

好故事可以这样读

HAO GUSHI KEYI ZHEYANG DU

QIAO DUO TIANGONG

巧夺天工

——把名字留在奇工巧技史上的人

程颖◎编著

APCTIME
09 15 出 版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

好故事可以这样读

巧夺天工

——把名字留在奇工巧技史上的人

程颖◎编著

ARTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

巧夺天工:把名字留在奇工巧技史上的人/程颖编著. —合肥:安徽文艺出版社,2013.8

ISBN 978-7-5396-4108-9

I. ①巧… II. ①程… III. ①民间工艺-艺术家-生平事迹-中国-青年读物②民间工艺-艺术家-生平事迹-中国-少年读物
IV. ①K825.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 165165 号

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:徐家庆

装帧设计:徐 睿

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551) 63533889

印 制:合肥华星印务有限责任公司 (0551)65714687

开本:889×1194 1/32 印张:4.75 字数:100 千字

版次:2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

定价:13.00 元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

CONTENTS · 目 录

- 塑像圣手——杨惠之 / 001
- 制墨第一人工匠——李廷珪 / 007
- 制做湖笔的百年老店——“王一品斋” / 013
- 纺织业的永远丰碑——黄道婆 / 019
- 紫砂壶鼻祖——供春 / 025
- 制成“张小泉剪刀”的——张小泉 / 031
- 狗不理包子创始人——高贵友 / 037
- 泥人张——张明山 / 042
- 鼻烟壶内画的一代宗师——周乐元 / 047
- “针神”——沈寿 / 052
- 十八街大麻花创始人——范桂林 / 058

- “殷派”核雕大师——殷根福 / 063
- 用花烛点亮人生——程国华 / 069
- 黄杨木雕的巧匠——王笃纯 / 075

剪纸艺术家——周兆明 / 081

雕刻漳州竹初木偶的大师——徐竹初 / 086

漆线雕工艺的传承人——蔡永沅 / 092

髹人制作继承人——白大成 / 098

花丝镶嵌的传人——程淑美 / 104

微雕达人——郭月明 / 109

把一生献给竹刻艺术的人——乔锦洪 / 114

杨柳青年画的传人——霍庆有 / 120

马尾绣传人——韦桃花 / 125

铁画神工——汤天池 / 131

湘绣大师——刘爱云 / 137

竹编艺人——马富进 / 143

塑像圣手——杨惠之

杨惠之是唐朝开元时期的雕塑家,生卒年不详,据有关的记载说是吴郡(今苏州)人,创作活动主要在唐开元(713—741)年间。早年曾学画,据说和吴道子是朋友,同时学习梁代张僧繇笔法。后转向学习塑像,他在南北各地寺院雕塑过许多塑像。他是中国古代甚至是世界艺术史上杰出的彩塑巨匠。他的雕塑作品在世界艺术史上具有重要的地位。他的塑像作品栩栩如生,将许多艺术要素有效地紧密结合,创造了属于他的独特的艺术风格。

“被迫”学画

唐朝时,苏州有个叫吴山头的地方,吴山头旁边有个叫杏村的小山村。杏村是一个偏僻的小山村,村里住着几十户人家,家家户户都过着简单艰苦的生活。杨惠之就出生在这样一座不为人知的、普通的小村庄里。

杨惠之从小就喜欢弄泥巴,不管他随手从哪抓起一些潮湿的泥土,经过他的小手随便捏捏就活灵活现的,小伙伴们都很佩服他。他捏的许多菩萨被放在庙里竟然吸引了一些虔诚

的人前来上供烧香,这就树立了他在伙伴中的头领地位。杨惠之把上供的东西都分给小伙伴们吃,伙伴们乐坏了,都愿意让杨惠之当大哥,跟随着他。

不料就是在他们享受着这杨惠之成果的喜悦之时,厄运开始降临了。当地的乡绅说杨惠之的做法亵渎了神灵,会给当地带来灾难,所以要惩办杨惠之。眼看杨惠之要遭殃,父母都很

担心但又没有办法帮助他。这时,他家的一个邻居想到一个好办法,就劝他父母说:“既然你家孩子对这方面感兴趣,不然就送他到城里的道观去学个画神像的手艺,这样不仅可以逃过眼前乡绅的惩罚,而且将来有个手艺也好谋生。”杨惠之的父母听了后觉得很有道理,找到了解决问题的方法他们很开心。他们到处求亲托友给杨惠之找学习的地方,就这样把他送去学画了。

