

中國民間美術叢書

《絕活兒》

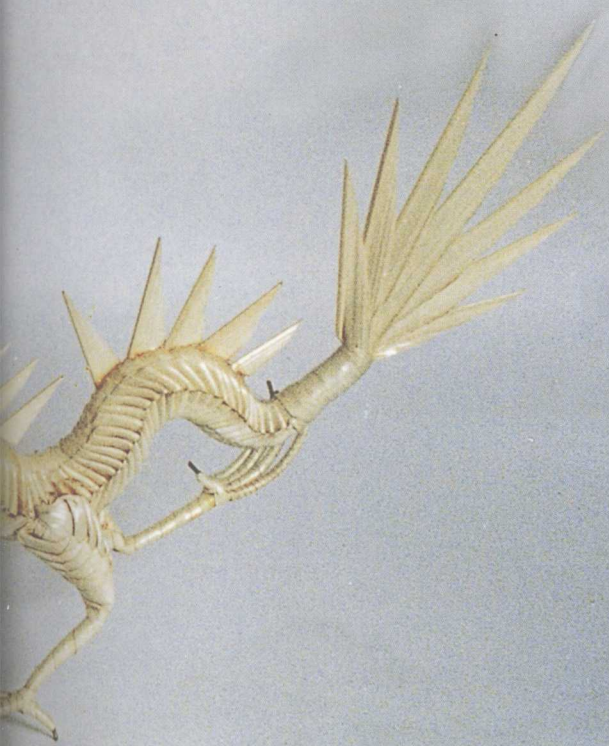
長沙棕葉編

主編：左漢中

1124
990:4

湖南美術出版社

龍鳳呈祥

《中國民間美術叢書·絕活兒》

主編：左漢中

《長沙棕葉編》

盧瑩·華年 編著

責任編輯、總體設計：周 健

責任校對：彭 英

出版發行：湖南美術出版社（長沙市人民中路103號）

經 銷：湖南省新華書店

製版、印刷：深圳華新彩印製版有限公司

開本：787×1092毫米 1/16 印張：2.5 印數：3000冊

1999年4月第1版 1999年4月第1次印刷

ISBN 7-5356-1205-9/J·1125

定價：16.00元

民間傳統
千年絕唱

歷史悠久
國之精華

長沙棕葉編

編織是我國最古老的民間工藝之一。早在新石器晚期,就有各種竹編器物,如簍、籃、箆、穀籬、刀籬、簸箕等,編織技巧已相當純熟。因此,有專家認為編織工藝的起源,可能更早於陶器。

湖南有着豐富的編織材料,漫山遍野的竹、藤、棕、草,都是取之不盡、用之不竭的編織材料資源。勤勞的湖南人民用這些普通的材料製成適用而又美觀的生活日用品和工藝品,豐富了人們的物質和精神生活。益陽的竹編、汝城的藤編、臨武的草編、長沙的棕葉編都是饒有特色的民間工藝品。這裏着重介紹的就是頗有名氣的長沙棕葉編和首屈一指的藝棕葉編女藝人王文定。如果說棕葉編在長沙地區是被人視作“雕蟲小技”的尋常手藝,那麼王文定却是十分地看重它,認認真真、一絲不苟地把尋常手藝推向了極緻,由簡到繁、由粗到細,這其中傾注了她的許多心血。一片片幾乎干枯了的棕葉,通過她錦心綉手的裝扮,竟一個個地被賦予了鮮活的生命,無論誰都得細看它兩眼,一時分不出它的真假,我們不由得不從心底裏升起一陣陣對作者的由衷佩服。

《中國民間美術叢書·絕活兒》

叢書策劃: 左漢中 周 健

叢書主編: 左漢中

總體設計、責任編輯: 周 健

本冊編者: 盧 瑩 華 年

攝影: 王 再 王春林

長沙棕葉編

J.1124
Z990:4

高高的棕榈樹是一道美麗的園林風景

綠棕櫚環繞的長沙縣農家房舍。

採摘棕葉的肖六爹。

棕樹與人民生活

棕樹，學名棕櫚，常綠喬木。主要生長在我國南方。其莖呈圓柱形，沒有分枝；葉子大，有長葉柄，掌狀深裂，裂片呈披針形；花黃色，雌雄異株，核果長圓形。其木材可以製器具，棕毛可以製蓑衣、繩索、刷子等，棕葉可製棕葉扇等。

