

竹刻藝術

竹刻藝術

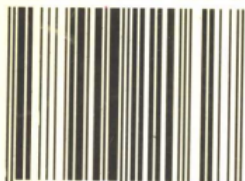
ZHU KE YISHU

上海書店出版社

SHANG HAI SHU DIAN
CHU BAN SHE

ISBN 7-80622-062-3

9 787806 220627 >

竹刻藝術

劉碩識編著

上海書店出版社

責任編輯 童辰翊
技術編輯 毛志明
封面設計 朱安邦
攝 影 陳 龍

竹 刻 藝 術

作者 劉碩識
出版 上海書店出版社
地址 福州路 424 號
印刷 上海財經大學印刷廠
發行 新華書店上海發行所
開本 787×1092 毫米 16 開
版次 1996 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
印數 2500 冊
書號 ISBN7-80622-062-3 / J·29
定價 70 元

情

繫

足

皇

錢君角九十題

剔出神
采疊出

碩哉此物任貴一不付將為
心符之準可嘉可賀

序

在書店和書市的架櫃上，有關介紹美術的書如：《怎樣畫國畫》、《怎樣學書法》、《怎樣治印》等等，門類齊全，五光十色，可是要尋覓一本《怎樣刻竹》或有關竹雕藝術的冊子，却很難覓得。其實刻竹這一門藝術，與中國的書畫、篆刻一向有着不可分割的淵源。一塊臂擱，一方鎮紙，一面插屏，一付竹對，只要經過名家巧匠之手，在它的寸尺天地裏，刻上詩文書畫，馬上就賦予了無限的韻味，無論懸之牆頭、置於案桌，都能放射出純中國文化的風采。人們把玩、摩挲它，品味、欣賞它，從而成了文玩寵物。在悠久的文化市場上，它佔有一席領地。

遠在明清時代，我國嘉定等地出過不少竹刻名家巨匠，他們的作品流傳海內外，得到普遍的珍寵與好評。即使在西方文化強烈衝擊着中國的現在，仍有不少熱愛此道的人們，他們執着地、誠意地搜求、鑽研、製作、收藏，這也證明了竹刻藝術仍有着強大的生命力，留存人間，流傳於永遠。

竹刻具有中國書畫的意境，一向為文人雅士的清供和雅玩。刻竹家與書畫家的交往十分密切，因而竹刻追求書畫的韻味，成為時尚。回憶我年青的時候，常隨老師畫家江寒汀暢游江南，他提筆畫稿，我握刀刻竹，成為趣事。徐素白、徐孝穆、沈覺初等著名刻家，亦常請江寒汀、唐雲等名家書畫。與書畫家的長期相處、耳濡目染對書畫之道心領神會，作品自然具有書畫氣息。

現今刻竹者日少，為繼承、促進這一優秀的獨具中國風貌的傳統藝術，很需要一本較詳細敘述技術、圖文并茂的書籍。當今，劉碩識先生就是迷醉於竹刻的專家好手，三數十年，力行不輟，作品自有他自己的風格，也博得世人稱道，他自幼酷愛書畫藝術，漸漸涉及竹刻，繼承古人，吸取現代各家之長，終於自成一家。他摸透了竹的習性、特點，因此對不同類型竹材的設計、造型、配畫，都有獨到的見解，用不同的刀法，把每塊各異的竹片，賦以新的靈魂。他善於將各種刀法溶於一體，因而凡他自己書畫、自己雕刻的作品，更能表現出特殊的格調。無論淺刻、深刻、留青、浮雕、透雕等技法，他都有過硬的功夫。他在刻竹的同時，還涉獵硯刻、薄意印紐雕、核桃雕、葫蘆雕、象牙細刻等等。現在，他經過二、三年的努力，把竹刻的淵源、技法、工具等製成圖片，配以文字說明、匯編成冊，名《竹刻藝術》，無私地介紹自己的心得，也求諸同好的探討。值此出版難呼聲四起的時候，蒙出版界的支持，得以付梓，對弘揚中國文化，熱心此道的人，真是功莫大焉。

