

红木雕刻

百工录——中国工艺美术记录丛书
CHINESE CRAFTWORKS RECORD BOOK

王建良 总主编
曹雪明 执行主编
钟锦德 著

红木

雕刻

百工录系列丛书

钟锦
2015

图书在版编目（CIP）数据

红木雕刻 / 钟锦德著 . -- 南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2016.2
(百工录)
ISBN 978-7-5344-9978-4

I . ①红… II . ①钟… III . ①红木科 - 雕刻 - 工艺美术 - 介绍 - 苏州市 IV . ①J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 009644 号

责任编辑 方立松
王左佐
总 主 编 王建良
执行主编 曹雪明
特邀编辑 许春燕
封面设计 孔文伟
责任校对 赵 菁
责任监印 蒋 璟

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路 165 号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 6
版 次 2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-9978-4
定 价 68.00 元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路 165 号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

编委会主任

王建良

编委会副主任

廖 军 马 达 余江涛

委员

吕美立 曹雪明 黄 海 顾文霞 朱 丹

马建庭 邢伟中 单存德 冷 坚 李 明

汪 彤 周海歌 丁 泗 马元兴 顾永骏

汪寅仙 周金秀 柳成荫 赵如柏 王殿祥

张晓飞 金 文

总主编

王建良

执行主编

曹雪明

《百工录》丛书的编印是苏州工艺美术职业技术学院与江苏凤凰美术出版社的战略合作项目，项目的缘起是基于双方对传统工艺文化传承创新的共识。冀此丛书的编印出版，能够对中国传统工艺进行系统的整理与存录。

我国传统工艺美术绚丽多姿，是农耕社会的文明结晶，与生活方式息息相关。但随着工业化的迅速发展，传统工艺正飞速地走向死亡，手工的业种正在慢慢地从我们的生活中消失。或因忧虑、或为续脉，“为民族存艺，为大师立传，为百工留名”就成了我们的一种宏愿。“百工录”包含了独特的意味：“百”是对浩如烟海的传统工艺美术种类的约数，也是丛书的努力方向；“工”指传统手工艺，抑或工艺师，丛书专注于对传统工艺基本技法的整理和表现，从“苏作”出发，遍及全国 11 项传统工艺美术大类；“录”为记录，是编写态度，也是编写原则，作者们以不一样的视角、不一般的细节及不常见的图文，忠实而又严谨地网罗起传统技艺的林林总总、细枝末节，让外行看见门道，让内行嗅到味道。这些想法决定了我们编写的立场是平民的、通俗的，它既不是一种系统性的理论研究，也不是一种高屋建瓴式的学理探究，只是一种客观的记录、通俗的表达。希望通过丛书的影响，有更多的人关注传统工艺、喜爱传统工艺、学习传统工艺，从而播撒下传统工艺文化的种子，在现代文明的土壤里，再沐春风、再创盛世。

这是一项并不轻松但很愉悦的工程。说不轻松，是工作量很大，一手资料的获取靠辛劳，还看缘分，如对一些技艺作庖丁解牛般的传达，并非易事，既要熟知于此，还要有贴切的表达、恰当的图示；说很愉悦，也是真实感受，大家将各自钟爱的手艺栩栩地表述，既周全了手艺本身，更能惠及他人、传播文化。卢梭说：“在人类所有一切可以谋生的职业中，最能使人接近自然状态的职业是手工劳动。”传统手工艺在与自然材料的相互交织中，经过反复地打造、反复地使用、反复地把玩，植入了创作者与使用者的情感，在感性的生活中沉淀了人与自然的理性互动，带给今天后现代农耕时代慢生活的启示。我们这样的一些教育、文化工作者将文化自觉与自信默存于内心，传承和保护着民族非物质文化遗产，从而留住手艺、留住民族文化的根。

