

【 百工呈奇 】

冷 坚◎著



 凤凰出版社

百工呈奇

冷
坚
著



凤凰出版社

图书在版编目(CIP)数据

百工呈奇 / 冷坚著. — 南京 : 凤凰出版社,
2015.8

(吴中文库)

ISBN 978-7-5506-2209-8

I. ①百… II. ①冷… III. ①区(城市)—民间工艺
—研究—苏州市 IV. ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第201027号

摄影 (按姓氏笔划为序)
乐菊泉 冷坚 汪明 张炎龙 郁大波
凌奕 鲍建国
篆刻 张炎龙

书名 百工呈奇
著者 冷坚
责任编辑 陈晓清
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.fhcbss.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
苏州市吴中经济开发区天鹅荡路2号, 邮编: 215000
开本 718×1005毫米 1/16
印张 19
字数 337千字
版次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5506-2209-8
定价 80.00元
(本书凡印装错误可向承印厂调换, 电话: 0512-68180788)

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侬软语……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。在一个七百四十餘平方公里的区域内,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

引言

吴中,自古以来就是民间手工艺之乡,书画、装裱、刺绣、缂丝、木雕、玉器、铜器、石雕、核雕、家具、建筑、造船等无不闻名天下。清长洲人时传《埭川识往》有曰:“吴中人才之盛,实甲天下。至于百工技艺之巧,亦他处不及。”本书作为《吴中文库》工艺类的一个组成部分,对吴中的明式家具、书画装裱、仿古铜器和太湖木船的历史渊源、发展脉络、制作技艺、风格特征、代表人物、经典作品及其文化内涵等进行了较为全面的、系统的、深入的阐述。

明式家具,形成于明代中期,发展于明末清初。由于其独特精妙的造型和巧夺天工的工艺,在世界家具史上独树一帜,被誉为“东方家具的明珠”。

明代嘉靖、隆庆、万历以后,全国各地都有家具制作,但以苏州为中心的江南地区制作的家具最为精细,苏州制作的家具成为各地效仿的样板,并成为中国明式家具的代表。然而很少有人知道,吴中的洞庭东山、西山是中国明式家具的故乡。

明清时期,洞庭东山、西山等太湖一带盛产榿木。榿木质地坚韧,花纹美丽,被人们视为上等的家具木材。东山、西山的木工乃至苏州地区的木工都就地取材,以榿木制造家具。于是,洞庭东山、西山就成为明及清前期家具的制作之乡。运用榿木制作的苏州明式家具,成为早期明式家具的典范,不仅受到明式家具爱好者的推崇,而且也受到明式家具研究专家的重视和高度评价。

苏作明式家具以简洁优美的造型、科学严谨的结构、流畅圆润的线条、精益求精的工艺驰名天下。尤其令人叹为观止的是,在明式家具的构造中,其构件元件全靠各种各样的榫卯组合,而不用一根金属钉子,仅凭借榫卯,就可以使家具形体的上下左右、粗细斜直,联结合理,扣合紧密,天衣无缝,从而使家具永不变形。

苏作明式家具简约、质朴、典雅、秀丽的风格,更是受到世人的崇尚。这种风格的形成是由苏州的经济文化背景所决定的。苏州是著名的历史文化名城。苏作明式家具是苏州工匠与苏州文人合作的产物。由于文人参与了家具的设计,故明式家具反映了中国文人追求质朴风雅、简约自然的审美思想,而被人们称为“文人家具”。明式家具诞生

至今已有四百多年,然而令人惊讶的是,四百多年前设计制作的明式家具,竟与现代流行的简约主义审美观完全吻合。这不能不使人钦佩明式家具设计师们超前的设计理念。

正是这一原因,1970年代以后,明式家具重新受到了人们的青睐。苏作明式家具制作又在吴中大地上勃兴起来。特别是2003年至2013年,吴中明清红木家具制作进入了迅猛发展的黄金时期,以光福为中心的吴中地区成为苏作明式家具的制造之乡,并涌现了一批颇具规模的精心打造红木明清古典家具的企业和工艺家。难能可贵的是,在机械技术发达的今天,他们依然坚持明式家具的传统手工制作技艺,并在造型和工艺方面有了新的发展。