目次

1	第一章 簡史
1	一 概述
4	二 竹刻的形成
7	三 竹刻的發展
28	四 竹刻的傳統題材
31	第二章 技法
31	一 材料
36	二 工具
55	三 製作
69	第三章 拓片製作
69	一 材料和工具
70	二 製作過程
70	三 托裱
73	第四章 竹刻保存
74	第五章 欣賞
74	一 古代作品
92	二 現代作品
107	三 作者竹刻作品 (彩照)
141	四 作者其他作品 (彩照)
151	五 作者作品拓片欣賞

第一章 簡 史

一、概述

竹，是我國的特產，有着極為豐富的資源，它的實用價值很高，還可供人觀賞。它青翠挺立、婀娜多姿的身形，它虛心勁節、摧石破土的風格，常使文人墨客為之傾心，或舞文弄墨或高歌吟唱，或截為器物，精雕細刻。竹是人們生活中的伴侶，難怪古人嘆曰：“寧可食無肉，不可居無竹。”

竹主要生長在我國長江流域以及華南、西南、臺灣等地。其品種繁多，約有250餘種，如：毛竹（楠竹）、慈竹、箬竹、淡竹、紫竹、綠竹、麻竹、箭竹、石竹、桂竹、木竹、蕪箬竹、茅竹、佛肚竹（羅漢竹、龜甲竹）、湘妃竹（斑竹）、人面竹、方竹等等（圖1）。有的竹杆粗、肉薄、空心；有的竹杆細、肉厚、實心；還有的形態奇特，有方形、凸肚形等。適宜雕刻的竹有木竹、毛竹、人面竹等，一般竹的根、鞭等部位也能用於雕刻。

竹可以食用，可以入藥，可以做成器物，實用價值十分廣泛。據典籍記載，我們的祖先很早就用它製箭，以作狩獵射器。削竹為篋，以供進食。可以做成各種盛器，如“筥”可盛食品或衣服，“簋”可盛穀物，“簠”可盛土，“簣”可盛杯。還可做洗滌用的“筩”。編為床的稱“篋與”，席子稱“符簾”，墊子叫“第”。用作引水接流的是“筒”；大臣朝見皇帝時用的“笏”也有是竹製的，等等。用作家俱的有：桌、凳、椅、箱等。在建築上的用途也十分廣泛。還可用來製作樂器（圖2）。用作文具、日用品有：竹簡、筆筒、香筒、鎮紙、臂攔、印章，以及各種盒子、頭飾、鳥籠、烟具、筆杆等。竹還被作為漆器的內胎，做成各種器物。但由於竹是一種有機物質，容易損壞、蟲蛀、腐蝕，加上天災人禍，遺留至今的古代竹製實物十分稀少，因而也就十分珍貴。

從出土文物中我們可以看到竹製的“鏃”（箭頭），據專家考證距今約一萬年至四千年，為新石器時代早期的製品，這是竹子為人類利用的最早例證。春秋戰國時期，人們開始用竹做成竹簡寫字著書。據荀勗《穆天子傳序》：“古文《穆天子傳》……皆竹簡素絲編，以臣勗前所考定古尺度其簡，長二尺四寸，以墨書，一簡四十字。”（圖3）又據記載，春秋時鄭國子產公布《刑書》三十年後，於周敬王十九年，鄧析修改刑法，將刑法刻在竹簡上，史稱“竹刑”。這是古人在竹上刻字的例

