

虫闻蟋蟀鸣

江南陶冶 · 陆墓蟋蟀盆
叶志明 著

图书在版编目(CIP)数据

忽闻蟋蟀鸣：江南陶冶·陆墓蟋蟀盆 / 叶志明著
—苏州：苏州大学出版社，2019.1
ISBN 978-7-5672-2475-9

I.①忽… II.①叶… III.①蟋蟀—容器—民间工艺—介绍—苏州 IV.①J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 145696 号

书 名：忽闻蟋蟀鸣——江南陶冶·陆墓蟋蟀盆

著 者：叶志明

策 划：刘 海

责任编辑：刘 海

装帧设计：吴 钰

出版发行：苏州大学出版社(Soochow University Press)

出 版 人：盛惠良

社 址：苏州市十梓街1号 邮编：215006

印 刷：苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

网 址：www.sudapress.com

E-mail：Liuwang@suda.edu.cn QQ：64826224

邮购热线：0512-67480030

销售热线：0512-67481020

开 本：787 mm×1 092 mm 1/16 印张：14 字数：215 千

版 次：2019 年 1 月第 1 版

印 次：2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5672-2475-9

定 价：88.00 元

凡购本社图书发现印装错误，请与本社联系调换。服务热线：0512-67481020

◆ 编委会 ◆

委 员（按姓氏笔画为序）

马 达（苏作智库专家、中国工艺美术协会副会长）

马建庭（苏作智库专家、苏州工艺美术博物馆馆长）

叶志明（苏作智库专家、吴中文艺名家、苏州市吴中区文学艺术界联合会副主席兼民间文艺家协会主席）

邢伟中（中国工艺美术大师、苏州市工艺美术学会会长、国家“非遗”代表性传承人）

朱文茜（苏州泥塑大师、国家“非遗”代表性传承人）

杨顺明（当代南盆名家、苏州市蟋蟀盆专委会副会长）

苏晓红（当代南盆名家、苏州市工艺美术行业协会蟋蟀盆专委会副会长、区级“非遗”代表性传承人）

李超德（苏作智库专家，苏州大学教授、博导，苏州大学博物馆馆长，苏州市文艺评论家协会主席）

张 丹（苏作智库专家、江苏省民间文艺家协会副主席兼秘书长）

陈国欢（江苏省文学艺术界联合会副主席）

周 坚（当代南盆名家、苏州市工艺美术行业协会蟋蟀盆专委会副会长）

姚永强（苏州市文艺之家副主任，苏州市美术家协会副秘书长、苏州市平面设计师协会副主席）

袁 牧（苏州大学教授、苏州大学工艺美术研究所所长）

袁中平（苏州市相城区民间文艺家协会主席、苏州市“非遗”代表性传承人）

袁中华（江苏省工艺美术大师、省级“非遗”代表性传承人，苏州市工艺美术行业协会蟋蟀盆专委会会长）

顾国民（当代南盆新秀、苏州市工艺美术行业协会蟋蟀盆专委会秘书长）

龚 平（苏作智库专家、研究员，苏州市民间文艺家协会副主席）

蒋泉林（当代南盆名家、苏州市工艺美术行业协会蟋蟀盆专委会副会长）

鲍建国（著名摄影家、苏州市吴中区摄影家协会主席）

好白相的玩家（代序）

2014年岁末，联合国教科文组织全球创意城市网络（简称“UCCN”）正式确认苏州加入全球网络，苏州成为手工艺与民间艺术之都。

UCCN 共分为文学之都、电影之都、音乐之都、手工艺与民间艺术之都、设计之都、媒体艺术之都、美食之都等七类。目前，中国已有北京、上海、深圳、杭州、苏州等9个城市在列。在这些网络中，苏州为何申报了“手工艺与民间艺术之都”创意

苏州画家谢友苏《蛰居草丛无人识，一朝落盆也称王》

仇英版《清明上河图》以明代苏州城为背景，描绘了明代苏州城繁华的市井生活，是明朝苏州风情的缩影（辽宁省博物馆藏）

城市网络？因为相比之下，工艺美术是苏州真正的强项，其不是后发的，而是苏州最具传统的东西。

人们谈及创意总离不开大谈创新，习惯面向未来，习惯往西方看，以致遗忘了很多我们自己的好东西。而此次苏州能列入UCCN，就是我们以自己的传统作为申请资格而获得的。所以，我们觉得，偶尔回头看看，捡到金点子的创意概率不会比向前看、向外看少。

