

紫檀雕塑第一家

The Great Master of Pterocarpus spp Sculpture

屠杰紫檀雕塑鉴赏

Appreciation of Tu Jie's Sculpture Works

屠弋冰 马桂珍 编

上海古籍出版社

紫檀雕塑第一家

任法融題

屠杰紫檀雕塑鑒賞

屠弋冰 马桂珍 编

上海古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

紫檀雕塑第一家 : 屠杰紫檀雕塑鉴赏 / 屠弋冰, 马桂珍编. — 上海 : 上海古籍出版社, 2012. 09
ISBN 978-7-5325-4815-6

I. ①紫… II. ①屠… ②马… III. ①紫檀—木雕—鉴赏—中国—现代 IV. ①J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 104843 号

责任编辑: 周小虹 孙 晖

数码摄影: 王珍妮

装帧设计: 上海屠杰原创设计大师工作室

扉页题字: 任法融

紫檀雕塑第一家
屠杰紫檀雕塑鉴赏

屠弋冰 马桂珍 编

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网 址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

江苏省丽晶彩印有限公司制版印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 14.25 插页 5 字数 300,000

2012 年 9 月第一版 2012 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000

ISBN 978-7-5325-4815-6/J. 294

定价: 288.00 元

如发生质量问题, 请与承印公司联系

屠杰与夫人马桂珍、儿子屠弋冰

雕塑难写是形神

张汀

临近中国2010年上海世博会之际,欣闻反映屠杰先生艺术成就的新著《紫檀雕塑第一家》为了向中华人民共和国成立60周年献礼而编辑出版,作为一个艺术工作者,高兴之余又心生许多感慨。这些年来,屠杰先生的艺术如日中天,惊世之作连连,为传承、保护中国非物质文化遗产作出了卓越贡献,实在令人惊讶、钦佩。今屠杰先生嘱我作序,恭敬不如从命,于是,提笔写下以下文字,与屠杰先生共勉。

—— 题记

紫檀是木中极品,自然生命力达上万年,材质精美、高贵典雅,千百年来受人尊崇,用它制成的古典家具和工艺美术精品,深受历代皇家推崇,又为文人墨客、风流雅士所酷爱。

中国是世界上最早使用紫檀木的国家,早在公元三世纪,晋崔豹的《古今注》写道:“紫栴木出扶南,色紫,亦谓之紫檀。”唐陈藏器的《本草拾遗》曰:“紫檀色赤,性坚好。”那时,紫檀已用于制作棋局、小架之类。宋代苏颂的《图经本草》又记载:“檀香有数种,黄、白、紫之异,今人盛用之。”显然在当时,达官显贵们使用紫檀木制艺术家具等已蔚然成风。到了明、清两代,紫檀艺术家具及艺术摆饰,达到登峰造极之境,成为中国艺术品中的瑰宝。

我国紫檀家具和紫檀木雕的产地很多,最具代表性的是北京、苏州、广州、上海等地,形成了风格迥异、特色鲜明的京、苏、广、海等式,其中,又以北京为贵。由于宫廷中大量所需,北京广蓄天下奇异珍贵的紫檀材料,汇集了南北紫檀名师巧匠,为宫廷制作大量紫檀艺术家具,雕制出大量流传于世的紫檀艺术精品。

然而,在运河流域和太湖之滨等地区,苏州的紫檀制作技艺最为突出,是苏南地区的代表,无论是紫檀工艺品的雕刻还是紫檀家具制作,以造型优美、工艺精致、线条流畅、用料和结构合理为世人称道。明皇甫录《皇明纪略》在“木工蒯祥”条中说:“今江南木工巧工皆出于香山。”香山是指苏州。清徐翥先《香山小志·物产》称“香山梓人巧者十之五六”,即心灵手巧的苏州木匠和泥水匠数不胜数。明清时期,苏州紫檀木雕、紫檀制作作坊很多,技艺精湛,艺人辈出,其中不乏“明朝一代妙技”者。匠师们充分发挥了聪明才智,巧妙地利用各种小料,精确计算,最后攒斗成型。用这种方法制作紫檀家具和工艺品,无疑是最科学最美观。广东紫檀雕刻的发展更是“得天独厚”,既得益于取材的便利,又受到朝廷的扶持。乾隆元年,养心殿“造办处”专门成立了“广木作”,垄断了内廷木器工艺。

上海的紫檀雕刻及制作,是在十九世纪开埠之后逐渐发展起来的。晚清至民国初,上海地区制作的艺术家具和艺术摆件,相当部分是紫檀作品,而且有着明显的“苏式”风格,其中现属上海松江地区的紫檀传统工艺品和紫檀传统家具就十分出色。晚清后期,上海受到西化影响,紫檀作品和家具在图纹、形制塑造等方面,出现了许多有别于京、苏、广各式的具有上海地方特色的风格,被称为“海式”或“海派”。