圖1——佛肚竹、湘妃竹

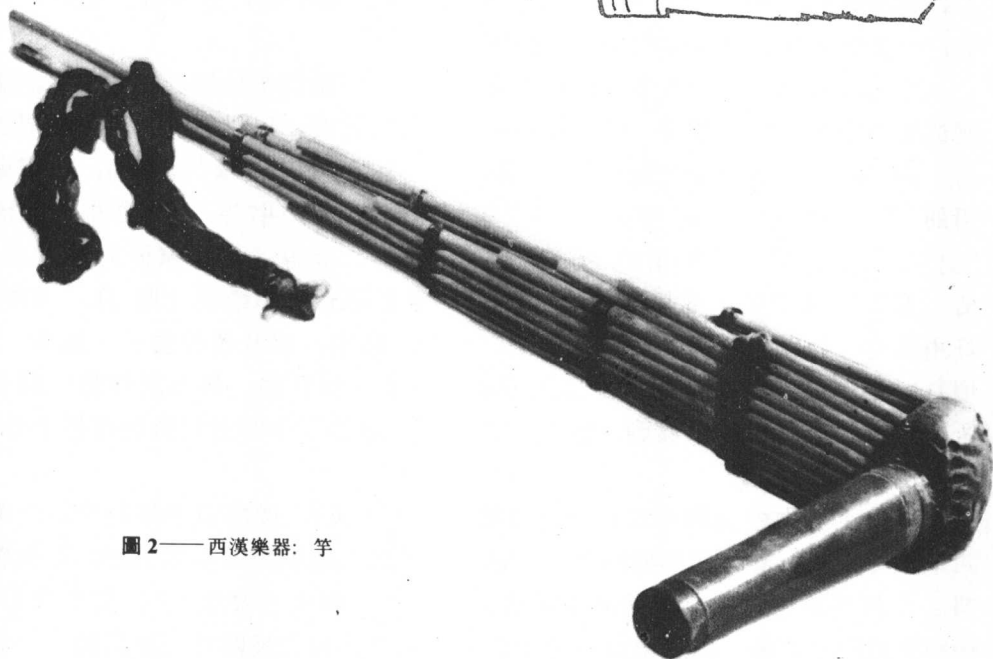
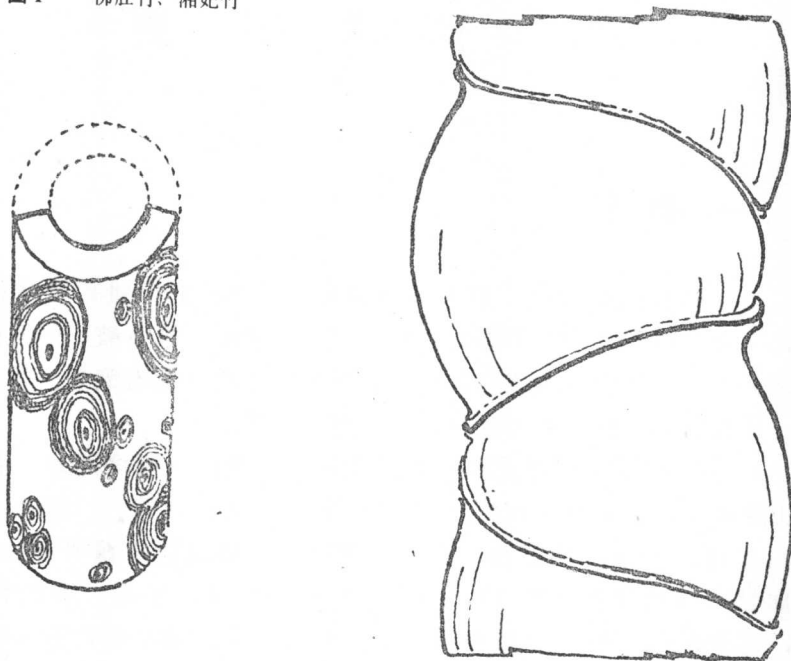