丛书的编写得到了业内诸多专家的鼓励和支持，也得到了学院青年骨干教师和行业代表的积极响应。感谢作者们的辛劳，并期待更多的有识之士和《百工录》偕行。

王建良

（苏州工艺美术职业技术学院党委书记、教授）

2013.9

第一章 红木雕刻概况	1~12
第一节 红木雕刻的说明	2
第二节 红木雕刻渊源	4
第三节 苏作红木雕刻的人物与流派	7
第四节 苏作红木雕刻的传承与发展	10
第二章 红木雕刻技艺	13~32
第一节 红木雕刻的工具	14
第二节 红木雕刻的材料	17
第三节 红木雕刻的技艺	21
第四节 红木雕刻的艺术表现	26
第五节 红木雕刻的工艺流程	29
第三章 红木雕刻的现状	33~48
第一节 红木雕刻的资源状态	34
第二节 红木雕刻的挑战	35
第三节 红木雕刻的价值及代表人物介绍	37
第四章 代表作品鉴赏	49~90

红木雕刻概况

◎ 第一章

红木雕刻的说明

紫檀般若宝箭手

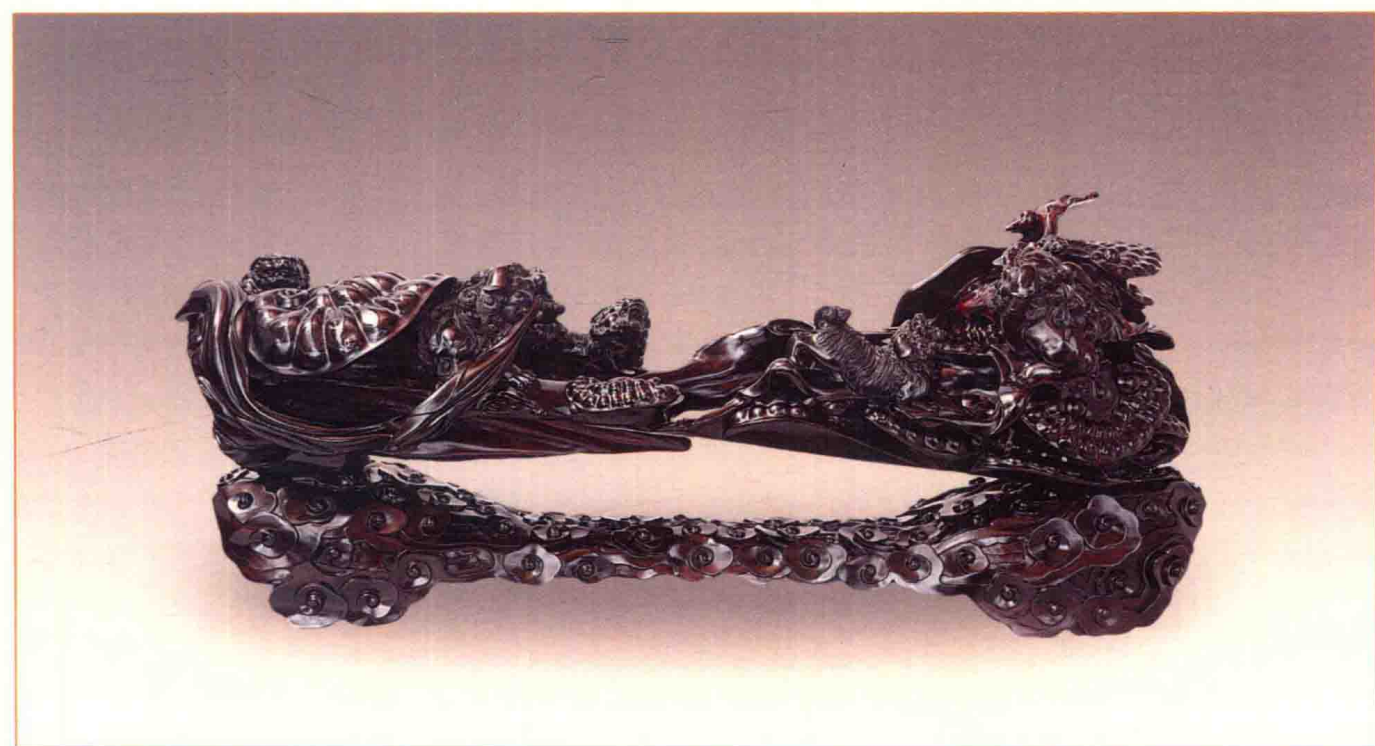

紫檀般若宝瓶手

红木雕刻是以红木材料为载体进行雕刻创作的艺术，主要表现为红木家具雕刻、立体圆雕艺术品，以造型优美凝练、表里如一、做工精细、磨漆光滑、气韵生动、玲珑精雅、文化厚重而著称。红木雕刻艺术在长期实践和发展过程中逐步形成了清秀雅致、线条明晰、纹饰精美、丰富细腻的独特风格，其技艺手法几百年来以世代相传或师徒传授的形式沿袭下来，并随着社会的发展不断地完善。但无论环境如何演变，红木雕刻的技法始终都以手工雕刻为主要手段，包含了从事红木雕刻创作所必须具备的基本要素和运作特点。从更深远的意义来讲，红木雕刻技法融合了一代又一代艺术家为这门独特的民间艺术所创造和提炼的种种精华。