

澄泥石雕

百工录
——中国工艺美术记录丛书
CHINESE CRAFTWORKS RECORD BOOK

王建良 总主编
曹雪明 执行主编
蔡云娣 著



澄泥

石雕

百工录系列丛书

蔡云娣

著

常州大学图书馆
藏书章

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

澄泥石雕：刻硯 / 蔡云娣著. — 南京：江苏凤凰
美术出版社, 2015.3
(百工录)
ISBN 978-7-5344-8738-5

I. ①澄… II. ①蔡… III. ①石雕—介绍—苏州市
IV. ①J314.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第042294号

责任编辑 方立松
王左佐
总 主 编 王建良
执行主编 曹雪明
特邀编辑 许春燕
封面设计 孔文伟
责任校对 赵 菁
责任监印 朱晓燕

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社 (南京中央路165号 邮编：210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 6
版 次 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷
标 准 书 号 ISBN 978-7-5344-8738-5
定 价 68.00 元

营销部电话 025-68155683 68155677 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

编委会主任

王建良

编委会副主任

廖 军 马 达 余江涛

委员

吕美立 曹雪明 黄 海 顾文霞 朱 丹
马建庭 邢伟中 单存德 冷 坚 李 明
汪 彤 周海歌 丁 泗 马元兴 顾永骏
汪寅仙 周金秀 柳成荫 赵如柏 王殿祥
张晓飞 金 文

总主编

王建良

执行主编

曹雪明

《百工录》丛书的编印是苏州工艺美术职业技术学院与江苏美术出版社的战略合作项目，项目的缘起是基于双方对传统工艺文化传承创新的共识。冀此丛书的编印出版，能够对中国传统工艺进行系统的整理与存录。

我国传统工艺美术绚丽多姿，是农耕社会的文明结晶，与生活方式息息相关。但随着工业化的迅速发展，传统工艺正飞速地走向死亡，手工的业种正在慢慢地从我们的生活中消失。或因忧虑、或为续脉，“为民族存艺，为大师立传，为百工留名”就成了我们的一种宏愿。“百工录”包含了独特的意味：“百”是对浩如烟海的传统工艺美术种类的约数，也是丛书的努力方向；“工”指传统手工艺，抑或工艺师，丛书专注于对传统工艺基本技法的整理和表现，从“苏作”出发，遍及全国11项传统工艺美术大类；“录”为记录，是编写态度，也是编写原则，作者们以不一样的视角、不一般的细节及不常见的图文，忠实而又严谨地网罗起传统技艺的林林总总、细枝末节，让外行看见门道，让内行嗅到味道。这些想法决定了我们编写的立场是平民的、通俗的，它既不是一种系统性的理论研究，也不是一种高屋建瓴式的学理探究，只是一种客观的记录、通俗的表达。希望通过丛书的影响，有更多的人关注传统工艺、喜爱传统工艺、学习传统工艺，从而播撒下传统工艺文化的种子，在现代文明的土壤里，再沐春风、再创盛世。

这是一项并不轻松但很愉悦的工程。说不轻松，是工作量很大，一手资料的获取靠辛劳，还看缘分，如对一些技艺作庖丁解牛般的传达，并非易事，既要熟知于此，还要有贴切的表达、恰当的图示；说很愉悦，也是真实感受，大家将各自钟爱的手艺栩栩地表述，既周全了手艺本身，更能惠及他人、传播文化。卢梭说：“在人类所有一切可以谋生的职业中，最能使人接近自然状态的职业是手工劳动。”传统手工艺在与自然材料的相互交织中，经过反复地打造、反复地使用、反复地把玩，植入了创作者与使用者的情感，在感性的生活中沉淀了人与自然的理性互动，带给今天后现代农耕时代慢生活的启示。我们这样的一些教育、文化工作者将文化自觉与自信默存于内心，传承和保护着民族非物质文化遗产，从而留住手艺、留住民族文化的根。

