

RICK CARVING OF SUZHOU

苏式砖雕

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

王建良 总主编
曹雪明 执行主编
孟强 著

砖雕

苏式

百工录系列丛书 · 孟强 著

图书在版编目 (C I P) 数据

百工录·苏式砖雕 / 孟强著. — 南京: 江苏美术出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5344-7166-7

I. ①百… II. ①孟… III. ①砖—装饰雕塑—介绍—
苏州市 IV. ①J314.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 301796 号

出 品 人 周海歌
责任编辑 王左佐 朱 婧
总 主 编 王建良
执行主编 曹雪明
封面设计 孔文伟
版式制作 石 润 姚心月 徐振宇
姚传新 刘蕙菁 刘高峰
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 《百工录·苏式砖雕》
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社 (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
印 刷 江苏凤凰印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
版 次 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-7166-7
定 价 68.00 元

营销部电话 025-68155667 68155670 营销部地址 南京市中央路 165 号
江苏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 佘江涛

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，经过反复的打造、反复的使用、反复的把玩，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 苏式砖雕概述	1~14
第一节 苏式砖雕的意涵	2
第二节 苏式砖雕的渊源和土壤	4
第三节 苏式砖雕的人物和流派	7
第四节 苏式砖雕的传承和发展	10
第二章 苏式砖雕技艺	15~40
第一节 苏式砖雕的材料和工具	16
第二节 苏式砖雕的设计工艺	21
第三节 苏式砖雕的工艺流程	30
第四节 苏式砖雕的工艺特色	32
第三章 苏式砖雕现状	41~52
第一节 苏式砖雕的资源状态	42
第二节 苏式砖雕的现状思考	45
第三节 苏式砖雕的修复技艺	46
第四节 苏式砖雕访谈进行时	48
第四章 代表作品鉴赏	53~90
第一节 苏式砖雕门楼代表作品鉴赏	54
第二节 苏式砖雕影壁代表作品鉴赏	64
第三节 苏州博物馆、苏州砖雕博物馆 馆藏代表作品鉴赏	66

苏式砖雕概述

百工录·苏式砖雕 © 第一章

苏式砖雕的意涵

图1 武将凯旋 清代中期 49.5cm×39.5cm×9.5cm
苏州砖雕博物馆藏

本书所讲苏式砖雕主要指宋代以后特别是明代中晚期流行于苏南、浙北、上海地区香山帮及其制造技艺影响的建筑体系中的砖雕装饰部分，太湖之滨苏州吴中区胥口镇的香山，自古出建筑工匠，因从业者技艺不凡，人称“香山匠人”。香山帮以木匠领衔，集泥水匠、漆匠、堆灰匠、雕塑匠、叠山匠、彩绘匠等古典建筑工种于一体的建筑工匠群体。他们将建筑技术与艺术巧妙结合，创造了中国建筑史上的重要一脉“香山帮”，也叫“苏式建筑”。明代“苏式建筑”及装饰成为江南建筑雅致及高超技艺的代名词并影响江浙沪的建筑体系。书中苏式砖雕主要介绍苏州大市范围砖雕门楼、墙门、垛头、包檐墙、塞口墙、照壁、地穴、门景等部件的砖雕装饰以及苏州各类博物馆所收藏的砖雕代表作品作为苏式砖雕的核心来做介绍和研究。

1997年，苏州古典园林、拙政园、留园、环秀山庄和网师园被联合国教科文组织世界遗产委员列入世界非物质文化遗产名录。2006年，“香山帮传统建筑营造技艺”成功列入首批国家级非物质文化遗产名录，作为苏式建筑中最重要的建筑装饰和苏州古民居尤其是古典园林不可或缺的建筑装饰之一——苏州砖雕也得到广泛关注和重视。

