

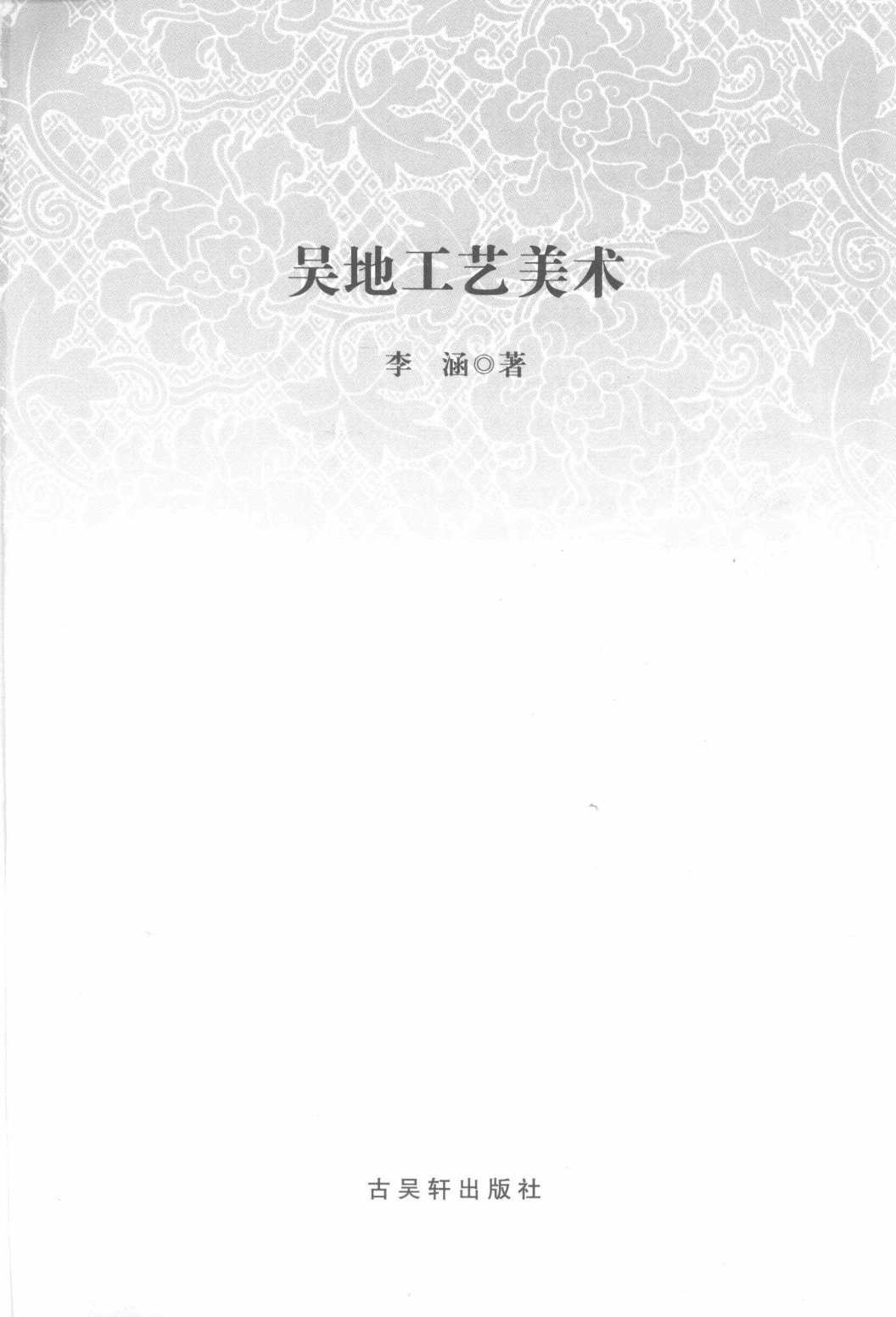
吴文化讲坛

李涵 著

吴地工艺美术

古吴轩出版社

吴地工艺美术

李 涵◎著

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴地工艺美术 / 李涵著. — 苏州: 古吴轩出版社,
2007.12

