

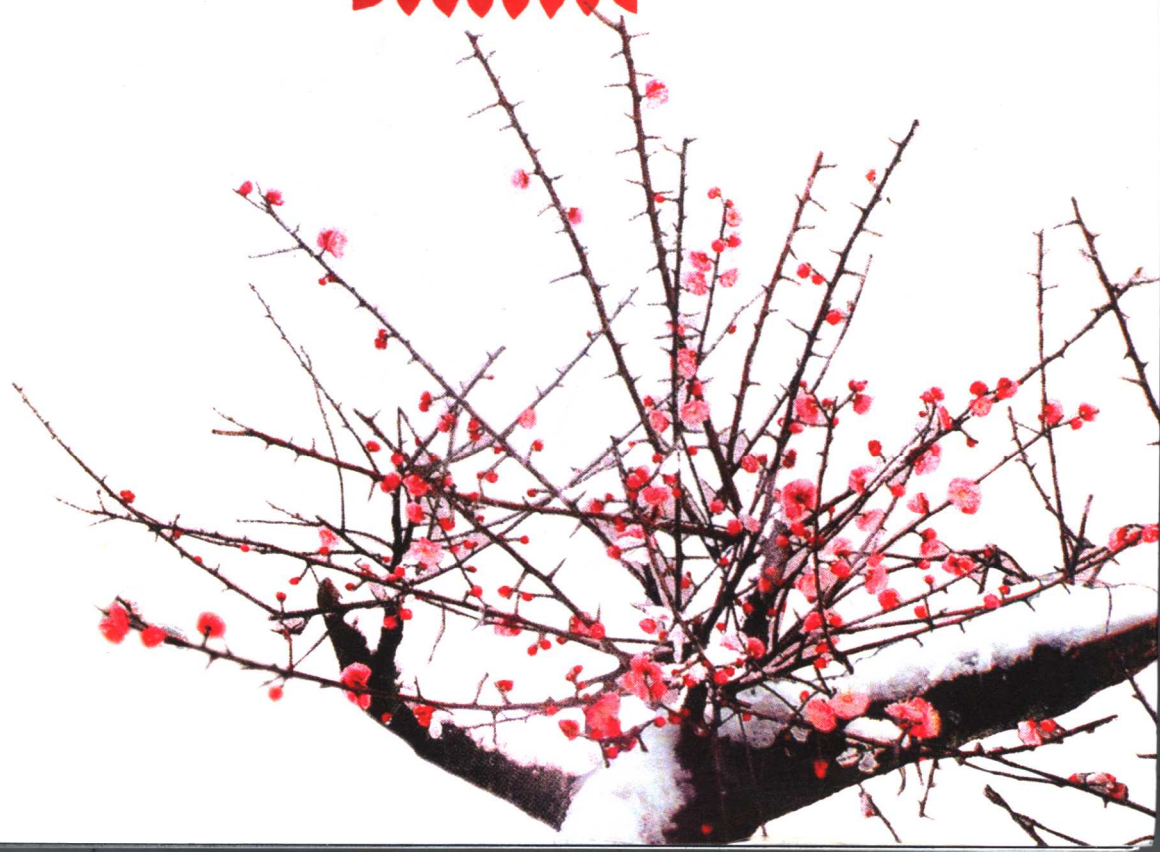
周蕴华 周冰 · 家庭剪纸心路

江南一枝花

周

冰

四川出版集团 四川美术出版社

江南一枝春

图书在版编目 (CIP) 数据

江南一枝花 / 周蕴华编著. — 成都: 四川美术出版社,
2007.8

ISBN 978-7-5410-3400-8

I. 江… II. 周… III. 剪纸—作品集—中国—现代
IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 127654 号

江南一枝花

责任编辑 张大川 王富弟

装帧设计 红石 丁青青

责任校对 张杰

技术设计 周冰

责任印制 曾晓峰

出版发行 四川出版集团 · 四川美术出版社

成都市三洞桥路 12 号 邮政编码 610031

成品尺寸 185mm × 240mm

印 张 14.75

图 片 409 幅

字 数 150 千

印 刷 南京凯德印刷有限公司

版 次 2007 年 8 月第一版

印 次 2007 年 8 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-3400-8

定 价 68.00 元

■ 版权所有·翻印必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

■ 如需购本书, 请与本社邮购组联系

地 址: 成都市三洞桥路 12 号

电 话: (028) 87734382 邮政编码: 610031

周蕴华

周蕴华，男，1935年生，江苏宜兴人。自学成才，1980年加入中国美术家协会，曾任常州刘海粟美术馆副馆长等职。从1977年中国画“风雪为邻云作伴”入选全国美展以来，有二百余件作品参加国内外重大展览，或被多家报刊发表。多件中国画和剪纸作品为中国美术馆、中国军事博物馆、江苏省美术馆、广东美术馆、上海刘海粟美术馆等收藏。他的巨幅国画“朝晖图”，1994年在北京天安门城楼展览并被收藏和出版。1989年人民美术出版社出版其中国画选辑。1998年广东美术馆出版了他的剪纸集“江南剪影”，中央电视台、江苏电视台等多次拍摄其专题片播放介绍。2000年香港人民美术出版社出版《周蕴华中国画集》，青云阁艺术有限公司出版《江南剪影周历》、2001年周历《延陵刻痕》、2002年周历《春风得意马蹄疾》，2003年周历《紫禁神韵》。北京国际艺苑美术基金会出版《忆江南》——周蕴华家庭剪纸作品集。他的传略为“中国美术年鉴”等数十家辞书收录。从2002年起，“周蕴华家庭剪纸”到马来西亚、日本、法国等举办展览和讲学。剪纸作品多次荣获全国展金奖。2004年他捐赠100件“忆江南”剪纸作品给中国国家博物馆永久收藏。

Chinese artist Zhou Yunhua was born in 1935 in Yixing, Jiangsu province. He studied early by himself and later became a member of Chinese Artists Association. He was granted the title Chinese Superior Artist in 1989, an honor he retains today, and has since worked as the vice-president of