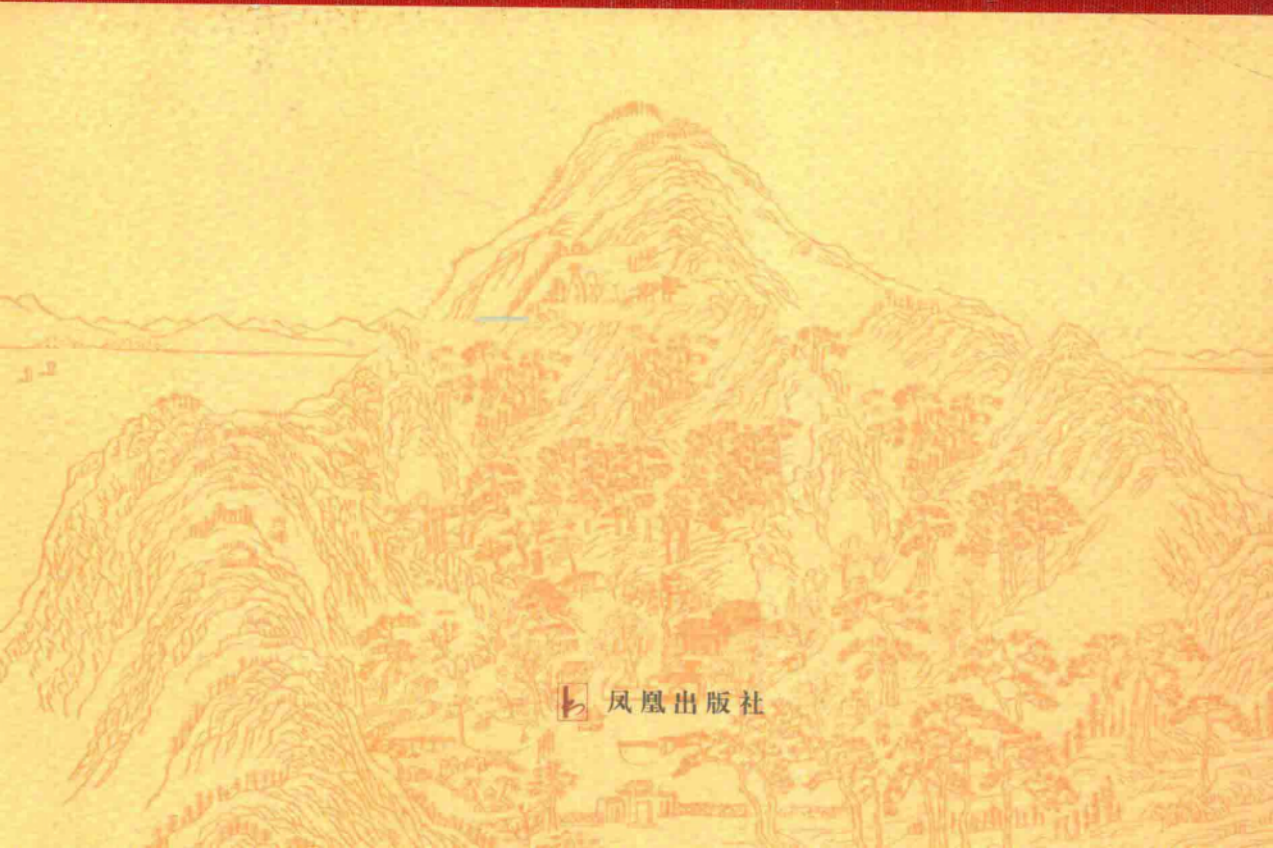

【雕鏤凝章】

单存德◎著

凤凰出版社

雕镂凝章

单存德 著

凤凰出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕镂凝章 / 单存德著. — 南京 : 凤凰出版社,

2015. 12

(吴中文库)

ISBN 978-7-5506-2313-2

I. ①雕… II. ①单… III. ①雕刻—民间工艺—介绍—苏州市②雕刻—艺术家—介绍—苏州市—现代 IV.

① J321 ② K825. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 294755 号

摄影 (按姓氏笔划为序)

