

常州传统艺术

——传统技艺

让一千零一万个孩子有双发现美的眼睛

目录

- 常州工艺之梳篦
- 常州工艺之乱针绣
- 常州工艺之金坛刻纸
- 常州工艺之留青竹刻
- 常州美术之常州画派
- 常州美术之刘海粟

“宫梳名篦”——梳篦

- “梳篦”释义：
- 总称曰“栳”。用骨、木、竹、角、象牙等制。
- 《说文·木部》：“梳，所以理发也。”又“栳”，梳比之总名也。”段玉裁注：“疏者为梳，密者为比。”
- 《三国志·魏志·管辂传》：“[徐]季龙取十三种物，著大篋中，使辂射。云：‘器中藉藉有十三种物。’先说鸡子，后道蚕蛹，遂一一名之，惟以梳为枇耳。”
- 唐罗隐《白角篦》诗：“白似琼瑶滑似苔，随梳伴镜拂尘埃。”
- 宋陶谷《清异录》洛阳少年崔瑜卿，多货，喜游冶，尝为娼女玉润子造绿象牙外五色梳，费钱近二十万。”
- 宋王楙《燕翼贻谋录》卷四：“皇祐元年十月，诏禁中外不得以角为冠梳，冠广不得过一尺，长不得过四寸，终仁宗之世，无敢犯者。其后侈靡之风盛行，……梳不特白角，又易以象牙、玳瑁矣。”

简介

梳篦是常州著名的特产，相传始于魏晋时期，迄今已1500多年，由于历史悠久，选料制作精细，素有『宫梳名篦』之称。

历史

常州梳篦形成于魏晋时期，迄今有1500多年历史。

《常州赋》有『削竹成篦，朝京门内比户皆为』的记述，『文亨穿月，篦梁灯火』是清代常州西郊八景之一，历史上常州梳篦生产盛况由此可见。因为清代苏州织造局每年都要来常定制一批高级梳篦，向朝廷进贡，所以常州梳篦又有『宫梳名篦』之美称，李莲英为西太后梳头用的常州产象牙梳至今留存在北京故宫。常州梳篦声名之盛，在于选材严格，工艺独特，制作精良。清末民初，随着生漆胶合技术的发明和产品出口，其知名度更是远播海外。

1915年在美国旧金山和平博览会上获金奖，1926年在美国费城国际博览会上获金奖。

起源

梳篦总称曰“栳”，是我国古代八大发饰之一。谚云：“扬州胭脂苏州花，常州梳篦第一家”。

常州梳篦始自晋代（公元265-420年），迄今已有1600余年历史，《常州赋》有“削竹成篦，朝京门内比户皆为”的记述，“文亨穿月，篦梁灯火”是清代常州西郊八景之一，历史上常州梳篦生产盛况由此可见。

清时，苏州织造府官员为了谄媚皇上，每年旧历七月，总要到常州定制一批高级梳篦进贡皇宫。

李莲英为西太后梳头用的常州产象牙梳至今留存在北京故宫。常州梳篦因此享有“宫梳名篦”之称。

蝴蝶状梳篦

红楼十二钗

解放后，常州梳篦生产走上了集体化和半机械化的道路。在继承和发扬传统的“雕、描、刻、烫”技艺的同时，揉合日用品、工艺品、装饰品种种特点，不断推陈出新，使梳篦成为富有民族传统风格和艺术魅力的日用工艺品。

发展

其中有融艺术欣赏保健功能于一体的“长寿梳”，有“四大美女”、“红楼十二钗”等造型欣赏梳，有蝴蝶、龙凤、脸谱、民族娃等旅游纪念梳，以及如琮似玉玲珑剔透的各式篦箕，真是百梳相映成趣，千篦独具匠心，令人爱不释手。

美国电影《星辰女娇娃》中，女主人公以常州梳篦作胸饰，印尼总统苏加诺访华回国也将两张常州篦箕作纪念品带走。海内外传播媒体赞不绝口，各界旅游人士更是倍加青睐。

五大名绣之乱针绣

- 乱针绣，又名正则绣，是1930年代由刺绣家杨守玉所创造的
- 刺绣针法，这种针法融合了中国传统刺绣的技术以及西洋艺
- 术的特色，并受到清末民初沈寿的仿真绣所启发影响。
- 传统苏绣中，每一针之间是紧密相接，并且呈同一方向排列，但在乱针绣中，针法长短不一、方向不同且互相交叉，并运用分层、加色的手法，使得在色彩上更为丰富。
- 创造者杨守玉除擅长刺绣外，也擅长绘画，并学习西方绘画，乱针绣的发明，即是33年，在两幅以西画为绣稿的作品中产生的。

