

中國 明清 木雕 精粹

藝文懷沙

沈墨宁
姜晓东
李飞 著

瑞兽博古卷

西泠印社出版社

瑞兽博古卷

J322
5
2006

中國
明清
木
雕
精
粹

蔡霞 文懷沙

沈墨宁
姜晓东
李飞 著

西泠印社 出版社

责任编辑：侯辉

策划：浙江飞鸿广告策划有限公司

E-mail:zj_fh@126.com

设计：曾周晴

制作：章青华 鲍晓侠 许樱子

木雕彩绘观音骑狻像（宋）

(2004年秋摄于杭州吴山宝成寺)

左起：姜晓东、沈墨宁、李飞、汪勤

沈墨宁，生于上世纪50年代，浙江杭州人。上世纪80年代赴香港发展，现任香港宁基集团董事长及浙江飞鸿广告策划有限公司董事长。同时任杭州旅港同乡会副会长、杭州市政协委员。具有深厚的传统文化底蕴，收藏古木雕精品数千件，并在浙江桐乡乌镇设立“江南木雕馆”。

李飞，生于上世纪70年代，浙江杭州人。现任浙江飞鸿广告策划有限公司总经理。主要收藏品为木雕、银器、杂项等。同时为自由撰稿人，主持多家报刊的收藏版专栏。已出版《中国传统银器》、《中国传统木雕艺术鉴赏》等专著。

姜晓东，生于上世纪70年代，浙江衢州人。现为自由撰稿人。多年来致力于古文化研究及古木雕收藏。

汪勤，生于上世纪50年代，浙江杭州人。现为浙江飞鸿广告策划有限公司副总经理。

目 录

序	2
岁月的雕工	4
常见题材	9
木雕流派	16
木雕构件	23
工艺技法	25
瑞兽博古卷	26
戏曲人物卷	236
后记	508

序

在中国古代理想社会“桃花源”里，人们植树为林，截木为材。生活在参天大树旁，住在亭台楼阁里，以大材栋梁自居，清歌载酒，尽显大夫风范。古人的生活，与木材息息相关。五行中，“木”的位置安放在旭日升腾的东方，为一切生命之源。

古人用木材造出了纸张，又用木材刻字制版，印刷在木材制造的纸张上，然后写下了整个中华民族的历史。明代郑和下西洋，开输入南洋珍贵木材（红木、花梨及紫檀等优质硬木）之先河。从家具到建筑的每个配件，都进行着极其讲究的精雕细琢。“明式家具”将中国传统木作技巧发挥到极致，堪称“经典”，达到了前无古人、后无来者的高峰。到了清代，“小木作”已经发展到各种细木雕饰制作的范围。愈发通透玲珑、花团锦簇到了“惊艳”的地步。

在古人的诗文里，对树木推崇备至，形容松树为“坚如屈铁”、“劲节贞容”、“龙虎之气”、“玉骨仙风”、“丈夫气概”；形容柏树为“佛性在心”、“古色古香”、“寿高汉柏”、“鹤骨龙姿”；形容梧桐为“横枝待凤”、“天姿韶雅”；形容柳树为“暗藏春”、“黄金缕”等。传说中，楠木要在生长五百年之后才会散发出沁人心肺的清香。当历史在演变过程中，事物灰飞烟灭，惟有此木香如故。

《唐宋传奇》中，当红拂女初遇李靖，眼见如此英伟真男儿，当下自剖心迹：“丝萝非独生，愿托乔木。”可见，在中国人心目中，一条好汉与君子材一般，可栋可梁，气节千秋。

而木雕作，绝对是中国民间雕刻中的一个传奇。千万名无名工匠，以精湛的技艺，巧妙的构思和令人叹服的创造力，为我们留下了具有很高艺术价值与历史文化价值的老木雕，堪称“鬼斧神工”。

因为收藏老木雕，我们去了很多地方。浙、苏、皖、粤、闽、湘、赣等地，都留下了我们的足迹。在城乡老宅和古董店铺之间寻寻觅觅，常为岁月尘埃笼罩下的精品而张口结舌，叹为观止；自笑好似《西厢记》中张生的古刹惊艳，只不是为了佳人，为了木雕的雕镂绝色而刻骨铭心、如痴如狂，魂牵梦萦常在古老木艺之间。路途中，观木雕如读经史诗词、戏文演义，赏心悦目，飘然欲仙。

