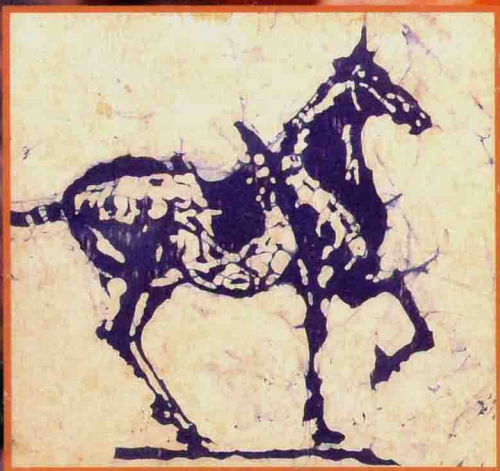

焦宝林 著

焦宝林扎染艺术

罗畅

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

焦宝林扎染艺术 / 焦宝林著. — 上海: 上海人民出版社, 2011

ISBN 978-7-208-10476-1

I. ①焦… II. ①焦… III. ①结扎染色 — 印染艺术 — 中国 — 图集 IV. ①J523.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 264384 号

特约编辑 陆宗寅

责任编辑 孙 瑜

封面设计 甘晓培

图文制作 王 晖 张 军

技术编辑 伍贻晴

焦宝林扎染艺术

焦宝林 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

南京展望文化发展有限公司制版

上海锦佳印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/12 印张 14 插页 8

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10476-1/J · 278

定价: 330.00 元

焦宝林

1942年出生于江苏海安
1962年毕业于南京艺术学院美术专科
1979年创建海安县扎染厂
1993年组建中日合资海安锦华服饰有限公司,主营扎染,任总经理、艺术总监、董事长至今

江苏省工艺美术大师
研究员级高级工艺美术师
江苏省非物质文化遗产保护项目“南通扎染技艺”代表性传承人
中国民间文艺家协会会员
中国工艺美术学会会员
江苏省工艺美术协会理事
南通市工艺美术协会副会长
海安县美术家协会名誉主席

焦宝林30多年来一直从事扎染艺术的研究、开发、传承和企业领导工作,其作品吸收古今中外之长,大胆创新,风格独特,实用性与欣赏性兼具,在国内外展览会或博览会上屡屡获奖,不少作品被博物馆或私人收藏。建有“焦宝林扎染艺术馆”,目前正在积极筹建中国第一家扎染博物馆。

遠 藝 染 扎 林 寶 魚

焦宝林 著

上海人民出版社

书名题字：罗 杨（中国民间文艺家协会分党组书记、副主席）

扉页题字：言恭达（中国书法家协会副主席，江苏省文联副主席，江苏省文化发展基金会理事长）

鹏程万里

迟浩田

書贈焦寶林同志

一九九六年十月十六日

《平湖春色》（局部）

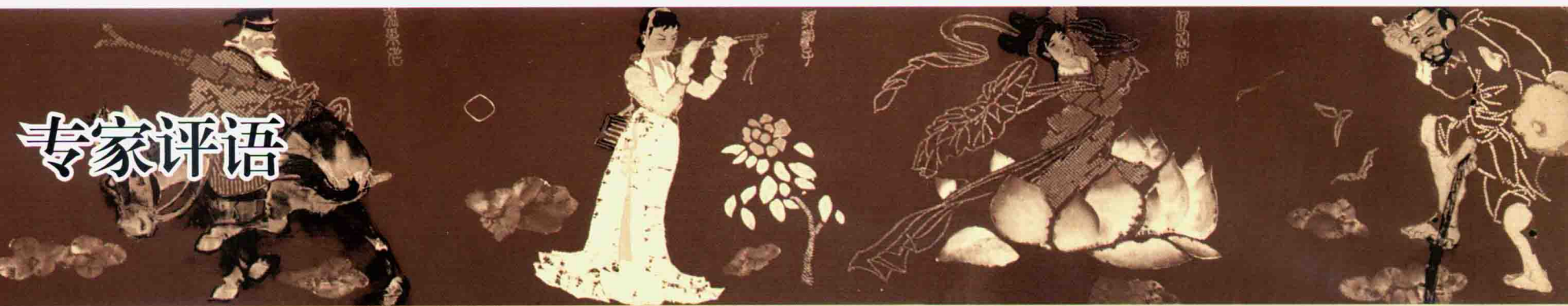

“关东绞”