丛书的编写得到了业内诸多专家的鼓励和支持，也得到了学院青年骨干教师和行业代表的积极响应。感谢作者们的辛劳，并期待更多的有识之士和《百工录》偕行。

王建良

（苏州工艺美术职业技术学院党委书记、教授）

2013.9

第一章 澄泥石雕概述	1~16
第一节 澄泥石雕的说明	2
第二节 澄泥石雕的渊源和土壤	4
第三节 澄泥石雕的代表人物	8
第四节 澄泥石雕的传承和发展	13
第二章 澄泥石雕技艺	17~36
第一节 澄泥石雕艺术的工具与材料	18
第二节 澄泥石雕的设计工艺	21
第三节 澄泥石雕的艺术流程	26
第四节 澄泥石雕的工艺特色	31
第三章 澄泥石雕现状	37~52
第一节 澄泥石雕的资源状态	38
第二节 澄泥石雕的现状思考	42
第三节 访谈、论述、短文等	47
第四章 代表作品鉴赏	53~91

澄泥石雕概述

◎ 第一章



澄泥石雕的说明



图1 澄泥石壶《知足常乐》



图2 澄泥石

石雕是以石头为材质进行雕刻的一门工艺美术技艺。而澄泥石雕作为石雕的一种，区别于其他石雕艺术，其特点是取材必须选用澄泥石。澄泥有两种，一种是烧制的陶土，实为陶砚；另一种产于苏州藏书乡，是一种沉积岩。本书着重介绍苏州藏书澄泥石雕。

苏州澄泥石雕选取天然的澄泥石，集天灵山水秀美于一壶，经精心加工雕刻而成，是雕刻史上一朵绝无仅有的奇葩（图1）。澄泥石，又名螭村石，苏州地区特有的岩层间的澄泥，是一种沉积岩石，砂粒经千百万年的自然固化成石，含有大量矿物质及锑、硒、锌、锰等微量元素（图2）。该石十分细腻，颗粒孔隙率低，石质硬而不脆，可雕、可塑，具有良好的研磨加工性能，且贮水不易干涸，属中硬性材料；其色泽丰富，深沉大方，有“蟹壳青”、“鳝鱼黄”、“虾头红”等多种颜色。由于澄泥石雕材质独特，加之苏州艺人精工考究，使之极具地域特色。特别是苏州澄泥石砚与中国传统书画艺术紧密结合，具有欣赏、艺术、科学、人文、经济、收藏等价值，故古往今来被文人墨客视为砚中珍品。藏书澄泥砚造型古朴，图案简雅，线条挺括，有古朴大方的九棱砚、古瓶砚、长方回纹砚、香瓜含露砚等，有形象逼真的古钱砚、蘑菇砚、竹节砚、树桩砚等，有形神兼备的九龟荷叶砚、兰亭砚、蟹砚、牧牛砚等（图3、图4）。



图3 仿古澄泥石砚



图4 竹节套盘澄泥石砚



图5 梅桩提梁澄泥石壶



图6 澄泥石壶《早生贵子》

澄泥石雕分为澄泥石砚台、澄泥石壶、澄泥摆件等。石雕艺人制作出一件作品，须经过一个复杂过程，大致可分为：传统法手工打凿开采、自然雨淋、风干人工选料、切坯、内腔制作、水检、二次坯料构思、勾线放样、粗雕、精雕、打磨、着色、清理、包装出品十四道工序。

雕刻讲究造型逼真，手法圆润细腻，纹式流畅洒脱。在雕刻技艺上运用深浅浮雕、圆雕、透雕、薄意雕、镂雕和浅雕等多种手法，可逼真地再现斑驳的梅桩、破壳的竹笋、鳞纹的苍松、壮硕的水果等（图5）；用细腻的做旧手法，可将竹木开裂、虫咬蚁垤、古币锈蚀等刻画得淋漓尽致。

