

苏州

The Brick Engraving of Suzhou

砖雕

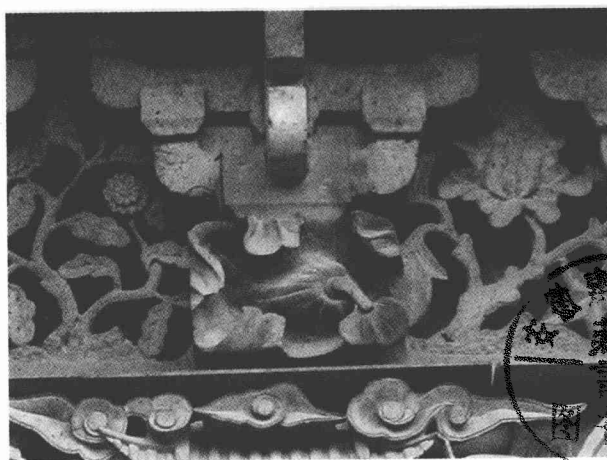
居晴磊 著

苏州砖雕

The Brick Engraving of Suzhou

居晴磊 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏州砖雕/居晴磊著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2008

ISBN 978-7-112-09987-0

I. 苏… II. 居… III. 古建筑—砖—装饰雕塑—建筑艺术—苏州市
IV. TU-852

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第039303号

中国砖雕艺术是一种源远流长、富有民族特色的装饰艺术。本书内容包括苏州砖雕的产生背景; 苏州传统门楼砖雕的发展历程及题材特征; 苏州砖雕纹饰研究; 苏州传统门楼的艺术特征与文化内涵; 苏州砖雕艺术与苏地其他艺术的相互影响等。

本书可供广大建筑师、雕塑家、工艺美术师、文物保护工作者、古建筑工作者等学习参考。

* * *

责任编辑: 吴宇江

责任设计: 郑秋菊

责任校对: 关 健 陈晶晶

苏州砖雕

The Brick Engraving of Suzhou

居晴磊 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 14½ 字数: 326千字

2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷

印数: 1—2000册 定价: 46.00元

ISBN 978-7-112-09987-0

(16790)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

开拓苏州砖雕研究的新视野

在中国古代艺术的研究中,对陶艺的研究是相对薄弱的。中国的古代陶艺按工艺手段可分为彩陶、印纹陶、模印陶、雕刻陶四大类,这四类陶艺在中国陶艺史上各领风骚千余年。彩陶主要用于日常生活,用绘制的纹样表现民族文化。印纹陶主要用于礼仪祭祀,用拍印的纹样烘托祭祀文化。模印陶主要用墓室装饰,用模印的纹样反映墓主人生前的权势。雕刻陶主要用于地面的建筑装饰,用雕刻的纹样彰显居住文化,与我们近现代生活的关系最密切。作为建筑装饰的雕刻陶中,砖雕是其中最主要的具有特色的工艺品种。

中国最早的砖雕见于唐代砖塔上,在辽宋金元时期,砖雕随着砖构建筑的发展而兴起。在明代中期,阔绰的民居采用砖来构建,砖雕比木雕耐久,比石雕节省,成为建筑装饰的一种主要形式,砖雕艺术进入了发展的盛期。晋南、徽州、苏州、北京、西安、宁夏、广州等地的砖雕相继发展起来,并且形成了各自的艺术特点。随着人们对古建筑文化价值的日益重视,对中国砖雕的研究也相应得到发展,研究砖雕的著作和论文不断出现,有对砖雕进行综合性的研究,也有对一个区域的砖雕进行研究,从各方面加强了砖雕研究的深度。

苏州砖雕可看作江南砖雕的集中的缩影。苏州位于大运河西来南下的转折处,北接长江,东达大海,为连通四方的交通枢纽。在明清时期,苏州成为中国东南地区的商业大都会,各路商人会集吴地,苏州地区的全晋、徽州、潮州等会馆,至今保存着不同风格的砖雕,由此我们可以了解苏州砖雕包容多元文化的原因。苏州保留了宋、明、清、民国各时期的砖雕,呈现出成系列的发展过程。苏州砖雕不仅在纵深和横连方面有着不可多得的典范性,还有其典雅的艺术特点。这种特点的形成与苏州世代是文人和巧匠荟萃之地相关,苏州砖雕的文雅气质是长期积淀而成的。苏州砖雕不求彰显于外,而求自适于内,形成秀丽雅致的特色,因此开展对苏州砖雕的研究是很有意义的。