弃画从塑

杨惠之从小心灵手巧,又跟了个手艺很好并且严格的师傅,几年下来杨惠之就能把神像画得活灵活现的。不过,有件事让他很失望,那就是每次他觉得自己画得不错的时候,再去比比他的师兄吴道子的作品,他才知道吴道子总是比自己画

得好一些。但是杨惠之没有放弃,他决定要下苦功,希望勤能补拙,可以超过师兄。可是,最终他发现要超过师兄几乎是没什么可能的,并且吴道子的名声越来越大。如果他要超过吴道子必须另辟蹊径,只有这样才能够功成名就。就这样杨惠之放弃了学画,决定重新开始学习塑像。当然杨惠之的决定并不是一时冲动,他是经过深思熟虑的。一方面,他清楚自己的条件,他学过绘画,对石刻技术也有所掌握,如果他能把这两者完美地结合,肯定是能做出成绩的;另一方面可能是社会对他的影响。中国的雕塑艺术在殷周时期就出现了,当时主要是在铜器上雕刻,勾勒出人的粗略形象。到春秋战国时期,塑像的技术有了一定的发展。随着东汉时期印度的佛教传入中国,佛教的佛像雕塑也传入中国,中国人对这种美术制品也有了需求。唐代是中国历史上经济文化步入全盛的一个时期,艺术上也出现了精彩纷呈的繁荣局面。在雕塑方面,传统雕塑经过魏晋南北朝的创新发展阶段,流传至唐代以臻于成熟,佛教比起前代更加盛行,塑像和壁画也受到整个社会的关注和喜爱,但是并没有出现大量气度不凡的雕刻作品。就是在这种社会需求的刺激下,杨惠之选择了塑像,决定全身心地投入到塑像艺术的学习之中。

杨惠之放弃学画之后,开始认真研究塑像。他仔细观察不同人的不同特征和各种神情,雕刻出来的塑像非常传神,栩栩如生。

梅花扑鼻香

放弃学画后,杨惠之又捏起了泥人,但是和小时候不同,他不是为了好玩,而是因为可以通过捏泥人来把握人物的鲜明特征,几年的学画经历使他的泥人也捏得越来越好。

一个初夏的晚上,夜很静,只有田地里的青蛙不停地呱呱叫着。月亮冲破云的屏障,挂在天边,照亮了整个大地。半夜里,杨惠之吃力地抱着一尊自己新塑好的塑像。这尊塑像有一人来高,塑的是一位年轻的妇女,手里提着菜篮子,面朝外静静地站着。杨惠之悄悄地把她放在一个菜

市附近的一个亭子里,因为这里每天人来人往,他想看看大家对这个塑像的反应。等天快要亮了,他就躲在离亭子不远的地方偷偷地观察着。

天刚刚发白的时候,一个早起去卖菜的菜农,挑着一大担蔬菜,看着亭子里的塑像停了下来,对着她问:“要买菜吗?”半天没有回应,菜农便上前了两步仔细地看看,才看出是一尊塑像,哈哈大笑起来,说:“这是谁把她放在这儿的?塑像太逼真了,手艺真不错!”

接着,一个卖菱角的,一个卖花的,都来向泥人打招呼,发现是塑像后不停地惊叹作者的高超技艺。

杨惠之看着这一切很开心,这才高兴地抱起泥人回家。

据说他给当时一位叫作“留杯亭”的有名戏子塑了全身像,塑好之后故意把塑像放在闹市里,塑像面朝墙,许多人从背后认出是留杯亭,以为是他在逛街,便走上去向他作揖打招

呼。从背后就能认出是留杯亭,可见杨惠之在肖像雕塑上的技艺已达到了巧夺天工的地步。

杨惠之除了给人物塑像之外,还能将大自然的各种美丽的景色搬到墙壁上,波涛汹涌的大海、高低起伏的山峦、时舒时卷的白云、葱葱郁郁的树林……都能给人一种真实画面再现之感,生动逼真。杨惠之的这些作品的独特之处是将壁画与塑像相结合,这种作品既像壁画,又像具有立体感的雕塑。正是这一特色,使他当时声名大振,赢得了他想要的成就,可以与“画圣”吴道子并称为“塑圣”,时人称“道子画,惠之塑,得僧繇神笔路”。他和吴道子在不同领域里取得了异曲同工的成功,在中国和整个世界艺术史上是两位璀璨的启明星。