这些技法不但极具民间纯朴性而且更具有自身的哲理性，无论是从工艺流程上，还是从审美角度上透视，红木技法都具有相当完整的章法。红木雕刻的审美价值主要表现在形色和气韵上。一件美的作品首先形态应当优美，色泽必须沉穆雅静。“气韵”则是指作品透露的意韵和气象，能表达出作者的精神追求和思想境界，而红木雕刻的审美价值、艺术价值往往也取决于作者的思想高度和艺术水准。

紫檀共鳴

紫檀事事如意

红木雕刻渊源

紫檀书案神童

我国的木雕有着悠久的历史。1977年在浙江余姚河姆渡村曾发掘出大量木器，其中就有别具特色的木桨、圆雕木鱼等；到了盛唐时期，木雕艺术的造型已趋完善，特别是佛像、菩萨等题材；宋元时期木雕受到社会审美倾向变化的影响，作品以写实为主，突出生动、传神和俊健；明清时期的木雕艺术得到空前的发展，无论技法还是造型，都强调艺术与写实相结合，并逐步形成不同门类和风格的木雕艺术。这一时期的紫檀、红木以其独特的纹理和质地，成为民间流传的优质雕刻用材，在苏州地区盛行。明代的苏州及周围地区不但有很多专事雕刻制作的作坊，亦出现了集多种绝技于一身的名家高手。

苏州地处太湖之滨，从明到清始终是江南经济重镇，人杰地灵，文人墨客汇聚。当地红木雕刻、红木家具制作工艺达到其黄金时代，很多文人不但参与设计，亦亲自动手制作。明代紫檀木雕刻家孙雪居，紫檀木雕工艺高超，其传世作品极为罕见，仅见一只紫檀木仿犀角雕酒杯有其款识，做工浑厚圆润。明清时期，工艺受明四家及四王吴恽诸家影响，雕刻刀法细腻、追求画意、意境深远、风格典雅，这使红木雕刻制品的文化内涵更加丰富，艺术表现亦得到很大提高。此时作品在造型和内容上则趋于追求自然意趣，寓以喜庆、吉祥之意，题材多以传统花卉、禽鸟、竹石、人物为主，讲究个人率性之作，呈现自得自在之精神，达到了“绝无烟火杜兰香，昆吾锋尽终难似”的意境。

