

高晓笛 著

江南明清建筑木雕

上

中华书局

何晓道 著

江南明清建筑木雕
上

中华书局

□ 目 录

序	6
前言	12
第一章 江南明清建筑木雕概论	15
一、明代以前的雕刻	
二、建筑木雕的归类	
三、建筑木雕的技艺	
四、建筑木雕的时代风格	
五、江南建筑木雕的地域特征	
六、建筑木雕的动植物题材	
七、建筑木雕的人物题材	
八、江南明清建筑木雕的审美	
第二章 江南明清建筑木雕的沧桑和收集	59
一、建筑木雕的沧桑	
二、建筑木雕的收集	
第三章 明清梁架木雕动物篇	71
第四章 明清梁架木雕人物篇	211
第五章 明式建筑门窗木雕篇	339
第六章 清式建筑门窗木雕篇	483
后记	682

□ Contents

Foreword	6
Preface	12
1. Introduction to Architectural Woodcarving of the Ming and Qing Dynasties South of the Yangtze	15
1. Carving prior to the Ming Dynasty	
2. Classification of Architectural Woodcarving	
3. Workmanship of Architectural Woodcarving	
4. Styles of the Times of Architectural Woodcarving of the Ming and Qing Dynasties	
5. Regional Characteristics of Architectural Woodcarving South of the Yangtze	
6. Faunal and Floral Motifs of Architectural Woodcarving	
7. Human Motifs of Architectural Woodcarving	
8. Aesthetics of Architectural Woodcarving of the Ming and Qing Dynasties South of the Yangtze	
2. Vicissitudes and Collection of Architectural Woodcarving of the Ming and Qing Dynasties South of the Yangtze	59
1. Vicissitudes of Architectural Woodcarving	
2. Collection of Architectural Woodcarving	
3. Notes on Faunal Motifs in Beam Mounting Woodcarving of the Ming and Qing Dynasties	71
4. Notes on Human Motifs in Beam Mounting Woodcarving of the Ming and Qing Dynasties	211
5. Notes on Woodcarving of Doors and Windows of the Ming Dynasty Style	339
6. Notes on Woodcarving of Doors and Windows of the Qing Dynasty Style	483
Afterword	682

□ 序

陈志华

晓道写完了一本书的初稿，书的名字是《江南明清建筑木雕》。我住在他那个开满了桂花和芙蓉花的小院里，一边看稿子，一边擦我湿了的眼角。正如诗人艾青那一句诗说的：“为什么我的眼里常含泪水，因为我对这土地爱的深沉。”我生长在江南，我熟悉江南土地上的人和物，而这本书稿正是写江南风物人文的。在我读小学四年级的时候，日本侵略军在上海登陆，我所在的小城就一次又一次遭到了飞机的狂轰乱炸，甚至还撒细菌。学校不得不搬迁到农村里躲避，这给了我机会去熟悉村子和农人，从此我一辈子都把江南农村当做故乡。

抗日战争那几年，我们住在山区小村的祠堂或庙宇里，正是木雕最丰富的场所。我个子比较高，老师把我安排在上铺，晚上钻被窝，衣服就搭在梁上，盖住那些精美的雕刻，怕的是第二天早晨起床号响，一个鲤鱼打挺起来，磕破了头倒不在乎，万一伤了眼睛可不得了。日子长了，总会知道一些雕刻里的故事，熟悉几个形象，“童子功”嘛，这些是一辈子忘不了的。

“苏武牧羊”、“岳母刺字”和“杨家将”之类，我现在信手写下了这几个题材，因为在当时，这些是我们最爱听又终生不忘的。当然，还会有“游园惊梦”、“楼台会”和“拾玉镯”之类，但在战火下的少年们不爱听那些，听过便也忘了，现在写上几句，是从晓道稿子上抄下来的，为了显得写文章认真。

我为什么要写这些，因为我要取得发言权。第一，我在江南出生、长大，我在那些木雕的老家熟悉了它们；第二，长期生活在农村，能理解晓道，知道他为写这本书付出了多少心力和感情。我用这两点来弥补其实我是木雕艺术的外行。

晓道能写出这部书来，不是因为他上了美术学院，写过学位论文，或者得了名师的指点。不，没有。二十年前，晓道刚刚从少年升班为青年，“拯救全世界劳动者”的历史使命已经只剩下笑柄，他得找饭吃。他瘦小力亏，生在农村、长在农村，没有正经读过几年书，日子怎么过？于是，他忍饥