王永康 毛远丰 朱 宏 朱岳明 芮 达
汪 明 张 平 张炎龙 郁大波 郑思年
单存德 钱桂锋 徐晓根 梅祥根 鲍建国

篆刻 张炎龙

书 名 雕镂凝章

著 者 单存德

责任编辑 吴 琼

装帧设计 周 晨

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

凤凰出版社 (原江苏古籍出版社)

发行部电话 025-83223462

出版社地址 南京市中央路165号, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.fhcb.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

印 刷 苏州市越洋印刷有限公司

苏州市吴中区南官渡路20号, 邮编: 215104

开 本 718×1005毫米 1/16

印 张 25

字 数 444千字

版 次 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5506-2313-2

定 价 80.00元

(本书凡印装错误可向承印厂调换, 电话: 0512-68180638)

吴中文库编辑委员会

委 员（按姓氏笔划为序）

马建庭 王仁宇 王稼句 乐 江 叶正亭

沈建东 张炎龙 范小青 周一风 周凤鸣

周钰坪 查伟峰 唐峥嵘 薛 冰

主 任 范小青

执行主任 乐 江

总 序

范小青

我从小在苏州长大,刚懂一点事,刚用眼睛看世界的时候,看到的就是苏州,而在苏州的几十年中,大部分时间都生活在吴中,住在吴中,吃在吴中,行走在吴中。虽然不敢说已遍历吴中山水,尽观吴中风物,但那青山绿水以及悠久而深厚的历史文化气息,就像阳光雨露那样滋润着我。许多年来,无论我身在何处,眼前总会浮现出一幅幅引人入胜的画面:春天光福的梅花,夏天太湖的碧波,秋天陆巷的落叶,冬天灵岩的风雪,还有那水巷橹声,粉墙黛瓦,小桥流水,太湖三白,石家十菜,乃至农家小院里的吴依软语……既让我沉醉,更让我怀想,让我遐思。吴中不仅是典型的江南鱼米之乡,不仅集天下山水之秀,集天下工艺之精,集天下饮食之美,更是文化丰厚,人物鼎盛,人文历史源远流长,并且形成了风雅、秀慧、细腻、柔和的文化特征。

追溯吴中历史,当秦始皇统一中国之前,就置吴县,为会稽郡首县,千百年来都与苏州郡城同城而治。因为吴县是春秋吴国的中心,迟在汉初就别称“吴中”,后来的苏州,甚至以苏州为中心的更大范围,也别称“吴中”。直到2001年,分吴县(市)设吴中区,一个流芳千古的地方别称,正式成为地名。

吴中文明的曙光,出现在远古时期。三山岛遗址是长江下游惟一发现的旧石器时代文化遗址,它将长江下游特别是太湖流域的人类历史推至一万年。张林遗址、陈湖遗址发现了崧泽文化、良渚文化的大量典型器物。近年木渎境内春秋古城遗址的发掘,被列为2010年中国十大考古发现,它对“吴大城”的研究提供了颠覆性的最新资料。迄至于今,吴中区下辖七个镇中,有三个中国历史文化名镇,两个江苏省历史文化名镇,五个中国历史文化名村,六个中国传统保护村落;区级以上文物保护单位一百二十四处,其中全国重点文物保护单位七处,江苏省文物保护单位十九处。就非物质文化遗产来说,总有五十项,其中联合国教科文组织一项,国家级四项,江苏省级五项。在一个七百四十平方公里的区域内,拥有如此众多、如此丰富、如此厚重的文化积淀,实属罕见。