長沙地區盛產棕櫚樹，此樹宜成片栽種。它不僅給農村民居、城市園林增添美麗宜人的影觀，同時又是一種經濟林木，人們的日常生活必不可少它。棕樹的木材堅實耐濕，除做器具外，農家用來搭橋作跳板，經久不斷。棕毛可做蓑衣，為人遮風擋雨；搓成各種棕繩，粗者可捆綁器物，細者可織棕綳子床，給人舒適安逸；棕毛做成的床墊，能禦寒保暖。還有那棕葉，開始，人們用它來編成掃帚，打掃庭院；編成扇子，引來清風。後來，又有人用棕葉編一些簡易的實用品，如雞籠子。農家要走親戚，或上集市，取兩片棕葉，幾編幾扎，一個雞籠子就出來了，裝上雞提起便可出門，簡便實用。遠遠看出，綠色的籠子裏面伸出雞頭紅紅的冠子，後面露着或黃或花的雞尾，很有幾分情趣。不知從哪一天起，人們又發展了用棕葉編小玩意哄小孩，編的有小盒子、小簍子等，按實用的比例縮到很小，編出來也十分精緻可愛。慢慢地便有一些民間巧手藝人琢磨着編出了蚱蜢、蜻蜓和螳螂等。棕編藝術如是由勞動者的生活中誕生了。

一個雞籠子就出來了，裝上雞提起便可出門，簡便實用。遠遠看出，綠色的籠子裏面伸出雞頭紅紅的冠子，後面露着或黃或花的雞尾，很有幾分情趣。不知從哪一天起，人們又發展了用棕葉編小玩意哄小孩，編的有小盒子、小簍子等，按實用的比例縮到很小，編出來也十分精緻可愛。慢慢地便有一些民間巧手藝人琢磨着編出了蚱蜢、蜻蜓和螳螂等。棕編藝術如是由勞動者的生活中誕生了。

肖六阿婆用干燒葉在編扇子

70歲高齡的肖六爹在編織鷄籠子。

肖六阿婆用棕編雞籠裝着雞出門走人家。

用鮮棕葉編織的蚱蜢和蟋蟀籠子。

肖六阿婆在編織小玩意兒。

玩蚱蜢的農家孩童。

郊野公園的一處棕編攤兒。

游方的棕編藝人

民間藝人編出了蚱蜢、蜻蜓等昆蟲後，深得民衆的喜愛。編得多了，他們便拿去換一點鹽錢。後來就有人專門以此爲生計，做起了棕編游方藝人。今天的一些古稀老人依然記得，早在三四十年代，長沙、湘潭一帶從事棕編的人很多，農村裏一到農閑或逢上春節端午，棕編藝人們便背上草把子，帶着剪子、鑽子等簡單工具，開始游鄉串里、走街穿巷地賣起了棕編。藝人們隨處摘葉隨處編，編的品種有螳螂、蚱蜢、蜻蜓、青蛙、壁虎、蜈蚣等，編好後插在草把上，然後沿街叫賣。到人多處找個空地坐下來，抽出兩片棕葉，三下兩下織出個蚱蜢，往往招引來一群群的圍觀者，運氣好時，草把上的小棕編很快能賣光。如果遇到雨雪天氣，行人稀少時，藝人辛苦叫賣一天，也賣不出兩三隻棕編，晚上扛回去，第二天就全薦了，祇好扔掉重編。當年棕編藝人被稱呼爲“織蚱蜢子的”，藝人們則自嘲爲“叫化子手藝”，道出了歷代棕編藝人飽經人間滄桑的淒苦與無奈。