the Changzhou Liu Haisu Art Museum. His Chinese Painting, Surrounded by Winds, Snows and Clouds was selected for exhibit in The National Art Exhibition in 1977. Since then, more than 200 of his masterpieces have been on display in both domestic and overseas exhibitions, many receiving reviews and comment from leading newspapers. Collections of his Chinese paintings and paper-cuts have been acquired and retained by the Chinese Art Museum, the Chinese Military Museum, the Jiangsu Art Museum, Guangdong Art Museum and the Shanghai Liu Haisu Art Museum. In 1994, his large Chinese painting, Picture of the Glorious Morning, was displayed and subsequently published by Beijing Tian'an Men Tower. In 1989 People Art Press published his Chinese Painting Selection. Then in 1998, Guangdong Art Museum published his paper-cuts, Silhouettes of Jiangnan, which was filmed and played by CCTV, JSTV and other TV stations. In 2000, the Chinese Painting Collections of Zhou Yunhua were published by Hongkong People Art Press, with Silhouettes of Jiangnan Calendar published by the Qingyunge Art Co. Ltd. The calendars—Depiction of Yanling and Be Flushed With Success were also published in succession by Qingyunge Art Co. Ltd. in 2001 and 2002. Also, Reminiscences of Jiangnan, the Zhou Family Paper-cutting Collection, has been published by the Beijing International Art Foundation. His biography was collected and published by more than 10 reference works, such as the Chinese Art Yearbook.

