

诗 意 地 栖 居

徽州艺术现象研究

庄一兵 宗华婷 / 著

山东画报出版社

诗意的栖居

徽州艺术现象研究

庄一兵 宗华婷 / 著

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

诗意地栖居 / 庄一兵, 宗华婷著. — 济南: 山东画报出版社,
2015.1

ISBN 978-7-5474-1361-6

I. ①诗… II. ①庄… ②宗… III. ①徽州地区—艺术史
IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第206755号

责任编辑 秦 超

装帧设计 王 钧

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团

规 格 165毫米×230毫米

6印张 119幅图 120千字

版 次 2015年1月第1版

印 次 2015年1月第1次印刷

定 价 25.00元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

前言

二十多年前，我还是美术学院的一名学生，跟随老师第一次来到了黄山脚下的徽州，入住在一个叫际联的小村庄，也就是现在被联合国教科文组织列为世界文化遗产的宏村。那时的宏村除了少数几个美术院校的老师和学生，很少有人知道，远没有现在游客如云、繁华热闹的景象。当时的宏村纯朴自然，村外溪流蜿蜒、阡陌纵横，牛儿在打谷场上晒着太阳，溪边是忙着浣洗的村妇，他们一边捶打衣服一边欢快的交谈着；村内保留了大量的明清建筑，粉墙黛瓦、小巷深深。你随便走进一家，都会发现一些精美的木雕、砖雕和石雕。它们分布在门板、窗棂、梁架、栏杆、门楼、漏窗上面，虽然经过岁月的侵蚀，大多蒙尘已久或破败残缺，但是从那精心的设计，精湛的工艺，繁复而浩大的工程中，你仍然可以想见当时房屋主人的尊贵和荣耀。

徽州有着优美的自然环境，境内有黄山和齐云山，峰峦叠嶂，岭壑交错；新安江及其支流溪水蜿蜒流淌于重山之中，波流清沏、水秀山灵，犹如一幅幅优美的图画。今天的徽州古村落仍然享有“中国最美乡村”的美誉。明代文学家汤显祖到过徽州后发出了“一生痴绝处，无梦到徽州”的感叹！

徽州有着悠久的历史 and 厚重的人文积淀。自宋徽宗宣和三年（1121）徽州得名算起，徽州已经有 893 年的历史了。在漫长的历史长河里，徽州和徽州人曾经扮演着重要的角色。政治上，徽州名臣辈出，宋代以来徽州出了 28 位状元，当过的宰相 17 位。经济上，徽商富甲天下，在明清之际徽商垄

断了全国盐业并持续了三百多年而不衰。在思想文化方面，徽州籍的朱熹、戴震、胡适等学术巨擘为弘扬儒学作出了杰出的贡献。在艺术领域，徽州更是人才辈出、灿若星辰，为世人奉献了璀璨的艺术成果，如徽州建筑、雕刻艺术、新安画派、文房四宝、徽州园林、徽州版画、篆刻等等，不一而足。

时光荏苒，徽州作为历史地名已经不复存在了，原徽州府下辖的婺源县划归江西省，取而代之是新兴旅游和工业城市黄山市。散落在徽州大地上那些古老的村落，正焕发出新的生机，每天迎来不仅仅是艺术家、画家，更多的是成群的中外游客。在这里，他们一边领略着自然的美景、一边触摸着古老历史的遗存。旅游资源的发展使得当地经济得到了突飞猛进的发展，大量的酒店、宾馆等新式建筑拔地而起，公路、桥梁的改造，使得原来闭塞之地俨然一派繁华的小都市景象。华灯初上，过去流水蛙鸣的寂静山村，已然灯火阑珊了。然而过度的开发和利用给当地的文化、艺术、景观都带来不同程度的损毁。如大量的古代建筑被拆迁，以适应新兴城镇发展的需要；建筑上的大量的木雕、砖雕、石雕被肢解卖掉，以换取城镇生活所需要的冰箱和洗衣机。老式的家具正逐渐被新式沙发、橱柜所代替。虽然少数几个村镇，如西递和宏村因为被列为世界文化遗产而得到一些保护，但大量的徽州古村落逐渐损毁、破坏的现象依然十分普遍。

