

破解传统木雕

PO JIE CHUAN TONG MU DIAO

人物之神

REN WU ZHI MI

夏风编著

浙江古籍出版社

破解传统木雕人物之谜

夏 风 编著

浙江古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

破解传统木雕人物之谜/夏风编著. —杭州: 浙江古籍出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-80715-287-3

I. 破... II. 夏... III. 木雕—民间工艺—简介—中国
IV. J314.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第137394号

破解传统木雕人物之谜

夏 风 编著

策划编辑 朱艳萍

责任编辑 朱艳萍 张姣

整体设计 刘 欣

出版发行 浙江古籍出版社

(杭州市体育场路347号)

邮 编 310006

经 销 浙江省新华书店集团有限公司

制 版 杭州海得宝图文制作有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

印 张 9.75

版 次 2007年11月第1版

印 次 2007年11月第1次印刷

开 本 787×1092 1/16

书 号 ISBN 978-7-80715-287-3/J·207

定 价 58.00元

前言

夏 风

纵观苟延残喘的古建筑、古木床，昔日的风光不再，很像一位风烛残年的老人，尽管子孙满堂，福气袭人，但他的利箭仍然跳不出强弩之末的无奈，“凋谢”便是他最终的归宿。然而总有些发烧发得不轻的患者痴古如命，愿意倾囊而出。于是就有各地的木雕馆、百床馆迎风而上，从古人那份厮守终生，光宗耀祖，看似自我、自私的物品中，惊奇地把脉并领悟到那份蕴涵着几千年来盘长一样的文化导线。于是全国上下视若瑰宝，一直波及国外，也为经济的腾飞注入了一股新的活力。

木雕起始远古，盛行于清代。给佛贴金的人，祈求的是给自己的口袋装满金；给佛烧香的人默默祈祷平安，也默祷大富大贵。有一位谈吐风雅的人，每天要给观音上香，但他自矜受过高等教育否认是祈财所为。有一天，他家对面开了一家卖石头大佛的店。一开张生意做了五万多，这时他才不经意间露了心迹，说：“哈，我每天烧的是一根细细的香，难怪生意没他好。他们烧的是那么粗的香，菩萨肯定保护他了，看来我也要烧大香了。”开始他隐瞒心迹，是没有参照物，后来为什么敞开呢？因为他找到了参照物，即对面“粗大的香”、“五万元”。旧时的民众有荣华富贵的参照，这是最能立竿见影、炙手可热的效仿。所以就有郭子仪大富贵、善寿考、周文王求贤、状元骑马游京街等民众喜爱效仿、祈求、寓意吉祥的图案。

我们往往看到买卖传统艺术品的人们，对图案说法不知所云，有的还误解、曲解。还有一些文化人，见木雕图案有刀有马有人，就说是“刀马人”。这种不求甚解的懒惰作风，似乎要将我国丰富多彩的民俗文化尘封并束之高阁，真不是可恶那么简单了。这里反映了一个文化继承与断层的大问题。其实任何一行，都应该学有所得。即使生活在明清时代的人，

不学习，无文化，他们对抬头所见的木雕图案也是不解其意的。而今天人们见到传统木雕图案而感到陌生、疑惑更是在情理之中了。因为传统文化的复兴也就在这十多年之间，面对浩如烟海的传统木雕图案之谜，笔者殷切地期望同好拿起笔来，给当今和未来的爱好者有个规范的参照。学习今天，为了明天，收藏昨天。

有人问旧时民间为什么要在建筑和用具上雕刻人物、动物、花卉等呢？其实这是古人心理的需要。一半为炫耀财富，一半为美的需求。其一：如旧时的千工床，用三年时间雕刻完成，投入大量的人力财力。在穷人看来，这无异于每天都在撕钱，心如刀绞、相形见绌。对于财主来讲，他撕碎的是贫穷。其二：表现美需要技巧，要含蓄、耐人寻味、经得起琢磨，所以业主便要求将生活中看过的戏曲、人物，古书中读过的典故和信仰以及生肖、花鸟、虫鱼，都装饰在建筑和用具上。每个图案都寄托着愿望和寓意，如郭子仪寓意大富大贵，考终命；狮子象征辟邪、威猛、祥瑞；牡丹，花中之王，代表富贵。历史上大规模的木雕出现在建筑和器物上，只有清代。清初只有较简单的装饰，人物图案出现在建筑上还相当稀少。有人往往将一块建筑人物木雕说成是明代的，其实毫无根据，我们从明朝留下的宫殿庙宇上一看便知，人物图案在明代建筑上从未出现过。而清中期的木雕已经形成规模，但大都出现在宫邸与财主家。清晚期的木雕空前旺盛，作为一种时尚，已经普及到下层阶级，而失败之作，粗制滥造现象，层出不穷。因此清代木雕可以概括为：初期：稀少，粗大。中期：精细，尊贵。晚期：时尚，旺盛。

