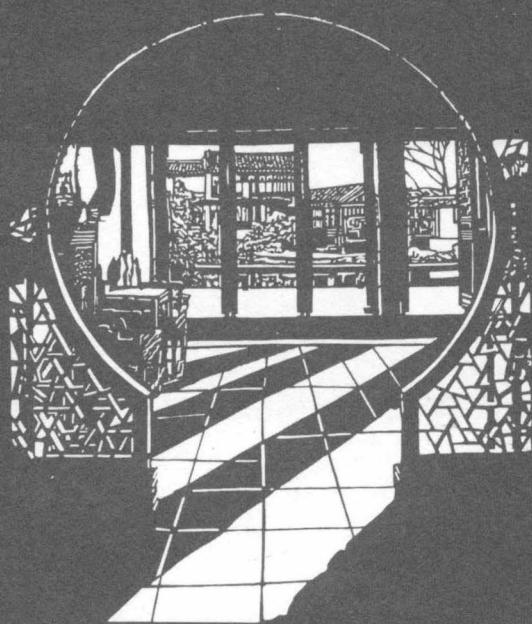

图版目录

厅堂系列	
厅堂系列之四 绣房	九
厅堂系列之九 玉华堂	一〇
厅堂系列之十二 宜雨轩	一一
厅堂系列之七 豫园大堂	一二
厅堂系列之十一 清德堂	一三
厅堂系列之十 栖凤馆	一四
厅堂系列之三 轿厅	一五
廊系列	
廊系列之五 曲廊	一七
廊系列之十 楼廊	一八
廊系列之一 曲径通幽	一九
廊系列之八 秋光	二〇
廊系列之六 春色	二一
廊系列之十一 廊景	二二
廊系列之二 暮韵	二三
廊系列之七 夏荫	二四
廊系列之九 冬景	二五
门系列	
门系列之一 藻耀高翔	二七
门系列之八 第宅深深	二八
门系列之二 雕花门楼	二九
门系列之七 开门见福	三〇
门系列之六 春再楼	三一
窗系列	
窗系列之四 窗影	三三
窗系列之十二 昌盛	三四
窗系列之二 窗花	三五
窗系列之十 窗外世界	三六
窗系列之五 老家	三七
庭院系列	
庭院系列之七 鲁迅故居	三九
庭院系列之三 秋白故居	四〇

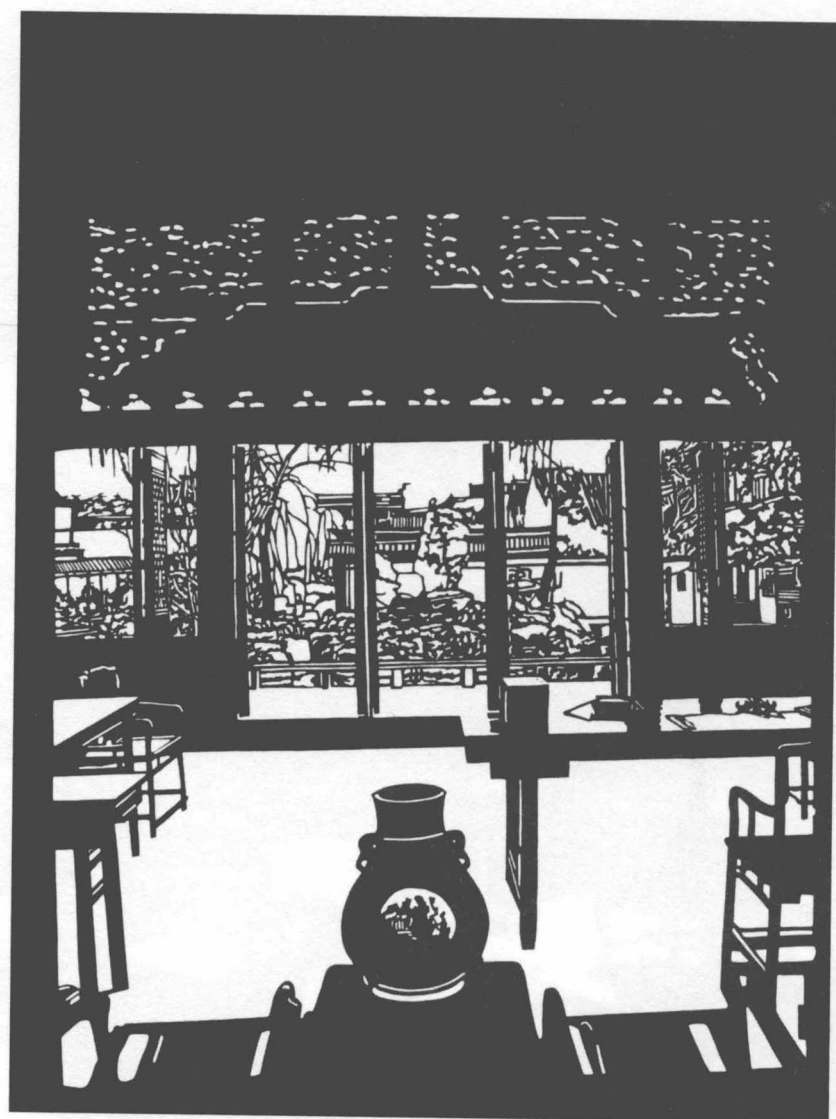
庭院系列之二 庭院之晨	四一
庭院系列之四 沧浪亭水院	四二
庭院系列之五 青竹叶翠	四三
园林系列	
园林系列之七 留园明瑟楼	四五
园林系列之六 小飞虹廊桥	四六
园林系列之一 松风阁	四七
巷系列	
巷系列之六 幽巷	四九
巷系列之四 走向远方	五〇
巷系列之二 归之路	五一
水巷系列	
水巷系列之四 鲁迅故居	五三
水巷系列之一 枕河人家	五四
水巷系列之五 尽在不言中	五五
桥系列	
桥系列之三 双桥	五七
桥系列之一 村头小桥	五八
桥系列之五 岁月悠悠	五九
老街系列	
老街系列之四 好风光	六一
豫园古戏台	六二
老街系列之六 消失的繁荣	六三
村系列	
村系列之八 神仙宅	六五
村系列之十一 几度沧桑	六六
村系列之四 秦淮月	六七
村系列之三 雪中	六八
村系列之九 白墙	六九
村系列之十 秦淮人家	七〇
村系列之七 老屋	七一

