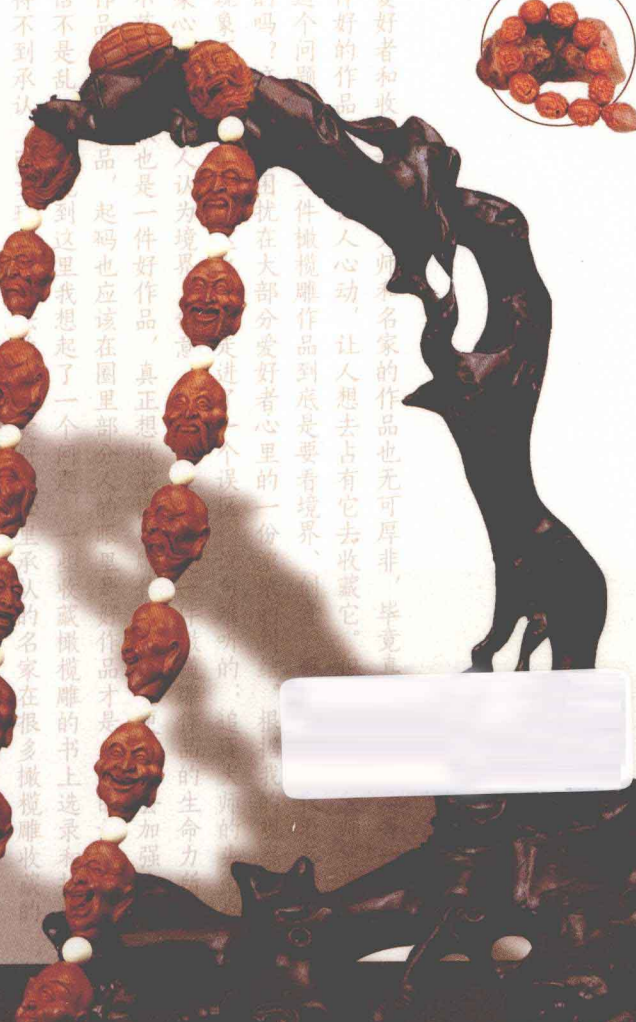

SUZHOU GANLANHEDIAO JIANSHANG

苏州橄榄核雕鉴赏

新锐名家

◎姜跃进 张梵 编著

作为收藏的一个门类，橄榄雕爱好者和收藏品都是用心去精心雕琢的，一件好的作品家？先抛开大师头衔如何定论这个问题，大师落款的每一件作品都是好的吗？前橄榄雕圈子只看名不看正的现象，许只能说是要满足一个人的虚荣心。在秋久老师的很多作品就是不一样，他的内功，如何断定和鉴别一件作品，毕竟群众的眼镜是雪亮的这句话不是乱说的。名家的作品在文玩天下论坛得不到承认，书上都不收录，这就可以说明一个问题，得到大众认同的东西，齐白石是个书画大家，很多作品都是一幅几百万，否都是好作品这个问题，我想很简单打个比方：他20岁前画的画卖你200元你敢要吗？他30岁前的一幅画卖你50万你敢格，但是如果不看画工，如果给你一幅他20岁前画的画卖你200元你敢要吗？他30岁前的一幅画卖你50万你敢

化学工业出版社

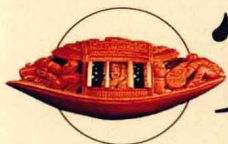
SUZHOU GANLAN HEDIAO JIANSHANG

苏州橄榄核雕

鉴赏

新銳名家

姜跃庭 张梵 著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书从橄榄核雕的历史、派系、传承——展开，从把玩、收藏、欣赏等各个方面全面讲解了如何感悟橄榄核雕刻的艺术魅力。本书对于舟山雕刻的传承和新锐雕刻家们进行了详尽的介绍。他们的作品不仅体现了艺术的传承，同时还充满自身对核雕的理解，完美地诠释着当代核雕的创造性。

图书在版编目 (CIP) 数据

苏州橄榄核雕鉴赏 新锐名家 / 姜跃进, 张梵编著. —北京: 化学工业出版社, 2014.1
ISBN 978-7-122-18287-6

I. ①苏… II. ①姜…②张… III. ①橄榄核 - 核雕 - 鉴赏 - 苏州市 IV. ①J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 203142 号

责任编辑: 郑叶琳
责任校对: 战河红

装帧设计: 尹琳琳
摄影: 崔健 张梵

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京永城印刷有限公司
710mm × 1000mm 1/16 印张 8 $\frac{1}{2}$ 字数 159 千字 2014 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 68.00 元