ISBN 978-7-80733-205-3

I. 吴… II. 李… III. 工艺美术史—华东地区 IV.
J509.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 010187 号

策 划:陈雪春

责任编辑:倪浩文

装帧设计:周 晨

责任校对:俞 正 潘家荣

责任印刷:蒋家宏

责任照排:陆 菁

书 名:吴地工艺美术

著 者:李 涵

出版发行:古吴轩出版社

地址:苏州市十梓街 458 号 邮编:215006

Http:www.szzhs.net/gwx

E-mail:gwxchs@126.com

电话:0512-65237075 传真:0512-65220750

印 刷:苏州日报印刷中心

开 本:880 × 1230 1/32

印 张:8

印 数:0001-2000 册

版 次:2007 年 12 月第 1 版

印 次:2007 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-80733-205-3

定 价:22.00 元

如有印装质量问题,请与出版社联系。

序 言

工艺美术由于和人类的生活有着密切的关系，因此在我国各种美术形式中是最早出现的，历史也最为悠久。

在我国古代工艺美术漫长而璀璨的星河中，长江下游及太湖流域的吴地工艺美术闪烁着十分耀眼的光芒。尤其是明清时期的吴地工艺美术，以其齐全的门类、繁多的品种、独特的风格以及灵巧精致的制作工艺、秀丽典雅的审美气质，在全国占有突出的位置。

明清时候的吴地作为东南沿海富饶之邦，加之十分活跃的海上贸易，商品经济得到高度发展。繁荣的经济推动了吴地手工业规模的扩大以及工艺美术从业人员文化艺术素质的提高，使吴地工艺美术具备了我国最早的工艺专著《考工记》中所提出的“天有时，地有气，材有美，工有巧，合四者然后可以为良”的优越条件，成为全国的工艺美术创作、生产制作和销售的重要地区。在众多的工艺美术门类中，苏绣、缂丝、云锦、宋锦等是江南丝织之乡的著名特产，朝廷特意在苏州、南京设织造署作为政府专业管理的机构，来负责监制朝廷用品之织绣等事项。在清乾隆年间，苏州还被称为“绣市”，有“衣被天下”的赞誉。明代吴地的玉石雕刻，即所谓的“苏琢”，也是一个十分响亮的地域品牌。而吴地装裱书画的技艺堪称是“吴装最善，他处无及”的绝技，被誉为

情趣通过对这些“长物”的雕镂刻划而呈现在我们眼前,令人感叹和神往。今天,我们徘徊在这些精品前,似乎看见了良渚时的吴人握着简陋的工具在玉石上倾注自己对神灵的祈求,看到了春秋的干将、莫邪围着火炉锻造名垂千古的神奇利剑,看到年轻的雕花匠在砖、木、石等材料上雕出逗人喜爱的吉祥图案,看到美丽的绣娘千针万线地绣出一片痴情……这些不仅是手工业经济社会中不可或缺的内容,也是人们精神情感的炫耀。炫耀他们的智慧,炫耀他们的手艺;手艺人之间的竞争比试是可以想象的。而手艺人之间的争奇斗艳,无非是想用“巧工”来获得人们的赞许,满足人们新奇的审美要求,手艺人在获得声誉的同时也谋取了家庭生计所需。然而这种有竞争的创造性的手工艺活动却无意中为后人留下了许多精美的文化遗产。

苏州市职业大学艺术与设计系主任李涵先生在教学工作繁忙之余,积多年调研和教学之成果,写了《吴地工艺美术》这部著作,由古吴轩出版社出版,作为宣扬吴地传统文化的读本,这是令人鼓舞的。李涵先生嘱托我为他的书作序,我是很乐意的,同时也很感谢对吴地工艺美术有较深研究的李涵先生为我提供了更深入了解、研究吴文化的机会。《吴地工艺美术》这本书站在吴文化这个大环境中,对吴地历史文化中工艺美术这份十分珍贵的遗产进行审视、梳理,并对其中一些工艺制作方法、流程以及历史渊源进行考证;对一些工艺文化思想进行历史分析和思考;对考古出土或历史遗存的某些精美的工艺品进行美的欣赏。这是一件很有意义的工作。特别是在电子数码高科技发展的今天,当西方文化强烈影响我们生活方式的时候,我们更应该深度挖掘民族传统文化,使其在新时代将重新焕发出迷人的魅力,让生生不息的民族文脉之泉在经历了一个短暂的冷冻之后,又暖暖地注入人们的心田。因此,李涵先生这部著作的出版,对于那些热心关注吴文化的读者来说,无疑提供了一个解读地域历史文化

