

中国传统图案
● 丛书

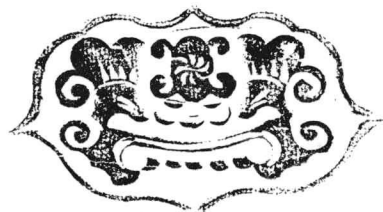
江南民间木雕 艺术图集

JIANG NAN MINJIAN MU
DIAO YI SHU TUJI

朱开益 ● 编绘

上海书店出版社

江南民间 木雕艺术图集

朱开益 编绘

上海书店出版社

沪新登字119号

责任编辑 柯国富

封面设计 谷 夫

江南民间木雕艺术图集

朱开益 ● 编绘

上海书店出版社出版

(上海福州路424号)

新华书店上海发行所发行

上海市印刷三厂 印刷

开本 787×1092 毫米 1/24 印张 10.75 插页 16

1995年10月第一版 1995年10月第一次印刷

印数: 0001—8000

ISBN7-80569-995-X/J.352

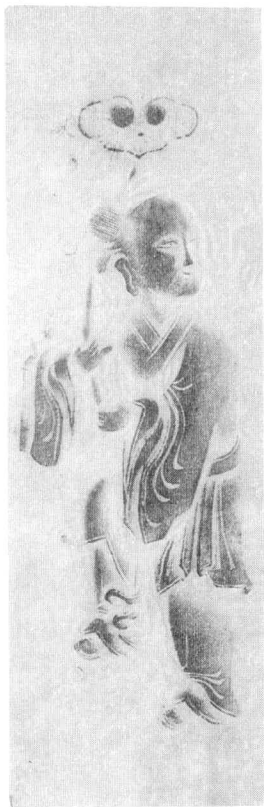
定价 18.00元

绚丽多姿的地面文物

(代序言)

作为一名站了近四十年讲台的教书先生，最令人欣慰的事莫过于被教育者能“胜于蓝”，在社会上有所作为，有所奉献。因此，当日前朱开益同学冒着酷暑，骤然来访，打开厚厚一包本图集的复印稿，向我诉说上海书店出版社急需发稿，叫我尽快为它写序时，我马上表示同意。尽管今夏连续高温，炎热难挡，我还是乐于汗水湿稿纸，提笔撰写，因为开益同学交出了一份极好的答卷。

记得1983年秋，浙江省群众艺术馆根据文化部指示，在温岭县召开全省民间美术收集工作会议，馆领导嘱我为与会者作专题讲话，我提出二个观点：其一，大批保存于各地民间的工艺品，其性质属地面文物，必须迅速抢救。其二，条件最有利的抢救者是县市文化馆的美术工作者，他们是抢救队伍的主力军。开益同学是宁海县文化馆代表。会议期间，他曾不无感慨地向我倾诉衷情。他是我院1970届的学生，毕业后分配到文化馆担任群众美术工作，在工作实践中进行再学习，争取好成绩，并努力学习优秀民族民间文化，在搜集、整理、研究民间工艺方面作出贡献。时隔多年，开益没有食言，凭着他那股钻劲和韧劲，果然在挖掘、抢救地面文物方面结出了硕果。假如叫我为本画集评分的话，我会毫不犹豫地打上优秀成绩。

抢救地面文物的方法不外乎临摹、摄影、录像等等，收集实物困难颇大。对于木雕工艺这一独特美术形式来说，遍布乡镇农户的种种大型家具实物，给收集工作带来极大的困难。开益所采用的拓印法，使附着于各种木结构器物上的最精彩之处——装饰图案能原封不动地再现于纸面，使其重放异彩，实属好办法。可是走家串户地拓印如此丰富的资料，不知该花费多大的精力和时间，令人钦佩。