就笔者收藏的大量木雕藏品及全国各地看过的木雕来分析，发现床上木雕最精美的数江西广丰，尤其是千工床，工艺风格是深浮雕加镂空，人物等近似圆雕。一块平面的樟木板上，将生活场景、人物动态表现得疏密有致，深浅合理，细微处逼真显现，刀法娴熟如同丝上分丝，真无愧为鬼斧神工。建筑木雕值得称道的是安徽婺源（旧时）、歙县等地，那里的房梁支撑（俗称牛腿）堪称一绝，无与伦比（见歙县许国老博物馆收藏的房梁支撑）。而若论富丽堂皇，金光灿灿的木雕，广东潮州金漆木雕则当之无愧，那品相的完美，黄金的宝气吸引了多少成功人士，就凭金漆这项工艺，恐怕已是前无古人，后无来者。目前藏品最多的是广州美术学院。但绝对占优势的浙江门窗以木雕拼工精巧的图案，似乎是一样的一小块木头，在聪明的工匠手下拼出形状各异、大大小小的盘长形、雪花形、蜂窝形、菱形等，完全凭榫头凹凸拼成强有力的若网一样结实耐用的图案，拼图以实用的视角，如采光、通风等，打造出可供观赏的门窗又升华到审美的艺术领域，不愧是旷世之作。

目 录

历史人物

髹漆木雕陆羽嗜茶/7
金髹木雕文王求贤和舜传位大禹/8
金髹木雕郭子仪携子上朝/10
金髹木雕李白醉酒/12
髹漆木雕吹箫引凤/13
紫漆木雕陆羽品茶、老道招鹤/14
髹漆木雕三国故事/16
木雕李白海酒/17
建筑髹漆木雕关云长拖刀欲擒黄忠/18
金髹木雕祝寿图/22
金髹木雕陶渊明爱菊和周敦颐爱莲/24
建筑木雕落地窗墙/28
金髹木雕四爱图/30
金髹木雕陶渊明爱菊/32
椅背木雕，东方朔盗仙桃/33
髹漆木雕四爱图之二/34

科举人物

金髹木雕状元及第/35
金髹木雕状元及第/36
金髹木雕马上成功/38
金髹木雕大夫第之家/40
金髹木雕状元及第/42
髹漆木雕进京赶考/43
髹漆木雕床楣板/44
髹漆木雕儒生（上）和衣锦还乡见老母（下）/47

木雕五子夺魁/48
髹漆木雕五子夺魁/49
髹漆木雕状元及第和衣锦还乡/50
木雕进京赶考图/52
金髹木雕状元打马游京街/54
髹漆木雕伴夫读书/55

戏曲人物

一对香案两头的插屏式金髹木雕/56
金髹木雕《白兔记》故事/66
木雕《白兔记·团圆》中的故事/69
髹漆木雕《白兔记》柜门/70
髹漆木雕《桑园会》秋胡戏妻/72
金髹木雕秋胡戏妻/74
髹漆木雕戏曲《西厢记》/75
髹漆木雕古戏曲《红拂记》/78
髹漆木雕古戏曲《牡丹亭》/80
髹漆木雕花木兰从军/82

神话人物

髹漆木雕和合二仙/83
金髹木雕和合二仙/84
髹漆木雕梁上支撑/86
金髹木雕赤脚大仙斗法/90
髹漆木雕神仙赠送书画/91
木雕刘海戏金蟾/94
建筑木雕仙人窗墙/95

髹漆木雕福寿/96
髹漆木雕寿星拐杖/98
髹漆木雕麒麟送子/100

其他人物

金髹木雕郎才女貌/101
金髹木雕礼教/103
金髹木雕才子佳人/105
木雕美人图/109
髹漆木雕镶玻璃画/110
金髹木雕家具装饰部件/112
已经褪去金漆的木雕/113
髹漆木雕山水人家/114
髹漆木雕龙子凤女/116
建筑木雕窗墙/118
紫漆木雕琴棋书画/120
髹漆木雕淑女/124
金髹木雕莲生贵子/125
金髹木雕童戏/126
紫漆木雕童戏/128
金髹木雕学武/130
金髹木雕四教/132
髹漆木雕平安富贵天生我才/134
紫漆木雕童戏/136
髹漆木雕闹元宵/137
髹漆木雕开光五子图/140
髹漆木雕童男童女和寿星麻姑/142
木雕童戏与嵌骨/144
髹漆木雕一团和气/145

