

中国传统题材造型

花鳥

徐华铛
编著

东阳木雕是一种在木材平面上施刀的浮雕艺术，而青田石雕则是在奇石上镂雕的圆雕艺术。我对作品一张张地反复挑选，使入选的作品达到雅俗共赏的效果。说实话，我对这本书入选的作品是满意的，特别是东阳木雕中的花卉类造型作品，艺术家们那娴熟的造型，灵动的刀功，每每引起我观感上的愉悦，并以此引发我欲和造型艺术家们进行心灵对话的冲动。在他们的心目中，手中的雕刀不仅仅是一种工具，其雕刻造型过程，也不再仅仅是一种简单的劳作，而是生命的展开和价值的体现。

家者，竖画三寸，可当千仞之百里之回。中国的造型艺术家，灵巧的双手，使艺术品生辉地进入了这个境界。而我这本“中国传统题材造型”之一，版

中国林业出版社

【中国传统题材造型】

花鳥

徐华铛 ■ 编著

■ 中国林业出版社

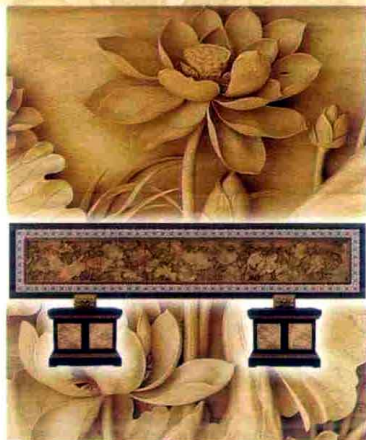
图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统题材造型·花鸟 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2012.1
ISBN 978-7-5038-6395-0

