

中国

徐华铛 著

艺术

高等教育出版社

中国竹艺术

周谷城题

(京)112号

内 容 提 要

中国竹艺术是华夏民族文化的重要组成部分。本书论述了“竹丝篾片的天地”和“竹筒竹节的世界”两个竹艺术的大类,其中尤以竹丝篾片的编织艺术最为详尽具体,竹筒竹节的雕刻、造型艺术也有独到之处。全书从竹编的历史踪迹到各地的艺术流派;从篮、盘、瓶、席的风采到竹编动物、人物、屏风等高档作品的赏析;从竹刻竹雕的韵致到竹在建筑上的装潢;从竹器家具的产地特色到竹枝竹节的造型,以至一双竹筷、一串竹丝、一片笋壳、一根竹杖……都一一涉及。

本书作者长期工作和生活在竹艺术的海洋中,历经10余年的考察和研究,具有较高的艺术修养和文字功底。

本书是中国竹艺术、竹文化方面的专著。因此,她可供广大文化、艺术爱好者阅读和收藏,还可作为工艺院校教学用书和工艺竹编厂的岗位培训教材。

中国竹艺术

徐华铛 著

*

高等教育出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/16 印张 10 插页 4 字数 240 000

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数 0 001—3 040

ISBN7—04—004342—4/Z·144

定价 8.60 元

序 一

不知从什么时候起，中国人便与竹子结下了不解之缘。从原始社会的陶器上所印出的席纹观察，其花样已经很多，编得也很整齐。那席子的材料虽然有可能是芦苇、柳条之类，但也不能排除有竹篾的利用。及至战国和汉代的竹编，实物已发现了不少，如江陵和长沙出土的便面（一种旗形的扇子），已经是相当精美的工艺品；其盛装衣物或食品的竹筥（方形的竹编器），更便于日用。

竹子在我国非常普遍。《说文》释竹曰：“冬生草”。注：“谓竹胎生于冬，且枝叶不凋也”。由这“冬生草”所产生和引申出来的汉字，据《康熙字典》所收，带“竹”字头的字数多达九百七十多个，可见其影响之大。竹之为用，笋可美食，茎可制器，更由此所形成的文化上的内涵，即使非中国所独有，也可说是最为丰富的了。除了竹子对于人生的具体实惠，从古代诗人所咏的“绿竹猗猗”起，人们至少已将它赞美了三千年。

劈竹为篾，编织成器，竹篮、竹席、竹笼、竹椅、竹夫人，有多少能工巧匠为其献出毕生的精力。走遍神州大地，即使在不产竹子的地方，也能看到竹器，并从那特殊的形制判断其来龙去脉。一双毛竹筷，竟决定了绝大多数中国人的用餐方式。有一位日本教授曾主动与我讨论“筷子文化”，因为他们也是以使用筷子为荣。他不但认为使用筷子是种高度文明，而且是一种“工业设计”的典型。你可以举出用筷子进餐的各种不便，但无能再进一步地改变它，其意匠之非凡即在于此。

从“青梅竹马”到“竹林七贤”是两个不同的文化层次，也是人生所经历的两个阶段。在以竹为典故的成语中，如“竹苞松茂”、“竹报平安”、“胸有成竹”、“雨后春笋”、“绿竹生孙”等，都表现了中国人与竹的特定关系，并广及为全民族的通语；“竹人”之乐，“竹笛”之声，“竹枝”之辞，“竹竿”之诗，“竹茹”之药，“竹叶”之酒，“竹皮”之冠，以及“斑竹”之泪等等，也是饱蕴文化的内涵。在人与自然的关系到，对于我们的民族来说，确有一种特殊的感情，它以独具的文化背景和思维方式，使物我相通。这种关系是西方人难以理解的。郑板桥一生画竹，实际是在画人生，即以独特的方式画人的思想和气度，如果按西方绘画的分类，说他是植物画家，岂不成了笑话。据说有些翻译家最难译“胸有成竹”这类成语，《红楼梦》在英语中，始终找不出一个合适的书名，这是可以理解的。我曾应邀为一本英文杂志撰文，其中有一篇《绣荷包》被退了回来，理由是无法译成英文，如果加注释，必得几倍于正文，于是只好割爱。在这里，不是以中西文化的异同论高下，而是说我国民族文化的发展自有其背景和脉络。不明其理者是对文化知识的不足，坚持偏见者是对民族文化的虚无，而西化论者的可悲与可卑则是两者兼具的。

按照我们的理解，物华天宝，人杰地灵，一方水土养一方人，土宜方物也由此而生。可是换一个国度，却不尽如此。有些盛产竹子的国家其竹编不一定发达，就像出象牙的地方其牙雕不一定精细一样。早在60年代初，我国江浙的竹编艺人到非洲去传艺，编出来的竹器在那边引起了轰动。其原因也很明显，就是文化背景和习惯的不同。春秋战国时代的《考工记》所总结出的一条道理，叫做“天有时，地有气，材有美，工有巧；合此四者，然后可以为良。”“天时”、“地气”系自然条件，孕育出了“材美”，为工艺提供了物质基础，而“工巧”则是人的智慧和才能。几千年来，从庞大的手工业中所精练出来的手工艺，不仅善于用材，因材施艺，也发展了精湛的技艺，有些达到了惊