徽州的艺术是徽州文化的一个组成部分，它既有中原文化的优秀传承，又有徽州地区特有的地域特征，她的建筑、雕刻、绘画的形制与内容深刻地折射出徽州人长期与自然和谐共处的千年历史过程中所形成的道德伦理观念与精神审美追求，是不可多得的完整、系统的地域艺术现象，对民族艺术所作出的贡献是不可低估的，需要更多的人去研究、保护和弘扬。

这本书写作的目的很单纯，一方面，我十几次到徽州进行写生采风，随着对徽州艺术了解的深入，愈发感觉到徽州艺术的精美和博大，使我产生了浓厚的兴趣。另一方面，是教学的需要，我在每次带着学生到徽州写生考察的时候，苦于没有一部概览式的介绍徽州艺术的专著，供同学们在进行艺术

创作与研究时借鉴与参考。于是我与夫人宗华婷女士商定共同来完成这样的一本著作，她负责新安画派、徽派篆刻、文房四宝、徽州版画等的撰写工作。我主要撰写与设计有关的徽州建筑、园林、雕刻等内容并且负责全书的通稿与润色。

在写作的过程中，偶然读到德国古典诗人荷尔德林的诗《人——诗意地栖居》。诗意地栖居，在如今人们生活节奏越来越快、压力日益增大的社会，这何尝不是一个奢侈的论断。然而对于古代徽州居民来说，却是一个恰当而真实的写照，他们把一生或者是几代人的积蓄，用来建设自己的家园，他们营造的不仅仅是精致优雅的建筑与园林，更多的是为自己的心灵营造一片宁静与和谐。他们以审美的态度栖居在徽州大地上，仰望星空、凝视明月、荣辱不惊、繁衍生息，这就是一种诗意，是艺术的生活，也是生活的艺术。

附荷尔德林的诗《人——诗意的栖居》，以表达我们对这位德国古典诗人的敬意，同时也表达对徽州艺术的敬意。

如果人生纯属辛劳，
人就会
仰天而问：
难道我
所求太多以至无法生存？
是的。
只要良善
和纯真尚与人心相伴，
他就会欣喜地拿神性
来度测自己。
神莫测而不可知？
神

湛若青天？
我宁愿相信后者。
这是人的尺规。
人充满劳绩，
但还
诗意地栖居在这片大地上。
我真想证明，
就连璀璨的星空也不比人纯洁，
人被称作神明的形象。
大地之上可有尺规？
绝无。

