

“文化昆明”系列丛书

昆明民间艺术人物传奇

出品：昆明市文化产业发展领导小组办公室

昆明报业传媒集团·昆明日报社

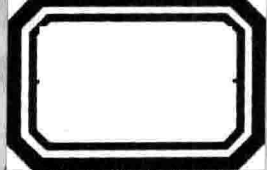
盘龙区文化产业发展领导小组办公室

昆明合虚文化传播有限公司

昆明报业传媒集团·昆明日报社 编

云南出版集团公司
云南美术出版社

出品：昆明市文化产业发展领导小组办公室
昆明报业传媒集团·昆明日报社
盘龙区文化产业发展领导小组办公室
昆明合虚文化传播公司

昆明民间艺术人物传奇

昆明报业传媒集团·昆明日报社 编

云南出版集团公司
云南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

昆明民间艺术人物传奇 / 昆明报业传媒集团·昆明

日报社编. -- 昆明: 云南美术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5489-0354-3

I. ①昆… II. ①昆… III. ①民间艺术-艺术家-生

平事迹-昆明市 IV. ①K825.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第135952号

责任编辑: 杨旭恒 李 林

整体设计: 李 静

昆明民间艺术人物传奇

昆明报业传媒集团·昆明日报社 编

出版/发行: 云南出版集团公司

云南美术出版社(昆明市环城西路609号)

制版/印刷: 昆明溢彩印刷有限公司

开本: 787×1092mm I/16

印张: 9.25

字数: 90千

版次: 2011年6月第1版

印次: 2011年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5489-0354-3

定价: 28.00元

编委会

编委会主任：谢新松

编委会副主任：李勇毅 闵晓阳

主 编：李勇毅

副主编：闵晓阳

编 委：马天尧 陈勇强 王仲德 赵行东 邓 璐 王 华

执行主编：刘光华

编 辑：陶园园 张 捷

视觉编辑：李 静

撰 稿：王仲德 余结红 肖宇辉 陶园园 梁东婕

马天尧 罗新元 昂自明 钟宽洪 王 华

摄 影：赵 伟 杜文蕾 杨艳辉 马天尧

校 对：赵福琳

（部分图片由昆明合虚文化传播公司提供）

序

谢新松

民间艺术，是广大劳动者为满足生活和审美需求而创造的艺术，包括了民间工艺美术、民间音乐、民间舞蹈、民间曲艺等多种艺术形式。千百年来，民间艺术虽不曾登上大雅之堂，却在民间这片沃土上流传下来，成为广大劳动人民直抒胸怀、传情达意的重要手段。它不但具有朴拙而活脱的风格，而且蕴含着浓烈的乡土气息和淳朴自然的美感。民间艺术这朵传统乡土文化之花，根植于民间，孕育于民间，也绽放于民间，是中华民族文化艺术宝库的重要组成部分，也是全人类共同的精神文化财富。

民间艺人，是民间艺术得以展示和流传的主体，也是民间艺术得以繁荣和发展的主力。如果说民间艺术是散落的奇葩，那么民间艺人就是善于采摘的路人；如果说民间艺术是其貌不扬的良驹，那么民间艺人就是长于识马的伯乐；如果说民间艺术是隐藏的美玉，那么民间艺人就是精于雕琢的工匠。然而，许多民间艺术人物，并不为人们所熟知。他们手捧祖传绝艺，心怀祖辈嘱托，却时常默默无闻、寂静清苦、执著坚守，道不完学艺艰辛，诉不尽传艺衷情。

所谓一方水土养育一方人，也养育一方文化。一个地方的乡音、乡情、民风、民俗，乃至自然气候、地理环境，使这里的人们对某些特定的民间艺术，形成共同爱好，产生深刻共鸣。这些世代相袭的传统技艺，经过民间艺人漫长的研习和传承，既符合稚拙、原始、归真的审美情结，更具有原貌、原汁、原味的地域特色。而恰恰是这样的民间艺人和民间艺术才越发弥足珍贵，因为越是民间的，越是大众的；越是本土的，越是国际的；越是民族的，越是世界的；越是历史的，越是未来的。