的途径。通过这个途径,我们可以较为详细深入地去了解吴地工艺美术的历史演变,领略吴地手艺人的才智,欣赏他们的精美奇巧的作品,感悟其中的时代特征和人文精神,这将是一次愉快的旅程。

是为序。

中国工艺美术学会副理事长
江苏省工艺美术学会理事长

丁亥年冬至于金陵古城

“普天之下，独逊吴中”，庄希叔、汤杰、强百川、孙凤等苏裱艺人还被时人推为“国手”。明代吴地的折扇也是全国有名，明人周晖《金陵琐事》中说，明初南京李昭、李赞制扇骨极精工。其他“往时名手，有马勋、马福、刘永晖之属，其值数铢。近年则有沈少楼、柳玉台，价遂至一金。而蒋苏台同时尤称绝技，一柄至值三四金。冶儿争购，如大骨董。然亦扇妖也。”所谓“扇妖”是非常人所能理解的一种境界，一个“妖”字绝非贬义，它真实地说出了明代苏扇的扇骨制作已达到手工技艺的极致。明代吴地能工巧匠选用紫檀、乌木、花梨木、榉木等硬质木材制成的苏式家具，不仅在当时享有盛誉，在五百多年之后的今天，还成为中国古典文化的象征。明代宜兴紫砂壶在当时就受到文人们的青睐和追捧，成为一种高雅精致生活的标志。始于明代盛于清代的苏州桃花坞木版年画，在其鼎盛时期，知名的店铺工场多达五十多家，年产各类年画数百万张销往全国各地，成为江南印制和销售年画的中心。而吴地其他工艺制品如同样被称为“苏式”的如红木小件、碑帖、漆器、仿古铜器等也都在行内中享有极高的声誉。

在清代，吴地还建立了不少手工艺行业的组织（公所），如花线业杭线会馆创立于乾隆初年，玉业公所、红木巧木公所均建立于嘉庆年间，刺绣业于道光年间建顾公祠，同治六年（1867）成立锦文公所。这些行业公所起到了组织、领导、管理手工业者以及行业内部切磋技艺，协调、解决问题的积极作用。同时也能看出从乾隆至同治这一百多年的岁月里，吴地民间工艺美术蓬勃兴旺的景象。

吴地工艺美术无疑是和吴地的经济活动和文化生活同生共长的，它是历史文化遗产的见证。保存在博物馆内那些精美的吴地工艺美术品，生动无言地叙述着一个个早已逝去的历史生活片断，揭示着吴地人在日常平凡的生活中是如何用灵巧的双手创造出丰富多彩的工艺品并不断滋生出新的审美追求。他们的思想和

《吴地工艺美术》

目 录

- 第一章 追源溯流——吴地工艺美术产生与发展的背景 / 001
 - 第一节 细雨润物——吴地传统文化和生活对工艺美术的影响 / 001
 - 第二节 兼容并蓄——吴地传统工艺美术的艺术特色 / 005
 - 1. 吴地工艺美术与当地社会生活习俗的结合 / 006
 - 2. 吴地工艺美术与江南戏曲等文化的结合 / 007
 - 3. 吴地工艺美术与宗教文化的结合 / 008
 - 4. 吴地工艺美术欣赏与实用的结合 / 010
 - 第三节 巧美精细——吴地传统工艺美术的艺术风格 / 010
- 第二章 精雕细琢——吴地雕塑工艺 / 014
 - 概 述 / 014
 - 第一节 琢玉巧技——吴地玉器雕刻 / 017
 - 1. 原始时期的吴地玉器 / 018
 - 2. 明清时期的吴地琢玉工艺 / 022
 - 3. 民国时期的吴地琢玉及现代玉器工艺 / 027
 - 第二节 满目雕绩——吴地建筑装饰雕刻 / 027
 - 1. 建筑石雕 / 028
 - 2. 建筑砖雕 / 031
 - 3. 建筑木雕 / 034
 - 第三节 捏美塑真——吴地泥塑艺术 / 038
 - 1. 吴地佛道塑像 / 039
 - 2. 无锡惠山彩塑 / 041

