

壹

第一章

竹雕的历史足迹

中国竹雕

中国雕刻艺术系列

◎ 徐华铛 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国竹雕/徐华铛编著. —合肥:安徽科学技术出版社,2016.2
(中国雕刻艺术系列)
ISBN 978-7-5337-6797-6

I. ①中… II. ①徐… III. ①竹雕-介绍-中国
IV. ①J309.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 239599 号

中国竹雕

徐华铛 编著

出版人:黄和平 选题策划:刘三珊 责任编辑:刘三珊 杨都欣
责任校对:张枫 责任印制:廖小青 封面设计:朱婧
出版发行:时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场,邮编:230071)
电话:(0551)63533323
印制:安徽金日印刷有限公司 电话:(0551)65654069
(如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂商联系调换)

开本:787×1092 1/16 印张:18.75 字数:185 千
版次:2016 年 2 月第 1 版 印次:2016 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5337-6797-6

定价:95.00 元

版权所有,侵权必究

此生与竹化 无穷出清新

我是1978年开始与竹子结缘的。那年秋天,我以一个老知青的身份从乡村的教学岗位返回城市,组织上根据我在美术专科学校进修过的经历,将我分配到一家厂办竹艺研究所进行竹子艺术的设计和研究工作。从此,我将整个身心交融在竹子里,驾驭它,艺化它。竹子那种高风亮节的精神,潇洒飘逸的神韵,令我尘襟尽涤,清新盈盈。

在竹子艺术中,最有民族特色的当数竹刻竹雕艺术。艺人们根据竹子节圆竿挺、筠色润贞的材质特征,用雕刀在竹筒竹片上施以雕艺,倾注情感,寄托幽思,雕刻出具有书卷气息的高雅竹刻艺术,被历代文人雅士誉为“艺术百花园中的幽兰”。

我接触竹根雕是从20世纪90年代中期开始的。那是一个初秋的夜晚,我漫步在杭州西子湖畔的工艺品夜市,一个工艺品摊位上摆放的几个竹根雕头像忽然映入我的眼帘。其运用竹根材质美感的巧思及精湛的雕功令人耳目一新,最令我心动的是竹根雕《钟馗》,那圆瞪的怒目,那微张的嘴巴,雕得自然而生动。最为巧妙的是艺人将竹根部的须毛加工成钟馗的头发、眉毛和胡子,并和雕刻部位完美地融和在一起,给人一种浩气凛然的慑势和威力。从此以后,我开始了竹根雕头像的收集,这份清新质朴而生动的艺术志趣,为我的生命法码中增加了分量。

二十多年来,我设计并监制了上百件竹子艺术装饰品和竹子建筑装饰工程。我虽没有操刀制作过竹雕,但挚爱竹雕那种质朴高雅、隽永飘逸的风韵。在我的竹子装饰设计图中,总喜欢把成篇的美文用书法的形式镌刻到用长竹筒排列起来的“方阵”中。我认为竹刻竹雕艺术为环境带来的那种古雅高洁的氛围和清新脱俗的境界,是任何装饰形式都无法达到的。在中国横店影视城“中国竹艺博物馆”,绍兴柯岩“蔡中郎祠”,上海的大型宾馆会客厅内均留下了我设计的竹子艺术装饰品及竹子建筑装饰工程,其中最为瞩目的便是雕刻在竹子上的装饰品。

这里值得一提的是竹子“刻”与“雕”的关系:刻,是用刀等工具在竹片上刻出平面的图画或书法,是凹进去的;雕,用刀等工具在竹片或竹根上雕出立体或半立体的形象,是凸出来的。人们通常把“刻”说成“阴刻”,而“雕”则指“阳雕”。而竹子既有竹刻,也有竹雕。本书的内容是以雕为主,期盼得到您的关注。

此生与竹化,无穷出清新。愿高雅清新的竹艺伴随您我一生。

目录

第一章 竹雕的历史足迹 / 1

第一节 竹雕的远古回音 / 2

第二节 明清时期的竹雕 / 3

第二章 竹雕艺术现状 / 19

第三章 竹筒雕艺术 / 47

第四章 竹片雕艺术 / 71

目录

第五章 竹根雕艺术 / 101

第一节 竹根雕艺术的表现形式 / 102

第二节 竹根雕艺术的表现内容 / 142

第六章 竹雕脸部神韵 / 251

第七章 竹雕技法解析 / 283

后记 / 294

壹

第一章

竹雕的历史足迹

中国是世界上最早对竹子施以雕刻的国家,在中华民族5 000年的灿烂历史中,竹子雕刻品作为一种文房用具和装饰艺术,一直伴随着人们的生活。在这一章中,我们以“竹雕的远古回音”与“明清时期的竹雕”两个部分,简述竹雕的发展历史。