乱针绣的特点

“乱针绣”是把画理与绣理结合在一起创造出来的一种新的刺绣艺术，是利用特殊的乱针技法来制作的“针画”。“乱针绣”的显著特点是摆脱了一股刺绣“密接其针、排比其线，”的传统操作法。

乱针绣的复杂与珍贵之处便是“乱”，而乱是有情理、有规则的乱，乱是为了求得整体的统一与更活泼的变化，绣者要根据自己的意向来运用线条的长短粗细、疏密深浅等变化。以“情”指挥针，以“线”表达意，情意相融。按照光和色的变化规律，以丰富多变的针线来体现作品的线条美与立体质感。

“乱针绣”特别注重色彩效果，它比一般刺绣的层次要多得多。把色彩堆厚些，其色彩效果才能出来。所以乱针绣作品看上去像一幅油画。

油画上二种颜色混合就变成另一种色相，原来的二种色用不再存在，而绣面上二种色线交叉重叠后可以得到第三种色相的色感，原来的二种色相依然存在。所以它比油画的色彩更艳丽明快，形成绣的独特风格。

金坛刻纸

刻纸：金坛是我国刻纸流行最早的地区之一。早在隋唐时期，双喜、门花、堂花、灯花、鞋花、花鸟虫鱼、人物戏文等刻纸作品便散见于民间，世代沿袭，在金坛地区形成了刻纸传统。

金坛刻纸可分为两大流派。以朱晓坤为代表的传统刻纸，风格古朴典雅，花样奇巧繁多，代表作品《群仙祝寿》人物众多，为世所罕见。以周蕴华、杨兆群等为代表的现代刻纸，融人绘画、装饰技艺，风格清新隽永，代表作《万马奔腾》、《东方歌舞》等散发出强烈的时代气息。

留青竹刻

概述

留青阳文雕刻，也称平雕，即是用竹子表面一层青皮雕刻图案，把图案之外的青皮铲去，露出竹肌。留青，即是留用竹子表面一层竹青雕刻图案，铲去图案以外的竹青，露出竹青下面的竹肌。留青雕刻的笔筒、臂搁、匣盒、扇骨等器物雕刻方法不仅精巧，而且竹器外表色泽莹润，经常抚玩摩挲，年代越是久远，竹肌颜色越是深沉，光滑如脂，温润如玉，色泽近似琥珀，同时图案部分也越清晰突出。

竹刻演进

留青竹刻在唐代开始流行时，最初只是平面雕刻，将图文部分留下，其余部分刮掉；所刻的纹饰，也只是进行阳文或阴文雕刻，只有花纹的变化，而没有雕刻技法的变化。明末竹刻家张希黄在唐代留青刻竹的基础上进行改进，他利用竹筠、竹肌质地色泽的差异，以竹的外皮(即青皮)刻图纹，将剔除青皮后的竹肌做底，首创出阳文浅浮雕的留青技法。这一时期，许多竹刻名家都兼精书画，他们从书画艺术中汲取养分，以充实竹刻艺术，无论题材、技法，都与书画艺术紧密结合。而以竹的青皮作为图纸的雕刻绘制法，与绘画的笔墨神韵更加贴近。但到了清末，竹刻工艺日趋衰退，留青名家不多，佳作也较罕见。

“儒风蔚然，为东南冠”——常州画派

- 常州画派，亦称“毗陵画派”“武进画派”。中国画流派之一。毗陵、武进皆为江苏常州的古地名，于北宋居宁，南宋于青言，元代于务道，明代孙龙，清代唐于光、恽寿平等，皆属之。祖述徐崇嗣、赵昌的没骨法，以草虫、花卉写生为胜。

历史背景

作为常州画派的创始人，恽寿平当然并不是专画花草虫鸟的。他的山水画有很高的造诣，杰出的艺术成就。他一生创作了大量山水画，从他80余岁直至去世前，有许多精品传世。他的山水画是『南宗』的路子，老师是他的堂伯父恽向。

风格形成

南北两派的不同画风，其突出的标志是：以董、巨为代表的南方派，长期生活在江南水乡，画的多是山清水秀、草木滋润的江南山水，“淡墨轻岚”；

以荆、关为代表的北方派，则长期生活在中原山区，画的是巍峰穷谷、草荒木寒的西北山水，“雄伟峻奇”。“恽寿平学习传统的路子十分广泛，晋、唐、五代、宋、元、明各大家都是他师法学习的对象。

他学习的重点是元代黄、王、吴、倪四大家和高克慕、赵孟顺、陆广、马琬，方从义以及明代的王绂、徐贲、沈周、文征明、唐寅等文人画，即所谓“南宗”的路子，但是也不排除学习北宗的长处。

