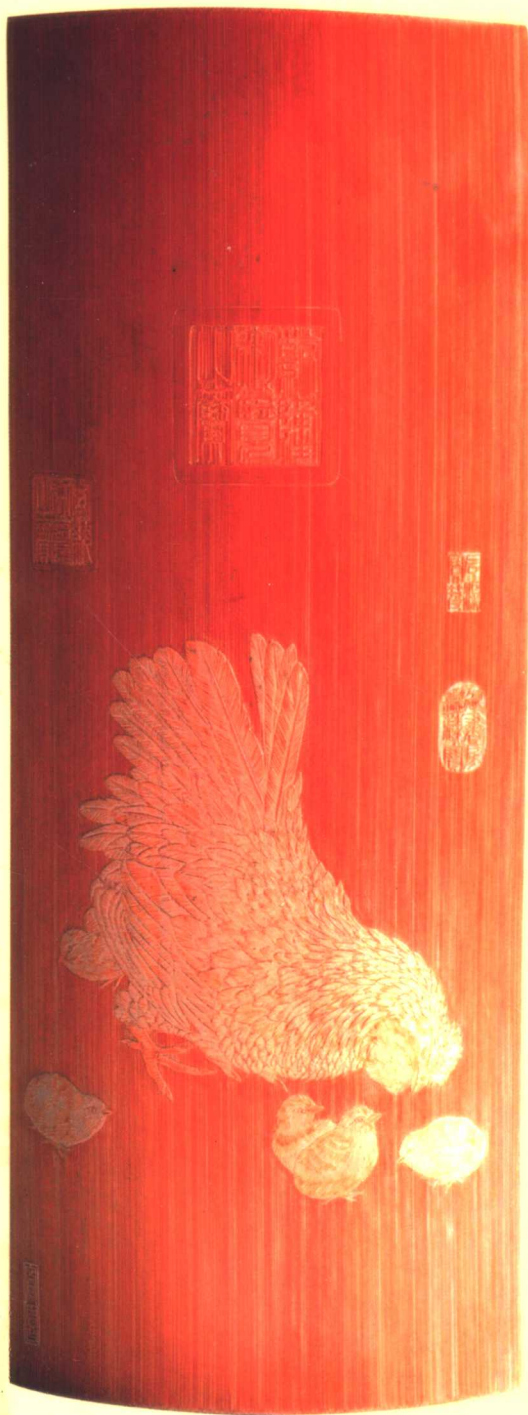

竹刻

技 艺

叶瑜荪 著

中国传统绝活技艺系列

• ZHONGGUO CHUANTONG JIYI JUEHUO •

福建美术出版社

竹

刻

12

中国传统绝活技艺系列

竹刻技艺

叶瑜荪 著

福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

竹刻技艺 / 叶瑜荪著. — 福州: 福建美术出版社,
2006.5
ISBN 7-5393-1711-6

I. 竹... II. 叶... III. 竹刻—技法(美术)
IV. J314.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第041851号

竹刻技艺

作 者: 叶瑜荪

出版发行: 福建美术出版社

印 制: 福州德安彩色印刷有限公司

开 本: 787 × 1092mm 1/16

印 张: 7

版 次: 2006年5月第1版第1次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 7-5393-1711-6/J.1547

