彩图本中国非物文化遗产・山西系列

上虎堆錦 涂必成 编著

4100

山西教育出版社山西出版集团

中國上売堆 涂必成

華化

山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国上党堆锦/涂必成编著.一太原: 山西教育出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5440-3910-9

I.①中... II.①涂... III.①民间工艺—工艺美术—长治市 IV. ①J528 中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第128017号

出版策划: 荆作栋

责任编辑: 李 飞 郭志强

英文编辑: 冉红平 冯建宇

复 审: 刘立平

终 审: 荆作栋

装帧设计: 王春声 刘志斌

责任校对: 康宝荔 刘 超

印装监制: 贾永胜

图片提供: 涂 凯 韩 玲

英文翻译: 郝晓静

出版发行: 山西出版集团·山西教育出版社

(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4035711 邮编: 030002)

印 装: 山西臣功印刷包装有限公司

开 本: 889×1194mm 1/16

印 张: 15.75

字 数: 317千字

版 次: 2010年10月第1版 2010年10月山西第1次印刷

卸 数: 1-5000册

号: ISBN 978-7-5440-3910-9

定 价: 100.00元

中共山西省委常委、宣传部部长 胡苏平

在中华民族几千年的文明历史产物中,如同珍珠般蕴藏在民间的传统手工艺品不计其数,上党堆锦正是这些珍珠中极为绚丽的一颗。

上党堆锦,俗称长治堆花,距今已有1300年的历史,是山西古上党地区(今长治市)所独有的民间传统手工艺品。上党堆锦素有"立体国画"之称,其制作工艺主要是: 先将所表现的题材精心设计成图纸或画成所需色彩的工笔画; 把设计好的图形描在薄纸板上,并照线条剪裁成若干条块(有的一幅画甚至有多达数万块剪裁好的薄纸板); 再在这些薄纸板上贴"飞边"、絮棉花、压纸捻;接着按图的要求在上面蒙上五光十色的丝绸锦缎,并拨硬褶或捏软褶;然后将这些加工好的薄纸板堆粘在一起,人物的脸、手及裸露部位用特殊颜料彩绘,并用金、银、彩线和珠宝加以装饰;随后将这些精心制作的半成品,全部堆粘在已经绘画好场景的底板上,使物像呈现浮雕效果,最后再装入考究的玻璃相框内。这样,一幅工艺精湛、形象逼真、层次丰富、优美质朴、化平凡为神奇的堆锦艺术画即告完成。

上党堆锦最大的艺术特色在于,它是以丝绸锦缎为主要表现材料对传统绘画进行的一种重新诠释和艺术再创造。无论是对人物的塑造,还是对花鸟动物的刻画,都表现得淋漓尽致,人木三分,具有极强的立体浮雕效果,给人以真实感和亲切感,使人情不自禁地去欣赏她,琢磨她,甚至隔着玻璃也想伸手去抚摸她。

毫无疑问,任何一种精美绝伦且具有延续活力的工艺品必定有它特殊的历史渊源。那么,上党堆锦又是缘何能在这居于太行之巅的北方城镇发展存续下来的呢?这就不能不提及长治曾辉煌过千余年的潞绸。《隋书》上说,上党之民多重农桑。隋唐时的潞州(今长治),丝织技术已经相当发达,图案也非常精美,潞绸因之闻名北方,宋、金、元又得以发展,明、清时期达到鼎盛。《辞海》里"潞州"词条写道:明为纺织业中心,以产潞绸著名。明清时,潞州曾与江浙、四川、闽粤并称全国四大丝绸中心。潞绸做工精细,色彩丰富,犹如"捐碎壁于宝山,分零玑于瑶海",这无疑为以丝绸为主要原料的上党堆锦提供了就地取材的便利条件。还有就是,上党堆锦艺术因制工精细,制作时间较长,价格自然不菲。当时,非官宦

之家、富豪商贾是不敢问津的。然而,也正是由于丝绸的繁盛带动了一大批潞商的崛起,而清朝晋商的兴起,又为上党堆锦工艺品的销售打开了市场。一时间,达官显贵以竞相收藏上党堆锦作为一种时尚和夸耀的资本。