重慶市區的游方棕編藝人

老藝人的編活引來了大人小孩的圍觀

沿路活現的棕編讓女孩看發了呆

易	正	文
	與	
王	文	定

歷史。從此棕編也能登堂入室，供人們細細品賞了。在編織技法上，易正文創“肚皮”編織法，這種編法的紋理接近所表現對象的骨骼結構，能準確表現對象的質感與體積感，比傳統的篾墊編法進了一大步。他還引進鐵絲作為編織物的骨架，引進清漆塗刷作為表層，使其不長蟲長霉。

這些改革，發展完善了棕編技藝，棕編品種隨之由過去的十餘種發展到五十餘種，《五鶴圖》、《二龍戲珠》等大型作品也在當時陸續問世。1984年，在德國萊比錫世界博覽會上，易正文的十多件作品得到很高評價，他本人則被譽為“動物的上帝”，贏得極高的榮譽。易正文不僅在發展技藝上做出貢獻，同時，為使棕編後繼有人，他先後在長沙市、望城縣等地培養學生一百多人，王文定便是他的學生之一。王文定以她對棕編事業的真誠熱愛與執着追求，在發展棕編技藝上繼續做出不懈努力，成為易老眾多學生中脫穎而出的佼佼者。

提到王文定，人們免不了要想起她的師傅——已故棕編老藝人易正文。易正文早在50年代就是長沙頗有名氣的棕編藝人，他被當時的市工藝美術研究所吸收為正式研究人員，並開始了對棕編的工藝改革。他摸索出一套棕葉的處理方法，將鮮葉加工成干葉，做出的棕編不變形、不枯萎，能夠保存10年以上，結束了棕編“隨處摘時隨處編、隨手買來隨手扔”的

易正文作品·鸚鵡

易正文作品·梅花鹿

易正文作品·袋鼠

易正文作品·鵝

尋訪王文定

「棕編是我這一輩子要編下去的，也希望能把它永遠傳下去。」

王文定語錄

棕葉編女藝人王文定。

王文定家住長沙城南靠近湘江的一條深巷裏。她精幹的個子，樸實的神情，言談格外坦誠，她常說：“我這個人沒文化，沒什麼好講的。”的確，她的才華全都體現在她的做工上。

王文定很小的時候，在衡山外婆家看到了一大片棕櫚樹，外婆常常在棕樹下剪下棕葉，一會兒功夫就將葉子編成了各種小玩意兒。是外婆給了她藝術的啓蒙。回到長沙後，祇要看到街頭有藝人編織蚱蜢、螳螂，她就會蹲在旁邊，一瞧就是半晌。有一次天都黑了，家裏人不見她回家，便到處尋她，後來在一街角的路燈下發現了她，正拿着白天藝人丟下的剩葉，一個人聚精會神地編着，完全忘掉了回家的事。

1972年，王文定正式從師易正文師傅學藝，更是如魚得水。從最枯燥的基本功，到全套棕編技術操作，她都能全身心投入，學到了十分扎實的東西。不久，她被派到鄉下的加工點上負責培訓學徒，也曾到外單位當過棕編教員。這期間，她通過實踐和摸索，感到棕編仍有許多需要改進和提高的地方。這些想法，為她日後將“單肚皮編”發展為“雙肚皮編”、對棕葉進行多層次處理等，打下了深厚的思想基礎。

1978年，王文定所在廠子的棕編生產下馬，她仍然利用業餘時間搞棕編。一有空閒就去郊外或公園觀察昆蟲、飛禽、走獸，家裏買的青蛙，她也要琢磨上半天，以此來加深對鳥蟲走獸的形態性情等各方面的理解。一次在動物園看到銀環蛇，黑白相間的身軀滾動之間色彩閃動自然而亮澤，聯想到平時編蛇總是用白顏色，生硬得很。如果將棕葉分成幾色呢？這樣一來，她就開始嘗試對棕葉進行多層次處理，總結出將老棕葉、近棕葉和棕葉芯處理成深茶色、鴨蛋青、乳白三個基本色。於是，製作蛇、企鵝等動物，分別採用不同顏色編織不同部位，能顯得更加生動、更加真切、更讓人愛不釋手。