◎ 月梁三狮图

挨饿，独自串村去收购木雕，又独自闯到了上海城隍庙去摆地摊。收购、摆摊，每个环节都有人来欺侮，除了忍气吞声、咬舌头尖子吃亏，在那个年代他还能有什么办法。就这样，他尽心学习、钻研，终于精通了这行业，也大大提高了自己的文化修养。恰巧到了上世纪九十年代末，雕饰精致的古老建筑构件和木器的身价大涨，他的存货给他赚了钱，没有挥霍，没有张扬。2002年，他拿出藏品在宁海县城和政府合作建了一个三千多平方米展厅的“十里红妆博物馆”，向公众免费开放。“十里红妆”就是富饶的江南地区出嫁女儿时候由嫁妆编队形成的长长的游行队伍。这嫁妆品类之繁，制作之精，可真夺人耳目。大致和博物馆成立同时，他写了一本叫《红妆》的书也正式出版了。然后，他又出版了《江南明清门窗格子》专著，系统地论述明式和清式建筑门窗格子的制作工艺、时代特征、地域风格，以及年代考证。不久，一本专门分析研究《江南明清民间椅子》的书也出版了。2008年他精心著作的《十里红妆女儿梦》由中华书局出版，是通过嫁妆讲江南传统女性生活的散文式的书，由《十里红妆女儿梦》改编的同名大型舞剧现在正在欧洲各地演出。

晓道，一个“文化大革命”期间的小学生，后来初中毕业，要怎么刻苦学习才能达到成功，那简直是个谜。他甚至学会了写散文、写诗，想象力丰富，文采斑斓，经常在报刊上发表。他也写了建筑雕刻木作的学术论著，就是《江南明清建筑木雕》和《江南明清门窗格子》这两本书。晓道的《江南明清建筑木雕》是对江南地区明清时代建筑的木结构装饰、木雕的认真研究，八百多件精选的实物资料是他二十多年来不断筛选的不同时代、不同地方和建筑中不同物件的木雕精品。书中的概论以及八百多件木雕的点评是他八年多时间认真打磨的结果。就算有天分罢，那钻研的努力也是不待考查就能知道的。二十几天以前，我在他移建的古民居改成的书房外阔大的檐廊下对他的写作说了短短的一句什么，他转身就进书房，抱出一大摞稿纸来，双手端着，从胯间一直顶到了下巴颏。这就是他写作这本书的过程中改了又改，改了又改，积存下来的稿子，废了，可是没有丢掉。晓道，我真感动。

他如今正忙碌着张罗在当地政府的支持下建造一所比现有的大好几倍的“十里红妆博物馆”。我去看了地址和设计图，规模很大，在一座风景极好的山坡上。宁海人有福了，江南人有福了，也许，全中国的人都有福了！有福欣赏到收藏的数万件乡土艺术品。

但是，晓道还有一个梦想，想要建一个江南地区明清时代乡土建筑木雕和门窗格子的专题博物馆。

我知道，一定有文物工作者或者爱好者会怀疑这样的博物馆的合理性，因为最理想的状态是让这些建筑雕饰留在原处、原建筑物上。

◎
窗心
仙鹤图

我曾经有过这样的主张，但是，我二十多年来的“上山下乡”，亲眼见到，它们早就无家可归、无枝可依了，它们寄身的旧居早已片瓦不存，否则，它们也不可能被晓道买来。买来它们，实际上是抢救了它们。造公共博物馆，就是收容大批已经流浪着的木雕艺术品，免于散失或者被人深藏不露。难道还有更好的办法吗？它们的故乡，已经“现代化”了。

我大概二十年前开始上山下乡着手乡土建筑研究，这工作是经常要跟木雕打交道的，但一件件的事实叫我伤心。我曾经到浙江东阳一个以建筑木雕名世的村子去，那里有一座远近皆知的大宅，它精雕细刻的门窗、牛腿、梁架，实在叫我吃惊，大开了眼界。但是，有一家却把门窗都换成了新式玻璃窗。我赶紧问一位在屋檐下烧菜的中年汉子，拆下来的老窗扇弄到哪里去了？他用趺拉着拖鞋的脚丫踢一下廊前冒着火的红泥缸灶，说：“烧掉了，当柴！”接着又补充了一句：“不好烧！”我问，还有剩下来的吗？他向着楼梯底下抬了抬腿，说：“你到那里去翻翻看！”我钻到楼梯底下，使劲翻