屠杰

紫檀

雕塑鉴赏

到了二十世纪三四十年代,由于国家政治腐朽,经济凋敝,民不聊生,紫檀匠师们穷困潦倒,紫檀行业到了奄奄一息的境地,鲜有传世力作。新中国成立后,中国传统工艺美术行业曙光初现,许多紫檀雕刻名家积极投身创作,上海工艺美术界以及紫檀雕刻行业开始显现活力。

然而好景不长,从六十年代的“三年自然灾害”到1966年开始的史无前例的“文化大革命”,又使中国数千年的灿烂文化与文明遭遇到“万劫不复”的摧残,几乎所有工艺美术大师和民间匠师被迫痛心地放弃他们心爱的艺术。中国工艺美术行业处于全面停顿、倒退状态,造成了一个历史的断层。之后的八十年代,在市场经济大潮冲击下,紫檀雕刻行业再次“水土流失”,工艺失传、后继乏人、行业凋敝,又出现了一个断层。面临这一境况,每一个有着民族自尊心的艺术家都颇感痛心。因此,如何振兴中国传统工艺美术,成为新时期一个紧迫而又严峻的课题。

也就在中国工艺美术界哀叹“艺绝人亡”时,刚跨入而立之年的屠杰,以非凡的智慧与才华,继承、发展和创新了中华民族的这门古老绝活。在他的刻刀下,紫檀、黑檀、血檀、黄檀、乌檀和黄花梨等千年古木,“觉来落笔不经意,神妙独到秋毫颠”,件件作品灵光独耀,艺术生命鲜活。

屠杰早年毕业于上海同济大学,胸怀鸿鹄之志,在英美、北欧留学归来后,肩负着历史的责任,艰难地跨入了百业待兴的工艺美术行业,凭借着对传统艺术的执着追求与专注,开始了对复兴紫檀(红木)雕刻艺术的创作与研究。他创建起国内第一所专业从事传统红木雕刻艺术研究的机构——明清红木雕刻艺术研究所,二十余年后,又将其发展成为中国紫檀文化研究院。这个集学术研究、创作设计、工艺制作、资料汇集、古董鉴藏和教学实习于一体的研究机构,在行业危难之际,唤醒了雕塑艺术家的社会责任,抢救了濒危之中的传统紫檀艺术,使之传承、发展,走向复兴,他的举动受到了国家科委的支持。

从“工艺美术大师”、国家文化部授予的“二十一世纪杰出专家”到联合国组织授予的“世界杰出华人艺术家”和“世界艺术大师”,再到当代艺术巨匠,屠杰的紫檀雕塑艺术,已到了炉火纯青之境。他的血脉中,有着其祖先的“紫檀基因”。

据史载,屠氏先祖在四五百年前就开始与木工之技有关。当时屠氏一门中,先祖屠诗雨被称为“明朝一代妙技”者之一;清时屠文卿为宫廷“造办处”所用,他的“苏式”紫檀雕刻工艺有着很高的造诣,曾为“苏式”紫檀雕刻工艺的发展作出过重要贡献;到了清末民初,其祖父屠敬书曾在当时五方杂处之地上海老城厢内开设红木作坊,擅小件,尤精紫檀器,制作精工之极,雕镂镶嵌,繁而不乱,雅趣盎然,为时所重。1928年,在杭州国立艺术馆进修绘画和雕塑,他创作的海派紫檀雕塑作品参加民国教育部在上海举办的第一届全国美术作品展览,此为民国美术史之先举,意义深远。显然,屠杰秉承了先祖聪慧能干的遗传因子以及家传,他在继承中发展、创新,长年的实践,形成了独特的屠氏风格,尊重材质,巧于设计,由心使刀,精于技法,作品儒雅,内涵深刻。

屠杰尤善紫檀雕塑的人物造型,他创作的许多作品,有着材料的自然质地和美的形态;他开创的紫檀材质的根劈雕,有着很高的美学价值;他创作的惊世巨作《世纪观音》、《世纪龙舟》、《济困之公》、《万世师表》、《道德天尊》等,已经跨越了传统工艺美术意义上的樊篱,达到了“天人合一”的艺术创作之最高境界。这不能不说,他提升了中国紫檀雕塑的艺术张力,并将民族之魂融入世界艺术的大范畴之中。这,就是屠杰对中国工艺美术事业所作的杰出贡献。

紫檀雕塑是中华优秀传统文化的一部分,它深深地熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。随着时代的发展、历史的进步,紫檀雕塑艺术也在发展中变化,但无论怎样变化,却仍保留着中国雕塑的