特别是在有“桃花源”之称的古徽州，历经劫难后完好地存留了数以万计的明、清古民居，或依山，或傍水，但见烟树葱茏，掩映着栉比而立的黛瓦粉墙，呈现出一派清新野逸的耕读时代的田园风光。这是我们祖先心目中的“桃花源”，也是我们非常向往的生活。

借用禅语：世上万物，存乎于心，只要心中有桃源，则处处是桃源。

此次将所藏明清木雕精品结集出版，不至使湮灭于风烟水火，出明珠于尘埃，算一雅事。我们的情谊，也将如楠木一般散发长久的清香。

沈墨宁 姜皓东 李飞

岁月的雕工

经历了动荡纷纭的漫长岁月，中华传统文化、艺术的传承终始不曾断隔。在当今工商社会熙熙攘攘的浮华红尘中，自是有识宝慧眼在披沙拣金，搜寻凡俗风尘曾覆盖的传世珍奇。当今之世藏家辈出，字画、古籍、瓷、铜、珠、玉被收藏鉴赏家们精精细细地密室深藏着。寻觅的眼光却多曾失落了眼前的瑰宝——文华璀璨却毫不耀眼夺目的民间木雕，那些岁月的雕工刻录着我们曾拥有、已逝去的耕读文化和典雅家园。

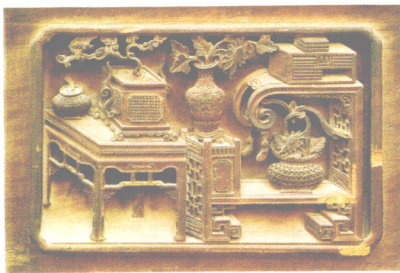

木承载的文化和艺术贯穿着人类文明的发展。远古时人类“构木为巢”，“弦木为弓，剡木为矢”，“以树木荣枯为时序”，“结绳刻木以记事”；在古人朴素的世界观中，“金木水火土”五种基本元素相生相克，构成了世间万物，木居其一，木构筑了人类最初的桃源。在与人类的朝夕相处中，木成为了镂刻的载体，开始了木雕工艺，开始了千秋传承的一门艺术。木雕最初大概是猎获一鹿则刻两角、四蹄以记其事之类，远古艺术之光由此而生矣。孔子云“朽木不可雕也”；为纪念孔子，孔门弟子雕刻楷木像奉祀而产生“楷模”一词；楚辞句子“网户朱缀，刻连方些”、“仰观刻桷，画龙蛇些”，这些典故都可见证木雕工艺的源远流长。中华五千年历史中，巧匠与杰作辈出，至明清两朝而告大成，构思巧妙、技艺精湛，堪称鬼斧神工。

民间木雕自有其无拘无束、天真烂漫的灵动，自有其“十年磨一剑”的精深功夫，却一向不入收藏家法眼的，以为是市井百工、诸匠之作，不是登得上大雅之堂的珍玩。藏家们忘却了正是这些木的雕琢实实在在地构筑了传统的大雅之堂：看看那些风火子遗的古宅深院，那不是仙禽瑞兽缀满了临水轩窗，福寿神祇护持着画栋雕梁，诗境画意勾勒在坐榻眠床……门楣、梁栋、挂落、隔扇、桌案床榻上，木的雕镂装点出数百千年传承的风雅和堂皇，装点出“宝鼎茶闲烟尚绿，幽窗画罢指犹凉”的诗情雅韵。

历代巧匠多生于市井乡野，多不曾有姓名入传记的。君可知齐白石五十岁时还是名唤“齐大”的湘潭乡间木匠，吴门画派宗师仇英曾是苏州市井漆工，钱塘画派大家戴进出身杭州坊间银匠，现代艺术大师林风眠少年时是和石匠祖父同持锤凿的广东乡下儿郎——成名后，他们卓越才艺使鉴赏家并不计较其微寒身世，却往往忽略了他们汲自乡土匠作中的艺术涵养和渊源。还有多少终生、数代不曾放下斧凿的巧手匠师终老于寻常巷陌，幻化作猿鹤虫沙，只留下当年胼手胝足的遗泽在老宅厅堂间日渐零落，难得有好奇的眼光来掌摩，寻常任凭虫蛀鼠啮，只有春归的