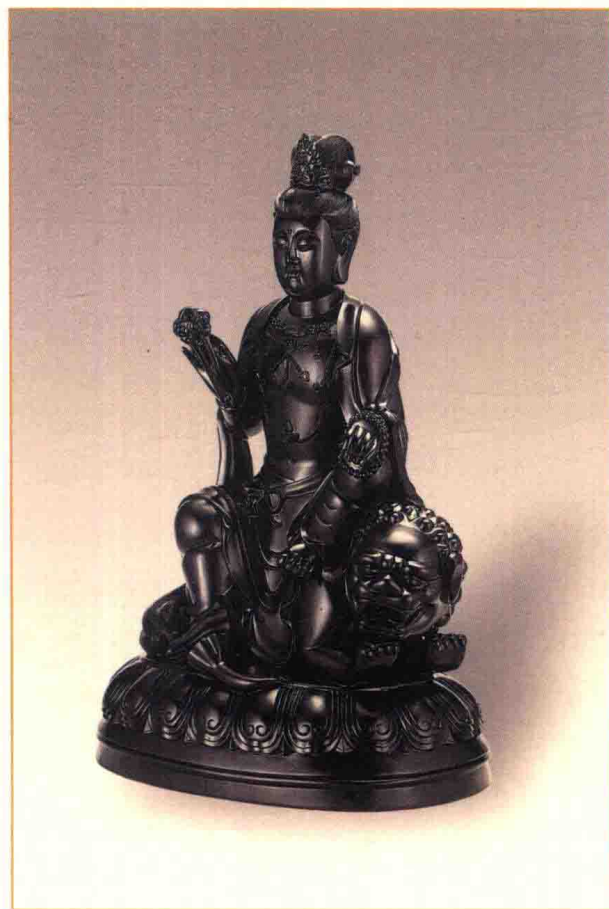
紫檀普贤菩萨

紫檀普贤菩萨

紫檀文殊菩萨

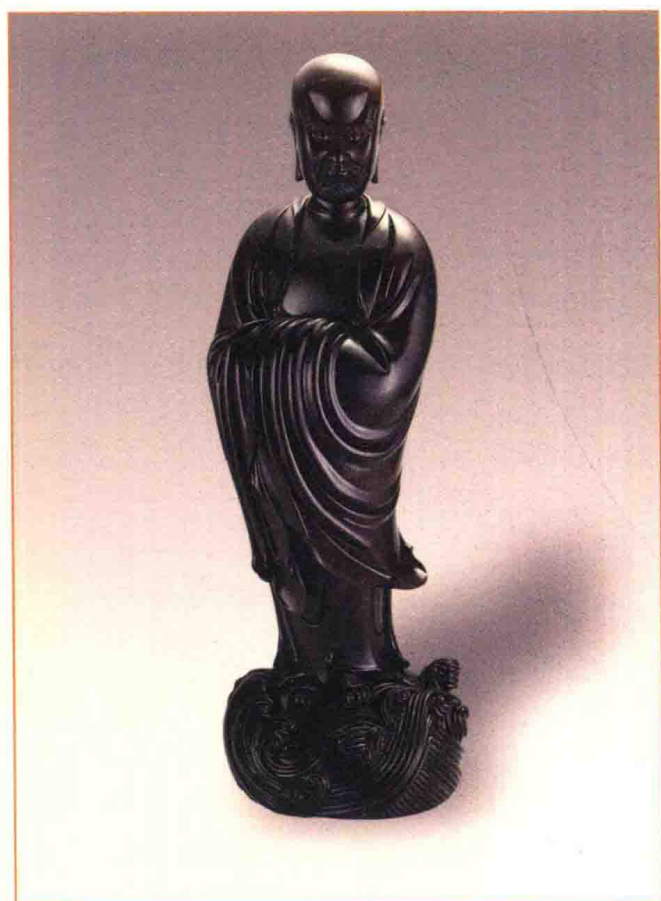
紫檀文殊菩萨

紫檀地藏菩萨

紫檀普贤菩萨

紫檀一苇渡江达摩

紫檀文殊菩萨

苏作红木雕刻的人物与流派

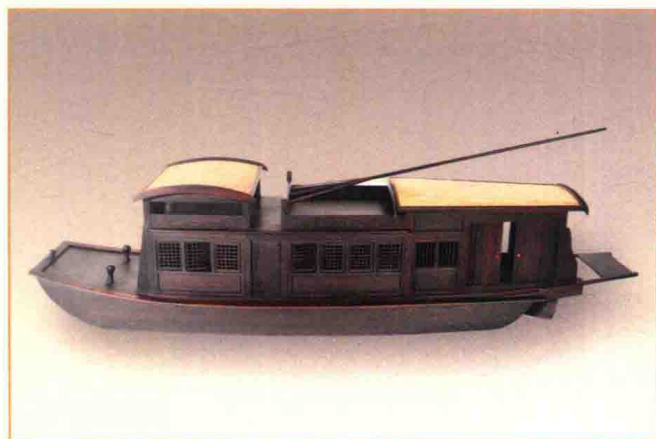
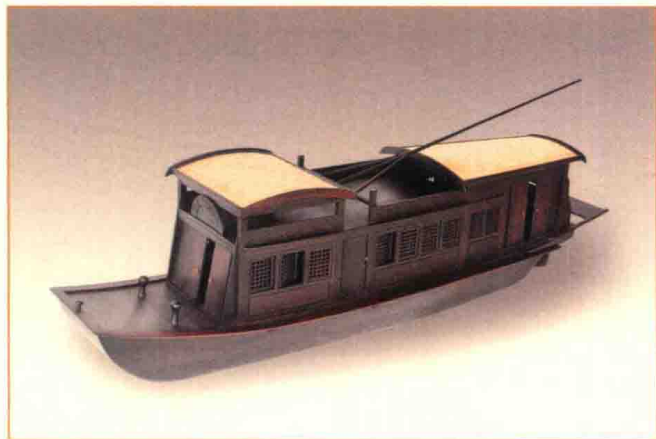