近年来，澄泥石雕在对外推广上取得了很大的成果，已列入江苏省省级非物质文化遗产。例如2012年4月，苏州石雕艺术家蔡云娣为英国王室威廉王子大婚量身定做的澄泥石壶《早生贵子》（图6）就被收藏陈列在白金汉宫中，使得澄泥石雕名声大噪，为世界所知晓，并享有相当的声望，同时也让具有观赏价值、实用价值的澄泥石雕更具有收藏价值。

澄泥石雕的渊源和土壤



图 7 清代顾二娘柳编澄泥砚



图 8 明代只履形腰村砚



图 9 清代凤池澄泥石砚

在华夏民族悠久的历史文化中，砚以其特有的观赏性、实用性的魅力，备受人们珍爱。砚台不仅是我国文人传统的文书工具和工艺美术品，砚中精品更是文人和收藏家备受宠爱的案上珍品（图 7）。

一、澄泥砚：四大名砚之一

澄泥砚在众多砚台中，素有四大名砚之称，而苏州的澄泥石砚更以其细腻的做工闻名遐迩，自成一派，人称吴门（苏）派，在宋代时便广为人知。苏州澄泥石砚的发展也经历了多次萧条、没落、辉煌的过程。

在藏书镇边上有个腰村，山上砚石的质地、颜色都和澄泥砚非常相似，被当地百姓称为澄泥石。但事实上，真正的澄泥砚并非石砚，而是由泥沙烧制而成。由于澄泥砚宋朝时就几乎绝迹，后人对这名砚的了解日渐匮乏，因此对澄泥砚有着误解，现在传下来的很多澄泥砚，其实都是藏书砚台（图 8、图 9）。

众所周知，人工澄泥石由于煅烧温度以及泥土的矿物成分和添加配料不同，呈现了相异的色彩及质感。由此产生一个问题：腰村石为何与人工澄泥如此相像呢？有一种说法似乎可以解释这一现象。据毕钜《藏书砚雕话古今》一文云：“苏州（澄泥石）砚与山西（澄泥）砚在质地性能上却有异曲同工之妙，因为苏州澄泥石表面看来似‘石’，其本质却是泥，这是亿万年前一次岩浆运动使然。不同颜色的太湖澄泥经不同温度的煅烧，便形成了鳝鱼黄、蟹壳青、虾头红三种颜色。”也就是说，腰村砚是“天火”所烧的澄泥砚。不过，这种说法缺乏科学依据，腰村石的岩石成分虽然与澄泥原料相似，但泥岩为沉积岩，是水成岩，它的形成原因与“岩浆运动”没有关系。

二、澄泥名称之争

苏州澄泥石砚之名颇有争议，其在发展传承的过程中有过诸多别称，如腰村石砚、灵岩石砚、藏书石砚、太湖石砚等，众说纷纭，莫衷一是。

众多别称之中，“螭村石雕”被部分艺人遵从，因其之名有史可循，东汉赵晔《吴越春秋》最早对“螭村”石有所记载，之后清朝的《吴门表隐》又对“螭村石”得名的原委作了进一步说明：“螭村在灵岩山西，即砚石山，又名石城山，有石城……本名获村，后讹为螭（‘山’字旁）。”从原文这句话中可以看出，“螭”字还有不同偏旁，有“虫”字旁、“山”字旁、“豸”字旁。笔者所用“丹”字旁，出自乾隆皇帝的几句诗：“龙宾休说腰村无，犹此晨星一二俱。漫谓外庭希见也，岂知内府久藏之……”这首诗写自乾隆皇帝得腰村砚之后，字句之间洋溢着对腰村砚深深的喜爱之情，这是后话。“螭”字偏旁至今无定论，笔者用“螭”只是跟随“皇帝”，无其他意义。

