

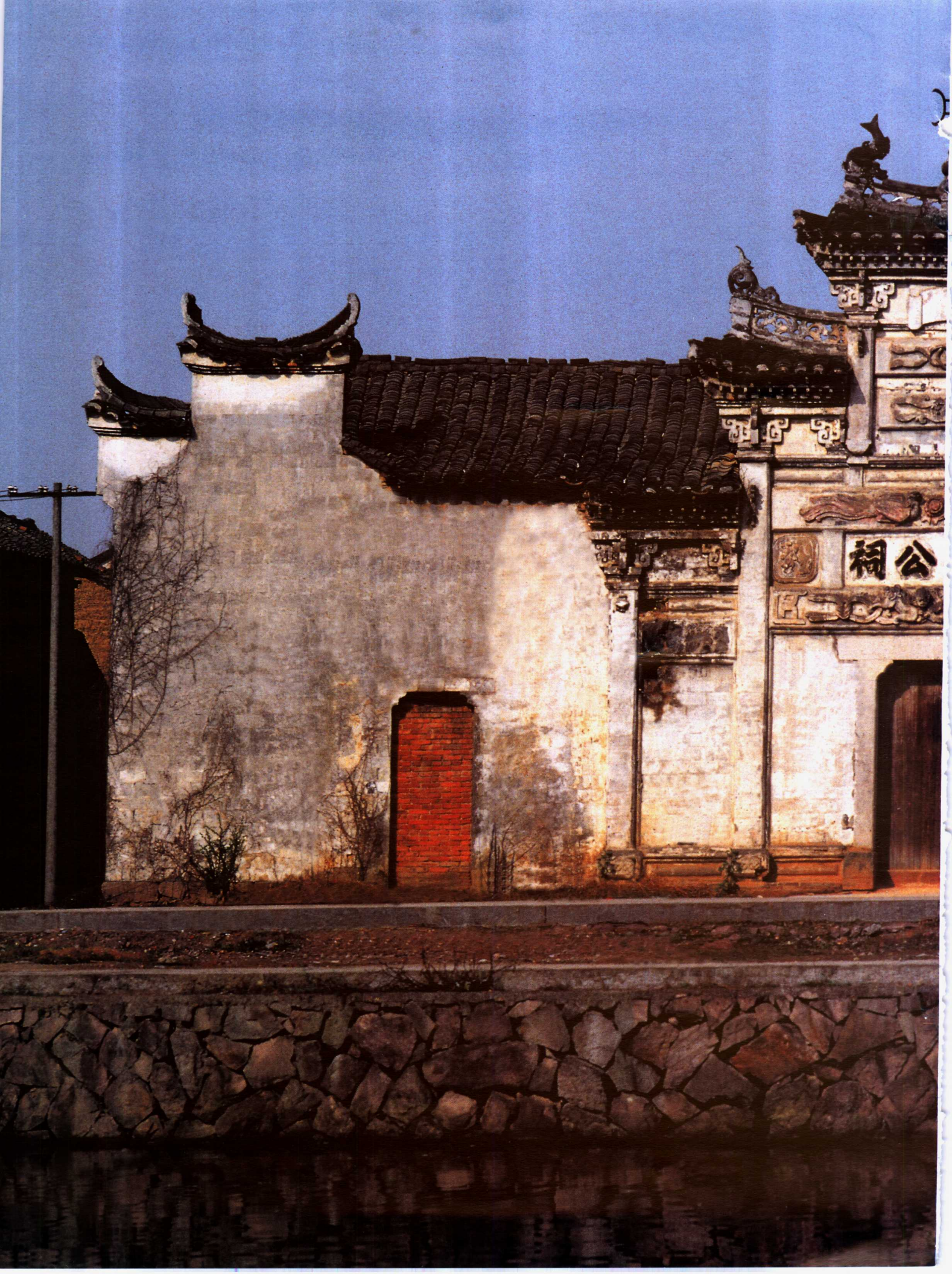
中国东阳木雕

DONGYANG WOODCARVING OF CHINA

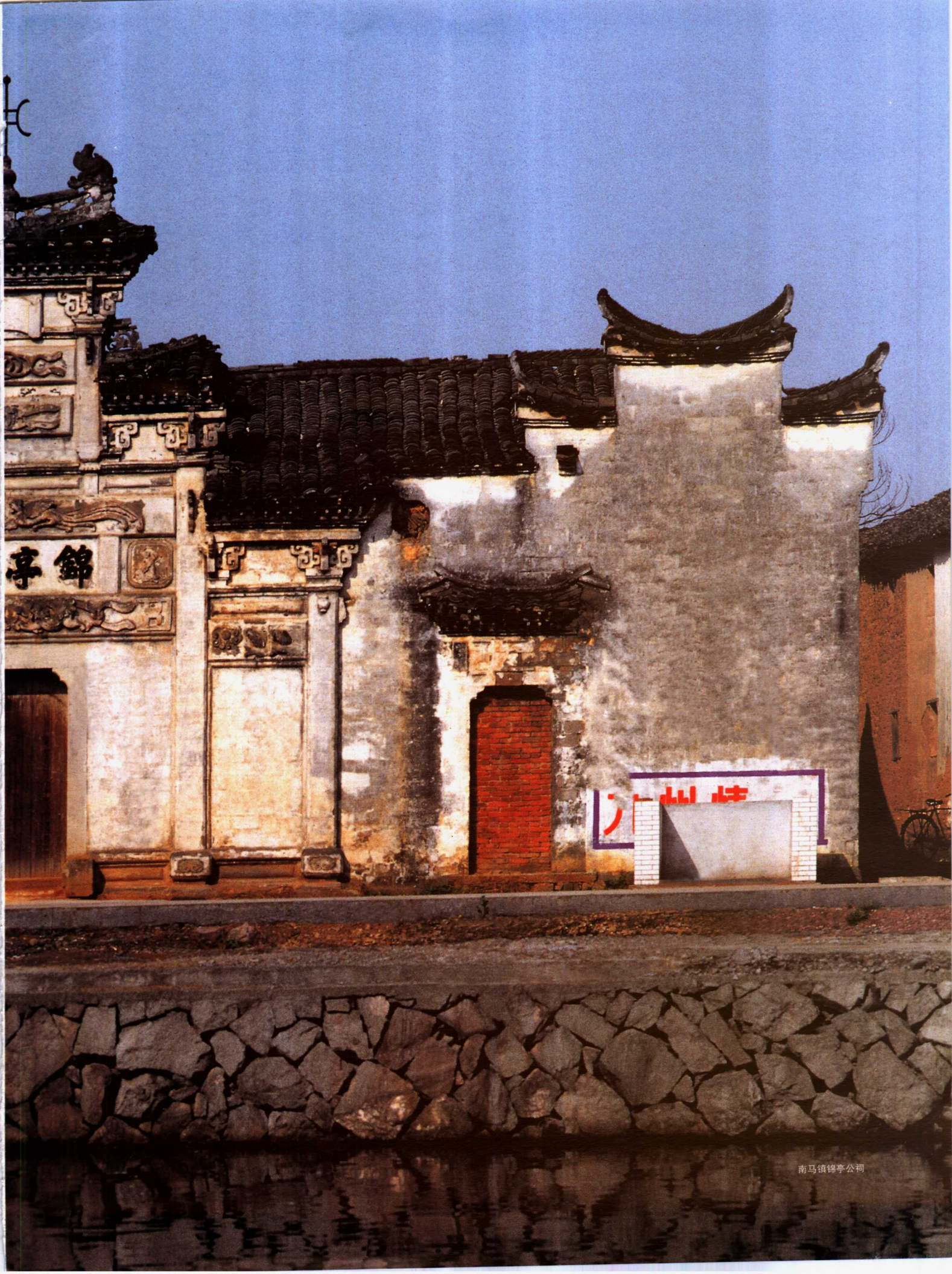

前宅村让德堂外景

公祠

錦亭

南马镇锦亭祠

卢宅肃雍堂甬道牌坊

史家庄叶氏花厅顶面

华德韩 著

浙江摄影出版社

编者的话

《中国东阳木雕》画册终于和读者见面了，为此紧张地工作了近两年时间，但感到十分欣慰和充实。

木雕艺术在我心中早就有了深刻的印象，因为长期生活、学习、工作在浙江，尤其是在60年代读书的时候经常要下乡“体验生活”。那里老屋的柱子上端、门窗上多少都有些精美的木雕，刻的都是才子佳人、花鸟鱼虫。因为是学美术的，也就特别关注。但对其内容不敢问津，因为那是批判封资修的年代，视之有“毒”。奇怪的是，老屋农民并没有去毁坏它们，甚至为自己老祖宗的手艺感到骄傲。也就是说，老百姓是喜欢它们的。当然，到了“文化大革命”那个年代，人们的心灵被扭曲，就另当别论了。