民族风格、民族形式和民族气派。我们有理由相信，真正的艺术不会同传统艺术彻底断裂，真正新的艺术只能是丰富传统，发展传统并使它绚丽灿烂。艺术的精神是根据时代的精神而产生的，新的思想、新的风格、新的面貌的产生是一个必然。创新是顺应历史潮流，但我们要认真严肃地探讨，要创造出扎根于华夏大地的属于我们民族自己的现代艺术。这正是屠杰的理想，他一生为之在实践。

坦白说，我国目前生产的各类木雕工艺品，无论在题材上或者是在表现技法上，存在着程式化、概念化和雷同化。表现手法缺乏新意，鲜有地方特色与作者的个性，甚至连自身的特点亦尽消失。自改革开放以来，各行各业都开始重视人才、引进人才，惟有紫檀雕刻行业，似乎少有作为，因循守旧，令人堪忧。因此，紫檀木雕将如何发展，怎样重振地方流派，提高作者创作和制作的艺术素养，拓展作者的个性，很值得从业者们深思与探究。

紫檀雕塑作品和任何艺术品一样，无论表现形式如何，它总是作者内心感情世界对外部客观世界的反映。因此，这就不仅仅是单纯的作品，它是创作者在人文功底、生活阅历、艺术修养，以及观察的锐钝、想象的丰欠、处理意图的优劣等的集中表现。

时下，对紫檀雕塑艺术感兴趣的大有人在，但多为好奇。真正想学“手艺”，将一项传统工艺作为自己长期的事业来做的却没有几个，大多中途“转行”。这令人忧心忡忡。当然，我们也应正视一个客观存在，即紫檀木雕的传统民间艺术传授的特殊性，手把手而教，极需从业者的耐心和悟性，最终能培养出的人材也是极个别的。也就是说，紫檀木雕的传承方式基本上还是子承父业、师徒相传的旧模式，而且往往只练技术，不重艺术，亦步亦趋。这是紫檀木雕难以振兴的原因之一。因此，培养高素质的、既有扎实功底又有创新精神的新一代“传人”，是中国工艺美术界燃眉之急的重任。而屠杰正同其他有志于此的同仁，在竭尽全力改变这一局面。

这些年来，屠杰在艺术上所取得的成就是惊人的。他除了创作出许多艺术含量极高的作品外，还在学术研究领域收获颇丰：撰写了《融入自然 物我合一——谈紫檀根劈雕创作的美学基础》等许多论文。上海人民美术出版社出版了“华夏精粹专辑”：《紫檀雕刻艺术》、《济公百态谱暨五言绝句诗百首》、《观音瑞相百尊暨诗词百首》，上海社会科学院出版社出版了《紫檀雕刻艺术创新论》以及《佛像艺术创作漫谈》、《华夏精粹收藏指南》、《红木雕刻制作工艺》等著作。1998年入选中国科学院“九五”重大科研项目《中国传统工艺全集·雕塑》编委和特邀撰稿人，他撰写关于雕塑理论、传统与创新的工艺著述，填补了中国科技史传统工艺研究的多项空白，并起草国家标准《红木》GB/T 18107-2000，获中国国家标准管理《中国国家标准创新贡献一等奖》。

在紫檀木雕领域，屠杰是中国超乎寻常、出类拔萃的雕塑艺术大家。他的紫檀雕塑以丰富的想象力和创造力，突破了中国传统工艺美术的樊篱，开辟了紫檀雕塑艺术的新境地。时值《紫檀雕塑第一家》出版之际，谨向屠杰先生表示祝贺，愿他充满“中国元素”的精品力作更多的载入世界文化艺术史册。

2007年6月于北京

（本文作者系原中央工艺美术学院院长，清华大学美术学院博士生导师、教授）

紫

檀

雕塑第一家

《九龙壁》紫檀 150×85cm

序

紫檀雕塑第一家

王世襄

紫檀雕塑是中国传统木雕的一个支脉，而紫檀素有“木中之王”之称。

我在《锦灰堆》一书中有诗句为证：“运斤契法度，下凿穷毫芒”，“抚去凝脂疑处子，木趣妙难言。”其中，既是对紫檀木材质所显现的典雅高贵的酷爱，又是对紫檀雕刻工艺精致至极的赞誉。“抚去凝脂”，可理解为“朽木精工”，包括对各种形态紫檀的选择利用和精雕细刻，以达到“毫芒”毕现“木趣”的艺术高度。

木雕是一门表现形式众多、应用范围广泛、操作技术繁杂的传统艺术。其历史源远流长，在木料开始使用之时便是木雕开始之日。中国古代的木雕历史，可追溯到原始社会，《易·系辞传》有我国远古社会里已经“剡木为舟”、“剡木为楫”、“弦木为弧”的记载。不过，当时使用的工具是新石器时代的石刀、石斧之类。到商代，民间工艺已分成“六工”，其中就有木工。到了周代，有了专门从事木雕的艺人，王室便授以“梓人之职”。“梓人”，是指专门做雕刻的匠人。

