

蘇州藝苑名師

江苏文史资料第 128 辑
苏州文史资料第 27 辑

蘇州藝苑名師

江苏省政协文史资料委员会
苏州市政协学习和文史委员会
编

苏州艺苑名师

(《江苏文史资料》第 128 辑)

(《苏州文史资料》第 27 辑)

《江苏文史资料》编辑部出版发行

(南京长江路 292 号, 邮编 210018)

吴县市机关印刷厂印刷(2000 年 6 月)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.5 字数 260000

印数: 1—1600 册

ISSN1003—9473 CN32—1287/K

定价: 20.00 元

封面题签：崔 护
装帧设计：朱龙泉
常 韧

序

孙中浩

历史文化名城苏州,既是我国重点的风景旅游城市,又是中外驰名的工艺城市。素有“工艺之市”的称誉。

苏州工艺美术,历史悠久,品类繁多,流派纷呈,技艺精湛,巧夺天工。被人们誉为“神奇的艺术”、“有生命力的静物”、“天才的结晶”、“东方的艺术明珠”的苏绣,举世闻名,为我国四大名绣之首。苏州的雕刻则因其门类众多,造型生动,做工精细,具有地方特色而受到世人的瞩目。起源于明末,盛行于清代康熙、乾隆年间的苏州桃花坞木刻年画,以其精细秀雅,色彩艳丽而闻名于世,它和天津杨柳青,并称为我国南北两大民间木刻年画中心。以色泽华丽,图案精致,质地坚柔的苏州宋锦,它与南京云锦,四川蜀锦一起,被誉为我国三大名锦。苏裱更负盛名,明清时在全国可称首屈一指。苏州的缂丝、红木家具、仿古铜器、吴门字画、檀香扇、剧装戏具等,都是声名卓著的工艺品,同江南秀丽的湖光山色,古典园林,可谓是珠联璧合,相得益彰。

苏州的工艺美术还具有独特的民族风格和地方特色,不少的工艺美术产品均冠之以“苏”字。如“苏绣”、“苏扇”、“苏裱”、“苏灯”、“苏鼓”、“苏式红木家具”等,它蕴含着姑苏儿女的智慧和创造力,融汇了吴地特有的民族气质和文化素养,是吴文化的重要内容,是我国民族的宝贵文化遗产。

工艺美术生产是一个较为复杂的过程,不仅需要一定的工艺技术,还要有一定的艺术才能。在苏州工艺美术万紫千红的百花园中,历代名师众多,近现代更是人才辈出。他们之中有的是世代

相传、继承优秀传统文化的著名老艺人,也有许多是新中国成立后培养出来的优秀中、青年艺人。如久负盛名,影响较大的苏绣,先后涌现了沈寿、金静芬、周巽先、任嘤间、朱凤、徐绍青、李娥英、顾文霞、周爱珍、蒋雪英等著名老艺人和全国工艺美术大师,使苏州刺绣得以越来越发展繁荣,成为我国的艺术瑰宝。现代苏州雕刻则以吴騫昆、赵子康、陆涵生为佼佼者。新中国培养的艺人中,王金山、张晓飞分别在缂丝和桃花坞木刻年画上崭露头角,成为新时代的名师。这些能工巧匠们在长期的创作、生产实践中,勤奋学习,刻苦钻研,孜孜以求,锐意进取,把全部身心献给苏州工艺美术事业。他们既是伟大中华民族优秀传统文化传统的继承者,又是社会主义新一代工艺美术事业的开创者。早在五十年代,毛泽东同志就称赞工艺美术艺人是很高明的艺术家。因此,他们的卓越贡献,应受到人民的尊重;他们的优秀作品,应受到人们的称颂;他们为事业奋斗的精神,应大力弘扬;他们的名字,理应载入史册。我们编辑出版《苏州艺苑名师》一书,目的就在这里。

工艺美术是物质生产和艺术生产的统一,既体现社会的物质文明,又体现社会的精神文明。在全面推进建设有中国特色的社会主义伟大事业中,认真贯彻落实国务院关于《传统工艺美术保护条例》,弘扬民族文化艺术,繁荣和发展姑苏工艺美术,推进我市两个文明建设,是时代赋予我们的使命。愿《苏州艺苑名师》一书的问世,能对我市工艺美术的振兴和发展起到推动作用。我们相信,久负盛名的姑苏工艺美术,在新世纪里一定会百花争艳、璀璨夺目!

