

M in J ian M ei S hu

民间美术

湖北挑花 土锦 蓝印花布

湖 北 美 术 出 版 社

民间美术

湖北
挑花

土锦

印花
蓝花布

湖北
美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间美术·湖北桃花、土锦、蓝印花布 / 湖北美术出版社编

——武汉: 湖北美术出版社 1999.4

ISBN 7-5394-0832-4

I. 民…

II. 湖…

III. ①民间工艺——工艺美术——作品综合集——湖北

②刺绣——工艺美术——作品集——湖北

③染织——工艺美术——作品集——湖北

IV. J 521.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 07110 号

民间美术·湖北桃花、土锦、蓝印花布

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮 编: 430077

电 话: (027) 86787105

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/20 开

印 张: 9

印 数: 1-3000 册

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5394-0832-4/J·724

定 价: 68.00 元

民间美术 (共六卷)

湖北木雕、竹雕

湖北刺绣、布贴

湖北木版年画、剪纸、皮影

湖北石雕、砖雕

湖北桃花、土锦、蓝印花布

湖北陶器、糖塑、银饰

主 任 邱久钦 周济洋

副主任 吴继元 陈仁梁

执行编委

(以姓氏笔划为序)

方湘侠 王善栋 刘 明

孙恩道 贺飞白 夏胜喜

编 鲁静安

委 总策划 贺飞白

会 主 编 方湘侠

责任编辑 刘 明

文字编辑 柳 征

摄影编辑 孔 艺

整体设计 吴国全

技术编辑 李国新 祝俊超

责任校对 肖锐闻 郭汉霞

75.8
71.7

前言 1—2

简说 3—5

目

挑花 8—103

录

土锦 106—137

蓝印花布 140—171

后记 172

两千多年前，湖北是春秋战国时期楚国活动中心，孕育了包括编钟、漆器、丝织艺术在内的璀璨夺目的楚文化，成为中华民族的骄傲。湖北民间美术受其影响，保留着想象浪漫、情感炽烈、造型奇异的显著特点。

楚人有崇凤的习俗。故湖北民间美术品中，不论是木雕石雕，还是刺绣剪纸，处处都有凤凰的身影：有的若锦鸡，有的似山雀，有的如雄鹰，有的像孔雀，一尾、二尾、三尾、五尾，甚至无尾，怎么好看怎么画，姿态潇洒活泼，这全凭艺人以丰富的遐想，信手拈来。

前言

湖北民间美术偏爱用红、黑两色。如刺绣枕片、鞋帽等多用红布作底；挑花等则以黑色为衬。红色喜庆洋溢，鲜亮明快，充满活力；黑色深沉、玄奥，具有神秘感。这与楚人尚赤、喜巫的爱好十分相似。

湖北民间美术在造型上十分生动奇异：两只鸟可以组成一个“太极”；也允许虎只长两条腿，或两只虎共一个头；威武的龙有时长着一条鱼的身子，又有时缩短躯体，成为一截棒棒。

湖北民间美术地域特点鲜明。如剪纸绝大

多数以刀代剪，其作品主要用于绣花花样，这是与北方剪纸最大的不同之处。故湖北剪纸制作讲究线条流畅、细致精巧。

再如江汉平原的皮影以牛皮制作，高2尺有余，人物圆厚结实；而鄂西北的皮影高仅8寸，多用驴皮制成，与陕西、甘肃风格接近，雕工精美，衣着华丽。

为便于研究，本画册按民间美术品的制作材料和工艺手段分类，在取舍上不求其全，但求其精；为求其精，在搜集中又尽量广泛全面。在编稿设计中，强化特色，突出个性，并对部分作品予以局部放大，增加画册的实用价值。一些出土的陶俑、青铜器，虽然也来自民间，但远离当今老百姓的生活，既无人传承，也不再使用，事实上已属于文物的范畴，故未收录；相反，一些在清朝、民国时期生产的民间美术品，虽年限上已具有文物性质，可它们还在生活中流传，为群众熟悉和喜爱，所以仍将其编入。

鉴于编者水平，不足及错误之处难免，望读者指教。

挑花又名架子花、十字花，在母女相传、姊妹相赛的传承下，广为流传，遍及湖北各地。其中又以黄梅彩色挑花最为精美。

湖北挑花分素挑、彩挑两种。素挑为白底黑线或黑底白线，整个布局显得朴实大方，单纯而对比强烈。如“迎亲图”，画面上百余人物，神形各异，舞狮队、彩礼队、乐队、骑马坐轿的、敲锣打鼓的，热闹非凡，实属素挑中的精品。