人的地步。盛夏酷暑，床上铺了竹席，不但凉爽消汗，而且清幽美目。古代称席曰“簟”。夏簟、湘簟、蕲簟，都是指竹席。“夏簟清兮昼不暮”，“留客夏簟清琅玕”，是说夏天的竹席清凉如玉；“湘簟玲珑透象床”，“一床蕲簟石林寒”，是形容用湖南湘竹（即湘妃竹、斑竹）和湖北蕲竹编成的席子。蕲竹即韩愈所咏的“蕲州笛竹天下知”；《群芳谱》说“以色莹者为簟，节疏者为笛，带须者为杖。”安徽舒城的“舒席”，用水竹编成，细薄柔软，折叠无损。四川自贡有一位被人誉为“龚扇子”的工艺家，能将竹丝编出花纹，可与锦缎媲美，做成扇子，映照能透光。他的真名叫龚玉璋（1894—1966年），自幼随父学艺，叔艺超群。我看他的竹编，在惊叹其出类拔萃的高超技艺之外，似乎感到了人种特有的潜在力量，一旦发挥出来，连物质的常性也能改变。

在我国传统的工艺美术中，编竹聚为大类。以地方著名者有浙江嵊县、东阳、文成的竹编，四川安吉、安吉的竹编、福建宁化的“竹丝器”和永春的漆篮，湖北广济的“武穴竹家具”，湖南益阳的“小郁”和“大都”竹家具。著名的地方可以举出很多，甚至有些地方的竹编是我未曾闻见的。人们还以瓷为胎，在外面织出细密的“竹衣”，如四川成都的“竹丝扣胎”和广东的“竹丝瓷胎”。浙江温州的竹丝镶嵌则是另辟蹊径。使竹编进入了画屏。

竹艺讲究“留青”。其外皮的微黄带绿的色调，似玉之洁润。在日本正仓院中还保存着我国唐代的竹刻珍品。明清以来，“竹刻艺术”得到很大发展，以南京和嘉定为中心，名家辈出，善于在竹片上雕刻书画，并制成扇骨和文房用品，使文人墨客为之倾倒。与“留青”相匹美的是“翻簧”。即将竹节的里皮剥下，经煮、晒、压平、胶合或镶嵌在器物上，有的也结合雕刻。翻簧质地细腻，光润如蜡。是造化之妙，更是人工之绝。

我所以不厌其烦地写了这许多，是带着一种感情：在我们的生活中，离不开竹子；一提起竹子，便想到有关的各个方面，综合构成了一种“竹文化”。日本当代著名的工艺理论家秋冈芳夫先生，长期研究“木文化”，并据此倡导了“物—物运动”，在彼邦享有盛誉。他认为“木头与日本人有一种特殊的感情”。我到他家中造访，满屋都陈列着木块和木器。谈话间他一面抚摸着用一块巨大的厚木板做成的茶几，一面同我说：真像摸着一位老朋友。由此我想到竹子。在人与自然的系统中，中国人由竹子何尝不是如此呢。

如果我的话能引起读者的一点兴趣，留意于我国的竹文化，我愿意将你引入堂奥，读这本《中国竹艺术》。它从艺术的角度，说古道今，由竹丝蔑片谈到竹筒竹节，描绘了一个由竹子构成的艺术世界。著者徐华铛君勤于治学，十多年来游艺于传统文化之中，已经做出了不少成果。他生长在盛产竹子的江南，又任职于竹编工厂，无疑在研究竹艺方面得天独厚，取得了更为有利的条件。他的刻苦精神是值得赞佩的，以冥冥之志，得昭昭之明。俗语“十年磨一剑”，他却为这部书躬行了十多年，其中的甘苦是别人难以体会的。剑就霜刃现，书成即付梓。在本书即将出版的时候，祝徐君继续笔耕，广种善果；愿读者品尝其中的滋味，也是一种享受。是为序。

张道一

一九九一年清明于南京艺术学院

序 二

按照惯例,为某种艺术形式的编著作序,总要对该艺术形式寻根探源。因此,在写本序之前,请读者倾听一段“原始社会氏族公社”调研时所见的“原始人”如何利用翠竹的趣事,替代历史的考证,作为序言之“序”。

1956年秋,我有幸参加中央民族委员会组织的全国少数民族历史调查团,在费孝通先生率领下,奔赴云南边陲的景颇族作社会调查。在这一年半的时间里,我们到过数十个景颇人的村寨。每个山寨,无不被丛丛翠竹所包围。四季如春的亚热带气候环境,为翠竹创造了繁衍的良好条件。同时,也为景颇人提供了丰富的竹资源。他们住的是竹楼,背的是竹篓,汲水用竹筒,饮酒用竹杯,睡的是竹席,吹的是竹笛(笙),弹的是竹弦(口弦),织花用竹扣,舂米用竹筛……几乎成了竹的世界!

竹还可作炊具,一日,我们一行三人去某村调查,往返需一天。翻译韩某告诉我们只需带一些米和干菜即可,不必带熟食品。中午时分,腹中已饥,韩某抽出随身所带的长刀,就近砍了一株杯口大小的新竹,斩为三节,每节一端的竹节戳一个小洞,分别在小洞中装进了大米和水,然后用芭蕉叶塞住洞口,放置于我们早已点燃的篝火之中。约五六分钟,就闻到一股清香的米饭味。又过少顷,竹筒已烤焦,篝火也将熄灭,韩某持刀将每一竹筒一劈为二,随手递给我们。我与同行者平生第一次吃了一顿无比香甜的竹筒饭。

人与竹的关系史应该始于生产和生活,嗣后,随着人们对自然属性的认识和把握,懂得将毛竹壁成篾,经纬交叉,或平面,或立体,开始编织各种竹编的新篇章。从太湖流域新石器时代的出土文物中,已经展示了大批竹编的遗迹,仅吴兴钱山漾一带就出土了一批竹编箩、席、箕等用具,这足以证明竹制品的源头在新石器时期。