昆明作为国务院首批公布的24个历史文化名城之一，拥有独特的历史文化之美、高原风光之美、民族风情之美和都市时尚之美，历史文化积淀深厚、民族文化异彩纷呈、多元文化交汇融合，完全具备吸引民间艺人、传承民间艺术、弘扬民族民间文化的良好基础和独特优势。因此，我们在维护和修缮文物古迹等有形历史遗存的同时，应当更加注重保护和发掘非物质文化遗产和地域文化等无形人文要素；在彰显和展示得天独厚的原生态民族文化的同时，应当更加注重宣传和支持民间艺术人物，挖掘和开发民俗民间文化，使民间艺术这颗文化明珠在昆明加快建设泛亚文化名城的进程中，更加光彩夺目、熠熠生辉。

为了使昆明的民间艺术发扬光大、民间艺人声名远播，市文产办和昆明日报社精心编撰了《昆明民间艺术人物传奇》一书。这本制作精美、特色鲜明、内容翔实、图文并茂的书籍，深入挖掘并详细记载了45位昆明民间艺术代表人物的绝艺、绝技和绝活，是一部呈现民间艺术独特魅力、展示民间艺人奕奕风采的精品佳作。

在《昆明民间艺术人物传奇》即将付梓之际，邀我作序。展卷读来，感慨良多，故作上文，是为序。

2011年7月

目录

陈升阶	“捏骨”高人走四方-----	1
张宝善	书画装裱大师-----	3
李 瑞	“情痴”古琴家-----	6
王定明	矢志民间艺术传承-----	8
沐正戈	国际剪纸大师-----	11
常本寅	民间彩扎飞越重洋-----	14
张月仙	“剪花娘子”德艺双馨-----	17
庄 荣	云南竹雕“一刀”-----	19
仇炳堂	云南评书卫道人-----	21
罗新元	寻求童谣密钥匙-----	25
钟宽洪	为民间艺术“添砖加瓦”-----	28
于 铁	刻瓷分层留釉技法开创者-----	31
昂自明	撒尼文化传承人-----	35
宋春生	“把子宋”传承人-----	38
秦大音	“镌瓷”金刚-----	41
戴永庆	“滇蜂”掌门人-----	45
阿 德	民间艺术领军人-----	48
罗锦明	角雕生涯永不停步-----	52
冉隆泉	毫厘之间大做文章-----	55
赵乙丁	微刻“小壶仙”-----	58
李云昌	杂家“鬼才”古灵精怪-----	61
张云、张才	兄弟共创瓦猫传奇-----	64
袁昆林	乌铜走银传承人-----	67

“文化昆明”系列丛书·昆明民间艺术人物传奇

杨万云	面具奇才-----	70
喻和生	云南微书一绝-----	73
贺剑宝	从古铜艺人到企业家-----	77
肖 畅	花鸟蕴奇勾画中-----	81
李麦奇	“蝶痴”画家-----	84
张 鸿	泡沫丹青画奇趣-----	87
廖力耕	须眉刺绣不让巾帼-----	91
郑钢棋	九连环从小玩到老-----	94
游定美	巧手飞花-----	97
杨美淮	花灯“金嗓子”-----	99
向忠俊	拳头写书法-----	102
刘汝惠	情定《望夫云》-----	106
王晓敏	“美猴王”再世-----	110
王有德	雕出乐趣人生-----	113
汪 元	挎着剪刀行天下-----	116
程方远	糖画成就“甜蜜艺术”-----	119
吴应德	“快手面人”跟着时代走-----	122
黄福恒	梧桐木上传佳音-----	125
岩 坤	佤族“舞痴”-----	128
杨德云	杂艺怪杰-----	130
刘彦忠	执迷不悔古琴人-----	132
姜增福	面塑艺术巧融高台文化-----	135

陈升阶 “捏骨” 高人走四方

清末，老昆明兴龙街有一个再平常不过的店铺，店铺招牌传达着非凡的灵气——“传神阿睹仙”。店主是一代偶人大师陈升阶，他的技艺代表着那一时期云南的雕塑水平。

陈升阶青年时便已游遍滇西，奔走四方塑佛造像。他的绝活就在于手袖里捏像，对着模特很快就能惟妙惟肖塑造出一个核桃般大小的头像。青年时的陈升阶已经名声远播，远在保山的他一再受到昆明诸多朋友的邀请。陈升阶正值精力充沛、技艺纯熟，于是怀着美好的愿望和巨大的抱负来到了昆明，在兴龙街开了一个小铺面制作偶人。

