

生来恋旧

Born to Yearn for the Past—
Wu Yuanxin, Master of
Chinese Art and Craft

——中国工
艺美术大师
吴元新

|| 中华工匠 ||

Chinese Traditional Crafts

杨丽凡 著

◎ 大象出版社

|| 中华手工 ||

Chinese Traditional Crafts

Born to Yearn
for the Past

生来恋旧

——中国工艺美术大师
吴元新

杨丽凡 著

大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

生来恋旧：中国工艺美术大师吴元新 / 杨丽凡著.
—郑州：大象出版社，2013.6
(中华百工)
ISBN 978-7-5347-6542-1

I. ①生… II. ①杨… III. ①吴元新一传记
IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第263903号

中华百工

生来恋旧 中国工艺美术大师吴元新

杨丽凡 著

出 版 人 王刘纯
责任编辑 张前进
责任校对 裴红燕
书籍设计 美 霖

出版发行 **大象出版社** (郑州市开元路16号, 邮编450044)
发行部 0371-63863551 总编室 0371-63863572
网 址 www.daxiang.cn
印 刷 新乡市电科印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 11.5
字 数 153千字
版 次 2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷
定 价 42.00元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 新乡市荣校路195号

邮政编码: 453003

电话 (0373) 3712457 3713559

总 序

廖育群

—

现代工厂制造的许多一次性用过即丢的产品，轻率地消耗自然资源，从而打破了人类与自然的平衡。自然环境的每况愈下使人们更加怀念手工时代的田园生活。传统手工制作技艺在绝大多数情况下与自然环境相处友好，在生产过程中对自然很少有掠夺性破坏。传统手工技艺利用自然而不违背自然规律，从而达到与自然和谐相处的境界，这正是人类应该对待自然的生存智慧和求生态度。

在农耕时代，不同的地域、不同的自然环境，促使人们用不同的求生手段争取生存，决定了民族传统手工技艺的丰富多样性，体现了特定民族或群体的文化精神、思维方式和审美理念。目前，这种民族文化的多样性正被现代工业社会所产生的不稳定的文化观念所消解或代替。一个民族深层文化基因的改变，必然带来民族个性的变异和扭曲以及民族特征的弱化甚至消亡，也必然带来价值观念的混乱。保留文化的多样性才能弥补这种损害和缺失。保护民族传统手工技艺的现实意义也正在此。

“中华百工”丛书的撰写和出版正是基于全社会对于保护传统手工技艺的迫切需要，从国家级传统手工技艺传承人和中国工艺美术大师中选择了几十位技艺精湛，口碑良好，在所从事的包括剪纸、雕刻、版画、刺绣、印染、营造、泥塑等各种行业中深受尊敬的有代表性的人物，以及对某项技艺的研究有特殊贡献的学者，在进行深入采访的基础上，为他们著书立传，让民众具体地了解什么是传统手工技艺，什么是非物质文化遗产传承的独特方式，这些大师和学者们都是些什么样的人以及他们是如何走到今天的。

二

尽管从基本内容上看，“中华百工”可谓是一套择不同行业之能工巧匠，述其巧夺天工之技艺，以业精于勤之事，明成功可望之理的丛书，且就编撰旨意而论，固然有为这个并非显贵之群体中的佼佼者树碑立传的意图，但在更深的层面上讲，则是期望能够在高科技日新月异并渗透到百姓生活之方方面面的“摩登社会”中，使民众了解传统技艺及其在社会经济、文化艺术等方面的永恒价值；另一方面，还欲借主人公丰富多彩的人生之路，起到励志与启迪的作用。换言之，人物不过是个模特，而其各有特色的师承授受、技艺源流（学习与继承）、技艺特点、成就造诣（创新与发展）等，才是可资来者借鉴——激励奋斗意志、发现进取之路，在不同行业或职业中实现各自人生价值——的要素。而要达到这一目的，主人公便必须是个成功者，如此才有说服力，才值得思考与借鉴。