在砖料上雕成各种人物、动物、花卉、文字以及各种吉祥图案，以之施用于门楼、照壁、垛头、抛坊、屋脊等部位，作为中国建筑装饰艺术的一种，砖雕艺术渊源已久。汉代画像砖的出现就标志着砖雕艺术开始趋于成熟。魏晋南北朝时砖雕开始运用到砖塔，唐代砖雕工艺上开始在模压印花的基础上再进行雕刻，宋代出现了全雕凿的砖雕。明清时期，砖雕发展最为鼎盛，不仅艺术上更加趋于成

图2 苏州网师园 彩霞池

图3 苏州吴江区同里退思园 闹红一舸

熟、精致，而且不再囿于高等级建筑上的运用，日趋平民化、世俗化。

中国砖雕历经千年发展，不同的地域文化、不同的表现手法催生出风格迥异的砖雕流派，南方地区砖雕艺术最重要的代表首推苏州砖雕。苏州砖雕以秀丽儒雅风格为特征：明代砖雕整体上朴素、大气，清朝特别是康、乾时期，苏州砖雕题材更为广泛，技法也更为丰富，形成了精细典雅的装饰风格，被誉为“南方之秀”，这种独特性让苏州砖雕成为“苏式”的典范。

苏州砖雕最早有实物例证的可能要推至晚唐乃至北宋时期。明清两朝，苏州砖雕发展兴盛，成为吴地建筑范式的典范体现，而砖雕门楼更是成为整个建筑的“点睛”之笔，能够凸显主人的身份和意

趣爱好，除了集“诗、书、画、雕、刻”为一体，用料考究，制刻工艺精湛，造型极尽生动有致，更值得一提的是苏州砖雕门楼字碑大都是名人题字，精美的书法和典雅的砖雕往往相得益彰，使苏州砖雕更添了几分浓厚的书卷气。

苏州地区曾经拥有数以百计的明清时代的精美砖雕门楼，无论结构、工艺及文化价值，都代表了当时最高的艺术水平。随着岁月变迁，苏州砖雕经受了时代洗礼，近年来随着城市化的快速推进，苏州砖雕亦随着古民居的式微而渐行渐远。尽管目前一些古典园林和深宅大院里还存有砖雕门楼中的经典之作，但是明清时期几乎随处可见的繁荣一去不复返，不仅存量少，精品更少，所以，记录苏州砖雕也变得刻不容缓和特别有意义。

苏式砖雕 的渊源和土壤

苏州砖雕在明清时期之所以兴盛一时，成为苏式建筑艺术中不可或缺的一部分，甚至成为苏式文化的典范，有其特定的土壤，与当时特定的经济环境、人文环境和地理位置息息相关。

在古代苏州，民间流传这么一句话：“无雕不成屋，有刻斯为贵。”清代钱泳曾在《履园丛话》中说：“大厅前必有门楼，砖上雕刻人马戏文，玲珑剔透。”苏州砖雕艺术作为苏州民居建筑艺术的一个不可分割的部分，古典园林、深宅大院的大量营建曾为苏州砖雕艺术的发展提供了展示的舞台。

明清两朝，苏州城郊内外，兴建宅园蔚然成风。据《苏州府志》记载，仅苏州城区明代有园林271处，朱门宅第更是数不胜数。清代的苏州园林，其繁荣程度更甚于明代。沈朝初《忆江南·春游名胜词》中咏道：“苏州好，城里半园亭。”而直到1982年根据苏州市政府对古建筑的普查情况来看，在苏州市区尚存较好的252个古建筑中，古典大宅有160处。

苏州人为什么如此热衷于兴建宅园？首先，要看到明清时期，苏州经济上的繁荣为大兴土木提

供了一个坚实的物质基础。因为水路通达，从晚明开始，苏州开始成为全国的商业中心。乾隆二十七年《陕西会馆碑记》中就这么写着：“苏州东南一大都会，商贾辐辏，百货骈阗。上至帝京，远连交广，以及海外诸洋，梯航毕至。”一方面，大量的商业资本在苏州聚集，商业的繁荣甚至改变了士商之间身份的隔阂，士商融合跨界成为一种现象。经济上的富足催生了奢靡之风，经商者更希望通过文化的展现以及风雅的生活来弥补身份地位的不足，而不惜万贯家财构筑园亭馆舍，也成为彰显自己社会身份的一个象征手段。另一方面，经济上的富足与文化上的发达，使明清时候的苏州成为达官显贵比较中意的退隐之地。