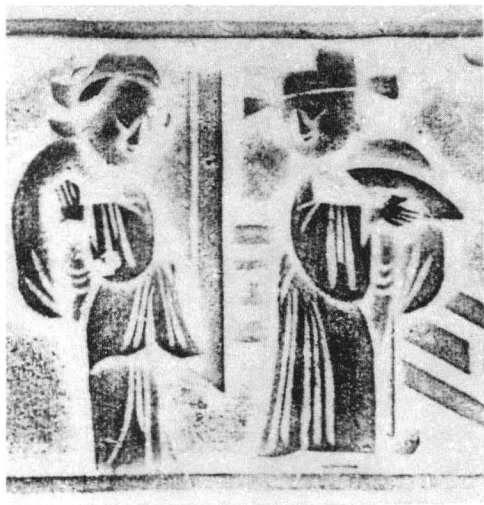
我一幅幅仔细审读这数百幅木雕拓片，确实光彩夺目。它毫无疑问是地面文物中的佼佼者，是民间美术中的瑰宝之一。然而由于它距今年代相对久远，当代青年读者或许会感到生疏，为了能让其价值得到体现，使年轻一代的美术工作者认识民间美术的艺术真谛，我把这批资料归纳为十五个字，即：品种多、题材广、含意深、品位高、意义大。

所谓品种多，是与浙东一带民俗民风紧密相关。据我所知，从宋代开始，浙江以东阳市为中心的祠堂庙宇、厅堂楼阁、木结构民居以及家具杂物用品，均用雕刻的形式加以美化。明清时期，姑娘出嫁，好歹总要制办一套木雕家具，习以为俗。这一习俗辐射面很广，几乎遍及浙江各地。明清时宁波地区的木雕也很发达，尤以金漆木雕、骨木镶嵌闻名于世。直至近、现代，许多农村仍沿此风。因此，形成民间木雕的广泛性。本集的拓片既有民居建筑构件上的雕刻图案，又有门窗上的装饰，既有床、柜、桌、椅上的雕花，又有木制食品盒、首饰盒纹饰。林林总总，大约有数十种。唯一遗憾的是

本书中每张拓片都缩小为 24 开的画面，难窥其原作规格尺寸等真貌。

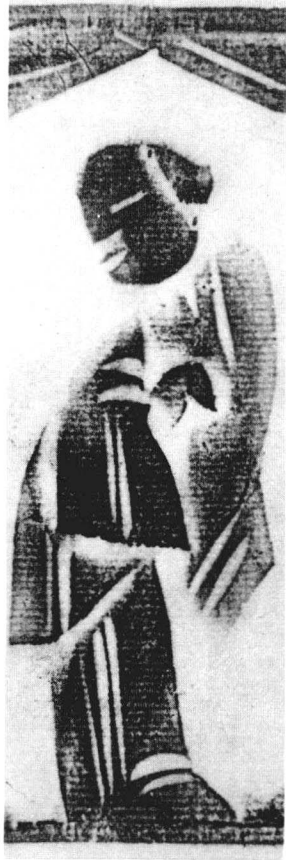
浙东民间木雕的第二个特点是装饰题材广。计有人物、山水、花卉动物、博古器皿、装饰图案等等。人物题材又可分仕女、历史故事（如“子牙垂钓”、“张良拜师”、“瓦岗寨”）、名人轶事（如“太白醉酒”、“羲之爱鹅”、“竹林七贤”等）、戏曲人物以及宗教神话等等。其中宗教题材占了较大的比重，诸如道教中的“八仙”、“南极仙翁”、“和合二仙”、“刘海戏金蟾”、“东方朔偷桃”等等。值得一提的是不少属于风俗小品人物反映了当时当地的民俗民风，如一些垂钓、渔樵、耕读的画面，情趣盎然。山水题材中均以场景形式展示。名胜古迹、楼台亭阁，应有尽有。诸如“天台山”等更有地域文化特征。花卉动物题材更比比皆是，除牡丹、梅花、月季外，佛手、桃子、石榴、枣子等也常应用。动物题材常见的为龙、凤、狮、鹿、蝙蝠、鸳鸯、蝴蝶等等。博古器皿则以古代的青铜器，瓷器中的瓶、爵、鼎、壶与琴棋书画、八仙、八宝、八吉祥之类配合构成，呈现古色古香风韵。装饰图案泛指抽象的几何纹，作主题性画面的边框式装璜，也是变化多端，美不胜收。

所谓含意深，指的是上述种种题材的含意。木雕艺人雕刻这些艺术形象并非随心所欲地选择，不是单纯的美化器物，而是使用者社会和历史观念、意识的规范与制约，即人们普遍的心态，借助于种种题材，表达出对各种美好愿望的祈求，形成中华民族所特有的吉祥寓意美术。例如：希冀生活幸