黄梅彩色挑花则又以另一面貌而独具特色——一、色彩绚丽高雅：群青粗布作底色，统筹白线挑绣的主体骨架，填绣大红、桃红、朱红、桔黄、中黄形成暖色基调，点缀粉绿、墨绿、湖蓝使整个画面暖而不燥，繁复和谐。二、布局严谨，富于变化：一幅完整的彩挑方巾均由团花、边花、角花、填花组成，以中心团花为主，常用旋转式、向心式、放射式、对角式结构，形成方中见圆、圆中套方的变幻无穷的格局，使画面均衡丰富、饱满热闹、生动活泼。如团花“凤追凤”由四个旋转的凤组成，凤身选用寿桃填充，角花多呈三角形，边花以戏剧人物为主，使整个画面完整而严谨。三、纹饰夸张浪漫：挑花纹饰因受经纬线的局限，需严格按布纱经纬平面展开，心灵手巧的村姑，善于化弊为利，顺其经纬，运用点、线、面的巧妙组合，达到夸张洗炼、求其意会的效果。如“骨牌花”展示了四人打骨牌的复杂场面，村姑们运用夸张变形手法，大胆地拆散作重新组合，将之表现得淋漓尽致。四、凭借写意手法表现戏剧人物：黄梅彩挑选材，既有植物花卉、动物和用具，又有吉祥文字、戏剧人物。其中对戏剧人物和情节的表现手法更耐人

寻味。作者巧妙地避免挑花不能遮盖的弊端，简化结构，采用写意手段，达到传神效果。如“辕门斩子”，其中杨宗保双膝下跪，采用平视将两腿屈折成直角，上下并列安排，突出了跪的视觉效果；一旁坐审的佘太君等三人，腿折成 135° 钝角，下身与太师椅若即若离，形未坐而意已坐，独具匠心。五、吉祥文字的运用丰富了内容：为了避免单一，增加趣味，常用五字句、四字句排列。像“国正天星顺，官清民自安，妻贤夫祸少，子孝父心宽”，既表达了人们对美好生活的向往，又丰富了作品的内容。

湖北挑花在针法上以十字针法为主，又常配以直针、空针、牵针、双面针法，以求其意想的效果。

黄梅彩色挑花，曾多次在国际博览会上获奖，50年代湖北美术家将之用于装饰人民大会堂湖北厅，突出了地方特色，取得了很好的效果。

土锦，即土家族织锦，又名“西蓝卡普”（即编织的被盖花）。

土家族织锦以“通经断纬”为编织手段，在图案造型与色彩运用等方面，与苗锦、傣锦、壮锦、瑶锦有相似之处和近亲血缘关系。但仔细推敲便可看出，由于受不同地域文化的影响，它们又各具特色。苗、傣、壮、瑶族织锦，纹饰更显抽象原始；土家族织锦则受巴楚文化的影响，在各方面更趋成熟——一、纹饰既抽象又有形：土锦图案来自对大自然的感受，身边的物象也是编织者寄情抒怀的选择，不论是对动物或用具，还是对天象星座，都能运用夸张变形的手法，达到抽象装饰美的效果。如“实比”（小动物）、“马比”（小马）、“豆腐架”、“牛眼

睛”等。再如“二龙抢宝”、“双凤朝阳”、“四凤夺印”、“鲤鱼跳龙门”，同时吸收了剪纸图样和挑花中的表现手法，达到既抽象又有形的视觉效果。二、色彩上注重原色与复色的互补：运用红、黄、蓝三原色，并延伸以赤、黄、青、白、黑为五正色，其它复色作适当的填充，每一画面具有一个基调，既鲜艳悦目，又统一协调。三、对称结构贯穿整个画面：为了求其完整性，在土锦的结构中，突出中间主体，多以四方连续展开，上下又以二方连续组成边框线面或城墙垛式的边框，上下左右都严谨对称，达到平衡协调的效果。

蓝印花布遍及湖北全省，尤以天门蓝印花布最负盛名。

天门系全国著名的棉乡，为蓝印花布的发展创造了十分有利的条件。50年代，在府河以南大街上，就有近百家染坊，工人数百，日产蓝印花布万匹，远销四川、湖南、江西等省。其特点表现为——一、蓝与白的选择：蓝白两色并非吉祥色彩，然而，经过艺人们巧妙的艺术处理，却使人感到清新明快、和谐醒目；二、虚与实的结合：蓝印花布系漏版制作，艺人们变点不能相连的劣势为特点，以点组成线，以线组成面，若合若离，似为一体，实又分离，运用虚的手法，创造出笔断而意不断、物象不碎的写实效果；三、满与全的运用：蓝印花布来自民间，民间崇尚美满，因此在形式上大量采用流畅灵活的曲线，给人以温柔亲切之感。由曲线组成圆，象征十全十美、团团圆圆。有的方中套圆、圆中套方、圆中套圆，达到求满求全的画面整体效果，寓意对事业的美满、家庭的美满、婚姻的美满的向往和对幸福生活的呼唤。