成了全球创意城市后的苏州，其创意之路在何方呢？不妨去看看生活在明朝的日子。

明代有一句俗谚：“苏州样，广州匠。”这句话的潜台词就是指苏州人的“创意”首屈一指。的确，当时凡是苏州人以为

雅的东西，很快就会被四方之人模仿；苏州人以为俗的东西，四方之人也就鄙之为不行，以至于一切稀奇鲜见的器物皆归于“苏州样”名下，时称“苏意”。

但“苏意”能横行天下，并不是以造园、书画、织绣、雕刻、家具等一切造物之技取胜的，而是由生活在这座城市中的人的一种生活态度决定的。

这种生活态度，就是情调苏州，情调就是沈三白与芸娘的日子：生活可以清贫，但不能不好白相。

明代的城市，汇聚了各色各样的人物，令人眼花缭乱。上有踌躇满志的官员，游于公卿之门的幕宾，行走于江湖的商人；下则有走街串巷的山人清客，落魄下第的相公，青楼风月场中的舞女。这些人虽然身份各异，但都以追求舒适、雅致的生活为目的，掌中或指尖从不闲着，把玩器物是他们的常态。

白相的形成，当然免不了有一批肇始者。

明代袁宏道、张岱、李渔等一拨文人专门写过苏州工匠造物的好白相文章，因他们的呼吁，人们相习成风，一时苏州工匠所造之物价值千钱，人们争相购买，唯恐不得。譬如，明代苏州人崇尚的“奇器”，成了明宣宗“蟋蟀皇帝”朱瞻基的爱宠，之后便出了“陆墓蟋蟀盆”。

蟋蟀盆，作为明朝的“奇器”，并非苏州特有，关键是苏州人能把一只泥盆玩出“玩虫一时，玩盆一世”的境界，白相出一种小题大作的意境。这种意境就是“苏意”与“苏样”。

文震孟的《姑苏名贤记》和文震亨的《长物志》诠释了“苏意”与“苏样”的真经。所谓的“苏意”，是苏州文人生活方式的文化样本；所谓的“苏样”，就是苏州文化样本的具体物化。而当蟋蟀盆作为“苏意”与“苏样”的载体时，在盆与虫的游艺中

体验种种快乐的变化，或者是许多种变化着的快乐，就使得艺人与玩家在讲究极致的蟋蟀盆中都找到了生活的乐子。改用今天袁中华大师的口头禅，就是文化的创意或创意生活。

几百年来，文人的故事在人们的游艺中穿行，物趣赋予的怡情养性，就如古人说的“养吾浩然之气”——在玩物中修行。现在，我们越来越多地谈论金钱、社会、变革、技术、未来，却越来越少地谈论生活。即便是谈论，也是充满焦虑、烦恼和牢骚，而很难谈论生活中的情趣，乃至经常对生活的意义集体失语。

2015年4月23日，在央视一套举办的“中国好书”颁奖典礼上，传记文学作家窦忠如的《奇士王世襄》获奖了，这让

《秋兴图》（李涵作）

世人再度怀念起王世襄这位当代收藏大家。

但是，比怀念更重要的是真正理解，我们对苏州的传统文化究竟有多少真正的理解和认识呢？《奇士王世襄》这本书用“奇士”来点睛，写出了真实的王世襄。王老曾再三声明：“我不是收藏家，我是玩家”，而他在一生中即便被压得抬不起头来，也没有颓废，没有虚度光阴。他以玩家的姿态玩遍了各式“奇器”，终成一位划时代的文物鉴赏大家。王世襄的逝去，让很多人哀叹某种生活方式的结束，而这种生活方式就是“第一玩家”留给人类的“好白相”。

“好白相”的生活一度被批判为是小资的，但“白相”之人其实与以金钱穷凶极恶地堆积奢华的生活方式没有丝毫关联，“白相”不等于财富，“白相”是一种对生活本质和生活细节分寸感的自如拿捏，是享受生活的最高形式。

林语堂说：人生快事莫如趣。世人活着大多为名利所驱使，但是还有一种知其然而不知其所以然的行为动机，这就是“趣”。诚然，作为百姓是难以与王世襄、林语堂相提并论的，但撇开满腹经纶的治世主张，试着成为有趣之人，不失为一种可取的生活态度，明代苏州人的“好白相”就是一种过日子的范本。