定 价: 38.00元

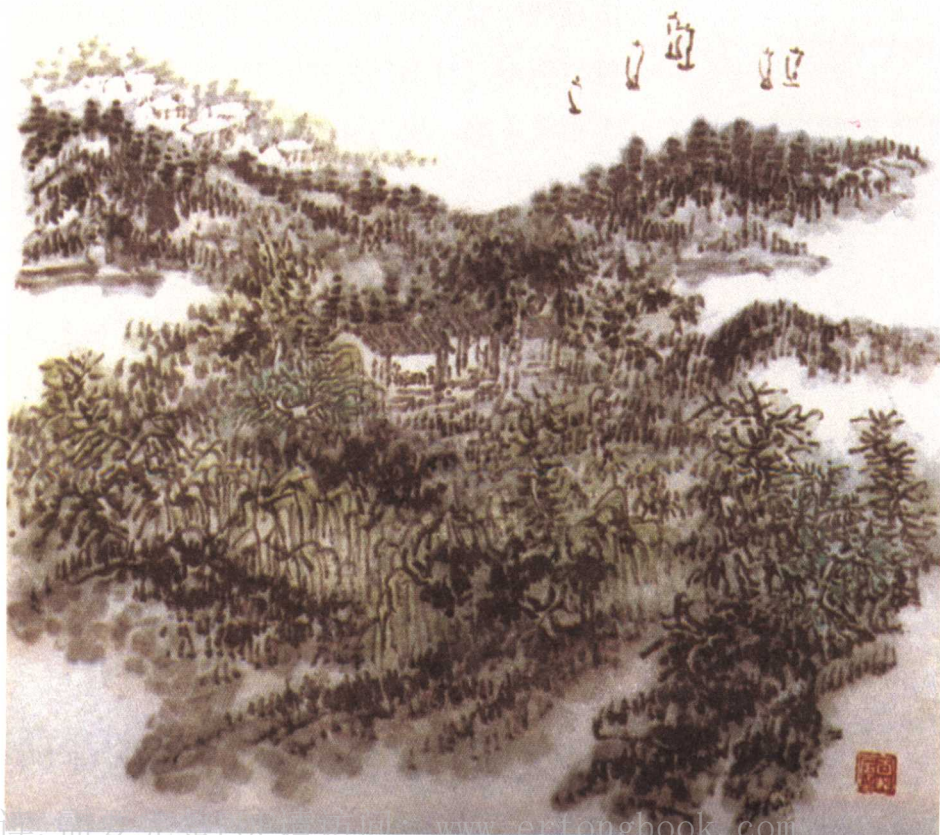
容園 鑿簡圖

辛未夏為
瑜蓀先生題

王世襄

容園鑿簡圖
辛未夏
王世襄
題

吳藕汀繪圖、王世襄題

前言

竹刻作为手工艺，其技法学习包括技术和艺术两部份。技术易学，艺术却不易学。要靠个人的悟性，这是综合素养的体现。竹刻的技术学到手后，就可成为一个刻竹工匠，在各种竹制品上添彩点睛，提高竹制品的价值，但这还不能算是艺术。艺术是只能意会，很难用言语形容的。要在艺术上有所突破，只有多读书，提高自己各方面的学养方为终南捷径。福建美术出版社卢为峰君嘱编《竹刻技艺》一书，就深感有关艺术一节很难落笔。现集有关竹刻的学问掌故为第一编“竹刻史话”，愿初学者能从中体会出中国竹刻的精妙和深奥，对提高艺术悟性有所助益。

乙酉中秋叶瑜荪于桐乡容园

文中插图引用书目

1. 朱家溍、王世襄《中国美术全集·工艺美术编十一·竹木牙角器》，文物出版社，1987年12月。
2. 王世襄《竹刻鉴赏》，台湾先智出版事业股份有限公司，1997年9月。
3. 王世襄《竹刻》，人民美术出版社，1992年6月。
4. 叶义、谭志成《中国竹刻艺术》，香港艺术馆，1978年。
5. 海波《竹木牙角器珍赏》，台湾文沛美术图书出版社，1995年10月。
6. 李军《明清竹刻》，宁波出版社，2005年5月。
7. 林海音《中国竹》，台湾纯文学出版社，1985年2月。
8. 徐秉坤《徐素白竹刻集》，香港大世界出版公司，1997年12月。
9. 张建国、秦盱丰《竹韵》，辽宁美术出版社，2002年9月。

目

录

□第一编 竹刻史话	1
一、竹与竹刻	1
二、竹刻发展简史	3
三、笔管与竹刻	6
四、竹刻之艺术特色	7
五、名满天下之嘉定竹刻	9
六、晚清浙江文人竹刻	11
七、“三朱”浮雕和圆雕	13
八、濮仲谦“大璞不斫”和浅刻	15
九、张希黄独擅留青法	16
十、吴之璠首创薄地阳文	18
十一、周芷岩南宗画法入刻	20
十二、竹刻之刻书名手	21
十三、竹人佳话	23
十四、竹刻诗文集萃	26
十五、竹刻专著略谈	27
十六、竹刻的海外影响	32

