

中国传统木雕精品鉴赏

仕女百态

◎ 徐华铛 编著

中国林业出版社

仕女，从其名称的定义看，是指被授予官职的妇女。而在男人当官的时代，妇女入朝为官当属凤毛麟角，十分稀罕。因此，这里指的仕女应该是具有一定地位或者有一技之长的妇女。仕女形象最早应来自《仕女图》。画家们从仕女画中得到启发，继承传统木雕技法的基础上，广泛吸收绘画的营养，利用手中的雕刻刀，刻画出一个个栩栩如生的仕女形象。

中国传统木雕精品鉴赏

木雕仕女百态

◎ 徐华铛 编著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

木雕仕女百态/徐华铛编著. —北京:中国林业出版社, 2008. 10

(中国传统木雕精品鉴赏)

ISBN 978-7-5038-5316-6

I. 木… II. 徐… III. 人物—木雕—中国—图集 IV. J322

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第142776号

2

策 划	徐小英	杨长峰
责任编辑	杨长峰	徐小英
封面设计	赵 方	
设计制作	骐 骥	
书名题字	朱贤祥	

荷花仙子 陈建华

出 版	中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同7号) 网址: www.cfph.com.cn E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)66162880
发 行	中国林业出版社
制 版	北京捷艺轩彩印制版技术有限公司
印 刷	中国科学院印刷厂
版 次	2008年10月第1版
印 次	2008年10月第1次
开 本	190mm × 210mm
照 片	约300幅
印 张	7.5
印 数	1~5 000册
定 价	48.00元

飞天 郑剑夫

3

编著

徐华铛

主要摄影

徐华铛

摄影及照片提供者

江 晓 徐积锋 吴剑伟
王笃纯 王国华 叶胜才
张伟忠 吴尧辉 虞金顺
高公博 周一纲 周洪洋
郑方杨 王笃芳

欢歌走天涯 周扬

这里所涉的木雕艺术,是指我国传统工艺美术中的一个极为重要的品种。木雕种类繁多,分布地域宽广。尤以浙江的东阳木雕、黄杨(温州)木雕与嵊州根雕,福建的莆田木雕、仙游木雕,广东的潮州木雕最负盛名。无论是实用型木雕还是观赏型木雕,都以其巧妙的创意和精湛的雕琢,传承着永恒的文化内涵与艺术魅力,为我国宝贵的民间艺术增添了光彩。

徐华铛先生近年来孜孜不倦地耕耘,在传统艺术的天地里,编著了数十部有关书稿。单就木雕艺术而言,就出版了《中国竹刻竹雕艺术》、《中国古民居木雕》、《中国根雕艺术》、《中国木雕精品集》等专集。在社会上引起了相应地反响。这次他在中国林业出版社的协力下,又负起了编著“中国传统木雕精品鉴赏”系列丛书的大任。全套计弥勒百态、达摩百态、罗汉百态、仕女百态、文人雅士百态、神仙百态、武将神将百

态、观音百态、动物百态及民俗风情百态等十余分册。可谓洋洋洒洒,蔚为大观!

为让“中国传统木雕精品鉴赏”系列丛书开卷有益,华铛君重点又在书的“观赏”与“实用”上用功。为其目的,他不辞辛劳,和全国各知名木雕家联手,时而还要实地考察,挖掘精品,且借助拍摄技艺,更令原作又展新颜。从而增添了作品的视觉新意,给读者带来美的享受。值得一说的是,本丛书应读者需求,在多本分册的后半部,均酌登了读者喜闻乐见的人物面部的特写造型,以资借鉴与研讨。此举,当然亦升华了本套丛书在编纂上的意义与影响。

序

2007年冬至于杭州

(高照,系中国美术学院雕塑系教授、雕塑家、评论家;
《美术报》社副社长)

