

【 艺夺天工 】

叶志明◎著

 凤凰出版社

艺夺天工

叶志明 著

凤凰出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺夺天工 / 叶志明著. — 南京 : 凤凰出版社, 2015. 12
(吴中文库)
ISBN 978-7-5506-2335-4
I. ①艺… II. ①叶… III. ①散文集—中国—当代
IV. ①I267
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第301947号

摄影 (按姓氏笔划为序)
卢德平 叶志明 李宝虎 张平 张炎龙
陆斌
篆刻 张炎龙

书名 艺夺天工
著者 叶志明
责任编辑 陈晓清
装帧设计 周晨
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
凤凰出版社(原江苏古籍出版社)
发行部电话 025-83223462
出版社地址 南京市中央路165号, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.fhcb.com>
经销 凤凰出版传媒股份有限公司
印刷 苏州市越洋印刷有限公司
苏州市吴中区南官渡路20号, 邮编: 215104
开本 718×1005毫米 1/16
印张 15
字数 266千字
版次 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5506-2335-4
定价 80.00元
(本书凡印装错误可向承印厂调换, 电话: 0512-68180638)

总序

范小青

我从小在苏州长大，刚懂一点事，刚用眼睛看世界的时候，看到的就是苏州，而在苏州的几十年中，大部分时间都生活在吴中，住在吴中，吃在吴中，行走在吴中。虽然不敢说已遍历吴中山水，尽观吴中风物，但那青山绿水以及悠久而深厚的历史文化气息，就像阳光雨露那样滋润着我。许多年来，无论我身在何处，眼前总会浮现出一幅幅引人入胜的画面：春光福的梅花，夏天太湖的碧波，秋天陆巷的落叶，冬天灵岩的风雪，还有那水巷橹声，粉墙黛瓦，小桥流水，太湖三白，石家十菜，乃至农家小院里的吴侬软语……既让我沉醉，更让我怀想，让我遐思。吴中不仅是典型的江南鱼米之乡，不仅集天下山水之秀，集天下工艺之精，集天下饮食之美，更是文化丰厚，人物鼎盛，人文历史源远流长，并且形成了风雅、秀慧、细腻、柔和的文化特征。

追溯吴中历史，当秦始皇统一中国之前，就置吴县，为会稽郡首县，千百年来都与苏州郡城同城而治。因为吴县是春秋吴国的中心，迟在汉初就别称“吴中”，后来的苏州，甚至以苏州为中心的更大范围，也别称“吴中”。直到2001年，分吴县(市)设吴中区，一个流芳千古的地方别称，正式成为地名。

吴中文明的曙光，出现在远古时期。三山岛遗址是长江下游惟一发现的旧石器时代文化遗址，它将长江下游特别是太湖流域的人类历史推至一万年。张林遗址、陈湖遗址发现了崧泽文化、良渚文化的大量典型器物。近年木渎境内春秋古城遗址的发掘，被列为2010年中国十大考古发现，它对“吴大城”的研究提供了颠覆性的最新资料。迄至于今，吴中区下辖七个镇中，有三个中国历史文化名镇，两个江苏省历史文化名镇，五个中国历史文化名村，六个中国传统保护村落；区级以上文物保护单位一百二十四处，其中全国重点文物保护单位七处，江苏省文物保护单位十九处。就非物质文化遗产来说，总有五十项，其中联合国教科文组织一项，国家级四项，江苏省级五项。在一个七百四十余平方公里的区域内，拥有如此众多、如此丰富、如此厚重的文化积淀，实属罕见。