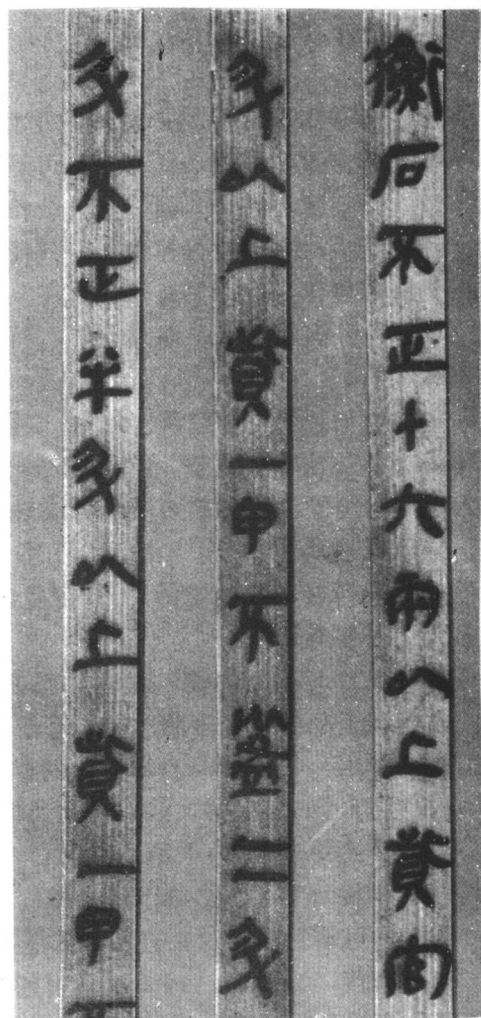
圖2——西漢樂器：竽

圖3——戰國及秦代竹簡

孫子兵法竹簡

秦律竹簡

證。毛筆在那時已經廣泛應用，筆杆用細竹杆製成，從現有實物看，筆杆加工精細（圖4）。戰國時期已用竹為胎製作漆器，如酒具“卮”。“卮”的底部雕有三只獸蹄足，這不但可使器具獲得穩定，而且增加了器具的美感，這是我們可以見到的竹雕的首例。西漢時已有在日用品上雕龍為飾（圖5），東漢時的毛筆已有用刀作記號（圖6），六朝時竹根為料雕成如意等等，這些都說明以竹為材料的雕刻技藝已有很早的歷史了。竹雕藝術是中華民族藝術殿堂中的一朵奇葩，反映了我們祖先富於創造的精神和高超技藝。

二、竹刻的形成

唐代竹製工藝品已走向成熟。用竹根製成俑作陪葬，在樂器上作精美的雕刻，在筆杆上刻書畫作品等，已有實物可證。據宋郭若虛《圖畫見聞志》載：唐王琦家藏筆管，刻從軍行詩畫一幅，其迹若粉描，向明可辨之，人馬毛髮亭臺遠山，無不精絕，每一事附有從軍行詩兩句，其精妙絕倫。現藏日本的“尺八”樂器竹笛，整體以留青法雕刻花紋，還刻有仕女四人，或俯而撫花，或坐彈琵琶，或執扇拂暑，或侍立一旁，其容貌端莊，頗具唐風，而且樹木花草、鳴鳥飛蝶無不形象生動，富有書畫味（圖7）。

宋代竹刻技藝更趨完善。圓雕、透雕、高浮雕、浮雕、深刻、淺刻、細刻、留青等等各種技法都已具備。從遺留的竹雕殘片看，宋人在雕刻庭院、松樹、湖石、花卉、人物等等已將多種刀法十分成熟地結合在一起了。據元陶宗儀《輟耕錄》記載，宋詹成造鳥籠“四面皆花版，竹片上刻成宮室人物、山水、花木、禽鳥，纖悉俱備，其細若縷，且玲瓏活動”。可見宋代竹雕製品的精美程度。但那時竹雕尚未形成獨立的藝術品種。

隨着社會的不斷演變，興衰、戰亂等等，使人們的思想、情趣時時顯露出變化。尤其到了社會的衰落期，很多有抱負的文人由于政治上失意，促使他們不願為案牘政務所困，便以清高自居，吟詩作畫以遣其興。當時以梅蘭竹菊為題的“四君子”畫很盛行，如宋代的文同以畫墨竹聞名於世，稱“湖州竹派”，其咏竹詩云：“虚心異衆草，勁節逾凡木。”稱竹為“君”。謂畫竹為“戲”，命居室為“墨君堂”。蘇軾畫竹，一杆從地直至頂，如同他的詞，氣勢壯闊。他題墨竹詩云：“壁上墨君不解語，見之當可消百憂。”竹在這些文人墨客心目中的地位日益增強。