在漫长的历史长河中,人们的智慧和技能不断发展和完善,竹制品逐渐深入到生活的方方面面,在生活日用品方面,逐步发展了簟、帘、箱、篋、竹床、笠、灯笼以及簍、篋、箸、筷等等的餐具。筵本为竹制之席,古人生活方式是席地而坐用餐。筵席一词,现已表示宴会的专用词语。古代交通工具也有竹制,如筏、便舆(竹兜子)。竹也可制礼器和装饰品,封建社会里臣僚朝见皇帝的礼器曾用竹制之笏。古人的发际装饰簪、笄,始用竹制,实用和装饰同俱。笄者,《礼》说:“女子十有五年而笄”。后人称女子成年之际为“及笄”。在纸张未曾发明之前的先秦时期,文书记事普遍用竹简,成书叫册,是古代传播知识的重要载体。管状之竹作用于空气能发声,火燃会爆炸,故又生发出爆竹和各类管乐器。据宋考古家袁文撰的《瓮牖闲评》说:古时“岁旦燎竹于庭。所谓燎竹者,爆竹也”,这是火药为能源的爆竹之先声。至于管乐之器就更多了,诸如笙、箫、笛、篴、竽等不下十余种。在江南一带,用竹作建材、家具的更广泛,除凉席、竹榻、竹椅外,编竹为笼,炎夏时置于床席,作搁置手足之用,美其名曰:“竹夫人”。宋代大诗人苏轼曾吟有“赠君无语竹夫人”之句。

竹的品种繁多,晋戴凯之曾撰写了《竹谱》一书,该书以四言韵语,援据奥博,记载了晋代以前七十余种竹类。后来,宋代释赞宁又编了本《笋谱》,均属于竹之专著。

由于竹四季长青,又具有挺拔、坚韧、清秀、典雅的自然风采,汉唐以来,文人雅士们将竹喻为

君子之风。历代一些厌恶阿谀奉承,又具坚贞不屈精神者,誉称竹中高士、贤士。三国时著名文学家、思想家嵇康,敢于向腐朽残暴的魏统治者作斗争。他所神交的阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎和籍兄子咸,情投意合,喜聚集于竹林交谈,史称“竹林七贤”。高风亮节一词,同样是以翠竹之刚直,坚强态势喻为一辈子不会向恶势力低头者。传统图案有“四君子”,因梅、兰、菊、竹代表一年四季最有君子风度的植物。“岁寒三友”的松、竹、梅,又比喻为寒冬腊月陪伴书斋的佳友。鉴于此,历代文人骚客为竹吟诗作画者层出不穷。例如宋代大诗人苏东坡就是一位酷爱翠竹者,他曾作诗:“可使食无肉,不可居无竹,无肉令人瘦,无竹令人俗”(《于潜僧录筠轩》)。南宋画家马远的“三友图”,举世闻名。明清时期擅画竹者更多。扬州八怪之一郑板桥就是画竹名家。清初《芥子园画传》中怎样画兰竹。为后世打开中国兰竹绘画宝库提供了一把金钥匙。

以上所说的竹制品滋生、发展、成长以及与翠竹有关的种种史实,也可以说在我国早已形成一种中华民族所特有的“翠竹现象”了。千百年来,华夏子孙们爱竹、植竹、用竹之心态,已经超越了时空、阶级、民族、地区的界限,并与我国人民生活、意识、道德观念密切相关,竹之成为艺术品,也就是一种必然的发展规律。

“爱美之心,人皆有之”的说法似乎是一条客观真理。然而这种人皆有之的爱美心态又并非天生而成。审美意识、美的欲望是建立在人们生存、生活、繁衍子孙的物质财富基本保证的前提下萌发和成长的。翠竹的美学品格和审美价值也是从无到有,从粗到细,从低级向高级的顺序被人们逐步认识和把握的,它是一种多层次的,而且是无尽头的审美现象。因为人们的主体审美意识也在变化和发展着。对审美客体的美学品格认识越深刻,利用得也就越多,越广泛。例如,竹的节生与管筒结构,表层的色泽(青翠、斑纹)细腻光滑的肌理等,仅仅是对象的自然美,根据这些特征融以主观审美意识,才能纳入艺术的范畴。竹的坚韧而又富有弹性的特征,经粗细不等地分解为篾后,编织各类器皿造型的可塑性成为多种艺术创造的条件。因此,从单纯实用竹制品发展为竹艺品的轨迹,还是离不开工艺美术一般发展规律——从实用到赋予该实用品的艺术加工而转化成实用和审美价值并俱的工艺美术品。确切地说,竹艺的源头不在万年以前管状原生态的竹制品,竹艺史的第一页我认为是从编织开始谱写的。

上述原始社会末期吴兴钱山漾发掘的竹编遗迹中,已经发现古人能将篾条编织出人字纹梅花眼、菱形格、十字纹之类的图形,说明新石器时期的祖先们对簋、篮、筐等竹制实用品已经有审美的追求和达到预先的设计构想了。“工欲善其事,必先利其器”,石器工具的刮削、剖篾很难“善其事”,也就是难以评估原始竹编的艺术审美价值。到了青铜、铁器时代,加上科技的发展,才使竹艺的光彩日趋灿烂夺目。

中国竹艺的兴旺发达时期是明清两代。例如竹雕、竹根雕、翻簧等新品种剧增,从事竹艺的名家辈出。不过,竹艺的全面发展时期还在 20 世纪,究其原因,除了科学技术(防蛀、防霉、机械劈篾、油漆工艺)的发展外,与外贸事业的发展,人们对竹制日用品的审美要求更高等密切相关。这一时期对翠竹的开发利用达到一个新的高峰,无论是竹节、竹筒、竹根的雕刻,竹编的技法和竹编造型,各类竹艺在宾馆、餐厅的装修,竹丝镶嵌与木雕的综合利用,乃至笋壳和竹枝仅能作燃料的废品,也被用作雕塑及动物造型的艺术陈设品。