目录

5

荷花仙子·····陈建华2
飞天·····郑剑夫3

序·····高煦4

欢歌走天涯·····周扬4
貂蝉拜月·····林晓东收藏5
晚秋·····余国平6
王昭君·····黄叶云7

一、从笔墨“平面仕女”到木雕“立体仕女”·····8

西施浣纱·····林晓东收藏9

二、圆雕中的仕女·····10

卧女·····清10
抱子仕女·····清·朱子常11
西施·····余国平12
杨玉环·····余国平12
貂蝉·····余国平12
王昭君·····余国平13
桃花又见一年春——薛涛·····王笃纯14
醉眠芍药·····余国平14
人比黄花瘦——李清照·····王笃纯15
李清照·····王笃芳15
乐舞飞天·····余国平16
敦煌飞天·····高公博17
乐女·····高公博17
乐女之一·····余向群18
乐女之二·····余向群18
春江花月夜·····王笃纯19
域外清音·····虞金顺20
音歌欢舞·····王笃纯20
女媧补天·····郑忠南21

精卫填海·····江晓22
净洁·····郑忠南23
彩虹万里·····吴尧辉23
乐女吹笙·····郑忠南24
清音出水·····吴尧辉24
丝路花雨之一·····包向阳25
丝路花雨之二·····包向阳26
妈祖造像之一·····闵国霖27
妈祖造像之二·····闵国霖27
妈祖造像之三·····闵国霖27
春·····江晓28
夏·····江晓28
秋·····江晓28
冬·····江晓29
海市蜃楼·····江晓29
野菊花·····余向群30
箫音·····余向群31
一江春水·····余向群31
麻姑献寿·····叶胜才32

貂蝉拜月 林晓东收藏

宝钗扑蝶·····李耕32
惜春作画·····苏启锁32
李纨课子·····李耕33
宠·····郑忠南33
伏虎女郎·····叶萌春34
马球竞技·····叶萌春34
孔雀舞·····吴尧辉35
回首烟树暮云中·····吴尧辉35
春晖·····王笃纯36

嫦娥奔月·····王笃纯36
玉环浴罢·····王笃纯36
抱剑仕女·····王笃纯37
乐人间·····叶胜才37
琵琶女·····虞金顺38
晨妆·····王笃纯38
貂蝉拜月·····王笃纯39
盛唐胡韵·····林晓东39
春风溢香·····王笃纯40
醉入书中·····王笃纯41
吴中双娇·····王笃纯41

簪花仕女·····王笃芳42
月宫思春·····潘曼曼42
天仙配·····叶胜才43
帘卷西风·····林学善43
晨·····江晓43
春在落花中·····方江鸿44
蝶恋花·····宁远木雕44
采音·····余向群45
古韵·····宁远木雕45
海螺姑娘·····余国平45
锦绣年华·····王笃纯46

仕女游春图·····郑星志46
宫怨·····林学善46
嫫祖养蚕·····高生顺47
神游·····余国平47
麻姑的长寿岁月——青春永驻·····王国华48
月宫岁月·····叶文朴48
鼓舞飞扬·····林晓东49
贵妃醉酒·····林晓东收藏49
昭君出塞·····林晓东收藏49
盗得仙草救夫命·····叶胜才49

三、浮雕仕女·····50

八十七神仙图·····浙江东阳工艺精品馆藏50
情天惊变(《白蛇传》的故事)·····陆光正51
断桥情怨(《白蛇传》的故事)·····陆光正51
白娘子与小青(《白蛇传》的故事)·····陆光正51
剑断情怨(《白蛇传》的故事)·····陆光正51
大漠思乡·····陆光正52
醉入春风·····陆光正52
汉宫秋月·····冯文士53
春在百花·····冯文士54
浣纱女·····冯文士55
琴韵·····冯文士56
蝶恋·····冯文士57
晨妆·····冯文士57
清秋望月·····冯文士57
天女散花·····浙江东阳工艺精品馆藏58
天女散花·····郑方杨58