崇文重教，人文化洽，这是吴中代代相传的优秀传统。进入二十一世纪的今天，更

应该将前人留下的物质和精神财富传承下去。中共吴中区委、区政府审时度势，作出了编辑历史文化丛书《吴中文库》的决定，并由我来主持此事。这让我十分惶恐，深感力有不逮。但吴中区委、区政府对文化传承的那份热情和真诚，让我深受感动，更何况我自己深受吴中大地恩泽，能够为吴中文化的传承和推广作一点自己的努力，也是一种荣幸。说起《吴中文库》的编辑，不能不提到我的故交，吴中区委书记俞杏楠先生。他生于斯，长于斯，踏上工作岗位以来，从未离开过他深爱着的这方故土。经年累月，他对文化尤其是吴中文化有了自己独特的体会和感悟。文化是有生命的，需要呵护和打理，吴中文化与灿烂的中华文明是一脉相承的，它不仅属于吴中，属于苏州，也是炎黄子孙乃至全人类的共同财富。在他看来，发掘、整理并用文字和图片来记述吴中的优秀文化遗产，既是对历史的负责和尊重，也是我们这一代人的使命和责任。

近年来，吴中区着力打造“山水苏州，人文吴中”品牌，以“文旅融合”、“惠民富民”为抓手的文化旅游服务业蓬勃发展。光福、舟山的玉雕、核雕，甪直的水乡服饰，洞庭两山的碧螺春、红橘、杨梅、枇杷，无不饮誉海内外；西山、东山、光福、木渎、甪直等地，逐渐成为长三角地区的经典旅游景区；香山工坊、中国工艺文化城等载体的构筑，再度彰显吴中工艺大观，使全国业界精英的目光向吴中聚焦。吴中文化既是吴中人民的智慧结晶，也是吴中人民的精神家园。将文化打造成产业，铸造成品牌，在保护中利用，在传承中弘扬，让文化惠及民生，走出了一条“保护发展两相宜”的文化创新发展新路，在传承和创新中续写吴中文化的现代篇章。

《吴中文库》凡二十种二十四册，涵盖了吴中的历代人物、名胜古迹、风物特产、民风习俗、工艺文物以及诗文等地方历史文献，无论是涉及的广度，还是深度，都堪称吴中历史文化的集大成者，可读性、观赏性、史料性并存。作为一名文学写作者，我还深切地感受到，吴中清丽的山水和璀璨的文化，也是文艺创作取之不尽、用之不竭的源泉和宝库。

在《吴中文库》即将付梓之际，请允许我代表编委会，向所有作者和摄影者，向凤凰出版社和编辑者、装帧者，表示由衷的感谢和深深的敬意。

2014年10月18日

引言：开门见山忆勾吴

我多次写过香山,但都是一种边缘的描述。

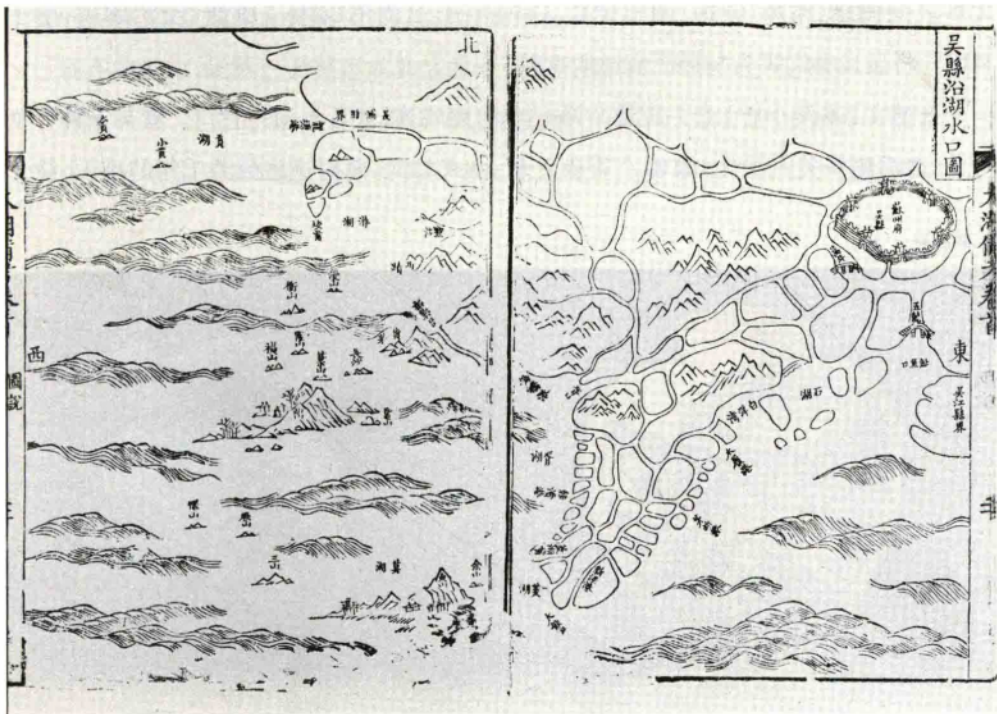
在中国谈工艺美术,香山是永远的话题。历史上的香山,很是婉约,它真的与“香”有着纠缠;历史上的香山,很是豪放,它真的与“山”有着纠缠。