我们活在世上，每一个人都很寂寞。所谓“人生得一知己足矣”，大意是人生在世，有些人可能连一个真正的知己都不会有。不是吗？人往往自己都无法了解自己，更何谈奢求他人？如此，对于每个孤独的个体来说，找到能与自己交心的长物，以物养人，格物养志，便是“好白相”的意义，亦即所谓无嗜不君子。

明末散文家张岱有一句他颇为自得的名言：“人无癖不可与

粉彩斗蟋蟀摆件（清代）

交，以其无深情也；人无疵不可与交，以其无真气也。”（《陶庵梦忆》）对张岱的好精舍、美婢、鲜衣、美食、骏马、华灯、梨园、古董、花鸟等的小资生活不敢恭维，但他的“人无癖不可与交”这句话还是很有道理的。“癖”，可以理解为一种执着，也是一种生活态度。有“癖”的人，往往都是“生活充满阳光”的人，可以把“奇器”玩出玲珑剔透的品相，把清贫的日子过出“好白相”的快乐人生。苏州古往今来的文人，都是有“癖”有真趣的“好白相”之人。

有趣的人，常怀素心，无论命运如何捉弄，都可风轻云淡；有趣的人，未必显达，却肯定倜傥脱俗、与众不同，登台放歌或舞文弄墨都是他们心境的挥洒；有趣的人，常常迷恋生活的细节，轻轻松松就完成对人生的观望，就如《浮生六记》记载的“有致”生活的主人公。

“生活”一词，原本是“奔走谋生”之意，但沈三白描绘的生活加注了“有致”生活的情趣，用今天的话来说就是有“品位”。学究地说，就是活得“有样子”，是高于“稻粱谋”的某种精神力量。

但“玩”这桩乐事也有“玩物丧志”之嫌，似乎迷醉于“玩”的结果便是进取心的减退。但在苏州就是有这样一些人，他们玩到了极致，也玩出了名堂，甚至影响了社会的进程。譬如蟋蟀盆，就是凭着玩家的独具慧眼和艺人的独具匠心，赋予了“奇器”美的价值。它的发轫，本是手艺人自娱自乐的“玩意儿”，但此物一旦落入“白相人”的视野，就产生了创意，并引申出了蟋蟀盆这个产业，泽被后世。

玩到极致，也能玩出名堂，玩出艺术之美。

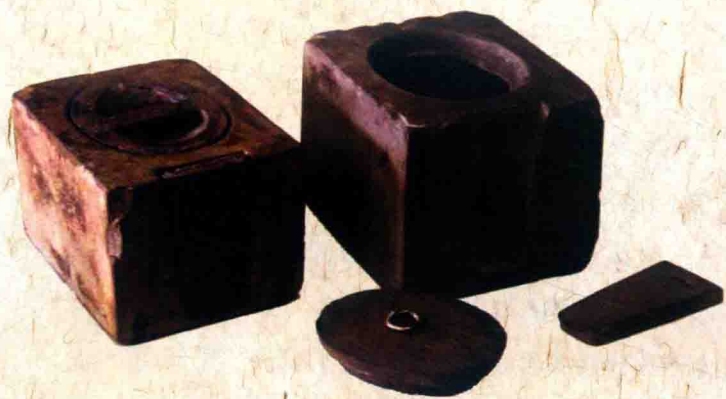
周作人曾说：我们于日用必需的东西外，必须还有一点无

用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。人与器物的关系，如同人与生活，也表达了一种生活方式、生活态度。当蟋蟀盆的把玩与“好白相”做伴时，就有了“好白相的玩家”，虽说这个“家”不算什么技术职称，但起码是“骨灰级”的玩主，足够左右蟋蟀盆的特色与走向。这是因为手艺所不及或手艺要追求的那种新境界，只有在长长久久时间的把玩中才能呈现，所以，器物被收藏，才是手艺生命的真正开始。而事实上，正是有了玩家们不懈的白相，手艺才有了供养，有了鞭策，物因人贵，人因物雅，“奇器”也才会层出不穷。