I. ①中… II. ①徐… III. ①图案—中国—图集 IV. ①J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 233517 号

丛书策划 徐小英
责任编辑 徐小英 杨长峰
封面设计 赵芳
设计制作 骐骥

出水芙蓉 姚正华

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

<http://lycb.forestry.gov.cn>

E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83222880

发行 中国林业出版社

制版印刷 北京捷艺轩彩印制版技术有限公司

版次 2012 年 1 月第 1 版

印次 2012 年 1 月第 1 次

开本 190mm × 210mm

字数 142 千字 插图约 260 幅

印张 7.5

印数 1 ~ 5000 册

定价 48.00 元

● 编著：

徐华铛

● 主要摄影：

徐华铛

● 摄影及照片提供者：

徐积锋 郭东 林格峰
郭利群 蒋乃文 刘慎辉
吴建新 倪东方 潘成松
陈盘大

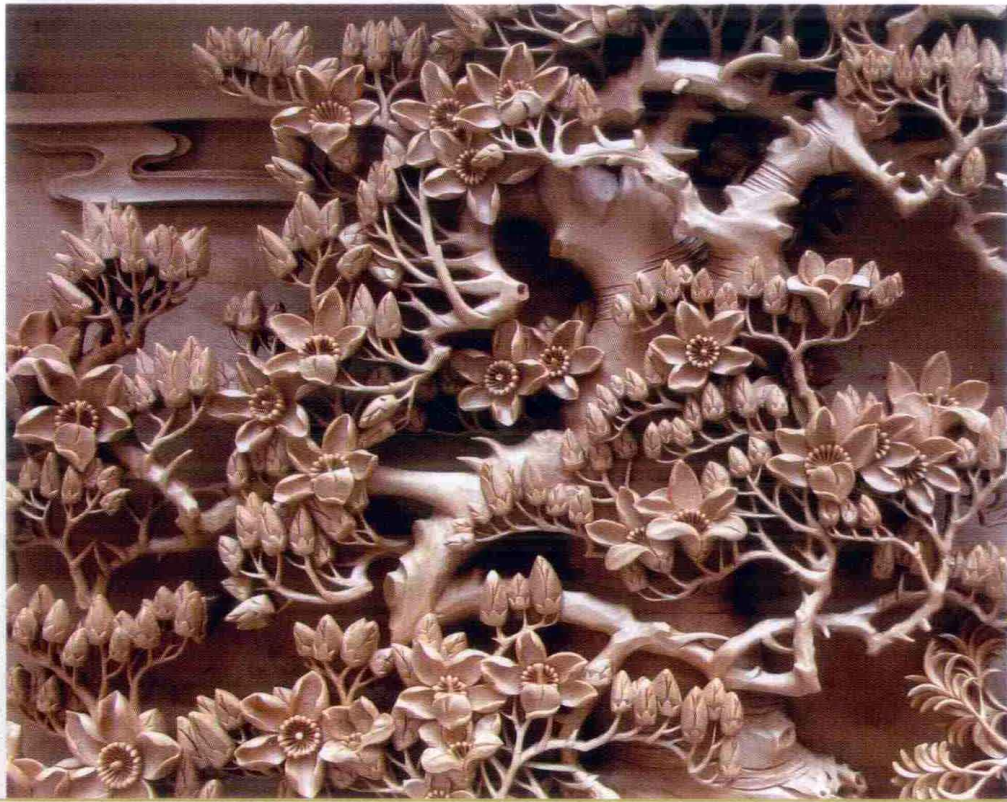
此中别有一方天

——为华钊君的“中国传统题材造型”系列丛书作序

工艺家、鉴评家徐华钊，才足兼通，流可归杂，然述而有作，自具器识，染指文墨，每有异响。尤在工艺美术领域，其对作品的推介及史论的研索更有建树，迄已成书六十余部，行文百数万言，可谓书香盈门，硕果满枝。

艺文之果，声希踪远，其于民族艺术之激扬自有催化之力，于工艺史论的研究更有奠基之功。华钊君其自出道始即耽缅于民族艺术之汪洋，耘耕于传

玉兰富贵 楼卫东

统文化之沃土，于故纸堆里淘金，从瓦砾丛中拾珠，孜孜兀兀，心无旁骛，寒暑数历、春秋几度，纵茧缚其无悔，开花甲而依然。就凭这股子精神，前路自必成蹊矣。

徐华铛著书，自有面向，自有所持，自有风致。为致实用计，他坚持图文并茂甚而以图为主，附图务期精，务期多，所选图例既有传世之古物，公认之佳作，更有见所未见搜罗于乡野坊间的遗珠。图又分真贋，真者即影像件，贋者即摹写本，前者之优，真切如在；后者之胜，洗练明确。行文方面，他坚持以浅显的语言，述说梗概，阐发深义，既有渊源的追溯，又有理论的扶持。正是这种坚持，他的著作可视可读，宜赏致用，颇得读者缘。

我与徐华铛是师生更是朋友，20世纪80年代初他在浙江美术学院（现为中国美术学院）修习时，我是他的老师，续后交往依然绵密。尔来几近三十年矣，他已开甲，我逾古稀，故人间之交往自应归于友道了。华铛君是在从事工艺美术创作与研究中胜出的，他在入读美术学院之前早有文名，而著书则在稍后。先是兴之所致编写一些小集子，其中亦有与同好合作写成的。获得好评之后则更一发不可收。他素有寻根溯源的兴味，更有敷衍于文字的冲动，加之他的勤勉与毅力，终于勃发不竭，蔚成大观。乃尔赞之以诗曰：

破读天书意近狂，文山墨海任苍茫。
勤诚不废神人佑，茅舍荆篱出凤凰。
抔泥磨石溯渊源，长夜孤灯批旧篇。
沙里淘金岂论价，此中别有一方天。

傅维安

2011年6月于中国美术学院

目 录

月月红 徐士龙

和泽阳春·····	李新民(封面)
一叶春秋·····	潘成松(封底)
出水芙蓉·····	姚正华 2
松·····	王向东 3

此中别有一方天

——为李铮君的“中国传统题材造型”系列丛书作序···傅维安 4

玉兰富贵·····	楼卫东 4
月月红·····	徐士龙 6
岁寒二友·····	王向东 7
牡丹·····	林福照 8
孤灯苦读(“建水陶”造型)·····	上海陶茶居 9
东园惊艳·····	黄小明 9
和谐礼赞·····	李新民 10