了几遍废物和垃圾，一无所获。那位汉子冷冷地问了一句：“你找这些干什么，一钱不值的。”撇了一下下巴，说：“村里多得很，你去问问看！”最后给我的是一声冷笑，大概笑城里人眼眶子浅、大惊小怪罢！

也就是差不多的年份，我到浙江省兰溪市的诸葛村工作。有一次，溜达到了村西的旧木料市场看看，柱子、板片、梁枋和整段的楼梯，堆积如山。那时一场大雨刚刚过去了两三天，地上坑坑洼洼，布满了泥水坑，我小心翼翼，一蹦一跳地踩着水塘里的什么疙瘩下脚。蹦跳了几下，觉得疙瘩很硬而且不滑，弯下身子，用手指头抠抠，仔细看看，原来是精雕细刻的牛腿、驼峰、角背、瓜柱、雀替等等，也偶然再垫上一块门窗隔扇上的腰板、蹠板之类。我心跳得像开机关枪一样，问老板：“怎么用这样的宝贝垫脚？”老板连眼皮都不眨，说：“这些东西没有用，卖不出去的，下雨天垫垫水坑倒蛮好，大小合适，又不滑！卖得好好的是柱子和横梁。”后来我到江西的婺源，也见到了同样的画面。

就在婺源和黟县，我们还见到，农民们就利用十分精致的格子窗充当农具架。下地回来，一进门，就把锄头、镰刀、斗笠、蓑衣等等挂到格子芯上。这倒确实很方便，不过，那些精致之极的格子就成了破烂。我劝老农爱惜它们，老农总是笑笑回答：“这东西，没有用的。”

我看到这些情况，起先是怨农民们文化低，不懂艺术。但另一件事又给了我一场刺激。我们到黟县工作的时候，一天，在长途汽车站候车，跟一位在东北某美术学院工作的教授闲聊，他说，他刚刚从祁门回来，那里的建筑装饰木雕是徽派木雕中的最精品，他到祁门去，就是专门为了买木雕，而且已经干了多年了。我问他怎么买？他笑笑，回答：“太方便了”，看上了，就把整栋房子买下，雇人把房子拆散，拣出木雕，装上箱子，托运到学校去，别的就不要了，任人捡走。他在祁门只管找对象，付钱，其余的事都有老熟人替他去办。“很方便的”，他说。

有只要结构大件的，也有只要雕刻饰品的，“人遗之，人得之”，乡土建筑还能存在几年？我当然很希望有人想个办法来管一管。于是，就给在文物机关干点儿事的朋友打了个电话，没有想到，他的回答竟然是一声长叹。他说：民间建筑木雕、家具、日用品，根本就没有被专家们放到眼里、从中整理并提取一类文物出来，所以管不着。文物，也是只有乾隆六十一年以前才禁止出口，以后的，还鼓励出口，好赚外汇。他并不是个闲事不管的人，我想让他多知道些情况，告诉他，到咱中国来搜购这些不算文物的文化遗产精品的外国人，就都住在某市、某港口上的某饭店里，那儿是个中心。台湾人嘛。那就是“多中心”了，福建省、浙江省沿海就有几处他们的桥头堡，台湾市场上不但有

现货，还可以买期货，买主提出要求来，就有人到大陆来搜求，或者有代理商办理，保证按期交得上货。但他表示无法制止出口。在那个年月里，外汇要紧，这就是政策。

如此这般，有谁能责备晓道？那时候他是个无法摆脱贫困的瘦弱青年，他要谋生，凡不犯法的事都可以做得。在做的过程中，他刻苦学习，提高了审美水平和历史文化修养，进一步，他把经手的价值比较高的民间木雕艺术品一一留下，积存起来，没有散到市场上，他成了江南木雕艺术品重要的收藏家，而且是大家。他抓紧空隙时间从事木雕艺术品和家具研究，达到了不错的水平。已经写了并且正式出版了五本著作，读者反映都很好，早已销售一空，正待再版。近几年又沉下心来做更系统、更深入的研究，写了这本《江南明清建筑木雕》。我们国家没有世袭大贵族，近百余年来的著名艺术品收藏家，不是都走过相同的道路吗：购买、出让、再购买、再出让、又再购买，半辈子下来，文化艺术水平提高了，成了专家，对国家的艺术品收藏做出了大贡献，名列大师之林。晓道的收藏对象是民间艺术品和乡土工艺品，扎扎实实补上了我们国家千百年来收藏和著述的一个不该有的大空白。无论哪位朋友读了他的著作，参观了政府扶持他创办的博物馆，都会大开眼界，大有得益，都会赞赏他的贡献。