妻

骆秀芳

骆秀芳，1943年生于江苏金坛。中国剪纸学会会员。从事剪纸创作多年，刻工精细。作品《打马球》获1990年全国风俗画大奖赛佳作奖，《春牛图》、《弄玉》、《团花》等为中国美术馆收藏。《百鸡图》等三件作品为江苏省美术馆收藏。剪纸作品多次荣获全国展金奖。

Luo Xiufang, born in JinTan, JiangSu Province, is a member of the Chinese Paper-cutting Association. She has devoted herself to the art of paper cutting for many years and is famous for her delicate cutting skills. Her masterpiece Hit the Polo was awarded the honor of Excellent Work at the National Genre Painting Competition in 1990. Her other work, such as Picture of Spring Cattle, Play with the Jade and Blossoms are collected and exhibited in the Chinese Art Museum. Three other pieces of works, including her Picture of A Hundred Chickens, are in the JiangSu Art Museum as well.

子

周冰

周冰，又名牧之，1969年生于江苏金坛。中国剪纸学会会员，江苏青年美术家协会会员。1990年《鱼乐图》等5件剪纸作品参展江苏省首届美术博览会，获优秀作品奖。《百兽图》、《百鸟朝凤》、《春风得意》3件剪纸作品为江苏省美术馆收藏。2002年其作品《狂舞》获中国文联主办的山花奖金奖。并有多件中国画作品为广东美术馆、上海刘海粟美术馆收藏。

Zhou Bin, also named Muzhi, was born in Jintan, Jiangsu province in 1969. He is a member of the Chinese Paper-cutting Association and the Jiangsu Youth Artists Association. In 1990, his five paper-cuts, including Picture of Happy Fish, were displayed in the first annual Jiangsu Art Exhibition and received the award Artistic Works of Excellence. His three masterpieces, Picture of Hundreds Beast, Numerous Birds Pay Respect to the Phoenix and Be Flushed With Success, were collected and retained by Jiangsu Art Museum. In 1993 he took part in the National Modern Paper-cutting Exhibition in Macao. In 1998, his Chinese Painting Spring was retained by the Guangdong Art Museum and Reminiscences of Jiangnan was retained by the Shanghai Liu Haisu Art Museum in 1999.

媳

沈峰

沈峰，1970年生。中国剪纸学会会员。有多件作品参展和获奖。“周家剪纸”创作成员之一。

Shen Feng, born in Changzhou, Jiangsu province in 1970, is also a member of the Chinese Paper-cutting Association. Many of her works have been on display at various times and have also received several awards. She is also a member of Zhou Family's Paper-cutting.

婿

蒋云中

蒋云中，1962年生。中国剪纸学会会员。剪纸作品《唐舞》参加1993年全国现代剪纸展，获优秀作品奖。2002年与周群合作的《昌平》获中国剪纸世纪回顾展金奖。“周家剪纸”创作成员之一。

Jiang Yunzhong, born in Yixing, Jiangsu province in 1962, is a member of the Chinese Paper-cutting Association. His paper-cut Dances of Tang Dynasty was displayed in Chinese National Modern Paper-cutting Exhibition in 1993 and was awarded the honor "Works of Excellence." He is also a member of Zhou Family's Paper-cutting.

女

周群

周群，1963年生。中国剪纸学会会员。剪纸作品《唐舞》参加1993年全国现代剪纸展，获优秀作品奖。2002年与蒋云中合作的《昌平》获中国剪纸世纪回顾展金奖。“周家剪纸”创作成员之一。

Zhou Qun, born in Jintan, Jiangsu province in 1963, is a member of the Chinese Paper-cutting Association. Her paper-cut Dances of Tang Dynasty was displayed in 1993 in the Chinese National Modern Paper-cutting Exhibition and awarded with honors for works of excellence. She is also a member of Zhou Family's Paper-cutting.