3.苏州虎丘泥塑 / 046

第四节 千镂万凿——吴地其他雕刻艺术 / 049

1.竹刻 / 050

2.核雕 / 053

3.根雕 / 056

4.红木小件雕刻 / 059

5.牙雕 / 062

第三章 辟邪吉祥——苏州桃花坞木版年画 / 065

概 述 / 065

第一节 俗雅兼爱——桃花坞木版年画的艺术创作特点 / 069

1.丰富多彩的创作手法 / 070

2.贴近生活现实而又丰富的内容题材 / 070

3.装饰味浓郁和“画中有戏”的表现形式 / 075

第二节 三艺合一——桃花坞木版年画的制作 / 079

1.起稿 / 080

2.刻版 / 081

3.印画 / 082

第四章 巧冶神锻——吴地金属工艺 / 084

概 述 / 084

第一节 兵礼神器——春秋时期的吴地金属工艺 / 086

第二节 银屏迤迤——唐、宋、元时期的吴地金属工艺 / 089

第三节 琢磨翻新——明清时期及近代的金属工艺 / 094

1.仿古铜器 / 094

2.金银饰品 / 096

3.其他金属器物 / 099

第五章 埴冶之珍——吴地陶瓷器工艺 / 113

概 述 / 113

第一节 青瓷褐釉——三国以及六朝时期的原始瓷器 / 115

第二节 壶出阳羨——明清时期的宜兴紫砂陶器工艺 / 119

1.宜兴紫砂陶器的工艺特色 / 119

2.宜兴紫砂陶器的历代名家 / 122

第六章 锦绣浮生——吴地织绣工艺 / 126

概 述 / 126

第一节 织中之圣——苏州缂丝 / 131

第二节 古色古香——苏州宋锦 / 135

第三节 如霞斑斓——南京云锦 / 136

第四节 精细雅洁——苏州刺绣 / 140

1.苏州刺绣的发展及其特色 / 140

2.近现代苏绣及名家 / 145

3.苏绣的工艺特色和制作方法 / 146

第五节 青丝彩华——发绣 / 148

第六节 羽衣霓裳——苏州剧装戏具 / 150

第七节 珍编奇染——吴地其他织绣印染工艺 / 154

1.常熟花边 / 154

2.蓝印花布 / 155

第七章 简朴精雅——苏式家具 / 158

概 述 / 158

第一节 涵泳隽秀——明代的吴地家具制作 / 160

第二节 雍容绮丽——清代的吴地家具制作 / 168

第三节 材美工巧——明清苏式家具制作的技艺 / 171

第八章 习习生风——吴地的制扇工艺 / 174

概 述 / 174

第一节 文雅逸然——苏州折扇 / 176

第二节 香远馥郁——苏州檀香扇 / 178

1.苏州檀香扇的历史发展 / 178

2.苏州檀香扇的工艺特色 / 180

第三节 无瑕绝响——苏州象牙扇 / 183

第四节 轻巧明丽——苏州团扇及其他 / 185

第九章 争奇斗艳——吴地其他民间工艺美术 / 190

概 述 / 190

第一节	文房雅事——笔墨纸砚 / 191
1.	湖笔 / 191
2.	制墨 / 193
3.	姜思序堂国画颜料 / 193
4.	笺纸 / 194
5.	澄泥石砚 / 197
第二节	吴装最善——苏裱 / 199
第三节	元宵灯影——吴地灯彩艺术 / 201
1.	苏州灯彩 / 201
2.	吴地其他地区的灯彩 / 207
第四节	独享尊崇——陆墓御窑金砖及蟋蟀盆 / 208
1.	陆墓御窑金砖 / 208
2.	澄泥蟋蟀盆 / 212
第五节	宫梳名篦——常州的梳子与篦箕 / 215
1.	梳篦世家延陵地 / 215
2.	常州梳篦的制作工艺及产品 / 217
第六节	鹊灵巢巧——吴地鸟笼制作工艺 / 218
第七节	摇曳百丝——吴地的风筝制作 / 221
第八节	百结之器——吴地的草编工艺 / 223
第九节	胜里金花——吴地剪刻纸艺术 / 226
第十节	美出圆白——苏州国画彩蛋工艺 / 227
第十一节	剪彩乞巧——吴地的绢花制作 / 230
第十二节	织情绣爱——吴地的荷包、香袋挂件制作 / 232
第十三节	今器古音——吴地的民族乐器制作 / 235
后 记	/ 241
参考文献	/ 244
图版引用主要书目	/ 246

