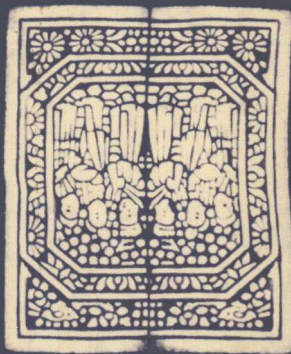
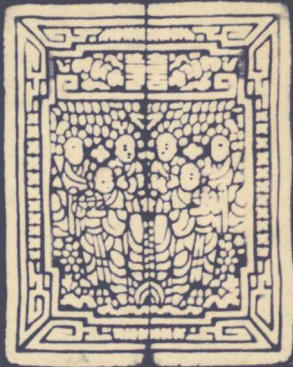

张
琴
著

蓝花布上的 昆曲

生活·讀書·新知三联书店

蓝花布上的昆曲

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2008 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

蓝花布上的昆曲 / 张琴著. —北京: 生活·读书·新知
三联书店, 2008.9

ISBN 978-7-108-02988-1

I. 蓝… II. 张… III. 民间印染—简介—温州市 IV.
J523.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第088212号

蓝花布上的昆曲

张 琴 著

责任编辑 黄 华

装帧设计 宁成春 陆 芸

电脑制作 1802 工作室

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
北京市东城区美术馆东街22号

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通股份印刷有限公司

版 次 2008年9月北京第1版
2008年9月北京第1次印刷

开 本 720毫米×965毫米 1/16 15印张

字 数 100千字

图 片 270幅

印 数 00,001—5,000册

定 价 59.00元

序一	华觉明 1
序二	刘锡诚 3

前 言 在南戏的故乡	7
一、童年看到的蓝花布	8
二、蓝色的昆曲图卷	10
三、蓝夹缬的传说和歌谣	13
四、蓝夹缬的制作工艺	16
五、本书的结构逻辑	27

第一章 白兔记	29
一、《白兔记》及传世图像	33
二、蓝花布上的《白兔记》	45
三、《白兔记》花布的辅助纹样	52
四、另一版本的蓝花布《白兔记》	58
链接：戏曲粉本的创作	62

第二章 杀狗记	69
一、《杀狗记》及传世图像	73
二、蓝花布上的《杀狗记》	87
三、《杀狗记》花布的辅助纹样	99
链接：“空脸”图案的形成	101

第三章 蜃中楼	107
一、《蜃中楼》及传世图像	111
二、蓝花布上的《蜃中楼》	123
三、《蜃中楼》花布的辅助纹样	131
四、另一版本的蓝花布《蜃中楼》	132
链接：对称花版的异化	139
第四章 西厢记	145
一、《西厢记》及传世图像	149
二、蓝花布上的《西厢记》	162
三、《西厢记》花布的辅助纹样	170
四、另一版本的蓝花布《西厢记》	172
链接：夫妻通腿的流俗	176
第五章 义侠记	181
一、《义侠记》及传世图像	185
二、蓝花布上的《义侠记》	196
三、《义侠记》花布的辅助纹样	203
四、另一版本的蓝花布《义侠记》	204
链接：永沉水底的《义侠记》花版故里	207
结 语 对蓝夹缬“申遗”的几点看法	217
附录	222
图版目录	225
参考书目	229

序 一

华 觉 明

中国在历史上有极其丰富的印染技艺,如夹缬、绞缬、戳印、刷印等。长期以来,国人以为夹缬早已失传,但上世纪90年代,在浙江地区又“发现”了夹缬,它以单色——蓝夹缬的形式,活态地存在于民间。蓝夹缬不仅在工艺制作上传承了古老的夹缬技艺,所印花布也是重要的文化载体。它用做结婚被面,和当地百姓世代相伴,从未中断。一件完整的蓝夹缬被面,印着以戏曲为主的十六片纹样。蓝夹缬是这一地区民间文化传承的重要方式,是我国非物质文化遗产的重大发现。

张琴女士对蓝夹缬进行了系统的调查研究,她的主要贡献有两点:

一,她用五年时间坚持在浙江南部作田野调查,初步勘定了蓝夹缬的流布区域,对蓝夹缬的雕版、打靛、印制等工艺进行了详细记录,并在大量的实物基础上,指出蓝夹缬的主要纹样是当时流行的戏曲。她的专著《中国蓝夹缬》(学苑出版社,2006年)引起较大的社会反响,荣获第八届中国民间文艺山花奖。