专家评语

焦宝林30余载躬耕不辍,矢志不移,从设计到工艺、从生产到经营、从培训到传播都亲历亲为的努力,令我殊为感佩。他不仅是一位生产组织者与市场开拓者,还是一位富于创新与探索精神的扎染工艺设计师。这次看到了他的扎染设计作品,这些作品给我的印象是精致而不失儒雅,灵气而不失厚重,无论是通过成团的色斑所构成的简约造型,还是浓淡相宜恰到好处的色彩控制,都显出从图稿设计到工艺实现的娴熟驾驭能力,我想这是需要经过长期的实验、反复的实践才能做到的。

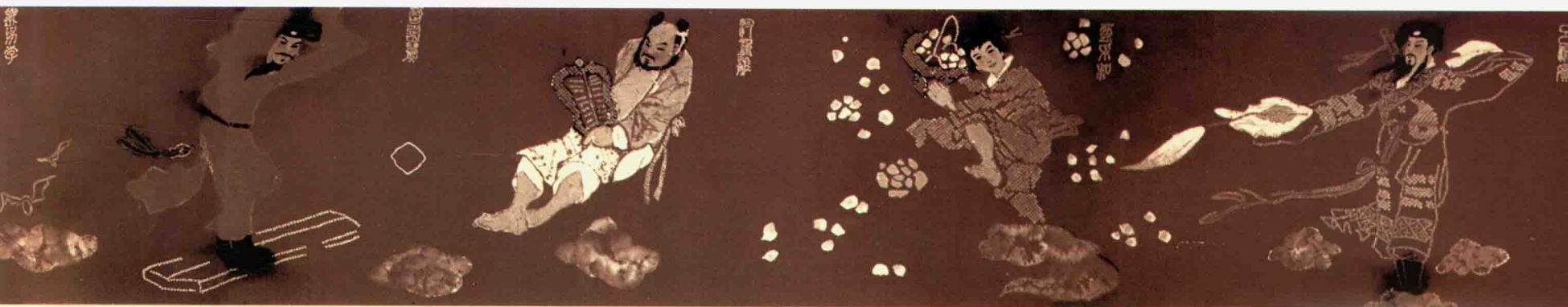
——国务院学位委员会艺术学科评议组委员,中央美术学院教授、博士生导师、研究生处处长 许 平

与焦宝林先生相处近30年,我时常想到《三国志》中的一句名言:“与周公瑾交,若饮醇醪。”多年来,焦宝林先生始终保持他那不变的风格,温文尔雅,步履稳健,说话慢条斯理,颇具绅士风度。就个人气质而言,人们不单把他看成是一位成功的企业家,而更把他看成是一位艺术家。

——中国工艺美术协会、学会副理事长,江苏省工艺美术协会、学会理事长,研究员级高级工艺美术师 马 达

我和宝林同志因艺结缘,因事合作,相交20余年。他给我的清晰印象,是一个以正气研艺术、以善心为公益和以真诚交志友的事业型艺术创作者……他的艺术创作既体证自己学问性能的高度,又重视反映社会文化内涵的深度,为一般艺术创作者所不可比。

——原中国工艺品进出口总公司总裁,资深艺术理论家、批评家,多届中国艺术大师评审委员 刘培金

焦宝林先生扎根江海大地，极大地丰富和创新了南通扎染技艺。特别是他依据自己的美术学养，将绘画艺术糅合进扎染艺术，使扎染产品由一般实用性转向时尚性兼具艺术性的发展，在国际国内众多扎染艺术品大奖赛中备受肯定且频频获奖。《焦宝林扎染艺术》刊载的各类作品，以大量的实物资料生动形象地向我们展示了他的艺术才华。