“人总是按照美的规律进行创造的”，民间艺术品，还有更加丰富得多的民间日用品和劳动者生产工具，也都是很美很巧的。话说开去，即使那些并不以美观见长的工具、农具、车具、床具、餐具、

◎ 窗腰板局部
福字

◎
牛腿
狮子

儿童玩具、生活用具，一切人们创造的器具，都早应该被系统化地收集、保护和研究了，早就应该有干这番大事业的大动作了。全国性的和地方性的文物主管部门的眼界不要局限在千百年来“帝王式、贵族式、文士式”传统的那个极其狭窄的范围里了，我们曾经高唱过劳动人民的赞歌，但对他们的创造和生活毫不关心，没有兴趣和尊重的感情。反映和展示各地方特色的“民俗博物馆”或者“乡土文化博物馆”的普遍建立和大规模发展早就应该是一个全国性的大事业，它们的内容应该覆盖文化史直至生活史的全部。这件事，迟一天就会有一天的损失，而且无法挽回，对不起祖宗也对不起子孙。其实，培养和发动一批“志愿者”去干，是可以大有成绩的。当然，前提是要有个认真负责的组织者。

我就告诉读者朋友们，晓道已经应我的请求，着手收集我梦寐以求的过去“贫下中农”（底层劳动者）生活和生产劳动的各种农具、工具和衣、食、住、行等生活中的一切用具了。读者朋友们，你们知道扁担有多少种吗？知道有些扁担有多么精致美观吗？还有取暖器、便器、压被角的铁娃娃，等等等等，有千种万种啊！都是很美、很精巧的。可不要让它们消失啊！你们也动手吧，赶快！

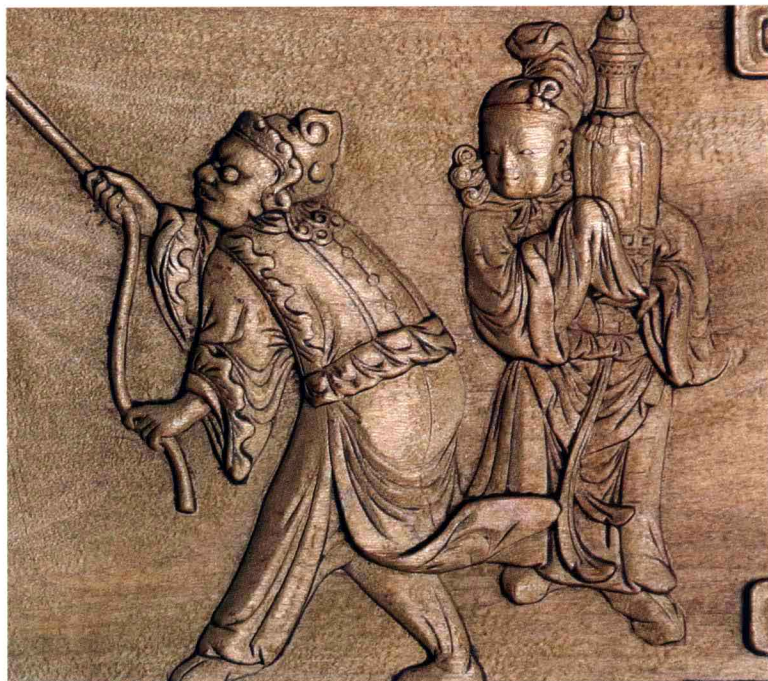
最后，我要向本书的读者说一件不可不说的事。今年夏初，一个晚上，晓道来了电话，告诉我，哪个县、哪个村的几幢已经有了文物身份的大小宗祠由于种种原因已经破败不堪了，快要倒塌了。说着说着他竟哭了起来。他断断续续地说：“我买卖建筑木雕，从来都只收购那些城乡大拆大改时候卸下来的部件，绝不去拆完好的房子。我爱它们呀！”我无法安慰他，我的泪水也湿了话筒了。我建议他，把那些遭到厄运的房子都拍下照片来。他拍了，有几百张惨不忍睹的野蛮场景。这本书里用的破房子照片就是那次通话后拍的！他把它们收了几幅在这本书里。好的，应该这样！但是，他还是没有写下最教我难受的话。那些话，我也不便写！