第一节 竹雕的远古回音

中国的竹雕艺术源远流长,我们的学术、考古界一直认为,远在纸墨笔砚发明之前,汉族先民们就已经学会用刀在柱子上刻字记事。据汉代戴圣《礼仪·玉藻》记载,西周君臣朝会时手中所持的笏(又称手板),有的就是用竹片制成的,只是官位不同,笏的材质也不同罢了。“天子以玉,诸侯以象牙,大夫以鱼须文竹、土竹、木象可也。”士大夫所持的笏,就是竹制的狭长板子,上面刻有纹饰。这种竹制的笏虽然谈不上是工艺品,但毕竟反映了

先秦时期人们使用竹子并能削制或雕琢出一些简单纹饰。

与笏几乎同时出现的还有“竹简”,就是用于记事作文的竹片,早期的历史就是在竹简上雕刻成的。据文献记载,我国第一部成文法典就是用竹简刻出来的,出自周敬王五十九年(公元前501年)。1972年,山东出土的孙子兵法竹简;1973年,甘肃出土的医药处方竹简,均为战国时期的竹刻制品。据说,战国时期的思想家惠施外出讲学,所携带的书简装有5车,故有“学富五车”之说。

随着竹简文化的发展,在竹器上镌刻图纹和文字的竹刻工艺也应运而生。在湖南长沙马王堆一号汉墓中,便出土了1件在柄上刻有走龙图纹的竹勺,刻纹细致,装饰得体,走龙式样和西汉时期的龙纹一致,这是现今中国发现的最早的竹雕艺术品(图1-1)。

图 1-1 长沙马王堆一号汉墓出土的汉漆竹勺

竹雕作为一种独立的艺术门类,当始于唐代,至宋代才逐渐为人们所识,并得到较大的发展。这是因为宋代的文化较为发达,涌现出了一支庞大而又有文化教养的文人士大夫阶层,他们的艺术审美思想与要求带动了整个工艺领域的发展。被人们视为纯洁、正直象征的竹子雕刻工艺受到格外重视,一批批既实用又能欣赏的竹子雕刻工艺品应运而生。宋代的巧匠詹成,曾用透雕手法制作鸟笼,“四面皆花板,于竹片上刻成宫室、人物、山水、花木、禽鸟,纤悉具备,其细若缕,且玲珑活动”,足见其雕艺之精巧。

由于中国早期的竹子雕刻在当时尚未形成一门专业的艺术,故明代以前,传世的竹雕器物甚少,一则是缺少知名的雕刻工,有些器物上没有雕刻工姓名;二则是竹制品本身不易保存,难以见到出土之物,故具体年代极难定夺,记载甚少。

第二节 明清时期的竹雕

竹子雕刻艺术真正开始繁荣是在明代。从明代中叶开始,竹雕品种不断增多,雕刻手法日趋丰富,名工巧匠各显身手,加上许多文人墨客也乐于此道,他们不仅参与竹子雕刻制品的设计,有的还直接操刀雕刻,从而使传统文化更多更深地渗入到这门艺术中去。据不完全统计,明清时期名载典籍的竹雕刻艺术家至少有180余人。

竹雕刻自明代中叶起,实际上已形成三种流派:以深刻技法作浮雕或圆雕的朱氏嘉定竹雕;以

浅刻技法或略试刀凿即形成作品的濮氏金陵竹雕;以留青为阳文花纹的张氏竹雕。

1.嘉定竹雕

嘉定竹雕以朱鹤(号松邻)、朱缨(号小松)和朱稚征(号三松)祖孙三代为代表,又称“三朱”,始于明代正德年间。三朱创立了以画法入竹的嘉定竹雕流派,开创了崭新的雕竹技法,在竹雕史上留下了辉煌的一页。

嘉定竹雕以深刻和镂雕见长,用刀稳重,注意打磨出光,有以竹筒和竹片雕制成的笔筒、帽筒、香薰、臂搁、扇骨、文房四宝等,也有以竹根雕成的人物、山水、草木、走兽等。人物刻画形神兼备,蔬菜花果塑造生动。