改革开放至今已有20多年了，现在将这些建筑木雕视为宝贵的民族文化遗产已经成为全国人民的共识。农民们已搬出老屋住进了新居，地方政府和有财力的企业正在花大力气投资修复老屋。但是令人痛心的事时有发生，因为这些建筑大多数坐落在农村，地方财力有限，管理不严，有些明清时期的建筑因长期失修而倒塌，或因无知而拆毁，还有些被不法分子盗卖。这些不可再生的艺术品已到了该抢救的时候了。

浙江是个文化大省，在继承和发展传统文化方面我们出版工作者有责任做些力所能及的抢救性工作。木雕数东阳为最，编一本高质量的有关东阳木雕的画册以飨读者，或许能起到事半功倍的作用。甚巧，去年初经友人推荐，东阳市政协文史资料委员会要出版《东阳木雕》一书，这是一本地方文史资料选辑，为能实现编一本画册的计划，我们欣然接受。作者华德韩在家乡研究该课题多年，在他的协助下，我们去了东阳各处古建筑旧址，一次次地被精美无比的木雕艺术所感动，所震撼。这就更加促使我们要把这本画册编好，让读者也能感受到东阳木雕艺术的魅力。

与各类经典的传统艺术一样，东阳木雕的发展与时代的发展是同步的，渐进的；与其他姐妹艺术是密切相关的，互相借鉴的。它融合了多种文化因素，体现了艺术价值的珍贵之处，是民族特性的综合产物。

这本画册，以图为主，以史为纲，画册中所收精品均展示其年代、内容、表现手法等。以前这类书往往是用地方俗称来称谓其部件的，这给我国不同地区的读者带来了许多困难，本画册则要求用中国古建筑中的专有名词来规范表述。东阳木雕的题材范围很广，有戏剧、民间传说、历史故事、民俗文化等，这是其内涵丰富之所在，是华采，不能简单省略。为此特别邀请了浙江省戏剧理论研究会的专家、浙江省文物局的古建筑专家和当地老艺人作审校。但由于种种局限性，有些没有能作出具体的结论，只有待有识之士来补缺了。

因为是画册，图片的质量无疑是要保证的，特请同事、著名摄影家任鲸担任此职。他不辞辛劳下乡6次，拍了100多卷胶卷，他那认真工作的态度，想必读者能在画册中感受到。

图片的合理选编、核对年代、确定出处、识别内容、找专家鉴别等，是十分繁琐、枯燥、累人的事，但是一旦解决一个久而未决的难题又是多么令人快慰啊！可惜，还有许多精品不知在何处，没能选入画册中。

在整个工作中，我们得到了东阳市政府领导同志的支持，得到了东阳市第二轻工业局、东阳横店集团、卢宅肃雍堂等热情的协助，在此表示感谢。本画册内容若有疏虞，祈望广大读者不吝补充，以便在再版时进一步修订。

序

中国是一个崇尚雕刻而又十分擅长雕刻的国度。中国南方一带由于气候温湿，彩绘不易长期保存，兼之地域文化上的差异等，故作为装饰重要手段之一的民间雕刻工艺远比北方更加盛行和发展。在品种繁多、流派纷呈的数以百余种中国民间雕刻工艺中，历经千年锤炼的浙江东阳木雕，是各流派中影响最大最负盛名的一种。它以悠久的历史，丰富的品类，生动的神韵，精美的雕饰，精湛的技艺和广泛的表现内容而蜚声海内外。它是我们民族的瑰宝，东方文明中一颗璀璨夺目的明珠。它蕴含着中国人民的智慧，融会了中华民族特有的气质和文化素养，它在世界民间雕刻史上也是独树一帜的。