菊花诗会·····吴初伟59
天女散花·····吴初伟61
吹箫引凤·····姚正华62
春华四季——春·····胡先民63
春华四季——夏·····胡先民64
春华四季——秋·····胡先民65
春华四季——冬·····胡先民66
孤山探梅·····胡先民67
柳浪闻莺·····胡先民67
三潭赏月·····胡先民68
玉泉观鱼·····胡先民68
月宫探路·····浙江东阳工艺精品馆藏69
浪中觅情·····浙江东阳工艺精品馆藏69
牛背清韵·····浙江东阳工艺精品馆藏69
思凡·····冯文士70
春江花月夜·····包向阳70

乐女情韵之一·····浙江东阳木雕艺术馆藏70
乐女情韵之二·····浙江东阳木雕艺术馆藏70
乐女情韵之三·····浙江东阳木雕艺术馆藏70
乐女情韵之四·····浙江东阳木雕艺术馆藏71
乐女情韵之五·····浙江东阳木雕艺术馆藏71
乐女情韵之六·····浙江东阳木雕艺术馆藏71
乐女之一·····佚名71
乐女之二·····佚名71
文成公主·····周松伟72
浴女(树皮雕)·····冯文士72
骑鹤圣女·····魏明路72
神女下凡·····魏明路72
弈棋·····袁国建73
琵琶女(嵌黄杨)·····魏明路73
春晓·····冯文士73

晚秋 余国平

四、根雕仕女.....74

踏雪探梅.....	方江鸿74
踏雪寻春.....	高公博75
麻姑送寿.....	闵国霖75
踏雪寻梅.....	郑忠南75
丽人行.....	江晓76
楼兰遗韵.....	郑剑夫77
梦回唐朝.....	郑剑夫78
昭君出塞.....	吴筱阳79
十里春风.....	周扬80
秋水伊人.....	郑兴国81
春雨江南.....	周林锋82
情系汉土.....	谭荣初83
野山花.....	谭荣初83
静思.....	祝银伟84
早春.....	周林锋84
奔月.....	郑剑夫85
烟雨江南春早.....	周林锋85
何仙姑.....	何雪青86
黄河之源.....	周扬86
唐风遗韵.....	袁鑫伟87
玉立.....	张德和87
梦入春风.....	偶得堂87
乐女怀春.....	黄叶云88
和谐之神.....	俞田88
洞寒情暖.....	闵国霖88

春梦初醒.....	钱正涛89
醉入春阳中.....	周林锋90
荷花仙子.....	周林锋90
塞上春风.....	胡先民收藏91
浔阳琵琶女.....	周洪洋92
尽显风流.....	郑介甫92
双娇媲美.....	周洪洋93
琴弦声声.....	袁中平93
梳妆.....	周扬94
卫夫人与王羲之.....	郑介甫 孙洪峰95
青春旋律.....	王群95
荷叶仕女.....	谭荣初96
浣纱江边.....	郑剑夫96
荒江女侠.....	周洪洋97
荷花神女.....	闵国霖97
倩影凝香.....	郑剑夫97
千里寻夫.....	王国华98
邻家小妹.....	郑金娜98
红娘.....	蒋德文99
闺房闲居.....	偶得堂98
华装初试.....	张德和100
早春寻梦.....	王群101
乔家二娇.....	郑宝根101
春色在望.....	张德和102
莲步轻移.....	朱利勇102

王昭君 黄叶云

醉春.....	王群102
书香.....	王群102
志同道合.....	王群103
醉.....	张德和103
抚爱.....	周秉益103

7

五、木雕仕女头部造像集锦.....104

仕女头部造像之一.....	余向群104
仕女头部造像之二.....	余国平104
仕女头部造像之三.....	吴筱阳104
仕女头部造像之四.....	周扬105
仕女头部造像之五.....	陆光正105
仕女头部造像之六.....	陆光正105
仕女头部造像之七.....	陆光正105
仕女头部造像之八.....	张德和106
仕女头部造像之九.....	偶得堂106
仕女头部造像之十.....	郑宝根106
仕女头部造像之十一.....	郑宝根106
仕女头部造像之十二.....	周林锋107
仕女头部造像之十三.....	周林锋107
仕女头部造像之十四.....	郑世有108
仕女头部造像之十五.....	郑剑夫108
仕女头部造像之十六.....	余国平109