在其后漫长的岁月里,经过上党地区世世代代能工巧匠的艺术传承和创造,上党堆锦日趋成熟。从现有的藏品来看,年代最早的是收藏在山西芮城博物馆的一套八条屏《郭子仪寿诞图》。该套条屏为明朝物品,场面恢弘,气势磅礴,各种人物多达62人,神态各异,栩栩如生,实为堆锦中的稀世珍宝。最值得一提的是,清末民初,由老艺人李模父子三人历时三个月精心堆制的《春夏秋冬》四条屏,以其独特的造型和精湛的工艺荣获旧金山巴拿马太平洋博览会银奖,与山西杏花村汾酒齐名。

新中国成立后,上党堆锦有了长足的发展,取得了不少令人瞩目的成就。上世纪60年代曾出口英国、美国、加拿大及东南亚。在现今党和政府十分重视发掘、保护、传承非物质文化遗产之际,上党堆锦被国务院列人国家级非物质文化遗产名录,特别是长期从事上党堆锦设计、制作、传承、研究和创新四十多年的山西省传统工艺美术保护与发展协会副理事长、山西上党堆锦文化艺术有限责任公司董事长、长治堆锦研究所所长凃必成先生的专著《中国上党堆锦》一书的出版,让我深感欣慰。该书从流变、概况、分类、制作工艺、色彩应用和传承谱系等方面对上党堆锦艺术作了详尽地报道,并配有450余幅珍贵图片,足以反映上党堆锦之大观。我也不再赘言,相信该书的出版一定会对进一步推动上党堆锦的传承、发展和创新起到不可估量的积极作用。

长治市委副书记、市长 张 保

作为人类文化遗产的重要组成部分,非物质文化遗产是民族历史、民族精神、民族情感、民族凝聚力和向心力的重要表征,是古老而又鲜活的文化历史传统,代表着人类文化遗产的精神高度。

在经济全球化浪潮的裹挟下,就如自然生态受到不容忽视的挑战一样,文化生态也在经受着严峻的考验,非物质文化遗产保护成为一项刻不容缓的重要使命。保护和弘扬优秀非物质文化遗产,就是保护历史的记忆、文化的命脉,就是发掘文化软实力的重要资源,这对促进经济、社会、文化全面协调发展,构建社会主义和谐社会将起到积极的促进作用。胡锦涛总书记在十七大报告中明确指出:要弘扬中华文化,建设中华民族共有的精神家园,其中要重视文物和非物质文化遗产的保护。

长治,古称上党,是中华民族发祥地之一,五千年的历史流淌,各种文化在这里汇聚、撞击、延展。这里不仅有占全国五分之一的宋、金之前的古建筑,还有许多像珍珠般散落在民间的传统手工艺品,上党堆锦艺术就是其中一颗光彩夺目的明珠。上党堆锦艺术在世界上是绝无仅有的,是用世界丝绸之国——中国最具特色的丝绸锦缎这一特殊布料来重新诠释传统意义上的绘画的艺术,它化平凡为神奇,给人以耳目一新的感觉,是我国民间传统工艺美术的一朵奇葩,享有"立体国画"之美誉。

近几年来,长治市以科学发展观为指导,立足于保护非物质文化遗产,提升文化软实力,促进经济社会又好又快发展的高度,着眼于优化文化生态环境,纯洁"文化植被",致力于"扶持文化遗产和优秀民族民间文化"的保护工作,加大政府扶植力度,通过发掘、整理、宣传,让广大人民群众都理解非物质文化遗产保护的意义,同时也让更多的社会有识之士参与其中,从而构成一股文化遗产保护的合力,更好地推进了我市非物质文化遗产保护体系的建设和发展。

正是在这样的大背景下,从事上党堆锦艺术挖掘、传承、研究、生产的有志之士抓住 机遇,乘势而上,在继承传统中创新,在与时俱进中光大传统。特别是中国工艺美术学会常 國上虎堆錦