中国古代的木雕装饰，最早可溯源至新石器时代，在距今6900年的河姆渡文化遗址出土的诸多文物中，就有刻花的木桨、剑鞘、圆雕木鱼、鱼形器柄等。建筑上的木雕装饰，在西周初年的周原建筑遗址中，就已发现当时檐下椽木等多处采用蚌雕、玉雕、骨雕等装饰。《周礼·考工记》提到“攻木之工七，轮、舆、弓、庐、匠、车、梓”，其中匠人专为营造，梓人专为制器，制器也包括属于小木作的雕刻，可见当时木雕已作为独立的手工操作而与建造分离了。中国建筑木雕是依附于木结构建筑上的雕刻工艺，它伴随着建筑的定型而产生。在整个古建筑中，木雕紧紧结合木构架组合和各构件的形状，利用木材本身的质感进行雕琢加工，使建筑和装饰、结构和审美紧紧勾连，丝丝入扣，达到既严谨又统一和谐的地步。据目前的考古发现，中国建筑木雕工艺在3000多年前的殷商时代就存在了，并经历了兴起、发展、高潮、衰微、继承等不同历史时期。随着社会的发展，政治、经济、伦理意识、宗教信仰、文学艺术、民情风俗等各种因素不断赋予建筑木雕以新的内容，使建筑木雕从内容到形式达到完美的统一。这种文化现象，在整个东阳木雕的发展史上，也十分清楚地凸现出来。

因地而名的东阳木雕，原为东阳的一种民间工艺。东阳地处浙江中部，地理环境较为封闭，当地人的价值观一直比较传统。聚落习以姓命名，重门第，崇族祭，民风质朴，注重教育。这里又是能工巧匠云集之地，有“百工之乡”之称誉。被称为“东阳帮”的木雕建筑工匠群体，其手艺祖辈相传，形成了鲜明的多层精细雕刻的独特风格。

婺东（东阳、义乌一带）的风俗，凡嫁娶、祝寿、庙会、迎神、演戏、祠堂祭祖及其他岁时活动，都在尽善尽美的木雕装饰之所进行。东阳大族大宅都有“花厅”、“祠堂”，这些厅、堂及大宅里的梁、柱、檩、几、拱、斗、升、檩头、枋头、撑拱，及门窗绦环板、格扇、挂落飞罩、天花、栏杆、屏风等等，俱是雕刻华丽、玲珑剔透、精巧非常的

木雕。这些大量应用了木雕工艺的建筑,更显得结构奇巧,生动活泼,犹如大型的木雕工艺品。这些木雕装饰的题材内容,多以吉祥图案、戏曲故事来表现庶民百姓质朴的感情和喜好。故东阳木雕匠师中还流传着“刻花要吉利,才能合人意;画中要有戏,百看才有味”的口诀。木雕装饰图案的构成,则以装饰性较强的抽象图案与主题性较鲜明的写实图案相结合为主。主题性图案种类有山水、花鸟、人物等,其中人物多取之于戏剧、舞蹈、历史传说、神话故事之中;花卉、翎毛往往带有吉祥喜庆的含义,例如凤穿牡丹、龙凤呈祥、鸳鸯戏水、松鹤延年等。山水多取材于文人画作品,结合东阳民居木雕装饰艺术的特点加以取舍充实。可见东阳木雕装饰艺术的内容和艺术形式的审美本质是大众化的,是为大众所创造、所审美、所愉悦的,既以形象作用于心理,又可用文字诗书传播文化,表达各种文明观、造物观、吉祥观和政治、宗教、信仰、文化艺术、伦理和哲学内涵,是具有普遍意义的文化现象。由于东阳木雕艺术与人们的生活如此密切相关,深入于人们的日常生活的各个角落,因此也不可避免地影响人们的心理、情绪、观念,从而深切地体现了民族文化的个性和地域文化的特色。所以,东阳木雕所反映的文化积淀和内涵是十分深厚的。

始于唐朝,到宋代逐步形成自己的艺术风格特点的东阳木雕,经明代的充分发展,到清代中叶达到鼎盛时期。这在现今尚存的100多处有东阳木雕装饰的清代建筑上,得到最有力的佐证。它历经中国近代多灾多难的坎坷岁月,建国以后,又焕发了青春。以建筑木雕装饰为主的东阳木雕,坚持实用与审美相结合的原则,在继承优秀传统的基础上,不断开拓,从而又有创新与突破。为满足人们不断提高的物质生活和精神生活的需要,东阳木雕的品种已经发展到有2700多个。如今的东阳木雕名家蜂起,高手如云,精品累累,声誉卓著,这在东阳木雕发展史上是前所未有的。今天,东阳木雕以更大的胆魄走向国门,为世界文化的交流和发展,为我国两个文明的建设,作出新的贡献。