花鸟,大自然的美好精灵(卷首语)····· 11

荷·····	冯文士 11
--------	--------

一、东阳木雕中的花卉····· 12

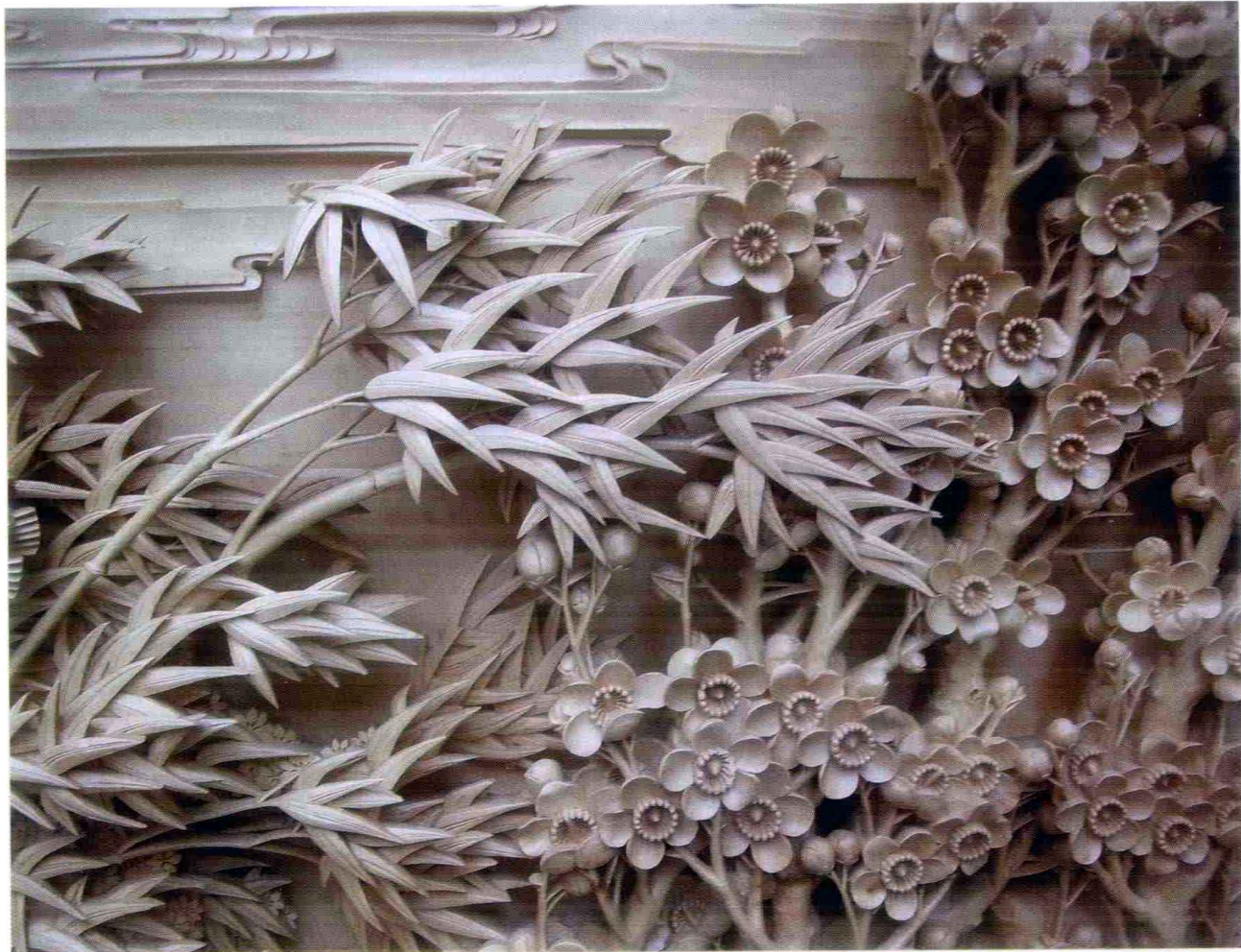
魏紫千红·····	王向东 12
雍容华丽(局部)·····	吴初伟 14
花中之王(局部)·····	冯文士 14
富贵满园春·····	徐士龙 15
锦上添花真国色(局部)·····	徐士龙 16
芙蓉国里尽朝晖(局部)·····	徐士龙 16
鸟语花香·····	楼卫东 17