目 录

序	孙中浩(1)
雕刻艺术家陆涵生传略	黄云鹏(1)
绣苑耆宿	
——记中国工艺美术大师周巽先	黄云鹏(16)
外秀中慧 德艺双馨	
——记中国工艺美术大师任嘒闻	乐 逸(21)
画家 园丁 学者	
——记中国工艺美术大师徐绍青	孙佩兰(37)
真情爱刺绣 刺绣写人生	
——记中国工艺美术大师李娥英	林锡旦(52)
发明“双面三异绣”的人	
——记中国工艺美术大师殷濂君	冷 坚(70)
功到二美兼 灵心并妙手	
——记中国工艺美术大师顾文霞	林锡旦(83)
苏绣之星	
——记中国工艺美术大师蒋雪英	陈希天(99)
她将艺术才华奉献给苏绣	
——记中国工艺美术大师周爱珍	李锦霞(110)
缂丝艺术大师王金山	张 雷(120)
桃花坞木刻年画艺术大师张晓飞	周荣林(126)
沈寿传略	陈希天(131)

沈寿及其刺绣艺术	张道一(142)
周梅谷先生艺术二三事	王伟林(150)
著名缂丝艺人沈金水	孙佩兰 李锦霞(155)
老梅凋谢香长郁	
——记金静芬一生的绣窗生涯	邬西濠 孙佩兰(158)
断而复续的古琴弦	方裕庭(174)
铁笔画家龚福祺	黄云鹏(183)
谈烫花	龚福祺(185)
天下无难事 只怕有心人	
——记吴蓉昆的艺术生涯	汪迪民(194)
缂丝艺人王茂仙传略	乐 逸(203)
刻碑艺人钱荣初	金 鱼 林(207)
苏州建筑雕刻和“雕花赵”	汪迪民(212)
忆赵子康师傅	黄云鹏(222)
赵子康和他的木雕艺术	濮安国(228)
忆象牙细刻艺术家梁肖友	黄云鹏(233)
书画家沈子丞的生平和书画艺术	黄云鹏(239)
薛庚耀与姜思序堂国画颜料	黄云鹏(254)
习古得新 久而神明	
——记吴门篆刻大师张寒月	黄云鹏(256)
艺苑通才多面手	
——记民间工艺名师周公度	黄云鹏(263)
仿古铜器艺师骆齐月	黄云鹏(267)
继苏绣传统 开一代新风	
——记苏绣图案设计家柳炳元	冷 坚(270)
现代针神——朱凤	陈希天(276)

朱凤与刺绣	冷 坚(287)
金划银勾耀清辉	
——记嵌金银丝名师查惠铭父子	黄云鹏(296)
谢根宝同志二三事	谢孝思(299)
先父谢根宝和苏裱艺术	谢光耀等(301)
装裱圣手谢根宝	陈 艺(304)
我所熟悉的四位竹刻家	黄云鹏(310)
桃花坞年画刻版艺师叶金生	黄云鹏(316)
工艺美术设计家周天民	黄云鹏(320)
后 记	(325)

雕刻艺术家陆涵生传略

黄云鹏

在我国首批命名的 34 位工艺美术家中，雕刻艺术家陆涵生就是其中之一。一个双脚残疾的人，成为当代的工艺美术大师，陆涵生经历的是一条艰苦曲折的奋斗之路。

光绪卅一年(1905)7月17日(农历6月15日)，在江南无锡县洛社镇高明桥附近一个名叫下圻的村庄里，一个男孩来到人间，他就是陆涵生。

他出生在一户贫苦的农民家庭中，父亲名陆阿金、母亲姓杨。一家人住在两间破陋的茅草房里，身上穿的破衣褴褛，吃得是“糠菜半年粮”，成天地“闲着半根肠子”。生长在这样的贫农家庭里已经够苦了，偏偏在他 6 岁时死去了父亲，撇下寡母含辛茹苦地抚养他，人们常说黄连苦，陆涵生的童年真比黄还带苦十分呢！陆涵生到了晚年还记得当年妈妈含着眼泪对他讲的话：“鸡满两月搜搜吃，人满十岁做做吃”，妈妈的心意是盼望他早点长大自己去挣碗饭吃。但他的年纪还小。在他九岁时，母亲好不容易求亲告友、想方设法凑几个钱，把他送到村里的私塾去读书，他的文化知识都是在私塾里学来的。