——中国工艺美术大师，中国民间文艺家协会副主席，中国南通蓝印花布博物馆馆长 **吴元新**

焦宝林先生的扎染作品所展示的艺术效果，我从内心里发出赞叹。传统的扎染工艺被他发挥得淋漓尽致；一幅幅作品已不能用扎染工艺品来命名，展现在眼前的扎染制品就是给人以高雅享受的艺术品。我由衷地叹服：是他的“科班出身”的艺术素养和几十年的扎染工艺博学，扎出了实实在在的工匠们无法企及的现代艺术品。

——中国工艺美术大师，中国工艺美术学会副理事长，第七、八、九届全国人大代表 **李玉坤**

焦宝林先生有较深厚的传统文化修养，又曾经过南京艺术学院美术知识的系统训练，多次出访日本、印度、欧、美、港、澳等国家和地区，参加国际学术会议，对传统扎染工艺既娴熟于心，又有广阔的国际视野，其作品无论服饰、日用工艺品，还是纯艺术欣赏品均具有传统和现代双重美学品格。

——江苏省文联艺术评论家 **衡正安**

序一

许 平

扎染于我，只能算是擦肩而过的“旧友”。上世纪70年代我还在南通工艺美术研究所任职时，恰逢南通扎染工艺最初的攻关实验之际。至今我还记得在研究所一间狭小的染线车间里，从刺绣组抽调来的几位巧手姑娘对着日本客商拿来的“鹿胎绞”样品专心实验的情景。当时我对这种叫作“扎染”、在历史上却被称为“绞缬”的工艺知之甚少，只是对那方寸之间密布细小而有规律的结点、待一个个结绞紧扎牢后再投以染色即自成花纹的工艺抱有一种神秘和敬畏感。而这种敬畏又很快转为对中国手工艺顽强的拓展精神的由衷赞叹，那些最初和我一样对扎染样品不知从何下手的姑娘们很快成为打结扎制的高手，一只只玉手上下翻飞，细白的棉线盘旋缠绕，顷刻间一块平展的面料密布结籽、缩成一团，等待着被投入染液转成扎染工艺品。那些扎成待染的半成品神秘莫测不可名状，宛如颗粒感极强的微型雕塑，一直深深留在我的印象之中。

可惜的是不久我就离开了南通工艺研究所，后来扎染试验小组也离开了研究所，听说成立了扎染厂；后来听说南通扎染厂中途夭折，再以后就音信中断了。在此期间我曾到日本考察，见到日本精美的扎染工艺品，也知道如同所有的传统手工艺一样，在高度工业化的日本社会中扎染工艺的处境也是举步维艰。这些年中我也曾指导研究生作过扎染工艺染料改革的专题研究，研究过程中深深体会到受市场及工艺条件的限制，扎染工艺的生存面临着种种现实的困难。

就这样，扎染工艺的复苏与振兴在我心中留下一个永远的“结”。所以这次听到海安扎染形成产业规模发展的消息，对我犹如与30年未见的旧友重逢，倍感欣喜，感慨有加。30年前扎染试验的情景历历在目，由此也深知海安扎染白手起家、曲折创业的不易。尤其是获知海安扎染掌门人焦宝林30余载躬耕不辍，矢志不移，从设计到工艺、从生产到经营、从培训到传播都亲历亲为的努力，令我殊为感佩。

在中国，被称为“三缬”的夹缬、蜡缬、绞缬，犹如从源远流长的手工艺传统中走来的三位绝色佳人，风光无限却也身世坎坷、命若红颜。“夹缬”工艺精深，深不可测，身价昂贵，所以至今工艺飘零、难以为继。“蜡缬”借蜡作媒，落草设色，波折曲尽，终入市井，却在阅尽人间之际恐有容颜变色之虞。三美之中，唯有“绞缬”，万千气象全靠手工风范，出入人间却不失名门气度。记得几年前看到一日本设计高校学生的毕业作品，以扎染工艺制成现代阳伞，