二,她的研究没有就此停留在制作技艺的记录分析上,而是以此为基础,更上一层楼,对蓝夹缬的戏曲纹样进行严

密细致的剖析，公之于众，从而丰富了我国民间戏曲的传世图像，以及染织工艺的传统纹样。《蓝花布上的昆曲》是这一阶段的研究成果之一。此书对戏文蓝夹缬的分析和观察，不仅深化了蓝夹缬工艺的文化内涵，对作为世界级非物质文化遗产的昆曲艺术，也有很大的帮助。

以上两项成就，是在扎实的田野调查和科学研究的基础上获得的。在当前学界浮躁之风甚盛的情况下，尤为难能可贵。从工艺、民俗跨越到戏曲，需要掌握多门学科的知识，作者勤于实践、勇于探索的精神，是十分可贵和值得倡导的。希望她以后有更多的佳作问世。

2008年5月2日

序 二

刘锡诚

我对夹纻和蓝夹纻的了解，始于青年学者张琴女士的著作。2006年5月间，我的朋友、学苑出版社的资深编辑刘涟同志带着他们的作者张琴到我家里来，给我送来了刚刚出版的张琴新著《中国蓝夹纻》一书。这是一本以田野调查为基础的蓝夹纻研究专著，作者花费了五年时间，奔走在浙江南部温州市、台州市及丽水市的农村和山区，对可能找到的制作过蓝夹纻的刻版、种植过蓝靛染料、操作过印染工序的老人，一个一个走访、作口述记录，把古老的蓝夹纻在现代社会的极度濒危状态，全方位地公之于世，对抢救和保护这种重要的传统印染技艺，起到重要的作用。我被她对蓝夹纻所作的执著而漫长的田野调查所感动，也对她为蓝夹纻的历史沿革和发展现状所作的思考和探究由衷钦佩。于是，我鼓励她，并向主办单位推荐此书去参加“中国民间文艺山花奖·学术著作奖”的评奖，所幸的是，该奖项的评委们对这本著作的评价，竟与我不谋而合，最终给予一等奖的荣誉。此后，我断断续续地听她讲述了她的田野调查的艰难曲折和种种故事，知道了她的近乎痴迷的治学道路，特别是观摩了她从各地搜求来的那些难得而又十分珍贵的蓝夹纻收藏，深信她已以扎实的调查和深度的研究，跻身于蓝夹纻研究的学术前沿了。

她没有止步。在一次偶然的交谈中，得知她又在撰写一本关于蓝夹缬与昆曲的书，这是她在蓝夹缬研究道路上的一次新的开拓。如今这部新作《蓝花布上的昆曲》已经脱稿，就要付梓了，作者嘱我写序，尽管我对此并无什么研究，却不能推辞。即使是对她的新著的祝贺，也应该写上几句。

夹缬原是盛行于唐代的一种彩色丝绸印染工艺，到了元明两朝，由于棉织品逐渐取代丝织品，成为最普遍使用的纺织品，以彩色印染技艺为表征的夹缬，也随之渐渐过渡到了以单色（蓝靛）印染为表征的蓝夹缬。在蓝夹缬的刻版与印染中，图案设计者和刻工们广泛地从当时在昆山、海盐、余姚、杭州等地兴起和流传的南曲（南戏，后来的昆曲）中吸取题材和人物，以传统的装饰画的构图方法，在蓝布上印染出一幅幅戏曲故事画面，从而使蓝夹缬在单纯的印染技艺之外，又平添了版画的艺术元素，而成为当时工艺文化的一支奇葩。

蓝夹缬的印染技艺与刻版绘画相结合的特点，不仅反证了我国古代版画在有明一代发展至“登峰造极”，从而“光芒万丈”影响深远的这一论断（见郑振铎《中国古木刻画史略》、马昌仪《全像山海经图比较》）之不谬，而且也显示了手工艺与戏曲这两种不同的艺术表现手段之间的相互渗透与相互借鉴所产生的新的艺术样式和造型。张琴在其调查和研究中，敏锐地发现了和捕捉到了这一文化互渗现象，并多方搜集了清朝以降的以戏曲为主要题材的蓝夹缬图像实物，如本书叙及的《白兔记》、《杀狗记》、《蜃中楼》、《西厢记》、《义侠记》等，据以展开分析论述。她的视角是独到的，视域是广阔的，发人所未发，言人所未言，填补了传统戏曲研究和纺织品工艺美术研究领域里的一个空白。