玉兰富贵(扇面台屏)·····	楼卫东 18
玉兰富贵(挂屏)·····	楼卫东 19
玉堂兰石·····	冯文士 21
冲寒先喜笑东风(局部之一)·····	东阳木雕艺术总厂 22
冲寒先喜笑东风(局部之二)·····	东阳木雕艺术总厂 22
仙肌不怕苦寒侵·····	徐经彬 23
只把春来报·····	东阳木雕艺术总厂 23
斗雪吐艳·····	东阳木雕艺术总厂 24
凌寒留香·····	东阳木雕艺术总厂 24
她在丛中笑·····	东阳木雕艺术总厂 25
梅·····	陆会勇 25
输赢清雅·····	冯文士 冯晓峰 26
一树独先天下春·····	黄小明 26
出水芙蓉·····	姚正华 27
出水芙蓉(底座厨门之一)·····	姚正华 29
出水芙蓉(底座厨门之二)·····	姚正华 29
荷·····	陆会勇 30
荷花映月·····	陆挺丰 30
荷花池畔暑风凉·····	佚名 31
夏日风姿·····	冯文士 冯晓峰 31
荷塘雨露·····	徐士龙 32
接天莲叶无穷碧·····	徐士龙 33
翠盖红幢耀辉日·····	佚名 34
金蕊流霞·····	卢亮 34
菊·····	徐经彬 35
金粟初开晓更清·····	陆会勇 36

怡红快绿总是春·····	徐士龙 37
月月红·····	徐士龙 39
月季芭蕉·····	徐士龙 40
三友·····	佚名 41
花落花开无间断·····	黄小明 42
天下风流月季花·····	黄小明 42
春·····	吴尧辉 42
花中皇后·····	黄小明 42
王者之香·····	冯文士 冯晓峰 43
兰·····	徐经彬 44
空谷佳人·····	陆会勇 45
迎春园·····	陆光正 46
疾风骤雨显英雄·····	陆会勇 47
松寒不改客·····	王向东 48
为木当作松·····	王向东 48

长春园·····	佚名 49
松竹梅·····	佚名 49
直节虚心付蓝天(局部之一)·····	陆光正 50
直节虚心付蓝天(局部之二)·····	陆光正 50
鸣翠·····	黄小明 51
龙须凤尾应霜雪·····	冯文士 52
一枝一叶总关情(局部之一)·····	陆会勇 52
一枝一叶总关情(局部之二)·····	陆会勇 52
柳下浴牛春明媚·····	陆光正工作室 53
鸟鸣绿柳迎朝阳·····	吴初伟 53
柳下风采·····	黄小明 54
绿柳红荷·····	黄小明 54
大型组雕“立根搏云”·····	黄小明 55