苏州若没有“秋兴”这一拨蟋蟀盆的真正的“好白相的玩家”，便会与中国玩虫中心的地位失之交臂，“南盆”也就牛不起来了。

古籍中的南盆图谱

◆ 目 录 ◆

引子 /1

第一章 冶炼的守望 /2

- 第1节 明净的碎片续史记 /4
- 第2节 洞庭东山的太湖窑 /7
- 第3节 官窑是苏州人难舍的一种情怀 /10
- 第4节 苏州人与秘色瓷 /15

第二章 陶的稟情物语 /20

- 第1节 先陶的启蒙 /22
- 第2节 陆墓蟋蟀盆 /26
- 第3节 苏州冶盆史考 /29
- 第4节 作为文物的铭记 /34

第三章 天下第一虫 /40

- 第1节 说鸣 /42
- 第2节 说斗 /44
- 第3节 说盆 /49
- 第4节 蟋蟀文化的传播者 /54

第四章 中国文化视野下的蟋蟀 /62

- 第1节 文弱宋代是斗虫盛世 /64
- 第2节 鸣唱意境诗乡愁 /70
- 第3节 大师画小虫 /76
- 第4节 中国蟋蟀文化第一人 /81

第五章 御窑的衍生物 /84

- 第1节 御窑金砖的由来 /85
- 第2节 御窑民窑同长 /87
- 第3节 南盆与金砖的惜别 /98

第六章 陶冶南盆 /104

- 第1节 南盆的文化密码 /107
- 第2节 南盆的特征 /108
- 第3节 南盆的审美元素 /110

第七章 人、虫、盆·情未了 /124

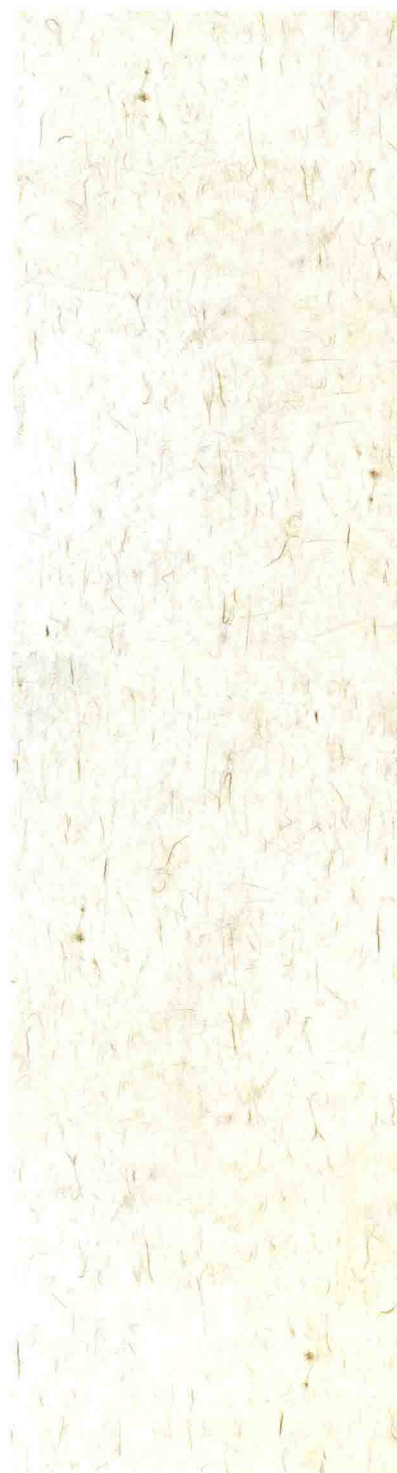
- 第1节 乡愁的载体 /126
- 第2节 冶器伯仲间 /130
- 第3节 南盆传承的精工再造 /143
- 第4节 “冶陶”即是“陶冶” /152

第八章 南盆新谱 /158

- 第1节 中华绝技 /161
- 第2节 拾遗补阙 /163
- 第3节 近年获奖作品 /167
- 第4节 当代实力派 /170

参考书目 /203

后记 /204

◆ 引 子 ◆

江南陶冶的陆墓蟋蟀盆，称“南盆”。

“南盆”是明代苏州御窑水与火的“衍生物”，水与火在相生相克的碰撞中形成跨域的力量，从而使手工艺人释放出了无限的想象力，将“衍生物”升华为使用价值与交换价值之外的第三种价值，即“审美价值”。这一种新的经济形态，是抟泥造物的一道另类风景线。

琴、棋、书、画、花、鸟、鱼、虫，中国人称为“八艺”。“南盆”的出现，使得蟋蟀荣登“天下第一虫”的宝座。如果说唐诗是用来诵的，宋词是用来赏的，《诗经》是用来解读乡愁的，那么，“南盆”就是乡愁的容器。

永恒的是手艺，不朽的是怀乡。

第一章
冶炼的守望