如今的苏作明式家具,有椅凳、桌案、床榻、橱柜等各种造型和形式,反映了当今人们家庭生活的物质需求和审美需求。其制作工艺,从木材的选用、开料、加工到家具的设计、生坯制作、雕刻、装饰、髹漆等每一道工艺,无不精致、细巧,充分体现了吴中苏作家具工匠们巧夺天工的技艺。

书画装裱是我国特有的一种保护和美化书画及碑帖的传统工艺。苏州书画装裱,又称苏裱、吴裱、吴装。自南宋以后,苏州书画装裱发展迅速。自明代中期起,受吴门画派的影响,苏裱发展很快,胡应麟《少室山房笔丛正集》卷四就说:“吴装最善,他处无及焉。”清代以后,苏裱成为“南裱”代表,并以善于修复古旧书画闻名天下。

吴中胥口、香山的书画装裱技艺,受传于历代苏州书画装裱师,其装裱技艺与苏裱一脉相承,形成了一套精湛的装裱修复技艺,“洗”、“揭”、“补”、“全色”、“接笔”等工艺流程科学严谨,装裱修复的书画选料精良、配色素雅、装研熨贴、裱工精佳,给人以美的享受。

近百年来,苏裱技艺在全国书画装裱界独领风骚,影响遍及全国。其中代表人物有谢根宝、范广畴、纪森发、周根林、谢光寒、浦海明、鍾卫元等。他们为全国各地的博物馆、艺术馆和收藏家修复了大量珍贵的历史文献和古旧书画文物,为保护中华优秀传统文化做出了重要贡献。2011年,苏州书画装裱修复技艺被国务院列入国家第三批非物质文化遗产代表名录扩展名录,受到国家的保护。

仿古铜器的出现,缘于人们对古代青铜文化的尊重和仰慕。我国商周时期的青铜物最为精美,就使用规模、铸造工艺、造型艺术以及品种而言,世界上没有一个国家的铜器可与中国青铜器媲美。夏商周三代的青铜礼器,为历代统治者所钦羡和追求,因此我国最早的仿古铜器,都是以青铜器为模仿对象的。吴中的仿古铜器,可追溯到宋元时期。明代时,吴中的仿古铜器便以“苏铸”闻名。晚清以后,中国的仿古铜器,形成“苏

州造”、“潍县造”、“西安造”、“北京造”四大地域特色。其中，“苏州造”的仿古铜器更以逼真的特点，被国内外收藏家争相收藏，而周梅谷则是“苏州造”的代表人物。他仿铸的商周青铜礼器，达到了以假乱真的境地。1950年代后，苏州仿古铜器的传统制作技艺，在政府“保护、提高、发展”的方针政策下得到了继承和发展，特别是近三十年，仿古铜器制作技艺在吴中大地上的发展，更是引人注目。如周梅谷弟子刘有富、骆齐月等仿西周青铜器皿“凤纹簋”、“嵌金人面壶”，周梅谷再传弟子於为平复制的战国青铜器皿“错金豆”，陈巧生的仿宣德炉，金泉福仿制的“马踏飞燕”和“四羊方尊”，朱阿多仿制的西周“大克鼎”和商代“人面方鼎”，金海鸥承铸的“中华和钟”等，均生动逼真，取得了非凡的艺术成就，为吴中仿古铜器铸造史书写了新的辉煌篇章。

太湖木船，是中国特有的传统木制帆船，包括渔船、客船、货船、农船、战船及其他类船等。各种大小不一的太湖木船，主要集中在吴中的太湖水域。而在众多的太湖渔船中，最大最古老的是六桅、七桅船。七桅船，又称“七扇子”船，被誉为我国内陆湖泊中的“航母”，最能代表中国传统帆船历史和文化的大渔船。今天，我们从七桅船的身上，仍能看到春秋后期吴国大翼船和宋代战船的模样。