觀察自然界的昆蟲，揣摩小動物的形與神。

做小動物也得有一顆純真的童心。

大自然是棕編藝術家不盡的寶庫。

尋訪王文定

王文定在易正文的“單肚皮”編織法的基礎上，發明了“雙肚皮”編織法。改革的初衷來自一位攝影師，這位攝影師在為她的棕編蛇拍照時，總是找不到合適的角度，因為“單肚皮”編法祇能編出蛇背，而編不出蛇肚子，攝影師問：“你為什麼不把蛇的肚子編出來呢？”一句話觸動了王文定，她一頭扎進自己的小屋，開始了一段艱難的探索，經歷了一次次失敗。後來她琢磨盤蛇作品能任意彎曲，全在於它的鐵絲骨架支撐。她試着加上一根鐵絲，再次編織起來，終於，一條有背有腹的盤蛇編成了。功夫不負有心人。王文定的“雙肚皮”編織法發展了前輩藝人的創造，將棕編藝術提高到一個新的水平。

經過20多年的勤奮努力，王文定的棕編藝術已經達到爐火純青的境地。90年代初，她的作品在湖南省婦聯舉辦的“首屆瀟湘巾幗手工藝品展”中獲一等獎；在1994年北京“中國民間藝術一絕大展”中她的作品被譽為“最地道的民間絕活兒”。1996年，聯合國教科文組織、中國民間文藝家協會將“中國民間工藝美術家”的稱號授予了王文定。這是歷代棕編藝人做夢也想不到的殊榮，恩師易正文若在天有靈，也將含笑于九泉之中。

王文定對棕編傾注了情感和心血。

王 文 定 語 錄

“‘學者如禾如稻，不學者如蒿如草’。這是外婆教給我的兩句話，使我受益終身。”

街坊鄰里是她作品最忠實的欣賞者。

王文定的棕編工藝

一、工藝分類

(1) 鮮葉編織類

是將採摘下來未經處理的棕葉編織成作品。傳統棕編都是採用的鮮葉編織法。這類編織技法較為簡單，多用篾墊編法。編蚱蜢一類昆蟲，祇編蓋殼，不編肚皮，其特點是顏色鮮亮，仿真性強，缺點是無法保存。

(2) 熟葉編織類

熟葉編織是相對於鮮葉編織而言的。採用經過工藝處理的棕葉進行編織，其特點是作品能夠永久保存。本書所介紹技法，均屬於熟葉編織一類的。熟葉編織中，又可根據編織物的色彩作出分類。

(3) 根據編織物的色彩分類

① 本色編織類：

指經過工藝處理但未經染色的棕葉（與熟葉同一類型），常有三種形式出現：

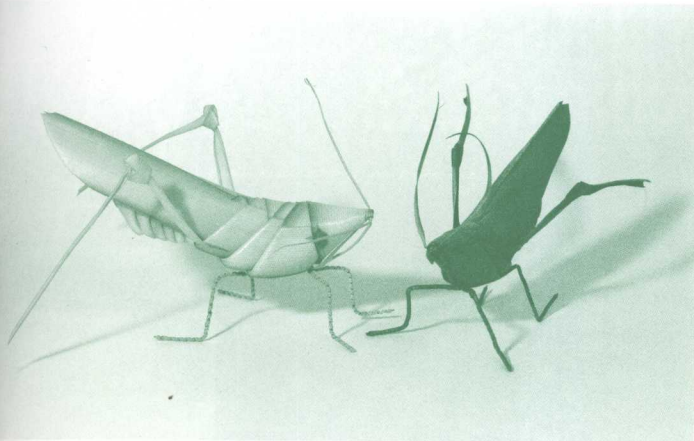
純棕芯編織品：棕芯色彩為乳白色，採用純棕芯編織的作品一般為龍、鳳、仙鶴等屬於精品的作品。