值此盛世,资料翔实、图片精美的《中国东阳木雕》画册的编辑出版,不仅为东阳木雕留下一份珍贵的艺术史册,也是民间木雕工艺界的一大喜事,它将为东阳木雕艺术在21世纪实现新的腾飞作出积极的贡献!欣喜之余,应嘱匆匆写就拙文,以表贺忱。并以代序。

都一兵

2001年6月于杭州

目 录

序

史 话 1

东阳木雕——一门古老的装饰艺术(英文) 13

建筑装饰木雕 21

一、门窗 23

二、撑拱 109

三、顶部 141

家具装饰木雕 161

一、几案桌橱 163

二、香樟木箱 175

三、木雕花床 179

陈设欣赏木雕 185

宗教用品木雕 195

后 记 201

史话

东阳木雕(又称“白木雕”),冠邑名而名。自唐至今千秋史,口碑中外数百年,是中华民族最优秀的民间工艺之一,严济慈先生誉之为“国之瑰宝”。

东阳木雕始于唐朝,相传当时雕镂奇巧者系外郡人。民国时,邑人盗大唐吏部尚书冯宿(767—837年)之墓,又挖宰相舒元興(791—835年)之祖坟,都曾出土精雕木俑,这些木俑惜已失传。

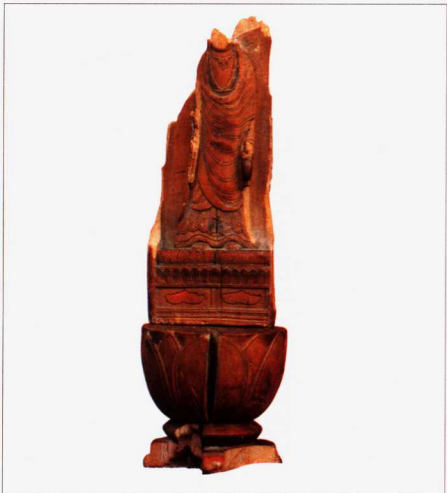
现存最早的东阳木雕实物,是1963年4月23日在东阳县城南郊西岷峰下南寺塔倒塌时出土的一尊善财童子像和一尊残损的观音菩萨像,均系北宋建隆三年(962年)之作,距今已有1000多年。雕饰云纹的莲花座上伫立的善财童子,双手合十,眉清目秀,神态生动。他身着长袍,从衣纹皱褶显示出长袍的质地轻薄。整个像是在三棱形枫木上镂空雕成的,是一尊线面结合的圆雕作品,刀法娴熟简练,风格朴实无华,显得古雅而端庄。乡间有句俗语,叫做“千年高搁枫,万年海底松”。雕材用枫木,东阳艺人已成习惯。所以,从面部刻画、衣纹线条看,都具有早期东阳木雕独特风格,形象十分生动,可见东阳木雕在宋代已经有了相当高的艺术水平。

在宋代,东阳木雕艺人的雕技,还被印染业和印刷业广泛应用。那时金华有个唐仲友(1135—1216年),他于1171年出任台州太守时,“广集工匠”,“乘势雕造花板,印染班纈之属,凡数十片,发归本家彩帛铺充染帛用”。又用公使库银雕刻印刷《荀子》等书600余部,雕得异常精细明晰,甚为世人所重,有“宋槧上驷”之称。此书除三分之一送上司、关系户“赠阅”外,余下“悉数发归婺州本家书坊货卖”,不但显赫一时,大概还赚了一大笔钱。在印刷《荀子》期间,唐氏还让金婆婆者取“一贯”会子票样,让匠人在梨木板上照样雕刻,先后印出2600余张,可以乱真。“会子”,即南宋的钱币,唐氏因私印钱币,最终被朱熹列入弹章,案子闹得很大。然唐氏所为,也佐证了宋代东阳木雕艺人的技艺比唐时有了进步。

至元代,木刻版画虽不甚发达,但以关汉卿、王实甫为代表的韵文学——元曲新兴,诸多优秀作品刊印出版,其中有不少木刻插

北宋·圆雕 善财童子像(南寺塔)

北宋·圆雕 残损观音菩萨像(南寺塔)

明·紫微山村怡燕堂

明·花卉雀替(华阳敦礼堂)

明·捷报门楣 一品当朝,加官晋禄图(卢宅肃雍堂)

明·捷报门琴枋 周文王访姜子牙图(卢宅肃雍堂)

明·门缘环板 寿字四灵苍龙图(寿塔头村二台院)