1977年在浙江余姚河姆渡村发掘出大量的实用性木器，距今已七千年左右，从出土文物中我们可以看出，这些实用器物已经体现了古代先民最原始的审美观和艺术思想。随着经济的逐步发展、生活环境的变化及造物活动中对美的深化理解，出现了艺术化的日用器物。我国最早关于“檀”木的记载，始见于《诗经·伐檀》“坎坎伐檀兮，置之河之干兮”的诗句，似乎告诉了我们，早在春秋战国以前，人们就已经认识并利用了“檀”木。但诗中所指的“檀”，不是我们所称的紫檀，其涵盖的木材范围显然要广泛得多。而我们所指的紫檀木，因其生长的特殊性，在中国的品种与数量都是极为有限的。据史书记载，我国是世界上认识和使用紫檀最早的国家。东汉后期已开始用紫檀之类优质硬木制作礼器。唐代有了用紫檀木制作的家具。日本正仓院的陈列品中，至今还保留着中国唐代制作的棋具、小架等紫檀器具。宋代除家具外，文房珍玩、木雕竹刻等，大多追求器形小巧，做工精致，其中不乏精美绝伦的紫檀作品。南宋时因经济重心转移，促进了江南民间手工艺的发展。元代手工艺更臻完善。那时江南私家手工艺作坊已呈现相当规模，紫檀雕刻技艺已有长足进步，特别在苏州地区，有众多艺人潜心于紫檀艺术的研究。明代，紫檀在我国大量使用，并使家具的制作技艺和雕刻工艺水平达到了历史的颠峰。

清朝至雍正年间，紫檀家具的制作开始形成规模。鼎盛时期为乾隆年间，乾隆皇帝特别喜欢陈设，于是，能工巧匠便殚精竭虑，历时数十载，制造出数量可观、在历史上占有特殊地位的“贡做”紫檀家具及紫檀雕刻摆件，其中流传至今的已成为稀世珍宝。到了清代后期，历代囤积的紫檀木已日趋稀少。

紫檀木质情趣凝重，华丽而内敛。古代的匠人，经历代研琢，制造出的严谨精细、风格独具的紫檀家具与紫檀艺术品，是中国传统木器文物的瑰宝。如今，在故宫和承德避暑山庄内，可以欣赏到许多绝妙的雕镂精致的紫檀木床、柜、桌、几等家具及艺术摆设品。

紫檀雕塑艺术，在后来的近百年中，几经沉浮。到了上世纪八十年代后期，中国工艺美术界的这

一绝活，在年轻一代雕塑艺术家们的挖掘传承、发展创新下，又开始显现生机。其中，当数被誉为“紫檀雕塑第一家”的屠杰先生最出色。

一个金秋的午后，我应邀来到了中国紫檀文化研究院屠杰艺术创作工作室，顿感眼前一亮，墙上挂着九龙透雕紫檀挂屏，地上伫立着紫檀仿青铜仙鹤圆雕，黄花梨琴桌上精美的紫檀木架上悬挂着精致的铜编钟，多宝格中放置着精巧的紫檀木雕《千手观音》坐像。还有那气势磅礴的《世纪龙舟》、纤毫毕现的《金秋蟹肥》、饱含张力的黄花梨木雕孔子立像，以及各式济公像等……一切，都透出生意盎然的气韵，活力无限，可谓“观摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”。作为中国当代工艺美术界的才子，屠杰身上透出了一种“天行健，君子以自强不息”的精神。

屠杰出生在传统雕刻艺术世家。先祖屠诗雨本是一位文人，却精于木雕艺术，后来干脆放弃文墨，专事紫檀木雕的艺术实践与研究，终成当时文武双全的木雕名家，与同时代的高深甫、包天成并称为“明朝一代妙技”者；至清代，先祖屠文卿更是被召至宫廷“造办处”，他广采京式、广式、苏式之长，终成吴文化地区紫檀木雕艺术大家之一。祖父屠敬书于清末民初在上海老城厢开设红木作坊，擅小件，尤精紫檀雕刻工艺，其雕刻作品雕镂镶嵌，精美绝伦，堪称上乘之品。

屠杰5岁起随父研习雕塑技艺。他的父亲屠汉民早年毕业于美国哈佛大学，获博士学位，并留任美国哈佛大学城市与环境艺术系教授、博士生导师，在西洋油画和雕塑艺术方面都有很高的造诣。二十世纪五十年代，他父亲作为一名爱国华侨从美国回到祖国，投入新中国的建设，被安排在国家部委的主要技术岗位，任教授级高工。“文革”期间，“造反派”在批斗他的同时也没有忘记利用他一技之长。他们让他站在脚手架上画毛主席的巨幅油画，雕塑毛主席的户外立像……每当此时，小屠杰总是跟在父亲身后，一边看，一边做帮手，耳濡目染，受到不少艺术的熏陶。