目 录

前言

1

第一章 徽州艺术概述

1

第二章 徽州园林艺术

11

一、寺观园林

12

二、私家园林

18

三、徽州的水口园林

28

四、徽州的书院园林

32

五、徽州园林的艺术特色

37

第三章 徽州古民居建筑

40

一、内向优美的建筑结构

41

二、深邃朴素的建筑色彩

46

三、徽州建筑的内部装饰

48

第四章 徽州雕刻艺术

53

一、徽州『四雕』源流及工艺特点

54

二、徽州『四雕』的审美意蕴

63

第五章 徽州的文房四宝

74

一、徽墨

74

二、澄心堂纸

81

三、歙砚

86

四、汪笔

98

第六章 徽派篆刻

一、徽派篆刻概述 101

二、代表人物 102

三、艺术贡献 120

第七章 徽州版画艺术

一、徽州版画的历史沿革 122

二、徽州版画的技法风格 122

三、徽州版画的地域性特征 123

第八章 新安画派

一、新安画派概述 137

二、新安四大家：渐江、查士标、

孙逸、汪之瑞 142

三、新安画派的艺术特征及其影响 155

参考书目

庄一兵徽州速写

后记

158

160

176

第一章 徽州艺术概述

徽州是一个历史地名，其主要辖区归属于今天的安徽省黄山市。从现有的文献来看，徽州之名始于宋徽宗宣和年间，辖歙县、休宁、婺源、绩溪、黟县、祁门六县，自此“一府六县”的格局一直延续到辛亥革命后的废府留县。徽州有长达八百多年的历史沉淀和文化积累，境内山清水秀，有饮誉世界的黄山、道教名山齐云山和风景旖旎的新安江。徽州文风昌盛，教育发达、人文荟萃，素有“东南邹鲁”之称。宋至清末，徽州共建有大小书院 260 多处；社学、私塾更是数不胜数。明清两代科举及第者中，中状元者 18 人，中举人者 996 人，中进士者 618 人。曾涌现出了朱熹、程大位、汪道昆、朱升、江永、戴震、俞正燮、王茂荫、渐江、胡适、陶行知、黄宾虹等一大批杰出人物。明清时期崛起的徽商，发迹之后注资家乡，建村落、造园林、树牌坊、筑祠堂，对徽州的文化、艺术也起到了积极的推动作用。他们兴办学堂、用精美的木雕、石雕、砖雕装饰住宅，倡艺刻书，资助画家或经营文房四宝，大兴风雅，使一个地处偏远的徽州名扬天下。

从艺术学的范畴来看，徽州艺术包含的内容十分丰富，他囊括了徽州大地上存在的一切的艺术现象。本书仅从设计学、美术学的视角来审视徽州的艺术，就徽州园林、建筑、雕刻、新安画派、篆刻艺术、版画和文房四宝几个方面来进行研究和探讨。