岁寒二友 王向东

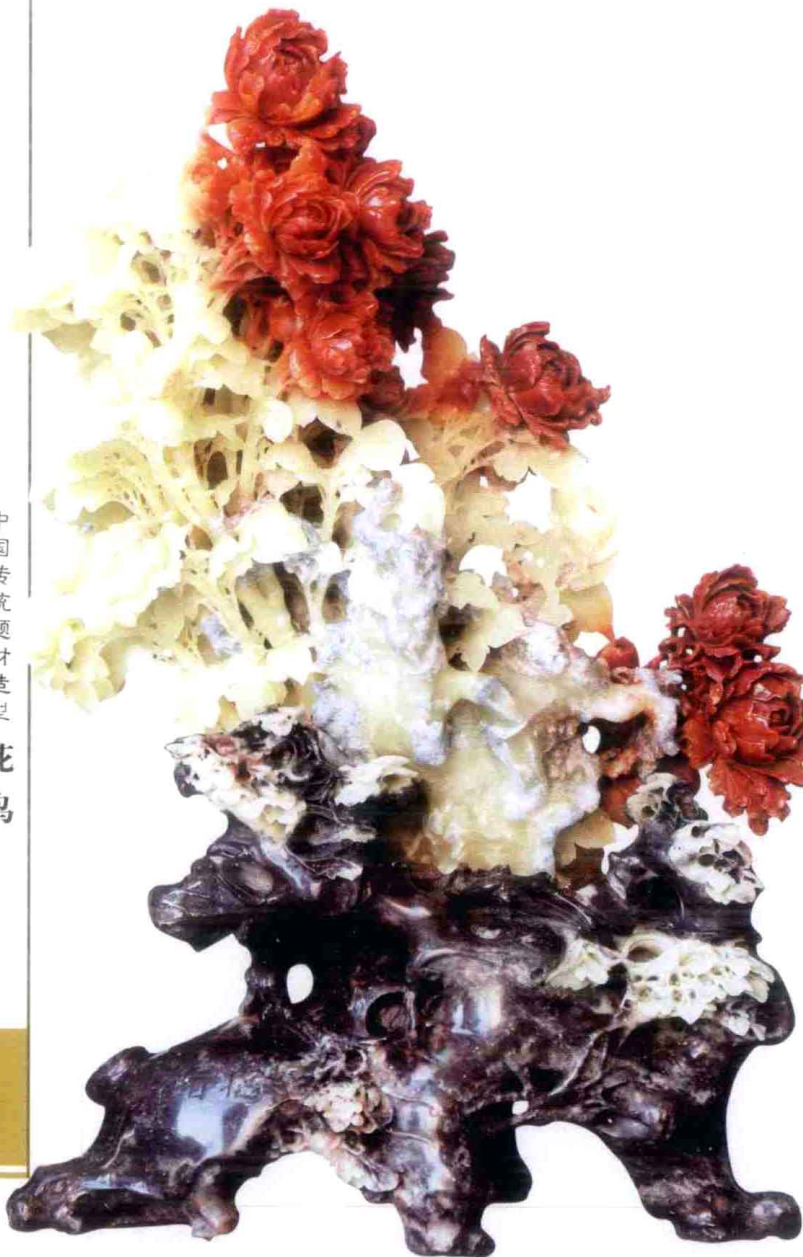

锦绣前程·····	陈一中 58
花形图案·····	黄小明 58

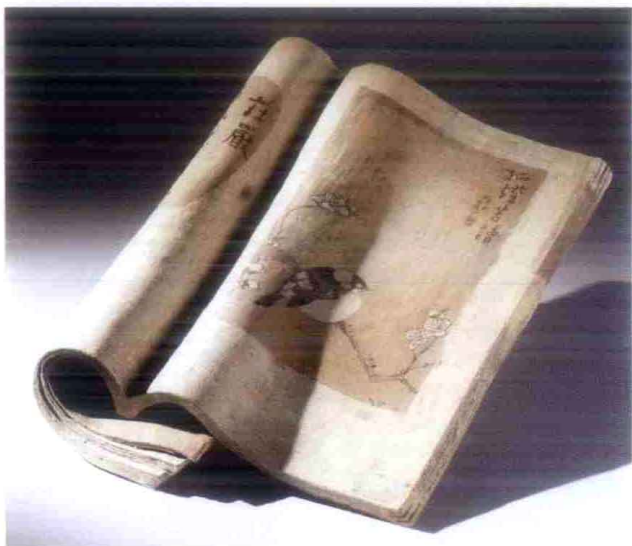
二、东阳木雕中的禽鸟·····59

搏(局部之一)·····	陈国华 59
搏(局部之二)·····	陈国华 59
搏(局部之三)·····	陈国华 59
搏(局部之四)·····	陈国华 60
笑傲蓝天(局部之一)·····	佚名 60

笑傲蓝天(局部之二)·····	佚名 60
大展宏图·····	马良勇 61
雄风·····	冯晓峰 61
梅鹤图·····	姚正华 62
比翼相伴·····	黄小明 63
鹤翔万里迎春风(局部)·····	振华工艺 64
竹鹤如意·····	陆挺丰 64
天籁之音(局部之一)·····	王向东 65
天籁之音(局部之二)·····	王向东 65
花鸟条屏(一)·····	黄小明 66
花鸟条屏(二)·····	黄小明 67
花鸟条屏(三)·····	黄小明 68
花鸟条屏(四)·····	黄小明 69
花鸟条屏(五)·····	黄小明 70
锦鸡牡丹·····	吴初伟 71
争艳·····	郭高良 72
春韵·····	吴初伟 72
和谐沐春风·····	陆光正工作室 73
春色满园·····	何渊巍 73
比翼双飞·····	楼卫东 74
展翅相携·····	楼卫东 74
春晓·····	冯文土 75
国色天香·····	吴初伟 75
鸟语花香·····	佚名 75
春晨·····	陆挺丰 76
飞入寻常百姓家·····	佚名 76
秋菊丛中闻鸡鸣·····	陆光正工作室 76
媲美·····	黄小明 77