滥觞于民间的南戏——昆曲，经过文人的参与之后，变得高雅清丽、超凡脱俗，逐渐成为“富贵家不可无”的“山珍海错”，而不再是“家家皆有”的“布帛菽粟”（明·徐渭《南词

叙录》)。应该说,戏文蓝夹缬通过被广泛应用于婚嫁习俗而产生的特有的社会功能、民俗功能、知识传播功能和审美导向,把已经在民间社会呈现出衰落之势的南戏——昆曲,再次从上层社会牵引回流到民间社会,使其得以继续在民间社会广泛流播,使那些栩栩如生的戏曲人物和委婉动情的戏曲故事,在民间的肥沃土壤上焕发出蓬勃的生机。我看,通过张琴的笔墨,在这样的一个文化意向上,给出了令人满意的答案,至少是展现。

再者,以往学界对历史、文学、艺术、民俗等领域的研究,所关注的大半只是文字的记载,从石器上的文字符号,到甲骨文、金文、简帛,到历代著述等,总之,文献和史料研究,几乎构成了人文研究的全部。近年来,图像研究开始被注意,且渐成为人文学术的一个热点。张琴的蓝夹缬图像研究,给工艺和戏曲研究开辟了一个新的领域,提供了一种新的方法。

蓝夹缬所滥觞、生存和兴盛的时代,是自给自足的农耕文明的时代。而自给自足的农耕文明时代的平民,除农民外,当然也包括一部分手工业工人、城市的市井居民,他们所生活与活动的社会环境和人文空间是极其狭窄的、有限的,他们的利益诉求和审美追求显然也受到这种狭窄的环境和空间的制约。如今,我们所处的时代,是一个社会转型的时代,亦即一个信息全球化、经济一体化的现代化时代。这样一个全新的时代,文化的多样性受到了严峻的威胁。传统文化中的许多重要遗产,正面临着因失去传播的土壤而逐渐衰微的趋势或局面。蓝夹缬的命运正是如此。蓝夹缬兴盛的那种社会环境和人文条件,已经渐去渐远了。这是无可奈何的。正是这种情势,引起了世界各国政府和文化界有识之士的严重关切,联合国教科文组织于2003年10月通过了《保护非物质文化遗产公约》。中国全国人民代表大会常务委员会于2004

年8月通过决议批准这个国际公约,并成为该公约的缔约国,承诺履行对非物质文化遗产的保护义务。从此,我国非物质文化遗产保护工作从过去的民间组织的行为,过渡到了政府行为的新阶段,开展得有声有色。张琴笔下所描绘的浙江南部地区至今还残存着的蓝夹缬传统制作技艺,以及已成为蓝夹缬之不可分割的组成部分的南戏——昆曲图像艺术,理所当然地成为浙江地方政府和中央政府主管部门保护的對象。张琴的著作中的大量珍贵的信息和理念,不仅为广大读者提供了新鲜的艺术欣赏的门径,而且也為蓝夹缬遗存的保护工作提供了十分有益的参考。因此,在这个意义上,我要说,这本书是非常适时的,也乐于向广大读者推荐。

2008年5月15日

写于北京安定门寓所

前言

在南
戏的
故乡

南戏的故乡专指温州，还是包括温州在内的一个较大的范围？这是历有争议的一个话题。没有争议的，是温州和南戏的特殊渊源。这片传唱过梨园初声的沃土，此后便不曾在中国的戏曲舞台上扮演过主角。但民间对戏曲的热爱，却一直延续了下来。至上世纪70年代，当地日用品以戏曲为装饰题材的，比比皆是。其中的佼佼者，是蓝夹纈。

一、童年看到的蓝花布

蓝夹纈是温州地区的婚用被面。直到我母亲那一代（上世纪50年代出生的人），女孩长到十三岁，家里的长辈就要手捧黄历，挑选“黄道吉日”，将家织坯布送到染坊，染制蓝夹纈。做好的蓝夹纈精心保管，至女孩出嫁前夕拿出来，由女伴们帮忙，在蓝夹纈的下面衬上一层青蓝大布，缝成蓝夹纈被套。被套的四角要钉上红绿小被栓，讲究的人家还要往被栓里装上谷粒或米粒。再用双股红线在被面四周缝上一圈，用胭脂把被面上的人物嘴唇涂成红色，使素净的蓝夹纈在大喜的日子里显得红艳。

迎亲路上，伴郎们抬着嫁妆前进时，蓝夹纈或是摆在显眼的位置，或是挂在伴郎的肩上，走在队伍的最前列。这是告诉一路观看的人们：新娘备有蓝夹纈，礼数已到。因为当地风俗认为，新婚夫妇盖了蓝夹纈，才能和睦齐寿。温州地区埋怨人家嫁妆羞涩的俗语，就是“嫁囡儿连一床双纱被也没有”。这个“双纱被”，指的就是蓝夹纈^①。