他从小饱受了旧社会里种田人的苦楚，也看到村里有几个在外地做手工艺的人，每年春节回家，手里总是拎着大包小包的年货、点心、糖果之类，于是在他幼小的心灵中早就向往着做一个手艺人了。

幼年的岁月纵然十分艰难，毕竟一年年地熬过去，转眼之间陆涵生也 15 岁了。

这时同村有个丁大伯，在无锡城里做手艺，这年他回家过年，15岁的涵生和一群小伙伴在村头小路边迎着丁大伯，尾随着到丁家去玩，一心想学手艺的念头驱使他壮着胆子对丁大伯说“老伯伯，你阿可以带我去学手艺呀？”丁大伯向他打量了一番，看模样这孩子还挺聪明，问他：“你是哪家的呀？”旁边有位乡邻老爷爷接口说：“这是倪村上陆家二房的孩子，寡妇娘儿俩生活够苦了。”“噢！”丁大伯的心里泛起了同情。就问：“你要学生意，阿吃得起苦哇？”小涵生毫不迟疑地答道：“吃得起苦，再苦我也不怕。”“好！那你回家叫你娘来和我讲！”丁大伯一边称赞这孩子有志气，一边对他说。边上的老爷爷笑着接着说：“这孩子要是能学门手艺，也是一条出路呀，涵生，你大伯肯替你介绍学生意啦，快谢谢他呀！”小涵生连声说谢谢，说完赶紧三步并作两步，连跑带跳地跑回家，见了娘就急忙告诉：“娘！丁大伯答应给我介绍学生意呢！”“噢，谁？”“是西庄头的丁大伯，他刚刚从城里转来过年，是他亲口答应帮我介绍去学生意的，阿爹也在旁边，丁大伯说要你亲自去对他讲讲。”第二天娘就去正式请托丁大伯，一边讲妥了，年初四，娘特意做了几碗简单的小菜，请丁大伯到家里吃了一顿饭，随即连夜缝缝补补拾掇好衣服、铺盖，年初五早上，小涵生戴着一顶半旧的瓜皮帽，穿着一件打着补丁的蓝布长衫，背着一卷铺盖，跟在丁大伯身后，沿着村头的一条小石路走了出去。娘跟在后头送了一程，叮嘱了两句，眼泪就潸潸地流下来了。小涵生含着泪劝娘转回去，就随着丁大伯步行到高明桥，乘上航船到了无锡。经丁大伯介绍，在无锡三万昌红木店做学徒，从此开始了他的学艺生涯。两年后转到朱荣记红木作，他学漆工，又跟随师兄学雕刻，绘图样。1923年，朱荣记红木作搬到上海，在老北门长生街营业，陆涵生也跟随师傅到上海学艺。

在科学上是没有平坦大路可走的，学习手艺的道路同样也是不平坦的，陆涵生是在条崎岖不平的道路上攀登着。

旧时的学徒生活，真是苦不堪言，白天干，夜晚点燃起一根灯草的油盏还要开夜作，吃的粥像“白浪汤”，一碗韭菜，算是师兄弟几人一天三顿的小菜。陆涵生在回忆那时的生活说：每月初二、十六两天吃大荤，每人一片猪肉，切得很薄，“风能吹得动”。每月初八、廿四吃小荤，一只鸡蛋要两人分来吃，平时的小菜就是萝卜干饭，所以从前做学徒又叫“吃三年萝卜干饭”。平时还要听老板娘的咒骂、挨老板的拳头……陆涵生为了学艺，始终咬紧牙关，不管生活中遇到什么样的困难，他总是毫不动摇，埋头苦学、苦钻。饭后片刻休息时间，趁师傅、师兄休息时，他就到工作台边看看他们的作品和做法，还常常用纸把各种图样描下来。后来他在苏州红木雕刻厂负责设计绘图，这套本领都是当年苦学中得来的。