牡丹 林福照

孤灯苦读 (“建水陶”造型) 上海陶茶居

- 百鸟朝凤.....徐土龙 78
- 凤采牡丹.....黄小明 79
- 凤戏牡丹.....佚名 79
- 荣华富贵.....马良勇 80
- 四季如春.....徐土龙 81
- 年年有余.....陆光正 82

三、青田石雕中的花鸟.....83

- 花好月圆.....倪东方 83
- 野珍.....倪东方 84
- 鸣秋催来一林霜.....倪东方 85
- 垂涎.....倪东方 85
- 牡丹.....林福照作 上海延艺堂藏 86
- 一叶春秋.....潘成松 87
- 抬头报喜.....潘成松 87
- 金谷飘香.....陈小甫 88
- 稻花香.....周金甫 88
- 红田鱼.....上海延艺堂藏 89
- 晓露新装.....林伯正 89
- 喜悦.....留大伟 90
- 玉兰飘香.....佚名 91
- 鸟语花香.....倪东方 91
- 争艳斗艳.....佚名 92
- 春桃.....周金甫 92
- 争俏.....裘良军 93
- 和谐.....潘成松 93

- 猴乐图.....佚名 94
- 瓜熟蛙趣.....倪东方 94
- 长长瓜,扁扁豆.....倪东方 95
- 秋.....倪东方 95
- 有惊无险.....倪东方 95