将澄泥石称为“太湖石”则不可取，因是两种不同石材，需加辨别。“太湖石”由来也是有史可循，唐皮日休有诗：“求于花石间，怪状乃天然。中莹五寸剑，外差千叠莲。”诗中所指确为太湖石一种，但与本书所介绍的澄泥石无关联。太湖石为石灰岩，澄泥石为沉积岩；太湖石常见颜色为青中带白，澄泥石常见之色为“蟹壳青”“鳝鱼黄”“虾头红”；太湖石常用于园林、栏杆、石碑等，澄泥石则多为制壶、砚、摆件等手工艺品；以太湖石制砚江南多见，形状以长方池砚、如意池砚居多，或有四足，四周雕以纹饰，并且太湖石久用则光如镜，需要加以打磨才可用（图10）。

由此可见，苏州澄泥石的名称至今尚未统一，在这之前，也有艺人专门针对澄泥石雕名称写过文章，但效果甚微。2007年苏州藏书澄泥石刻列入江苏省非物质文化遗产，证据欠缺，并且现如今约定俗成的叫法都是澄泥石雕，所以，笔者也称之为澄泥石雕。

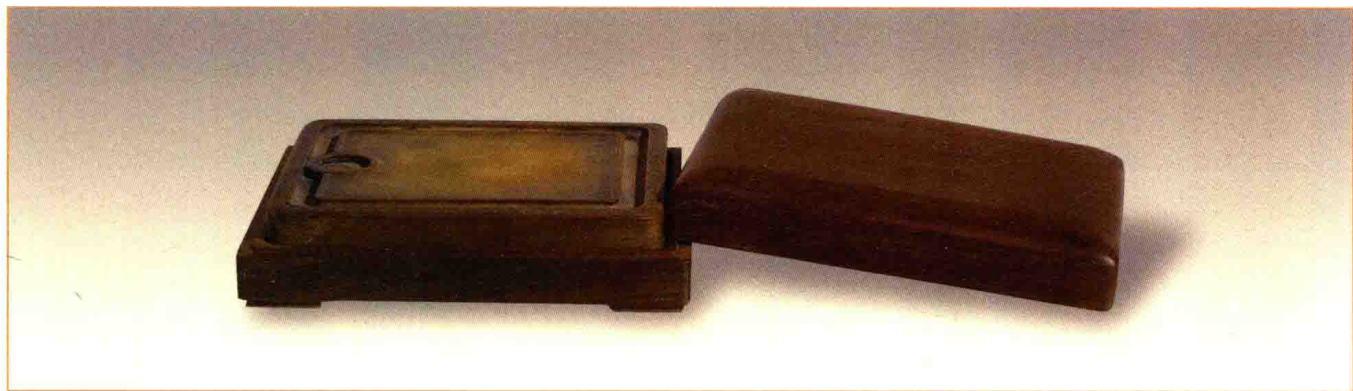


图10 清代回纹渠形澄泥砚

三、藏书镇：澄泥石雕之乡

说起苏州市吴中区藏书镇，人们只知道这地方的羊肉好吃。其实藏书镇也是澄泥石砚的重要产地之一。说起砚台，人们总能想到端、歙、澄、洮，却很少有人知道苏州藏书澄泥砚。随着雕刻工艺的不断进步，以及诸如蔡云梯为代表的雕刻大师的涌现，藏书澄泥石雕逐渐为世人所知，并声名远播。

如果说藏书镇有三千艺人，绝不为过，男女老少都能刻上几刀（图 11）。在很多老一辈的藏书人的记忆里，文人辈出的苏州及吴中一带，素与砚台有缘。上个世纪 50 年代藏书镇还留存着不少的制砚作坊，制砚的老师傅多达 32 人。但在那个时候，技艺不外传，其中任何一家如要收徒弟，都要得到其余 31 人的同意，并请大家聚在一起吃顿饭才算是正式录取，可以拜师学艺了。

