

藝海林緣

顾海林古典家具雕刻艺术藏品集

上海辞书出版社

顾海林古典家具雕刻艺术藏品集

上海辞书出版社

撰 文 高 峰 徐肖梅
佩 庾 王悦阳
责任编辑 蒋惠雍
编 辑 梁福臣
整体设计 周 晨
美术编辑 刘锦睿
摄 影 潘文龙

图书在版编目(CIP)数据

艺海林缘——顾海林古典家具雕刻艺术藏品集 / 顾海林主编.

上海: 上海辞书出版社, 2008.12

ISBN 978-7-5326-2552-9

I. 艺... II. 顾... III. ①家具—雕刻—作品集—中国—
现代②木雕—作品集—中国—现代 IV. J322

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 126456 号

艺海林缘——顾海林古典家具雕刻艺术藏品集

上海世纪出版股份有限公司
出版、发行
上 海 辞 书 出 版 社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

电话: 021-62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

上海雅昌彩色印刷有限公司印刷

开本 787X1092 1/8 印张 25 字数 25 000

2008 年 12 月第一版 2008 年 12 月第一次印刷

ISBN 978-7-5326-2552-9/T · 112

定价: 518.00 元

如发生印刷、装订质量问题, 读者可向工厂调换。

联系电话: 021-68798999

编辑委员会

主编

顾海林

顾问

濮安国

委员

(以姓名笔画为序)