黄花梨布袋弥勒佛

红木雕刻是我国民间文化遗产中以特定的形式、材料、技法流传至今的雕刻艺术。

苏作红木雕刻技艺传承的历史渊源当可追溯至唐代后期。1956年在苏州市虎丘岩寺塔内发现的五代时期的鎏金银花包边楠木经箱和小木塔文盒中各一，一方制一圆制，制作规范极为典型。另一件为1978年4月苏州瑞光塔出土的北宋时期的真珠舍利宝塔，当属中国工艺美术界的精品，通高122.6 cm，上有用檀香雕刻的四大天王、四天人像、护法八天神像，木雕技艺精美绝伦，是苏州地区早期木雕器物的杰出代表。

明代张瀚的《松窗梦语·百工纪》记载：“江南之侈，尤莫过于三吴……吴制器而美，以为非美弗珍也……四方贵吴，而吴益工于器。”《苏州府志》、《吴县志》等方志记载：“板方则是袁友竹，回旋（圆件）则是邬四，皆一时之良工。”此为明朝一代的妙技，明代万历年间苏州有许多木作专业作坊，能工巧匠更是人才济济，出现了不少木雕名家，如明代艺人鲍天成，他长于雕刻各种器物，其造型别具匠心、与众不同。

紫檀南湖红船

红木作品《堂名担》 中国昆剧博物馆收藏

中国古代绘画史上的吴门画派诞生于苏州，明代吴门四家沈周、文征明、唐寅、仇英都在苏州生活过很长时间，而明代文震亨的《长物志》、屠隆的《考盘余事》及清代李渔的《闲情偶寄》这三部书对苏州工匠的艺术水平进行了品评和总结，推动了苏作红木雕刻艺术水平的提高，苏作红木雕刻技艺也随之脱颖而出、流风弥漫。

清代，苏作红木雕刻工艺在制作上更加精益求精，现存苏州园林内的红木雕刻陈设，有不少是清代的遗物。诸如地罩、挂落、几、座、案、桌、椅、灯、屏、架等，雕刻艺术水平极高，神韵天成、精妙无比。清代艺人杜士元雕刻技术超群，曾为宫中制一屏风，上雕五百罗汉，人称“精细绝伦”。清代晚期，“苏作”红木雕刻行业的分工更细，专业更多，品类也更丰富。至道光二十四年，苏州木作雕刻作坊已达 67 户。在清代晚期到民国年间，《中国美术史》（日本大村西崖著，陈彬龢译）所引用吴县社会调处编撰的《吴县传刊》记载，民国二十年统计，全市仅各种红木制作的作坊计有八十余家，共五百余人，其中制作红木小件雕刻的有四十余家，一百多人，分布于全市各处。

民国期间，苏州刘万兴的作坊最大，作品精致超过众家。苏州的雕刻名家吴麟昆（1895—1978）从事雕刻和小件制作几十年，能画善雕，其制作的红木小件雕刻制品无所不精，作品富有古意而别具一格，刀法老练，线条挺秀，拙中寓巧，有姑苏“雕刻状元”之称。