相对其他地区对砖雕的研究而言,苏州砖雕的研究显得不足,大多为介绍性的文章。居晴磊同志经多年完成的专著——《苏州砖雕》,为我们提供了

一部关于苏州砖雕的资料翔实的科学研究著作。首先作者对苏州砖雕进行了全面的调查和考察，深入到老城区古宅的多重门庭院落，还远至东山、西山偏僻的古村落，她调查和记录的砖雕已超过苏州市古建园林调查著录的297座砖雕门楼的范围，拍摄了数以千计的砖雕照片，这种重视调查实证的精神是值得提倡的。第二，作者有着正确的研究方法。她在浩繁的苏州砖雕资料中，抓住砖雕门楼字牌上的砖刻纪年，以此为标尺，对苏州砖雕的建筑形制和图案纹样进行了分期研究，这为一些罕有纪年的苏式古代工艺产品，提供了科学的分期依据。第三，由于作者长期在艺术院校学习和工作，有较多的艺术实践经验，因此能够具体而中肯地分析苏州砖雕的艺术特征。并且从社会学的角度出发，准确地揭示了苏州砖雕的文化内涵。第四，这本专著不是孤立地研究苏州砖雕，而是进行了苏州砖雕和其他地区砖雕的比较，使我们能从纵横两个方面了解苏州砖雕的文化价值。总之，居晴磊同志的专著拓宽了苏州砖雕研究的视野，是研究苏州砖雕可以称道的新成果。

苏州砖雕主要装饰在宅院内，只有走进去，才能了解它、欣赏它、品味它，使你怡情养神。《苏州砖雕》是一本图文并茂的通俗晓畅的学术著作，它将引导你走进苏州砖雕的艺术之门，向你展现出精雕细镂的艺术世界。

张朋川

2008年2月20日于苏州

绪 言

中国砖雕艺术是一种源远流长、富有民族特色的装饰艺术。汉代就已出现模印的空心砖、画像砖。而今天所说的刻制砖雕，从现存的实物来看，到北宋已大量出现，而且刻砖技法业已成熟。宋《营造法式》中“砖作”一节，有“斫事”和“事造剡凿”等项目，指的就是砖雕。

砖雕又分几个流派。苏州、徽州、晋南、甘青陕和广州并列为中国砖雕的几大流派。而苏州砖雕可谓是中国江南地区砖雕的典型代表，不仅精雅细腻，而且极富书卷气。如果说苏州传统装饰艺术是一本书的话，那么苏州砖雕就是它的扉页。苏州砖雕目前留世较多，仅苏州市内就不下200处，留存最古的遗构，是现存于玄妙观三清殿的宋代砖雕须弥座。明清时期是苏州砖雕的蓬勃发展时期，不仅给我们留下了数量众多的砖雕艺术精品，而且为我们研究明清时期苏州地区的装饰纹样，乃至明清时期苏州的经济、政治、人文等都提供了一个很好的参考。

早在1963年，郭瀚先生就对苏州的砖雕遗迹进行过收集和整理，并著有《苏州砖刻》一书。书中收集了苏州明清以来30余座建筑物的装饰砖雕，共计影印黑白图片173幅，合83页。书中对于苏州砖雕的分布情况以及砖雕用砖也进行了介绍，时至今日，很多当年的砖雕精品因多方面的原因，特别是“文化大革命”中的破坏，已不复存在。故郭瀚先生当年收集整理资料对于今天的研究来说，已成为不可多得的宝贵财富，其研究成果奠定了苏州砖雕的研究基础。

“文化大革命”过后，苏州市文物管理委员会在1983年对砖雕的遗迹又进行了一次全面普查，并编有《苏州市古建园林调查资料汇编》，共记录了苏州古城区内的297座砖雕门楼，但也仅仅限于图片资料的收集和汇编，并没有进行专门系统的整理与研究。随着岁月的推移和古城改造工作的进一步进行，其中一些珍贵的遗迹没有能够很好地保存下来，有的也已残破不堪、面目全非，因此进行这方面的调查和整理研究是非常有必要的。