仕女头部造像之十七.....	余国平109
仕女头部造像之十八.....	黄叶云109
仕女头部造像之十九.....	俞赛炜109
仕女头部造像之二十.....	郑剑夫110
仕女头部造像之二十一.....	闵国霖110
仕女头部造像之二十二.....	郑剑夫110
仕女头部造像之二十三.....	王笃纯111
仕女头部造像之二十四.....	郑剑夫111
仕女头部造像之二十五.....	王群112
仕女头部造像之二十六.....	周林锋112
仕女头部造像之二十七.....	周林锋112
仕女头部造像之二十八.....	周林锋113
仕女头部造像之二十九.....	袁鑫伟113
仕女头部造像之三十.....	蒋德文114
仕女头部造像之三十一.....	王笃纯114
仕女头部造像之三十二.....	王笃纯114

仕女头部造像之三十三.....	清114
仕女头部造像之三十四.....	王笃纯115
仕女头部造像之三十五.....	蒋德文115
仕女头部造像之三十六.....	俞赛炜115
仕女头部造像之三十七.....	品根斋116
仕女头部造像之三十八.....	吴筱阳116
仕女头部造像之三十九.....	叶萌春117
仕女头部造像之四十.....	江晓117
仕女头部造像之四十一.....	江晓117
仕女头部造像之四十二.....	江晓117
仕女头部造像之四十三.....	江晓117
仕女头部造像之四十四.....	郑剑夫118
仕女头部造像之四十五.....	王笃纯118
仕女头部造像之四十六.....	周扬119
仕女头部造像之四十七.....	高公博119

后记.....120

一、从笔墨“平面仕女”到木雕 “立体仕女”

仕女,从其名称的定义看,是指被授予官职的妇女。而在男人当政的封建社会中,妇女入朝为官当属凤毛麟角,十分稀罕。因此,这里指的仕女应该是在社会中有一定地位或者有一技之长的妇女。

仕女形象最早应来自“仕女画”。据画史文献记载,汉元帝时期(公元前48年至公元前33年),皇帝为满足自己选美的需要,从全国各地征召,当时由于交通不便,而入选的美女又太多,皇帝本人不可能一个个地去挑选,便召集宫中画师到各地去如实描绘“美女”肖像,带到宫中供他筛选。中国四大美女之一的王昭君,便是借宫廷画家毛延寿的画进宫的。汉代时期的选美画是女子的肖像画,称得上是“仕女画”的前身。此后,表现仕女的画便开始盛行,并出现了不少画仕女的高手。

据《中国年画史》记载,年画在明清时期得到广泛流行,而年画又把“仕女画”列入表现的重点,仕女画又把表现女性的“美”作为重点,它不仅要画出女性的“温柔与娴静”,而且要画出女性的“才华与聪慧”。当时的仕女年画可分为两个大类:一类是古装仕女,包括历代美女和神话中的仙女;一类是表现明清当代的妇女。虽然有些真实的历史人物面貌并不姣好,但画家们均往美女上靠,不仅体态、面容、服饰、器用、环境上是如此,连看不见的心灵、情感、气质也在“美”字中发挥。

中国的木雕艺术家们从仕女画中得到启发,在继承传统

仕女吹箫图 明·唐寅

西施浣纱 林晓东收藏

咏梅图(局部) 明·陈洪绶

木雕技法的基础上,广泛地吸收了中国传统的写意画、文人画和木刻版画等方面的营养,利用手中的雕刀,创作了大量的木雕仕女形象。在这本集子里,作者不仅撷取了中国工艺美术大师陆光正、余国平、冯文士、王笃纯、虞金顺、高公博、吴初伟、姚正华、林学善等雕刀下的仕女,也选入了雕工技艺精湛的江晓、郑剑夫、吴筱阳、闵国霖、吴尧辉、郑忠南、余向群等中青年木雕艺术家雕刀下的仕女,大家可以从这些木雕艺术家的刀功中看出他们的艺术志趣和审美取向。