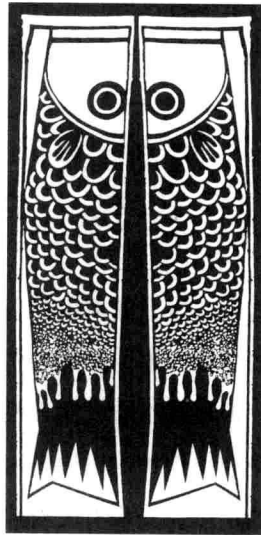
就“百工”模特的人选而论，通常是首先聚焦在获得国家级“中国工艺美术大师”称号者的范围。因为这些人不仅个个身怀绝技，而且基本涵盖了传统技艺的各个领域。那么，这个范围有多大呢？自1979年由轻工业部评选出第一批“中国工艺美术家”到2007年改由国家发改委主持评选工

作，先后五届的入围者不过365名。所以，从这些技艺堪称翘楚的大师级人物中遴选生活阅历丰富多彩者作为模特并不困难；特别是当中国加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》后，国家又在各个行业中确定了为数不多的传承人，所以，各行业的代表性人物似乎就更加明确了。然而从另一方面讲，经过深入社会以及不同行业进行考察，我们发现在这些头顶光环者之外，实际上存在着更多值得关注的对象。因而，本丛书所涉及的对象人物，并不严格限定其身份与资历——只要其技艺水准、人生经历值得我们关注，能够使读者在某些方面获得启迪，便可能成为被选择的对象。

三

传统技艺的保护与传承，以及如何保护与传承，是一个非常复杂的问题。在当今社会，消极的保护、靠国家的经费与政策的支持予以保护固然是一个非常重要的方面，但也存在着“生产性保护”——在市场经济的大环境下，依靠自身的力量获得保护与发展的可能。闻名世界的宜兴紫砂茶具，便是一个非常典型的例子。又如有人对广西壮族自治区某地的传统造纸业和雕刻工艺进行了实地调查，发现仅在过去才有极大实用价值的造纸业已经衰微至极，而后者却因为注重其艺术价值的开发与创新而得到良好的保护与发展。因而，在当今工业化、现代化的社会中，如何因地制宜地对传统技艺进行保护与继承，并有所创新，便是一个非常值得研究与思考的问题了。

总之，我们相信这套丛书的问世，将使民众对于手工技艺的价值有新的认识，并最终有利于传统手工技艺的传承和发展。同时，也希望本丛书能够影响年青一代的择业观、成才观和价值观。

序 言

张 仃

在我小时候，我们东北乡下的被褥都是用蓝印花布做的。抗战之初，我在延安的八年时光，从家乡带去的一块蓝印花布被我当作窑洞墙檐的挂帘，点缀我的窑洞，一直伴我共度艰苦岁月。可以说，我对蓝印花布的喜爱是发自肺腑的，并且与日俱增。直到今天，我家里的窗帘和沙发布都是用蓝印花布做的。在我看来，蓝印花布这种来自于民间的艺术散发着清新之气，自由之气，欣欣向荣之气，它的美质朴自然，超越时代。

南通人杰地灵，文化积淀深厚，南通的蓝印花布印染技艺在历史上一直非常发达，吴元新同志就是成长于这片土地的蓝印花布艺术家。他三十年如一日，从事蓝印花布的收集、整理、研究和设计工作。更重要的是，他在蓝印花布的设计中能够做到推陈出新，使这门古老的传统手工艺，焕发出健康的青春活力，并将其融入现代生活。

吴元新埋头钻研数十载，成绩卓著。他开发设计的新的纹样、衣、帽、窗帘、小挂件、玩具、扇子等作品，时尚，富现代气息。自主创新，与时俱进，符合当代审美趣味。受到人们喜爱，从而拓宽了销路。

在市场上、在人们身上、在居室、在公共场所都能看到吴元新的蓝印花布艺术作品。

学习研究领域，他也有不少作为。不仅有数种出版物，还被一些高等艺术院校聘请讲学。他的授课受到师生欢迎，通过课堂及实践操作，为社会培养人才，为挖掘、保存、发展我国这门古老的非物质文化遗产做出了重要贡献。