首先，苏州砖雕的研究意义在于继承传统、保护文化遗产。苏州是一座

历史悠久的文化古城，作为建筑装饰的砖雕艺术，是古城遗产的一部分。而砖雕艺术又是与砖雕制作技术紧紧相联系的，但作为一种传统技术，它的兴衰是与古建筑的保护密切相关的。苏州砖雕既是一个时代建筑技术的产物，又反映了一个时期的审美观点和生活需求。“砖雕”作为建筑装饰艺术，它所展示的大量秀丽典雅的纹样，是数百年来历代画家和能工巧匠们千锤百炼而创造的图案大成。而且最为重要的是，苏州砖雕门楼的字牌都题写有年份，因而对于研究明清纹饰的时期而言，可谓是提供了一个重要的断代标准，也是研究苏州明清古建的一个重要依据。

其次，研究苏州砖雕是为了古为今用，使传统砖雕艺术适合现代苏州建筑。传统的苏州砖雕逐渐走出历史舞台，是由于民国以后房屋建筑逐渐采用西式洋房，使得砖雕门楼等传统建筑装饰无用武之地。因而，传统砖雕与现代建筑之间的矛盾，是砖雕艺术发展受到制约的主要因素。传统砖雕的形式是完全与苏州传统建筑样式相协调的，要打破原有的门楼砖雕模式，创造出适合现代建筑的砖雕艺术，才能使苏州砖雕技术有广阔的发展前景。同时，也可以在砖色和纹饰方面作些研究，将传统的建筑技术精华与当代新兴建筑技术的优势有效地结合起来，保持历史文化名城现代建筑与传统建筑的一脉相承。

目 录

开拓苏州砖雕研究的新视野	5
绪言	7
第一章 苏州砖雕的产生背景	1
第一节 优越的地理位置与发达的商品经济	1
第二节 特殊的时代背景与深厚的文化积淀	3
第三节 优质的雕刻材料与高超的匠人技艺	4
第二章 苏州传统门楼砖雕的发展历程及题材特征	8
第一节 传统门楼砖雕的主要形式与风格特征	8
第二节 门楼砖雕的发展历程及装饰风格与题材	9
第三章 苏州砖雕纹饰研究	138
第一节 几种主要砖雕纹饰的发展演变	138
第二节 砖雕门楼特定部位纹饰演变	142
第三节 砖雕门楼纹饰分期表	147
第四章 苏州传统门楼砖雕的艺术特征与文化内涵	174
第一节 江南建筑艺术的点睛之笔	174
第二节 市隐文化与休闲生活的体现	175
第三节 尚文、尚雅心理趋向的折射	178
第四节 雅俗共赏的集中反映	180
第五节 巧夺天工的传神之作	182
第五章 苏州砖雕艺术与苏地其他艺术的相互影响	184
第一节 苏式建筑装饰的相互借鉴	184
第二节 吴地戏曲艺术的综合影响	187

第六章 苏州砖雕与其他地区砖雕的相互影响	190
第一节 受外来文化的影响	190
第二节 徽、晋砖雕对苏州砖雕的影响	192
第三节 苏州砖雕对其他地区的影响	192
第七章 走向现代	206
结语	208
附录一 苏州砖雕的制作及工具	214
附录二 苏州砖雕吉祥纹饰解析	215
参考文献	220
后记	222

第一章 苏州砖雕的产生背景

第一节 优越的地理位置与发达的商品经济

处长江三角洲的苏州，有着优越的地理位置。它山清水秀、土壤肥沃、气候宜人。民国时期《吴县志》的作者曹允源曾说：“吴为水国，陂泽广置，川渠网络，利足于注灌运输，舟楫四达，岂非富足之资。”正是众多的河流赋予了苏州这方水土走向“富足”的自然资本，使之成为著名的“鱼米之乡”，明清文人对此曾有大量的描绘，有一篇《苏州赋》写到：“水村山郭，沃壤平原，洲渚相间，阡陌相连，柴门流水，茅店青帘，樵歌牧唱，农舍钓船，云帆浪楫，蟹簖鱼筍，鸟飞屏外，人行画边，渔郎声峭，莲女貌妍，所谓水云之乡稼渔之区者与。”^①事实正是这样，南宋时期的苏州地区就已经是天下闻名的粮食高产区，史籍有“国家根本，仰给东南”，“天下赋税江南居十九”的记载，还有所谓“苏常熟，天下足”的民谚^②。