目 录

□第二编 刻竹艺谭 34

一、“搜同参苓”话备材 34

二、刻竹工具杂谈 38

三、竹刻之品类 38

四、臂搁趣谈 44

五、漫话设计与打稿 46

六、运刀略说 47

七、竹刻的传拓 49

八、竹刻的藏玩学问 51

刻竹流程组照 53

□第三编 容园竹品 57

一、臂搁 59

二、拓本 77

□文中插图引用书目

□后记

第一编 竹刻史话

一、竹与竹刻

竹是亚洲地区季风带最具代表性的植物，故被视为东方的特产，我国即以盛产竹子而闻名于世，不仅数量惊人，而且品种繁多。晋代戴凯之所撰《竹谱》一书就记载了竹类70余种。至元代李衍所著《竹谱》，列举竹名已达334种。按现代的科学分类，我国竹类约有30属，400余种。由于竹子生长快，成材期短，对自然条件要求低，故水分和阳光充足的南方各省都能普遍生长。

竹类在高等植物中是特殊的一族。本来高等植物依其生长形态有草本和木本之分，而竹究竟应属草本还是木本呢？对此，学者们曾长期有过争论。有一派学者主张竹类既非草本，又非木本，而应自成一族。戴凯之撰《竹谱》时也论到这一问题，他说：“植物之中，有物曰竹，不刚不柔，非草非木，小异空实，大同节目，或茂沙水，或挺岩陆，条畅纷敷，青翠森肃。……竹是一族之总名，一形之遍称也。”植物界出现竹类这特殊的一族，真可谓大自然的奇迹！

竹子因其节实竿挺，虚中洁外，筠色

润贞，四季长青，故自古以来被视作祥瑞之物，为人们所喜爱。几千年来一直是文人墨客歌咏和描绘的对象，从《诗经》、《离骚》到绘画中的“四君子”、“岁寒三友”，竹子都是朴素而气质高尚的象征。在中国人的心目中，竹子是属于君子

天目山竹林

型的植物，《幼学琼林》说：“竹称君子，松号丈夫”，李昉则誉竹具有“刚、柔、忠、义”四德。所谓“高风亮节”是人格的修养直接取法乎竹的证明。因此我国历史上特多爱竹成癖的人物：魏晋有“竹林七贤”，唐代有“竹溪六逸”，王维有“竹里馆”，韩愈则称“蕲州笛竹天下知”，王禹偁曾撰《黄冈竹楼记》，苏东坡则宣称“可使食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。”王徽之甚至说“不可一日无此君”。

说到竹子的用途，其杆、枝、叶、箨、鞭根，芽幼，没有一样是废物，都被人类广泛地利用于日常生活中，它是人类所知全球最有用的一种植物。大到竹屋、竹桥，小到竹筷、牙签，生活中的竹制品如竹塌、竹椅、竹帘、竹席、竹扫、竹尺、竹桶、竹扇、竹笛、竹纸、竹笔等等，多不胜数。竹和人们的生活太密切了，真的到了“不可一日无此君”的地步。

中国是世界上最先用竹和最善用竹的民族之一，据考古发掘，早在5000年前的新

清尚勋·竹林七贤图笔筒

石器时代就有了竹编器。在3000多年前的周代，削竹为简册，在竹简上刻字记事，这被视为刻竹之技的权舆。随着竹制品的大量出现，在竹材上施于镂刻的技艺便逐渐发展起来。《礼记·玉藻》说士大夫饰竹以为笏，这是用竹于典仪，并有文饰之施。长沙马王堆一号墓出土的西汉彩漆龙纹竹勺，为现在所能见到时代最早之竹雕实物，兼用浮雕、透雕两法，刻制技艺已很高超。据旧籍记载，晋王献之有斑竹笔筒名“裘钟”，六朝齐高帝曾赐明僧绍竹根如意，庾信有“山杯捧竹根”诗句，可知施于镂刻的竹制工艺品很早就已出现。