1970年代以前，七桅船一直是太湖渔业捕捞中的“主力军”、“领头船”。然而到上世纪末，只剩下三四艘，已成为稀有的太湖历史文化遗产。

令人欣慰的是，太湖七桅船蕴含的深厚历史文化和精湛的制作技艺，受到政府有关部门和专家的重视。太湖七桅船的制作技艺也得到了有效的保护和传承。近年来，太湖渔港村的蒋林生和横泾苏明船厂先后成功复制了七桅船。这为太湖旅游增添了一道亮丽的风景，让今人从太湖七桅船来回眸历史，既可想像水上战斗的波澜壮阔，也可了解古人在船上的生产和生活。

俗话说：“一滴水珠可以折射出太阳的光辉，一片绿叶可以显示出大地的生机。”从明式家具、书画装裱、仿古铜器、太湖木船四门传统工艺，我们就能感悟吴中工艺深厚的历史文化底蕴，感悟吴中工艺丰富的科学技术含量，感悟吴中民间工艺家们的智慧和创造力。

吴中工艺，就像是一本厚重的百科全书，值得我们用心去读，用心去品。

001 引 言

明式家具篇

003 概 述

第一章 明式家具的由来和发展

005 第一节 家具的起源和演变

009 第二节 明式家具的形成和发展

013 第三节 明式家具的吴中印记

第二章 明式家具的特点和风格

018 第一节 明式家具的特点

023 第二节 明式家具的风格

第三章 明式家具的品类和形式

028 第一节 椅凳类

037 第二节 桌案类

045 第三节 床榻类

048 第四节 柜橱类

052 第五节 其他类

第四章 明式家具的制作技艺

061 第一节 明式家具的用材

069 第二节 明式家具的制作技艺

第五章 明式家具的传承和保护

082 第一节 明式家具的传承

090 第二节 明式家具在吴中

书画装裱篇

111 概 述

第一章 苏州装裱的历史和现状

114 第一节 装裱史略

122 第二节 苏州装裱的发展

125 第三节 吴中香山的装裱

第二章 装裱的类别和技艺特点

129 第一节 书画装裱的类别和形式

134 第二节 苏裱技艺的风格特征

第三章 书画的装裱

137 第一节 装裱书画材料的选配

143 第二节 书画装裱工艺的要领

第四章 古旧书画的修复和装裱

152 第一节 古旧书画的鉴别和识别

154 第二节 古旧书画的修复

第五章 苏州装裱技艺的传承

160 第一节 现代苏州装裱概述

161 第二节 现代苏州装裱代表人物

仿古铜器篇

187 概 述

第一章 仿古铜器的历史

188 第一节 仿古铜器的起源和发展

196 第二节 吴中仿古铜器的历史

第二章 仿古铜器的品类和代表作

205 第一节 食 器

208 第二节 酒 器

213 第三节 乐 器

219 第四节 香 炉

第三章 仿古铜器的铸造

229 第一节 铸造设备和工具

230 第二节 铸造方法

231 第三节 铸造工艺

237 第四节 装饰工艺

第四章 仿古铜器制作技艺代表人物

241 第一节 巧生炉的创始人陈巧生

244 第二节 仿古铜器的开拓者金全福

明式家具篇



概述

1980年代后,中国经济文化建设突飞猛进,人民的物质生活和精神文化生活需求也日益提升,沉寂多年的明清红木家具又重新进入人们的生活。其中,尤以明式家具最受人们的喜爱。于是,一座座红木家具厂在吴中大地拔地而起。从太湖之畔的东山到渡村、浦庄、临湖、木渎、胥口、香山、光福……大大小小的家具企业,如雨后春笋般出现,形成了星罗棋布的格局。据不完全统计,目前吴中区的红木家具厂、作坊、工作室已达二百余家。这些企业生产的明式家具在国内市场畅销,并越来越受到人们的追捧。