那时昆明很多富裕的人家邀请陈升阶到家中为老人造像，用于老人过

世之后给子孙供奉。陈升阶先到其家中面对老人捏头像，尺寸如核桃大小，头像做好后，拿回店铺修整，并且根据此人的家庭、身世、环境来设计服饰。陈升阶负责制作家具和饰品，其夫人负责制作头饰和服饰。人偶头部用真人头发镶嵌在泥胎上并做成仿真人的发型，眼睛则用小玻璃珠代替，若有张嘴的头像，牙齿则采用大鱼的牙齿来代替，手掌是用泥捏成的，鞋子用陶瓷上釉绘制烧结而成。所有这些一经组合完成，一件偶人像就活灵活现地呈现在人们眼前，有如真人般的偶人像，无不让人感叹陈升阶巧夺天工的技艺。

陈升阶的偶人艺术包括了许多门类，雕塑、仿真家具、头饰、陶饰、服装、刺绣等等，这些曾在昆明轰动一时。当时许多达官贵人、文人墨客争相求购他的作品，平民百姓更是想方设法购买。陈升阶赢得了众人的肯定和赞扬，人们赠予其“传神阿睹仙”的匾额和“陈捏骨”的雅号。

随着名声越来越大，陈升阶接触越来越多的社会上层人士并融入其中，逐渐成为了经济富足、活动面比较广的雅士，陈升阶的艺术修养和技术都得到了质的提高。陈升阶不仅名震昆明，同时还远播京城。1908年慈禧看了云贵总督带到京城的陈升阶作品，大喜过望，马上下旨召陈升阶进京为自己造像。陈升阶在昆明接到诏书即刻轰动四方，这对民间艺术来说是一件大事，它证明了在昆明这遥远的边城，陈升阶已拥有全国一流的水准。

陈升阶怀着当年从滇西来昆明的激动心情，告别妻儿踏上了漫漫京城路，历经数月陈升阶来到了京城，可慈禧已经驾崩，京城混乱、交通不便，陈升阶在京城滞留了两年才得以回到昆明。这时，中国发生了历史性的变革，动荡的时代一次次淹没了陈升阶扬名天下的机会，陈升阶于1915年逝世。直到上个世纪50年代，云南省博物馆展出陈升阶的偶人作品，才让人们得以领略这位大师精湛的工艺和绝伦的艺术魅力。

张宝善 书画装裱大师

1911年，张宝善出生于昆明一个小工业者家庭，是一个从未见过父亲的遗腹子。当时云贵总督岑英为了救济贫困无依的“节妇”而开办了“敬节堂”，张宝善母子住了进去。后来，堂中开设了文化、工艺、纺织、绣花、裁缝等等技科，张宝善的童年也因此“敬节堂”里得到了启蒙教育。

张宝善11岁时进入云南某兵工厂当了6年学徒，打下了他今后制作工艺的许多技术性基础。1928年，他进入华

山南路“含英阁”跟随装裱师刘文番学裱字画。当学徒的第一天，他看见师傅在做穿天杆的扣子，张宝善凭借在兵工厂当学徒学到的本事，很快就做了满满

一盒的扣子，师傅看后十分高兴，夸他心灵手巧。

由于张宝善起早贪黑比其他人都勤劳能干，深得师父喜爱，很快就与他签订了四年的学徒契约，并且在很短的时间内就将上杆、磨杆、磨画、上裱、扶背等工艺流程传授给他。他牢记师傅“手艺事业必须练就百日之功”的教导，每天工作十七、八个小时，两年之后就正式开始上案，装裱各种书画。那时，有一位军官常来店中，认真看他的裱背操作，对他很是欣赏，张宝善之名就是这位军官所赐。这位军官名陈启周，是原“云南王”龙云的秘书。他为张宝善改名，立意“楚国立善以为宝，处世为人，应以善为本”。