版权所有 违者必究

前言

微雕技艺是一门艺术，是一门以精细为美且意境深邃的雕刻艺术。而建立在微雕技艺上的橄榄核雕刻技艺则更像是一种文化、一种以传承为主基调的民间文化。

说橄榄核雕刻技艺是一种传承的文化，并非否认其精美的工艺，只是相比于一味地追求作品工艺上的极致精美，更多的时候，橄榄核雕刻作品的价值还体现在其代代相传的师承与中华传统上。

了解橄榄核雕刻的人都知道：橄榄核雕刻作品的题材比较集中，主要都是以佛道经典、风景园林、传说逸事等为题材，体现的是浓浓的中国传统文化韵味。而橄榄核的雕刻工艺，也带着中国民间文化中代代相传的手艺气息。就以橄榄核中最为常见的罗汉为例，苏工橄榄核罗汉分有三个派系——“须派”罗汉、“钟派”罗汉和“殷派”罗汉，这些罗汉的风格各不相同，表情细节、线条构图各异，但细细品味这三种风格的韵味时，我们会发现它们仿佛是延续自一种风格的创作，有一种精和魂贯穿其中。而当我们回溯苏工橄榄核雕刻的历史时又会发现，这些雕刻的技艺、创作的风格都是经师徒间代代相传下来的。这种传承又带来了发展和完善，风格虽然历经变化，且衍变万千，但是万变不离其宗，最为核心的那种韵味、那种传统手艺的质朴和美感却从未随着时间的流逝而消失，它作为最核心的文化被保留了下来，植根于这一艺术形式的文化体系之中，历久弥新！

在崇尚国学研究的今天，除了那些登堂入室的中华文化艺术——水墨、书法、茶、香、瓷器等，我们同样不能忽视了一些美好的民间传统艺术，它

们有着令人赞叹的生命力，它们更具有亲和力，它们体现的是中国人民的智慧和情操，它们代表了一代一代传统从艺者们从未放弃的理想和追求，它们一直并将永远深深地扎根在中国文化的魂魄之中。

苏州橄榄核雕刻便是如此，我们知道它脱胎于苏工核雕雕刻，但我们不知道究竟是谁第一次创作了它。虽然无法完全地追根溯源，但这并不妨碍我们一直去传承它的历史，发扬它的文化。

本书在追忆苏州橄榄核雕刻前人优秀创作的同时，力求推广更多新兴橄榄核雕刻从业者的作品，并挑选了一些优秀的新锐名家，将他们推广到玩家面前。希望能在收藏、鉴赏、赏玩等方面带给玩家更多的助益。也希望这些优秀的雕刻者们能够受到更多的关注，令其创作出更好的雕刻作品，更好地去传承和发展前人留下的璀璨的中华瑰宝！

持珠弥勒 苏州陈敏雕刻

目录

第一章 苏州橄榄核雕刻简述

- 8 / 1. 殷根福与“永兴斋”
- 10 / 2. 子承父业的殷荣生
- 11 / 3. 须吟笙与他的“核雕人生”
- 14 / 4. 钟年福和他的“核雕世家”

第二章 苏州橄榄核雕刻释意

- 18 / 一、工艺
- 18 / 1. “南工”和“北工”
- 19 / 2. “苏工”与苏州橄榄核雕刻
- 20 / 3. “苏工”橄榄核罗汉头的派系
- 20 / (1) “殷派”十八罗汉
- 20 / (2) “须派”十八罗汉
- 22 / (3) “钟派”十八罗汉
- 23 / 4. 橄榄核市场上常见的各种传统题材
- 23 / (1) 金陵十二钗
- 23 / (2) 八仙
- 23 / (3) 风景园林
- 24 / (4) 观音与佛像
- 25 / 二、材质
- 26 / 三、鉴别核雕
- 26 / 1. 手工
- 27 / 2. 题材

27 / 3. 工艺

28 / 4. 意境

第三章 橄榄核把玩文化

32 / 1. 何谓把玩文化

34 / 2. 橄榄核雕与把玩

第四章 苏州橄榄核雕艺人谱

38 / 顾永芳 (左) 顾晴亮

40 / 钟耀源

42 / 周福林

44 / 朱梅娟

46 / 沈锦

48 / 邹跃庆 (中) 杨桂萍 (右) 邹冰怡

50 / 周军琪

52 / 樊亚龙

54 / 顾国康

56 / 王世军

58 / 周苏红

60 / 朱云峰

62 / 浦建芬

64 / 汝凤伦 (右) 汝冬梅

66 / 华祖芳

68 / 徐华 过莉娟 (左)