近棕葉、老棕葉編織品：近棕葉色彩呈鴨蛋青色，老棕葉色彩呈深茶色。這兩種色通常被用來編織昆蟲類，如螳螂、蚱蜢、壁虎等，色澤十分接近表現對象，效果逼真。

棕芯與老棕葉混合編織品：棕芯與近棕葉或老棕葉搭配，可編織銀環蛇、蜈蚣、蜻蜓、企鵝等作品，層次分明，效果強烈。

② 彩色編織類：

彩色編織是指完全依據表現對象的自然色彩給棕編品上色的一類作品，此類作品有青蛙、錦雞、猴等。青蛙與錦雞為全部罩色，猴子祇是面部上一塊紅色，以突顯其特色。此類作品因色彩效果逼真，也能得到很多人的喜愛。

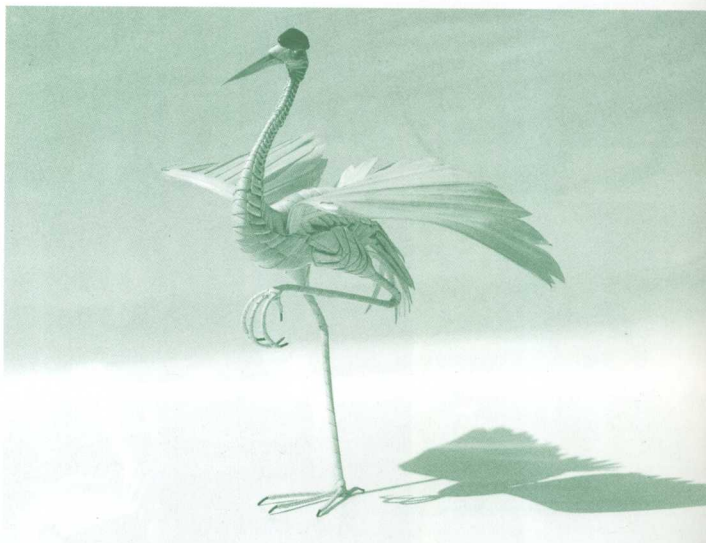
用鮮棕葉和熟棕葉編織的兩隻蚱蜢。

用本色葉和彩色葉編織的蛇吞蛙。青蛙用彩色葉，蛇用本色葉中的棕芯和老棕葉混編。

用棕芯、老棕葉混編的企鵝。

用棕芯編織的仙鶴亮翅。

二、工藝程序

王文定的棕編工藝有一整套較為完善的製作程序，具體情況如下：

(1) 採摘棕葉：選擇水塘邊、土質肥沃處的棕樹，以葉片厚、韌性好、柔軟的棕葉為宜。

(2) 煮葉：用鐵鍋或瓦鉢裝上清水，燒開後將摘來的鮮葉放入煮一分鐘，葉子變色即可撈出。

(3) 曬、露葉：將煮好做葉子放在當陽、干燥處晾曬。晚上也可放在露天打露水，不可淋雨。

(4) 收藏：曬干後的葉子要裝入大塑料袋，扎緊袋放在干燥處收藏待用。注意不能受潮。

(5) 選葉：編織前根據作品選擇好合適的棕葉。如做蛇要選圓頭葉，做壁虎選尖頭葉，葉腹寬。此外，根

據作品需要選擇顏色深淺的老棕葉或棕芯。

(6) 潤葉：將選好的葉子先用水潤濕，老棕葉須提前12天潤好，再裝入塑料袋備用。

(7) 編織：編織基本技法有“單肚皮編”、“雙肚皮編”及篾墊編等技法，根據不同作品施以不同技法。

(8) 上漆：編織程序完成後，用聚胺脂漆給作品上漆，上漆要均勻，不能過厚（彩色作品要先上色，再罩漆）。

(9) 點睛：點睛是最後一道工序。傳統編的點睛是用紅繩，目前祇有蚱蜢依然沿用。現在的棕編都是用鴛鴦豆（也稱紅豆）點睛。蛇和壁虎的眼睛用豆肉；蜻蜓眼用豆殼；蝦和金魚是用整顆豆粒。

1. 採葉。

2. 扎葉。

5. 煮葉。

3. 曬葉。

4. 曬干後的葉。

6. 編織。