徽州园林历史悠久，在东晋时期出现寺庙园林，北宋开始，大量的私家

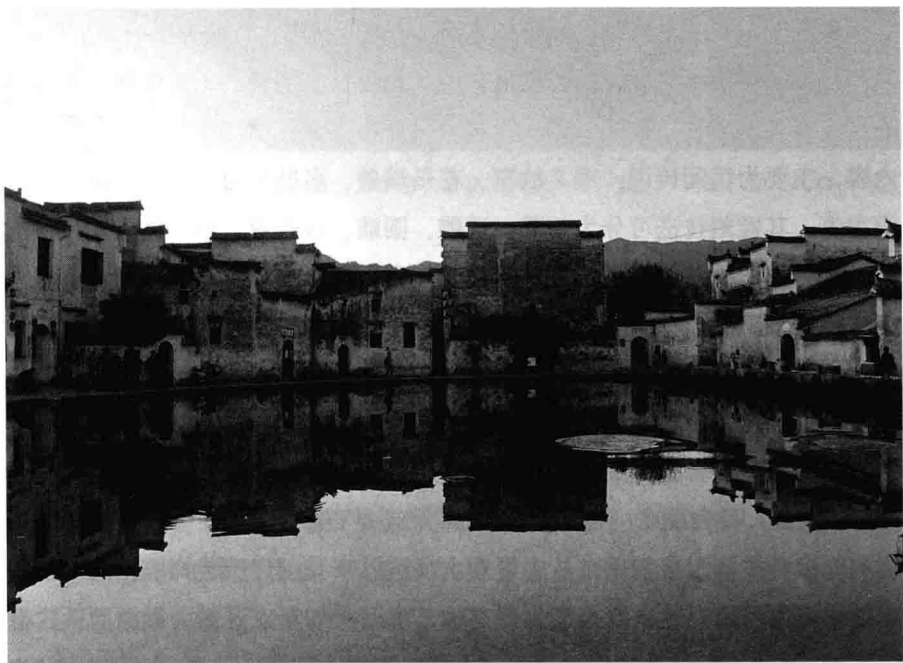

粉墙黛瓦是徽州地区典型的建筑形式，大多为明清时期所建，至今保存完好，为徽州建筑艺术研究，提供了大量的实物资料。

胡适故居，坐落于绩溪上庄村。这是一座典型的徽派古建筑，小青瓦，马头墙，三开间，两层楼。门罩门楼，水磨砖雕；其室内陈设为徽州地区家居陈设的普遍样式。

园林开始出现。宋至元代，徽州私家园林有：绩溪的乐山书院，婺源朱氏园，歙县的醉园、先月楼，休宁的竹洲吴氏园亭，首村的朱氏园亭、东野山房、龙源的赵氏园亭，黔县的培筠园等，元代有休宁的林泉风月亭、醉经堂、月潭朱氏园亭、秋江钓月楼等。明清时期，徽商将大量的资金投入园林建设，使徽州园林达到极盛。徽州的岩寺镇就有八大名园：娑罗园、菜园、檀山苑、西墅、会心园、茂林修竹、香雪窝、方氏园。徽州园林最富特色是遍布徽州村落的水口园林，出于风水的讲究和村民实际生活的需要，村民在村落水源的出口处开池蓄水，营建楼、台、亭、阁、塔、桥来锁镇水口、留住财气。经过长期的经营，徽州地区村落很多都形成了青山环绕、小桥流水、树木郁葱的风景之地和村民生活、休憩、娱乐的公共场所，是中国最早的公园雏形，

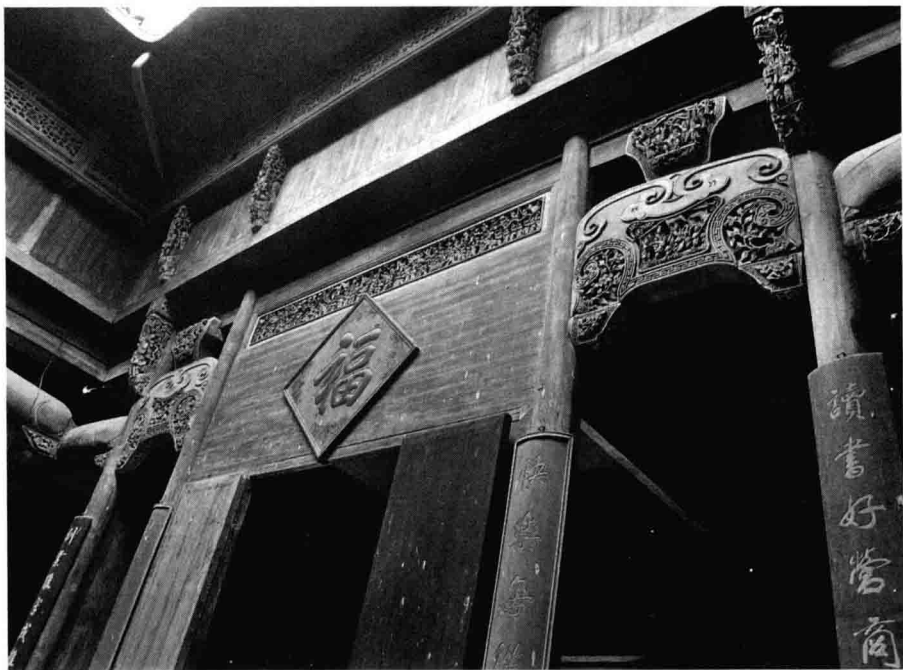
宏村月沼，其周围为典型的徽州风格的建筑。月沼，俗称月塘，供防火，饮用、洗涤等。月沼建于明永乐年间。池中为天然泉水，四季泉涌不息。