中国盛产竹子，中国人又特别喜爱竹子，故以竹子为雕刻材料是合乎人们审美心理的必然选择。

二、竹刻发展简史

竹刻起源甚早，但形成为专门艺术，却经历了漫长的发展过程。

日本正仓院收藏着唐时由我国带去的雕竹尺八一管，三节，遍体文饰。捩孔正面五、背面一。孔之四周及节之上下均有图案花纹。管上分布仕女、树木、花草、禽蝶诸形象，纯是唐风。其雕法用留青，保留青筠作物象，以剝去青筠下露之竹肌为地。这是马王堆汉墓发掘之前所能见到的传世最早的竹刻件，故以前的很多研究者认为竹刻一艺始于唐。

宋郭若虚《图画见闻志》卷五卢氏宅条说：“唐德州刺史王倚家有笔一管，稍大于常用笔管，……中间刻《从军行》一铺，人马、毛发、亭台、远水，无不精

绝，每一事刻《从军行》诗两句。若‘庭前琪树已堪攀，塞外征人殊未还’是也，似非人功，其画迹若粉描，向明方可辨之。”这是竹刻见于著录之始。

元陶宗仪《辍耕录》记载过宋代詹成刻竹：“詹成者，高宗朝匠人。雕刻精妙无比，尝见所造鸟笼，四面花版，皆于竹片上刻成宫室、人物、山水、花木、禽鸟，纤悉俱备，其细若缕，且玲珑活动。”这是见于记载最早的一位竹刻家，但有关詹成的事迹和里贯均无详细记述。

在明以前，传世竹刻器物及知名刻工绝少，当时尚未形成专门艺术。宋代以后，雕刻巨像若洞窟摩崖，寺观雕塑，已渐趋衰落。而可陈置几案的小件雕刻，则异采纷呈，灿然夺目。如琢玉、镂牙、刻犀、范铜、塑瓷，乃至镌砚、模墨，多为前所未有的。雕刻的体制规模，题材技法，至元明而大变。竹刻就是在这一背景下得到了迅速发展，因为各种工艺必然互影交光，息息相通。至明中叶，文人艺术家们在前人基础上致力发展，终于把竹刻从比较简单的，以实用为主的工艺品，提高到比较细致的，以欣赏为主的艺术品，使之形成一种专门艺术。以后，便名手辈出，穷工殚巧，蔚为大观，成为雕刻史上特有的艺苑奇葩。

竹刻自明正德、嘉靖时形成专门艺术后，又可分为三个发展阶段，即明代、清代前期和清代后期。

明代，约1520年至1644年。这一阶段刻竹名手集中在嘉定和金陵两地，以嘉定为主。故后世评论者按作家地域，有嘉定派、金陵派之分。刻法有朱氏的浮雕、圆

西汉·竹雕彩漆龙纹勺

雕，濮仲谦的浅刻，张希黄的留青三类。这是竹刻工艺的初步发展时期。

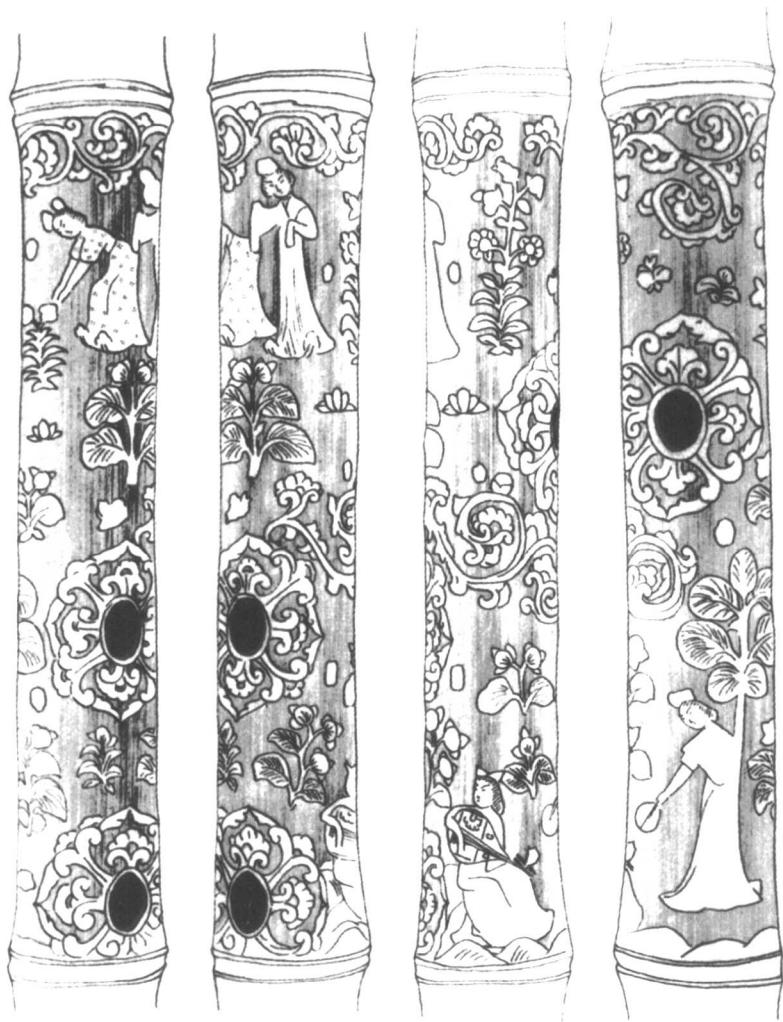
清代前期，为1644年至1795年。这是竹刻鼎盛时期，技法创新而又启迪于后者，有吴之璠、封锡禄、周颢、潘西凤四人，涌现的竹刻大家最多，而且绝大部分为嘉定人。一地荟萃，嘉定堪称竹刻之乡。此是竹雕刻法大备时期。