紫檀观音菩萨

黄花梨屈原

建国后，百业待兴，在党和政府的关怀下，红木雕刻事业重新得到保护和发展，苏州的红木小件雕刻作坊由1949年的23户，增至1954年的37户，从业人员达到一百余人。1955年成立红木小件雕刻生产合作社，有社员105人，后改名为苏州市红木雕刻厂。80年代红木雕刻进入了兴旺时期，吴县雕刻二厂、光福红木雕刻厂等先后建立，苏州地区从事红木雕刻的人员有上千人。

在参展和获奖方面，中国工艺美术大师陆涵生制作的红木“荷叶树根几”被收藏于上海博物馆，红木“五龙喜玉环”被收藏于中国国家博物馆；江苏省工艺美术大师钟锦德制作的红木雕刻“灯担堂名”被中国昆剧博物馆收藏，紫檀作品“南湖红船”被中国国家博物馆收藏。

苏作红木雕刻的传承与发展

苏作红木小件雕刻历史悠久，古吴胜地名师巧匠代有其人，雕刻技艺以疏朗润厚清逸，运刀含蓄而闻名于世。明皇甫录《皇明纪略》在“木械蒯祥”条中说：今江南木工巧工皆出于香山（香山是指苏州）。清徐翥先《香山小志·物产》称：香山梓人巧者十之五六，即心灵手巧的苏州木匠和泥水匠数不胜数。明清时期，苏州紫檀木雕、紫檀制作作坊很多，技艺精湛，艺人辈出，其中不乏“明朝一代妙技”者。明万历年间苏州建有许多木作专业作坊，能工巧匠更是人才济济，出现了不少木雕名家。如明代艺人鲍天成，长于雕刻各种器物，其造型别具匠心，与众不同。清代“苏作”红木雕刻在明代“文人化”的雕刻风格影响下得到发展，所制的地罩、挂落、几、座、案、灯、屏、架等形制用品技艺更为精妙。

红木雕刻工艺作为木器工艺品的重要组成部分，品种繁多、造型各异，它集工艺和美术于一体，在祖国传统工艺美术的群体中占有不可替代的地位，令世界各国的能工巧匠们望其项背。《考工记》中称：“知者创物，巧者述之守之，世谓之工，

百工之事，皆圣人之作也，炼金以为刃，凝土以为器……”可知工艺之事，却非常人之事。在漫长的岁月里，在红木雕刻工艺的发展史上，产生过无数能工巧匠，制作了无数精美的工艺品。这些工艺品不仅为历代帝王、权贵及文人雅士们收藏和赏玩，有些还被诠释美化，成为具备宗教、道德、文化和财富等内涵的器物。

红木雕刻工艺博大精深，制作出形、神、韵完备的器物需有广博的知识和坚实的手工技艺。雕刻器物方菲一式，圆各有异，线面曲折，凿枘无悔，它的制作毕竟是一门难以掌握的特殊手工艺。由于地区工艺传统的局限，又因家族或师徒传承的方式，学艺者非十年八年难成气候。众多艺人，耄耋之年亦不敢说技艺精绝。那些传世雕刻作品，鬼斧神工，精美无比，实是艺人们多年精诚所致。所以青石供养、果蔬花木、一虫一鸟，却比真实的山、水、花、果、虫、鸟更为可爱，更为动人。因此说，只有成熟的文化、美术才能超越自然形象；只有天人合一、心物合一的高超技艺，才能有“如切如磋、如琢如磨”的精美绝伦的艺术品。

紫檀般若日精摩尼手

紫檀禅语

紫檀旋律

紫檀自在观音

苏州光福是素有“香山匠人”之称的雕刻之乡，是红木雕刻制作的主要集中地。八九十年代，光福红木雕刻厂及光福周边各村红木雕刻作坊遍地开花，从事红木雕刻艺术品创作、工艺品制作、红木家具雕刻的红木雕刻艺人多达1000多人。2013年，苏州市光福镇被中国工艺美术协会授予“中国工艺

雕刻之乡”称号。

“苏作”红木雕刻技艺在2009年被确定列入苏州市吴中区第二批非物质文化遗产代表作名录。钟锦德红木雕刻工作室、陈忠林雕刻工作室被列为保护、传承“苏作”红木雕刻技艺的主要单位。2012年，钟锦德、陈忠林被确认为苏州市吴中区