燕子每年春来探访……这些老宅正在忽啦啦冰消瓦散，直要让我们的儿孙将来无从捉摸“雕栏玉砌今犹在”的诗境了。“原来是姹紫嫣红花开遍，似这般，都付于断井残垣……”，于是我们寻觅并珍藏，因为这恒久的工艺珍宝承载着中华历史上曾经的男耕女织、弦歌诵读的旧日家园，不像轻薄的流行时尚，只有刹那间的辉煌。

传统木雕作品或朴野可喜，或文风郁郁，题材内容极广博。神话传说、历史人物、山水花草、仙禽瑞兽、圣贤言行、家规庭训、诗词画意、戏文演义、山水花草、风土人情，包罗万象，不一而足。匠师们似乎信手拈来，刀凿寻觅着木的纹理，碎屑纷飞后木坯上出落成精细的工笔、大气的写意、传神的漫画乃至抽象的描绘，煞是百家争鸣，各有千秋。

作品托物传神，主旨或是吉庆延福、镇邪驱魔；或是贬恶扬善，弘扬圣贤之道、兴废之戒，国人以之寄托虔敬，以之“成人伦而助教化”；或纯粹表达美感——人类文明永恒的追求。赏心悦目的木雕作品构筑了亭台楼阁、华堂深院，文明与礼仪在无言的镂刻、雕凿之间传扬，装点着耕读文明时代的家园，传承着脉脉书香。

现在这些雕刻已经往往零落成散金碎玉，其中可见民间之美、民间之才，亦可考国学之浩瀚文华。往往观木雕如览经书画诗词、戏文演义，的确是中华民粹精华一脉，不可轻略。

耕读时代的审美情趣渲染在演绎儒、释、道精神的艺术文华中，难道不值得珍藏吗？木的雕镂承载着来自质朴岁月的古韵书香。

常见题材

古代木雕作品大多托物传神，主旨或是吉庆延福、镇邪驱魔；或是贬恶扬善，弘扬圣贤之道、兴废之诫，所谓“成人伦而助教化”。许多看来纯属装饰图形的作品中也可以找到古人的深远意趣。古代木雕作品题材内容极广博，神话传说、历史人物、山水花草、仙禽瑞兽、圣贤言行、家规庭训、诗词画意、戏文演义、田园风土，包罗万象，不一而足。

瑞兽仙禽

麒麟 龙 凤凰

皆为中华神话传说的灵物，取多种动物之特点综合而成。

麒麟：形相为麋身、龙头、牛蹄、鹿角、鱼鳞、鱼尾，传说麒麟非有宝之地不停，故有麒麟招财之说，《诗经》有“麟趾振振，公族大蕃”，兆示宗族蕃衍旺盛，民间也有麒麟送子的传说，自古以麒麟出现为天下太平之兆。

龙：为中华民族之象征，形象为蟒身、鱼鳞、鹿角、鹰爪、鲤须、鱼尾，主掌调和风雨，更是天子的象征。分为五爪之真龙，仅为皇家可用；民间和官府装饰选三爪、四爪之蟒龙，无角之螭龙，龙头鱼身之鸱吻，民间俗称鱼龙。

凤凰：古代华夏图腾之一，良渚文化即已有凤鸟之雏形，以锦鸡首、雄鸡冠、仙鹤腿、孔雀羽等合而成之。常与龙共现，称为龙凤呈祥；或与牡丹相配称花开富贵、有凤来仪（凤穿牡丹）。

狮子

本不产于我国，汉时随西域贡使入洛阳。随着佛教的流传，狮子作为佛菩萨的座骑和护法神兽的形象渐入我国文化系统，超过了国产的虎一跃而成为第一位神兽。风水堪舆家认为狮子有“镇邪魔，壮官威，纳福瑞”的威力，故此从皇家至民间往往多有安置。一般为公狮张髯怒目、足踏绣球，称狮子戏球；母狮携幼狮嬉戏，称太狮少狮。中国古人多未曾见狮子原形，故造型多抽象艺术化，分南狮、北狮两大流派，南狮子偏生动妩媚，北狮子威猛庄严。木雕构件中狮子到处可寻。