对现在园林设计和新农村建设也仍然具有较高的参考价值和启示作用。

徽州建筑为中国古建筑最重要的流派之一，分布在徽州的一府六县。在其形成的过程中，受到了徽州独特的历史地理环境和人文观念的影响，形成了融江南地区“干栏式”建筑与中原“四合院”建筑精华为一体的徽派建筑。它凝聚了徽州人聪明才智，富有明显的地域特色。传统徽州民居的格局是三间式，一般为三开间、建筑布局对称，中间厅堂，两侧厢房，楼梯在厅堂前后或左右两侧。内设天井，以便于通风透光，下雨时雨水通过屋檐流入天井，庭院中有池蓄水，可供生活洗漱之用，俗称“四水归堂”。在此基础上建筑的组合是多样的，有四合式、大厅式和穿堂式等多种格局。建筑各单元之间为了防火，都建有防火墙俗称“马头墙”。“马头墙”是徽州建筑的标志性风格特征之一，高低错落，远远望去，犹如一座座古城堡。

徽州雕刻是指具有徽派风格的木雕、石雕、砖雕、竹雕等民间雕刻工艺。徽州雕刻工艺历史悠久，技艺精湛，世代相传，有完整的工艺流程，在国内外享有很高的声誉，被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。徽州雕刻的内容，主要为民间传说、戏文故事、花鸟瑞兽、名胜风光、民情风俗和博古图案等。其雕刻技法可分为浮雕、透雕、圆雕、线雕等，但一件雕刻作品常常是多种技法的并用。徽州雕刻的代表作有：黟县的承志堂和卢村木雕楼里的木雕作品；棠樾牌坊群和黟县西递西园中的石雕；屯溪滨江长廊里的“五百里黄山图”大型砖雕，无论从入画景点之多、画幅面积之大、透视层次之多和雕刻手法之全来看，这件砖雕堪称登峰造极的佳作。徽州雕刻与建筑整体配合得极为严密稳妥，其布局之工、结构之巧、装饰之美、营造之精、内涵之深，皆令人叹为观止。无论是木雕、砖雕还是石雕，都将浮雕、透雕、圆雕、线刻等多种技法混合并用，从中可看出汉唐以来我国建筑装饰雕刻艺术的传承脉络，同时也反映出徽州文化中其他艺术门类如新安画派、徽派版画、徽派篆刻、徽州砚雕以及墨模雕刻等艺术样式对徽州建筑装饰雕刻风格的影响。

新安画派是指明末清初之际徽州地区形成的一个绘画群体，其成员为在

徽州黟县承志堂。承志堂木雕，大多层次繁复，人物众多，且人不同面，面不同神，有较高艺术价值。

徽州区域的画家群和当时寓居外地重要的徽籍画家。他们善用笔墨，貌写家山，借景抒情，表达自己胸中的逸气。提倡在绘画中表现画家的人品和气节，绘画风格趋于枯淡幽冷，具有鲜明的士人逸品格调，在 17 世纪的中国画坛独放异彩。因为这群画家的地缘关系、人生信念与画风都具有同一性质，所以时人称他们为“新安画派”。新安画派成员众多，力量雄厚，画艺可观者近 80 多人，其中卓然自成一家者约有 20 多人。新安画派的形成按时间可分为三个层次：先驱程嘉燧、李永昌、李流芳；鼎盛期主要成员方式玉、王尊素、浙江吴山涛、程邃、汪家珍、戴本孝、程正揆、郑旼、汪之瑞、孙逸、查士标、汪洪度、雪庄；现代后继者黄宾虹、汪采白、赖少其等。

新安画派代表浙江
作品《古槎短荻图轴》

徽派篆刻是指明代以来徽州地区形成的一个印人群体。徽派篆刻从古代印章，尤其受到秦、汉的印章中汲取营养，注重文字学和书法学的修养，彻底改变了长期以来文人篆文，刻工镌刻的局面。使得篆者和刻者合二为一，成为文人篆刻史上划时代一章。他们以刀代笔，使笔意与刀趣有机地结合在一起。为文人篆刻艺术逐步走向成熟与完善作出了重要的贡献。在艺术的追求上勇于创新，尊古但不泥古，逐步形成了苍浑古朴、清新流利、典雅隽逸的艺术面貌。开创了文人篆刻艺术的新风气。徽派篆刻名家辈出，明清以来，先后涌现出何震、苏宣、朱简、汪关、李流芳、巴慰祖、胡长庚、汪肇龙、