香山,今为香山街道办事处,在苏州太湖国家旅游度假区中心区,东临胥口镇,南临金庭镇,西临太湖,北与光福镇交界,总面积二十五点三七平方公里,辖蒋墩、中心、长沙、小横山四个社区居委会和梅舍、郁舍、香山、舟山四个行政村,常住人口二万四千二百余人。

一直以来,香气与美色、佳肴一样,是直接诉诸于感官的好东西。

人类对香的喜好,乃是与生俱来的天性。香,在馨悦之中调动心智的灵性,于有形

吴县沿湖水口图 《太湖备考》卷首

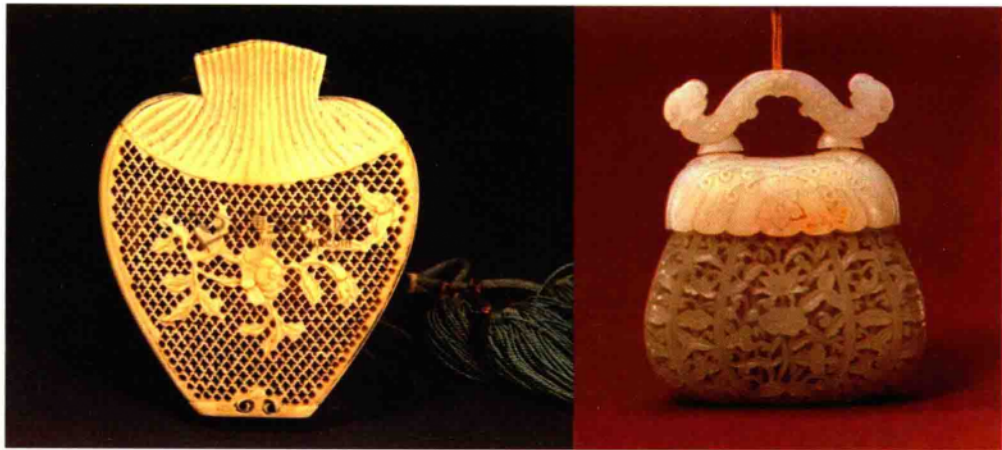

从穹窿山远眺香山及太湖

无形之间调息、通鼻、开窍、调和身心，妙用无穷。《尚书·君陈》所谓“至治馨香，感于神明”，将袅袅香气视为与神明沟通的途径。

张郁文《木渚小志》卷一记道：“香山与穹窿毗连，址近太湖为胥口。昔吴王种香草于此，遣西施及美人采之，故名。”香山之名，由来如此，面对这座流芳千年的小山，绕开

各种香囊

浩如烟海的英雄美人故事,我们把营造、冶炼、造船等为一个个切入口,从中重辟另一个路径来走进香山,将历史记忆长河中的那些碎片打捞,重新拼接和打磨,来还原一件件具体的事件,然后不断地深入,再深入,试图探索出这座小山的历史脉络。

在水一方,山不在高。香山,山在,但香草何在?