藏书澄泥石雕历史悠久，制砚技艺更是独领风骚（图 12）。清代吴门顾氏为砚雕世家，顾道人、顾德麟、顾二娘、顾公望四代皆为砚雕高手，尤其是顾二娘砚雕技艺之精湛，更是一时无二，苏州制砚声望位居全国之最。此种地位，正与苏作造型理念的领先相契合——品鉴砚作水准高低，不在雕龙画凤、精细琐碎，崇尚简约文雅，格调很高（图 13、图 14）。

民国和解放初期，因为附近的山石适合制砚，苏州藏书镇地区产生了制砚群体。据《苏州市志》介绍，解放初期，苏州市内制砚作坊有许多家，1956 年还成立了砚台生产合作社，年产砚台近 10 万方（图 15、图 16）。后来，随着上等砚材逐渐匮乏，加之书写工具的变革，用砚和爱砚之人日益减少，藏书镇刻砚的人也渐见稀少。

进入新世纪的藏书澄泥砚，远没有全盛时期那么繁荣昌盛。可有多少人知道文人雅士运笔风流的背后，隐藏着的许多制砚艺人的辛苦劳作。人们普遍认为该活计是苦力活，累且挣不了钱。

在发现的澄泥石砚中，色彩相异，石质粗细燥润不同，因为苏州澄泥石有水坑、山坑之分。砚史记载中，一般认为老坑为水坑，新坑为山坑。老坑润，新坑燥（图 17、图 18）。

澄泥石基本有“青、黄、红、灰”四种颜色（图 19、图 20），但从传世的澄泥砚看，宋朝以黑黄色为多见，米芾称为“褐黄石”（图 21、图 22）。黄钦阿在《端溪砚史汇参》卷中云：“此近世所谓黄滑春，土人经不煨紫，转充澄泥售……”其中“土人经不煨紫”说明当时澄泥砚的制法有“煨”的工艺。由此也可推断，澄泥砚呈现的紫色，不是天然颜色，而是人工“煨”成的。

通过对澄泥石雕发展历程的回顾，我们看到了澄泥石雕起源及演化的过程和其代代传承、绵延至今的活力。其中，苏州澄泥与山西澄泥之分，苏州澄泥石名称之辨，也为探索澄泥发展之旅平增一点乐趣。现在国家对非物质文化遗产的重视以及人们对精神层面的追求，使得澄泥石雕进入到了一个更加繁荣的发展阶段，正以迅猛发展的势头展现在人们眼前。