俗话说：“宝剑锋从磨砺出，梅花香出苦寒来。”经过几度寒暑勤学苦练，陆师傅逐步掌握了红木雕刻的全套技艺，正如红木行业中所谓“六角方圆一把抓，弯弓常拉拉。”意思是说各种形状大小产品都会做，锯、刨、拉、凿各种技艺样样能。就在他学徒期间，陆师傅独立设计制作了一件瘿木活线圆角翻口盘，被一位古董店老板一眼看中，当即拍板成交，一次订货照样复制 80 只，为店里赢得了一笔好生意。同时，他还在店里为顾客配过“白玉如意”的红木座子，雕过一件“鲤鱼跳龙门”，还做过一件瘿木圆方汉纹套几等产品。由于他出手不凡，获得了“青出于蓝”的称誉。

1926 年，陆涵生 21 岁了，他在回家过旧历年的时候成了家。她的妻子姓丁，是个朴实的农村姑娘，两人都是一根藤上结的瓜，她 6 岁就失去了父亲，7 岁到陆家做童养媳，共同的命运使他们二人心心相印直到白头。这一年，陆涵生在朱荣记红木作做学徒满师了，按当时手工艺行业的规矩，一般是“学三年，帮三年”，就是说学三年满师后，还必须在师傅店里帮工三年，于是陆涵生在店里继续做下去，一帮就是四年，直到 1929 年。当时手工艺行业还有一条行规，徒弟在脱离师傅外出独立劳动之前必须到饭馆里订一桌

筵席，请师傅、师叔们吃一餐“谢师酒”。可是陆涵生囊中无钱，办不起“谢师酒”，于是独自一人到苏州来了，他在苏州幽兰巷租了一间平房住下来，打算在苏州做雕刻工艺，一展才华。

从前在红木行业中有句老话：“上海是战场，苏州是考场。”意思就是说上海是交易的场所，讨价还价好像是战斗一样；苏州是人才的集中地，技艺高低要在苏州互相比较比较一见高下。正如俗话说：“初学三年，天下去得，再学三年，寸步难行。”陆涵生来到苏州，深感自己的技艺还不到家，为了继续深造，他慕名投师，在苏州红木小件艺人吴磨昆家中，铺起红毡毯，点上红蜡烛，向端坐正中的吴磨昆喊了一声师傅，跪在地上叩了两个头，正式拜他为师。

吴磨昆是当时苏州制作红木小件的名手，技艺堪称“手屈一指”。陆涵生勤奋学习，又把吴磨昆的本领学到自己手里，如摹仿铜器的纹样、雕刻飞禽走兽以及用田黄、鸡血等名贵石料雕刻印纽等都是跟吴磨昆学习得来了的。

1933年，陆涵生在吴磨昆的指导下雕刻了一件“荷叶树根几”，高约70厘米，直径约90厘米，是利用一整块黄杨树椿雕成的，几面用红木制成一张四周自然翻卷的荷叶，荷叶是无数块红木块按照荷叶的脉络拼合起来的，做得天衣无缝、浑然一体，而且暗榫都做得精巧、坚牢。在几面上还雕刻着几只小青蛙，那青蛙的溜圆的眼睛，好像在转动似的，其取材之奇，雕工之巧，受到了同行的称道。后来，这件“荷叶树根几”被上海博物馆收藏保存着。

1934年，陆涵生29岁，这时他已经是3个孩子的爸爸了。他得靠自己的双手挣钱来养家糊口。当时独立劳动的手工艺人，在家里完成了一件作品，就带到茶馆里去喝茶，当时太监弄里的吴苑茶馆，就是红木小件行业聚会的地方，手工艺人、古董店老板和经纪人都不约而同去喝茶、谈生意，遇到双方同意时就成交买卖；有时指定要雕什么就预约定做，或把手工艺人请去家里加工。这时陆涵生的雕刻技艺已经崭露头角。据今年84岁的杨根笙回忆，当