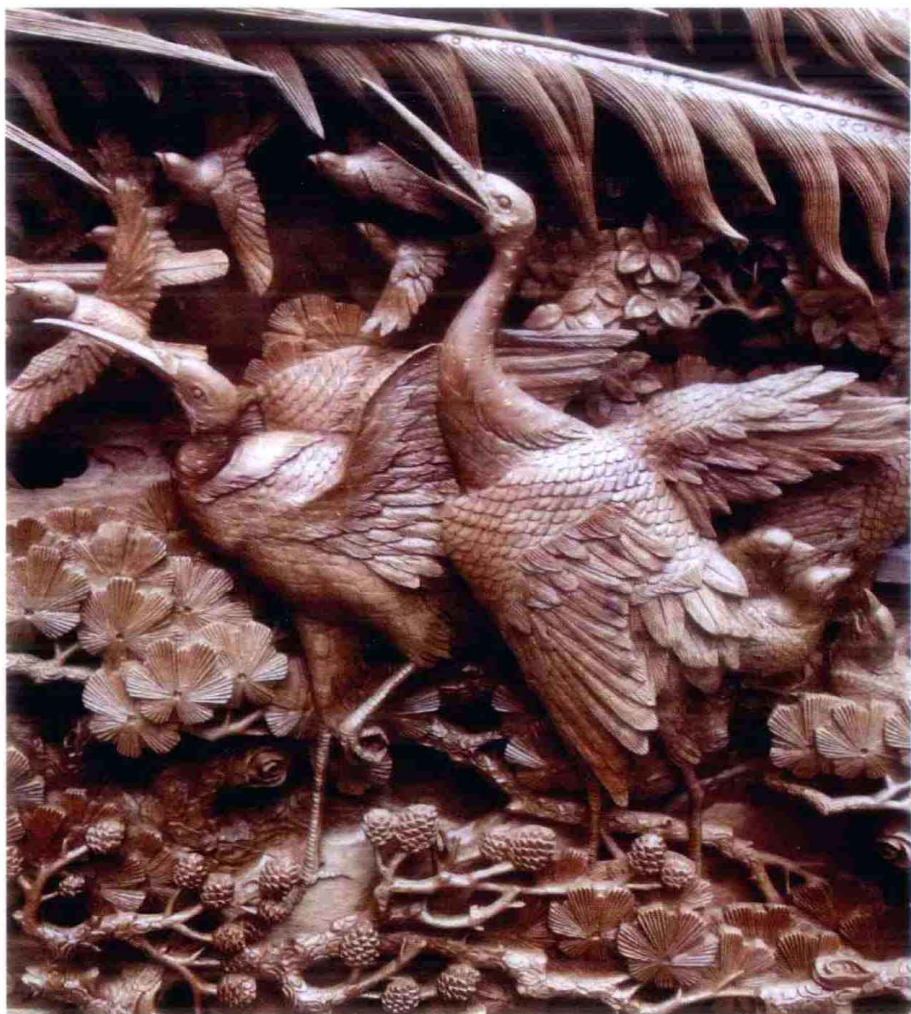
四、生活处处有花鸟.....96

- 和谐大花瓶.....陆光正 96
- 太平盛世木雕大花瓶.....郭东 等 97
- 花卉博古之一.....101
- 花卉博古之二.....101
- 花卉博古之三.....101
- 花卉博古之四.....101
- 博古花瓶之一.....102
- 博古花瓶之二.....102
- 博古砖雕之一.....浙江江山毛家宗祠 102
- 博古砖雕之二.....浙江江山毛家宗祠 102
- 木雕瓶花(一).....浙江大舜庙格扇裙板 103
- 木雕瓶花(二).....浙江大舜庙格扇裙板 103
- 木雕瓶花(三).....浙江大舜庙格扇裙板 103
- 木雕瓶花(四).....浙江大舜庙格扇裙板 103
- 梅兰竹菊镇纸.....徐秉方画 徐春琴刻 104
- 秋.....徐秉方 104
- 佛手.....叶陈旺 105
- 和合镶福.....叶陈旺 105
- 丰收季节.....象山竹根雕 106
- 荷塘佳偶.....叶陈旺 106
- 残叶鲜荷.....佚名 107

东园惊艳 黄小明

卷心菜·····	陈盘大藏 107	秋实（红木线刻）·····	徐秉言 114
花菜吐蕊·····	林格峰藏 108	松鹤长春·····	周彦涛 115
春江花月·····	金秋 108	群芳竞秀之一·····	周彦涛 115
孔雀牡丹·····	陈先锋 108	群芳竞秀之二·····	周彦涛 115
国花祥禽·····	金秋 110	爱的呼唤·····	佚名 116
天香引雀·····	近场燕 110	大白菜·····	山东胶州城雕 116
争艳·····	吴奇旺 110	年年有余·····	李彬 117
开屏迎客·····	徐州淮海战役博物馆 111	孤灯苦读（“建水陶”造型）·····	上海陶茶居 117
梅鹊·····	吴奇旺 111	春晖·····	余国平 118
风中牡丹·····	余国平 112	白鹭·····	余国平 118
花样年华·····	余国平 112	秋熟·····	余国平 119
岁寒三友·····	余国平 113	冬眠·····	余国平 119
暗香浮动·····	余国平 113		
石竹（红木线刻）·····	徐秉言 114	后记：寻觅生命的诗意·····	120

和谐礼赞 李新民

花鸟，大自然的美好精灵（卷首语）

我自小爱好花鸟的形象。

“只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”

宋代大学者苏东坡写的这两句诗，伴随着我的少年时代，它形象地写出了诗人爱花的心理活动和依依不舍赏玩的情态，淋漓尽致地表现出诗人爱花更惜花的感情。在诗人的想像里，花也和人一样，会在深夜睡去，因此，他特地点燃高烛，使花打起精神。从字里行间，我们分明可以感触到诗人豁达、洒脱的胸襟。

“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”

唐代大诗人杜甫写的这两句诗是我读初中一年级的课本中熟知的，这诗中的意境令我遐思翩翩。你看，诗中的特写近景是翠柳藏黄鹂，衬底远景是碧天横白鹭。黄鹂鸣啭是栖歇而有声；群鹭直上是飞动而无声。下栖者鸣声和谐，上飞者成行有序。给人勾画出一幅上下、大小、远近、动止的绝妙画图。