如此绚丽多姿的竹艺,如此隽永逸致的美学品格,如此浓郁的民族特征,如此强烈的地方风格,历史和现实要求有热心的专门家给中国的竹艺作一番较全面、系统地整理研究,其目的既要总结前人的实践经验,弘扬祖国传统文化,又可指导当代年轻竹艺工作者的创作设计。这一复杂

而又艰巨的任务，同仁华铛勇敢地承担下来了，令人大喜过望。

风华正茂的徐华铛是浙江省绍兴地区嵊县人。人说绍兴山青水秀，人杰地灵，是鲁迅的故乡，是一个出文人名士的风水宝地。固然，良好的地理条件和自然环境有利于造就一代又一代新人，但主观的自我追求与坚强的事业创造意识仍是新人名家不断成材的主要因素。华铛对工艺美术事业执着的求索和奉献精神，近年来有关著作的成果，已经得到钱江两岸的同行们所公认。他多年从事竹编工艺的设计研究又为他创造了撰编本书的有利条件。当我听他陈述了本书的写作构想及翻阅了书稿后，不禁拍案叫绝。因为本书不是史料和品种的罗列，更不是哗众取宠的文字堆砌，而刻意于资料的翔实，附图的精彩、论说的恰当，并能从艺术审美的角度予以评介。这恰恰有别于目前某些工艺美术著作中一味强调产品、产值而忽视艺术价值的难能可贵之处。殊不知一切工艺美术品只有不断提高艺术价值的同时才能获得更大、更多的经济效益。

本书的最大价值就在于此，诸君以为然否？

顾方松

羊年春节于浙江美院

目 录

序一	张道一
序二	顾方松
绪论	1

上篇 竹丝篾片的天地

一、竹编的历史足迹	6	(五)清新素雅的色彩	40
(一)远古竹编的回音	6	(六)后起之秀——动物型竹盘	40
(二)泰山,中国竹编的祖师	7	六、隽雅轻巧的竹编花瓶	42
(三)楚文化哺育的竹编之花	8	(一)形形色色的编织	42
(四)篾短秋翼蝉	9	(二)独具风韵的夹口和耳环	44
(五)竹马戏中的宋代竹马	10	(三)清雅质朴的色彩	45
(六)平顶山上的明代贡席	10	(四)生气勃勃的漂白和花筋工艺	45
(七)拿不下的脱篮银元	11	(五)造型花开又一枝——动物型花瓶	46
(八)竹编在 20 世纪的兴衰	12	(六)开拓中的新工艺	47
二、淡妆浓抹总相宜		(七)竹编花瓶的新用途	48
——中国南方各地的竹编	14	——竹席和竹扇	49
(一)精美多姿的浙江竹编	14	(一)席中之珍——益阳凉席和舒城舒席	49
(二)古朴庄重的福建竹编	14	(二)扇中之宝——自贡龚扇	50
(三)细巧精雅的四川竹编	17	(三)扇苑名花——苏杭折扇	51
(四)“用”、“饰”结合的云南竹编	18	七、给翠竹第二次生命	
(五)其它地区的竹编	20	——竹编动物的诞生和升华	53
三、经纬交织 气象万千		(一)竹编动物的诞生	53
——谈竹编的编织纹样	23	(二)竹编动物的普及	54
(一)垂直挑压交织法	23	(三)竹编动物的夸饰	58
(二)多角挑压交织法	25	(四)竹编动物的升华	60
(三)翻转弹插交织法	27	九、竹丝奏出的典雅乐章	
(四)其它穿插交织法	27	——竹编屏风漫步	65
四、实用和欣赏兼备的工艺竹篮	29	(一)精致雅洁的竹编挂屏	65
(一)传统民间工艺篮	29	(二)轻巧灵动的竹编折屏	66
(二)现代民间工艺篮	31	(三)跃然在竹编屏上的六骏	67
五、千姿百态的工艺竹盘	36	(四)腾飞在竹编屏上的九龙	69
(一)丰富多采的种类	36	十、霜叶红于二月花	
(二)风格迥异的编织	36	——谈竹编的材质美	73
(三)古艺新花——篮胎漆盘	38	(一)显示竹材的外表色泽	73
(四)典雅别致的竹盘夹口	39		

(二)体现竹材的内在质地	74	(四)锃锃篾刀劈新路	81
(三)在涂刷中显示材质美	76	(五)竹荫下的编席姑娘	84
(四)让高精产品体现竹材属性	77	十二、翠竹飞花弄春晖	
十一、竹丝篾片编织的故事	79	——中国高精竹编品赏析	86
(一)“飞”进美国白宫的白头海雕	79	(一)典雅玲珑的建筑艺术品	86
(二)“迷”住西德客户的白孔雀	79	(二)璀璨耀目的神禽灵兽	89
(三)展翅在“世界博览会”上的竹鹰	80	(三)精美不俗的传统题材	90