经艰难创业，于十几年前，他创办了南通市蓝印花布艺术馆。从纺纱、织布、印染到各类成品，全程手工工艺。既是作坊，也是博物馆，吸引着人们前往参观了解，成为南通地方一大景观，为弘扬蓝印花布艺术立下汗马功劳。他经过多年的辛勤劳动，编著了《中国蓝印花布纹样大全》，收集了自古以来千余种蓝印花布图案和纹样，对于人们学习和了解蓝印花布知识，对于蓝印花布艺术的研究、工艺的开发和制作，很有参考价值。

为吴元新这样为中国传统手工艺的传承默默奉献的人们著书立传，可让世人了解他们的贡献，并让年轻的一代知道保护中国传统文化的重要性。衷心希望我国的民间艺术能够发扬光大！

前 言

一位美丽的姑娘到了出嫁的年龄，有两个青年上门求婚，其中青年甲收入丰厚，相貌端正。他介绍自己：“不吸烟、不喝酒，无任何不良嗜好。每日早睡早起，生活规律。”

另一个青年乙爽朗诙谐，为人亲切，只是相貌一般，收入中等。他这样介绍自己：“喝一点儿酒，也抽一点儿烟，喜欢跟人聊天，偶尔也会熬夜。”

到底挑选哪个好呢，女儿问父亲。阅历丰富的父亲建议女儿选青年乙。漫长的人生，如果跟一个没有一点个人爱好的人相伴，生活必将乏味无趣。

蓝印花布就是吴元新最大的爱好。

当代颇有争议、富有辩才的严介和这样评判商人：一流商人是精明+厚道，二流商人是精明+精明，三流商人是厚道+厚道。其实，推而广之，这个评判标准，放在哪个行业都成立。吴元新就是一个厚道而聪明的人。

即便是跟吴元新没有深交的人，也能说出对他这样的评价：热情、诚恳、谦虚。他为人诚恳实在，却不木讷。其谈吐风趣幽默。吴元新是一

个热忱、执著的人，热忱与执著对于干事业的人而言，正是金子一般宝贵的特质。不仅如此，他还有与生俱来的上进心，做一件事情，就想做到极致。吴元新才华横溢，却并没有一般某方面天分出众的人的怪异和不通人情。事实上，稍稍接触，就不难发现吴元新是个世情练达、礼数周到的人。

在这个世界上，如果一个人具备天赋、狂热的爱好和强烈的责任心，想要不成功都难。30年来，吴元新致力于蓝印花布的收藏、设计、创新、宣传，建立了颇具规模的蓝印花布收藏私人艺术馆。能取得今天的成绩，熟悉他的人并不觉得意外。

也正是吴元新做事的干劲、热情和执著，让张仃、冯骥才、韩美林等艺术大家真心实意地为吴元新喝彩！李绵璐赞叹之外，更说我们都应该感谢吴元新为世人收藏、保留了蓝印花布这样高雅的艺术。

倒是吴元新本人，应邀去清华大学美术学院、中央美术学院等这样的高等学府授课时，甚感惶恐。其实那不过是因了他自己谦虚的天性。凡是听过他讲课的人，都会对他丰富的讲课内容及真才实学留下深刻的印象。

他很善于学习，并能在不经意间举一反三。他听到一个新词，在下一时刻，就能在谈话中恰当运用，不着痕迹。所以当看到他借鉴和吸收其他民间传统工艺如剪纸、刺绣、织锦等纹样特点并将其轻松自如地运用在蓝印花布的设计当中时，你就不会感到奇怪了。

他是一个志向高远、坚忍不拔的男人。但从他那里，你听不到一句豪言壮语。你看到的他是一个长年累月默默地克服了一个又一个的困难，解决了大大小小的问题，一步一步往目标接近的人。