画,东阳木雕艺人从事这项工作的甚多,据记载不少元曲的珍贵版本就出自东阳木雕艺人之手。

东阳木雕,从唐经宋元至明,臻至纯熟,形成了自己的艺术风格和一套完整的装饰手法,并广泛应用于建筑和家具的装饰上。

明代的东阳木雕,现存大量的实物,尤以各种建筑物的装饰雕刻为多。经1961年浙江美术学院、省工艺美术研究所、东阳木雕厂的联合实地调查和以后的普查发现,明代的遗存不下40处,主要有景泰年间的卢宅肃雍堂、永乐年间的郭宅永贞堂、万历年间的寿塔头村新厅后第一院宅等。周肇庆堂、紫微山村怡燕堂、华阳敦礼堂、大园村宗德堂也都是明代建筑。

就明代的建筑雕饰而言,那时虽然梁架、撑拱(俗称“牛腿”)、门窗都有雕花,但花工最多、雕得最好的是雀替(又称梁垫、梁下巴),图案有奔马、荷鹤、人物(敦礼堂)等,多为深浮雕,雕工熟练而有劲。所雕物象外形逼真,神态生动,具有很强的动感。肃雍堂的雕饰,题材广泛,翎毛花卉、山水人物、水族走兽都有。大宅正门堂正面的捷报门楣上,雕有“一品当朝,加官晋禄”的画面,琴枋上则刻有“渭水河”故事,可见历史题材开始被重视。寿塔头村的两幢宅院,门窗缘环板(俗称锁腰板)多为博古,也有凤穿牡丹之类吉祥图案,风格古雅,手法不一。其中有一堂门的门缘环板,刻着类似汉画中常见的“四灵”,即苍龙、白虎、朱雀、玄武,系深浮雕之作。大园村宗德堂,格扇窗则有镂空雕的虾蟹、游鱼水族,无不栩栩如生。而前宅村民居中的武松打虎门缘环板,雕得人勇虎威,显出人虎特色。制作这些缘环板的雕技有:深浮雕、浅浮雕、镂空雕、锯空雕、圆雕等,刀工圆熟锋利、苍劲有力、线条流畅、简洁明快,即便是简简单单的两条腮形梁须,也雕得恰到好处,为现在一般师傅所不及。

纵观现存实物,这时的东阳木雕已经有了可以适应民居、祠堂、厅堂、寺庙、表坊等各种建筑物雕饰的技艺;雕饰的部位、形式、手法已经基本固定下来。无论是撑拱、琴枋、几、斗、拱、升、桁梁的屋架,还是门窗缘环板、窗格扇之花心、花结,都有了一套

齐全的雕饰手法。它不但有各种相适应的图案,而且布局也和谐统一。就所取题材、构图设计、雕法刀工等木雕技艺而言,已经进入了一个新的阶段。在尘封数百年的明代古建筑上,展示着东阳木雕的艺术风格和诸多的雕饰手法,至今仍历历可见它的辉煌成就。

明代的东阳木雕,一般说来都是粗犷奔放的物象造型,人物则头面较大,体形较胖。然而郭宅“七台”的4只人物山水、狮子撑拱,虽雕作于明代,但它的造型构图及整个雕刻风格已经与清代相似,只是刀工粗一些而已,与此相同的还有永贞堂的雕饰。这些雕作显示出从明到清过渡阶段的艺术特征。

东阳木雕,经明代发展到清代嘉庆、道光年间,进入了鼎盛时期。这时作品的最大特点,就是雕刻形式已经由简到繁,由粗到细、到精了。

“康乾盛世”之时,相对稳定的政治和繁荣的经济,使人们有雅兴追求艺术,使民间工艺在艺术上有所突破,为东阳木雕在清代中、下叶达到艺术高峰作了准备,在盛世趋衰的嘉庆、道光年间,终于结出了丰硕的成果。有史料记载,“北京颐和园内所雕琢和画栋雕梁……参与建造的工匠,都是一代精英,征自全国各地,其中很多便是吾县乡人应征入选的名匠”(旅台东阳同乡会《东阳简讯》)。据1961年调查东阳木雕史时所记:“清代中叶,仅浙江东阳和嵊县,据说就有400余木雕艺人,在北京故宫从事建筑装饰和制作陈列品。”直到清朝末年,吕加水的祖师还在清皇宫修缮建筑物。