木头和刻刀成了小屠杰须臾不舍得离开的好伙伴。他不停地雕啊，刻啊，粗糙的木头在他稚嫩的小手中变成了一辆小汽车或一艘小木船，一次次赢得周围小伙伴的羡慕和大人们的夸奖。中学时代，屠杰就已经表现出很强的动手能力。他参加学校的航模兴趣小组，仅凭借一张照片就制造出一艘海盗船，在上海大世界青年宫举办的全国青少年航模比赛中获得一等奖。尤其令人惊奇的是在父亲的指导下，他制造的海盗船没有用一根钉子，全部采用木质的榫卯结构。从祖传技艺到所见所闻，早年曾留学欧美的父亲带他进入了雕塑艺术天地，由此也开启了他一生义无反顾、无师自通、自修自悟的传统雕塑艺术求索之路。

恢复高考后，他考取了上海同济大学，学的是电气自动化专业。虽然没有能进入高等艺术院校学习，但他没有放弃所热爱的中国传统艺术。在大学时代，他一有空便埋头于人物（动物等）、大自然景观的摄影写生、石雕、象牙雕、金属雕、泥塑的世界中，并拼命在中国古典文学、佛教文化、传统工艺、绘画中汲取养料，积攒起深厚的人文功底。在创作和赏玩山水盆景艺术的一次偶然的的机会，屠杰对翡翠“一见钟情”，又开始涉足玉石和翡翠的雕刻。

缅甸是翡翠盛产之地，当时交易市场上翡翠仔料尤其多。翡翠表面被一层坚厚皮壳包裹着，因无法透视其内部情况，交易中对它的鉴别就如同赌博，故人称“赌石”。既然是“赌”，那就说明谁也没有必胜的把握，就连经验老到的行家、专家，也难免有看走眼的时候，更何况初识“赌石”的屠杰呢。他暗自苦心钻研，脑中突然一亮，“对了，既然翡翠的硬度比一般的玉石要硬1000—1500倍，那么翡翠含量高的必然就会比一般玉石的比重要来得重”，经过一番水压比重测试，屠杰自创了一套鉴别方法：目测体积、手掂重量，竟屡试不爽。就这样，屠杰低价收进了一批优质的翡翠，借鉴魏、唐时代佛像画稿，

再以自己祖传的技艺进行雕刻，屠氏佛像竟然深受欢迎。一时间，台湾、香港、日本、新加坡、泰国的珠宝商们纷至沓来。大学还没毕业，屠杰已经因此赚得了“第一桶金”，成了一个百万富翁。

故事的戏剧性就在屠杰的喜形于色中开始了。大学的最后一个暑假，因自己的一念之差，又让他回到了一无所有之中。屠杰在缅甸看到了一块特大的翡翠仔料，从表面已有的开口处反射出内部的翡翠绿之色。这块“赌石”重约2吨，无法用手掂量，只能全凭感觉。屠杰当即倾其所有，以100多万元人民币的家当买下这块石头，最后却发现内部只是一块包裹着绿蜡的铅块！顿时，他如坠五里云雾，脑中一片空白。此时，口袋里所剩下的钱只够买一张回上海的火车站票了。“也许是和翡翠没有缘分吧，但我总觉得这段经历为我今后做人做事无形之中做了一个铺垫！”屠杰回忆说。

就专业而言，他深感遗憾的是没能进专业系统的艺术院校，但正是这有别于其他艺术家的特殊历程和厚实的学养，使他成为一名创业型的艺术大师。

经历了国内与国外的游学，学习了最现代的又传承了最传统艺术的屠杰，在审视了西方现代艺术后，更坚定地确认中国传统雕塑艺术的文化价值，从中找到了自己的艺术归宿，他的刻刀游刃于东西方文化之中，显得更为自然流畅。

屠杰雕塑艺术展示厅，犹如一个神奇世界。这使我想起宋朝大诗人黄庭坚的“春草肥牛脱鼻缰，菰蒲野鸭还飞去”那超凡脱俗、恬静悠远的意境。千百年来，雍容华贵的紫檀雕刻艺术家具及精湛的紫檀摆件，是帝王贵戚、钟鸣鼎食之家争相拥有和收藏之物。而屠杰的艺术创作工作室，数百件透出艺术灵光的紫檀木雕艺术精品，已成了中外紫檀木雕收藏家们的觅宝之地。