沈嘉禄 张文彬 陈宝光

胡德生 顾志浩 顾志强

樽成山嶽勢
材是棟梁餘

為碩海林先生藝海林緣題

戊子年夏 賈清文

藝海林緣

古典傢俱木雕藝術藏品集

張文彬題卷

鑄雲裁月
巧奪天工

戊子夏日陳燮君書

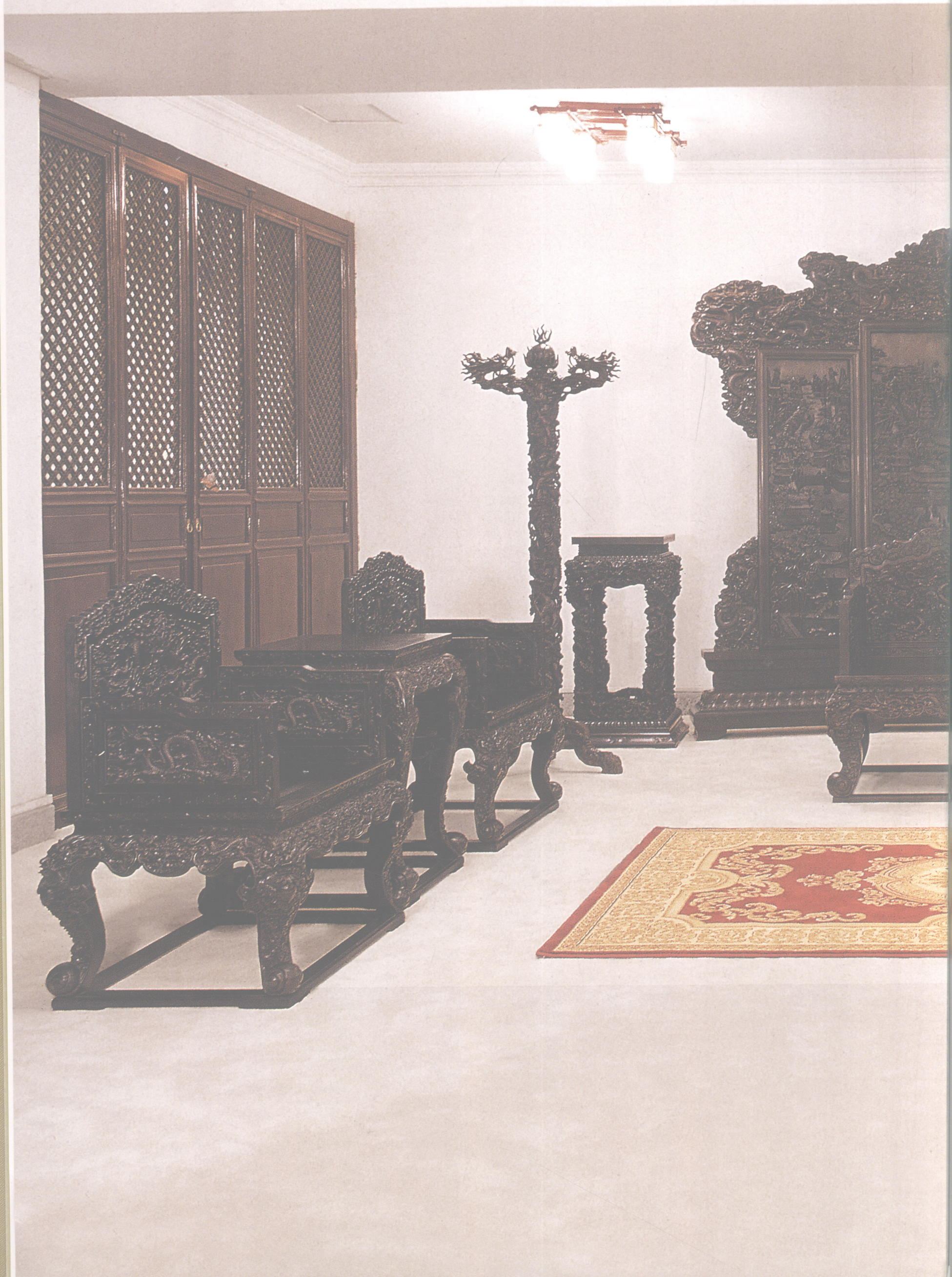
中國傳統木器之鄉

丁丑年九月一日參觀

蘇州浩強紅木藝品傢俱廠題此

云間程十發

前言

胡德生（中国故宫博物院研究员）

苏州浩强红木工艺家具厂掌门人顾海林先生来电告诉我，他最近在编写一本有关他所创作、监制并由该厂生产的精品家具及木雕艺术品的书籍，即将出版，约我为该书写一篇前言。

顾先生嘱我写前言的用意很明确：本人是故宫博物院家具专业研究员，他希望我用圈内人的眼光，对他多年来收藏、研究、开发、制作古典家具的工作，作个回顾和小结。我认为，传承和发扬中华民族传统工艺技术是件有意义的好事，因此，我就恭敬不如从命了。

上有天堂下有苏杭，已有两千余年历史的古邑苏州，风景秀丽，物华天宝，地灵人杰，历史上不仅产生许多文人墨客，还出现不少能工巧匠。在国内外享有盛誉的明清家具，其发源地之一就是苏州。明清时，除了少数红木家具供达官贵人享用外，大批精品家具都进贡朝廷，成为皇宫赏识的御用品。苏式红木家具是我国传统文化的重要组成部分。它不仅是财富与地位的象征，同时也是保值增值的符号。正是有了这种属性，尽管清朝嘉庆年后国力衰败，传统宫廷硬木家具的制作水平大不如前，但是在富庶的江南，由于其深厚的物质基础和文化内涵，苏式家具仍然有着良好的市场需求，从未停止生产，聪明的工匠大有用武之地，这就是“苏作”家具工艺得以代代相传的重要历史原因。

但是，在十年“文革”时期，大批珍贵的艺术品遭到无端破坏，侥幸保存下来的器具又大多流落国外，20世纪90年代以来，国内收藏家竟很难收到一件像样的高档古典家具，只有故宫博物院还珍藏着一批罕见的明清家具。看到这些制作精良的艺术品，我多次深深感叹：恐怕以后很难有人再做出这样的精品。

顾海林先生从小热爱民族文化，对其家乡浙江南浔古镇情有独钟，小莲庄等精巧的江南园林和百间楼的精美家具，在他脑海中留下了十分美好的印象。“文革”中，古镇的大批文物、明清家具遭到毁灭性破坏，顾海林看在眼里，痛在心里，却束手无策，苦无回天之力。当时，卓有远见的他暗暗立下宏愿：努力学习传统技术，有朝一日，继承发扬传统工艺，拯救被破坏的艺术瑰宝。