清代后期，指1796年至1911年。在这期间，竹人更多，而且不再限于嘉定、金陵两地，东南诸省各有名工。竹刻技法，致力于表现书画之笔情墨趣，都趋向浅刻，浮雕渐少，圆雕则濒绝迹。故称为以雕刻再现书画时期。

自明中叶至清末，竹刻艺术风格的变化可概括为明中叶之质拙浑朴，发展为清前期之繁绮多姿，再嬗变为清后期之平浅单一。在技法上是经历一个由浅及深，又由深复浅的过程。深指浮雕、透雕和圆雕；浅即浅刻、留青之类。

日本正仓院藏唐尺八

唐·人物花鸟纹尺八摹本

三、笔管与竹刻

毛笔是我国独特的传统书写绘画工具之一。对于毛笔的品评，古人有“尖、齐、圆、健”四大要求，称为笔之四德，都是于笔头书写而言。关于笔杆，真正善用笔的人就没有太多讲究，只要求一是直，二是握着称手就可。古人称笔杆为笔管，故毛笔别名“管城子”。用竹做笔管被认为最实惠文雅，而事实上笔管也多数以细竹为之。明文震亨《长物志》说：

“古有金银管、象管、玳瑁管、玻璃管、镂金、绿沈管，近有紫檀、雕花诸管，俱俗不可用，惟斑管最雅，不则竟用白竹。”《通雅》亦说：“皆不若白竹之便持用。”白竹者，即普通用以制笔管的簕竹和苦竹也，亦称“笔管竹”。斑管者，即湘妃竹笔管，系竹中珍品。

现今笔管都有镌字习惯。一般刻上笔之品类规格，如“大号豹狼毫屏笔”、“极品长锋中楷”，或“仙潭泼墨”、“玉版金丹”之类笔名。再刻上制笔的庄号店号，如“王一品笔庄”、“善琚湖笔”等等。若名工所制，则必直刻其名，如“贝松泉”、“杨振华”是也。笔管一经刻字，并填于朱砂、石绿和铅粉，以使显晰，毛笔就平添了典雅和书卷之气。

徐珂《清稗类钞》说：“苕上笔估多于竹管镌字，以为徽帜，实始于康熙以后。平湖沈文恪公荃（1624-1684，字贞蕤，号绎堂），家藏法帖，尝蒙圣祖御笔书‘落笔风云’四字卷端。诸城刘文清公墉（1720-1804，字崇如，号石庵），亦尝蒙

高宗宸题‘清爱堂天香深处’扁额，二人感激恩遇，管城镌刻，比之勒鼎铭钟，不意苕估之募仿为之也。”说笔管上刻字是湖州笔商募仿沈荃、刘墉开始的，未免与史实不尽相合。现据甘肃武威磨咀子东汉墓出土的汉代毛笔，笔杆上刻有隶书“白马作”三字。同地另一座东汉墓所出土的毛笔，杆上刻有“史虎作”三字，这正和应劭《汉官仪》“赤管大笔”的文字“北工作”的格式相一致。说明最迟在东汉已有了在笔管上镌刻制笔工匠名字的习惯。