更为重要的是，河湖的纵横交错和水陆物产的富足极大地带动了交通运输的兴旺发达，从而带来了经济的繁荣、文化的昌盛。

北宋文人朱长文在《吴郡图经续纪》中描述苏州说：“但此百年之间，井邑之富，过于唐世，郭郭填溢，楼阁相望，飞杠如虹，栉比棋布。”又说：“吴郡余杭，以泽沃衍，有海陆之饶，珍异所聚，商贾并凑。”故苏州素有“天堂”的美誉。元代意大利旅行家马可波罗在他的游记中记载到：“居民生产大量的生丝制成的绸缎，不仅供给自己消费，使人人都穿上绸缎，而且还行销其他市场。他们之中，有些人已成为富商大贾”，“有十六个富庶的大城市和城镇属于苏州的管辖范围，这里商业和工艺十分繁荣兴盛。”

历代经济的发展繁荣使得明清时的苏州出现了空前繁荣的商品经济。特别是在明代中、后期，商业资本非常活跃，甚至率先在苏州的丝织业中出现了资本主义经济的萌芽。万历二十九年（1601年）巡抚曹时聘给中央政府的报告里说“苏州机户出资，机工出力，相依为命久矣……浮食奇民，朝不谋夕，得业则生，失业则死……”这种新型生产关系的出现标志资本主义经济的萌芽。

明末清初的战乱，几乎将这一脆弱的资本主义幼芽摧折殆尽。清初社会稳定，经济迅速恢复，至康熙、乾隆间，这种资本主义的商业经济的发展甚至超过明代。苏州是当时江南地区最富庶的城市，城里聚集南来北往的大批工商业者，工商业会馆如雨后春笋

^① 莫造《苏州赋》，转见曹允源《吴县志》卷十八，疆域。

^② （南宋）范成大《吴郡志》，卷五十，杂志。

般出现。据记载,苏州康熙年间有100多万人口,各地会馆如云。民间有所谓“东南财富,姑苏最重;东南水利,姑苏最要;东南人事,姑苏最盛”的说法^①。各地商人云集这里,“五方杂处,人烟稠密,贸易之胜甲于东南他省。”^②与之相应的便是苏州城内城外,公馆、公所、钱庄、商店、酒店、茶馆、戏院、妓院,鳞次栉比,星罗棋布。四川、广东、云南、贵州、福建、江西、浙江、山东、安徽等地的皮货、粮、油、药材、珠宝、茶叶等充斥于市。阊门外的南北濠、上下塘百货云屯,“为市尤繁盛”^③。阊门一带因商家太多,地价狂涨,以致“地值寸金”^④。

有道是“世间乐土是吴中,中有阊门更擅雄;翠袖三千楼上下,黄金百万水西东,五更市买何曾绝?四远方言总不同,若使画师描作画,画师应道画难工。”^⑤明代唐寅称为“难工”的《盛世滋生图》,终于在苏州画家徐扬的笔下诞生,这幅绘于乾隆二十九年的画卷描绘了当时苏州的繁华景象,该画为长10m、宽36cm的长卷,画面人物摩肩接踵,熙来攘往,苏州河上粮船、货船、木筏、竹筏船帆如云,约计400多只,街道上商店林立、市招繁多,可以数出的商家店铺230多家。工商业经济的繁盛,使得人民生活日益富庶。同时也带来了建筑业的繁荣,而砖雕作为一种建筑装饰必定也达到了同期的繁荣。

商品经济的繁荣同时也带来了商人资本雄厚,声势煊赫。当时不仅全国各地的商户都来苏州发展,据记载,明清时期,苏州共有公所会馆280多个,涉及行业30多种。而且苏州本地亦出现一些实力雄厚的经商世家和亦商亦贾的著姓望族,如苏州城内的潘氏、王氏。“潘”是苏州大姓之一,可分成两支,民间习称为“富潘”和“贵潘”。“富潘”即发家于乾隆时期的巨商潘麟兆,世居苏州,故又有“苏潘”之说。据其后裔介绍,潘麟兆以经商为业,偕其兄弟数人,常往返于印度和我国东北等地,经营丝绸、茶叶、药材等货物,以此致富。明末时苏州还出现了地域性的商帮——苏州洞庭东西山商帮,历史上曾与著名的徽商、晋商、陕商等齐名。明末作家冯梦龙在其名著《警世恒言》中评价洞庭两山之人,“善于货殖,八方四路,去为商为贾”,所以江湖上称他们为“钻天洞庭”,当时社会上将他们与另一个江南商帮“徽商”相提并论,故遂有“钻天洞庭遍地徽”的谚语。明清时期洞庭商帮曾与徽商、晋商、闽商等地域性大商帮一起纵横驰骋,并驾齐驱,称雄商界,跻身于当时中国十大商帮之列^⑥。洞庭人经商的活动历史,可以追溯到唐宋时期。而洞庭商帮的成熟时期,据史料分析,大致在明代的嘉靖,万历时期。在其中比较有名的是洞庭东山的翁氏、许氏、王氏、席氏。当时称作“四大家族”;继之有金氏、严氏、张氏、马氏、陆氏、叶氏、葛氏、周氏等;在洞庭西山,则有秦氏、沈氏、