民

min

间

jian

美

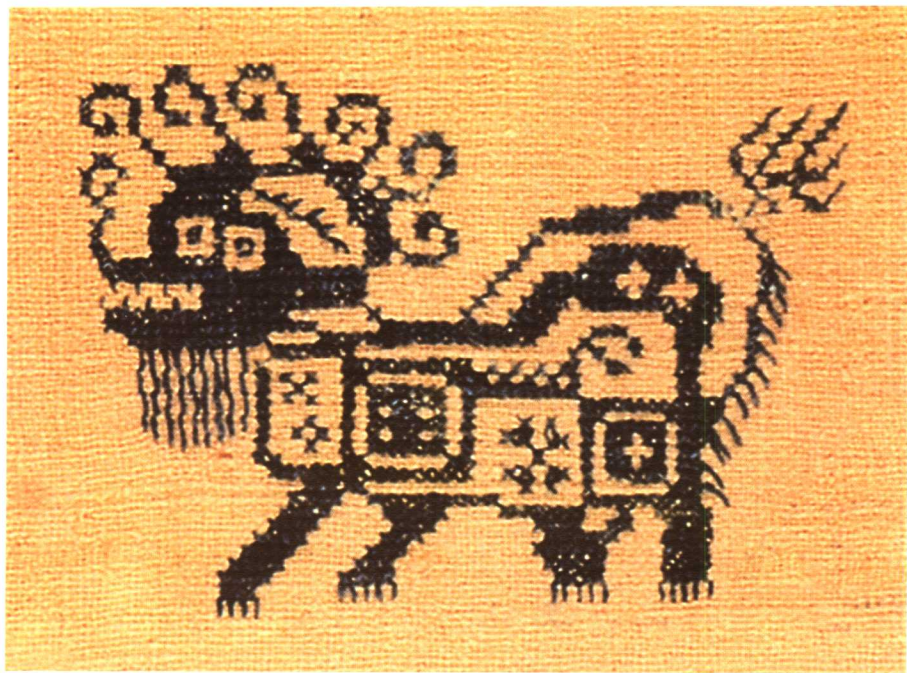
mei

术

shu

挑花

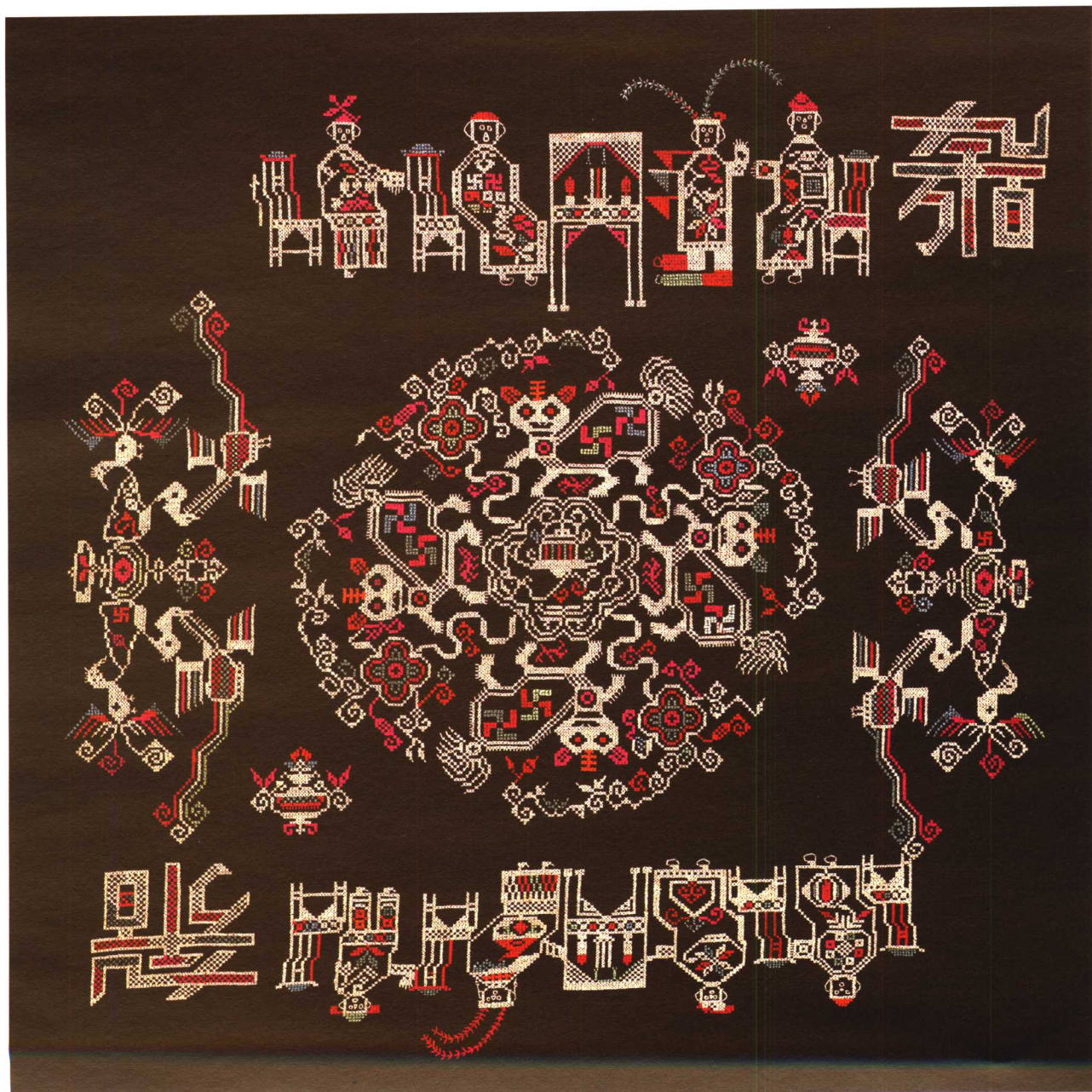