在长期的木雕艺术生涯中,艺术家们总结出一套雕刻传统仕女的经验与规律,中国工艺美术大师叶润周还归纳成八句口诀:

古装仕女肩膀低,腰如头细软身体。

十指尖尖嫩葱细,轻轻拿物指翘起。

下颏尖来颧骨低,鼻窄口小才秀丽。

行如牡丹微风动,坐似芍药雨露滴。

中国工艺美术大师高公博认为雕刻仕女形象要突出窈窕隽秀的体态,静者亭亭玉立,动者随风轻盈,他归纳为四句口诀:

体型轻巧腰细纤,眼神俯视伏双肩。

双足呼应宜相靠,嘴似樱桃手指尖。

木雕仕女在表现内容上主要有三个方面:其一为历史上的真实人物,如春秋时期的西施,汉代的王昭君,唐代的杨贵妃,南宋的李清照等;其二为各类文学作品中的人物,如《红楼梦》中的林黛玉、薛宝钗、史湘云、李纨,《三国演义》中的貂蝉等;其三为传说中的神话人物,如“麻姑献寿”中的麻姑,“白蛇传”中的白素贞与小青,“女娲补天”中的女娲,“精卫填海”中的精卫等。这些人物在广大群众中均有一定的知名度。

木雕仕女在表现形式上有圆雕、浮雕、根雕等种类,在这本集子中,即以表现形式来划分归类。

二、圆雕中的仕女

圆雕，即立体雕刻，木雕仕女大多采用黄杨木雕刻。黄杨木生长缓慢，树干较细，20厘米以上的木料很难找到，因此黄杨木具有木质光洁、纹理细腻的特点，很适宜表现仕女的形象。黄杨木质呈乳黄色，其雕刻作品可与象牙雕刻品媲美。

历代的木雕艺术家们创作了大量的仕女作品，如清代黄杨木雕作品“卧女”便是一件国宝级的木雕杰作。作品体积甚小，高6.1厘米，长11.1厘米，仕女作卧榻倚书凝思状，仪态端

卧女 清

庄稳重，头盘方髻，容貌清秀，双目微翕，若有所思。仕女上身外穿直领对襟长衣，内衬对领汗衣，下着宽口大裤，从穿着的便装服饰与气质来看，当是唐代才女的形象。人物雕镂比例匀称，刀笔洗练，线条流畅，所刻衣纹浑圆有致，披巾有质料轻薄飘拂之动感，柔软的丝绸有隐现体态的艺术效果。衬以黑漆描金卧榻及织锦垫褥底座，有红花绿叶之助。这件杰作现藏于北京故宫博物院內。

黄杨木雕“抱子仕女”是晚清时期黄杨木雕艺术家朱子常的作品。女子发盘螺髻，丝理规整，容貌娟秀。外着交领长衫，衣褶圆转婉柔，怀抱婴儿天真可爱，惹人喜欢。整个造型温雅传神，刀法内敛沉稳，无斧凿痕迹，与黄杨木柔润细腻的质感和谐统一。作品高达26厘米，实属罕见，当为朱子常艺术创作巅峰期的代表作品。

抱子仕女 清·朱子常

西施、貂蝉、杨玉环、王昭君，是我国家喻户晓的四大美女，也是木雕艺术家雕刀下的常见艺术形象，这里我们特选取了中国工艺美术大师余国平的黄杨木圆雕“四大美女”。

西施，春秋战国时期的越国美女，传说是苕罗山村的茶商之女，后由越王勾践献给吴王夫差，成就了勾践复国的大业。貂蝉，原系东汉末年时司徒王允家的歌妓，为帮助王允为国除奸，甘愿献身，用“连环计”离间董卓与吕布，最后借吕布之手

除掉了董卓。杨玉环，是唐明皇的贵妃，以雍容华贵著称，善歌舞，能赋诗，“贵妃醉酒”、“贵妃出浴”等故事，给木雕艺术家们留下了创作素材。王昭君，是西汉元帝的宫女，仪容雅丽，原是民间少

西施 余国平

杨玉环 余国平

貂蝉 余国平

杨玉环(局部)