① (清)贺长麟《皇朝经世文编》卷三十三。

② 乾隆《吴县志》转见曹允源《吴县志》卷五十二,风俗。

③ 乾隆《苏州府志》卷十九。

④ (清)顾公燮《消夏闲记摘抄》。

⑤ 《唐寅全集》之《阊门即事》。

⑥ 吴仁安《明清江南望族与社会经济文化》,上海人民出版社,225页。

吴氏、郑氏、徐氏、孙氏、邓氏等著名家族。他们或父子相继，或兄弟齐心，或亲戚协力，结合成一个个经营联合体，世代相承经商致富。我们今天在洞庭东西山上看到的明清时代的大宅子，其气势之恢宏，雕刻之精美，仍能从中体会出当时的辉煌。即使到了民国时代，仍不乏豪富巨商，如被誉为江南第一楼的东山春在楼，俗名雕刻大楼，就是由当时一位金姓富商，自1922年破土兴建，历时3年，用工26万多个，耗资15万银元，合黄金3741两修建而成。楼取“向阳门第春常在”之意而名，有前后两进，坐西朝东，北侧为花园，封火墙高达7m以上。春在楼是吴县香山帮匠人精心杰作，其木、砖及石雕技艺高超，图形精美，有“雕花大楼”之称而誉满江南。雕花楼集砖雕、木雕、石雕、彩画、壁画、匾额为一体。特别是其砖雕门楼，高大宏伟，构图严密，寓意巧妙，雕工相当精良，为苏式砖雕之上品。这些史料足以表明，足够的经济实力是苏州市内及洞庭东西山产生大量精美砖雕门楼的物质保障。

第二节 特殊的时代背景与深厚的文化积淀

明代开国之初，对王公百官和庶民的宅第有过严格的规定。《明史·车服志》载：“庶民庐舍，洪武二十六年定制，不过三间，五架，不许用斗拱饰彩色……正统十二年令稍变通之，庶民房屋架多而间少者，不在禁限。”因而在房屋的布局和装饰上不得不有所顾忌。清代对住宅规格的规定似乎不见明文，但在实际生活中，仍然沿袭这个传统发展下来，对于建筑材料的使用，也有严格的社会等级限制。

对于建筑装饰材料，琉璃这种建筑装饰上最优越的材料被皇家所垄断，这就促使砖雕在民间获得突飞猛进的发展。砖雕图案的格式由于没有等级制度的限制，更能发挥其灵活性，同时它与作为建筑基本材料的砖，更容易结合而不用去操心单独备料，在许多单体建筑上，如塔、牌坊、照壁等，更能发挥其独特的作用。砖雕虽然不及琉璃那般豪华，但却能与周围环境有机地结合在一起。就如苏州的园林多半不大，但都精雅，讲究的是经营布局、以小见大；苏式家具也同样不以雕琢描绘为上，所讲究的是更显大气的线条与款型。而砖雕门楼，一方面，砖雕所呈现的灰色调与江南秀润清丽的自然环境、粉墙黛瓦的房屋色彩相得益彰；另一方面，砖较之木质材料更防蛀、防腐还有防火功能，而且砖是一种比较普通的建筑材料。

苏州人杰地灵，一向是文人汇聚之地。一方面，苏州是全国的状元之乡，王鏊称：“苏人才甲天下……科第往往取先天下，名臣硕儒亦多发迹于斯。”苏州府以多出状元而闻名全国，清初的汪琬（字钝翁）戏称状元为苏州的土特产^①。《江苏艺文志》记载，苏州的举人、进士和状元的数量居全国之冠。自唐咸通十年（869年）归仁绍中状元始，至清同治十三