香草本指含有香味的草。胥口、善人桥一带的老人说,香山的香草是香茅草,不但有香味,还可作造纸原料,又可入药。也有的说,香草其实是绶草,方言称“盘龙参”。然而,木渎、金山一带的百姓却说,香山的香草叫“鸭跖草”,草开蓝紫色花,形如蝴蝶,叶片奇特,胜似仙草,可治百病。

我猜想,香山的香草很可能就是葛草。葛草,属豆科藤本植物,有块根,复叶,顶小呈菱形,夏季开花。葛草用途广泛,茎叶可作牧草,块根含有淀粉,可食用,中医可入药,有退热的功效,花可解酒毒。更为重要的是,葛草的茎皮是天然野生植物纤维,是织葛布和造纸的原料。吴王种葛草,主要是为了织布,“采香”则是衍生出来的副业。遥想当年,茂密的葛草,从幽静的山谷里一直蔓延到山坡,风轻轻撩拨着紫红色的花冠,就像飞舞的蝴蝶,时闪时隐。

香山的地理位置及地貌特征为种植葛草提供了可能,葛草是春秋时期纺织原料的储备。而民间西施浣纱的传说,也说明浣纱与葛草的关系。这位来自越国的美女,带来丰富的浣纱、纺织经验,与葛草的种植是有直接关联的。

现在的香山,虽然已无葛草或其他香草可供采撷,但“木香”仍可闻到。

春秋后期,吴王阖闾、夫差大兴土木,越国贡献的木材太多,“积木塞渎”,而营造出了一个园林城池——木渎,现为中国历史文化名镇。其中最著名的亭台楼阁是馆娃宫

《仕女册·吴西施》 清佚名绘

《历朝贤后故事册·葛覃亲采》 清焦秉贞绘

和姑苏台，“三年聚财，五年乃成”，其浩大的工程，皆为香山工匠操办。

木香使香山再次有缘识香，檀香木、香樟（樟树）、香楠（楠木）、沉香木、香木（蜜香树）、丁香木、南柏、黄花梨、松木、冷杉等木材的香味，盖过了草本的香草。从此，在地理上不为山的“香山”，永远留名在了历史文化中，令人神往。

在这个貌似原始的农耕区里，孕育出了香山先人的艺术基因——营造和工艺，它们是当今吴地的两个宝贝，并列录入了中国与世界艺术史上的文明记载，一是明代皇宫和皇家园林、陵园，二是私家园林以及由此孵化出的近百种工艺美术品种。

如果说营造是一次外拓的远行，那么工艺可谓是一种内敛的守成了。一个山坞，一

紫禁城鸟瞰

个村落,一个乡邦。由史观景,由景及人,我们不得不感佩“香山帮”的执着,历代香山人以他们独有的方式创造和凝铸了一座艺术丰碑:苏州“香山帮”传统建筑营造技艺,成为被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》和中国非遗代表作名录的遗产项目。

在历史文化的时空里,每一次运动,于香山都是一次开发、拓展和提升的机遇,也是对“香山帮”这个概念的锤炼。

勾吴,是一种营造,它是物质的,显性的,有宫阙遗址和吴戈实物;香山,是一种技艺,它是非物质的,隐性的,有大木筑与小木作的榫卯守约。但无论是显性还是隐性,他们都是客观的存在。香山就如一把斧子,斫削出了各种营造,及“香山帮”的传说,正是在这一次次的锤炼中,使地面上的香山长高了,形象越来越鲜明了。

花开香山,馨香中国。

目 录

001 引言 :开门见山忆勾吴

001 青铜时代的辉煌

005 春秋,吴地木器时代

009 铁木相生

013 舟是水上移动的木房子

022 “匸”内的秘密

025 典籍中的匠人是智慧化身

029 伐木丁丁造房子

031 “帮”的江湖

034 口碑与石碑间的蒯鲁班拼图

040 由匠到吏的记事

043 天安门前留个影

047 走出体制的“香山帮”