苏州兴建宅园之风盛行，除了要具备“水到渠成”的经济条件，苏州文人的隐逸情结也为私家园林的兴盛提供了一个文化背景。遇到挫折，一些士子文人往往会采取隐居的方式来遁世，既想寄情山水，但又舍弃不掉大城市的繁荣而不想大隐于山林，“有若自然”的城市园林便变成为隐逸的首选之地。

图4 清 徐扬 《盛世滋生图》局部 辽宁省博物馆收藏

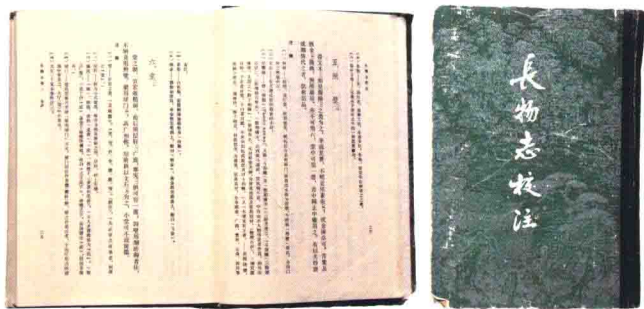

图5 明 文震亨著《长物志》

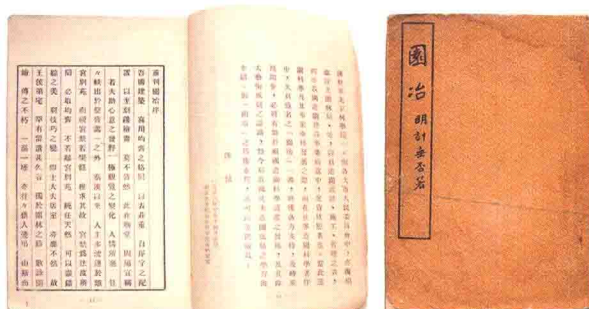

图6 明 计成著《园冶》

陈璧，明末清初常熟人，在政治上抗清未成选择归隐于园。在他的《亦园铭》中，其曰：“陶潜归田，编篱种菊。杜甫逃贼，结草浣花……好鸟为朋，闲云为侣……斯偷生之逸致，娱老之旷怀也。”

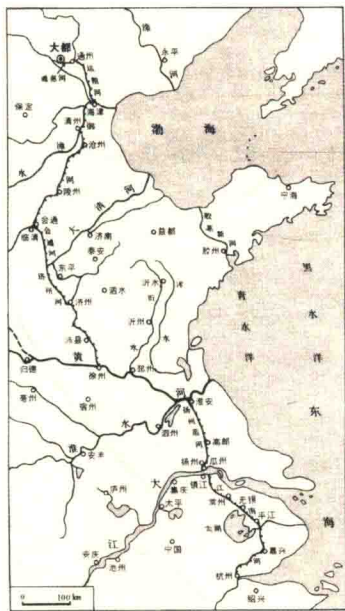
叶燮，清初吴江人。当过宝应县县令，但为人正直，“伉直不附上官意，用细故落职”。从此，绝迹仕途，游历四方。晚年住在吴县横山，得一废园，取草堂名为“二弃”。取鲍照“君平独寂寞，身世两相弃”以及李白“君平既弃世，世亦弃君平”之意。

不仅在一些文人园记中，我们能够看到将园林作为心灵寄托的风尚，从流传至今的一些苏州古典园林的园名中也可以看出，隐逸之情溢于言表。比如说网师园，在南宋淳熙年间始建时取名为“渔隐”，清乾隆年间重建时被定园名为“网师园”。网师乃渔夫、渔翁退而结网之意，同样表达了隐居之意。再比如说退思园，是主人任兰生在被弹劾落

