

主剪不老生花百年

中国著名剪纸艺术家胡家芝

濮军一 袁振洪 著

Hu

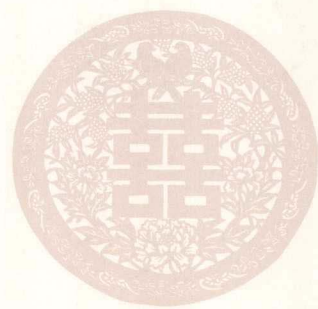
Jia

Zhi

Paper

Cut

Art

宝剪不老 生花百年
中国著名剪纸艺术家 胡家芝

濮军一 袁振洪 著

苏州大学出版社

Hu

Jia

Zhi

Paper

Cut

Art

图书在版编目(CIP)数据

宝剪不老 生花百年 : 中国著名剪纸艺术家胡家芝 / 濮军一, 袁振洪著. — 苏州 : 苏州大学出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5672-0430-0

I. ①宝… II. ①濮… ②袁… III. ①胡家芝—生平事迹 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第095858号

宝剪不老 生花百年：中国著名剪纸艺术家胡家芝

著 者：濮军一 袁振洪

责任编辑：刘 海

装帧设计：濮军一

出版发行：苏州大学出版社（Soochow University Press）

出 版 人：张建初

社 址：苏州市十梓街1号 邮编：215006

网 址：www.sudapress.com

E-mail: liuwang@suda.edu.cn QQ: 64826224

邮购热线：0512-67480030

销售热线：0512-65225020

印 刷：苏州市工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

开 本：889mm X 1194mm 1/16

印 张：13.75

字 数：120千

版 次：2013年5月第1版

印 次：2013年5月第1次印刷

书 号：ISBN:978-7-5672-0430-0

定 价：158.00元

凡购本社图书，如发现印装错误，请与本社联系调换，服务热线：0512-65225020

前 言	1
第一章 我国剪纸艺术的历史及桐庐、南京剪纸	3
第二章 胡家芝剪纸百年谱写辉煌艺术人生	11
一、乡里情依五十载，民间剪纸大众爱	12
二、移居金陵新时代，宝剪技艺展风采	16
三、爱心满怀传深情，喜花创新美人间	22
四、世纪人瑞创奇迹，百年剪纸为人杰	29
五、胡家芝在国内外有关杂志、报纸发表或在展览中展出的主要剪纸作品	33
第三章 胡家芝剪纸艺术的特点和成就	39
一、胡家芝的喜花作品，为江南民间剪纸艺术再建高峰	41
1. 立足时代，标新立异，胡家芝把民间喜花作为现实生活的最美赞歌	42
2. 兼收并蓄，推陈出新，胡家芝让民间喜花绽放出了崭新的奇光异彩	46
二、胡家芝的喜花作品，生机盎然，充分地展示了向往美好的精神世界	50
1. 爱，孕育了美好，胡家芝喜花让很多人感受到了爱与美的激励和鼓舞	52
2. 快乐、健康、美满乐天下，胡家芝喜花传达了一种乐观进取的生活价值观	53
三、胡家芝的剪纸艺术如意吉祥，是发扬我国民间民族文化优秀传统文化的宝典	56
1. 胡家芝的喜花设计精致，构成巧妙，寓意精深，内涵丰富	57
2. 胡家芝的喜花作品造型生动，纹样精美，技艺精湛、质朴隽秀	60