下篇 竹筒竹节的世界

十三、雕刻艺苑中的幽兰		十六、清水出芙蓉 天然去雕饰	
——中国竹刻艺术纵横谈	96	——竹筒、竹节、竹枝的造型艺术	125
(一)竹刻艺术的起源	96	十七、竹苑杂艺展巧姿	131
(二)竹刻的品种	97	(一)小小竹筷天地宽	131
(三)竹刻的表现手法	98	(二)串串竹丝现空灵	132
(四)竹刻的艺术流派	99	(三)缕缕帘竹蕴秀异	134
(五)竹刻新花——翻簧工艺	103	(四)片片笋壳赋新艺	135
(六)方兴未艾的竹刻艺术	106	(五)根根竹杖寓古雅	136
(七)神形酷肖的竹根雕	109	(六)管管竹乐奏妙音	137
十四、清雅质朴的竹器家具	112	(七)支支笔杆添诗意	139
(一)竹器家具的著名产地	112	(八)竹丝木雕巧联姻	140
(二)竹器家具的技艺特色	113		
(三)在开拓中前进	117	附录	
十五、美不失雅 土不落俗		一、中国竹艺名匠名师名家录	147
——竹的建筑和装潢	119	二、中国竹艺术主要产品品种分布	147
(一)融大自然于一体的竹建筑	119	后记	149
(二)移大自然至室内的竹装潢	120		

绪 论

竹子,挺拔秀丽,四季苍翠,它支支相挨、丛丛相连地挺立在我国的山谷,湖畔江岸,把祖国的山河装扮得多姿多采。

我国竹子的天然资源十分丰富,估计有 26 属,200 余个品种。竹材产量高,覆盖面积大,其中经济价值最高的毛竹占竹林总面积的 80%。可以说,我国是世界上竹类最多,数量最大的国家之一。我国竹材分布于 17 个省中,北至黄河流域;南至海南省,东起台湾省,西迄西藏错那和雅鲁藏布江下游,最高分布到海拔 3400 米的四川峨嵋山上。在这个范围内,长江以南是竹子分布的中心,其中以浙江、湖南、广东、福建、江西、台湾等省的竹材最多。

—

我国地域辽阔,随着各地区的气候和自然地理条件的不同,竹子的生长情况和种类也就不同。一般北方气候干旱,能适应生长的竹种不多,主要是散生型和混生型竹种。从北到南,温度渐增,雨量渐多,竹子的种类和数量不断增多,竹林的组成和结构也相应地发生变化,从散生竹到丛生竹,从稀疏散生到密集成丛。这品类繁多的竹子,呈现出各种各样的丰姿:它们有的互抱成丛,如绿珠坠地;有的相依相扶,翠接青云;有的密集路边,交织成翠羽似的拱廊;有的与楼亭并立,组成高雅的画图;有的跻足假山,颇有“玉簪螺髻”的诗意;有的挺立江边,别有波光倩影的佳趣;有的则漫山遍野,组成一片气势磅礴的翠绿竹海。

支支翠竹,有其美不胜收的奇景壮观。清晨,白云朵朵,雾气蒸腾,竹林深处,云雾缭绕,构成一幅蔚为壮观的“竹海烟雾图”。如在春雨霏霏季节,更能看到“竹海烟雨”的美妙画卷;傍晚时分,晚霞染红竹林,片片竹叶金光闪烁,又构成了“竹海夕照”的景色。这种种奇景壮观,给人以一种勃勃向上的精神力量。

在我国许多旅游胜地中,竹子往往是装点名胜的主要景物,四川成都的望江楼公园,是著名的“名竹荟萃”之地,竹材品种多达 140 余种,被人们誉为竹的公园。湖南洞庭君山上的翠竹,一丛丛,一排排,绿荫婆娑,它们虽然高矮有别,但高而不骄,矮而不泄,大而不傲,小而不怨,高不压矮,大不欺小,和睦相处,情同手足。浙江莫干山的翠竹,粗壮挺拔,高耸入云,幽篁森森,翠氛融融,每当清风徐来,群竹起舞,竹杆相摩相擦,如铿金戛玉,令人观后神思飘飞。

“宁可食无肉,不可居无竹。”古人这种充满中国传统文化色彩的生活信条,在现代人的住宅区已得到实现。地处上海浦东的竹园新村是翠竹掩映的大型住宅区,修长的竹子,构成一片片小竹园。竹门、竹墙、竹凳,以及用竹子搭建的人工景点,汇成了一片竹子的海洋。步入竹园新村正门,是花坛上的大型抽象雕塑,雕塑是用竹子构成的一个浪漫的“竹”字,周围缀以片片竹林,恰到好处地点出了竹园新村的主题。再往前走,便是一个“万竹园”,种植着 32 个竹子品种,曲径通幽的小路,产生着“移步易景”的园林艺术效果。这样的新村小景在竹园新村有十多处,不仅美化了新村,还传播着华夏文化。著名园林艺术家陈从周教授极为赞赏竹园新村的绿化建设,并欣然将这里的“观竹亭”改为“绿云亭”,意为这里是“满目翠竹映绿云”。

翠竹除了和松树一样“四季常绿”，和梅树一样“傲寒而立”，还有一种质朴无华、宁折不弯的高风亮节，它不嫌土地的贫瘠单薄，在那无可耕作的河岸堤边，山坡陡壁，筑成一道道绿色长城，不仅固土防冲，而且还挡住了狂风恶浪。它不管受到多大的磨难，甚至斩去竹竿，掘掉竹鞭，还有深深埋在地下的竹根，在吮吸着大地的乳汁，待到来春，它的新笋就会冲开冻石，破土而出，抽枝舒叶，依然是葱郁苍翠，显示出勃勃生机。

竹，象征了我中华民族的一种道德观念，一种文化素质。唐代诗人白居易有过简练清楚的概括：“竹本固，固以树德。竹性直，直以立身。竹心空，空以体道。竹节贞，贞以立志。”根基牢固，秉性正直，虚心学习，志节坚贞，这正是中国人民所追求，所赞美的道德品质。