收束时含蓄低调毫不显色,一旦撑开则是氤氲变幻妙不可言,那种惊艳之美确实非绞缬莫属。但是,绞缬要做到这种境界却并不容易。绞缬,与“三缬”的其他工艺一样,在历史上曾经有过极为辉煌豪华的时刻。唐宋之际,从宫廷到民间纷纷以缬染装束引为时尚,以至宫廷数下诏令严格限制而难奏其效,风气之盛可见一斑。宫廷禁令的原因之一即在于人工耗费之巨,尤其如绞缬这样全凭结子设色的工艺,需要多少人工心计,难以计算。这是扎染难以普及之处,但同时也是其妙不可言、妙不可禁之处。现代扎染工艺已经不似传统那样仅仅以“扎”为“防”,而是在一扎一放、一张一弛之间加入了许多纹样控制、色彩控制与肌理控制的手段,以致“扎染”真正成为—种纤维与水色对话的自由表现艺术。

作为一种企业产品,要将这种艺术的呈现与欣赏转为市场的呼应、产业的诀窍与企业的命门,谈何容易。这里不仅需要对扎染本身的理解与拓展,更需要将这种工艺引向生产流程的组织与生产成本的控制,这对于以手工技能为主要价值资源与产能基础的生产方式是极为困难的,所以这也是众多国家和地区的手工艺传统难以在现代生产环境下存身的原因。所以,我能够体会到,海安扎染能在复杂的竞争环境中生存下来、发展起来的不易。我相信,作为海安扎染核心人物的焦宝林也为此献出了他的智慧。

除此以外,令我感到惊喜的,是他不仅是一位生产组织者与市场开拓者,还是一位富于创新与探索精神的扎染工艺设计师。这次看到了他的扎染设计作品,这些作品给我的印象是精致而不失儒雅,灵气而不失厚重,无论是通过成团的色斑所构成的简约造型,还是浓淡相宜恰到好处色彩控制,都显出从图稿设计到工艺实现的娴熟驾驭能力,我想这是需要经过长期的实验、反复的实践才能做到的。与蜡染工艺能较多实现灵活的自由表现不同,扎染因其特殊的工艺条件限制,难以形成个人风格与表现特色,但焦宝林的扎染工艺设计在作品形式的整体构思、形象的呈现、色调的控制与工艺效果的把握等方面显然正在努力突破这一限制,形成自己稳健而不失儒雅的某种气质特色,这是给人以深刻印象的。

在这之前,我从未与焦宝林本人谋面。经友人介绍,得知他不仅与我同乡,还是早我25年的南艺学长。有此同乡、同校、同道之缘,相识虽晚,倍感亲切,能为这本画册写点文字,自然十分高兴。我期望以此表达对这位不倦的实践者、开拓者艺术成就的祝贺,同时也是对这位学长、前辈的一点敬意。

(作者许平,国务院学位委员会艺术学科评议组委员,中央美术学院教授、博士生导师、研究生处处长)

序二

马 达

工艺美术在世界范围内都是各自民族特有的文化瑰宝,我国的工艺美术历史上就相当发达,在世界领域里一直具有独特的地位和深远的影响,发展至今仍然是人文荟萃、底蕴厚重、技艺绝伦、光彩耀目。

我国工艺美术门类众多、品种齐全。江苏作为全国的工艺美术重点产区,除此之外,更以在全国具比较优势且特色明显、技艺独到、艺术感染力深厚的众多独特品种而独领风骚,如苏州刺绣、南京云锦、无锡泥人、常州梳篦、宜兴紫砂、南通板鹁风筝、苏州桃花坞年画等,这其中,南通扎染无疑是一朵魅力四射的艺术奇葩。

中国是扎染的发祥地,扎染源于秦汉而盛于唐,历经沧桑而绵延不衰。我国的扎染业虽在近代时期受到社会、经济等多种因素的影响与冲击,曾一度濒于绝灭,但在新中国成立后,尤其改革开放以来,这一古老的传统工艺在江苏的江海平原得已继承与恢复,进而形成了颇具规模的“扎染热”现象。在这个扎染发展的重要时期,在这方扎染事业的热土上,顺应产生了扎染行业的领军人物——焦宝林。