目 录

壹

栽花人寄语

1—96

- 一. 自报家门 ..... 周蕴华 3
- 二. 金坛缘 ..... 周蕴华 9
- 三. 忆江南——江南剪影创作谈之一 ..... 周蕴华 23
- 四. 黑白相间天地宽——江南剪影创作谈之二 ..... 周蕴华 29
- 五. 出新——江南剪影创作谈之三 ..... 周蕴华 41
- 六. 延陵刻痕 ..... 周蕴华 53
- 七. 紫禁神韵 ..... 周蕴华 59
- 八. 澳门行 ..... 周蕴华 67
- 九. 小小剪纸传友谊——访日散记 ..... 周蕴华 75
- 十. 寻找感觉——法兰西圆梦 ..... 周蕴华 87

贰

护花者点评

97—130

- 一. 名人谈周家剪纸 99
江丰、李可染、刘海粟、关山月、廖冰兄、刘迅、
钱绍武、靳之林、徐希、王仲
- 二. 传媒评论
- ① 美术杂志
江南民居的魅力 ..... 包立民 110
- ② 中国日报
周蕴华一家的剪纸艺术 ..... 许向群 115

- ③ 人民日报
周蕴华一家子 ..... 蔡 茹 119
- ④ 剪纸作品集
剪纸艺术的新成就 ..... 刘 迅 121
- ⑤ 新民晚报
“男耕女织”刻江南 ..... 项 玮 123
——记周蕴华的剪纸之家
- ⑥ 《扬子晚报》
翰墨因缘绘锦绣 ..... 凌大 支德裕 125
——记著名国画画家周蕴华和他的艺术之家