《西京杂记》说：“汉制天子笔管，以错宝为跗。”可见在笔管上增加纹饰之事在汉代早已出现。

汉·「白马作」笔管

明万历·雕竹笔管

汉代官员为奏事之便，常簪戴毛笔，即将笔杆末端插在发结下，以备随时取用，这种携带笔的方法叫“簪白笔”。所以汉代的笔管都细长，而且上端削尖。晋以后，簪白笔的制度消失了，因此笔管变短变粗，这于笔管雕刻更有了用武之地。

但在竹刻门类中，明清以来没有人将笔管雕刻列入其中。这是因为笔管刻字仅刻品名店号，而且成批刻制，皆由工匠为之。即使有刻山水、花卉、仕女人物者，亦是匠人工艺而已，竹刻艺术家都不刻笔管，所以笔管雕刻渐被忽略。其实，大概念的竹刻始终包含着笔管雕刻这一门类，笔管雕刻永远是竹刻的一个分支，而且是形成竹刻艺术的主要源流之一。

宋郭若虚《图画见闻志》所记唐德州刺史王倚家“从军行”竹刻笔管，被公认为竹刻见于著录之始，竹刻史家每都引用。《研北杂志》载：“袁伯长有李后主

所用玉笔管，上有镌字、文镂甚精。”说的虽是玉管镂雕，但用以证明笔管雕刻早已盛行于竹刻艺术形成之前还是有说服力的。至于存世的明代瓷管、象牙管、其雕刻之精美，则向来被古玩家所珍视。

由此可见，笔管雕刻起源极早，而且对中国工艺竹刻向艺术竹刻的发展过程产生过重要影响。而决不是制笔工匠受竹刻艺术的启发才开始产生笔管雕刻的。

四、竹刻之艺术特色

竹刻作为我国特有的一种雕刻艺术，与其他门类的雕刻工艺如玉石、象牙、犀角、紫檀等雕刻相比，竹刻的艺术特色可概括为“简朴高雅”四字。

所谓“简朴”，主要体现在一是竹材价廉易得。我国有丰富的竹材资源可供大量采用，普通竹材贱同柴火，绝非贵物。

二是竹刻艺术品刻成后不须敷色，不须涂油，不须髹漆，刻出即成。甚至就竹子的天然形态，只稍加刮磨即使成器，以见自然之趣。故极为拙朴简单，既无富贵气，又无脂粉气。竹刻的“简朴”指的即是材料和处理手法的朴素、简洁。

“高”，指竹刻品的艺术价值都高于一般工艺品。正由于竹材价廉易得，故刻者必须殚精竭智，创造多种技法，博采各种题材，度形制器，状态写神，发挥竹材特点，攀登这一艺术的高峰。只有如此，方能与材料本身十分珍贵的玉、犀牙、紫檀等刻件一争短长。竹刻的“高”指的是刻制技艺的高超。赵汝珍《古玩指南》说：“竹刻作品与书画同，不过以刀代笔，以竹为纸耳，书画之难人所共知，今乃易以刀竹，其难当更逾书画也。”故“高”亦包含着创作一件竹刻艺术品的难度之高。

“雅”，指的是竹刻艺术最富书卷气，最受文人喜爱。竹刻能超出一般工艺品而列入艺术之林，这与明中叶以后常有文化修养较高的艺术家涉足这一领域密切相关，使竹刻单由工匠刻制走向文人刻制。为此在竹刻的题材，追求的情趣，刻制的技法方面起了质的变化。工匠气日益减弱，书卷气逐渐增加。虽然清晚期发展到一味追求表现书画笔墨情趣，使竹刻艺术出现了过分平浅单一的弊病，但它说明了竹刻的文人化趋向。

正因为竹刻艺术的特色是“简朴高雅”，故被人们喻为艺苑中的兰花和水仙。她与富贵的牡丹，妖艳的芍药相比，其气质情趣迥然有别。

清无款·牧牛图笔筒

清·竹雕提梁卣