荣获杭州西湖博览会暨中国工艺美术大师精品博览会金奖、评为首届“上海精品”的紫檀木雕《金秋蟹肥》，展现了一只只鲜活逼真的螃蟹，它们争先恐后地从竹篓口爬出。细观之，蟹突出的双眼似乎在警惕地闪动，蟹爪上的黄毛似根根毕现；竹篓精细的篾片纹理清晰、编织有致，整件作品几可乱真。《搏》是一件紫檀木雕作品，作者在柴禾堆中找出一段釜底之薪，经再三审视，巧妙地将创作智慧融入其中。刀法极为简练，鱼身鳞片雕刻清晰，鱼吻肥厚，尾、背、胸、腹等处的鳍翅在粗糙的材质上用小斧稍加斫刻，却显得那么真切；鱼的头部还留有材质上自然残缺痕迹。作品古朴、苍劲，显示出作者得心应手的创作功底和巧拙相济的娴熟技巧，展现了鲤鱼不畏艰难，不怕挫折，奋跃“龙门”，认准目标奋勇向前的积极进取精神。作者还很有心意地为该作品取名为《搏》，实是点睛之笔。2000年秋，汇聚在西子湖畔的中国工艺美术界的专家对这件作品评价甚高，最终一致同意该作品荣获2000年首届中国工艺美术大师作品金奖的最高分。

紫檀木雕《春华秋实》是一件构思巧妙、工艺技巧相当精致的雕刻艺术作品。作者通过农家小院中最普通最常见的瓜果来反映农村生活的恬静、安详和小康。一只壮硕的老丝瓜，瓜的表面呈现出粗糙的褶纹和丝丝缕缕的筋突，前端连着将要凋落的花瓣，蒂部还连着弯曲虬劲的藤蔓，藤蔓上又蘖生出分枝，枝端却是嫩嫩的细芽，分枝还有两条似乎长着绒毛的嫩乳瓜。大与小、老与嫩，在艺术上是一种强烈的对比，也暗喻生命的生生不息。藤蔓曲折纠缠，穿插交迭，瓜叶相覆却又通透，叶脉清晰，叶面上一只金龟子似乎在吮吸露汁。作者大量使用了高难度的通雕技艺，还辅以圆雕、镂雕、深浮雕、锦地雕等手法，使作品显得真实、细腻、精致、生动，用雕刻艺术写就了一首秋的颂歌。还有那引颈长嘶的《奔马扇屏》，云海翻滚、山峰隐现的《鹿欢鸟鸣云石立屏》等，无一不是形神兼备，气韵绝妙。观赏之余，欣然命笔，题写了“紫檀花梨趣中人，惊叹镌镂似神工”之句。

在四十多年的艺术追求中，屠杰的雕塑艺术精品参加过海内外各类高级别的艺术精品展，荣获

紫

檀

雕塑第一家

百余次奖项,多件艺术精品被海内外博物馆收藏,他的作品从创意到技法已臻炉火纯青之境地。

1999年时值东南亚金融危机,在中国外交部、上海市政府的支持下,屠杰怀着中国艺术家和中国人民的友好感情,将花了4年亲自创意创作的高达6米的黄檀雕塑《世纪观音》艺术力作赠予泰国人民;普密蓬国王和诗丽吉皇后高度评价中国精湛的民间传统工艺,盛赞屠杰为泰中友谊和文化交流作出的杰出贡献。2002年,他又创作了一件饱含民族感情和历史内涵的作品——万年紫檀雕塑《世纪龙舟》艺术巨作,船上56个民族造型生动,寓意中国共产党带领全国各族人民英勇奋斗,不断取得一个又一个伟大胜利。作品具有唐宋宫廷经典风格和北魏宝塔伟岸气势,饱含着中国古代高科技含量。2003年6月,时值抗击非典的危难时刻,上海市政协和民进上海市委为屠杰主办了《祖国,为您祝福——迎“七一”屠杰千年紫檀雕塑艺术精品展》,展现了屠杰一系列精美作品,也展示了屠杰对党、对祖国的拳拳之心。2004年11月,屠杰向佛教界捐赠了亲自创作,价值逾1700万美元,用整段万年紫檀木雕塑的《济困之公》艺术立像,被供奉于上海玉佛禅寺“济公殿”,以通俗易懂的艺术形式弘扬中华民族“扶贫济困”的传统美德。

中国工艺美术学会会长傅立民说:在传统木雕领域,屠杰是中国当之无愧、出类拔萃的艺术大师,他所用的紫檀类古木,均有千年甚至更长的岁月。用如此珍贵的材质创作成艺术精品,没有超人的艺术天赋和高超的工艺技巧是不敢下手的。