夏天，每次见他穿的都是大体上差不多的深蓝色T恤衫，但细看，每件T恤衫都很有设计感，都有些独特的细节。他看似素朴，其实是蛮精致的人。

他很有分寸，行事说话谨慎周全。看人看事都非常正面，这使得他的

人生虽有波折，但其内心始终保持着纯净和安然。这种心态对于长期坚持推进一桩事业尤为重要。

想要了解吴元新，最好的方法是去他的艺术馆、明清染坊和阅读他的《中国蓝印花布纹样大全》。他的艺术馆坐落在南通市中心4A级濠河风景区，近千幅从古至今的蓝印花布展品中包含着吴元新30年来的劳动成果，而《中国蓝印花布纹样大全》中展示的每一幅藏品，吴元新都有一段恰如其分的说明文字。其文字干净、简练，却又热烈而文彩斐然，正好体现了他自己的内心世界，表达的是他对于生活的热爱和追求，反映的是他自己的生活方式。而正是一个人的生活方式，决定了这个人所最终能达到的生命的高度！

如果你能欣赏蓝印花布，你就会欣赏吴元新。他就像一件蓝印花布藏品中的珍品，自然、美好、祥和、大气、耐人寻味。

目 录

前 言 001

第一章 城里的乡下人 001

现世安稳，花好月圆 / 初见吴元新 / 城里的乡下人 / 表姐 /
吴家的瓦房 / 外婆的小脚

第二章 小孩子爱糖 021

油纸伞 / 小孩子爱糖 / 孩子眼里无小事 / 接骨头

第三章 可以养家了 031

可以养家了 / 休息时应不应该开灯 / 印染厂的学徒工 / 会刻
版了 / 参军 / 梦游的军人

第四章 伪证 049

伪证 / 班主任 / 挚友 / 当了老师

第五章 渐入佳境 …… 061

新婚 / 进入创作高峰 / 人在北京 / 渐入佳境 / 坚守蓝
艺

第六章 艰难奔波的岁月 …… 075

父亲去世了 / 艰难奔波的岁月 / 红眼病 / 歧路 / 蛇馆 /
转机 / 孝子

第七章 斗胆敲门 …… 095

墙外香 / 在民族文化宫办展览 / 曲折的路 / 斗胆敲门 /
新馆开张 / 艺术大家张仃

第八章 收获的季节 …… 119

漫漫收藏路 / 冯骥才考察南通 / 日本明信片 / 日本客商
久保麻莎 / 专家也有走眼的时候 / 收获的季节 / 忧虑 /
离开喧嚣

附录 吴元新从事蓝印花布三十五年简记 …… 151

第二章

城里的乡下人

现世安稳，花好月圆

小媳妇头戴梅花图案的头巾下地干活，地头田埂休息时，顺便摘一捧枣，或掘两把花生，摘下头巾包了，带回家给孩子。回到家，看见牙牙学语的小儿穿着“二龙戏珠”的兜肚在地上爬来爬去。塞一颗大红枣给他，自己洗手烧饭。小儿用新长出的两颗门牙咬枣，咬得口水直流。灶下煮饭的母亲回头看见了，撩起撒满折枝牡丹的蓝印花布围腰，笑着给孩子擦嘴。这是一个自给自足的小康人家，床上挂着麒麟送子纹样的蓝印花布帐檐，而被面是和合二仙图案。这些都是昔日女子嫁过来时爹娘给的陪嫁。嫁妆上的图案都是由爹娘精挑细选，无一不包含希望女儿生活幸福美满的祝福。女儿也深领爹娘的心意，嫁过来之后服侍公婆，勤俭持家，赢得了婆家老老少少一家人的敬重。

今天，我们能描绘上面的情景，多亏了一位叫吴元新的南通启东人。30年来，他不遗余力地收藏、整理、宣传、设计蓝印花布，建立了蓝印花布艺术馆，收藏了大量蓝印花布日常用品和装饰品，将百年前国人的生活画卷展现于我们面前。

随手翻开吴元新编著的《中国蓝印花布纹样大全》，正好翻到纹样No.3245，不禁莞尔。一只大青蛙挥舞着两只蛙腿得意洋洋地呱呱叫着，另一只小青蛙脚蹬荷叶，正要跃起。还有一只青蛙就坐在荷叶上伸头看热闹，更有一只兀自在浮萍荷叶间游荡。其造型之生动活泼，画面之喜庆和乐，令人忘记尘世间的纷扰和困苦，一时间，但觉天地悠悠，岁月无尽。

在我国古代，漏浆防染印花历史悠久。早在北朝时期就出现了用镂空