时陆涵生的一把凿子是有名的，杨根笙家里的店号是杨顺兴，有时遇到精细的雕件就去找陆涵生加工。从1934年到1937年，陆涵生雕刻的主要产品有：象牙雕刻“童子采灵芝”、黄杨“九灵芝如意”、仿古红木木鱼、红木九龙提梁 等等，其实当时他的作品何止这几件，不过事隔几十年，陆师傅也回忆不起来了。

在旧社会里做红木小件的艺人，往往不是反复做一件产品，必须按照顾主的要求去做，顾主要做什么，艺人就得做什么。为了拿一点工钱解决一家人的衣食，只好听顾主点红戏。也就在这种条件下，陆师傅雕过各类产品，如黄杨、乌木、紫檀、牛角、象牙以及寿山石等等，他都雕过了。

1937年7月7日，日本帝国主义侵略者的枪声，打碎了“芦沟晓月”的宁静，华北烽烟四起，8月13日侵略的战火燃烧到上海，不久苏州也沦陷了。在兵荒马乱的时候，陆涵生回到了自己的故乡。

他回到农村后，曾经利用零碎象牙材料雕刻过几件象牙的小件工艺品，但在那样的年月里，工艺品不容易卖出去，那几年他的生活更艰苦了。

为了谋生，陆涵生在1941年只身来到沦陷的上海，当时上海与香港之间有轮船往来，商人通过海运把工艺品销往香港。陆涵生找到一家古董店的老板名叫张宝生，住在他那家里，为他雕刻各种工艺品。这时他雕刻了象牙“九龙瓶”、象牙“三元不败”，还应张宝生的要求，雕刻了一方端石的“古钱砚”。陆师傅回忆时说“古钱砚只是听过，并没有见过实物，既然老板指定要做，就得设法做出来。”陆涵生经过一番思考，就去找来一些方孔古钱，用一块粘土把古钱粘在粘土上并做成砚台形状，然后对照着这个模型精雕细刻，一方古钱端砚终于完成了。

他在张宝生家里做了一年，日本军国主义者发动了太平洋战争，日军占领了上海的外国租界，上海与香港之间的商业往来中断

了，陆涵生不得已又回到无锡农村，做些象牙雕刻小品来度日。

抗日战争胜利后，陆涵生一直盼望着回到城里干自己的雕刻工艺，总是没有机会，一直到1948年才由朋友单云辉介绍到上海谈国华的店里工作。当时，由于国民党政府腐败，物价飞涨，民不聊生，工艺品销路不畅，陆师傅在店里雕了一件35厘米长的象牙雕刻“田园伎乐图”，还有一件象牙雕刻“观音”后就被解聘回家了。

陆涵生回到无锡农村不久，他生了一场大病，长时间卧床不起，也许是以前在外打地铺睡觉时中了风寒，这次发作了，经过数月延医诊治，病虽然好转，可是他的双腿却从此不能站起来了，自此以后，他走路时不得不用两根铁拐杖，撑在手里，依靠手中拐杖的支持，艰难地向前挪动，他永远成了残疾人。

1949年，中国人民解放军继辽沈、平津战役之后又取得了淮海战役的决定性的胜利，四月廿二日中国人民解放军浩浩荡荡横渡长江，蒋介石最后逃到了台湾省，中国大陆插遍了红旗。1949年10月1日，毛泽东在北京天安门城楼上庄严地宣告：“中华人民共和国成立了！”

陆涵生师傅亲身经历了这一段天翻地覆的历史，他在自己家乡里迎来了亲人解放军，看到纪律严明的子弟兵。他参加了农村的土地改革，亲自感受到翻身的喜悦。

但是，他毕竟是一个手艺人，创作雕刻艺术是他毕生的追求。他曾和朋友商量，试图到上海或苏州找个工作，但当时国民经济刚在恢复，私营红木店铺和古董店都没有生意，一时无法找到工作。

一个手艺人，创作是他精神的寄托，也是精神的享受。一天不动手就觉得闲得难过。于是，他请一位医师介绍到宜兴丁山去谋出路，为陶器业老板设计陶器。当时正在抗美援朝战争时期，海运受帝国主义封锁，国际贸易往来受阻，紫砂工艺品没有销路，当地只生产一些盆盆罐罐等日用陶器，陆涵生师傅三下丁山，都没有