职归里后所建的宅园，“退思”，意取《左传》“进思尽忠，退思补过”之意。

无论是出于商人炫富、士族文人衣锦还乡的需要，抑或只是仕途不得志无奈之下的“小隐”，园林宅地的兴起为苏州砖雕提供了用武之地。不仅如此，士族文人作为园林宅第的主人，他们的文化品位也决定了吴地建筑、庭园包括其中各种雕刻的品位和审美倾向。除了主人的文化品位、隐逸气息会影响到宅园的风格特点，在明清时期，知名的文人墨客直接担当了园林的总设计师，如元末著名画家倪瓒之于狮子林，明代大书画家文徵明之于拙政园。

苏州士族文人喜欢归隐宅园，大量宅园的兴建为雕刻艺术的繁荣和发展提供了一个广阔的空间，而且文人参与设计和制造也造就了雕刻的文人氣息，这是其一。其二就是，明清时期的苏州，手工艺发达程度令人瞩目，建筑技艺也得到了空前发展。在苏州古城西南的太湖之滨，有一个叫香山的地方，出现了一个著名的建筑群体，历史上被称之

元代大运河图

图7 摘自郑丽虹《苏艺春秋》京杭大运河图

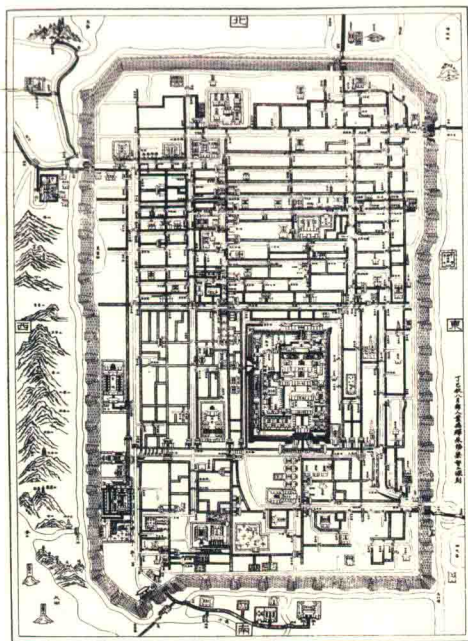

图8 摘自郑丽虹《苏艺春秋》平江图

为“香山帮”，苏州流传至今的很多明清建筑都是出自香山帮匠人之手。尽管“香山帮”匠人的名声相传从春秋吴国造阖闾大城时就开始有所耳闻，但是“香山帮”真正名声大噪及香山帮建筑进入全面鼎盛时期还属明清。从明代初叶，香山匠人蒯祥因参加和主持营造北京故宫而名声大噪，建筑行当被看好，从业者如云。

不仅如此，为了应付不断增长的市场需求，顾炎武在《肇域志·江南八》“苏州府”中提到，苏州甚至还要从其他地区招募木匠、制砖工匠、建筑工和石匠工人。可以说，一方面，苏州建屋造园之风为香山帮匠人提供了一个更大的生存市场和很好的练武之地；而另一方面，香山帮匠人这个群体的存在以及他们都有一定的文化功底，都有过读书经历，这为苏州古建筑、古民居的建造提供源源不断的人才储备时，也让其带有了独特的工艺特点。香山帮作为一个集多种工种的建工群，不仅技艺精湛，而且工种齐全，尤其以装饰性的建筑雕刻见

长。作为建筑三大雕刻中的一门，砖雕最早由泥水工兼营，到清代乾隆、嘉庆之后逐渐独立成为一个专门的工种，使得苏州砖雕技艺和砖雕的建筑运用得到空前发展。

此外，古代建筑装饰雕刻的取材无非来自砖、木、石，但石质太重，木质又耐不住江南气候的潮湿，于是，砖质成了不二的选择。一方面，砖的灰色调与江南建筑粉墙黛瓦的主体色非常合拍；另外一方面，江南土质细腻，也非常适合制砖，而且在明清江南一带制砖业发达，相城陆慕御窑金砖更是为苏州砖雕提供了优质的材料基础，这也是苏州砖雕相对于其他地区砖雕的优势所在。陆慕地区出产的黄泥，有黏性、质地细，非常适合制砖，加上特殊的制作工艺，“敲之有声，断之无孔”的品质，让陆慕金砖受到皇家青睐。从今天依然能寻觅得到的砖雕作品中来看，苏州砖雕中的精品很多是利用金砖雕琢而成，侧面金砖特有的记事年号包括窗户等印记隐约可见。