崇文重教,人文化洽,这是吴中代代相传的优秀传统。进入二十一世纪的今天,更

应该将前人留下的物质和精神财富传承下去。中共吴中区委、区政府审时度势,作出了编辑历史文化丛书《吴中文库》的决定,并由我来主持此事。这让我十分惶恐,深感力有不逮。但吴中区委、区政府对文化传承的那份热情和真诚,让我深受感动,更何况我自己深受吴中大地恩泽,能够为吴中文化的传承和推广作一点自己的努力,也是一种荣幸。说起《吴中文库》的编辑,不能不提到我的故交,吴中区委书记俞杏楠先生。他生于斯,长于斯,踏上工作岗位以来,从未离开过他深爱着的这方故土。经年累月,他对文化尤其是吴中文化有了自己独特的体会和感悟。文化是有生命的,需要呵护和打理,吴中文化与灿烂的中华文明是一脉相承的,它不仅属于吴中,属于苏州,也是炎黄子孙乃至全人类的共同财富。在他看来,发掘、整理并用文字和图片来记述吴中的优秀文化遗产,既是对历史的负责和尊重,也是我们这一代人的使命和责任。

近年来,吴中区着力打造“山水苏州,人文吴中”品牌,以“文旅融合”、“惠民富民”为抓手的文化旅游服务业蓬勃发展。光福、舟山的玉雕、核雕,甪直的水乡服饰,洞庭两山的碧螺春、红橘、杨梅、枇杷,无不饮誉海内外;西山、东山、光福、木渎、甪直等地,逐渐成为长三角地区的经典旅游景区;香山工坊、中国工艺文化城等载体的构筑,再度张显吴中工艺大观,使全国业界精英的目光向吴中聚焦。吴中文化既是吴中人民的智慧结晶,也是吴中人民的精神家园。将文化打造成产业,铸造成品牌,在保护中利用,在传承中弘扬,让文化惠及民生,走出了一条“保护发展两相宜”的文化创新发展新路,在传承和创新中续写吴中文化的现代篇章。

《吴中文库》凡二十种二十四册,涵盖了吴中的历代人物、名胜古迹、风物特产、民风习俗、工艺文物以及诗文等地方历史文献,无论是涉及的广度,还是深度,都堪称吴中历史文化的集大成者,可读性、观赏性、史料性并存。作为一名文学写作者,我还深切地感受到,吴中清丽的山水和璀璨的文化,也是文艺创作取之不尽、用之不竭的源泉和宝库。

在《吴中文库》即将付梓之际,请允许我代表编委会,向所有作者和摄影者,向凤凰出版社和编辑者、装帧者,表示由衷的感谢和深深的敬意。

2014年10月18日

导 言

工艺雕刻是一种造型艺术,主要以天然材料如木、石、玉、果核等为载体,通过圆雕、浮雕、镂雕、透雕、阴刻、阳刻等工艺手段塑造形象。其产品既有专供欣赏的艺术品,也有日常用品,并因历史、地理、经济、文化的差异,呈现出不同的风格和特色。

吴中大地山明水秀,人文荟萃,风物清嘉,古往今来,创造了众多璀璨夺目的物化精神产品,雕刻技艺在其中的应用十分广泛。流传至今的经典作品,以无声的语言,向世人述说农耕时代的种种工艺传奇。

从甬直澄湖和张陵山古文化遗址的出土文物,到吴王在灵岩山上建造的馆娃宫等浩大工程,无不凝聚着古代工匠的睿智和巧思。三国两晋,吴中石作石雕已广泛运用于祭祀、居住、桥梁、装饰、饮食等各个方面。唐宋时期,五十三孔联拱石桥宝带桥成为千古奇观;甬直保圣寺塑壁罗汉、洞庭东山紫金庵彩塑罗汉,呈现出无与伦比的艺术造诣;石砚石刻也已成为文人雅士的案头之宝。元代的天池山寂鉴寺石殿石屋,花山摩崖石雕大接引佛,同样见证着吴中艺匠的智慧与技巧。明清以降,“香山帮”工匠群体的崛起,更带动了石雕、砖雕、木雕等技艺的全面兴盛。清代的西山雕花楼,民国的东山雕花楼,精雕细琢,变化繁复,堪为其中典范。近现代吴中工艺雕刻,包括玉雕、核雕、红木雕刻等,在承袭前人的基础上延续发展,显示了前所未有的市场生命力。