福、长寿方面的雕刻有“天官赐福”、“福寿双全”、“五福捧寿”、“牡丹富贵”、“鹤鹿同春”、“龙凤呈祥”等等；表达夫妻恩爱和谐的有“和合二仙”、“鸳鸯戏荷”、“彩蝶双飞”、“鸾凤和鸣”等等；“观音送子”、“早生子”等则是对生男育女、传宗接代观的反映；“年年有余”、“金玉满堂”之类属聚财敛富的追求；“狮子滚绣球”、“三阳开泰”、“喜鹊登梅”等是盼望国泰民安、五谷丰登的共同心愿。当然，在漫长的封建社会里人们把某些美好愿望寄托神灵保佑和恩施，不足为奇。宗教题材的含意是不言而喻的，却不可将它作为封建迷信而妄加批判为糟粕，例如八仙、八宝、八吉祥等人物或吉祥器物，均属优美的艺术品。

所谓品位的高低，属艺术审美范畴，从艺术价值的视角加以评估，从中汲取传统文化的滋养。高品位的审美价值决定于木雕艺人精湛的技艺和高超的艺术表现方法。我所以认为这批木雕拓片为精品，原因就在于艺人们善于运用娴熟的技艺，在构图、人物动物的刻画以及夸张变形等形式美法则应用都有独到之处。例如许多群体性人物、风景场面，艺人们都用传统的散点透视法，按照画面的大小，虚实相间，匀称有序的布满，不留大块空间。主题人物则置于画面中心的突出地位，并扩大形体，次要人物则缩小面积，衬托主题，达到主次分明、节奏明快的大效果。这种构图方法颇似汉代画像石（砖）的风格，显然属于传统审美习惯的承袭。在人物和动物形象的处理方法方面，艺人们一般都强调动态美，以某种准确典型的动作表达对象

的情感，并强调形态与服饰的装饰美，这又和汉画如出一辙。当然，有些作品精雕细刻，甚至连服装上的图案也加以彩绘，发须一毫米刻出，还要贴金朱髹，效果富丽堂皇。而有的雕刻（如椅子背上的仕女），不仅木料一般，只雕出人物的简单动态，衣纹寥寥数刀，更无高级大漆髹饰。为什么会出现如此截然不同的作品？据我在东阳地区调查，原来与主人的身份、经济条件密切相关。在旧社会民间艺人的从艺方式，一般是受雇于人，承包成套家具，主人不付工资，只提供食宿。因此，受雇于大户者，艺人就进行长期作业，施展其精雕细刻的技艺，既解决生活问题，又展示自己的本领。有一种“千工床”者，就是一个典型的例子，表示要雕刻千日，历时三年才完成。但一般平民百姓无能力长期雇工，只能因陋就简。然而上述两种作品的艺术品种就不能按加工多寡来评价了，从现代审美观点来看，后者甚至更具有简练明快的装饰美，同时也反映出古代民间艺人具有简繁粗细等不同表现技法的高明之处。

特别值得一提的是本集中许多蝙蝠图案相当精彩，有更高的艺术价值。一只现实生活中乏美可赏的动物，由于它得天独厚地与“福”谐音，被人们认同为福的形象比喻，从而成为我国民间工艺常用的题材。艺人们在雕刻蝙蝠时，从不拘泥于某一程式，而是各显神通，群体性地创造出千姿百态的蝙蝠。如有的较为写实，保留鼠头原形；有的把头刻似龙形，增加神奇色彩；有的雕成蝶形，生动有趣；有的将头部变成如意头状，借喻吉祥；有的大