由此而形成了自己的山水画风格。恽寿平的山水画风格特点是：题材广泛，注重意境、神韵和笔墨，大幅求“势”，小幅求“趣”，淡墨、浅色、湿笔，追求一种幽深、寂静、清新、高逸的情调，表现自己对于真山真水的感受。

恽寿平古文根底深厚，具有诗人气质，并且工于书法。他喜欢在画面上题诗跋文，使画面熠熠生辉，平添许多情思，耐人寻味，令人神往，被誉为诗、书、画三绝。

代表人物

常州画派的两个主要代表人物恽寿平和唐匹士，同时擅长山水和花鸟。恽寿平还兼擅诗文、书法。恽寿平有自己的主张，他认为“写生本与山水相发，一花一叶布置，与于岩万壑意趣略同，惟能深知泼墨之理，方与布色点染之妙处有合。”恽寿平根据自己的创作实践，体会到“研求宋元诸家山水笔法，皆能一一剖析其精微，故于写生，一洗流传庸史之积习，破院本刻画之滥觞，抉前人未发之奇秘，驱造化于毫端，曲折纵横，无不如意；

恽寿平不仅没有接受亲友的劝告，放弃对于花卉虫草画的追求去专工山水，而且有意识地把更多的精力用于没骨法花卉画的创新。事实也正是如此。从恽寿平本身来说，他把主要精力用于没骨体花卉画的创新和实践，取得了具有划时代意义的伟大成就。同时，他在山水画的创作上，也取得了可喜的成果。当然也不会因为他在山水画领域的成就而缩小了王石谷在山水画领域自由飞翔的天地。

“没骨”写生花卉画法，作为中国花鸟传统画法之一，湮没了几百年，恽寿平大胆进行挖掘，创造性地恢复和发扬了“没骨”写生花卉的传统，给花鸟画坛注入了新的生机，使得“勾花点叶”派末流为之一扫，赢得了众多的追随者，开创了“常州画派”。

后世继承

恽寿平学习传统，继承传统，又发展了传统，创造了新的画法，以其伟大的艺术实践和成果树起了一面大旗，并在这面旗帜下聚集了一群画家，形成了一个画家群体，开创了常州画派。

常州画派在常州后继有人，除恽家后人外，还有钱维城、毕涵。汤貽汾、汤世渤、黄山寿以及当代的房虎卿、刘海粟、马万里、戴元俊等。

刘海粟(1896-1994年)，原名盘，字季芳，号海翁。祖籍安徽省凤阳，1896年3月生于江苏省常州。擅长油画、国画、美术教育。自幼酷爱书画，十四岁到上海入周湘主持的背景画传习所学西洋画。

常州画派——刘海粟

简介

1910年在乡里办图画传习所，1912年11月与乌始光、张聿光在上海创办现代中国第一所美术学校『上海国画美术院』上海美术专科学校前身）任校长。首创男女同校，采用人体模特儿和旅行写生，被责骂为『艺术叛徒』，但得蔡元培等学者支持。1918年到北京大学讲学，并举办第一次个人画展。1919年到日本考察美术教育，回国后创办天马会。

1920年10月赴日本出席帝国美术学院开幕大典，回国后着《米勒传》《塞尚传》等介绍西洋艺术。1927年走日本，与日本画界人士交游。1929年赴法国、瑞士，油画《森林》《夜月》等应邀展出巴黎蒂拉里沙龙。国画《九溪十八涧》获得国际展览会荣誉奖状。1931年在法国巴黎克莱蒙画堂举行个展，在上海、南京举办个展，编译《世界名画集》

1933年赴德国筹备展出“中国现代绘画展览”。1929年遍访法国、意大利、瑞士、比利时等国考察美术，与毕加索、马蒂斯等画家交游论艺。三年间作有三百余件美术作品，作品入选法国秋季沙龙与蒂勒黎沙龙，国画《九溪十八涧》获比利时独立百年纪念展览会荣誉奖，出版画册《海粟油画》。

十上黄山

刘海粟一生最爱黄山，一生最重要的作品也多以黄山为题材，可以说黄山是海粟艺术的源泉，海粟给黄山增添了艺术内涵。从1918年第一次跋涉黄山到1988年第十次登临黄岳，跨度达70年之久，几乎包括了刘海粟一生的艺术实践活动。单就70年来十上黄山的壮举，就破了历代画家的登临纪录。而他以黄山为题材创作的作品，包括速写、素描、油画、国画，总量蔚为壮观。