我国竹的种类和形态各有千秋，竹杆、竹节和竹叶也各有特色。有的粗壮挺拔，高耸入云；有的纤柔细弱，高不盈尺；有的叶片硕大，长约尺余；有的叶片窄小，如丝似羽。杆茎或绿，或黑，或黄，或紫，或着粉绿，或披毛刺；杆茎有圆有方，有空有实。以外观命名的有：形态高大的毛竹，杆茎略成方形的方竹，杆面犹如点点泪痕的斑竹，枝叶婀娜如凤尾的凤尾竹，蜿蜒曲折犹如长蛇飞舞的藤竹，节间突兀隆起如弥勒佛肚的佛肚竹，竹杆纹路清晰如龟甲的龟甲竹，竹节犹如人面的人面竹……竹种之多，难以尽述。

二

竹子的培育也较简单，只要挖出一支生长一年以上、高度在 160 厘米左右的连根竹杆，斜种在疏水的沃土中，早晚淋水一次，即能成活。来年开春，便会长出竹笋，慢慢地就会形成一片小小的竹林。

竹笋破土前生长很慢，几个月内只长 2~3 厘米。待到春回大地，竹笋破土而出，就会迅速上长，一天之内最快生长速度可达 1~2 米。一般 20 米左右高的毛竹，从竹笋破土到成竹只需两个月时间。不过，当年的竹子幼嫩，不能使用，一般在两年以后才能使用。

竹子有春竹和冬竹之分，一般在立春至白露前砍伐的竹子叫春竹，春竹含水量高达 50% 左右，加上本身含有糖分，故易遭虫蛀，应尽量避免砍伐；白露至立春前砍伐的竹子叫冬竹，冬竹含水量少，纤维含量高，所以冬竹不易长虫，经久耐用。

竹子由地下茎、竹杆、竹枝和竹叶组成。竹杆是竹的主体部分，它端正通直，呈中空有节的圆筒形，上部的枝着叶，杆上有节，节的形状和节间的长度因竹种的不同而有差异。竹杆周围的竹材称为竹壁，竹壁由竹青、竹黄、竹膜三大部分组成。竹青是竹壁的外层，也是竹子的保护层，它弹性大，表面光滑。竹膜是竹壁内层，组织疏松脆弱，呈淡黄色。竹青和竹膜之间称为竹黄，也称竹肉，由纤维、维管束及基本组织构成。在竹材的横断面上，显现出排列整齐的深色斑点，这是竹纤维和维束管的横断面，它们在节间排列和走向平行而一致，因此，可以劈成有规则的条状蔑片和蔑丝。

三

竹子在我国文化、艺术和实用上，千百年来一直闪耀着奇异的光彩。早在原始社会，半坡氏族的人们就开始用竹制“弓箭”狩猎。到了周朝，已开始用竹制作“百工”手工制品。春秋战国时期，则用竹子编织箩筐、竹席。并开始用竹制作“竹简”、“竹书”，使先秦诸家的著作记载下来流传至今。不久前在湖南长沙出土的西汉马王堆一号墓中的珍贵古书《孙膑兵法》就是“竹书”的见证。在“甲骨文”以后，到东汉蔡伦改进“造纸术”之前，一个相当长的历史时期，我国文字就是刻在竹片

上面的。有了“造纸术”之后，竹又成了造纸的原材料。竹在中国的文化上可真正是做到了“鞠躬尽瘁”。

竹在中国的建筑事业上也是“有口皆碑”的。西南地区的傣家住房是竹制的。福建省莆田县有两座唐、陈朝代的古庙，椽子是用竹钉钉在梁上的，虽然经历了 1300 多年的风霜雨雪，却依然坚固。在近代的建筑业中，竹被做为脚手架，承受建筑材料和工人的操作重量。在建筑工程中，以竹筋代替钢筋，制成竹筋混凝土构件也比比皆是。

竹材光滑坚硬，纹理通直，是制做体育文化用品的重要材料。从竹椅、竹床、竹桌等竹制家具到竹席、竹帘、竹筷、竹篮、竹笋、竹筐、竹帽、竹背兜等生活用品，更是举不胜举。其它如竹笛、竹箫、竹笙等乐器，也都与竹结下了不解之缘。

除竹杆之外，竹枝、竹鞭、竹根、竹叶、竹笋、竹荪等都可加以利用。竹笋是美味的菜肴，竹鞭、竹叶和竹黄是常用的中药。竹子，真可谓遍身是宝，无怪乎宋代诗人苏东坡发出了“庇者竹瓦，载者竹筏，书者竹纸，戴者竹冠，衣者竹皮，履者竹鞋，食者竹笋，焚者竹薪，真可谓不可一日无此君。”的感叹。

四

能体现竹子最大价值的当数竹的艺术品。

“此艺与竹化，无穷出清新”。中国的竹子制作艺术家们，正沿着竹子本身的气质和特性，通过自己的慧眼和巧手，创制了一系列的竹子艺术：从精雅细巧的竹子编织到色相天然的建筑装饰。从巧夺天工的竹节竹筒造型到鬼斧神工的竹根雕刻，无不体现竹子清雅的材质美，给人以形象的启迪和美的享受。纵横中国的竹艺术品，大致上可以分两个大类，一类是竹编工艺品，一类是竹节竹筒造型的雕刻品。