到了元代，以竹石、梅蘭為題材的文人畫廣泛流行。在藝術上講求自然天趣，不假雕飾，以素淨為貴。這是因為元代的審美觀點發生了變異，也因為這種題材和形式，更適合於文人的寄情寫意，當時的代表性人物有李衍、趙孟頫、柯九思、吳鎮、顧安、倪瓚、張遜等。

圖 6——漢代筆杆刻字毛筆

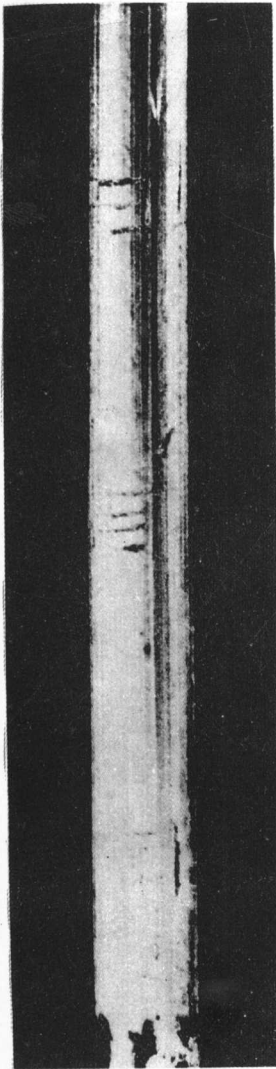

圖 4——秦代毛筆和筆套

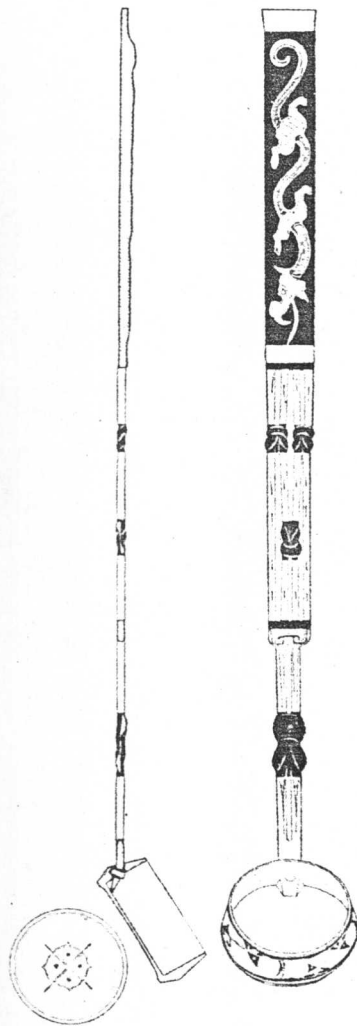
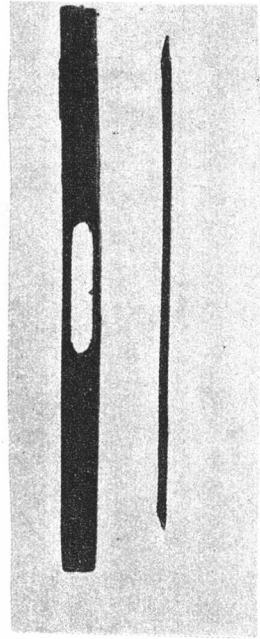
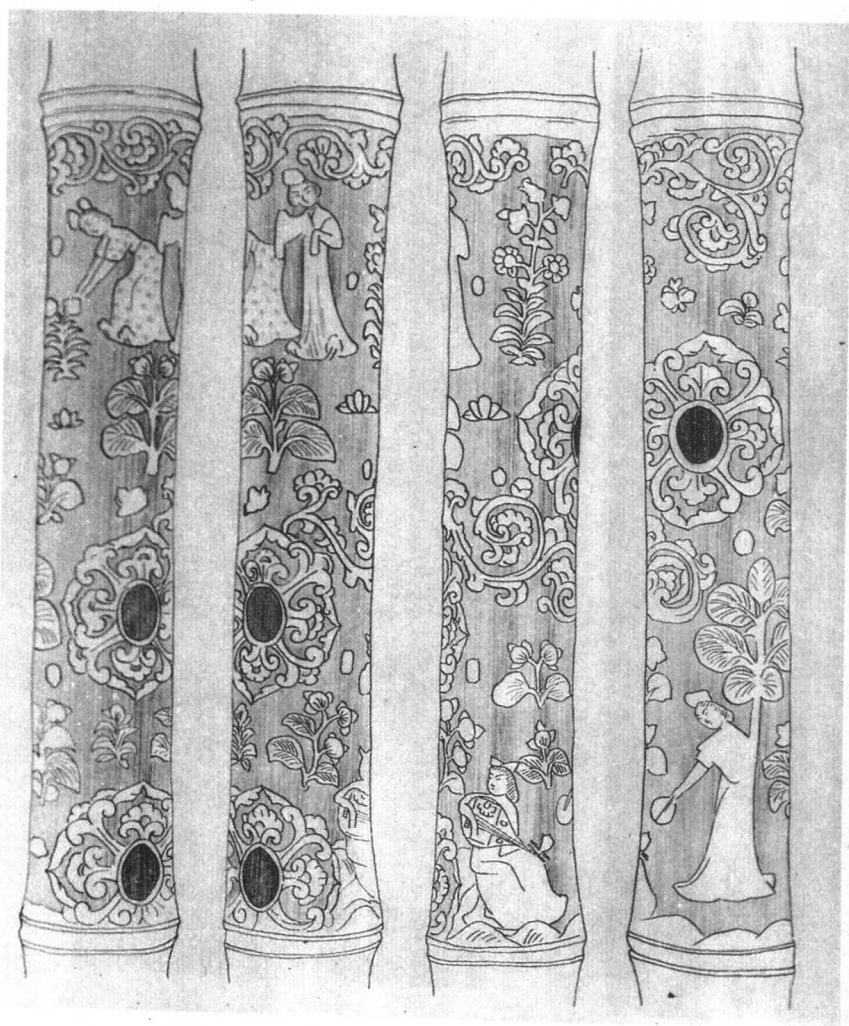