第一章 追源溯流——吴地工艺美术产生与发展的背景

第一节 细雨润物——吴地传统文化和生活对工艺美术的影响

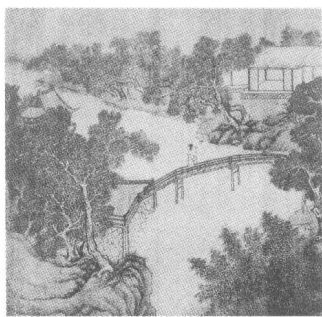
“一方水土养一方人。”山温水软的地理环境,丰富的物产,使吴地成为一个经济生活较为富裕的鱼米之乡。经济的富足推动了精神文化的生长,浓郁醇厚的吴地文化不但滋润了吴地人的生活情调,同时也催生了工艺美术之花在这块沃土上盛开怒放。

吴地原为文身断发的“荆蛮”之地。春秋时的吴人,好用刀剑,崇武轻死。直至六朝时还多斗将战士,民风十分强悍。魏晋时期,北方战乱,大批文人迁徙江南地区,受其影响,吴人开始从尚武开始转向雅训。至北宋,吴县人范仲淹在苏州创办府学,彰显读书风气,“养士至百员,亦有自他郡至者”,奠定了吴地重教的基础,社会风尚也随之发生变化。一时间,歌咏之声、礼仪之俗蔓延吴中大地。在盛行科举的时代,吴地产生的状元之多,在全国是首屈一指的。科举出身的官宦文人不知其数,而那些名落孙山、穷经皓首的文人则更数不胜数。他们大多生活在城市街坊,散落在乡镇村间,既是文化的受众者,也是文化的传播者,在某种意义上说,他们更是民间工艺美术兴旺发达的社会基础。

在工艺美术创造性的活动中,那些身怀绝技又有文化艺术修养的能工巧匠应该是其中的主体,没有他们的聪明才智和高超技艺就没有精美的工艺品。然而明清吴地工艺美术的发达在更大程度上与当时工艺美术品供文人使用、观赏、收藏是分不开的。它们

苏州孔庙

文徵明 《拙政园·小飞虹》

有的是按文人的要求设计定制的,有的是在文人的设计指导下完成的,有的甚至就是直接由文人自己动手设计制作的。参与工艺美术品的设计制作、品评或收藏工艺品的活动,往往成为吴地文人享受日常生活滋味的一个很重要的部分。据传,明代大画家文徵明曾应王献臣之邀为拙政园的营造出谋划策;仇英等诸多吴门画家为苏州桃花坞木版年画设计过大量画稿;文震亨的《长物志》中就记载着许多工艺设计构想;李渔《闲情偶寄》中讲述过自己设计的一个功能性极强的暖椅,并绘有线描效果图稿;朱彝尊《静志居诗话》中记载晚明书法家倪元璐“晚年筑室于绍兴城南隅,窗槛方式皆亲手绘画,巧匠见之束手,既成,始叹其精工”。^①在这些珍贵的资料中,多少反映出当时文人对民间工艺美术的参与程度。

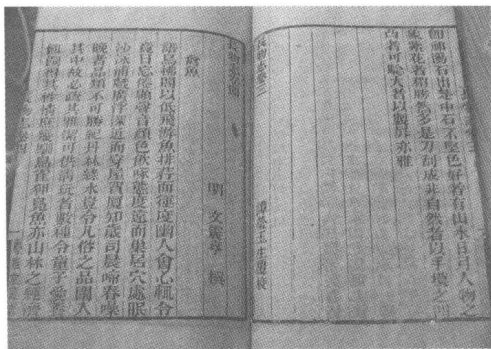
事实上,参与工艺美术品的设计制作毕竟不是每位文人都能做到的,工艺美术品也不是都必须有文人直接参与。文人对工艺美术的影响更多地通过品评、鉴赏、收藏、使用的过程中实现的。这种潜移默化、细雨润物的渗透和影响更具有普遍的意义。清代吴騫的《阳羨名陶录》中记载的一件轶事就极具代表性。明代著名陶艺家时大彬“初自仿供春得手,喜作大壶,后游娄东,闻陈眉公与琅琊、太原诸公品茶、试茶之论,乃作小壶。几案有一具,生人闲远之思。前后诸名家,并不能及。遂于陶人表大雅之遗,擅空群之目矣。”^②正是陈继儒等文人雅士品茶、试茶,对茶壶工艺制作的评论或者说是对其审美趣味信息的传递,使时大彬萌发了对茶壶设