第四章	对胡家芝剪纸艺术的研究与评述		67
	巧心巧手巧安排——谈胡家芝的剪纸艺术	吴山	69
	巧夺天工——略论胡家芝的剪纸艺术	余乐孝	71
	胡家芝剪纸艺术的继承和创新	袁振藻	73
	江南剪纸传人胡家芝：一剪成百年(摘录)	申琳	75
	有爱才有美——评胡家芝的剪纸艺术	刘亚平	77
	《百年好合》剪纸艺术赏析	李有光	79
	百年剪纸美人间——世纪人瑞胡家芝及其剪纸艺术	濮军一	81
	民间剪纸艺术家——胡家芝的喜花艺术	袁振洪	87
	桐庐宝剪，生花百年——记百岁寿星女剪纸家胡家芝(摘选)	朱一	93
	胡家芝剪纸艺术研究(摘选)	尹文、徐慧极	95
	有关书籍、报刊评述或介绍胡家芝及其剪纸作品的部分目录和内容摘要		102
	胡家芝剪纸作品		110
第五章	世纪人瑞胡家芝的友谊花絮		157
	一、胡家芝与表弟叶浅予教授		158
	二、胡家芝与陈之佛院长		161
	三、王伯敏教授看望胡家芝老人		163
	四、军人贺新海对胡老剪纸的十年感怀		166
	五、一名解放军女军官的来信		170
	六、工人张亚平喜爱胡奶奶的剪纸		173
	七、外国留学生喜爱胡奶奶的剪纸		173
	八、家乡的情谊涓涓流长		174

第六章 永远的怀念		179
一、唁电民间剪纸艺术家胡家芝		181
1. 中国共产党桐庐县委员会、桐庐县人民政府		181
2. 中华文化促进会剪纸艺术专业委员会		182
二、挽辞民间剪纸艺术家胡家芝		183
三、悼念民间剪纸艺术家胡家芝		186
四、缅怀胡家芝老人的纪念文字选辑		188
1. 记母亲胡家芝创作的最后一幅剪纸	袁振洪	188
2. 胡家芝奶奶，家乡人民永远怀念您	楼一层	192
3. 外婆，走了……	张华钢	198
后 记	袁振洪	205

前言

濮 安 国

《宝剪不老 生花百年：中国著名剪纸艺术家胡家芝》一书，是由胡家芝老人的小女儿、高级工艺美术师袁振洪女士和外孙濮军一副教授编著的，他们为纪念母亲、外婆逝世三周年，通过历时三年的努力，多方查找资料，汇集整理，全面地展现了一百一十四岁世纪人瑞胡家芝的剪纸艺术生涯。

本书内容共分六大章、三十多节，叙述了老人一生中创作的主要剪纸作品及其丰富的艺术思想，详尽地描述了她作品的风格、特点和在剪纸艺术上取得的杰出成就；着重研究了老人对吉祥寓意传统思想文化的继承和发扬，以及在与现实生活、时代精神相结合时运用于剪纸艺术的创新表现。更值得一读的是，书中从理论的高度研究和分析了一个生活在民间的剪纸家，如何使剪纸这一古老的民间艺术形式，在与时俱进的新时代，在日常平凡的岁月里，通过自己的创作使它获得了新的生命和活力，依然成为了人民大众喜闻乐见的艺术品，并展示出了它强烈的时代意义和深邃的文化内涵，从而让这一民间传统剪纸艺术在历久弥新的历史发展中，体现出它的真、善、美，以及其真正的精神价值和对社会文明的重要贡献。