2004年,屠杰向上海玉佛禅寺捐赠了亲自创作的紫檀雕塑《济困之公》,时任上海市政协主席蒋以任、副主席宋仪侨等领导出席开光庆典。

屠杰潜心创作的百余件雕塑精品不仅在历届“中国(国家级)工艺美术大师精品博览会”上获得金奖,而且在各种国际艺术博览会上多次赢得最高奖项:《农家乐》获“1997年法国巴黎欧洲艺术博览会”金奖;《松鹤扇屏》获“1998年德国莱比锡欧洲国际艺术文化节”金奖;《一代宗师》获“1998年香港中华民间艺术展品会”金奖;《弥陀送宝》获“1999年澳门亚太地区艺术博览会”创意金奖等。入编《世界优秀专家人才名典》、《世界名人录》等国际、国内名人典籍;被聘为中国科学院“九五”重大科研项目《中国传统工艺全集·雕塑》编委和特邀撰稿人;1995年被联合国教科文组织授予“世界杰出华人艺术家”和“世界艺术大师”称号;1997年被聘为美国东方艺术研究中心研究员;1998年被美国海外艺术家协会等单位联合授予“世界优秀专家人才”称号;2002年被国家文化部授予“二十一世纪杰出专家人才”称号;2003年,他有4件紫檀木雕精品被评为首届“上海市工艺美术精品”称号;2005年被上海市人民政府授予首届“上海市工艺美术大师”称号。

屠杰还在孜孜不倦地努力探索与创新,他的作品中,似乎透出了一种艺术精神,那就是“一种对生命活力的倾慕赞美,对宇宙人生的哲理情思”。

2006年5月于北京

(本文作者系国家文物鉴定委员会常委、中国文物研究所研究员)

目

录

《序

雕塑难写是形神
紫檀雕塑第一家

张 汀 1
王世襄 1

《前言

点亮艺术生命之光

屠 杰 1

《作品鉴赏

一 现代艺术

春 9
寿 龟 图 10
金 蟾 10
金秋蟹肥 11
拼 搏 11
草原牧歌 12
欢 12
喜气洋洋 12
硕 果 13
农 家 乐 13
年年有余 14

潜龙欲腾 14
母 子 情 15
齐天大圣 15
双龙戏珠 16
腾 马 17
义犬护财 17
猪年吉祥 17
春 恋 18
回 眸 18
梦 乡 19
非洲少女 19
勇 士 20
渴 望 20
远 方 21
凝 神 21
生 命 22
二 儒释道文化
孔 子 23
如来佛祖 24
喜从天降 25

屠杰

紫

檀

雕塑鉴赏

目录

紫

檀

雕塑第一家

布袋和尚	25	福在眼前	38
弥陀佛	26	寿	39
慈心弥勒	26	天师钟馗	40
大肚能容	27	烈士除妖	40
弥陀菩萨	27	镇魅之神	41
千手观音	28	降妖除魔	41
龙凤观音	29	海神妈祖	42
滴水观音	30	三 济公百态	
事事如意	31	济公与蟋蟀	43
多罗尊观音	31	除暴安良	44
能静观音	32	扶助弱小	44
杨柳观音	32	笑逐颜开	44
圆光观音	33	珍惜年华	45
莲卧观音	33	似喜非喜	45
观音头像	34	襟怀坦白	45
瑞降人间	34	莫贪钱财	46
见性成佛	35	从容不迫	46
无量寿	35	乐善好施	47
老子	36	皈依三宝	47
福禄寿	37	忠贞不渝	48

积德潜修	48	勇士	59
孝顺父母	48	归途	59
业精于勤	49	无所得心	59
洞若观火	49	江上达摩	60
应天顺人	50	南海东渡	60
千古痴僧	51	达摩祖师	61
六根清净	51	一代宗师	61
骄者必败	51	面壁少林	61
不二法门	52	麒麟罗汉	62
除恶扬善	52	心如墙壁	62
四 历史人物		远离欲望	62
千里走单骑	53	五 艺术摆设	
东方朔	54	双童献寿	63
国殇	54	双龙戏珠香炉	64
美髯公	55	四海升平云石立屏	65
挂印封金	55	双雄会云石立屏	66
武神关公	56	同舟共济 事事如意	67
一代儒将	57	龙凤呈祥	67
单刀赴会	57	双喜临门	67
关圣大帝	58	千秋伟业	68

屠杰

紫

檀

雕塑鉴赏
目录

紫

檀

雕塑第一家

龙凤圆台屏		68
春华秋实		69
五福临门		69
松鹤扇屏		69
十二生肖挂屏		70
群仙毕至		70
松鹤呈祥		71
八骏图		71
威·钟馗		72
诚·关公		73
龙凤祈福竖屏		74
寿桃挂件		75
寿星寿桃		75
奔马挂屏		75
寿星献桃		75
六 设计草图精选		76