计制作的思考,才能产生了“前后诸名家并不能及”的“大雅”之作。否则时大彬也许只是一位仿供春壶的高手而已。

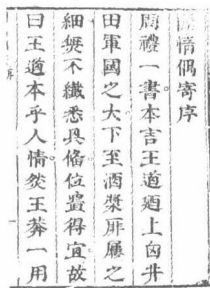
清末状元张謇,以其文人的学识和素养协助苏绣艺术家沈寿完成了《雪宦绣谱》,该书总结自唐宋以来的各种刺绣针法,为刺绣的发展作出了卓越的贡献。同样“顾绣”的盛名亦与其创始人、嘉靖年间(1522~1566)进士顾名世的孙子顾寿潜和董其昌、谭元春等

一些文人名士的提携有关。诸如此类,举不胜举。

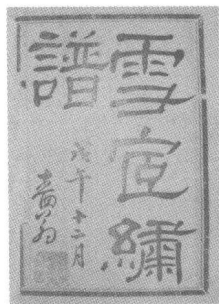
社会人文精神素质的提高必然会带动物质经济的向前发展,而商贸经济的繁荣也刺激着工艺美术的蓬勃兴旺。明清时期,江南地区商贸繁荣,社会经济生活富裕,小富即安、知足常乐的社会心态,滋生、繁衍出这一时期吴地文化生活形态的特点:一方面人们在感官上追求、享受着适世乐生的物质财富。清袁景澜的《吴郡岁华纪丽》中说:“吴中自昔繁盛,俗尚奢靡,竞节物,好遨游,行乐及时,终岁殆无虚日。”^③此外从沈朝初的《忆江南》词中也可以体味出来:“苏州好,酒肆半朱楼。迟日芳樽开槛畔,月明灯火照街头,雅坐列珍馐。”^④另一方面,人们在精神上尽力品尝着闲适精雅的艺术情调。他们不仅要求有茶楼酒肆、画舫游船等感官享受,更要求把生活与艺术的结合点放在世俗红尘之中,在平淡乏味的生

《长物志》书影

《闲情偶寄》书影

《雪宦绣谱》书影

活中寻求艺术的因素。文震亨的一部《长物志》说透了吴地社会文化生活的这种现象：精居室，精美食，精服饰，精鉴赏，即使是一般的平民阶层也沉浸在昆曲戏剧、评弹说唱的吴侬软语之中。据陆容《菽园杂记》记载，在明代前期，举凡蓄书画或诸玩器、盆景、花木之类的人，被称为“爱清”。中期以后，则称为“清娱”、“清玩”、“清赏”、“清欢”。^⑤一个“清”字点出了这些活动的性质：不仅能增长知识、愉悦性情，而且能荡涤胸中郁闷和积垢，净化人的心灵。对于这类清赏雅玩活动的举行，不仅文人名士热衷此道，而且商家富家、贵族纨绔等也纷纷加入，甚至略微富裕的市民阶层也极力仿效。虽然附庸风雅占了很大成分，然而也确实表明了这股生活艺术化的潮流已经波及到各个层面，具有广泛的社会性。而这种风气的一个重要的文化载体，就是渗透于日常生活中集使用及欣赏于一身的工艺美术品。各类精美的工艺美术品的出现，也确乎在一定程度上为追求优雅清闲和逍遥自在的生活情调起了推波助澜的作用。

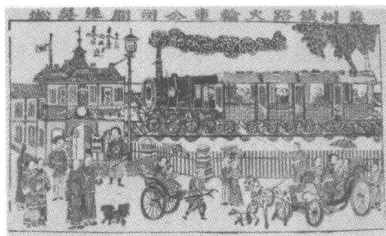
明清吴地社会生活中艺术化的倾向，人们对工艺美术品的收藏、品赏以及文人精神的渗透，从物质和精神形态上对吴地工艺美术的发展和品位的提高产生了巨大影响。因此吴地明清时期那些充满了文人审美趣味的工艺美术品，往往要比一般作品更多地具有丰富的艺术内涵。