有志者事竟成。改革开放的好时代，为顾海林先生提供了展示才华的新天地，他凭借自己的聪明才智、吃苦耐劳的精神、敢为人先的作风、敏锐独到的眼光，足迹遍及苏州城乡街巷，甚至北方城市，大量收集“苏作”、“京作”风格的老家具。功夫不负有心人，经过多年的努力，并非科班工匠出身的顾先生，运用他对民间历代传承的古家具的独到认识，居然收集到不少好货。面对来之不易的旧家具，顾先生如获至宝，着迷般地经常对这些家具进行拆解、安装、剖析，从而了解熟悉了这些明清及民国早期古典家具的工艺技术。天长日久，顾先生这种近似于痴迷的玩法，使他对“苏作”老家具的传统工艺特点有了更加科学、全面、系统的认识和对比：“苏作”工艺除了秉承“京作”雍容大气、显示质地纹理等工艺特点外，对选料、配料讲究色泽比例度；造型样式注重舒适度、榫卯结构看重精密度；雕刻艺术

讲究飘逸灵动，层次分明。顾海林先生就是这样孜孜不倦地探索古典家具艺术的真谛，感悟“苏作”艺术品的视觉美感。

实践出真知，20世纪90年代初，顾海林先生创建了苏州浩强红木工艺家具厂，由于在经营中重品质、重服务，因此赢得良好的声誉和市场，迅速发展成为目前苏州地区最具规模、拥有最强大传统工艺技术力量的红木家具厂。

2002年8月，浩强红木工艺家具厂与上海鸿运斋合作新项目：仿制故宫博物院珍藏的嵌玉宝座和紫檀文案等古典家具。这是一项技术含量很高的任务，为此，我曾经数次带专家组专程到苏州考察浩强红木工艺家具厂，并因此有幸结识了顾海林先生。应当说，这两家企业对该项目的态度是非常认真的：顾先生委派自己的两位儿子和一名老师傅，在鸿运斋黄栋华先生带领下，进入故宫家具仓库整整工作两天，对需要复制的宫廷硬木家具原件进行尺寸测量、图案拓片、多角度摄影，力求复制工艺的准确完美。毫无疑问，通过这次与宫廷家具零距离的接触，使浩强红木工艺家具厂对中国古典家具的认识更加全面了，毕竟能够进入故宫家具仓库的机会是极为难得的。四个月後，在故宫博物院监制下，这批宫廷硬木家具“复制”成功并广受好评，这说明浩强红木工艺家具厂在复制清式宫廷家具的制作水平上已处于同行业领先地位。

此次，顾海林先生为总结自己对明清古典家具、宫廷硬木家具、木雕艺术创作方面的认识、感悟以及制作水平，特精心挑选了屏风、书柜、床榻、琴桌、花几、太师椅、博古架、宫廷御座、“苏作”家具以及雕刻摆件等近百件作品，汇集成册。可以这样认为，这是继康乾盛世后的一次杰作，也是故宫宫廷家具的“复活”，更是对传统工艺继承和创新的一次检阅。

序
一

陈宝光（中国家具协会传统家具专业委员会主任委员）

中国传统家具算来已有七千多年的历史了，红木家具也有几百年的叫法了。若干种优质木材成就了中国古典家具的巅峰。中国古典家具早已蜚声海内外，并成为身份的象征，这是有一定道理的。这个“道”从中国传统文化看，是我们的祖先用其聪明才智，结合不同地域的文化特征以及生活特点，形成了“京作”、“苏作”、“广作”等不同特色的艺术风格。而这个“理”就是蕴藏其中的神韵。不管艺术风格怎样迥异，但制作技术是统一的，都不用钉子和螺丝，以特有的榫卯结构铸就了其灵魂。这一复杂、高难度的技术，充分展现了中华民族的智慧。所以说，红木家具是我们能工巧匠创造的一个奇迹。