女,被选入宫后,遣嫁匈奴,播下了汉匈两族之间团结的种子而流芳百世。

余国平继承了传统的雕刻技法,又结合现代人体的结构比例,恰如其分地塑造了这四位中国绝色美女的形象。四位美女没有环境的衬托,余国平却通过手中的雕刀刻画出她们各自的特征和意境。

西施之美,美在天然。余国平在天然上下功夫,刻画了西施到江边浣纱的村姑形象。她左手挽着竹篮,右手撩起衣衫,就势伸出赤裸的右脚,正往江水中探,似乎在试测水的冷暖,给人一种清纯可爱的形象。

杨玉环之美,美在丰润。她刚从浴池中出来,整着头饰,理着长发,露出那身娇美的体态,显得优越而自信。

貂蝉之美,美在心灵。她正轻移莲步,对着皎洁的明月许愿,希望自己为国除奸的愿望得到实现,秀美的脸庞上写满了虔诚。

昭君之美,美在坚毅。她衣着盛装,怀抱心爱的琵琶,依依不舍地离开故国家园,为民族大义,踏上和番之路,那张端庄的脸庞上折射出和美与坚毅。

最令人称道的是四大美女的服装质地刻画,村姑西施的家织土布,贵妃玉环轻盈的薄纱,歌女貂蝉的高雅绫绸,汉女昭君的羊毛大氅,均在余国平的雕刀下得到恰如其分的体现,其中尤以杨玉环的轻盈薄纱最为到位,那似蝉翼般的薄纱紧贴在玉环丰润而柔美的肉体上,那隆起的富有弹性的乳房及纱衫产生的皱折,是那样的得体自然,将贵妃刚出浴的娇美体态淋漓尽致地显露在人们的面前。

王昭君 余国平

古典文学《红楼梦》中的史湘云是木雕中的常见题材，她系贾母的内侄孙女，自小父母双亡，由叔父抚养，婶娘待她不好，身世与林黛玉相似。但她的性格开朗豪爽，敢作敢为。木雕大师余国平的黄杨木雕“醉眠芍药”抓取了史湘云醉卧芍药花丛这一情节，着意刻画了她的静态美姿，把史湘云横卧的曲线美展示出来，并用虚实相映的手法，使一段黄杨木艺化成一一位流淌着生命血液的女性健美体态。

余国平的木雕艺术见工见艺，体现了莆田木雕精雕细刻和比例得体的特征，开创了雁门木雕事业的一代新风。

以传统刀功见长的中国工艺美术大师王笃纯创作了众多的仕女形象，有杨玉环、嫦娥、薛涛、李清照、乐女等，其中以薛涛与李清照最富书卷气。薛涛是唐代女诗人，本是长安良家女子，天资聪慧，相传她八岁就习晓音律，能吟诗作对，后来不幸沦为歌妓来到成都。她首创用红色小笺写诗，人称“薛涛笺”，是唐代流传诗作最多的女诗人。王笃纯在作品“桃花又见一年春——薛涛”

桃花又见一年春——薛涛

醉眠芍药 余国平

人比黄花瘦——李清照 王笃纯

李清照(局部)

春”中，用唐女的妆扮刻画了这位女诗人左手执团扇，右手握书卷，眼视前方，正在构思诗稿的专注形象，颇有新意。李清照是南宋的女词人，济南人，丈夫赵明诚为金石考古专家。她后半生境遇孤苦，有专集《漱玉词》、《李清照》等问世，在中国文学史上有突出的地位。王笃纯与他的兄弟、浙江省工艺美术大师王笃芳均刻画过这位女词人的形象，给人留下了“帘卷西风，人比黄花瘦”的意境。

李清照 王笃芳

乐舞飞天(局部)

在现实空间中,最具美感的是人体,特别是女性的身体。她们有着柔和的线条,弹性的肌肉,滋润的皮肤,灵动的姿态,妩媚的表情,这些披着轻纱的半裸女人体是木雕艺术家们热衷表现的题材,如飞天、乐女等。

乐舞飞天 余国平