明人张岱《陶庵梦忆》中，历数了吴地工艺美术的翘楚，“陆子冈之治玉，鲍天成之治犀，周柱之治嵌镶，赵良璧之治梳，朱碧山之治金银，马勋、荷叶李之治扇，张寄修之治琴，范昆白之治三弦子，俱可上下百年保无敌手”，称这些人的手艺为“吴中绝技”，同时又赞叹道“至其厚薄深浅，浓淡疏密，适与后世赏鉴家之心力、目力针芥相投，是岂工匠所能办乎？盖技也而近乎道矣。”^⑥张岱把吴地工艺美术家们的“技”艺上升为“道”是一个最确切不过的评价。吴地工艺美术正是以其高品质、高技艺和高文化含量才能在明清两代引领了全国潮流。明顾炎武在《肇域志·江南八·苏州府》中论述道：“苏州人聪明好古，亦善仿古法为之。书画之临摹，鼎彝

之冶淬,能令真赝不辨之。善操海内上下进退之权,苏人以为雅者,则四方随而雅之;俗者,则随而俗之……又如斋头清玩、几案床榻,近皆以紫檀、花梨为尚。尚古朴而不尚雕镂。即物有雕镂,也皆商、周、秦、汉之式。海内僻远,皆效尤之,此亦嘉、隆、万三朝为始盛。至于寸竹片石,摩弄成物,动辄千文百缗,如陆子冈之玉、马小官之扇……得者竞赛,咸不论钱,几成物妖。”^⑦吴地工艺美术蓬勃兴旺的景象及其在当时引领全国的特殊地位,由此可见一斑。

第二节 兼容并蓄——吴地传统工艺美术的艺术特色

吴地文化从一开始就是在本土文化和其他多种文化的冲撞、交融中发展成熟起来的。春秋时,泰伯、仲雍奔吴,得到吴人的认可;春秋时期,楚国的伍子胥、齐国的孙武被吴国重用,吴文化和鲁文化、楚文化之间相互交融,使吴国很快就成为称霸当时的军事强国;及至魏晋、唐宋时受到中原文化的影响,明清时又渗透了外来文化……吴地传统工艺美术就是在这样的历史文化格局中发展起来的。因此,善于以外来文化充实本土文化,在交流、融合中发展自己,无疑是吴文化最显著的特点。也正因为有如此的开放意识,形成了吴人机智巧思、灵活善变、创新改革的特点。远的不说,我们只要看一看清代的苏绣的发展,就可知一二。受明代上海“露香园顾绣”的影响以及吸收了西方绘画的造型与表现方法,此时的苏绣成为了新型的“美术绣”。这种新的刺绣思想和方法,改变了苏绣产品主要以室内日常用品以及服饰为主的格局,成为

《苏州火车开往吴淞》

《豫园把戏图》

苏州桃花坞木版年画《姑苏万桥》(清)

纯具欣赏功能的刺绣艺术品，大大提高了刺绣的艺术品位和经济价值。又如清代桃花坞木版年画，除了常规传统的题材内容外，更有现实社会生活气息的风俗时事，如《苏州火车开往吴淞》、《豫园把戏图》等，在画面上表现了当时的新生事物和时事新闻，反映了时代的新气象。在木刻技法上，年画艺人们还借鉴了西方绘画中光影明暗以及透视的表现技法，极大地丰富了年画创作的技法和激发了视觉审美的新鲜感，使桃花坞木版年画声名大振。

各种文化的包容性和思想的开放性，使吴地的工艺美术呈现出活泼的生命力和深厚、丰富的文化底蕴，显露出吴地工艺美术的特有魅力。

1. 吴地工艺美术与当地社会生活习俗的结合

我们读一读顾禄的《清嘉录》就可以感受到清代吴地日常生活中丰富多彩的风土民情以及岁时琐事。在这本书中我们不难看出老百姓对美好生活的憧憬和祈求。无论是祭祀供奉还是定亲、婚嫁、生子、生辰寿诞、造屋上梁、拜师谢师、乔迁新居、营业开张、金榜题名、升官中彩，或是逢年过节等名目繁多的活动中，人们常常爱听或喜说吉利的话，谓之“讨口彩”。这种生活习俗文化在吴地工艺美术的图案题材中可以强烈地感受出来，即所谓的“吉祥图案”，这种图案是在宋代随着城乡经济发展而逐渐产生的，盛行于明清，成为具有中国民族特色的图案纹样，它不仅为百姓们喜闻乐见，而且也受到宫廷贵族们青睐。吴地工艺美术中的“吉祥图案”，其题材内容和色彩上往往带有江南水乡的特点。如江南的河、水、船、桥以及自然植物和花鸟鱼虫，这些东西在刺绣或其他