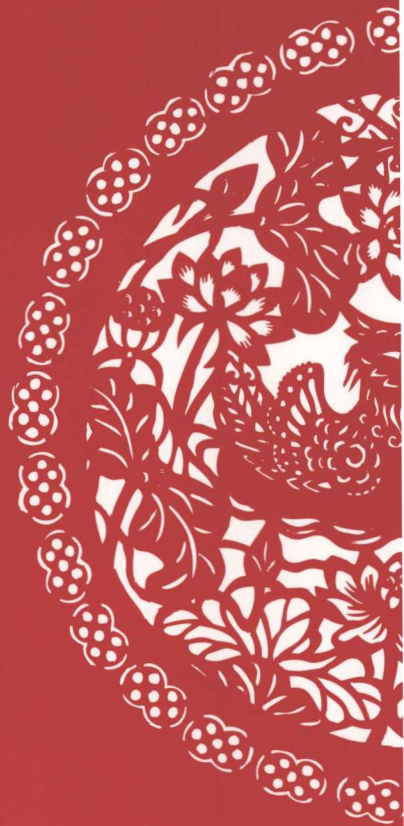
人寿一百一十四岁，这对世上绝大多数人来说，会是一个梦，而且是一个很难去做的梦。从1897年到2010年，胡家芝老人经历过了一些什么样的事件和变化，书中几乎没有进行任何记述，但从她那一幅幅优秀而隽丽的剪纸作品里，却可以清新地感受到她对生活的一贯态度。她从始至终的淡定和信念，证实了在她心中充满的亲情、乡情和友情，这就是她剪纸永恒的源泉，就是她的追求，她的人生，她的幸福和理想！我们从老人生前写她的许多文章和报道中不难看到，人们都想了解她之所以长寿的经验，甚至希望能取得她的一幅作品、与她合一张影，由此而多一份像老人一样的福分，而她总是一如既往地去祝愿每一个人，希望他(她)们健康、快乐、幸福！她还总是用她的喜花作为礼物，乐意成为人们那样所祈盼的福星。

此书的出版与发行，不仅为喜爱胡家芝剪纸作品的剪纸爱好者及研究者提供了一份丰富的参考资料，而且对剪纸艺术的创新和我国民间艺术学的研究也都会有一定的积极意义。

2013年1月写于三元书屋

第一章

我国剪纸艺术的历史 及桐庐、南京剪纸

我国剪纸历史悠久,它是以平常百姓为主体、遍及全国各地的一门民间性的艺术。尤其是在广大的农村,剪纸艺术有广泛的群众基础,自然也有鲜明的地域文化特征。在各种类别的艺术中,剪纸的形式感最为强烈。它是中华民族优秀传统文化的丰富矿藏,积淀着中华民族数千年的民俗文化内涵。这些剪纸土生土长,都是广大民众喜闻乐见的工艺美术品,深受人民群众的普遍喜爱,是我国优秀的民族传统艺术之一;它作为人类文明的一种艺术形式,对世界各国也产生了很大影响。

根据王伯敏先生《敲锣打鼓》一书所作的研究,中国民间剪纸的历史大致可分为以下六个时期:

一、剪纸产生前期,即剪纸史前至汉代。这一时期我国剪纸主要以桐叶为片,自用金属的剪刀后,便开始了剪纸产生的初始阶段。

二、剪纸产生及萌发期,指两汉时期,距今约2000年。汉代有了纸,原来的“剪桐、剪帛、剪金箔”,便逐步自然地顺理成章地产生出了用剪刀剪纸的美术品。

三、剪纸的成长期,即两晋南北朝至隋。已有高昌出土的“对马”、“对猴”和“团花”等剪纸为实证,说明这一时期我国古代剪纸艺术已逐渐茁壮地成长起来。

四、剪纸的昌盛流行期，唐、宋、元三个朝代前后共计有750年的历史，这一时期我国剪纸在迅速发展的同时，还流行传播到了域外。这些皆可以用出土文物、传世遗物和文献记载来说明。

五、剪纸的成熟期，在明、清两代的五百多年中，剪纸深受农耕文化的影响，在进一步发展中获得了多样而精美的式样，同时又有了不同地区的风格与特色。

六、剪纸的壮大与发展期，近代100多年以来，尤其是从二十世纪80年代开始一直到现在，剪纸日益繁荣，成为了我国剪纸历史上空前兴盛的时期。

今天，民间剪纸的进步和发展不仅与历史传统一脉相承，而且在百花齐放、欣欣向荣的形势中不断推陈出新，大量的剪纸作品表现出了强烈的时代性和鲜明的地域性。

从这样一个历史发展的过程中，我们通过搜索各方面的资料不难发现，自古以来，在经济文化发达的江南地区，民间剪纸也世代相传，卓有贡献，如著名剪纸艺术家胡家芝老人长期生活过的浙江桐庐和江苏南京的剪纸，就显得十分出色。