这段话作为顾海林先生的力作《艺海林缘——顾海林古典家具雕刻艺术藏品集》序的引子，引出两个话题。一是创办于20世纪90年代的苏州浩强红木工艺家具厂，为什么会发展为全国“苏作”古典家具的优秀企业并成为代表之一，为什么其作品能够被企业、博物馆、园林部门作为当代珍宝收藏。如本书中的一件瘿木根雕——水浒，就是被国内著名的恒源祥企业收藏，现已成为该企业博物馆的“镇馆之宝”。这件作品巧妙利用根的自然形态的左低右高，依势设计了一百零八个英雄好汉，跟着宋江揭竿而起到梁山。百余个人物，人人脸谱雕得生动传神，百人百态没有一个雷同。对一个古典家具的生产企业来讲，产品艺术属性应该始终是第一位的。浩强红木工艺家具厂之所以在近20年内能迅速发展并做得优秀，其关键就是运用辩证法，解决了一个红木家具生产的误区，即“重工不重艺”。有一些人始终把红木家具看做是产品，而不是作品，所以线条、榫卯、板面、打磨等这些技术活干得无话可讲，但对雕刻的人物、山水、花卉等这些艺术活却是匠气十足、缺少灵性，所以这样的产品其艺术价值就必然打个问号了。苏州浩强红木工艺家具厂注重产品的艺术价值开发，在他们的四百余名员工中，会艺术雕刻的有一百多人，占三分之一。对于他们来说，每件红木家具首先崇尚的是它的艺术价值。《艺海林缘——顾海林古典家具雕刻艺术藏品集》一书的出版，将对我们有很大的启迪。

二是红木家具技术的发掘。中国明清两代红木家具的经典之作，基本上深藏故宫高墙之内，零距离接触是件很困难的事。由于各方面的原因，其他一些珍品的接触也是有困难的。但顾海林先生大胆突破，改变路数。2002年，浩强红木工艺家具厂派出技术员工进入故宫家具仓库，从数千件家具中，精心挑选了大案、琴桌、宝座、太师椅、花几、博古架、书架、绣凳等十八件不同款式的家具，进行探摸、勘察，做了大量拍照、拓片、绘图等基础工作，拿到了第一手资料，使“浩强”从技术上直接传承了中国古典家具制作的精髓，取到了“真经”。对此，我们可以从本书收录的作品中慢慢体会。

中国传统家具特别是红木家具贮藏着中国文化的精华，每一件作品的每一部分或工艺都是中华文明的结晶，我们从顾海林先生的作品中可以看到并悟出个中哲理。

愿“浩强”传承历史及文化。

序
二沈
嘉
禄

顾海林先生是一位既尊重传统、护卫传统但又不迷信传统的艺术家，他出生在江南古镇南浔，事业又在历史文化名城苏州发轫，他所受到的传统文化熏陶是深刻的，也是经过他本人生活阅历、知识准备等因素发酵的，时时影响着他的思维与行为方式。他并非科班出身，但通过刻苦学习，很快积累起深厚的学术功底，并通过生产实践和市场反馈来检验、修正、充实、更新自己的知识内存。在顾海林早期收藏旧家具的选择中，还有后来制作传统家具的再创造中，他始终将传统美学原则奉为圭臬。所以他的作品在业内专家里获得了一个中肯的评价：路子很正。

因此，当周庄沈万三故居进行装修时，当地旅游部门就请顾海林为景点打造一套具有明式风格的硬木家具，以复原明代江南首富的生活场景。此后，顾海林又为周庄负责明朝开国元勋徐达后裔的故居——张厅的家具设计与制作。

也因此，当杭州新建景点城隍阁建成后，杭州旅游部门也找到顾海林，请他为六层楼阁仿制全套的古典家具。

也因此，当世界著名建筑设计大师贝聿铭先生的封笔之作苏州博物馆新馆建成后，馆方要为展馆厅堂及忠王府配备与历史风貌相一致的明清古典家具时，博物馆方面又找到了顾海林。

也因此，2002年，当故宫博物院欲复制乾隆皇帝曾使用过的紫檀家具时，专家们在全国各地寻找合作伙伴，最后慕名来到苏州，经反复考察，最终锁定顾海林，看中的就是他对传统家具内涵的精辟理解与忠实传达。顾海林因此掌握了第一手资料，并很快仿制成功，一次性通过故宫博物院的验收。这套以重雕、精雕等手段仿制的紫檀宫廷家具，显示了中国古典家具制作的强大实力，再现了乾隆盛世的时代风貌，使中国工艺史上的木器瑰宝得以重生，并使顾海林成为国内为数不多的特许实测故宫家具并仿制成功的古典家具艺术家。