图 11 手工雕刻

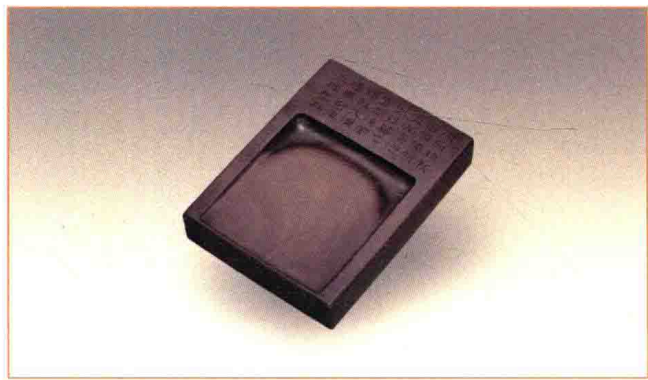


图 12 钱泳铭澄泥石砚



图 13 澄泥石壶《树桩》



图 14 澄泥石壶《多子多福多寿》



图 15 腰村石竹林雅集砚



图 16 清代澄泥石锦帆砚

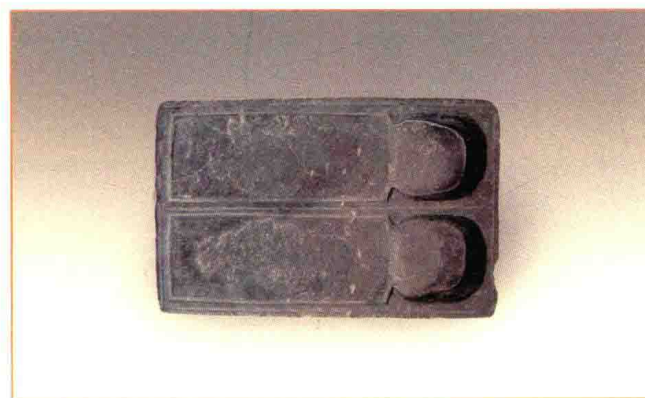


图 17 澄泥石砚（灰色）



图 18 新坑澄泥石



图 19 澄泥石砚（黄色）



图 20 南宋鳝鱼黄随形砚



图 21 听雨砚澄泥石砚（微红）



图 22 天堂砚澄泥石砚（淡黄）

澄泥石雕的代表人物



图 23 明代腰村石鹅砚



图 24 清代腰村石椭圆砚

相对全国来说，苏州的澄泥石，是一种极其普通的石头，砚石品种也不多。但因为有历代艺人的精致雕刻以及创新发展，使得苏州澄泥石砚历来为文人墨客所称颂，有“月融还似洗，云湿便堪研”之赞，成为实用观赏之妙品（图 23、图 24）。

苏州的澄泥石雕刻，从开采制砚发展到如今，从濒临灭绝到轰轰烈烈的开拓发展，从单一的正方形、长方形、椭圆形等仿古砚（图 25、图 26），发展成为形状各异、式样繁多的花砚；从简单的线刻、纹饰、浅浮雕，又发展到采用高浮雕、镂空雕等多种形式的艺术花砚，历经漫长的过程。现在市面上能看到的不单有石制壶，还有多种形式的摆件（图 27、图 28）。苏州澄泥石雕刻，得到了空前发展。许多作品追求的已不单是实用，而是以意境内涵取胜的装饰艺术品。所有这些，都是石刻艺人承前启后、继承发扬、不懈努力的结果（图 29、图 30）。

接下来就选取的典型人物作出介绍：



图 25 明末清初蟾形池澄泥石砚



图 26 抄手澄泥石砚



图 27 澄泥石壶《世纪龙》



图 28 澄泥石壶《事事如意》



图 29 澄泥石砚《闲趣》



图 30 纽约大都会博物馆藏澄泥石砚

一、制砚大师：顾二娘

顾二娘原姓邹，顾是她的夫姓，夫家四代制砚，由于她在琢砚过程中，充分运用工艺美术的技法，钻研磨砺，自成一格。功夫不负有心人，顾二娘所制砚台，以随形略加琢磨为主导思想，从而有清新质朴、镂剔精细、纤毫合度之美名，在砚匠林立中脱颖而出，声名远扬，其名望甚至超过顾家前人。行家口碑赞其下刀明快干净，细节纤微圆润，体现出女性温婉柔美之气质，以致当时文人或藏家以觅得顾二娘之砚珍藏为快事（图 31、图 32）。

顾二娘有大家风范，制砚挑剔，不是好石不肯奏刀，相传她识别砚材好坏，只须用脚轻轻掂量就能分辨出来。她用过的砚石只两种，一是广东端石，另一种便是苏州灵岩山附近的澄泥石。澄泥砚有多好，乾隆爷的态度便是旁证。乾隆颇因藏有腰村砚而自得，有几句诗暴露他幸福过头的不淡定：“龙宾休说腰村无，犹此晨星一二俱。漫谓外庭希见也，岂知内府久藏之……”

雍正年间黄任罢官返乡之时，用仅有的银两全部买了古砚，并自称“十砚老人”。在古代，砚台不仅仅是用来书写文章的工具，更是所有中国文人的精神田园。而好的砚台要具备两个条件：一是石材要好，二是做工要精（图 33、图 34）。黄任拥有上好的石材，只缺最好的手艺，听闻顾二娘手艺精湛，便一路寻到苏州。黄任不远千里的痴心感动了顾二娘。《香草斋诗》记青花砚一事：“余此石出入怀袖将十年，今春携入吴，吴门顾二娘见而悦焉，为制斯砚。”砚台完成后，“十砚老人”写《赠顾二娘》刻于砚台背阴，其诗云：“一寸干将切紫泥，专诸门巷日初西。如何轧轧鸣机手，割遍端州十里溪。”