叁

花飞春色至

131—196

从一九八〇年到二〇〇四年二十多年间记录周家剪纸艺术的重要活动及作品被收藏获奖等情况

肆

花香溢人间

197—230

一.红色系列

1.划龙舟 2.孔雀牡丹 3.喜花 4.吉祥如意 5.春风得意 6.喜盈门 7.花瓶

二.蓝色系列

1.春江花月夜 2.弄玉 3.听琴 4.紫竹观音 5.百兽图 6.瓶花系列 7.百蝶图

8.瓶花系列 9.百鸡图 10.瓶花系列 11.闹元宵 12.瓶花系列

三.棕色系列

1.仙鹤望天三台之一 2.三台之三走向金龙宝座 3.九龙大石雕 4.鸟瞰故宫

三大殿 5.太和殿御道之二 6.故宫雪景 7.养心殿门 8.葡萄八方罩

9.宫灯系列 10.紫禁城暮色 11.储秀宫内景之一 12.御花园千秋亭

四.黑色系列

1.开门见福 2.上海豫园大戏台 3.安徽宏村 4.老宅 5.绍兴东湖

6.苏州拙政园小飞虹廊桥 7.摇啊摇 8.苏州拙政园雪 9.苏州拙政园雪之一

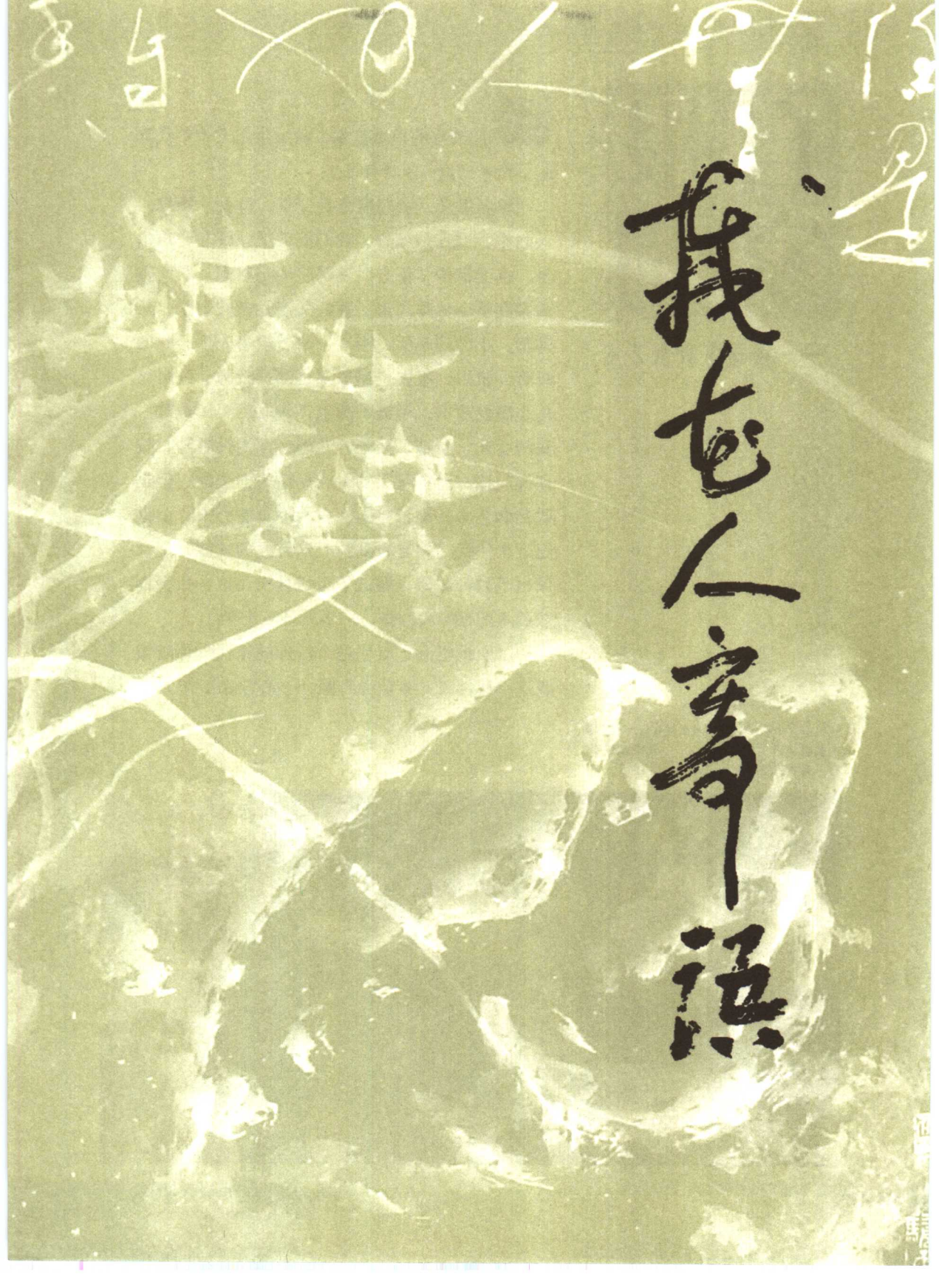
10.苏州拙政园雪之二 11.留园曲廊 12.廊影 13.上海豫园观戏廊

14.花厅 15.轿厅 16.琴房

我花人寄語

自报家门

——谈周家剪纸艺术

我们家庭的剪纸艺术，从上世纪七十年代算起，至今已近三十个年头。

顾名思义，家庭剪纸是父子、母女、婿媳六人之作。也真是缘分，我们搞剪纸，既非科班出身，也无祖传“秘方”，都是半路出家。其实我的家庭是个教师之家，我的父亲是老教书匠，从师塾、小学到中学，当了一辈子教书先生。我的哥哥、姐姐、姐夫、舅舅等也都是教师。我自己从小酷爱艺术，考进了师范，毕业后当了教师。我的女儿、女婿、儿子、儿媳亦都当过教师，按理说与这“剪花花”的行当是沾不上边的；但是我苦恋艺术，刻苦自学，皇天不负有心人，上世纪五十年代，领导看到我有这方面的才能，把我调出了教师队伍，塞进了金坛县文化馆，负责群众美术的辅导和创作，一干就是三十年。