厅堂系列

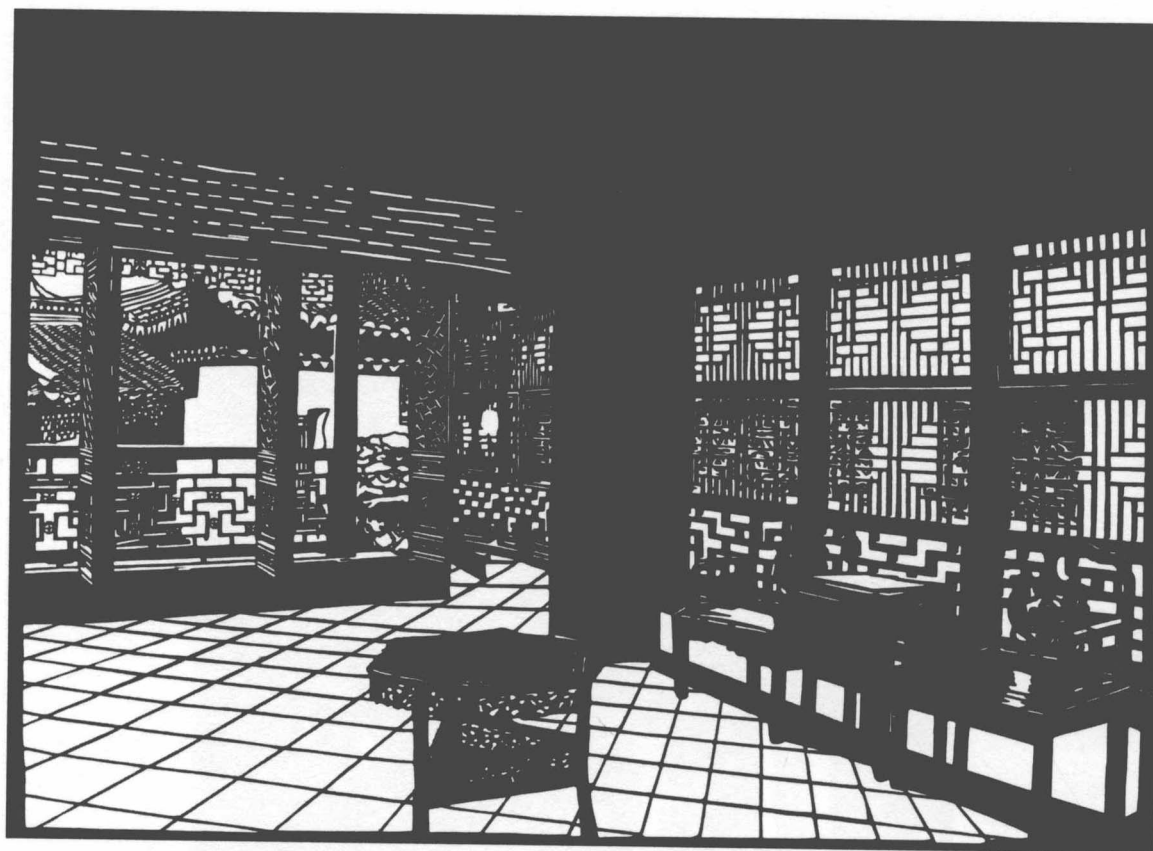

厅堂系列之十二 宜雨轩 41.5 x 57cm

厅堂系列之七

豫园大堂

57 x 40.5cm