焦宝林先生1962年毕业于南京艺术学院美术专科,科班出身。1979年开始进入扎染行业。自投身这个行当以来,他始终悉心钻研传统技艺,努力借鉴外地与国外的经验,紧贴市场需求,瞄准出口需要,成功走出一条扎染产业化之路。在扎染生产最红火的年景,他所在的企业就有遍布省内外加工点100多个,加工队伍达4万多人,产品远销日本、欧美、东南亚国家及港澳台地区。由此,经过他的企业与其他同类企业的共同奋斗,南通成为我国扎染对外出口基地,为国家创汇、为农民增收作出了贡献。

焦宝林先生长期以来努力从事扎染工艺的研究、开发、创新。1979年,海安扎染厂的第一块“关东绞”出口扎染样品,就是他亲手摸索试验出来的。同时,他将早年学习、积累的绘画技法,充分运用到扎染艺术创作,并将掌握的近百种扎染技法、结合材料的使用,融汇在扎染作品中,充分展示材料自身质感和工艺技艺的特殊美感。他的创新使传统的扎染工艺从内容到形式都发生了革命性的变化。他还探索推动扎染艺术的“双轨并进”,以扎染艺术创作带动扎染工艺创新,以扎染产业发展推进扎染艺术创作。多年来,焦宝林先生创作的扎染作品被业界誉为“焦氏扎染”,受到世人关注和青睐。他的《唐人游骑图》、《八仙图》、《渔光曲》、《红楼梦人物

图》、《太阳·大海和渔女》、《扎染百华图》、《春华秋实》等扎染作品在国际、国内博览会或大奖赛上屡屡获奖,有的被博物院或国内外人士收藏。

焦宝林先生作为南通扎染的创始人之一,还被联合国教科文组织、中国民间文艺家协会授予“一级民间工艺美术家”荣誉称号,被江苏省人民政府授予“江苏省工艺美术大师”称号,成为江苏省非物质文化遗产保护项目“南通扎染技艺”代表性传承人,被中国工艺美术协会和人民日报《新闻战线》列为“人民眼中的中国当代百名工艺美术大师”。

我与焦宝林先生交往几近30年。1979年计划经济时期,我在江苏省工艺美术工业公司从事抽纱刺绣类生产管理,江苏省决定在省内确定三家工厂,作为承接扎染生产外贸业务的定点厂,海安县扎染厂榜中有名。由此,我认识了焦宝林先生——一个能设计、懂技术、会管理的复合型人才。与焦宝林先生相处这么多年,我时常想到《三国志》中的一句名言:“与周公瑾交,若饮醇醪。”多年来,焦宝林先生始终保持他那不变的风格,温文尔雅,步履稳健,说话慢条斯理,颇具绅士风度。就个人气质而言,人们不单把他看成是一位成功的企业家,而更把他看成是一位艺术家。有一件往事令我记忆尤深,2003年7月,焦宝林先生的锦华服饰公司举办成立10周年庆典活动,活动安排得很隆重,有锦华扎染艺术研讨会,还有一场扎染服饰时装走秀派对。这一连串的精彩呈现,令来自国内外的同行以及20多家中外媒体的记者们如痴如醉。我后来得知,这场走秀的《策划书》是焦宝林先生花了一个通宵完成的,“T”型台上亮相的108套服饰是焦宝林先生自己设计,并带领员工赶制出来的,前后只用了不到一个月时间,这样的设计量,找哪位专家都需要半年才能完成。焦宝林先生对扎染艺术的热爱程度,以及他文质彬彬的外表下所蕴藏的艺术潜质和创作爆发力,由此可见一斑。

近年来又得知他在积极筹建中国第一家扎染博物馆,我衷心祝愿焦宝林先生笃行不倦,在中国扎染艺术的道路上永攀高峰!

是为序。

(作者马达,中国工艺美术协会、学会副理事长,江苏省工艺美术协会、学会理事长,研究员级高级工艺美术师)