杨惠之是位多产的雕塑巨匠,仅从画史记载来看,其作品就有长安长乐乡北太华观玉皇尊像、汴州安业寺(后改大相国寺)、净土院大殿佛像及枝条千佛像、陕西临潼骊山福严寺山水壁塑、陕西凤翔天柱寺维摩像、洛阳广爱寺三门上五百罗汉像、山亭院楞伽山、东经藏院殿后三门二神像及当殿维摩像、洛阳北邙山老君像、昆山慧聚寺毗沙门天王、侍女像等多种。但最为著名的还是千手千眼观音菩萨的塑像,被后世雕塑家奉为楷模。虽然杨惠之的雕塑作品屡见于文献记载,但由于泥塑作品不像石刻木雕那样容易保存,所以杨惠之的真迹作品在千年后的今天已荡然无存。

苏州角直的保圣寺始建于公元503年,是距今已有近1500多年历史的古刹。据说寺内九尊泥塑罗汉都是由杨惠之所塑,寺内的半堂罗汉塑像设计巧妙,塑艺也非常精湛,把干巴巴的泥土化作形象生动、特征鲜明的罗汉,把沉默的世界通过可感的作品表现得如此酣畅淋漓。

虽然不能确定这个地方的塑像是不是出自杨惠之之手,但是许多游客慕名而去,这也证明了中国人对这位雕塑巨匠

的崇敬和喜爱。

保圣寺罗汉塑像

保圣寺罗汉塑像

唐代出现了很多在当时很有名的雕塑家，如武则天时期的尚方丞窦弘果、苑东监孙仁贵等人。窦弘果在洛阳大敬爱寺所塑的许多佛像中轰动一时，被认为是当时的主流之作，大敬爱寺更有巧儿（工匠）张寿、张智藏兄弟的作品。

这些雕塑家大多擅长绘画，但唐代雕塑家中最为后人知道和推崇的却只有杨惠之。杨惠之之所以能千古留名，不仅是因为他的雕塑作品非常有特色，而且他还善于从创作实践中总结相关的雕塑理论。他著有关于泥塑的理论《塑诀》一卷，在当时雕塑界广泛流传，并对当时和后代的雕塑家影响深远。据目前的史料记载，这是中国古代雕塑史上唯一的雕塑理论著述，可惜因年代久远已经遗失了，我们无法从他的著作中侧面目睹他的聪明才智。

虽然这位巨匠遗留的痕迹已经不多，但是他在塑像界中做出的贡献和他的敢于开拓的精神，将会永远留在史册和人们的脑海中。

制墨第一人工匠——李廷珪

李廷珪是制墨世家出身，生年不详，卒于北宋乾德五年（967），五代时期南唐易水（今河北易县）人。唐朝末年，社会动乱，他随父携家迁至安徽歙州（今歙县）居住，父子以造墨为生。李家

造墨松烟轻、胶质好、调料匀、锤捣细，李廷珪的制墨技术最为世人认可，到宋朝宣和年间，竟出现“黄金可得，李氏之墨不可得”的奇缺现象。李廷珪被称为我国的制墨宗师，他制的墨也被特称为“廷珪墨”。

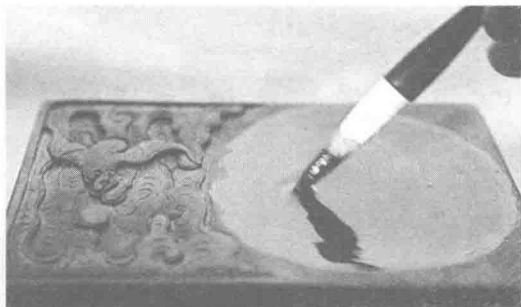
生长在制墨世家

笔、墨、纸、砚，又统称为文房四宝。它们对我国文明成果的保存与传承起到了十分重要的作用，这就是为什么与同为四大文明古国的古埃及、古巴比伦、古印度相比，我国的古文化成果保留最好的原因，这其中，笔、墨、纸、砚发挥了重要作用。在这四宝中，笔、墨是产生比较早的。

早期写字用墨都是取自自然中生长的墨，这种天然墨书写后极易脱落。中国的人工制墨大约从西周开始，而这时制

出的墨都是比较小型的,大规模制墨则是在汉代以后。制墨技术发展唐朝时已臻于完善。唐朝时

易水有一位叫奚肅的制墨匠,据说他制的墨不但黑亮而且有香味,书写也很顺手,当时的书画家都争相使用这种墨,所以就形成了品牌。奚肅制的墨统称“易水墨”,为了防止不法商家乘机以别的次墨冒充,奚肅在他制的墨体上都印有“奚肅”二字。