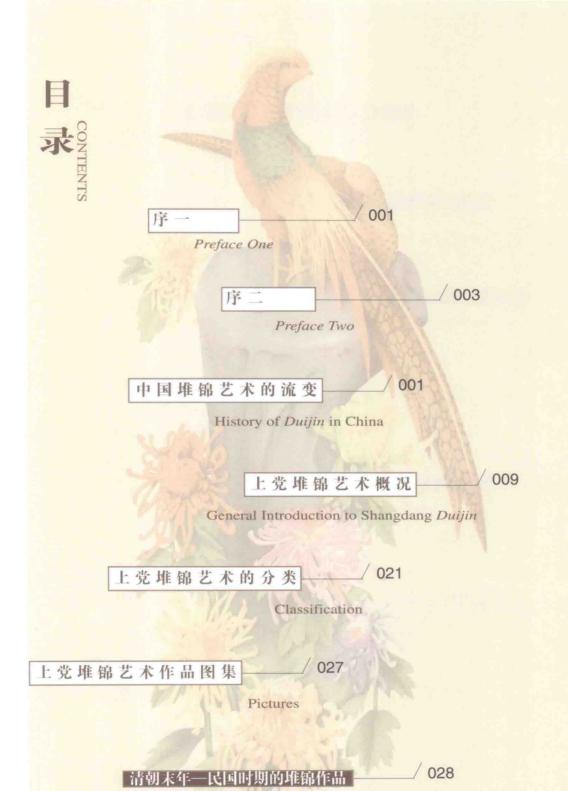
务理事、山西省工艺美术协会副理事长、山西省首批工艺美术大师涂必成,近十几年来将上党堆锦艺术与佛教文化相结合,使佛像在长达2500多年来只有平面和立体两种造像形式的基础上,新增添了一种丝织软体浮雕造像形式;与此同时,他大胆探索"洋为中用"之路,将上党堆锦艺术与西方油画艺术相结合,创造出了一种标新立异的"立体国画"新品种,有力地推进了上党堆锦艺术的长足发展。2008年,上党堆锦艺术被国务院列入第二批国家非物质文化遗产名录,上党堆锦艺术系列产品被确定为"中国著名品牌"和"国际知名品牌","上党堆锦"牌商标被确定为"中国著名商标"。上党堆锦艺术展现出更加璀璨的光芒。

作为上党堆锦艺术的代表性传承人、高级工艺美术师涂必成所著《中国上党堆锦》,是一部盘点上党堆锦艺术,总结上党堆锦艺术发展历史,服务现实经济社会发展的地域性文化作品,是迄今唯一的一部关于上党堆锦艺术的专著,该著作第一次系统、全方位、多角度、多层面地展示了上党堆锦艺术的体系和内涵。它的出版填补了上党文化历史研究的一项空白,对于保护非物质文化遗产,繁荣长治文化事业,推进长治文化产业发展,打造长治文化品牌,"让长治走向世界,让世界了解长治",都将是一件很有意义的事情。

历史是一代又一代人不懈努力、生生不息、薪火相传的过程,也是继承前人、超越前人、与时俱进的过程,正所谓长江后浪推前浪,一代更比一代强。具有1300多年历史的上党堆锦艺术,蕴涵着无数先贤前辈、能工巧匠的汗水和智慧,创造了昨日和今天的辉煌,我们相信,富有创新精神的当代长治人,定能在发扬光大的基础上创造出上党堆锦艺术更加灿烂的明天。

Duijin in the early 20th century

20世纪50-80年代的堆锦作品

041

Duijin in 1950-1980

20世纪90年代至今的堆锦作品

052

Duijin after 1990s'

佛教专题堆锦作品

084

Duijin of Buddhism theme

堆锦唐卡

197

Thangka

堆锦艺术的创新与发展

21

Innovation and development

上党堆锦艺术作品的制作和色彩应用

229

Productive skills and Application of colors

上党堆锦艺术的传承谱系

235

Heritage of Shangdang Duijin

后记

238

Postscript

中國上虎堆

History of Duijin in China

1112

中国堆锦艺术的流变

中国堆锦(堆绢)艺术历史悠久,渊源久远。绢是一种质地薄而坚韧的丝织品,也指用生丝织成的一种丝织品。写在绢上或者画在绢上的字画称之为绢本,书法、山水、花鸟、人物均可。所谓"堆绢",是指以彩绢一类的丝织品包以棉花等填充物,堆制成具有浮雕效果的花鸟人物形状,缀附镶嵌于屏障框架上的一种工艺品。