张宝善的装裱艺术传承着古代的技术，吸纳了苏州、北京、上海、四川以及日本的现代装裱技术长处。同时在修复古字画方面也有较高的领悟。他无论是新裱还是揭旧重裱都一丝不苟精工细作，开创了滇裱的新格局。张宝善28岁时自立门户在昆明华山南路开设了裱画店，陈启周为他题写了店名“宝翰轩”，这个名号至今响亮。

著名书画家徐悲鸿、张大千、张善仔、潘天寿、关山月、黄君璧、唐兰、季康先后在昆明举办过个人画展，作品都是在“宝翰轩”由张宝善装裱。而齐白石、丰子恺等著名画家则是将书画寄到昆明，委托张宝善装裱，并请张宝善在昆为他们代办金石书画的接件业务，可见当时“宝翰轩”和张宝善的信誉和名声之高。

1943年中缅战事失利，日军进犯滇西，日机常常轰炸昆明，在这危难之际，徐悲鸿应张冲、熊庆来之约，在昆明计划举办“抗日救国义捐展”。徐悲鸿找到了张宝善请他装裱展览的一百多幅画。张宝善按照徐悲鸿的设计和要求，完成了包括大幅作品《愚公移山》、《万马奔腾》等的装裱，其中有一些成为徐悲鸿的传世之作。该画展在昆明大获成功，徐悲鸿欣喜地在一张信笺上写道“画裱的很好，奖励大洋五元”，派专人送给了张宝善，同时，徐悲鸿还为张宝善特意挥毫写下了“新柳迎风舞，山茶冒雨开”的一副对子。连同一幅《奔马图》赠予张宝善，并真诚地说：“我的书法是下过功夫的，但从不卖出，只赠给极好的朋友。”

抗战时期，西南联大、杭州艺专相继迁到昆明，名人汇集昆明，“宝翰轩”就成为闻一多、徐悲鸿、潘天寿、李广平、张大千等人的留连之地，张

宝善免费给闻一多先生在“宝翰轩”的杏堂设了一个金石治印的柜台，在某种程度上给闻一多先生艰难困苦的生活给予了帮助。那时张宝善与张善仔、张大千兄弟俩交往也是非常密切的，张大千请他的兄弟带了一百多幅他的国画、书法作品来到云南请张宝善装裱。

新中国成立后，张宝善因其精湛的技术被云南省图书馆聘为线装善本古籍文献的装修人员。张宝善与他的同道们十年间修复了被破碎糜烂粘叠的善本书近五万卷。90年代北京的一位收藏家带着一幅明代著名画家周闲绘的《松鹤图》找到了“宝翰轩”，请张宝善揭旧装裱。在此之前，这位收藏家已经找过了北京、上海、天津等地的许多装裱师，看到了他的画都被婉言谢绝了，最后的希望就寄托在了张宝善身上。张宝善答应帮他修复那件破碎不堪的古画，半月后，那幅画完好如初地展现在了人们面前，那效果让人无可挑剔，令人叹服。

一个经历了数十年风雨的老字号，一位古稀之年的装裱大师，张宝善离我们而去时，留下了一本总结装裱技术经验的《中国书画装裱修复技法》，传达着他对装裱艺术的热爱和传承中国传统文化的责任。

张宝善去了，但“宝翰轩”的名声仍在。“宝翰轩”是张宝善的老伴吴琼英和儿女们的精神支柱，她们必将把张宝善和“宝翰轩”世代传承下去。

注解：装裱艺术

装裱艺术是中华文化中具有悠久历史的一门精湛技艺。它源远流传有1500多年，唐朝的张彦远所著的《历史名画记》中写道：“自晋代以前，装背不佳，宋时范晔始能装背”。由晋到了南北朝，宋人时期开始有了较大的发展，那时对裱画浆糊的制作、防腐、纸张的选择、装饰等等都有了精道的论述，到唐时装裱技艺已是很好，形成了宫廷装裱和民间装裱的区别。日本遣唐使把中国装裱技术带到了日本，成为了今天的日式装裱流派，到了宋代绫锦完善了装裱艺术的材料，并形成了“宋式裱”、“宣和裱”等等。