找到能够发挥自己才能的机会。

1952年,上海市举办一个安全生产展览会,要雕刻六个工人的头像。经上海朋友的推荐,陆涵生师傅专程到了上海,把这个任务承接下来。他临时在朋友家中借住,到木行里选购几段木材就雕刻起来,其实雕人物头像,对于陆师傅来说也是一个新课题,不过开展览会的模型要求不高,不必精雕细刻,不久就完成了。展览会在上海南京路慈淑大楼开幕时,陆涵生也前去参观了一番,看到自己的作品,心中不由产生一种收获的快乐。

然而,这项任务完成以后,他在上海并没有找到长期工作的机会,只得又回家乡去了。

陆涵生蛰居在农村,两腿残疾不能下田做农活,闲得整天手都会发痒,他日夜盼望着,盼望着有一天他能重新拿起自己的凿子。

新中国的国民经济在逐步恢复,他盼望的日子终于来到了。

为陆涵生重新工作带来契机的是苏州红木小件行业的复苏。解放初,苏州市工商登记的红木小件行业仅11户,到1954年手工业调查时增到28户,47人,就在这时,苏州市红木小件生产自救小组成立了。

苏州红木小件生产自救小组是在艰苦创业中建立起来的。

生产小组成立时,没有什么设备,作凳和工具都是自己带来的。没有专门的管理人员,组长既负责采购材料又推销产品和布置生产,外出回来就和大家一起动手干。没有资金,大家凑集,有一位仅仅拿出2角5分钱来。后来“2角5分钱起家”的故事,从此流传下来。当时只生产一种内销产品就是红木筷子。材料的来源很少,只是收购一些破旧的红木家具零料。人少,产量不高,这一年做到年底,产值不过四千一百多元。但他们有了劳动收入,比失业的日子好多了。大伙儿很高兴。而且不断有失业的同行加入,到1954年底,小组里已经有22人了。就在这时苏州市成立了手工业管理局和手工业生产合作社联合社,加强了对手工业合作化

的领导。到 1955 年 8 月,红木小件小组被批准上升为红木小件生产合作社。

红木小件生产合作社的社员发展到 94 人,社址迁到了范庄前 36 号和 4 号,两处工场共约 300 多平方米。产品也逐步增多了,不但生产图章盒、线板、镜箱之类,还生产小龙船、套几等产品。生产和销售都很红火,社员的生产热情很高。

这时有一位社员的手艺首屈一指,他名叫朱荣福。1956 年 12 月 19 日《苏州报》上刊登了一条新闻,报导了朱荣福设计制作的红木芙蓉鸟笼。鸟笼的造型十分完美。鸟笼里的跳梗、食缸架等雕刻得很精致,还由嵌银丝艺人查惠铭配制了仿古铜嵌银丝的笼钩。

与此同时,朱荣福还雕刻了一件红木龙船,龙船上用黄杨木雕刻了十个持桨的船工,船舱里摆设着方台、椅子、茶几等等,制作得非常小巧精细。

朱荣福的超群的技艺,受到了大家的称赞和领导的重视。不幸的是,由于他在旧社会中积劳成疾,就在 1956 年冬季,朱荣福病故了。

朱荣福这样的巧手去世以后,社里缺乏制作雕刻精品的人才。社主任华祥炳为了寻访人才,请社员回忆同行中尚未入社的艺人,他们想到了陆涵生。于是,便派理事何阿林专程去无锡寻访陆涵生。

此时,陆涵生还蛰居在无锡乡村。何阿林由苏州风尘仆仆来到陆家时,对于一位赋闲在家的艺人来说,何异于雪中送炭!陆涵生接受了邀请。于是,他稍稍收拾收拾行囊,打起铺盖,就到苏州报到了。

从此,陆涵生成为苏州红木小件生产合作社的一名社员。社里安排他负责设计工作。他是一名残疾人,行走不便,生活上有不少困难,领导上对他作特殊的照顾,经过主管部门同意并得到公安部门批准,把他全家户口(包括他的妻子、小女儿、小儿子)都从无