70 / 朱萍 (左) 谢建平

72 / 浦莉亚

- 74 / 须义娟 须皋凌 (左)
- 76 / 徐山石 (左) 丁小芬
- 78 / 梁斌
- 80 / 刘英
- 82 / 乐扣凤 (右) 谢胡英
- 84 / 钟云洁
- 86 / 赵江
- 88 / 王海
- 90 / 王璐
- 92 / 陈素凤
- 94 / 沈玲
- 96 / 周金雪 (左) 解美玲
- 98 / 肖斌 (左) 林燕
- 100 / 罗建
- 102 / 贾红平 (左) 王春芳
- 104 / 余凤燕
- 106 / 夏莉洁
- 108 / 肖卫 (右) 张雪梅
- 110 / 顾东华 (左) 叶海风
- 112 / 张华 (右) 浦黎
- 114 / 周林
- 116 / 慧明老师作品鉴赏
- 118 / 陈文祥老师作品鉴赏
- 120 / 逸人老师作品鉴赏

后记

第一章

提起核雕的历史，可以说是源远流长，究竟从何而起，尚难有定论。翻阅各类历史典籍，想要追根溯源，也难以考证。自明代魏学洙所著《核舟记》起，核雕便开始广为人知。然魏学洙所记载的《核舟记》讲述的乃是桃核雕刻，并非本书主题之橄榄核雕刻。但核雕技艺均有相似之处，橄榄核雕刻和桃核雕刻也必然有相通之处。两者所用材质虽然不同，但所追求的工艺之精美、意境之深远，必然有着异曲同工之妙处。

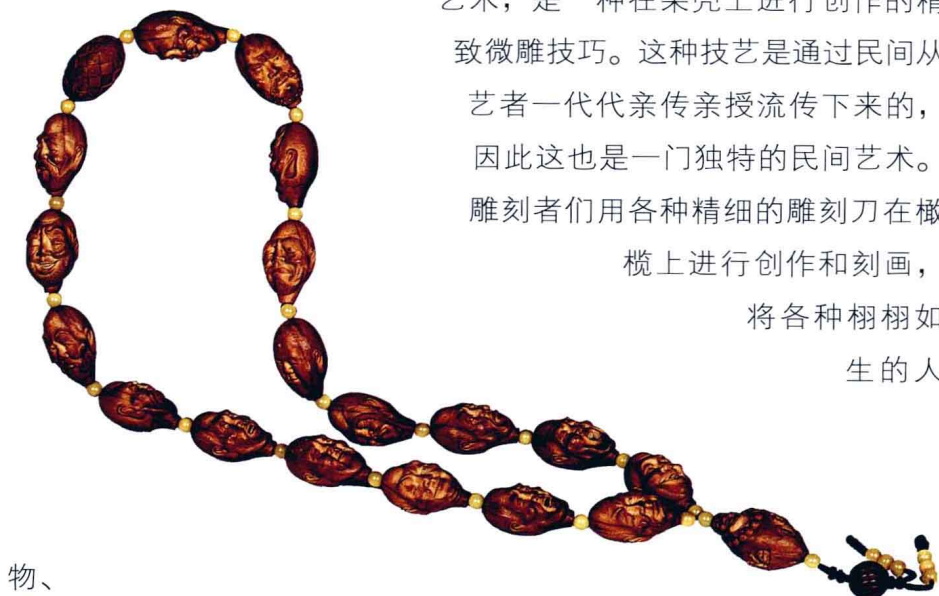

提及橄榄核，或许大多数人第一时间想到的是著名的食材青橄榄在食用完后留下的果核。而不知从何时起，一种被称为“橄榄核”的工艺“玩意儿”开始出现在了市场上，一方面，它颜色红黑，盘玩后会带有晶莹剔透的质感；另一方面，它小巧玲珑，在其表面上常被赋予各种独特灵动的造型和样式。渐渐地，这种独特的“橄榄核”受到了一大群人的喜爱和追捧，这些人将“玩意儿”爱不释手般地摆弄手中，反复观赏、把玩并从中获取了极大的满足。