早在一千五百多年前的南北朝时期,我国的荆楚一带有一种逢年过节用五色彩绸剪贴成花、鸟形状戴在头上或贴在屏风上的风俗,这应该是堆绢的雏形。到了隋 (581—618) 唐 (618—907) 时期,在宫廷里有了这种用丝绸制作的堆绢工艺品。

在敦煌莫高窟发现的唐代用丝绸锦缎堆贴的佛幡,应该说是由堆绢演变的一种表现形式。它用料讲究、色彩华丽、构图繁缛、做工精细,一直延传至今。现今寺庙用的盖、幢、

Flags

幡,依然以堆、贴、绣工艺为主。盖,本为遮阳防雨之物,佛教将其神话尊称为"宝盖"或者"天盖",位于佛的上空,以防止灰尘落到佛的身上;幢,是在佛像前立杆为柱,顶安宝珠,用丝帛装饰成筒形,表示佛统率众生制伏魔众;幡,旌旗的总称,用五颜六色的丝绸锦缎制成多种几何形状,有的幡上还绣制、堆贴经文和画面。此三物一起用于佛事活动或供奉、装饰佛宗菩萨像。它虽然是很有实用价值的装饰品,但却还不能和堆锦艺术相提并论。

在藏传佛教文化艺术中,有一种被称之为堆绣的艺术品,它是青海塔尔寺三绝艺术(酥油花、壁画和堆绣)之一。塔尔寺创建于明嘉靖八年(1529),堆绣据说是塔尔寺独创的艺术品,是17世纪前后从幢幔刺绣工艺发展而来的。堆绣的制作特点是根据所表现的内容,在画布上构好轮廓,选用符合物体的各色丝绸、锦缎、布料,剪成所需的各种确切形状,先用针线

试读结束,需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

将成形布料定位于画布上,再根据主题形象在其内填充厚薄不一的羊毛、棉花,然后用近似布料色彩的丝线精细缝绣,并用颜料勾画出人物的眉、眼、鼻、耳、嘴等部位及还需色彩处理的地方,使物体呈现三维效果,造型增加层次感。堆绣起伏的浮雕效果自然、浑圆,色彩饱和,纯度和亮度很高,具沉稳深邃之特性,加之用锦、缎、丝、金等光泽物品装饰,更显得奇光异彩、鲜艳夺目。

塔尔寺的堆绣一般不适宜反映人物众多、背景繁复的场面,而是以佛像为主,多表现释迦牟尼、宗喀巴、菩萨、度母、佛母、祖师、尊者、吉祥物等。堆绣特别注重人物的神态造型,并且适当地配以烘托主题的景物,达到主体形象的鲜明突出、大雅简洁、形具神生。悬挂在塔尔寺大经堂的大幅堆绣并排列挂,宽达30多米,十分壮观。十六尊者显神通的画幅,每幅都做工精细,神态各异。有的闭目修持,有的抱膝独坐,有的手持法器;胡貌梵相,坐

伏虎图

Taming a Tiger

骑各异,生动传神,活灵活现。塔尔寺堆绣还有一种剪贴堆绣,亦称堆贴。它是用多层不同厚度的面料粘贴成的一种重叠的、规则的、平整的、工艺性很强的浮雕形式。其工艺过程首

选用各色面料,根据部分造型进行剪贴,再按范围组合、装贴,用 熨斗烫平,面部细节用白描勾线 绘制五官,最后将四边按唐卡的 格式镶缝以深蓝色或深红色金线 的锦缎,加底衬和画轴即可。它 是以唐卡格式来表现的。