051 建筑中的太极

056 藏在木头里的灵魂

063 文人情怀说木作

070 嘉本文心与纸上木作

081 吴漂,向精致靠拢

086 纸上的文人园林

091 不到园林,怎知春色如许

098 清谈长物

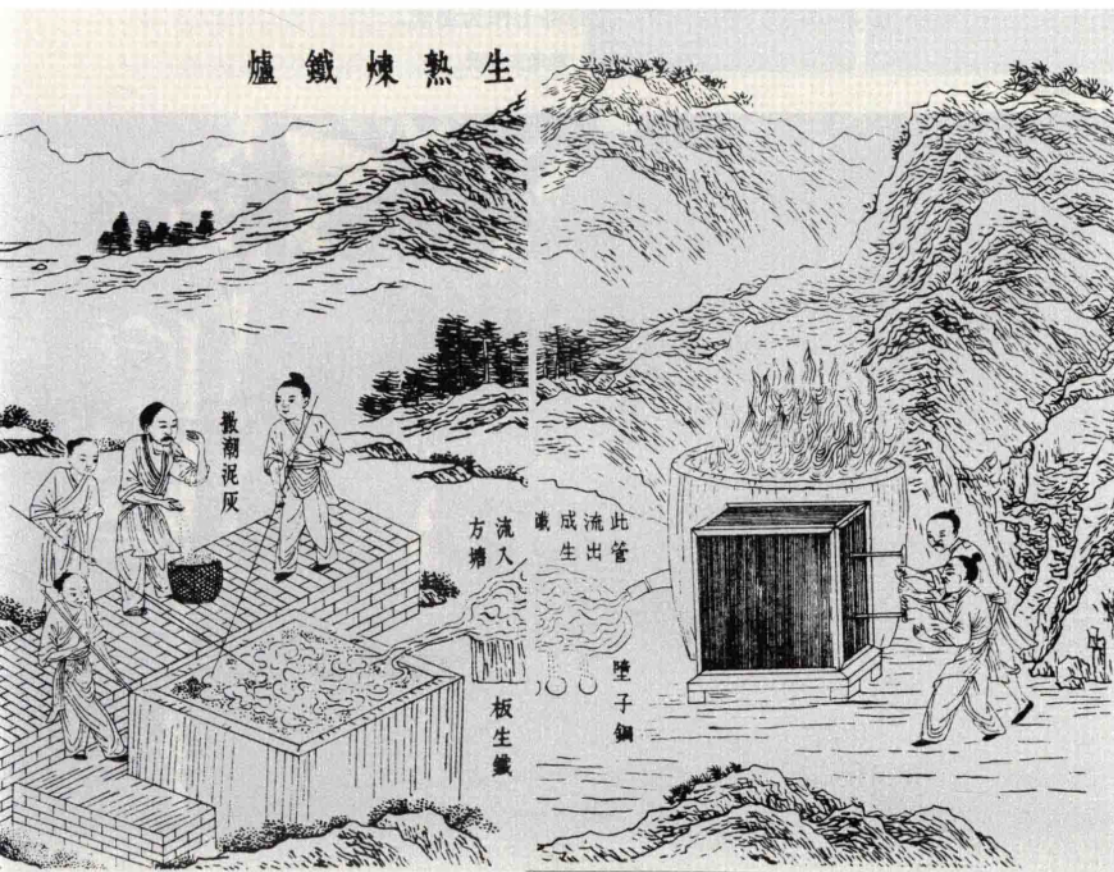
102	营造法原 承祖启下
110	太湖窑的稟情物语
115	彩塑与堆塑
125	近现代名人书法石刻艺术馆
133	字间的刀客
143	从专诸巷到南书房
151	在藏书的地方斫砚
158	酥手绣情怀——约会沈寿
165	吴地的石筑文化
178	砖雕是屋身的衣裳
197	舟山核雕的三驾马车
206	内有核雕
211	香席之器
225	跋 :大美不言寓于器
227	参考书目