改革开放以来,吴中工艺雕刻迎来了历史上最好的发展时期,橄榄核雕鬼斧神工,玉石雕奇巧玲珑,砖雕质朴清旷,金山石雕庄厚凝重,澄泥石刻简约秀逸,红木雕刻精雅有致,佛像木雕端严典雅,无不彰显出厚重的历史文化积淀和鲜明的江南文化特色。从业者多达数万之众,且人才济济,巧匠辈出,展现出勃勃的生机与活力。

本书将当代吴中最具特色,并在全国、全省具有重要地位和影响力的七个工艺雕刻门类,分别从历史渊源、艺术特色、古今人物和代表作品等方面,细作介绍,以求客观、全面地反映吴中工艺雕刻的发展脉络和技艺特色,使广大读者能够藉此深入了解吴中工艺,了解吴中文化。

001 导 言

核 雕

第一章 历史踪迹

003 第一节 明清记述

007 第二节 近世沉浮

010 第三节 世纪崛起

第二章 鬼斧神工

014 第一节 材美工巧

017 第二节 品类和款式

020 第三节 特色和风格

第三章 百年人物

026 第一节 殷根福

027 第二节 “三驾马车”

032 第三节 群星熠熠

036 附 编 佳作实例

玉 雕

第一章 吴地琢玉

068 第一节 早期源流

070 第二节 明清翘楚

075 第三节 百年沉寂

078 第四节 世纪辉煌

第二章 苏作特色

082 第一节 材料和工艺

087 第二节 品类和形式

090 第三节 特色和风格

第三章 古今人物

095 第一节 陆子冈

097 第二节 光福名工

102 附 编 :佳作实例

砖 雕

第一章 历史渊源

123 第一节 “香山帮”与苏派砖雕

125 第二节 砖雕门楼

130 第三节 当代砖雕

第二章 工艺特征

135 第一节 材料和工艺

139 第二节 形式和装饰

142 第三节 思想和人文内涵

第三章 薪火相传

145 第一节 薛福鑫

147 第二节 潘志慎

149 第三节 砖雕企业

153 附 编 佳作实例

金山石雕

第一章 金山石和石匠

178 第一节 金山采石和石雕

183 第二节 金山石匠

186 第三节 八大绝技

第二章 工艺和特色

190 第一节 资源和工艺

193 第二节 品类和形式

197 第三节 地域特色

第三章 石匠典型

201 第一节 何根金

204 第二节 陶龙海

206 第三节 吴福云

209 附 编 :佳作实例

澄泥石刻

第一章 历史存续

224 第一节 澄泥石砚和巉村石砚

227 第二节 早期情状

231 第三节 明清佳境

233 第四节 近代流变

第二章 技艺特征

238 第一节 材质和工艺

241 第二节 品类和特色

244 第三节 文人情结

第三章 斫砚名家

247 第一节 顾二娘

249 第二节 陈端友

252 第三节 蔡金兴

255 附 编 佳作实例

红木雕刻

第一章 苏式木雕

267 第一节 起源和发展

271 第二节 室内装饰和陈设

275 第三节 当代流变

第二章 内涵和特点

279 第一节 选材和工具

282 第二节 工艺和诀窍

287 第三节 品类和特征

第三章 苏雕匠师

293 第一节 吴麟昆

295	第二节	陆涵生
298	第三节	“雕花赵”
301	第四节	后起之秀
305	附 编	佳作实例

佛像木刻

第一章 佛像木雕与泥塑

323	第一节	苏派的前世
327	第二节	苏派的今生

第二章 形式和特色

331	第一节	形式和工艺
334	第二节	特色和风格

第三章 佛像木雕人物

336	第一节	陈翰彪
339	第二节	陈远义
341	第三节	周福民
344	第四节	后生可畏

357	附 编	佳作实例
-----	-----	------

374	后 记
-----	-----

376	主要参考书目
-----	--------

核 雕