家织棉布耐用，一床蓝夹纈被面，一般可用数十年。随着被面渐渐磨损，蓝白图案虽然依旧分明，但新婚时缝上的红双线，在洗洗涮涮的过程中，已逐渐退成水白色。等到边

① 蓝夹纈是专业术语，浙南民间对这种传统工艺品有许多通俗的叫法，如：双纱被、单纱被、夹被、方夹被、八仙被、状元被、百子被、敲花被、大花被、粗花被、平阳布、宜山改、和合被、夹板花被、隔橱门被等，其中夹被的叫法最普遍。

Q-01 温州城市居民围坐榕树下观看
戏曲演出 郑晓群摄于2006年。

角破损，蓝夹缬也变得非常柔软，撕成碎片是很好的小孩尿布。听母亲说，我儿时的尿布，就是蓝夹缬碎片。当然，这些最初的人生体验，来不及保存到那太幼小的脑袋。对蓝夹缬比较早的印象，是邻居家的奶奶去世时，三位嬷嬷为一床旧蓝夹缬争吵斗气，两位大的嬷嬷一人撕了一半，走了。最小的嬷嬷没分到，捧着老奶奶留下的一双旧鞋子，坐在门前大哭。那个时代经济困难，这种事情经常发生。后来生活宽裕了，前人遗留的旧物，晚辈不是随手扔掉，就是一把火化在先人的墓前。

等我稍大时，家里就不用蓝夹缬被面了，换了更舒适的机印花布。母亲的蓝夹缬作为她的嫁妆，珍藏在柜子里，只在每年的农历六月初六，和所有的衣服被子一起抱出来过太阳“晒霉”。在那一天，老家的大院子里，一床接一床地铺着妈妈婶婶们的蓝夹缬，连绵成片。阳光下，沉静的蓝白图案十分清新悦目，常常引诱我赤了双脚，趁着大人不注意，偷

偷地在上面跑几个来回。

长大后，曾经翻出母亲的蓝夹缬，铺在席梦思上做床单，但没有想象中那么漂亮，用了个把月，撤了。这些年天天伴着蓝夹缬，拿了几件挂在窗上，居然很出效果，就正儿八经地摆着了。

二、蓝色的昆曲图卷

蓝夹缬是蓝花布的一种，也是唐代复色夹缬技艺的遗存。

我国织品印花的历史较为悠久，有实物可据的可上溯至西汉。到隋唐，各种利用花版或其他介质来完成的印花技艺纷纷成熟，如夹缬、蜡缬、绞缬等。此时的承印材质主要为丝织品，在色彩方面，有单色，如绞缬，但传世夹缬以复色居多。“缬”是古汉字，指在织品上染制出图案花样，也指

Q-02 蓝夹缬窗帘

Q-03 唐花树双鸟纹夹纈

Q-04 唐山水纹夹纈

染制了图案花样的织品，现代汉语常用“染”来替代。

至元末黄道婆成功改革棉纺织技艺后，棉织品逐渐取代丝织品成为应用最广的服饰用料。就印染来说，棉织品对染液的消耗大大超过丝织品，由此造成印染成本剧增。在此情况下，印染行业必然重新选择染料，普遍种植的靛青成为首选，复色印花技艺逐渐向单蓝色转变。各种蓝花布正是在此大量涌现，如蓝夹纈、蓝印花布、蓝蜡染、蓝扎染等。而蓝夹纈在传承复色夹纈技艺的同时，纹样发生变化——从传统的花鸟造型，变为戏曲人物造型。这种变化，一般解释为和传承地的戏曲渊源有关。

因此，从工艺的角度出发，可将夹缬划分为古典和传统两个阶段。古典夹缬遍布全国，承印材质主要为丝织品，复色，单元纹样多方连续，造型以花鸟动物等大吉祥为主，在唐宋两朝达到巅峰，余绪至明清；传统夹缬即蓝夹缬，是前者的遗存和发展，在地域分布上仅流传于中国东南部的温州

Q-05 蓝夹缬流传地域示意图

蓝夹缬的分布范围：

1. 浙江省温州市除泰顺县及乐清市北部山区外的其余所有地区；
2. 浙江省丽水市的青田县及和青田县接壤的部分地区；
3. 浙江省台州市的玉环本岛。