二十世纪七十年代是个特殊的年代，那时像我这一代年青人事业心特强，一心扑在工作上，

宜兴丰义中心小学全体教师摄于40年代后期，
中戴眼镜者为周蕴华之父——周维翰校长，
右一为舅舅储炳青，右四为兄周蕴丰。

我负责一个县的美术工作，很想在这个行当中能弘扬具有民族特色的传统文化。我小时候受民间艺术的熏陶，特别喜欢家乡著名民间剪纸艺术家芮金富的剪纸，他给我的影响，使我选择了剪纸。那时候我在文化馆组织了多次剪纸创作学习班，对学生进行辅导，还把著名剪纸艺术家张吉根等人请来当客座教授，进行现场表演，传授技艺，我自己则边教边学。前前后后苦心经营了十年，其间我和学生们创作了二百多件作品，曾在江苏省美术馆、中国美术馆举办专题展览，引起轰动，与当时的金山农民画、延安剪纸等一起在国内外风光了一阵。我的妻子骆秀芳从那时起也参加了剪纸学习班，开始了她的剪纸营生。为了巩固金坛剪纸的成果，我提出创办了金坛工艺美术社，把一批骨干学生留了下来，组织他们搞剪纸创作和制作，并使剪纸作品进入了市场。在各地展览的金坛剪纸中，我与妻子骆秀芳合作的作品占了相当份额，而且作品艺术质量高，有多件为中国美术馆收藏并被报刊发表。我的女儿周群，儿子周冰从小就受我们的熏陶，也爱上了剪纸，跟我走南闯北，在艺术的探索与追求中品味了人生乐趣。个中包含了自我的表现，艺术的创造，对美的追求，对生活的热爱。然而真正的家庭剪纸创作群体的形成，还是我们一家调到常州以后。女儿、儿子都结了婚，成了家，都有了自己的房子，有充裕的创作时间。我们一家人经常一起研究谈论剪纸，平时左邻右舍知道我家能做剪纸，他们的孩子结婚都来向我们要喜花、要剪纸来装饰新房。