核雕,即在桃核、橄榄核等果核上雕镂人物、山水、花鸟、舟船等形象,主要产地有江苏苏州、河北廊坊和山东潍坊等。今苏州以舟山核雕最为著名。

舟山,旧志也记作周山,是坐落于穹窿山与香山间的一个村落,因地形状如舟楫而得名,南临太湖之滨,今属吴中区太湖度假区香山街道,居民五千五百多人。香山一带,古代即以工艺制作闻名,民国初年徐翥先《香山小志·物产》中说:“香山梓人圻者居十之五六。又有雕工,专将竹根、竹节、黄杨、紫檀以及象牙、牛角、桃核、橄榄核刻山水、人物、花卉、鸟兽等玩品,精巧有致,雅俗称赏。”约在清末民初,舟山开始形成以核雕为专项的工艺产业。百余年来,舟山核雕经历了勃兴、沉寂、兴盛三个发展阶段。改革开放后,特别是进入新世纪,出现了史无前例的繁荣局面,在不到十年的时间里,从业人员由五百余人迅速发展到上万人,附近四乡八镇的雕刻艺人,大专院校毕业生,甚至外地务工人员,纷纷来到舟山,加入这个行业,使舟山成为全国闻名的核雕集聚之地。

舟山核雕是传统技艺在当代重放光彩的一个典范,这种全国少见的文化现象的产生,有时、地利、人和三大因素。所谓天时,即当今文化繁荣的大环境,提供了千载难逢的时代机遇;所谓地利,即苏州传统手工艺基础深厚,竹、木、玉、牙、石各类雕刻门类齐全,为它的生存和发展提供了肥沃的土壤;所谓人和,即核雕技艺近百年来传承有序,自成系统,形成了老、中、青相结合的人才梯队。

核雕是传统雅玩的一种,其形式多样,题材丰富,工艺精湛,趣味横生,能够满足人们欣赏和收藏的需要。相对其他工艺品而言,核雕的鉴赏比较直观,易于上手,价格适中,属于一种大众化的文化消费产品。因此,即使在工艺品市场出现一定幅度的波动时,核雕也依然能保持广土众民的消费群体,产业连年兴盛,可说是传统工艺品中的一个特例。

舟山村

第一章 历史踪迹

核雕作为微雕的一种表现形式,最早是竹、木、牙雕艺人偶尔为之的即兴创作,并没有形成专业性的雕刻门类。直至明代中期,江浙一带文人雅士首倡把玩之风,官宦商贾也开始收藏竹、木、牙雕小件,玲珑多巧的核雕,遂以其赏玩与佩饰结合的优势,风靡一时。

第一节 明清记述

古代文献中提到核雕,最早见于明昆山人张应文《清秘藏》卷上:“宣德间夏白眼能于乌榄核上刻十六娃娃状,米半粒,眉目喜怒悉具;或刻子母九螭,荷花九鹭,其蟠屈飞走,绰约之态,成于方寸小核。”夏白眼的高超技艺,受到明宣宗朱瞻基的赏识,文震亨《长物志》卷七说:“至于雕刻器皿,宋以詹成为首,国朝则夏白眼擅名,宣庙绝赏之。”对核雕作品作细致生动描绘的,首推魏学洢《核舟记》,文中所记,是天启二年(1622)王毅所作核雕“东坡游赤壁”。

《核舟记》先写核舟的外观:“舟首尾长八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉;闭之,则右刻‘山高月小,水落石出’,左刻‘清风徐来,水波不兴’,用石青糝之。”接着写这核舟上的人物、器具:“船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。苏黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背;鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属,卧右膝,诮右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚之,珠可粒粒数也。舟尾横卧一楫,楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。”并且记录了作者留下的款识:“其船背稍夷,则题名其上,文曰‘天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻’,细若蚊足,钩画了了,其色墨;又用篆章一,文曰‘初平山人’,其色丹。”