苏式砖雕 的人物和流派

苏州砖雕能工巧匠辈出，宋应星在《天工开物》中说：“良工虽集京师，工巧则推苏郡。”然而古代工匠的雕刻绝活因时代局限，往被称为“雕虫小技”，很少被详细记录下来，苏州古代砖雕名师以及他们的作品也未见记录。据吴县政委文史资料文员会编《蒯祥与香山帮建筑》中记载，从1840—1959年的一百多年中，香山帮有14名从事砖雕制作

的著名匠师。

从20世纪90年代的传统建筑文化复苏迄今为止，苏州出现了三个年龄段的砖雕匠师，他们分别出生于20世纪50年代，60年代和70年代，目前都积极活跃在苏州砖雕技艺制作的第一线。六十岁年龄段的匠师因为年龄的原因已基本不再从事砖雕雕刻故本书不再作介绍。

刘一鸣

刘一鸣，出生于1958年，非遗传承人。自幼随父学习雕刻技艺。1975年高中毕业，从教三年，上世纪70年代末在苏州工艺美术校拜师学习雕塑技艺二年有余，从业至今致力于苏州砖雕技艺的传承与发展。代表作品：世界遗产大会献礼作品砖雕《姑苏繁华图》、大型砖雕照壁《锦绣苏州》、国家博物馆贵宾厅《大唐牡丹》照壁等。

图9 刘一鸣2004年世界遗产大会献礼作《姑苏繁华图》

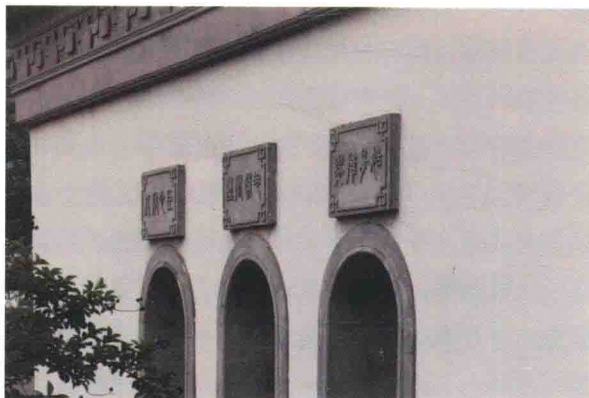

图10 苏州规划展示馆门景与字幅

图11 刘一鸣雕刻国家博物馆贵宾厅《大唐牡丹》照壁

孙燕林

孙燕林，出生于1967年，三代从事建筑砖细雕刻，父传子承，85年开始学艺。砖雕作品《福禄寿》、江苏银行砖细影壁、苏州市规划展示馆主入口挂坊及地穴、苏洲庭园220号墙门、百花洲别墅小区刘宅等。

图12 江苏银行砖细影壁

图13 苏州市规划展示馆主入口挂坊

图14 苏洲庭园220号墙门

图15 孙燕林砖雕作品《福禄寿》

张裕锋

1978年生于苏州东山镇，19岁从事木雕技艺，25岁师从东山绿化村砖雕老艺人陈根男，修复东山镇控保建筑省心书屋侧墙门“介景尔福”门楼及“桂圃”字坊，新建陆巷古村会老堂砖雕门楼、省心书屋进门影壁、东山镇承德堂南进门墙门等。

图16 苏州吴中区东山镇承德堂南进门墙门

图17 修复苏州吴中区东山镇省心书屋侧墙门“介景尔福”