东阳有木雕装饰的清代住宅,现今尚存160余处,从厦历市的厉姓花厅瑞霞堂(嘉庆年,现由横店集团移建)、白坦村的吴姓花厅务本堂(道光年)、马上桥村吕姓花厅一经堂(道光年)、巍山镇五分头、中图江村张姓花厅致和堂等处的雕刻看,清代的东阳木雕艺术已经有了全面的突破和提高,这主要表现为:

一、有丰富的题材内容。这表现在选取题材的广泛上,如人物、山水、花卉、鱼虫、飞禽、走兽,应有尽有。另一方面,具有故事情节的题材大大增加,如其中有的取材于脍炙人口的《红楼梦》、《三国演义》、《说唐演义全传》和唐诗宋词等古典文学作品,有的

明·镂空雕格扇窗花心 游鱼图(大园村宗德堂)

明·高浮雕格扇窗花心 武松打虎图(南马前宅村)

明·撑拱 狮子图(郭宅永贞堂)

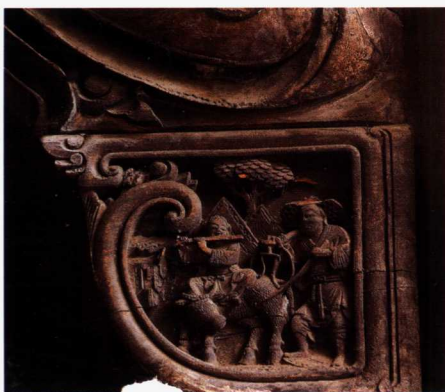
清 嘉庆·厦历市厉姓花厅瑞霞堂(横店集团移建)

清 道光·吕姓一经堂花厅一角(马上桥村)

清·浮雕拱眼壁 三国故事·群英会图(卢宅肃雍堂藏品)

清·深浮雕雀替 牧归图(吴宁镇)

清·浅浮雕窗绦环板 姜太公饮酒笑侯皇上图(白坦务本堂)

则取材于民众喜闻乐见的神话传说如《白蛇传》，以及“岳飞故事”、“木兰从军”、“司马光砸缸”等历史故事题材。这些题材几乎家喻户晓，老少皆知。还有描绘“西湖十景”(白坦村务本堂)等名胜古迹的图像和反映东阳地方景物风俗的樵夫、玩秋千、放火炮、舞龙灯、养猪妇、农夫与牧童等图像。这些当地风情，具有浓厚的乡土气息，人见人爱，品味无穷。这些题材的画面，以人物为主，衬以山水林木和楼台亭阁，人景相融。即便是一人一事的作品，也会使内容与形式和谐统一，显得丰富多彩。雕刻传统的翎毛花卉题材，其内涵也要比明朝丰富得多了。

二、有娴熟的构思立意。丰富的内容，使雕刻的画面日趋复杂。故事题材中众多人物的性格相貌各异，相应衬托物也不同，以致设计成了木雕艺术的首要环节。就建筑装饰而言，东阳木雕艺人十分注意建筑物的结构与雕刻之间的相互关系，构思中考虑整个画面的完整、和谐、统一性，有主次地采用多种表现技法，选取相应的题材，进行恰到好处的雕饰。有故事情节的花板，往往就是众多人物组成的群像图，这便促使艺人缜密构思男女老少的体态不同、衣着各异、动静姿态千差、喜怒哀乐万别的形象，反映出艺人所具有的丰富想像力、独创性的素质和进行全盘布局的设计能力。这方面比较典型的有白坦村务本堂的六块门绦环板，所雕刻的全是东阳本地的农事，其中有一幅农夫在扬谷。另一组有两幅图，内容是采桑、养蚕、缂丝；开秤收购蚕茧。这些门绦环板上的雕刻完全由艺人所创作，无从模仿，足见构思之妙。雕作表现的农事件件可见，形象真实，惟妙惟肖；农夫与景物相融，重点突出，疏密得当，说明当年的东阳木雕艺人对大自然及各种人物的深刻观察和生动的表现力，显示了他们在构思、造型、布局及整体设计上造诣很高。即使像《商山五老图》这类借助绘画的花板，也已不是生搬硬套的抄袭或单纯的临摹，而是有益的借鉴、合理的取舍和创造性的加工，大大发展了木雕艺术的表现力。可以说，这时的设计构思已比明代大大改进，解决了许多技术上的难题，达到了十分娴熟的境地。

三、有精湛的雕刻技法。在中国画里，往往寥寥数笔可以画出