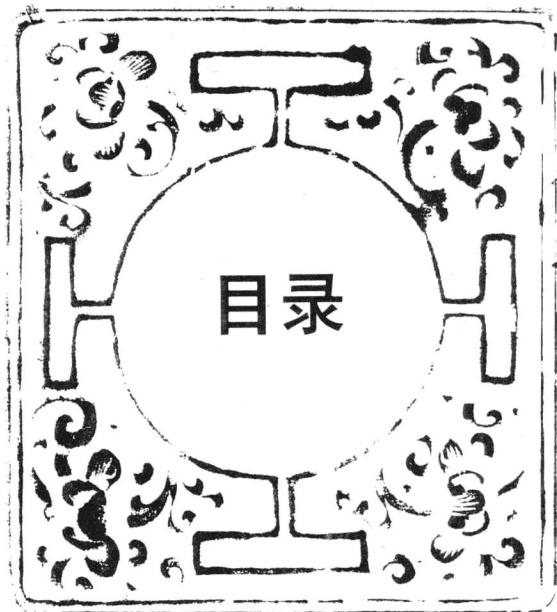
胆地处理成云纹的几何图案，抽象地表现装饰美。手法之多，使人赞叹不已，值得我们好好研究学习。

最后，我认为本书的出版意义重大，上海书店出版社颇有战略眼光。因为任何木雕工艺品难以永久保存。潮蚀、虫蛀、风吹日晒等自然破损均在所难免。其次还有人为破坏。前几年我多次在农村看到拆旧屋建新房时，把一些雕有精美图案的梁柱斗拱、门窗当柴火处理。这几年在商品经济大潮中，人们的商品意识增强了，认识到民间木雕艺术价值与商品价值同具，当一批批港、澳、台及东南亚外商们到各地收购传统家具时，许多人不惜拆掉柜门、窗棂、雕花床楣等出卖，造成地面文物大批外流。加上当代的青年人绝不会再请人制作古典式家具。因此，诸如此类的民间木雕趋向消亡是肯定的。假如说出版社能有组织有计划地开展抢救地面文物的宣传，有更多朱开益这样的有心人，无论社会效益，经济效益都会很大，因为各地传统木雕工艺的企业很多，年轻一代的设计人员亟需此类研究、参考资料，促使绚丽多姿的地面文物焕发出更加灿烂的光彩。

顾方松

1994年8月于中国美术学院

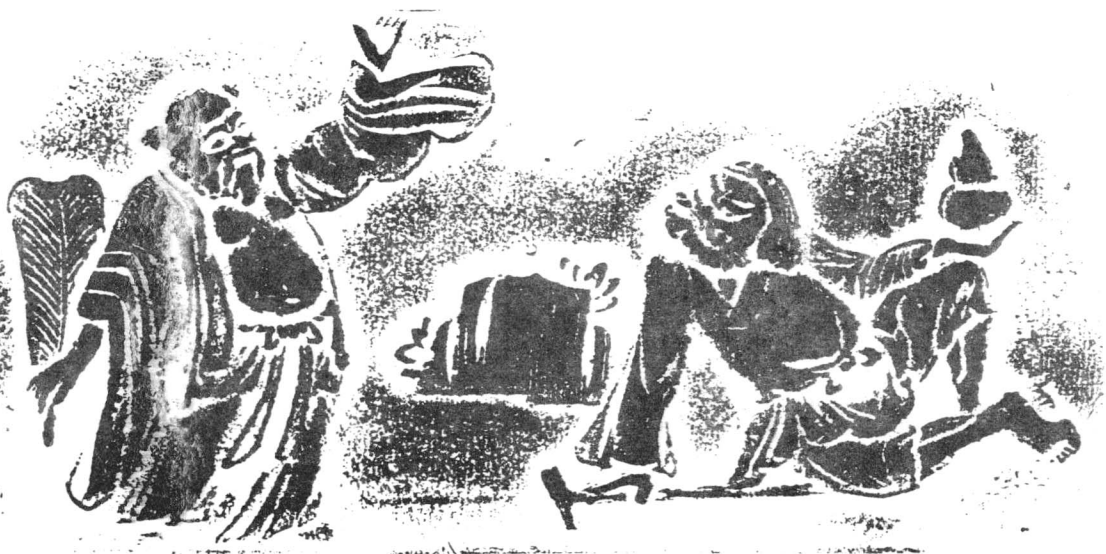
人物	1
山水	175
花鸟、草虫、走兽	179
装饰图案	214

床·花板（浅雕）

太师椅·花板（浅雕）

太师椅·花板（浅雕）

床·花板（浅雕）

太师椅·花板（浅雕）

床·花板（浅雕） 需要全本请在线购买：www.ertongbook.com