方巾（局部）
蕲春

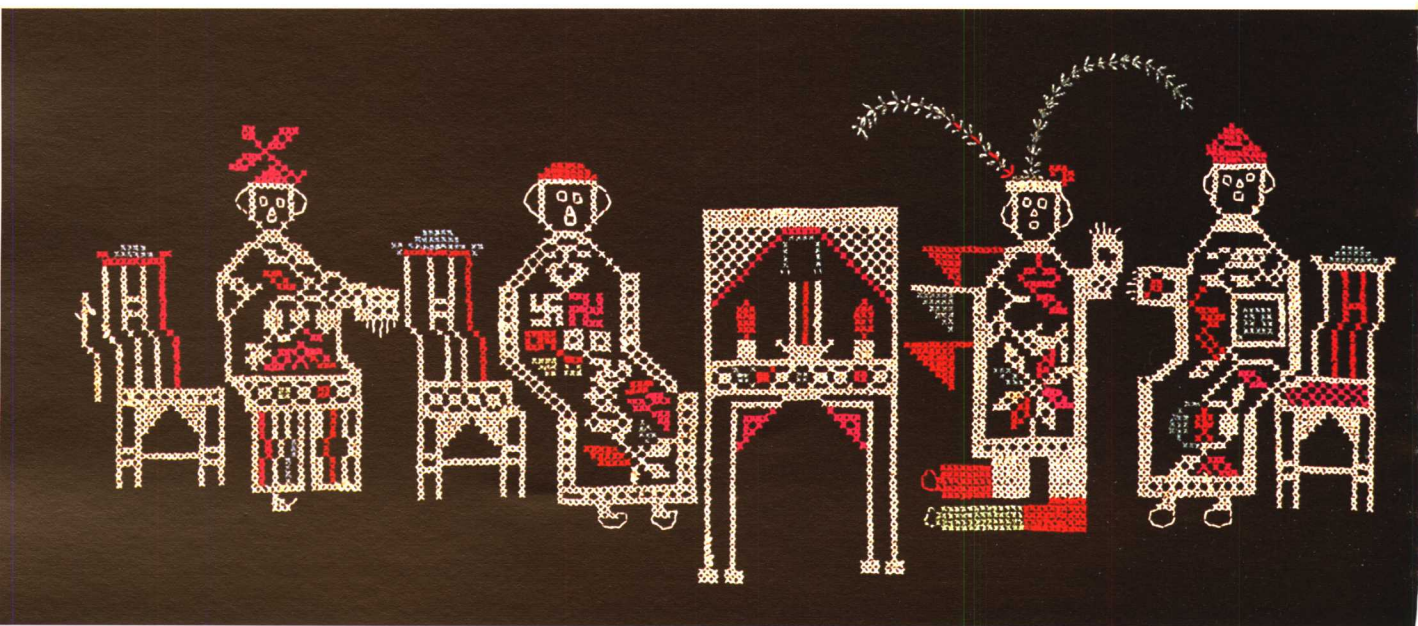
方巾 蕲春

方巾 黄梅

方巾 黄梅

方巾（局部） 黄梅