根据《核舟记》的记载,可知以下四点:一是至迟在明代后期,苏州一带的微雕技艺水平已臻登峰造极之境,核舟虽大不盈寸,却舟楫、人物、器皿等一应俱全,人物动作神态刻画更是细致入微。二是题材内涵丰富,取“东坡游赤壁”典故,所刻“山高月小,水落石出”、“清风徐来,水波不兴”诸字,正是苏轼《赤壁赋》和《后赤壁赋》中的名句,且苏轼、佛印、黄庭坚三人,折射出当时意识形态领域中“儒、释、道”三教合一的时代特征。三是它构成了艺术表现形式的“形、景、情”的三层结构,通过具象的刻画,完美地处理了主次、疏密、繁简等方面的关系,使奇巧的手工技艺与丰富的文化内涵完整统一。四是题款、印章俱全,充分反映了文人意识、文人审美已渗入微雕领域之中。

至明末清初,宋起凤又有《核工记》,同样以细腻的笔触记述一件核雕作品:“季弟获桃坠一枚,长五分许,横广四分。全核向背皆山,山坳插一城,雉历历可数。城巔具城楼,楼门洞敞,中有人,类司更卒,执桴鼓,若寒冻不胜者。枕山麓一寺,老松隐蔽三章。松下凿双户,可开阖。户内一僧,侧首倾听;户虚掩,如应门;洞开,如延纳状,左右度之无不宜。松下东来一衲,负卷帙踉跄行,若为佛事夜归者。对林一小陀,似闻足音仆仆前。核侧出浮屠七级,距滩半黍。近滩维一小舟,篷窗短舷间,有客凭几假寐,形若渐寤然。舟尾一小童,拥炉嘘火,盖供客茗饮也。舫舟处当寺阴,高阜钟阁踞然,叩钟者貌爽爽自得,睡足徐兴乃尔。山顶月晦半规,杂疏星数点。下则波纹涨起,作潮来候。取诗‘姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船’之句。”

这件核雕精品布局有度,雕镂精细,人物神情毕肖,情景交融,所谓“并其愁苦、寒惧、凝思诸态,俱一一肖之”,以深秋夜半城郊的清冷和落寞,形象地演绎了张继《枫桥夜泊》一诗。

核舟 陈祖章制

东坡泛舟赤壁 陈素英制

《核舟记》《核工记》同为记述核雕的名作，流传甚广。《核舟记》作者魏学洢，浙江嘉善人，所记核舟作者王毅是常熟人，流寓嘉兴，《樗李诗系》卷十九有小传曰：“毅字叔远，一字初平，天启初自常熟来寓秀水杨家村。天怀旷迈，作诗懒于近名。性巧，工镂刻，制核舟不及寸，中有宾主仆从，几席樽俎器具无不备，而人物须眉老少无不肖，窗楯可以启闭，左右题铭有诗句可读，人疑鬼工，魏子敬为记。诗名《雪崖集》。”《核工记》的作者宋起凤，浙江余姚人，清顺治、康熙间官灵丘、乐阳知县。其记核雕为“季弟所获”，未详刻工是何地人，然题材取寒山寺，很有可能是苏州一带人氏，至少受到苏州工艺传统范式的影响。

入清以后，苏州一带出现了不少核雕名手。康熙年间有金老，钮琇《觚剩》续编卷四记道：“姑苏金老，貌甚朴，而有刻棘镂尘之巧，其最异者，用桃核一枚，雕为东坡游舫。舫之形上穹下坦，前舒后奋，中则方舱，四围左右，各有花纹。短窗二，可能开阖。启窗而观，一几，三椅，巾袍而多髯者为东坡，坐而倚窗外望，禅衣冠坐对东坡而俯于几者为佛印师。几上纵横列三十二牌，若欲搜抹者然。少年隅坐，横洞箫而吹者，则相从之客也。舫首童子一，旁置茶铛，童子平头短襦，右手执扇，偃而飏火。舫尾老翁，椎髻芒鞋，邪立摇橹。外而舵篙篷缆之属，无不具也；舷槛簷幕之形，无不周也。细测其体，大不过两指甲耳。康熙三十七年春，江南巡抚宋公家藏一器，左侧窗败，无有能修治者，闻金老名，赠银十饼，使完之。金老曰：‘此亦我手制也。世间同我目力，同我心思，然思巧而气不静，气静而神不完，与无巧同。我有四子，惟行三者稍传我法，而未得其精，