《专业论坛》

紫檀“刀韵木味”论	屠杰...	89
传承祖上绝活 保护发展非遗	屠杰...	122
用精品复苏红木艺术品收藏市场	屠弋冰...	128

《评论纵横》

屠门传人 艺脉相承	屠杰...	135
痴迷于成为紫檀的一代高手	屠杰...	138
精湛绝技雕出民族伟大图腾	屠杰...	144
观音神韵“化”心中	屠杰...	150
根劈雕,化腐朽为神奇	屠杰...	156
一代伟人风采永存	屠杰...	164
人生搏击“艺海”中	屠弋冰...	168
一件深蕴和平文化的艺术精品	屠杰...	172
道德之先驱 智慧之化身	屠杰...	176
一个影响中国艺术走向的命题	随流...	180

《名家题词》

..... 185

《艺涯萍踪》

..... 191

《人物纪实》

惊世紫檀第一雕	施雪钧...	203
---------	--------	-----

《跋》

赵昌平... 211

屠杰

紫檀

雕塑鉴赏
前言

前

言

点亮艺术生命之光

屠杰

想做最自我的事情，就是不停地创造。每一张画稿，每一件雕塑，每一个美梦符号般的徘徊直至凌晨，清晰地留有情感的痕迹，源于情感雕塑出的未来该是独一无二的。

无论是建筑、室内装饰，还是家具、雕塑、工业设计，所有设计的快乐是纯粹而美好的。快乐的设计，是设计师一种热爱生活的纯真心态的流露；快乐的设计，也是设计师毫无功利心精神的体现。设计的快乐源于设计师精神上的自由与心灵上的纯净，快乐本身就是目的，就是价值。设计成果在带给他人快乐的同时，设计师自己也体验到了快乐的滋味。生活就是创作，创作便是快乐之源。当设计师真正追求的是设计艺术时，他所得到的更多的是快乐与满足，是对金钱、荣誉的淡泊与忽略。真正的设计快乐不仅纯粹而美好，而且真正是设计师一种轻松心态的流露。

我曾经在先秦杂家著作《尸子》中看到这么一句话：“四方上下曰宇，古往今来曰宙。”“宇”是指空间，“宙”是指时间，“宇宙”就是空间和时间的统一。这就是说，生活在两千多年前的古人就已经敏锐的察觉到“宇宙”的真正涵义，除了脚下所能感受到的踏实世界之外，还有另一个相对独立、却又交集并存的时间世界。

人们一般只是存在对于时间的感受，毕竟缺乏对于空间的探索，唯有在其流逝之间方显存在；而存在着，往往会有一番对失去的重新论证。所以古往今来，从“子在川上曰，逝者如斯夫”；到“人生天地之间，若白驹过隙”，无不表现出对时间，乃至对时间背后朴素的终极客体反应——生命消亡的叹息。

既然生命是对时间的终极客体反应，那么艺术就是对生命的另一种终极反照。

用“灵性、悟性、知性、感性、恒性”来描述紫檀雕塑艺术家再合适不过。我的灵性和悟性可谓是江南才子所特有的，一说就懂，一点就通。我的知性得益于爱看书，爱写作，天长日久，长期积累，涓涓细流汇成大海。当感性与灵性、悟性与知性结合，便成就了一个内心丰富多彩、富于创造力的紫檀雕塑家。恒性更是艺术事业成功所不可或缺的。浸淫丹青几十年，我始终热情满怀，激情奔放。紫檀雕塑艺术作品以独特的视角展现了我的内心世界、我的生活、我的人生，尤其是我的紫檀雕塑艺术精品，总会让人怦然心动，回味无穷。

紫檀雕塑艺术是指一切以世界上最珍贵的数千年、甚至上万年自然生长的树木为主要材料雕塑的艺术作品。中国紫檀雕塑艺术精品是受民族文化、风俗习惯、地理气候、雕塑技巧等因素的影响，形成的一种工艺精湛、内敛低调、耐人寻味的雕塑艺术体系，饱含中国文化的韵味和内涵，在世界众多雕塑种类中独树一帜。尽管我对紫檀雕塑艺术充满激情，但我深深知道，要不断创新突破，才能将紫檀雕塑艺术作品做到极致，在继承传统紫檀雕塑艺术的基础上，不遗余力地对紫檀雕塑设计、工艺制造进行革新，突破性地创造了斜榫、阴阳卯等工艺。例如，采用斜榫、阴阳卯等工艺使紫檀雕塑巨作《世纪龙舟》的整体结构更加稳固。目前获得的国家外形结构发明专利证书有几百件，除了有绝伦的艺术外，还要有经典的传世之作，我所设计制作的紫檀雕塑《世纪龙舟》将雕塑艺术运用到建筑中，是紫檀