黄士陵等一批篆刻大家，留下了大量的篆刻理论著作和作品、对后来的易大厂、乔大壮、乃至齐白石等一大批书画印名家产生过极大的影响。

徽派版画的出现，最早始于墨模刻书。徽州地区由于笔、墨、纸、砚制造业的高度发达，一度成为当时全国的出版中心。徽州刻书业的发展与繁荣离不开徽商的兴盛，徽商“贾而好儒”，大量地收藏图书，有的徽商则直接把印书卖书作为一种商业。正是这些徽州籍刻坊的活动，为徽州刻书发展起了积极推动作用，明清时期徽州为全国四大刻书中心徽派版画依附于徽州的刻书业，并随着徽州刻书业的兴盛而达到了前所未有的高峰。明万历年间，徽派版画开始迅速崛起且走“精工秀丽”之路。这个时期，徽州涌现了大量的以刻书为生的手工艺人，其中以歙县黄氏刻工为著名，他们潜心钻研，创造出的一套秘不示人的雕刻刀法，为其他地区刻工所不及。黄姓刻工插图刻画的图书达240余部。徽州版画绘刻形象饱满生动，线条流畅，显现出高超的镌刻技巧。徽派版画是画家、刻工、印刷工长期实践和通力合作的产物，往往刻工本身就是画家，如明代著名画家丁云鹏、陈老莲等都曾亲手为版刻绘画，画家熟悉行刀所体现的韵味，刻工领会墨笔所表达的意境，根据不同的内容、风格来确定刀法的运用。徽州版画重视诗文、书画相结合，讲究设境立意。其代表作有黄、刘二氏所镌刻《程氏墨苑》和十竹斋镌刻《十竹斋书画谱》，穷精极丽，代表了当时中国版画的最高水平。

徽州的文房四宝，又称“新安四宝”特指徽州地区生产的“澄心堂纸”、“李廷圭墨”、“汪伯立笔”和“羊头岭古坑砚”四种文房用具的总称。宋理宗时期，“新安四宝”就作为贡品每年向皇室进贡。文房四宝名称的由来，也是起源于徽州。南宋绍兴时期的徽州知府洪适，对当地文房四宝工艺品生产非常重视，积极扶持推广。他在府城建了一座类似于今天展览馆的建筑，专门陈列当地生产的笔、墨、纸、砚产品，并将北宋苏易简所著专门介绍笔、墨、纸、砚历史和发展情况的《文房四谱》书于展室四壁，取室名为“四宝堂”。这也是后世“文房四宝”一词统称笔、墨、纸、砚的来历。徽州的“文

徽派篆刻中期
代表人物巴慰祖的
篆刻作品

房四宝”历史悠久，工艺精湛，宋代欧阳修、黄庭坚、梅尧臣等都留下了赞美的诗句。

徽州地区大量的古村落坐落在万山丛中、如世外桃源。随着旅游业的发展和全国大量院校艺术类专业学生到这里采风、写生，宏村和西递逐渐被世人所熟知并被联合国教科文组织列入世界文化遗产，这些深藏在大山之中的古村落开始名扬海内外。那些明清时期留下的古建筑开始得到有效的保护，有些建筑仍然保留着几百年前的风貌。徽州古代地面文物众多，如古牌坊、古祠堂、古民居、古桥、古塔等就留存近 5000 处，文物 20 多万件。近年来这些文物得到了当地政府进一步的保护和开发，为研究明清时期徽州民居的建筑形态、园林艺术、家居陈设、民间工艺美术状况提供大量翔实的资料和实物。