朱鹤(公元1567—1619年)的篆刻、雕镂之艺古雅浑朴,既有中国传统绘画的笔墨气韵,又有古朴苍劲的金石雕刻风味。朱鹤除精于笔筒、香薰的雕刻外,还擅长雕刻簪钗。北京故宫博物院明清陈列馆和南京博物院分别藏有朱鹤雕刻的“海棠花笔筒”和“松鹤笔筒”各一件,其中尤以“松鹤笔筒”最为精妙,堪称中国竹雕的一件重器。

筒身色泽棕红,雕有老松一截,老干横披,瘿节密布,枝上两只仙鹤,顾盼有情。老树旁另有小松,盘旋曲折,松针纤细,枝叶繁茂。刀法洗练剔透,线条婉转流畅,层次分明,重重叠叠,起伏而多变,颇见功力。深雕法亦为明代笔筒雕法之一,其典型特征是纹饰全部陷入地之中,有时下剔数层,运刀如笔,玲珑剔透(图1-2)。

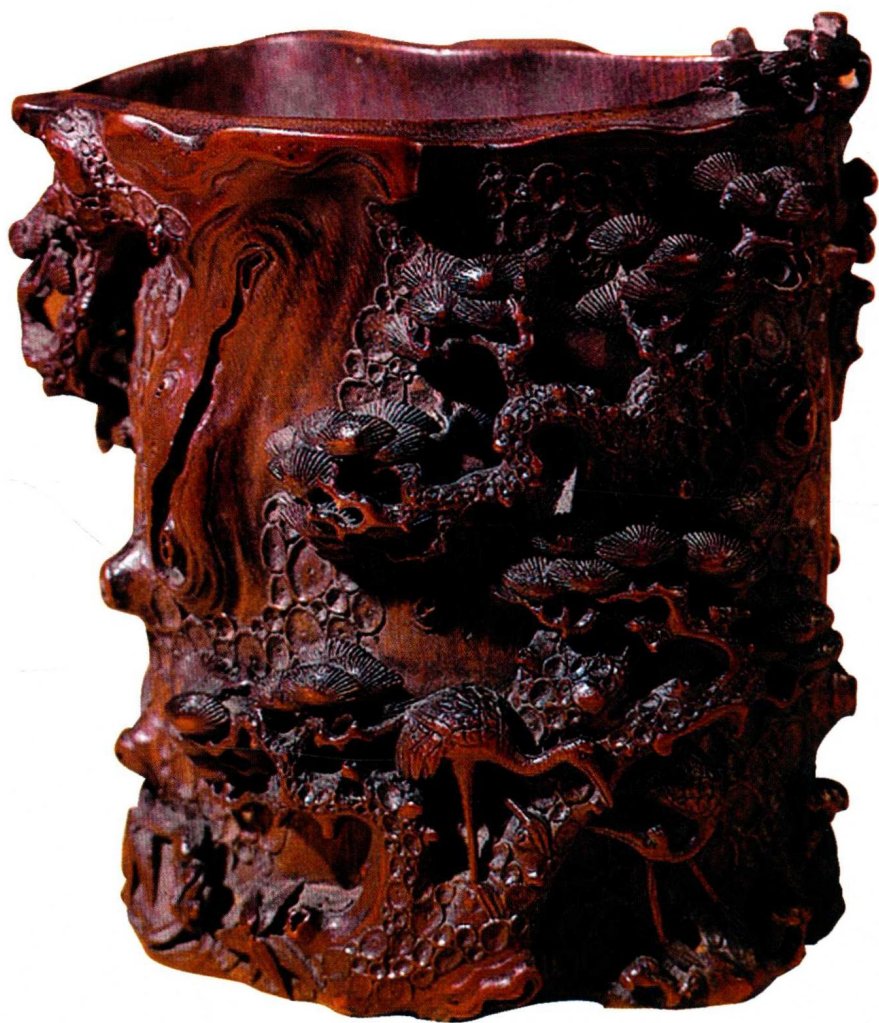

图 1-2 松鹤笔筒 朱松邻(明)

朱纓为朱鹤之子,号小松,继承了其父的竹雕技艺,书法和绘画的造诣颇深。其作品传世不多,流传下来的有“归去来辞图”笔筒“刘阮入天台”香薰,“佛手”竹根雕等。其中“佛手”竹根雕是朱纓的

一件杰作,佛手棱棱自出,轩轩霞举。由于年代久远,作品已呈红褐色,呈现出滋润的美感,是难得的一件竹雕精品(图1-3)。

图 1-3 竹根雕佛手 朱纓(明)