李瑞 “情痴” 古琴家

2003年，联合国教科文组织将中国古琴列为世界文化遗产，王仲德策划了一个古琴演奏会以示纪念。演奏会在云南省博物馆展演大厅举行，取得空前成功，至今仍让人难以忘怀。

演奏会那晚，云南省博物馆展演大厅华灯高照，座无虚席，听众中有政府官员、音乐人、文化人、媒体记者、音乐爱好者以及众多市民。演奏会上，王仲德邀请了两对夫妇演奏，一对是李瑞和蹇星火，一对是刘彦忠和熊志琼。他们代表着云南古琴的传承实力，透过这两对夫妇的演奏，让人们真正感受到了古琴和中国文化的精深，以及中国音乐艺术的至高境界。

中国古琴已有三千多年的悠久历史，古琴又称七弦琴，孔子时代已是“家弦户通”十分普及，至今还有近一千首传统乐曲流传，其中包括春秋战国时期

孔子的《幽兰》，以及蔡文姬的《胡笳十八拍》等曲目。

演奏会上，李瑞用经他修复的明代益王琴演奏了《广陵散》，曲目通篇充满了刀剑拼杀的肃穆之气。而李瑞夫人蹇星火演奏的《湘妃怨》则表现了相思无尽极的感人情怀。蹇星火的演奏随着情感变化泪如雨下，完美地表达了《湘妃怨》的主题，听众无不被感染和震撼。

蹇星火是李瑞的古琴学生，他们相爱因艺术而缘。李瑞的文人儒雅和智者风范，令蹇星火崇敬不已，加上李瑞的博学多才以及无尽的情趣，赢得了蹇星火的芳心，结婚时李老先生年近60，而蹇星火则小他30多岁，他们共同度过了20多年，终身不渝恩爱如初。他们那种中国文人怡情养性、寄性抒情的生活方式，体现出了自我修养的人文精神。

李瑞的品德和宽博的知识受人崇敬，李瑞琴棋书画无所不精，他是云南文史馆馆员，云南古琴领军人之一，中国昆剧兰花金奖获得者，是老昆明民间故事、传说、掌故和民俗的活字典。方苏雅所摄的昆明老照片，许多景物都是请李瑞先生做注解。他在报刊、杂志发表的大量研究文章见地非常。他的家里到处堆放着古董杂件，家里的小阳台则是李瑞老先生的工作间，他常常在那里修补古玩，每每修复一件东西他都要认真考证器物的年代、材质、工艺、手法、用料等，他爱每一件前人传下来的器物，修旧如旧，做得是那样的到位。

在他收藏修复的众多名琴中，“元代赤城朱致远款”、“明代益王琴”、“清代鹤鸣秋月”是他的“三爱”。李瑞自幼爱好古玩，是受了其父的影响。其父有许多文化程度较高的朋友，每晚相聚谈古论今，常有人把古董送上门来鉴赏或出售，其父便和朋友们对古董品头论足。李瑞那时虽小，但在一旁倾听很感兴趣，日子一久便上了瘾，年纪稍长成了终身爱好。

李瑞在古玩界里享有极大的声誉，他的夫人蹇星火给予他大力的支持，因而，李瑞先生感叹是上天给了他这位红颜知己。

李瑞八十高龄经历了他人生最痛苦的时期，夫人患上了癌症，李瑞先生尽其能力照顾夫人，长时间照顾病人让老先生耗尽精力，爱古董如生命的他变卖了每一件古董，为他的红颜知己治病，哪怕有万分之一的希望他也不放弃。最终夫人还是离他而去。不久，李瑞也离开人世追随爱妻去了，是为情痴。

王定明 矢志民间艺术传承

1933年，王定明出生于大理洱源三营镇的一个大家族，其祖上随明代大军从中原来到此地驻扎，王家祖坟墓地上还遗存着“王大将军之墓”的碑记。这个家族为国家驻防边疆，与当地白族通婚，世代渔樵耕读，出过不少文人雅士。

王定明小时白天读公学，晚上读私塾。中学在县城读书，校长、教导主任都是革命者。他们让王定明接触到了新思想，认清了自己所要走的道路。初中刚毕业，他就参加了中国人民解放军滇贵黔边纵第七支队。在当地，王定明少年弃文从军出生入死成为传说，王定明在人们心目中是一个骑着高头大马，使用双枪的少年英雄。许多年后，王定明写了一部长篇小说《太阳点燃的青春》记述了那一段历史，并让人们永远地记住了那些为革命胜利而牺牲的战友。此书不但重现了那个时代的真实面貌，更深深感动了一代又一代人。