历史悠久的桐庐县始建于三国吴黄武四年(公元225年)，秀丽的

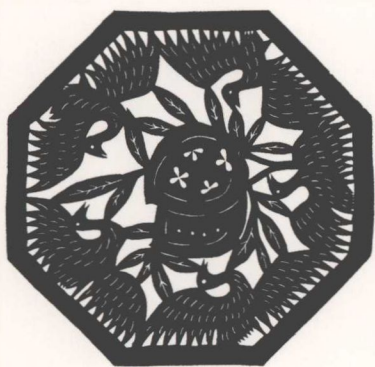

图1-1: 旧时浙江剪纸

富春山水孕育了多姿多彩的桐庐民间艺术, 其中民间剪纸更是源远流长、久传不衰。五代《武林梵志》对此曾有专门的记载: “吴越钱王于行吉日……城外百户, 不张悬锦缎, 皆用彩纸剪人马以代。”成书于清乾隆年间的《桐庐县志·风俗篇》中又有记载称: “嫁娶之日, 迎亲行礼用彩轿花灯鼓吹前导”, “人日前后竞以纸糊各种龙灯及竹马, 穷极工巧”。还有关于“清明前后十日祭祖先墓必取土培之挂纸钱于坟上”, “冬至搞纸钱纸衣展先墓曰送寒衣”等与剪纸密切相关的内容。在桐庐一带, 还曾广泛流传“陈老相公”的神话传说。随着时间的推移, “陈老相公”便渐渐成为了桐庐地区的地方神, 凝聚着朴素凝重的民间信仰, 并以此形成了固定的民俗节日。后来桐庐地区多处建有“陈老相公”的庙堂, 而且还产生了一种地方剧“芦茨戏”, 从而为当时戏曲人物剪纸的繁盛提供了重要的文化基因。据民国《桐庐县志》载: “城乡有元宵、春社、秋社演剧之举, 尤以县城‘芦茨戏’为甚, 每年农历五月‘十五日前后, 城中预备船只、鼓乐, 往芦茨迎陈孚佑侯之神, 至则征聘鞠部演剧酬愿, 自坊民而商家、而船户, 不下百余台’。”

正是由于有上述文化和民俗作基础, 所以旧时浙江桐庐等地区的剪纸(图1-1~图1-2)除婚姻嫁娶的喜花类、佳节娱乐的彩灯类、供神灵祭祖宗的饰花类、丧事祛邪的冥器类, 还有日常生活中的衣

图1-2: 旧时浙江剪纸

图1-3：旧时浙江戏曲剪纸

饰花、鞋帽花等，大至被面、小到烟袋的绣品都要用到剪纸，而戏曲人物故事题材又尤胜一筹。可以说，在桐庐人的生活中，一直有着剪纸风俗的浓郁氛围。

浙江桐庐等地区的剪纸大多采用原色纸张剪成，或以黑白对比获取简练、古朴的效果，具有鲜明的装饰趣味，体现了江南剪纸的艺术特色。（图1-3）

在历史上，江苏和浙江地区的人文资源特别丰富，且同属吴越文化体系。江苏省处于长江下游，在农耕文化的哺育下，这一地区的民间剪纸也相应地广泛流行。其中南京剪纸，据史书可考记述，明代时在民间已广为流传。旧时南京人婚嫁喜庆，多聘请艺人来家用大红纸剪成各式喜花，缀于箱、柜、被、枕等嫁妆之上。其他如斗香花、鞋花、门笺等品种，丰富多样，且都具有鲜明的地方色彩。同时南京剪纸在艺术上吸收了北方剪纸浑厚的长处，在体现江南剪纸精细纤巧的优点之中，还多了一份质朴感，其艺术特点一般可概括为“花中有花、题中有题、粗中有细、拙中见灵”十六个字。南京剪纸常在采用“花中有花”的构图中，能使整幅作品丝丝相扣，统一协调，充实饱满。在运用“题中有题”的手法时，又常取民间吉庆语言，以物谐音，象征隐喻，使作品更好地体现思想感情的表达。故南京剪纸形象变形有度，概括得体，使刻画的人或物既