现在，我推出“中国传统题材造型”中的《花鸟》一册，是在偿还我少年时代的一个夙愿。经过深思熟虑后，我以中国民间艺术中的两颗闪光明珠——东阳木雕和青田石雕中的花鸟造型为主线，以带有文学色彩的简洁说明为释文，构成了这本书的营垒。

东阳木雕是一种在木材平面上施刀的浮雕艺术，而青田石雕则是在奇石上镂雕的圆雕艺术。我对作品一张张地反复挑选，使入选的作品达到雅俗共赏的效果。说实话，我对这本书入选的作品是满意的，特别是东阳木雕中的花卉类造型作品，艺术家们那隽雅的造型，灵动的刀功，每每引起我观感上的愉悦，并以此引发我欲和造型艺术家们进行心灵对话的冲动。在他们的心目中，手中的雕刀不仅仅是一种工具，其雕刻造型过程，也不再仅仅是一种简单的劳作，而是生命的展开和价值的体现。

荷 冯文士

常言道，功夫到家者，竖画三寸，可当千仞之高；横墨数尺，便体百里之回。中国的造型艺术家们，以他们精湛的技艺、灵巧的双手，使艺术品生辉，木石飞花，无愧色地进入了这个境界。而我这本为他们巧艺树碑的“中国传统题材造型”之一《花鸟》卷，期盼通过我的努力，也能进入“经典”领域，为祖国方兴未艾的艺术百花园点缀一抹春光。

一、东阳木雕中的花卉

在花鸟造型中，最为瞩目的当数东阳木雕中的花鸟。东阳木雕以产地在浙江东阳而得名，是一项历史悠久的传统造型艺术。东阳木雕选料讲究，多用色泽清雅的椴木、白桃木、香檀木、银杏木等为施艺材料。刀工以平面浮雕为主，有浅浮雕、深浮雕、镂空雕、多层叠雕等多种雕刻技法，层次丰富，色泽清淡，保留原木天然纹理色泽，故被称为“白木雕”。东阳木雕属于装饰性雕刻，注重创意刀工和绘画技艺的结合，既见工又见艺，其精细部分丝毫毕观，花的脉络，鸟的羽翎，均清晰可见，令人叹为观止。在这里我们特推出牡丹、玉兰、梅花、荷花、菊花、月季、兰花、松树、竹子、柳树、榕树等花鸟造型中的常见形象。

（一）牡丹

落尽残红始吐芳，佳名唤作百花王。

竞夸天下无双艳，独立人间第一香。

《牡丹》唐·皮日休

魏紫千红 王向东

魏紫千红（局部之一）

牡丹花大、形美、色艳、香浓，富丽堂皇，国色天香，艳冠群芳，自古就有富贵吉祥、繁荣昌盛的寓意，代表着中华民族泱泱大国之风范。李白的“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，成为咏咏牡丹的千古绝唱。

牡丹的观赏部位主要是花朵，其花雍容华贵，素有“花中之王”的美称。牡丹，品种繁多，多姿多彩，根据花瓣层次的多少，牡丹花可分为：单瓣（层）、重瓣（层）、千瓣（层）三个大类。根据花朵的形态特征又可分为：葵花型、荷花型、玫瑰花型、半球型、皇冠型、绣球型等六种花型。

用雕刀在木材的平面上能刻画出如此神形酷肖的牡丹花形象，简直令人不可思议。冯文土的“花中之王”；吴

初伟的“雍容华丽”；徐士龙的“富贵满园春”、“锦上添花真国色”、“芙蓉国里尽朝晖”、“春韵和谐”；王向东的“魏紫千红”；楼卫东的“玉兰富贵”、“鸟语花香”。面对这一件件飘逸灵动的木雕精品，让人仿佛闻到了这带有富贵气息的国色天香。

魏紫千红（局部之二）

魏紫千红（局部之三）

雍容华丽（局部） 吴初伟

花中之王（局部） 冯文士

富贵满园春 徐士龙

富贵满园春 (局部)

锦上添花真国色（局部） 徐士龙

芙蓉国里尽朝晖（局部） 徐士龙