将竹子解体成竹丝篾片后，能编织成篮、瓶、盘、罐、盒、箱、屏风、家具、灯具、玩具、动物、建筑物和人物等工艺美术品，这些竹编艺术品目前大都出口到美国、日本、意大利、德国、澳大利亚等国家，其价值一般是竹子的 10 倍甚至数十倍。出口 1 只竹编小猪等于出口 1 只大肉猪，出口 1 只竹编鸡等于出口 10 只大母鸡。由于竹编工艺品有其它任何材质无法代替的艺术魅力，因此深受国外客户的赏识和青睐。浙江嵊县竹编一只白尾竹雕，竟进入了美国白宫，成了总统的“座上宾”；浙江东阳竹编一座大型立屏“九龙壁”竟荣获了全国工艺美术品百花奖金杯，并登上了国家级珍品的宝座。其它如湖南益阳的水竹凉席，安徽舒城的舒席，四川成都的瓷胎竹编，自贡的竹丝扇等，都多次出国展出，摘取过国际博览会的金牌、银牌，被国外客户赞誉为“东方的珍宝”、“世上的精品”。

我国目前有二百余家竹编企业，主要分布在浙江、福建、四川、湖南、安徽、江西、云南、湖北等地。不同地区的竹编，有着不同的风格，显示着中国竹编艺人的聪明和才智。

竹筒竹节的造型和雕刻艺术，历来为人所称道。竹雕是在竹制实物上雕刻各种纹饰的工艺品，它在中国传统文化中有着特殊的地位，由于竹雕艺术品的格调淡雅清秀，人们常将它誉为雕刻艺苑中的幽兰和水仙。笔筒、臂搁、扇骨、文具、竹根器皿、圆雕人物是竹雕的常用品种，从古代的嘉定竹刻、金陵竹刻到现在的邵阳翻簧竹刻、黄岩翻簧竹刻，都记述着中国竹刻艺术的成就和发展。无论是竹肌的丝理和如玉的筠皮，还是精湛的刀法和奇妙的造型，都给人以一种具有中华民族独特风格的古朴素雅之美。

至于竹筒竹节的造型,那更是丰富多采,从室外的建筑装潢到室内的竹器家具,从块块竹帘到双双竹筷,从根根竹杖到把把竹扇,甚至支支笔杆,都蕴含着竹的艺术风采。德国汉堡的酒家竹厅,奥地利饭馆的竹制屏风,伊朗、几内亚宾馆的竹器家具,都足以说明中国的竹器正在大踏步地走向世界。

“未出土时便有节,及凌云处尚虚心”。竹的精神、竹的风韵、竹的艺术,显示了中国光辉灿烂的文化,也显示了中华民族的情操和风采。其中尤以中国的竹艺术最为令人瞩目,它为美化人们的生活,为中国在国际上的声誉,为促进中外人民之间的友谊,为国家换取外汇,作出了卓绝的贡献。

中国的竹艺之花,永开不败。

上 篇

竹丝篾片的天地

竹编工艺是中华民族一门古老而神奇的艺术。

竹编工艺品是由竹丝篾片编织而成的。把一支成材的翠竹加工成竹丝篾片,中间要经过锯竹、卷节、剖竹、开间、劈篾、劈丝、抽篾、抽丝、刮篾和浑丝等10道工序。细的竹丝在3厘米宽度内可以排列150根,薄的篾片在1厘米厚度内可以叠100层,用细如发丝、薄如蝉翼来比喻竹丝篾片的精细程度是毫不夸张的。

技艺高超的竹编艺人运用不同规格的竹丝篾片,可以灵巧地编织出不同风格的竹编艺术品来,它们有的精巧细腻,有的粗犷豪放,有的瑰丽,有的典雅。在形式和种类上,竹编工艺又可分立体编织和平面编织两大类,立体编织有篮、盘、瓶、罐、盒、屏风、家具、灯具、玩具、建筑工艺、模拟动物、模拟人物等;平面编织有席、笠、扇、墙面编织、屏风画面等。这朵朵由竹丝篾片编成的翠竹之花,向人们展示出无限美妙多彩的艺术天地。

一、竹编的历史足迹

千百年来,竹子在我国文化、艺术和实用上,一直占着极其重要的地位,其中尤以竹子编织的使用历史最为悠久,在浙江省余姚市河姆渡发现的一处距今近 7000 年的原始社会遗址内,就有竹编织的遗物。在汉字的器皿用字结构中,大多是用竹字作部首的,如篮、篓、筐、箩、笼等。然而,竹编工艺在中国历史上却一直被封建士大夫阶层排斥在艺术范畴之外,是一种被人歧视的登不上大雅之堂的下等工匠手艺,历史的记载很少。再加上竹子易蛀易霉,能够保存流传下来的实物极其罕见,因此,要探寻竹编的历史足迹十分困难。

功夫不负有心人,只要我们轻轻地抹去历史的迷雾,细细地察看古墓遗址,认真地翻查历史古籍,深入地采访民俗民风,还是可以探寻到竹编的依稀足迹的。

(一)远古竹编的回音

竹编的历史可以追溯到新石器时代的初期。

据考古资料证明,人类过定居生活后,开始从事简单的农业和畜牧业劳动生产,所获的米粟和猎取的食物,比起过去已稍稍有了剩余。为了不时之需,人们就把食物及饮水等保存下来,为储存这些食物和饮水,就地取材,使用各种石刀、石斧等工具砍来植物的枝条,编成篮、筐和其它盛具。在编织实践中,由于竹子干脆利落,开裂性强,富有弹性和韧性,而且能编易织,坚固耐用,因此,竹子便成了当时器皿编织的主要材料。