2011年11月17日

□ 前言

一块数百年前的木料，来自于巍巍大树，经过砍伐、锯开和雕琢，浸透了古代工匠的汗水，成就了古代建筑和家居生活中美化的功能，承载着古人虔诚的祈求和衷心的祝福，这就是吾乡吾土木结构建筑中的木雕。

一件木雕刻作品，或已伤残，或已表面风化，更有甚者说，“雕虫小技”。我们无须争议，只要有赏心悦目的视觉效果，还有远古先人吉祥如意的美好祝愿，也便值得世人关注。同时，我们坚信艺术来自民间，民间艺术是一切艺术之源。

◎ 门腰板局部
蛮人图

一个文化老人对我说：“取其精华，去其糟粕”是错误的论断，因为随着时间变化，人的思想总是不断在新的认识中发展，也会因为不同的人会有不同的精华和糟粕观，更甚会有人利用“精华糟粕”来毁灭不利于他的历史事实，这一点通过对历史的认识大家都深有感受。

我们在木雕研究过程中对于木雕的理解，也会有变化，早年注重深雕、精雕，后来喜爱富有文人意境的浅刻，后来又关注富有童心的稚拙作品，而现在更关心时代特征。江南明清木雕作品的学术研究尚不成熟的情况下，对许多问题无法也无须下肯定的结论，在论述时也只能是就作者了解的制作时代、工艺技术、审美理念、题材和寓意作系统叙述。

仁者见仁，智者见智。

在收藏的实物资料选择中发现，明清数百年间的江南木雕相当丰富，丰富的实物可以反复比对，从保存完好的有确切纪年的建筑中的木雕和脱离建筑母体的零散木雕进行比较，从创作风格上寻找同一地域和同一师承的变化脉络，从材质和古旧成色中了解岁月留下的演变过程，从中知道基本的木雕创作时代。

木雕来自于江南广泛的地区，明清五百年时空中的遗存，也是不同工匠、不同风格和不同审美理念的变化更迭过程。即便是同一题材也会有不一样的故事情节，也会有不一样的人物造型，不一样的工艺表现方式，在不断比较中了解系统的信息，追寻演变的基本规律。

人类文明是在不断创造和不断积累中传承的，同时也在不断地流失和消亡。感谢神灵的力量，让我们有机会为世上美的历史遗存江南明清建筑木雕作系统整理，为这门民间艺术传承接力。

本书论述江南明清木雕，一是强调数百年的时间脉络和地域特征，二是精心选择技艺精湛的存世作品。希望本书能成为了解明清时代江南建筑木雕艺术的经典资料，成为挖掘和体验民间美术的优秀图书。

□ 第一章

江南明清建筑木雕概论

明代以前的雕刻

建筑木雕的归类

建筑木雕的技艺

建筑木雕的时代风格

江南建筑木雕的地域特征

建筑木雕的动植物题材

建筑木雕的人物题材

江南明清建筑木雕的审美

一、明代以前的雕刻

由于木材脆弱的性能，木雕作品很难在正常条件下保存久远，但我们依然能从一些有限的出土文物中了解到明代以前的木雕情况。

从浙江省余姚河姆渡遗址中看到，江南地区的先民们是以巢居为主要的居住方式。河姆渡文化遗址中干栏式建筑证明了七千年前人们是以木材作为建筑的主要材料，榫卯结构亦已成熟，已经有了木结构建筑的基本特征。同时在河姆渡遗址中，我们欣慰地看到生动的木雕鱼，这是至今为止，在江南地区发现的早期的木雕作品。在河姆渡文化中，还发现了精致的浅刻象牙雕“丹凤朝阳”图，这也是目前发现的年代较早的雕刻作品。

从良渚文化出土的三千多年前的玉琮、玉璜等玉雕文物中看到，浅浮雕技艺相当精致和细腻。这些阳起浮雕线条组成的神秘图案需要放大镜放大才能看清，运用阳起雕法虽然十分艰难，但这种雕刻技法在数千年前已经相当成熟了，令今天的人们都惊奇当时雕刻技艺的高超水平。

◎ 宋代石刻海兽图