青铜时代的辉煌

吴中最早的工艺辉煌,是青铜器的冶铸。

早在春秋战国时期,勾吴的青铜冶炼技术已开始成熟,在太湖之畔,彻夜冶炼的炉火及锻造的喧嚣,惊散了周围的水鸟。吴地先人不但制造生产生活器具,还制造兵器。勾吴制造的青铜剑、戈、矛,既锋利又精美,因为工匠们掌握了材料学中的金属材料热处理、复合材料和高分子材料的加工工艺。苏州博物馆所藏吴国兵器中,刻槽的错金及鎏金技艺,无疑是春秋时期中国铸造技术的高峰。

生熟炼铁 选自《天工开物》

2014年5月5日,苏州博物馆耗巨资四千二百五十万元,入藏了青铜兵器共五十八件(组),种类包括剑二十四件,戈二十件,矛六件,其余八件;时代上至商代,下到汉代,以春秋战国兵器为主,尤其是四件吴越时期的有铭铜剑,是极为难得的文物精品。其中的“吴王夫差剑”是目前国内外同类剑中品相最完好的一件,堪称国宝。从此,最精美“吴王夫差剑”终于回归故里了,圆了苏州人重睹祖先宝剑的夙愿。

“吴王夫差剑”的主人吴王夫差,是吴国从鼎盛走向灭亡的末代国君。这柄宝剑通长五十八点三厘米,身宽五厘米,格宽五点五厘米,茎长九点四厘米;剑身覆有蓝色薄锈,中起脊线,近锋处明显收狭,双刃呈弧曲形,刃锋极犀利;剑格作倒凹字形,饰兽面纹;圆茎实心,有缠缚痕迹,茎上两道凸箍,箍上有纤细的凹槽,遗存少量绿松石;圆盘形首,铸有多圈精致峻深的同心圆凸棱,剑首系以不同成份合金青铜分铸后再衔接剑茎而成,无不显示出铸剑匠师的卓越技艺。青铜剑身近格处铸有铭文两行十字:“攻敌(吴)王夫差自乍(作)其元用。”清晰的铭文证明着主人的身份。吴王剑作为国君自用并留下铭文的兵器,更是一件体现了国家意志和技术的利器;同时,国君也会以其作为联姻信物或礼品送给诸国,或作为赏赐给军功卓著的将士作为褒奖。

虎丘剑池

吴王夫差剑

吴王夫差剑铭文

夫差为王时的吴国，一度西破强楚，北震齐晋，南败越国，成为长江下游的一个强国，其青铜冶铸技术已超过了中原地区，特别是以剑、戈、矛为代表的青铜兵器，驰名列国，当年就是千金难求之物。《战国策·赵策》记道：“夫吴干之剑，肉试则断牛马，金试则截盘匱。”传说“吴中第一名胜”虎丘山下的剑池内，藏有三千把名为“鱼肠”、“扁诸”的宝剑，秦始皇曾动用军队前来探寻。

苏州博物馆馆藏的吴王诸樊剑、吴王光剑、吴王夫差剑，皆历经二千四百余年而不朽；经X射线、荧光非真空检测分析，剑刃表面有一层十微米的铬盐氧化物，从而使剑刃锋锷薄而锋利。现珍藏于北京、上海、南京、台北等各地博物馆的吴国青铜兵器，尚有二十余件。

“男儿何不带吴钩？”在诗人的吟咏中，吴钩已经不止于一种兵器，而是搏战的精神。苏州人更是以此为自豪，以“干将”与“莫邪”命名两条纵横全城的主干道。

繁荣的青铜时代，孕育了青铜时代的升级版，铁器横空出世了。铁器一经出现，就改变了历史的进程。《论语·卫灵公》说：“工欲善其事，必先利其器。”从青铜发展到冶铁，虽说是战争倒逼了科学技术的发展，但金属工具同时助推了生产力的大幅度递进。铁制工具使木作工匠如虎添翼，支撑了木筑技艺的发展和船舶制造的异军突起，最终导致了手工业从农业中分离出来。

随着商品经济的进一步发展，香山人也就开始忙忙碌碌了，逐渐形成了“香山帮”。