^① 清·钮琇《觚剩续编》卷四。

年(1874年)陆润庠止,共有文状元45名,占全国状元总数的7.55%,尤其是清代,苏州共出了26名状元,占全国状元总数的22.8%。这当然是与苏州的教育昌盛、民风的好学分不开。苏州历来读书之风很盛,求取功名的意识强烈,有“家家礼乐,户户诗书”之誉。自宋景祐二年(1035年)范仲淹创建苏州府学,首开东南兴学之风之后,苏州从此有了训练科举的专门场所。城内城外社学、义塾、私塾和书院众多。不仅如此,苏州的名门望族,多半是书香门第,有家学渊源。苏州状元中,有父子状元,有兄弟状元,还有祖孙状元。唐代长洲的归氏家族,共出了五个状元,赢得了“天下状元第一家”的美称。苏州砖雕门楼中众多的鲤鱼跳龙门纹饰,以及状元游街等纹饰可以说是苏州学风昌盛甚至是当地风俗的最直接的表现。

另一方面,江南秀润清丽的自然环境产生了清秀细腻、富于诗意的江南文人风尚。明清时,这种风尚无论在文学书画和工艺美术上,都成为江南甚至全中国的主流。当时吴地众多的文学家、诗人、书画家、戏曲家、收藏家,他们在不同的精神文化领域里各有建树,但都以一种文人特有的灵性关注着自己的日常生活、居住环境。许多画家更是直接参与了建筑设计。如著名画家文征明就参与了拙政园的设计,还把传统山水风景的构图原理运用于池水妙构,并作拙政园图、咏、记。再如明嘉庆年间著名的造园叠山匠师张南阳,号卧石山人,原为画家,后来专门为人造园叠山,他的代表作有上海潘允端豫园、太仓王世贞弇山园。明代末年,江南出现一位著名的造园叠山匠师张涟。与张涟约略同时,又有著名匠师计成,也是画家出身。他所造假山追求五代画家荆浩和关仝笔意,作品有常州吴玄的东第园、仪征汪士衡的寤园和扬州郑元勋的影园等。计成还结合实践经验写出一部造园理论著作《园冶》,这是中国历史上第一部专门论述造园的杰作,也是世界上最古老的一部造园学名著,它从造园的艺术思想到景境的意匠手法、从园林的总体规划到个体建筑设计、从结构列架到细部装饰都有系统的论述,涉及到园林创作的各个方面,对鉴赏中国的古典园林、研究中国的造园艺术,是必读的重要典籍。

这些都无不体现出江南文人所崇尚的生活情趣、思维方法和美学尺度,故对于一个庭院或一进建筑的点睛之笔的砖雕门楼,他们一定会有自己的见解与言论,计成在《园冶》中这样说:“门上起楼,像城样有楼以壮观也。”《履园丛话》也记载:“大厅前必有门楼,砖上雕刻人物戏文,玲珑剔透。”

这种文人风尚渗透到苏州砖雕的方方面面,如门楼上下枋的构图、门楼的字牌,以及砖雕的题材内容等,在以下的苏州砖雕的艺术特点里将进一步论述。

第三节 优质的雕刻材料与高超的匠人技艺

《考工记》里说,“天有时,地有气,才有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”

优质的雕刻材料当然是制作精美砖雕艺术品的必要条件。据有关资料记载,能制作

砖雕的砖按品质区分共有四种,分别为:金砖、半金砖(比金砖小一半,长方形,一般砖雕用半金砖的较多)、半王砖(质粗,面小而薄,长方形)和方砖(普通铺地的方砖,较半王砖更粗糙)。这四种砖都可用作雕刻,以金砖、半金砖雕刻出的花纹最精致、最牢固,一般人家用半王砖的较多,普通方砖只用作铺地和装大门,只有经济条件较差的才用它雕刻^①。

明代由于经济文化的发展,制砖业已相当成熟,砖已普遍用于居民砌墙,江南一带的“砖细”和砖雕加工已很娴熟^②。苏州制砖历史悠久,吴县陆墓一带,自宋元以后一直是制造优质砖瓦的重要产地。闻名遐迩的“金砖”即是陆墓^③“御窑”应皇宫烧制的细料方砖。“金砖”并非是用金子做的砖,不过是大方砖的雅称,规格有二尺二见方、二尺见方和一尺七见方三种。最重的约250斤,厚约3寸多,这是加工最繁、质量最高的一种砖,制作工艺十分严谨。