到南唐时期,经过前代无数工匠的揣摩和研制,文房四宝的制作技术已经有了比较大规模的发展。也就是这时才开始有了文房四宝的说法,当时是特指诸葛笔、徽州李廷珪墨、澄心堂纸、婺源(原属歙州府,现属于江西)龙尾砚。

南唐后主李煜很喜欢书、画,对笔、墨也很有研究,他使用了奚家制出的“光泽如漆,其黑如玉”的墨后,大加赞赏,赐给奚家国姓“李”,李廷珪的父亲奚超更名为“李超”。奚家墨也改成了“李墨”,当时主要供宫廷使用。

战火中的重生

唐朝末年,天下大乱,战火纷飞,各个割据政权国间战斗不断,战火中的人民生活苦不堪言。李超为了躲避战火带来的灾难,于是带着全家从老家河北的易县南迁到安徽歙县。

歙县的山上松树很多,水质也好,很适合墨的制作,并且歙县当时处在交通线上,运输方便,经济发达,很方便墨的外

运。李家父子意识到在歙县发展祖辈流传下来的制墨工业可谓是天时地利人和。初来到这个陌生的地方能够继续制墨使他们很高兴,不仅生活的费用不用愁了,而且还可以继续把家族的产业发扬光大,这对他们来说就像在黑夜中苦苦挣扎的人突然看到了黎明的曙光。

李家父子在继承先人的制墨技术的同时改进了捣松、和胶的方法,使伐树、捣松、烧烟、和胶等制墨的程序更科学化,形成了不同于其他制墨工匠的工艺流程,被称为“易水遗规”。用此种方法制出的李家的墨具有松烟轻、胶质好、调料匀、锤捣细等特色。

李廷珪是家里的长子,从小就跟着父亲接触制墨的过程。在李廷珪接替父业、管理家里制墨事业时,李家墨已经名扬天下了。但是他没有坐享先辈们给他带来的恩泽,而是继续研究制墨技术,对制墨的技术和原材料的配料比例都进行了改进,使得李家墨的制作技术又上了一个台阶。

经李廷珪的反复研究和无数次的实验,他终于发明了新的配方:松烟一斤、珍珠三两、玉屑一两、龙脑一两,和以生漆、鹿角胶、珍珠、犀角、藤黄、巴豆、桐子油、麝香、冰片、栲、木皮、石榴皮等物,在调剂时,据说要捣十万次左右。所以他做的墨,胶不变质、墨不变形,大大超过了祖辈时期的质量水平,李家墨的水平达到了新的高度,遂又形成了李廷珪自己的新品牌——“李廷珪墨”,简称为“李墨”。李家墨在李廷珪的手上以它出色的特征传播得更远、更广。

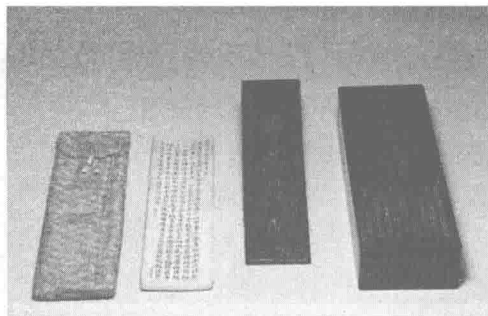
据说,李廷珪所制的墨,“丰肌腻理,光泽如漆”,而且坚硬如石,“其坚利可削木,坠沟中,经月不坏”,存放五六十年后,仍“其坚如玉,其纹如犀”。

有人做过实验,用李廷珪制的墨抄写《华严经》一部半,才研磨下去一寸。据歙县县志记载:有人得到一块李廷珪做的墨,

和他兄弟一起使用,每天磨墨写字不下 5000 字,用了整整十年才用完。

还传说有一个贵族得到了一块李廷珪墨,不小心掉进了家中的池塘,

当时找人打捞没找到。几年过后,有一个金器掉进池塘,他就命令善潜水的人下水寻找,意外发现了那块李廷珪墨。令人惊奇的是,那块墨竟然完好如初,色泽没有任何的变化,书写起来也没有什么不同。可见李廷珪墨是多么的坚韧和细密。