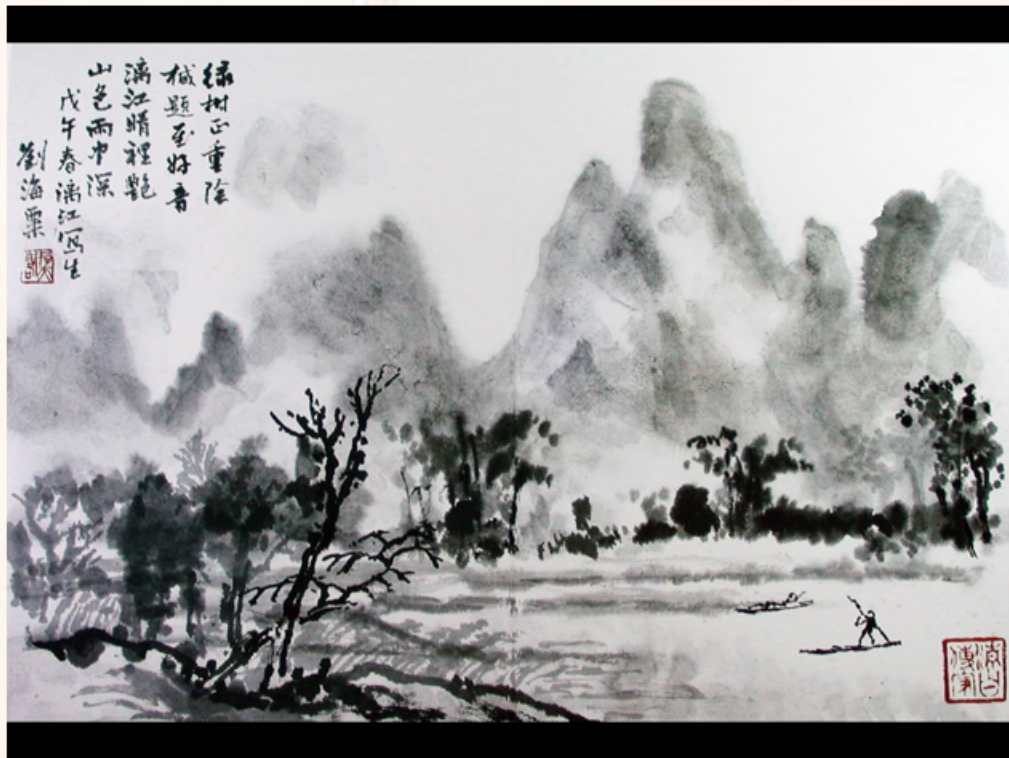
美术思想

差不多在整个20世纪，刘海粟先生以他的一生投身于中国美术教育事业的开拓和新美术运动的实践，为中华民族艺术的发展立下了不可磨灭的功绩，综观他的一切艺术活动，都由他的美术思想所指引，现将主要三个方面分述于下。

对美育目的的认识

对美术范围的理解

美术实践的主张

田知花少儿美术

谢谢观看

让一千零一万个孩子有双发现美的眼睛

概述

常州，历史悠久、文化灿烂，历来文人辈出，“儒风蔚然，为东南冠”。明清之际，“五大学派”横空

常州画派恽寿平

出世：常州学派、常州词派、阳湖文派、孟河医派和常州画派，对当时及后世的中国政治、经济、文化均产生了深远的影响。以恽南田为代表的常州画派与苏南区域文化有机地融为一体，并互为借鉴和影响，形成了在中国绘画史上声名卓著的清代“四王吴恽”六大家。常州地处江南经济中心，为南北交往要冲，水网交织、山明水秀，湿润的气候造就了江南文化特色，也造就了常州画派的水墨文化体系，既有浓厚的地域审美，也浓缩了主流文化的代表性。常州画派以其影响的深远和名家辈出，名扬海内外。近代的大师刘海粟、谢稚柳等更以深厚的学识、高超的艺术造诣将常州的绘画艺术推上了一个新的高度、被普遍认可的高度。

影响

恽寿平尝言：“余与唐匹士（于光之号）研思写生，每论黄筌过于工丽，赵昌未脱刻画，徐熙无径辙可得，殆难取则。”恽、唐花卉写生，多空灵之感，是徐崇嗣没骨法的继承者，世称“恽派”，对后世影响甚大。

居宁画迹不复可见，据梅尧臣（1002—1060）诗“宁公实神授，坐使群辈伏。”居宁草虫似属禅林墨戏一路。孙龙受其影响。于氏祖孙画迹亦失传，日本知恩院藏有南宋于子明《莲花图》对幅，钤有“毗陵于子”印，或即于青言之作。恽寿平与唐于光实源出于氏。恽寿平尝言：“余与唐匹士（于光之号）研思写生，每论黄筌过于工丽，赵昌未脱刻画，徐熙无径辙可得，殆难取则。”恽、唐花卉写生，多空灵之感，是徐崇嗣没骨法的继承者，世称“恽派”，对后世影响甚大。