图1-4：旧时江南剪纸

图1-5：旧时江南剪纸

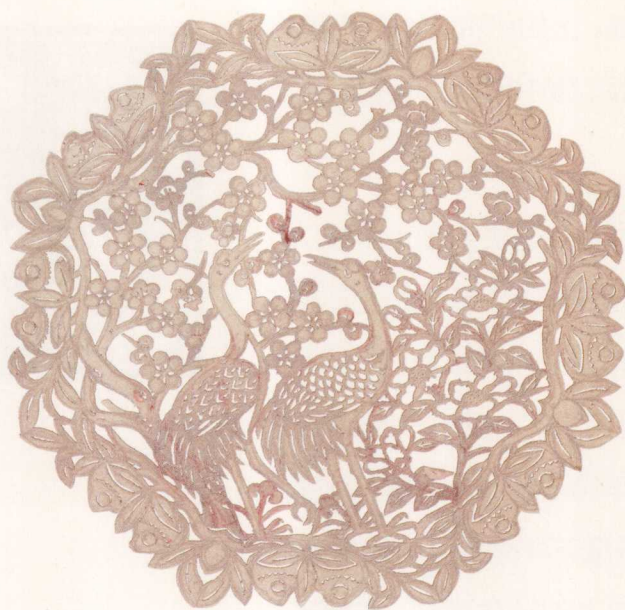
鲜明醒目，又具有强烈的装饰感。加上南京剪纸具有高超的剪作技巧，做到手随心运，连绵不断，一气呵成；作品造型多以弧线为主，圆润饱满，流畅优美，柔中见刚，故作品特别富有一种形式美，展示了江南民间剪纸别开生面的艺术风貌。（图1-4~图1-5）

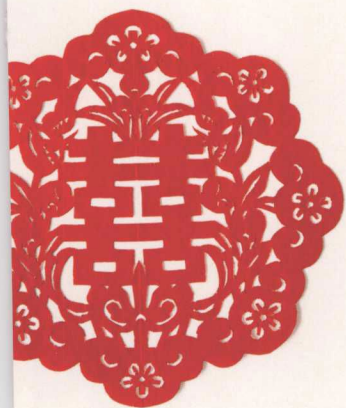
从这里我们不难看出，地处东南沿海的江浙两地的剪纸相互呼应，相映成趣，是我国剪纸中南方体系的代表。它们有着相同的历史渊源、相近的地理环境、相似的民风习俗，民间剪纸艺术的人文内涵和形式特征也似乎格外显得相辅相成，相得益彰。正如研究桐庐民间剪纸的楼一层先生撰文所说：江南剪纸“凝练概括，厚中见秀，玲珑剔透，含蓄华丽”。（图1-6）

今天，我们研究的正是一位奇迹般地生活在这块土地上的主人、当代中国民间剪纸艺术家胡家芝，她出生在清末时期，是生长生活在这两个地区而长期受到这一地域传统文化影响的一代剪纸巨匠。胡家芝从桐庐到南京，“在江南一带，她那‘百岁寿星巧剪’，无人不晓。”整整一个多世纪，“从上世纪初的传统剪纸到80年代以后至今的现代剪纸，称誉海内外。”（王伯敏《敲锣打鼓》）她的剪纸艺术生涯和对剪纸艺术做出的重大贡献造就了她在我国剪纸艺术史上的特殊地位，并被光彩熠熠地载入了中国剪纸艺术史册。

图1-6：旧时江南剪纸

第二章

胡家芝剪纸百年

谱写辉煌艺术人生