圖 5——西漢竹內胎雕龍紋漆勾摹本

圖7——唐代竹笛“尺八”摹本

三、竹刻的發展

竹刻的發展和文房用品的發展是密切相關的。筆墨紙硯稱為文房四寶，向來為達官貴人、文人雅士所珍重，這不僅是因為這些是當時的主要書寫工具，每家必備，而且是顯示門庭高貴、情趣愛好的一種標志。因此，其製作日益精良。例如：明代以瓷管做的筆杆，用五彩龍鳳裝飾，顯得光彩奪目；以青花纏枝龍紋裝飾，顯得高雅清趣；還有以漆木為管、檀香木為管的嵌金鑲銀、雕龍飾鳳、描金繪花的毛筆（圖 8）。墨到了明代也以書畫入圖，其墨模十分精緻。山水、花鳥、走獸、龍鳳、人物，書法等等無不可入墨（圖 9、10）。硯亦然，隨着端、歙等硯石的大量出現，同時又產生了許多製硯名手，一改過去形式單調，進而形成品類繁多的新式樣，如以日月為樣，以蓮葉寶瓶為題，古幣、龍鳳、走獸等等相繼出現。其中最具特色的是名人親自為硯題寫銘文詩句（圖 11）。這些都說明了人們對文房四寶的珍重。

竹製的文房用品，隨着筆墨紙硯的製作日益精良，也日益發展和完美。那時的刻竹者大多兼精書畫，通曉文辭，本為文人，視刻竹為高雅愛好，在案頭放置一件以自己書畫刻成的作品，頗具情趣。因而可以說，竹刻的發展是同文房四寶的發展密不可分的，是相互影響共同提高的。由於竹刻的藝術風格更具文人氣息，形式高雅，內涵深邃，不同於一般文房用品，逐漸發展成為一門獨特的藝術品種。

據史籍記載，明代中期，江南一帶盛行“嚆城（嘉定）竹刻，自明正嘉間高人朱松鄰創為之，繼其子小松纓，至其孫三松稚征，而技臻絕妙”。開創了聞名於世的嘉定竹刻。同時，以李濮為代表的金陵（南京）竹刻也相繼形成，成為我國竹刻的兩大地域。