李廷珪墨里面因为被放进了药材,所以不仅能够浓黑乌亮、存放时间长,而且还散发着淡淡的香气,用李廷珪墨书写的书稿存放多年过后,拿出来仍有清新的墨香。

李廷珪墨还有一个特点,就是墨的边际锋利得像刀刃,据说可以裁纸。

名播天下,流芳后世

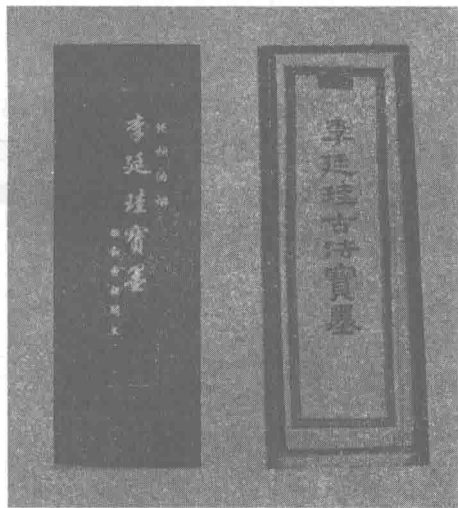
李廷珪的墨不仅得到南唐后主李煜的青睐,声名鹊起、名播天下,而且对于当时的读书人来说,得到一块李廷珪墨是一件多么让人激动的事。因为李廷珪被后主任命为墨务官,他亲自制的墨很少在民间流传。

宋太祖兼并南唐时得到了一些李廷珪墨,为了显示宋朝的国威,他用李廷珪墨来粉刷相国寺的大门,造成了李廷珪墨的大量浪费,这在中国历史上是一件非常令人遗憾的事。应该说,宋太祖是喜爱李廷珪墨的,他曾命人镌刻《淳化阁帖》,

刻成后用李廷珪墨所拓,所拓碑帖拓生的字体色泽黑亮,成为“李墨本”,被视为拓本珍品。宋太祖每次写诏书时必用李廷珪墨书写,这个习惯被宋代很多君王所沿袭。宋仁宗对身边的近臣高官经常用李廷珪墨作为赏赐。到宣和年间,竟出现“黄金可得,李氏之墨不可得”的奇特现象。宋朝庆历年间,一块廷珪墨,可卖到一万钱。到明清时期,李廷珪墨更成为了稀世珍宝。

乾隆皇帝秘藏法书的“三希堂”已经被许多人所熟悉,也经常被人提及,其实他还有存放古墨的“墨云室”,但它就像尘封的历史一般静静地存在时空中,慢慢被人淡忘。其实,“墨云室”曾与“三希堂”齐名,就是因为藏有稀世珍品——李廷珪墨而名扬天下的。

乾隆五十六年,任陕西巡抚同时又是大收藏家的华沅向乾隆帝进献了一方李廷珪古墨,此墨十分独特,略呈长方板形,四边较薄,中间较丰厚,表面乍看满是大小高低不平的凸凹,仔细看就会发现其间布满散碎断纹,墨面黝黑有漆光,墨体坚实,制造工艺十分精致。

乾隆帝是位有名的酷爱诗词、书法的帝王,得到这块罕见的李廷珪墨,如得至宝,尤其是对墨表面的断碎花纹甚是喜爱,看到墨体上面如天空时舒时卷的浓云状花纹时,仿佛感受

到绵绵春雨淅沥沥地落下。说来也巧,在他得到李廷珪墨之后不久,北京地区真的喜降春雨,接着又陆续接到其他省份一些地方降雨的消息。乾隆皇帝认为这块李廷珪墨是个吉祥之物,就把它放在一件特定的书房里,并对存放李廷珪墨的书房赐名并亲笔题字“墨云室”匾额。同时,他还邀请许多王公大臣前来观赏古墨,以这块墨为主题来一起赋诗作文。乾隆皇帝对墨云室的喜爱不亚于三希堂,里面的一切设施都是为了突出古墨,所以在当时是非常出名的;也是由于乾隆帝对李廷珪墨的喜爱和推崇,使李廷珪墨的价值得到了进一步的提升。

今天,墨云室虽然已经不复存在了。但据说曾收藏于此室中的墨仍在,现藏于台北故宫,墨体上“翰林风月”的几款题字,在向人们讲述着这段曾经发生过的传奇故事。

李廷珪制墨的技术在歙县当地被传播开来,宋中叶之后,歙州(即后徽州)制墨业空前繁荣,在全国形成有名的制墨中心,据说当年徽州地方的松树因制墨厂太多曾被砍伐一空。名扬天下的徽州墨,其前身是李廷珪墨。李廷珪可谓是徽墨的鼻祖,对徽墨的发展和声名的传播都起到了功不可没的作用。