图18 修复苏州吴中区东山镇省心书屋“桂圃”字坊

图19 苏州吴中区东山镇省心书屋进门影壁

苏式砖雕 的传承和发展

图20 南京博物院藏《竹林七贤砖画》拓片局部

一、苏州砖雕的传承

作为一种建筑装饰形式，苏州砖雕的发展不是孤立存在的。艺术的表现形式是多元的，相互之间存在千丝万缕的联系，甚至可以相互影响。从古代模印砖、古代灰塑到古代石刻，苏州砖雕在图案、雕刻风格和技法传承于南北朝以后的各种建筑装饰手法。

南京博物院藏南京西善桥出土的南朝帝王陵模印拼嵌画像砖《竹林七贤砖画》，是迄今为止所发现的最早一幅大型人物画像砖实物。画像砖由砖块拼嵌而成，画中，嵇康、阮籍、山涛、王戎、向秀、刘伶、阮咸、荣启期八人皆席地而坐，状态各不相同，每个人物身旁均标明身份，相互间以杏

图21 苏州砖雕博物馆藏《八仙图》局部中蓝采和的刻画

树、松树、槐树、垂柳等树木间隔，此散点式画面构图对苏州砖雕人物题材的构图具有深远的影响。从苏州砖雕博物馆藏《八仙图》中的曹国舅与蓝采和的人物刻画以及树木的雕刻，可以感知南北朝画像砖对后世雕刻在人物形态刻画上的影响。

南京栖霞寺舍利塔为南唐遗物，舍利塔是长江以南最古石塔之一，也是我国最大的舍利塔。现存石塔系五代南唐(937~975年)时重建，是栖霞寺内历史价值最高的古建筑。石塔八角五级，高约十五米，石塔基座地面浅浮雕雕刻龙门、海水及龙凤鱼虾等图形穿插其中，画面刻画细腻，非常灵动。

图22 南京栖霞寺舍利塔

图23 南京栖霞寺经幢石刻-1 雕虾局部

图24 南京栖霞寺经幢石刻-2 雕蟹局部

图25 苏州砖雕博物馆藏 鲤鱼化龙雕局部

图26 苏州园林路潘儒巷31号王氏惇裕义庄敦睦成风下枋鲤鱼化龙雕局部

从苏州园林路潘儒巷31号王氏惇裕义庄“敦睦成风”下枋“鲤鱼化龙”题材可以看出，苏州不少砖雕门楼，多次出现类似的深浮雕龙门、水浪纹和鱼蟹纹饰题材，这在构图和表现技法上，与石刻有明显的传承关系。

苏州虎丘云岩寺塔，始建于隋文帝仁寿元年（601年），初建为木塔，后毁。现存的虎丘砖塔建于后周显德六年（959年），落成于北宋建隆二年（961年），塔为仿楼阁式砖木套筒式结构，塔身各层斗拱间垫拱板有大量花卉图案和几何花卉变体图案，由灰塑再加彩制成。苏州山塘街山东会馆照壁垫拱板牡丹雕刻，与虎丘塔一层垫拱板牡丹加彩灰塑在位置使用、构图和表现方式上，有许多的相似之处。可能塔的设计者考虑到安装结构不易处理以及如果用砖刻垫拱板，材料尺寸太大，烧制困难，虎丘塔塔基垫拱板上花卉图案为灰塑上彩，未采用砖雕的形式，但这种形式仍可看作是砖雕在苏州建筑运用中的肇始阶段。

苏州瑞光塔，根据解放后考古发掘，先后在塔内发现的宝幢木函、佛经、石佛、石础、塔砖等文物上的纪年文字，与塔的平面、结构、外观综合考证，系北宋景德元年（1004年）至天圣八年（1030年）所建。塔身一层砖制斗三升中升的底已有砖刻痕迹，这可看作苏州砖雕目前考古发现的实物雏形。

图27 苏州虎丘云岩寺塔

图28 苏州虎丘云岩寺塔一层垫拱板牡丹加彩灰塑

图29 苏州山塘街山东会馆照壁垫拱板牡丹雕刻