关于这段历史,明代张问之《造砖图说》^④这样记载:“自明永乐中,始造砖于苏州。责其役于长洲窑户六十三家。砖长二尺二寸,径一尺七寸。其土必取城东北陆墓所产乾黄作金黄色者。掘而运,运而晒,晒而椎,椎而舂,舂而磨,磨而筛,凡七转而后得土。复澄以三级之池,滤以三重之罗,筑地以晾之……凡六转而后成泥。揉以手,承以托版,研以石轮,椎以木掌,避风避日……置之阴室,而日日轻筑之。阅八月而后成坯。其入窑也,防骤火激烈,先以糠草薰一月。乃以片柴烧一月。又以棵柴烧一月……凡百三十日而后窖水出窑……”详细记载了“金砖”从选材、制作成坯及入窑烧制的详细过程。明人宋应星的《天工开物》中也记载“……细料方砖以铺正殿者则由苏州造解其琉璃砖色……”^⑤可见苏州造砖无论是在工艺上还是在质量上,在当时都是首屈一指的。

而关于“金砖”之说,按当地工匠的说法,这种砖要有皇帝的御旨才能烧制,否则就要杀头。那么,为什么会有金砖之称呢?民间有两种说法:一曰,这种砖颗粒细腻,质地密实,有所谓“敲之有声、断之无孔”的特点,敲起来有金石之声,故名“金砖”;一曰,这种砖只能运到北京的“京仓”供皇宫专用,因此叫“京砖”,逐步演化成了“金砖”。就连当时烧制金砖的窑,也被永乐皇帝赐名为“御窑”。御窑一直到清末才停窑不再生产,这段历史足以说明,如果明清瓷器的官窑在景德镇,那么明清制砖的官窑就可以说是在苏州的陆墓。苏州制砖技术的高超和砖质的精美细腻,为苏州地区发达的砖雕艺术提供了重要的雕刻材料。苏州制砖技术的高超,同时带动了砖雕的发展与发达。

除了优质的雕刻材料以外,高超的雕刻技术当然也是至关重要的。苏州自古就以工

① 郭瀚《苏州砖刻》,上海人民美术出版社,1963年。

② 《中国建筑史》,中国建筑工业出版社(第二版),30页。

③ 原名陆墓,因镇北有唐代宰相陆贽墓而得名。1993年10月9日改墓为墓。唐后形成街市。明清时为长洲县属镇。引自《苏州词典》,63页。

④ 《四库全书总目》卷八四,史部,政书类存目二。

⑤ 《四库全书总目》卷八四,史部,政书类存目二。

巧闻名。宋应星《天工开物》中说,“良玉虽集京师,工巧则推苏郡”,这是玉雕。清乾隆年间曾经几度从苏州招玉工到北京为宫廷雕琢玉器。其他如木雕、竹雕,牙雕,无不出类拔萃。如牙雕,就是象牙上的雕刻,在苏州分为立体与平面两种。苏州牙雕在明清时就以微雕最著,真有刻棘镂尘之功,历来叹为绝技。例如清朝时吴县香山人徐泓“能以象牙寸许,制为葫芦及桃实形,光泽可充杂佩,启其蒂,则细链数寸垂出,猕猴三五缀其上。细如饭颗,连属不断,莫能寻凑合之痕”^①。还有人在果核上从事雕刻,如沈君玉“以橄榄核雕跏子一枚,眉目毕具”。屠士元为当时苏州织造“尝以桃核刻一舟”,舱内三人,船头站一个烹茶童子及三个船工,炉、壶、扇、茶盘、茶具俱全,题为:苏东坡游赤壁^②。

而制作砖雕的香山匠人,历来是巧匠的代名词。古人造园,“三分匠七分主人”^③。其实工匠的作用远不止三分,主人的情操、品位及艺术构想都要通过工匠的手一一展现,因此工匠的技艺至关重要。