也因此，《红粉》、《朱元璋》、《七仙女正传》等不少影视剧组从顾海林的企业租借整套传统家具拍片，并诚邀顾海林出任影视作品的民俗顾问。而为了支持文化事业，顾海林常常免收不菲的家具租金。为此，顾海林还结交了李少红、王姬、潘虹等影视界朋友。

顾海林先生又是一个成功的企业家和收藏家。在经济短缺年代，他既有“春江水暖鸭先知”的市场敏感，也有“头啖例汤”的探索勇气。他深知传统是一个经过数代、数十代艺人耗费巨大心血定型的经典意义上的文化标识，是一面旗帜，作为一个传统家具的护卫者，他应该扛起这面旗帜勇敢地前行。但同时他又清醒地意识到，风尚永远是一个快速流变中的常数，不同的时代会产生不同的艺术，不同的生活空间也肯定需要配置不同型制与装饰风格的家具，这也是市场对他提出的新课题。作为担当着要满足人们日益增长的精神、物质需求这样一种责任的企业家，他必须向市场交出让消费者满意的答卷。那么，所谓的满意指数，就主要体现为能否最大限度地适应当代人的审美需求和生活方式。于是，他根据错位竞争的市场法

则，瞄准高端客户群体，充分发挥自身优势，运用如今越来越珍稀的紫檀、黄花梨、黄杨、鸡翅、老红木等珍贵材料，以传统的苏作家具制作工艺为主，引进京作家具的精工细作工艺，兼以浙江东阳木雕多层次深浮雕工艺，结合苏作铲底平重打磨传统工艺，将传统家具打造成具有新时代特征的艺术品，并以此来提升人民群众的消费水准。

但善于兼容并包、去芜存菁的顾海林汲取了京作家具的合理部分，以苏作家具为基本构架，饰以东阳木雕的精雕细刻，使出品的家具呈现出华贵而不矫饰，典雅而不拘谨的可喜面目。

如果再要锁定具体对象进行一番赏析的话，那么可以从以下几个角度切入。

第一，顾海林的作品有一种高贵而不骄矜的气派和格局。用料大气、比例科学、结构完美、制作精美，既有宫廷家具的规整，又有民间家具的活泼；既有书斋家具的清雅，又有官邸家具的富丽，整体上予人稳重端庄、秀美悦目的感觉。置于现代生活空间和办公场所，均能获得不同凡响的视觉效果。

第二，顾海林的作品往往满工满料、精雕细刻、比例得当、图案优美，一件家具呈现在眼前，完全是一次“山阴道上、目不暇接”的视觉享受。特别是雕刻方面，几乎囊括了浅浮雕、高浮雕、圆雕、通雕、阴雕、双面雕、镶嵌雕等中国传统家具的所有手法，有些如画筒、插屏、挂屏等观赏性作品还不惜工本、不厌其烦地实施铲地雕和多层雕，使通景画面获得如象牙镂雕般的丰富层次，甚至像苏州园林那样予人移步换景、景中套景、景外有景、相互呼应的感觉。这种工艺成果，达到了中国传统家具雕刻作品的极致，令人叹为观止。

第三，除了中规中矩的传统家具外，顾海林还创作了许多体量庞大的根雕作品，那些以红豆杉、黄花梨、黄杨、酸枝等树根为基材的作品，因材施工、因势利导、谋篇布局、煞费苦心、大处着眼、小处着手、题材吉祥、意趣横生。精雕细刻的人物神态各异、形象生动、栩栩如生、呼之欲出，草木、山石、飞鸟、走兽、云气、海浪等也配置得当、造势自然、烘云托月、各有可观。倘若仔细观察，会看到人物的面相既借鉴了传统木雕的开脸手法，又参照了西洋雕塑的解剖学原理，故而既充满了民俗学意义的喜悦情绪，又富含现代美学意义上的丰富表情。我还看到一些黄杨木雕刻摆件，比如菩萨罗汉、刀马人物、神话人物等，总体上表达了中国人的精神内涵，但创作上则借鉴了西洋雕塑的手法，将人物雕刻得深目隆鼻，轮廓分明，形象生动，人物性格也得到了凸显与强化，并令人想象出发生在人物背后的故事情景。