先是复制范围, 分解画面部件,

在北京还有一种称之为丝 绫堆绣(亦称堆绫)的工艺品,按 说也应是由唐代的堆绢流变而

十六尊者之-

One of the 16 Aryas

来。在至今所发现藏存的堆绫艺术品中,以收藏于雍和宫的《绿度母补绣像》(据说乾隆之母孝圣皇太后亲手补绣并供奉过)最为珍贵。此品做工精细,用料非常考究,由数千块花色

004

绿度母补绣像

Green Tara

不同、大小不一的锦缎堆贴而成, 确实是不可多得 的艺术珍品。但其浮雕效果不很明显,只能属于中 国堆锦艺术的一个普通支派。此种堆绫艺术品和青 海塔尔寺中的剪贴堆绣如出一辙。雍正皇帝登基后, 于雍正三年(1725)钦定雍和宫为佛事活动场所。乾 隆九年(1744), 乾隆皇帝为笼络蒙藏上层人士, 大 兴土木,将雍和宫改建为一座藏传佛教寺院,其实 是皇家统领藏传佛教的活动中心。

20世纪90年代,北京抽纱研究所用三年时间 潜心研发恢复了曾一度失传的堆绫工艺,制作出大 型丝绫堆绣座屏《清明上河图》,其中局部景观《虹 桥》座屏被联合国世界粮农组织永久收藏。北京的 丝绫堆绣工艺选用的主要材料有丝绸、花绫、绢、凤 尾纱和棉花。凤尾纱是由纯棉色纱织成, 纱色由浅 入深、五彩缤纷、系列成套, 韵味无穷。丝绫堆绣

清明上河图·虹桥

Rainbow Bridge of Scenes on the Riverside at Qingming

上党堆锦《佛陀说法》

Buddha Teaching the Dharma

工艺制作简单、见效快, 是一种大众喜闻乐见的工艺品。

在五彩缤纷的中国堆锦艺术的百花苑中,上党堆锦是一朵风格独具的奇葩,享有"立体国画"之美誉,堪称"中华一绝"。较之于上述传统堆绢、堆绣制品,上党堆锦无论在历史的悠远上,还是在艺术风格上,都具有鲜明的独特性。至今,上党堆锦历经唐、宋、元、明、清、民国各朝各代,已经具有一千三百多年的历史。在千余年的薪火传承过程中,上党地区的能工巧匠靠着自己的聪明才智,经过不懈的实践和创造,化平凡为神奇,使堆锦这一中华艺术瑰宝得到不断的丰富并走向成熟。可以毫不夸张地讲,从中国堆锦的各种流派来

看,莫高窟的佛幡、塔尔寺的堆绣、北京的堆绫,其工艺不如上党堆锦复杂,其技艺不如上 党堆锦精湛,其色彩不如上党堆锦绚烂,其浮雕效果不如上党堆锦鲜明,其佛神人像不如上 党堆锦传神,其动物花鸟不如上党堆锦逼真,其表现手法不如上党堆锦丰富多彩,其创始年 代不如上党堆锦艺术久远,其整体艺术效果不如上党堆锦震撼人心。

History of Duijin in China

Duijin(or Duijuan) in China has a long history. Juan is a kind of thin and tough silk or silk product made of raw silk. Some Chinese paintings or calligraphy are painted or written on it, often with Chinese characters, mountains and rivers, flowers and birds and human figures in it. Duijuan is a special handcraft which is coated with silk, stuffed with cotton, with flowers, birds or human figures in relief and then pasted on the screen.

中國上虎堆

007

As early as 1500 years ago, it took shape in Hubei and Hunan Province where people cut colorful satins into the shape of flowers or birds and then wore them on the head or pasted on the screen. In Sui Dynasty(518-618) and Tang Dynasty(618-907), such kind of silk product were seen in the court.

The flags of Tang Dynasty found in Mogao Grottoes of Dunhuang can be regarded as one of the expressive types in the evolution of *Duijin*. It was well-known for its choice material, gorgeous colors, complicated design and exquisite craftsmanship, thus it was passed down till now. Padding, paste and embroidery are major techniques used in making the canopy, flag poles, flags used in Buddhist monasteries today. The canopy is used for sheltering, put above the Buddha to prevent the dust from falling on the Buddha. Flag poles have gems on the top of it, decorated with silk in a tube-shape, which represents that Buddha, together with its living beings, subdues demons. Flags of different geometric shapes made of silk with embroidery, Buddhism scriptures and pictures are used together for Buddhism activities or making offerings to Buddha, or decorating Buddha statues. They are of practical value though, they cannot be placed on a par with the art of *Duijin*.