朱稚征为朱缨之子,号三松,其竹刻技艺在继承前辈的基础上又有长足的发展。然而作品传世稀少,现珍藏于海外收藏家手中的“幽壑潜蛟竹

罍”堪称竹雕精品。罍者,大腹小口的瓦器也,三松雕琢的竹罍,取竹的根材,作古松盆树形态,苍老而奇古,刚柔并济,气韵生动(图1-4)。

图 1-4 幽壑潜蛟竹罍 朱稚征(明)

行文至此，一定要介绍来自嘉定竹雕名家张伟忠的浅浮雕“嘉定三朱”，这件作品由三块竹片组成，分别刻画了朱鹤、朱缨、朱稚征三位嘉定竹雕艺术家的风采。创制者根据历史文献的记载，对这三位人物注入了不同的艺术意趣。如朱鹤常参与明代盛行的文人雅集，就选取了其抱琴赴集

的形象；朱缨喜欢豪饮，性格孤傲，故取其独饮不羁，鞋都扔在一边的狂放形象；朱稚征性格温和，喜好诗文、盆景，取其在盆景前执壶吟咏的形象。创制者以浮雕的处理手法，刻画出留青的虚实气韵，将人物置于空间之中。三块竹片分别是三个臂搁，拼在一起就是一幅横插屏，恰到好处(图1-5)。

图 1-5 嘉定三朱 张伟忠(明)

继朱稚征后,嘉定竹雕技法愈来愈精,声名也愈来愈盛。进入清代后,更为鼎盛,从事竹雕的艺人大增,圆雕、透雕、浮雕等各种雕刻技艺也日臻完美,佳作纷呈。当时,竹雕艺品不仅为文人墨客所珍赏,而且还因得到王公贵族的青睐而进入了皇家宫苑。在乾隆皇帝审美观的影响下,宫廷类作品出现了精雕细刻的倾向,创作出了一大批精美的作品,以高浮雕、深雕、圆雕、镂雕著称的嘉定派竹雕仍是这段时期的主流,但同时期也出现了大量的浅浮雕作品,如浅浮雕作品“薄地阳文”也颇有造诣。吴之璠、封锡禄、封锡璋、顾珏、施天章、周顥、沈汉川、沈大生、沈兼、沈尔望等,都是这一时期的竹雕大家。

清初的吴之璠,字鲁珍,号东海道人,擅长圆雕、浮雕和深浮雕,师承朱氏,浅浮雕乃自创一门,尤以“薄地阳文”最为工绝,是“三朱”之后的第一高手。然而,邑中作品流传绝少,生平事迹鲜为人知,后经清高宗乾隆皇帝的推崇,才名声大振。著名的传世作品有“老子骑牛图笔筒”“滚马图笔筒”(图1-6)、“弥勒佛笔筒”“二乔并读图笔筒”“牧牛图笔筒”“刘海戏蟾笔筒”等。乾隆皇帝见了“二乔并读图笔筒”“弥勒佛笔筒”后,欣然题诗:“竹刻由来说鲁珍,藏锋写像传有神,技哉刀笔精神可,于吏吾当斥此人。”

图 1-6 滚马图笔筒 吴之璠(清)

吴之璠(鲁珍)的竹雕艺术对后人产生了一定的影响,清代初期和中期,一个以吴氏为代表的薄地阳文竹雕流派逐渐形成,并涌现出了朱文友、王之羽等一批继承者。

清初的沈大生,继承其兄沈汉川的竹雕技艺,工诗画,擅长圆雕,竹刻继承朱氏技法,传世作品有竹雕“蟾蜍”(图1-7),深浮雕“庭园读书图”等。

图 1-7 竹雕蟾蜍 沈大生(清)

与吴之璠同时期的封锡禄、封锡爵、封锡璋兄弟3人以雕刻竹筒、竹片和利用盘根错节的竹根镂雕人物见长。封锡禄的竹雕“罗汉”，衣褶挺括，

神态生动，令人称绝(图1-8)。封锡爵、封锡璋雕刻的仕女、瓜果、佛手之类，也皆形神兼备，超然洒脱。

图 1-8 竹雕罗汉 封锡禄(清)

现藏于嘉定博物馆的竹雕“东方朔”当为此时期的一件精品。创制者以挺拔洗练的高超刀功，刻

画了人物的生动形态，可惜作品无款，观其风格，可能也属封氏兄弟的作品(图1-9)。

图 1-9 竹雕东方朔 封氏(清)