周蕴华题签并设计的展览目录

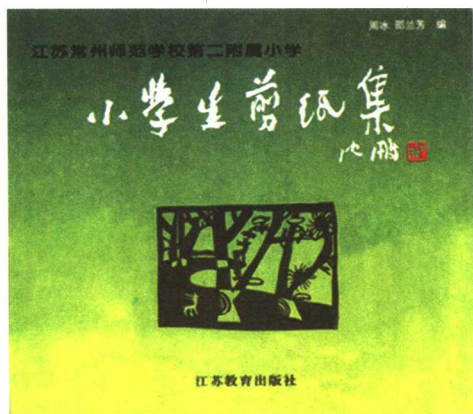
1980年骆秀芳在中国美术馆现场表演，中央电视台在现场采访

1980年中央新闻电影制片厂为我们的作品拍摄新闻纪录片

1980年在中国美术馆展出金坛剪纸时周蕴华陪同文化部长黄镇参观展览

周冰当教师时出版的由他一手辅导的小学生剪纸集

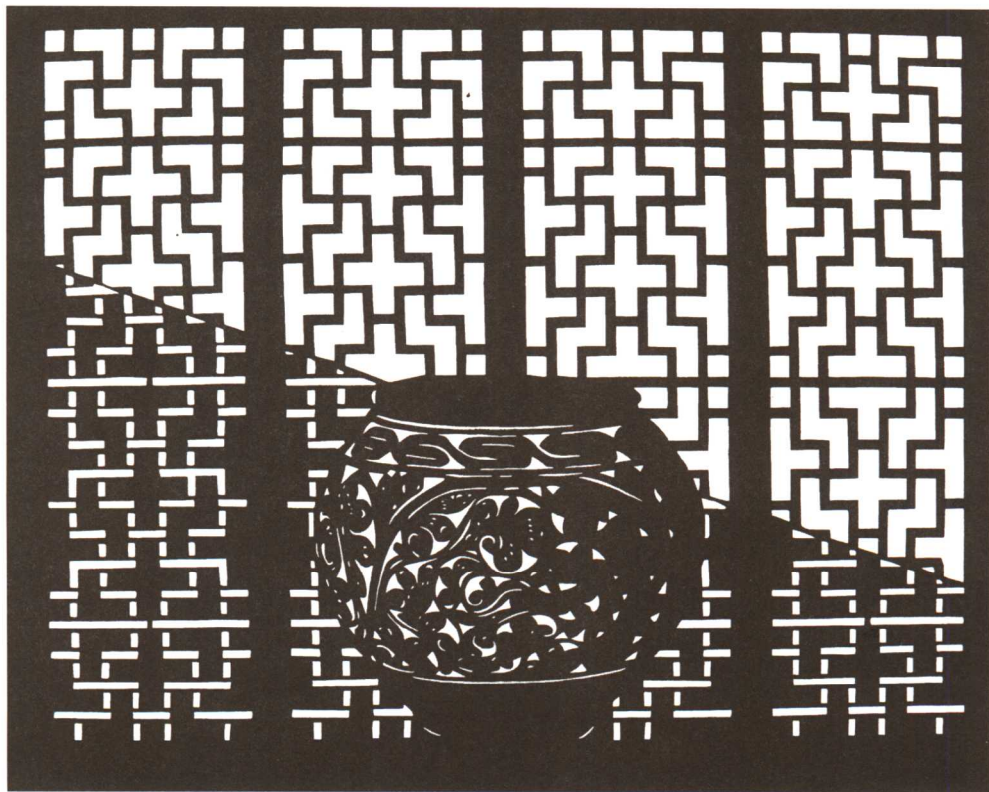
用业余时间进行剪纸创作是很有趣和意义的。特别是儿子周冰在学校当美术老师，他把剪纸用到教学中，组织了兴趣小组，教学生学习剪纸，手脑并用，对提高学生的素质很有成效，取得了突出的教学成果。他教学生的剪纸作品在1996年被江苏教育出版社出版了专集，作品还在北京中国少年儿童活动中心、英国等地举办专题展览，进行国内外交流。

由于我家生活在江南水乡，对江南的民居、小桥流水情有独钟。艺术地表现这一切，成为我晚年生活中强烈的愿望，对此，在长期的艺术创作实践中，深感除用中国画来表现外，用

剪纸这一形式来创作江南民居是最为贴切的。因此我带领全家多次重游姑苏、绍兴、皖南，集中创作了一批江南民居题材的系列作品。我与儿子周冰还跑遍了常州的古宅深巷、名人故居、风景名胜，广收素材，创作了一百多幅《延陵刻痕》的剪纸。自周冰组建了艺术公司后，我们的家庭剪纸创作题材更为广泛，有紫禁神韵系列、蓝色系列、红色系列等等，收获颇丰。从20世纪90年代以来在全国剪纸大展中多次获奖，如：1993年我与骆秀芳合作的《庭院》荣获“93工贸杯中国现代剪纸大奖赛”金奖；1998年我与骆秀芳创作的《御道》获“中国剪纸艺术展”金奖。2000年周群、蒋云中创作的剪纸《昌平》获“中国剪纸世纪回顾展”金奖；2002年9月

2000年周群、蒋云中创作的剪纸《昌平》获“中国剪纸世纪回顾展”金奖

这是周家剪纸出版的部分周历笔记本

在由中国文联、中国民艺家协会合办的第四届中国民间文艺山花奖暨首届民间剪纸艺术作品展评奖中，周冰和沈峰创作的作品《狂欢》获金奖，等等。同时，我们的家庭剪纸在国内外多次举办展览，如：1996年在澳门展览中心；1998年在广东美术馆；1999年在上海刘海粟美术馆、香港云峰画廊中山展示中心；2000年在常州刘海粟美术馆、广东中山博物馆；2001年参加中国艺博会；2002年在北京国际艺苑美术馆、马来西亚；2003年在日本富士美术馆；2004年在法国等，并有一批作品被收藏，获得一致好评。我们一家的剪纸还出版了多种作品集如：《江南剪影》、《紫禁神韵》、《春风得意马蹄疾》、《忆江南》、《延陵刻痕》等。