第四，难能可贵的是，顾海林的艺术历程，是一个刻苦学习、与时俱进、勇于探索、不断创新的过程。他是从事传统家具设计与制作的，但时时在感知时代风尚的演变和时代精神内涵的扩充，并将自己的理解融入到作品之中。仅以雕刻图案为例，就充分说明了这一点。

倘若以历史的眼光来看问题,就可以发现,家具是不同时尚和时代信息的传递物,它反映了不同时期的意识形态和社会状况,从中可以窥见当时的等级制度、社会价值取向,对世俗权势和财富的追求等社会基本状况。比如先秦家具特别是楚式家具,不论彩绘还是雕刻纹饰,充满了云气、怪兽、幻想中的“引魂升天”图像,可见当时社会统治阶层的精神世界中充满了鬼魂,其崇拜的就是一种超尘脱俗、灵魂升天的巫术思想。在汉代家具中则体现了儒家思想的核心价值观念,宣扬封建秩序和道德观,在屏风之类的装饰性家具上常绘有帝王、烈女、孝子等故事。其次,在汉代家具中,所谓的“天之四灵”也是经常性的题材,青龙、白虎、朱雀、玄武作为各地部落的图腾得到了艺术性的强调。隋唐五代时期的家具则以树木、花鸟、山水、动物、仕女等装饰,体现了一种对外开放及与大自然交融的广博心态。而宋代崇尚道家思想,在家具上也反映出了当时社会的主流价值观,一反唐五代的宏博华丽而呈现一种简洁工整、文雅隽秀的风格,装饰手法大致为局部画龙点睛,以质朴取胜。今天,我们昂然进入到一个纷繁复杂、多元文化交融的IT时代,民众的生活方式与居住空间都较古代有着巨大的变化,但古典家具的审美价值和经济价值,非但没有随着岁月的流逝而降低,反而与日俱增。如何让古典家具顺利进入现代居住空间,这样的经济问题实则是文化问题,已摆在企业家和艺术家面前。

比如纹饰,我们知道在家具品类、材质、形制变化的年代,装饰图案也常会随之改变,比如明代的装饰纹样以夔龙、夔凤、拐子龙、蟠纹为主,且呈现小写意简约风格。到了清代,则在明代家具的基础上增加了螭龙、雷云、书卷、博古、兽面等纹饰,而且参照了玉器加工的图案,工巧繁复更胜一筹。到了晚清,还接受西方文化的影响,出现了西式家具才有的西番莲和忍冬草等。另外,不同地区由于历史、地理、文化环境的不同,在装饰纹样的题材、构图和手法的运用上也会体现各自的特性。比如苏式家具多禽鸟、花卉、博古、云龙、螭龙、拱壁、雷云、双圈等吉祥图案,广式家具多西番莲、忍冬、蔓草、鱼纹、蝙蝠、梅花、修竹、瓜果等写实性图案。顾海林对家具装饰风格的流变是了然于心的,所以他在设计时,既保留了一些现代人仍然乐于接受的传统纹样,也在大型作品中通过图案的布局体现出海纳百川的时代特征,糅进了现代绘画的技巧,使之更适合现代人的审美趣味。

特别是在《清明上河图》、《姑苏繁华图》、《群仙祝寿》等巨型珍稀材质雕刻作品的图案上,顾海林以乐观向上的积极态度,运用人民群众喜闻乐见的吉祥题材,充分体现了在中华民族复兴的征途上,构建和谐社会的盛世气象。

记录顾海林先生艺术历程的图书《艺海林缘——顾海林古典家具雕刻艺术藏品集》将隆重面世,欣喜于顾先生镂云裁月、巧夺天工的精品力作为更多读者所鉴识、所宝爱,并蒙顾先生错爱,写下以上粗陋文字以述心得,以寄情怀,以表祝贺。

是为序。