中国陶器的起源也在新石器时代,它的形成是和竹藤的编织密切相关的。先人们在无意中发现涂有粘土的容器经过火烧以后,不易透水,可以盛放液体。他们便以竹藤编织的篮筐作为原模型,再在篮筐的里外两面涂上泥,制得竹藤胎陶坯,然后在火上烘烤而成。后来,人们直接利用粘土制成各种成形的器皿胎坯子,就不再使用竹藤编织作为陶器的胎坯子,但对这种简洁质朴的几何形编织纹样却依然喜欢,他们便在陶坯呈半干状态时,在其表面依次拍印上模仿篮、筐、席等编织物的各种编织纹样作为装饰,所谓“篮纹”、“绳纹”、“席纹”的模制陶器就是这样发展起来的。

在著名的西安半坡新石器时代遗址出土的陶器上,便有不少印有竹编的篮纹和交叉方格纹的痕迹。在属于新石器时代的昂昂溪和林西一带出土的陶器上,也有不少编织物的印痕。从这些印痕的模记来看,大部分是属于竹编的,其中也有藤、柳、草的编织物。另外,在属于新石器时代的庙底沟、三里桥等地也发现了印有十字纹和人字纹的陶器,从其印痕来看,清楚地显示出是由篾席之类的竹编品印上去的。从这里可以得出结论,当时已采用了较高超的竹编技法。这种用编织纹样来装饰陶器的手法,是新石器文化的一种标志,从这种标志中,可以看出竹子编织工艺生产先于陶器生产。

这种依附在陶器上面的竹编纹样,是远古竹编的最早回音。这种袅袅

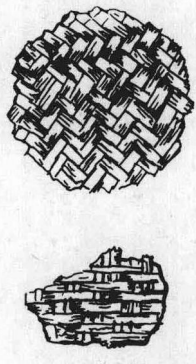

图 1-1 半坡新石器时代遗址出土的竹编残迹

回音,至今仍在云南、贵州两地的一些傣族制陶艺人的手中萦绕,在这些地区的陶器装饰上,还沿袭着新石器文化的标志,采用着用捺印编织纹样来装饰制陶器皿的手法。

令人刮目相看的是,在浙江湖州钱山漾新石器时代晚期的遗址中,竟直接出土了 200 多件竹编器具。仔细观察可以发现,这些编织物的大部分箴片都是经过刮磨加工的,编织方法也较规整,有一经一纬或两经一纬相交的人字纹,也有较为复杂的菱形纹、六角纹等多种编织纹样,编织技法也比较熟练。在竹编器具方面,现在尚能确定其用途及名称的有:捕鱼用的“倒梢”,建筑用的竹篱,以及日常用的席、篮、篓、箩、筐、簸箕之类。这些竹编的编织纹样,不仅具备了自身的工艺价值,而且还给制陶工艺、金属工艺以及染织品的纹饰和编织花样,以极大的启发和借鉴作用(图 1-1)。

(二)泰山,中国竹编的祖师

我国竹藤编织始于原始社会。殷商时代,竹藤的编织纹样开始丰富起来,在陶器的印纹上出现了方格纹、米字纹、回纹、波纹等纹饰。到了春秋战国时期,竹的利用率得到扩大,人们用竹片来记载史事,这就是“竹简”,还把竹制的弓箭作为重要兵器,竹子的编织逐步向工艺方面发展,竹编图案的装饰气味越来越浓,编织也日见精细。值得注意的是,战国时期出现了一个致力于竹编技艺研究的人,他就是被竹编行业尊奉为祖师的泰山。至今在江浙一带还流传着这样一个富有哲理性的动人传说。

竹编的祖师泰山是木匠祖师鲁班的弟子。泰山是浙江人,他家的门前有一片竹林,他常跟着父亲到竹林里去伐竹,父亲是靠编粗筐度日的手艺人,泰山便把父亲编筐废弃的竹料摆弄成小水桶、小竹篮、小竹筐等竹玩具。父亲见他在手艺方面有出息,打算给儿子找个好师傅,便千里迢迢领着泰山前往山东,拜名师鲁班学艺。

泰山在鲁班的悉心传授下,学会了锯、斧、刨、凿的木工技艺,然而,他更倾心的却是竹子,他用木工的工具来加工竹子,却无意于木匠手艺。鲁班见泰山在木匠手艺上没有大的长进,担心名师出不了高徒,会败坏自己的声誉,便提早解除了师约,不顾泰山苦苦哀求,执意辞退了他。

几年以后的一天,鲁班到江南建造凉亭,完工之后,顺便到浙东一带观看风土人情。在一个小镇上,他见到了一间特别的竹制店铺,门面用大小竹片编成人字形图案,既精雅别致,又轻巧牢固,鲁班不禁频频点头赞许。当他踮起脚尖,往里一看,不禁发出了“啊”的惊叹声,原来里面出售的都是竹子编织制作的工艺日用品,既有竹篮、竹盘、竹盒、也有竹椅、竹柜、竹箱。鲁班认为这些竹子编制的手工艺品完全可以与自己的木制品媲美。

鲁班决定登门拜访这位巧夺天工的竹子编制艺人。当他找到这位竹编工艺品的创制者时,不禁惊呆了,站在面前的竟是几年前被强行辞退的徒弟泰山。

泰山见师傅来到自己面前,慌忙跪倒行礼。鲁班忙扶起长跪在地的泰山,摆摆手说:“我不配,我不配当你师傅啊!”

泰山诚挚地扶师傅坐下说:“师傅,尽管您过早地辞退了我,但您传授给我的木工手艺,我都应用到竹子的编制上去了,这手艺虽然为师傅所讨厌,但您……”

鲁班紧紧握住泰山的双手,内心责备自己只有做手艺的匠心,而没有识别人才的眼力,他噙着泪水,连声说:“我有眼不识泰山,真是有眼不识泰山啊!”

从此以后,泰山的竹编手艺便一代一代地流传下来。直到现在,竹编艺人仍像木工尊奉鲁班