云南解放后他谢绝了官位，来到昆明读书，进入昆明师范学校，学校开设的钢琴、小提琴、西洋画等课程都是他从未接触过的，这位年轻的“老革命”靠他的天赋和勤奋，在短期内赶上和超过了许多同学，成为了

学生中的佼佼者和文艺骨干。他写作了许多作品，改写的《老实话》哑剧在昆明获奖。

1954年师范毕业，王定明响应号召来到临沧，那时的临沧相对落后，境外反动势力猖獗，内部民族问题复杂。他除了在学校任教外还参加地委的中心工作，用他在部队练就的能力和觉悟协助地委和部队完成了许多工作。他们这一批支边学生的到来，为临沧的民族文化和新文化的传播开创了新局面。

在临沧工作时期，王定明搜集了大量的民族歌曲、调子，他让民间歌手演唱一两遍，记曲谱后便能演奏或演唱，让民间艺人大感神奇。著名音乐家郑律成先生来临沧时，看过他收集整理的临沧民间音乐专集后大加赞赏，赞扬他为民族文化作出了贡献。同时王定明还搜集了大量的民间故事、谚语等，并出版了《傣族民歌》一书。他成为那个时期临沧文化的代表人物之一，时任临沧专区文联副主席，为临沧培养的一大批文化精英，今天还为临沧作着贡献。

1961年，他为了再提高自己，考上了昆明师范学院历史系。在校读书期间写了大量的作品，其中反映临沧傣族文化的大型花灯剧《山里花》，用载歌载舞的形式，全面反映了茶马古道风情和茶文化，获得了1964年云南省现代戏会演编剧奖，此剧在昆久演不衰，连续150多场场场爆满，创造了奇迹。香港电台曾录音播出，成了当时的新闻。大学毕业后他分配到某中学，经历了文革，这个“红小鬼”也受到了冲击，期间他历任教师、主任、校长，为社会培养了许多人才，也创作了众多作品，文革后他调到昆明市文联，担任副主席，如今昆明的“文艺路”即为王定明先生提出命名的。

除了文联的行政工作外，他还创作了大量的作品，发表了诗歌、散文、长篇小说、中篇小说、剧本等数十篇（部）作品。上世纪80年代，一场声势浩大的民间文学整理工程在中国有计划地开展了，王定明主持了昆明市民间文学集成的主编工作，通过大规模的讲习班，培训了众多民间集成的骨干。在十多年的收集整理工作中，他走遍了昆明各县区的山山水水，收集了大量的原始资料，开了无数次审稿会。同时，王定明为昆

明民间文艺家协会的建设和发展奠定了坚实的基础，矢志不移地挖掘、保护、传承和弘扬民族民间文学艺术，推出了老一代民间艺术家，培养了新的接班人。他是新时期昆明民族民间文学事业的开拓者之一，也是学科带头人，在民间文学集成、理论研究、民协创建、人才培养等诸多方面起到了关键性作用。1992年昆明集成办被评为全国民间文学集成先进集体，王定明被授予“民间文学集成全国先进工作者”称号，由王定明主编的《昆明民间故事一辑》、《昆明民间文学论文选》、《昆明谚语》、《昆明歌谣》、《昆明民间故事二辑》、《昆明山川风物传说》、《昆明人物传说》、《昆明风景名胜传说》等书籍，高质量地反映了昆明民间文学深厚的文化底蕴。

王定明在昆明民间文艺家协会的建设发展方面，作出了前瞻性的策划并实施。1995年成功举办了首届“昆明市民族民间工艺品展览”，此次展览是昆明地区民族民间工艺美术调查挖掘的成果，是非物质文化遗产的重大标志性会展，通过这一展览挖掘出了一批民间工艺美术家、非物质文化遗产传承人，许多面临消逝的民间艺术得到了扶持和推广，让人们看到了昆明民间文化蕴藏的无数宝藏，为昆明民俗的研究注入了更大的生机。