（一）嘉定竹刻

嘉定竹刻從朱氏始，祖孫三代名揚海內。朱氏祖籍安徽歙縣，南宋時遷松江，後又遷居嘉定，過着清貧隱居的生活。朱鶴，字子鳴，號松鄰，為嘉定竹刻之鼻祖。年少好學，通古篆，善刻印，工行草，能圖繪，性情孤僻與俗寡合，高雅而有才名。他的作品在當時已不易得到，流傳下來的更是稀少。由於其頗有文才，又精雕鏤，因此運刀如筆，作品富有書畫氣息。據記載其刻竹“窪隆淺深可五六層”的鏤空雕法，在寸許的竹上，作山水、人物、樓閣、鳥獸、樹木、竹石，無不出人意表，而為他人所不及。清乾隆帝題他的《西園雅集圖筆筒》云：“高技必應托高士，傳形莫若善傳神”。人們對待他的作品十分推崇“幾於法物，得其器者，不以器名，直名之朱松鄰云”。還有人作詩稱贊他：“練川朱生稱絕能，昆刀善刻琅玕青；仙翁對奕辨毫髮，美人徒倚何娉婷；石壁巉岩入烟霧，澗水松風似可聽……。”可以想知，在朱松鄰刀下，一切都栩栩如生，躍然竹上。（圖 12）

圖8——明青花牡丹開光龍紋檮筆 明青花纏枝龍紋斗筆

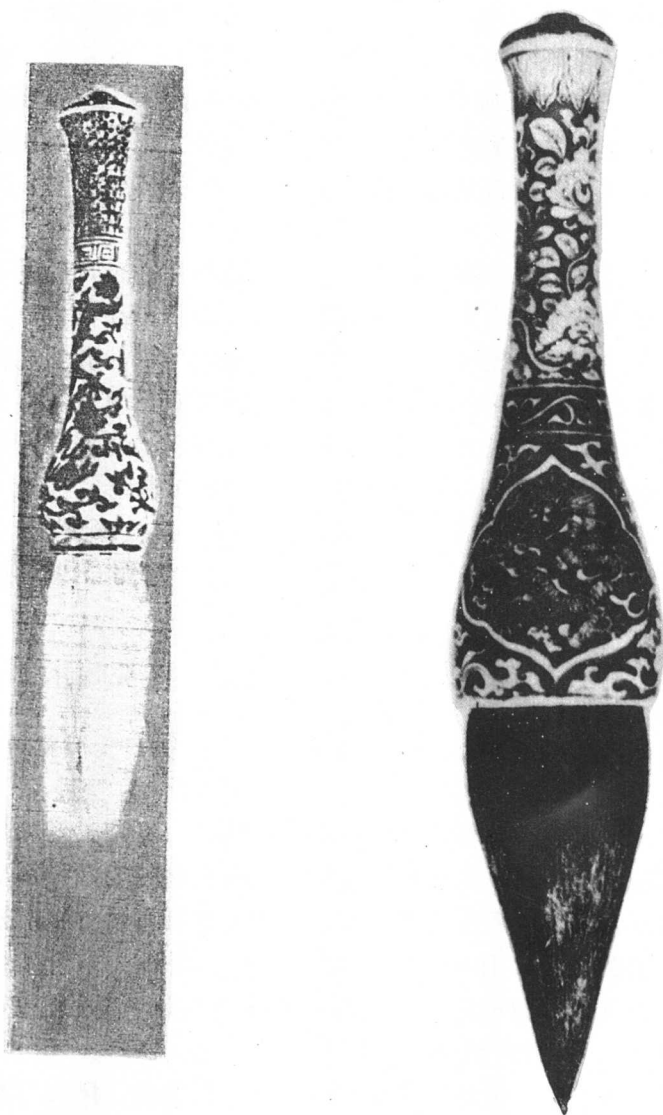

圖9——明程君房造百老圖墨、百爵圖墨