新仿人物

镶嵌老木雕高足烛台/146
仿旧窗木雕节子/151
做旧仿古木雕关公、关平、周仓/153

名 称：髹漆木雕陆羽嗜茶
年 代：晚清
规 格：长约70cm，宽约45cm
工 艺：浮雕
采集地：中国茶叶博物馆
参考价：30000元

◆◇中国茶叶博物馆藏。陆羽以嗜茶而名，著《茶经》三卷，为我国关于茶的最早著作。后民间视其为茶神。有联曰：“烹来陆羽瓯中露，饮至卢仝腋生风。”此件藏品构图疏密有致，人物神态自若，以刀代笔，不愧为上乘之作。

历史人物

名称：金髹木雕文王求贤和舜传位大禹

年代：清代

规格：高15cm

工艺：近似圆雕

采集地：宁波

参考价：1000元/对

◆◇属架子床楣板雕饰。此页图为周文王求贤，访得姜子牙，共图大业。下页图为舜禅位于治水有功的大禹。这两个题材常被运用于清代民间木雕上，只是表现形式各异，有的将文王求贤塑造得千军万马，姜子牙独自垂钓于渭水河边。但这幅雕刻的文王像个秀才或者学生，在严师旁边聆听教诲，表现得十分亲切有礼，不多见。而舜让位于禹的雕塑，常见禹手执一把锄头。这里禹只是一位农夫的形象，像是观看水流缓急或者察视堤坝等。一边的舜在他耳边说着什么。

这是同一张床上的两个不同时代的历史人物故事。古人以这两个故事为题材，并将其雕刻在一张床上，并立相对，只为了同一个目的，即治理天下。

历史人物

名称：金髹木雕郭子仪携子上朝

年代：清代

规格：高约15cm

工艺：高浮雕近似圆雕

采集地：宁波

参考价：2800元

◆◇笔者转中国美术学院一对夫妇收藏。唐玄宗时，郭子仪平安史之乱，有再造唐朝之功，后又身系时局安危二十年，累官至太尉、中书令、封汾阳郡王，号“尚父”。据新、旧《唐书》传，郭子仪有七子、八婿，个个为官。其中一子为驸马，即图中郭子仪所携之子，据传携其上朝是皇帝特许。

此木雕为架子床床楣雕饰，保存尚好，还能见到部分金箔，髹漆为中国红，具有很高的艺术造诣。不多见。人物雕刻生动有趣，郭子仪大腹便便，朝笏挟在腋下，转头朝孩子惊奇地望着的方向看去，微微一笑，显然是见到了与自己孩儿一样大的公主。两人相斗捉迷，童趣逼真，耐人寻味。

局部一。

历史人物

名称：金髯木雕李白醉酒
年代：晚清
规格：长约15cm，宽8cm
工艺：浮雕
采集地：宁波
参考价：150元/对

◆◇属床上雕饰。人物雕刻精神，可谓上乘之作。保存也很好，表面白点是漆伴有粹玻璃，看上去内有光，但现在看来这种做法不能体现木雕的美感，反而有喧宾夺主之嫌。

名称：髹漆木雕吹箫引凤
年代：清代
规格：长约55cm，宽约20cm
工艺：浮雕
采集地：杭州古玩市场
参考价：1000元

◆◇双面工，属古建筑梁垫。吹箫引凤，喻结良缘。《列仙传》记秦穆公时，有一个叫箫史的人，爱吹箫。穆公的女儿弄玉爱听箫，两人便产生了爱情，结为夫妻。这便是吹箫结婚的典故。

名称：紫漆木雕陆羽品茶、老道招鹤

年代：清代

规格：直径约35cm

工艺：浮雕

采集地：杭州萧山

参考价：1500元/对

◆◇属床上雕饰。陆羽为茶神。老道招鹤，因仙道的坐骑是仙鹤，象征有仙术的道士，乘鹤而来，乘鹤而去。或喻仙鹤来请道士，证明道士德高，将羽化升天。