家庭剪纸在创作时既有分工也有合作，周蕴华、周冰、蒋云中研究构思，创作画稿，骆秀芳、周群、沈峰搞剪刻制作，多少有点儿“夫唱妇随、男耕女织”的味道。由于我们是土生土长的典型的江南家庭，在作品的艺术风格上，自然沾上了江南味——刻工精细、秀美繁茂、“玲珑剔透”。因为大家的工作、经历、修养、趣味与“民间老大娘”们不同，我们的感情，审美要求不全固定在一观点上一一味玩民间模式。何况时代不同了，生活节奏变快了，“地球”变小了，小小剪纸虽是“雕虫小技”，内容形式也应变，也在变，变得能以独立欣赏的形式，适应现代居室，伸向现代人的心田。

2003年8月

2005年周家剪纸作者合家欢

SUBSCRIBE TO

BEIJING REVIEW

BEIJING
REVIEW

A WEEKLY JOURNAL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
A WEEKLY JOURNAL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
A WEEKLY JOURNAL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Know China Through A Chinese Source

airmailed direct to you every week from the Chinese capital,

Keeps you abreast of political, theoretical, economic and cultural development in China,

Acquaints you with Chinese views on major international issues,

Publishes translations of important Party and government documents.

*Available in English, French, German,
Spanish, Japanese and Arabic editions*

1981年元旦，向全世界发行的《北京周报》封面刊登了周蕴华、骆秀芳合作的“争做八十年代的孙悟空”

年轻时的骆秀芳

金坛缘

缘分是人人期盼的，有缘千里来相会，无缘对面不相识。缘分的求得，只能顺其自然，不可强取或急于求成，更不能不择手段。凡事都有定数。我认为这不是宿命论。这只因人们感知的一种局限，暂时还不能有科学的解释。

我与金坛有缘，上世纪五十年代初，洛社师范一毕业，别的宜兴籍同学多数分在苏、锡、常，唯我分配至金坛，我的人生道路就在这块土地上开始了。因为我有一点绘画才能（也是个二胡迷）只当了一年教师，就被调往文化系统，在县文化馆一干就是三十年。可以说，我一生中主要青春年华都留在金坛了，何况我还找了一个金坛籍妻子，在金坛生儿育女。所以，我一直把金坛视为我的第二故乡。我是一个不大安分的人，好思索，好活动，在学校读书时，同学们给我一个外号，叫“嗅氧分子”。我的家庭出身不好，在极“左”思潮泛滥的年代，只能是另类，入不了正册，唯一能追求的就是做好工作和画好画。我也甘心情愿地苦恋着艺术。在金坛三十多年间，我走遍了境内的山山水水，村村巷巷，对金坛的方方面面，有了大概的了解。行内人讲行话，圈子里的人做圈子里的事。据我在文化馆主管美术工作

儿时的周冰

多年的实践经验，了解到当年金坛画画的人是不多的，读过高等美术学校的更是屈指可数，只有高允升、王虎臣、杨吻波，冷铁，蒋仲言几人，其他人如路焕云、姜兆芝、汤钟音等都是丹阳艺师毕业的，且大都是中小学美术教师，创作活动不多，可以说县里没有一个专业美术工作者。所以县级的美展也很少。民间艺人中能点上名的也不多。西岗乡昆仑桥桥南有个朱晓坤，是我在1956年去他们村上搞农村俱乐部试点时认识的。那时候，他在高级合作社当生产小队长。他解放前画过菩萨和中堂，也搞过一点民间纸扎工艺等。当时他作为一个业余美术骨干，与我常有点联系。1958年江苏省在扬州办了个艺术学校，我曾提名推荐他，带他到扬州艺校学了三个月的美术，结束后又回生产队种田了。还有一个是李锁庆的父亲（名字不知），是个塑匠，塑的菩萨水平不错，在地方上有名，可是那个时候根本用不上。另外一个叫范锁登，直溪人，大约是1964年以后认识的。那时他在农村，喜欢美术，听说在浙江一个美术学校读过书，回来的原因不明。我也把他当业余美术骨干培养和使用，有时带他外出参观展览。“文化大革命”中期，南京军事学院请我去画

儿时的周群和周冰