In the art of Lamaism, there is a kind of artifacts named appliqué embroidery. It is one of the three treasures(appliqué embroidery, murals and colored butter sculpture) of Ta'ersi (known as Kumbum Monastery in Tibetan)in Qinghai. Ta'ersi was built in 1529, and it was said that the appliqué embroidery was created here and it developed from the embroidery on flag poles and screens. It is made in the following process: first, draw an outline of objects, choose different silk, satin or cotton, and cut into different shapes; second, fix the cutouts on the cloth, stuff wool or cotton of different thickness according to the theme; third, sew with threads of similar colors to the cloth, draw eyebrows, eyes, nose, ears and mouth and some other places with paints. In this way, it will produce a three-dimensional effect with different gradations. It looks natural, plump with saturated, pure and bright color. Because it is decorated with brocade, satin, silk, and gold, it is very attractive owing to its dazzling colors.

However, appliqué embroidery is not fit for grand scenes with many figures and complicated background. Usually it takes Buddhist figures such as Sakyamuni, Tsongkhapa, Buddha, Tara, Shatki; Patriarch, Arya, and mascots as its main theme. It emphasizes the postures of figures, set off by some scenes so as to reach the effect of elegance and vividness, with main figures standing out. In *The Assembly Hall of Ta'ersi*, some big appliqué embroidery products are hanged in rows, as wide as 30 meters, a splendid scene. The pictures of 16 Aryas displaying their magic are delicately made, each taking a different posture. Some practice meditation with their eyes closed; some sit with hands on knees; some hold implements for Buddhist services. In appearance, they look like Indian people, each sitting on a different animal, true to life. In this monastery, there is also another kind of artifact called *Duitie*. It appears like relief, made of many layers of cloth, being flat and regular shaped, which displays fine craftsmanship. It is made in the following steps: first, draw a picture on a piece of cloth, then divide the picture into different parts, choose materials of different colors, cut them in parts, integrate together, iron it, draw an outline of a face and eyes, mouth, ears, at last sew the four lines with dark blue or red silk, put on the base or hanging scrolls. It is the same as Thangka.

In Beijing, there is another kind of appliqué embroider, named *Duiling*, which originated from *Duijuan* in Tang Dynasty. Now the most valuable *Duiling* artifact is the picture of Green Tara housed in Yonghe Lamasery because part of it was embroidered by Emperor Qianlong's mother who offered sacrifice by herself as well. It is made with choice material and fine craftsmanship, pasted with thousands pieces of cloth of various sizes, a rare treasure of this kind. But it did not show the effect of relief, very much alike that in Ta'ersi. After Emperor Yongzheng came to throne, in 1723, he decided to list Yonghe Lamasery, once his palace when he was a prince, as one of the important sites of Buddhist activities. In 1744, Emperor Qianlong ordered to have the monastery rebuilt as Lamaism monastery. Actually, it is the center of imperial Lamaism activities.

上虎堆錦

008

In 1990s, Beijing Drawnwork Institute took three years to resume the art of *Duiling* and successfully reduplicated *Scenes on the Riverside at Qingming* on the screen. Their product "*Rainbow bridge*" (a scene in it) was collected by Food and Agricultural Organization of the United Nations forever. Silk, brocade, a special colorful cloth (*fengweisha* in Chinese, literally it means phoenix-tailed cloth because its beautiful color is similar to the tail of phoenix) and cotton are used in *Duiling*. The cloth is made of cotton yarn dyed with color-gradation technique. Its gradation of colors are very attractive. *Duiling* is popular among the public due to its simple crafts and instant effect.

In different branches of appliqué embroidery in China, Shangdang *Duijin* with a history of more than 1,300 years, enjoyed the reputation of "Three-dimensional Chinese painting" for its special origin and unique artistic style. In the long process of development, the craftsmen in Shangdang enriched the art after many years' relentless efforts with their wisdom. It is not exaggerated to say that, compared with the above mentioned arts of appliqué embroidery, *Duijin* is more complicated in terms of its crafts, more delicate in productive skills, and standing out in terms of its relief effect. It is more colorful and more expressive in producing the image of Buddha, human figures, birds, flowers, etc. In one word, it has longer history, stronger effect and is more attractive.