自明代香山匠人之一的蒯祥,因设计故宫而闻名天下时,香山匠人便成为做工精良、巧夺天工的代名词,看到遗留至今的砖雕作品,我们仍会赞叹它的精雅。史书上曾有“江南木工巧匠皆出于香山”的记载。所谓巧匠,即既能设计又善操作的木工头。而被同行公认的木工头,不是选举产生的,而是在生产实践中自然形成的。木工头负责指挥施工,承担技术和经济责任,所以被称作“把作师傅”。明朝初叶,香山木匠蒯祥应征参加营造北京紫禁城,由于他的敬业精神,得到皇帝的赏识和器重,使他由庶民阶层跻身于仕宦阶层,官至工部侍郎,皇帝尊他为“蒯鲁班”。历史上这样记载:蒯祥,(1398—1481年),字廷瑞,明代吴县香山人,出身木匠世家。永乐十五年(1417年),参加北京宫殿设计、建筑,“凡殿阁楼榭,以至回廊曲宇,随手图之,无不中上意”。并有《明宫域图》,画其像,记其功。正统间(1436—1449年),负责重建皇宫三大殿及文武诸司。后又主持规划建设裕陵。初授营缮所丞,累官至工部左侍郎,食一品俸^④。从此以后,以擅长复杂精细的建筑技术而远近闻名的苏州工匠,就有了“香山帮”的美誉。早期的香山匠人以木工、泥水工为主体,木雕由木工兼营,砖雕由泥水匠兼任。明清以来,随着建筑雕刻风格日益细腻繁琐,业务需求量大增,香山匠人的分工也不断向专业化方向发展。“香山帮”逐渐形成了一个集木作、泥水作、砖雕、木雕、石雕、彩绘、油漆等多种建筑工种匠为一体的庞大群体。据称,香山一带工匠最多时达5000多人^⑤。

香山帮建筑工匠,自古以来能工巧匠辈出,可惜文书鲜记,几乎湮没殆尽。迄今所知的明朝的著名匠师有蒯福、蒯祥、蒯义、蒯钢、蔡信五名。其中蒯祥因官及工部侍郎,记

① 曹允源《吴县志》,卷七十五,列传艺术二,42页,引同治《苏州府志》。

② (清)石韞玉等,《苏州府志》,卷一〇六,人物,艺术下,31页。

③ (明)计成著,赵农注释,《园冶图说》,山东画报出版社,33页。

④ 引康熙《苏州府志》。

⑤ 《蒯祥与香山帮建筑》,吴县政委文史资料委员会编,31页。

载较为详细，在明代北京故宫的鸟瞰图上也有蒯祥的画像。民国版《吴县志》收录三名香山帮工匠，其中一个有名无姓，一个有姓无名，附在蒯祥条目之尾一笔带过。《吴县志》载：“蒯祥，吴县香山木工也。能主大营缮。永乐十五年，建北京宫殿。正统中，重作三殿及文武诸司。天顺末，作裕陵。皆其营度。能以两手握笔画双龙，合之如一。”

《吴县志》又载：“某甲，香山名匠，以造海棠亭著于时，亭式如海棠。四面窗槛亦就其式为之，钩心斗角，雕镂精细，东西两门均能自开阖，入者相距一步余，门既豁然洞开，既入，门自阖，不烦人力，出亦如此，年久机坏，遍征丁匠，无敢应者。”千百年的记录，仅此而已。

据有关资料记载，从1840—1959年的119年之中，香山帮拥有34名著名匠师，其中专门从事砖雕制作的就有14人^①。

从江南民间宅第、苏州古典园林到寺庙道观建筑、京城皇家宫殿，“香山帮”工匠营造了无数令人叹为观止的杰出作品。如今，苏州园林和明代帝陵已成为世界文化遗产。

^① 《蒯祥与香山帮建筑》，吴县政委文史资料委员会编，33页。

第二章 苏州传统门楼砖雕的发展历程及题材特征

第一节 传统门楼砖雕的主要形式与风格特征

门楼砖雕在苏州砖雕中占绝大部分，因而门楼砖雕可以说是苏州砖雕的代表，也是最能体现苏州人文特征的。苏州砖雕门楼的发展历程可以说在一定程度上代表了苏州砖雕的发展历程。

砖雕门楼按所处位置又可以分为：住宅门楼、祠堂门楼、会馆门楼、商号门楼等。虽然所处位置各不相同，但结构形制基本相同。

一、苏州砖雕门楼结构基本形制

从现存的门楼以及以往的研究资料来看，苏州的砖雕门楼的形式，从明末定式（虽明初也有，但明末开始的门楼成定式化发展）形成开始直至民国消亡，门楼的结构变化大致经历了三个时期。

1. 砖雕门楼的结构成形期

最早可以追溯到明代早中时期，就已出现，但明早期的门楼相当简单。真正在民间蓬