什么是明式家具?明式家具的定义,有广义和狭义两种。广义的明式家具,凡制作于明代的家具,不论是一般杂木的,民间日用的,还是贵重木材、精雕细刻的,都可归入明式家具,就是近现代制品,只要具有明式风格,均可称为明式家具。狭义的明式家具,则是指明代中叶至清代初期以苏州为中心的江南地区工匠生产的以花梨木、紫檀木、鹧鸪木(杞梓木)、铁力木、红木等优质硬木为主要用材的家具。这两种定义表明,明式家具不是一个时代概念,而已成为一个艺术概念。“明式风格”已成为当今家具市场及家具消费群体认定其是否属于明式家具的一个准则。

明式家具是在宋代家具的基础上发展形成的。在明代中期以后的一百多年中,明代家具的制作达到了高峰,全国各地都有家具制作,而精细的硬木家具主要产自苏州、广州、徽州、扬州几个地区。其中,以苏州为中心的江南地区制作的明式家具最为精细。因此,苏作明式家具成为明式家具的代表。

苏作明式家具是文人审美思想和能工巧匠精湛技艺融合的结晶,它的功能和造型完美统一,达到了天人合一的境界。它所具有的典雅风格,完全符合文人提倡的古雅、古朴、古意的审美要求。正因为如此,苏作明式家具又被称作文人家具、艺术家具。

明式家具的历史文化价值和艺术观赏价值,是逐渐被各国专家和收藏家所认识的。世界上第一个认识中国明式家具价值的学者是德国汉学家古斯塔夫·艾克(1896—1971),他于1923年来华,先后担任厦门大学、清华大学和辅仁大学教授。在华期间,他对中国古代家具进行了研究,1940年发表论文《中国硬木家具使用的木材》,1944年又

出版了专著《中国花梨家具图考》(英文版)。该书收录了一百二十二件家具实物,三十馀张精确的测绘图纸及四张解析各种榫卯构造的图纸,成为世界上第一部研究中国明式家具的著作。艾克对明式家具的研究,引起了中外学者对明式家具的关注,明式家具的艺术价值也逐渐被中外人士所认识,于是明式家具成为世界各地博物馆和美术馆收藏和研究的对象。如美国加州中国古典家具博物馆收藏的明式家具就逾百件。同样,美国大都会博物馆、明纳伯列斯博物馆,英国维多利亚阿尔伯特博物馆,巴黎居湄美术馆等,都将明式家具作为珍品收藏。而国内明式家具收藏者更多,如吴中中山镇郑万诗收藏的明式家具就达百馀件。明式家具的历史文化价值和收藏价值,正在被越来越多的艺术家和收藏家所认识。

2006年,苏州“明式家具制作技艺”被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录。随后,江苏省、苏州市及吴中区政府也将“明式家具制作技艺”列入了省、市、区非物质文化遗产保护名录,并制订了保护发展规划,采取切实有力的措施,以使苏州的“明式家具制作技艺”得到更好的保护、传承和发展。

第一章 明式家具的由来和发展

第一节 家具的起源和演变

家具是随着人类家居生活的需要而产生的。中华民族最早的家居生活方式是“席地而坐”，因此，中国最早的家具便是铺在地上的席，如蒲席、竹席、篾席等。古人不论生活起居，还是接待客人，都在室内布席，而且形成了一套礼仪制度。席地而坐的生活习惯，从夏、商、周一直沿袭到汉。席坐时期，与席配套的室内家具是围帐、帷幕等。

据考古发现，在中华民族漫长的席坐生活时期，也不时有各种材质的家具出现，如史前的彩绘木几、木案和木俎，商周时期的青铜俎、青铜案，春秋战国的漆木家具等。其中，最有代表性的家具是漆案和漆凭几，而且已经分门别类，日趋多样化。与此同时，还出现了大木床、漆木箱等。

到了汉代，人们席地而坐的家居生活习惯，开始转变为垂足而坐，由“席坐”转变到“榻坐”，而床、榻则是坐具。床榻开始是单人坐的，后来又增加了二人坐和三人、五人坐的床榻。随着床榻的广泛运用，又出现了以遮风挡寒的各种屏风。汉代的漆器屏风是最有特色的家具，而且屏风的制作，讲究木材和工艺，在形式上有座屏、折叠屏风。此外，

南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》中的家具