顾二娘去世后，书画家们甚为惋惜，纷纷作诗凭吊，以志纪念。“十砚老人”曾写下诗句：“古款微凹积墨香，纤纤女手切干将。谁倾几滴梨花雨，一酒泉台顾二娘。”顾二娘生前丈夫早逝，膝下无子，曾以娘家侄子为嗣，名顾公望，字仲吕。以琢砚为生，技艺不凡。曾应诏进京入宫，专为宫内制砚。顾公望由于也无子，因而顾氏制砚世代家传之手艺，就此中断绝后。但她自成一家观点：“砚为一石琢成，必圆活而肥润，方见镌琢之妙。若呆板瘦硬，乃石之本来面目，琢磨何为？”上下几百年，这几句话是苏工制砚理念的最佳概括。

顾二娘在苏所开砚店，一说为阊门内专诸巷，而《吴门补乘》另有记载：“顾二娘砚店，在大成坊巷西，顾仲吕母顾邹氏所制，为近代第一。”



图 31 顾二娘澄泥石篋笥砚



图 32 蘑菇澄泥石砚



图 33 麒麟献书澄泥石砚



图 34 顾二娘制凤纹砚

二、创新传承：蔡云娣

顾二娘圆、活、肥、润的砚雕技艺，从专诸巷转移至藏书镇一带，作为江苏省非物质文化遗产，依然在苏州砚雕艺术家手里薪火相传。自 20 世纪 80 年代，蔡云娣、钱惠琪、韩建国、钱建春等中青年艺人，又开发了石壶雕刻艺术，以线条流畅、刻画纤细、造型古朴见长，并单独形成系列。现选取其代表人物蔡云娣作介绍。

蔡云娣，自幼喜爱美术，在祖父及前辈的雕刻艺术熏陶下，执著地追求石雕艺术，在继承祖父雕刻中国四大名砚的基础上，于上世纪 80 年代初积极创立石壶雕刻的新门类，辛勤耕耘了二十多年，形成了自己独特的艺术风格。其作品《寿桃套盘》（图 35）于 2001 年获山花奖，《人生三忆》于 2013 年获山花奖，《白蛇传》获天工奖，此外还有多件作品获国际、国家级金奖，被作为国礼赠与泰国、比利时、新加坡、日本等国家政要。

《白蛇传》、《十八罗汉砚》、《姑苏繁华图》、《梦里水乡》（图 36、图 37）等经蔡云娣之手，精雕细琢的艺术作品总能轻而易举将震撼直射到人的内心深处。作品多以石雕艺术为主，雕刻题材则从砚台“转型”



图 35 澄泥石壶《寿桃套盘》

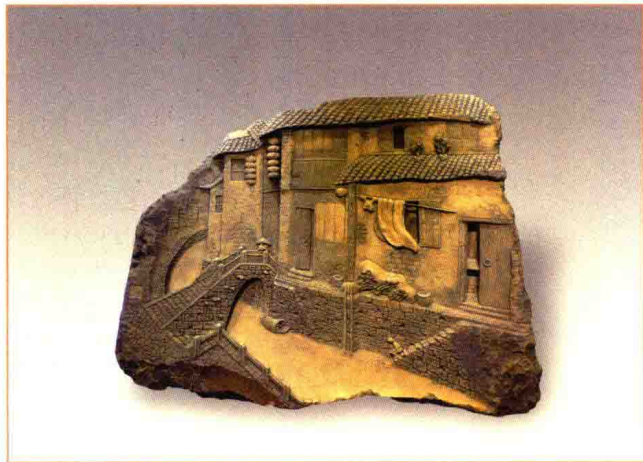


图 36 澄泥石摆件《梦里水乡》