这些人自称为橄榄核玩家，手中这些“玩意儿”被称为“文玩核雕”或“橄榄核雕刻”。

其实，橄榄核雕刻品很早便已经出现，只是相对于如今广泛流行的“全民把玩”橄榄核风潮，早期时橄榄核雕刻品还只是流行在比较小众、比较特殊的群体中的一种廉价工艺品。

橄榄核雕刻艺术脱胎于早期的核雕艺术，是一种在果壳上进行创作的精致微雕技巧。这种技艺是通过民间从艺者一代代亲传亲授流传下来的，因此这也是一门独特的民间艺术。雕刻者们用各种精细的雕刻刀在橄榄上进行创作和刻画，将各种栩栩如生的人

物、

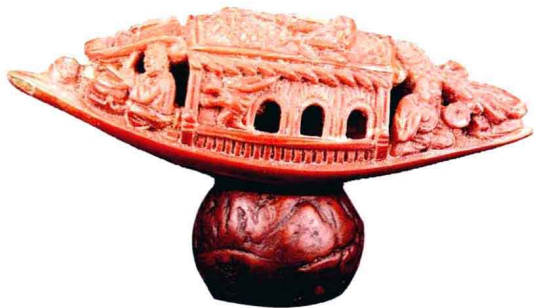
景物通过精湛的技艺融入到一颗小小的果核雕刻中。橄榄核雕刻品创作的题材大多数取材于各类民间神话、小说故事、传奇逸事等，其具有极强的生命力和悠久的历史。在明代，这种独特的艺术表现形式就已经达到了一个相当高的水平。

趣件

明代苏州王叔远创作的核雕作品“东坡夜游赤壁”据称有鬼斧神工之妙，作品于小小的一颗果核上刻画了苏轼、佛印和鲁直三人乘船夜游的场景，其中舟中人物神态身姿惟妙惟肖，船上的各类细小事物一应俱全，尽皆生动逼真。作品中的精妙、细致之美因被明代散文家魏学洢的一篇《核舟记》所记录了下来从而名扬天下。这篇文章也定义了核雕艺术中追求极致的精美和细腻的特点，同时也让“核舟”这一题材成为了准核雕作品中经久不衰的传统题材。

橄榄核雕刻古件核舟

江苏省的苏州市是一个有着悠久历史和丰富中华文化的圣地，历来以善出能工巧匠而闻名天下。苏州孕育了大量擅长诸如玉器、竹雕、核雕、石雕、书画、刺绣等诸多民间艺术的优秀从艺者，他们共同为“苏工”这一独特的文化

概念作出了难以磨灭的贡献。

苏州橄榄核雕刻艺术便是“苏工”艺术中一颗璀璨的明珠。在苏州这块人文荟萃、文化深厚的土壤孕育下，在“苏工”浓郁文化氛围的熏陶下，苏州橄榄核雕刻技艺一代传承着一代的不断发展、壮大。

苏州历来不乏核雕名人，早在明代，苏州艺人沈君玉便以橄榄核雕刻了一位驼背老人。此件作品中，老人头上的棕帽胡须、身上的补丁、手中的扇子，甚至于扇上的诗句尽皆被生动地刻画了出来。沈君玉同时还有一件用杨梅核雕刻的猕猴，据称也是十分精巧的稀罕之物。

（《坚瓠集·畊砚田斋笔记》中记载：沈君玉，吴（今江苏苏州）人。善雕刻，以橄榄核雕跏趺子一枚，棕帽胡须，直身层有补缀，手持一扇，扇有诗四句。又有杨梅核雕猕猴目毕具，其技特精。或云能画。）

到了清代乾隆年间，苏州著名的核雕艺人陈祖章、杜士元被称为技艺高超的“鬼工”。两人都是才华出众、身富传奇色彩的雕刻大师，亦是苏工橄榄核雕刻的杰出代表人物。

苏州的核雕艺术代代传承了下来，到了近代，“苏工”核雕艺术在一个不起眼的小村庄里再次腾飞。这里是一个每天都有着大量精巧作品诞生的地方，每天都有无数件优秀的作品被来自全国各地的艺术品商人们购走。不知当年雕刻核舟的王叔远是否知道在这苏州之西、太湖之滨会诞生一个世代以雕刻为业的工艺之村，而巧合的是，这个村子的名字叫做“舟山村”。

舟山村是太湖边上一个平凡的小村庄，隶属苏州市吴中区香山街道，村的后面有座山，名曰“舟山”。相传 2500 年前，吴王阖闾在此处曾造船练兵，将周围的这座小山坡起名为“舟山”。随着时间的流逝，造船练兵之举虽已不再，但此地的名字却延留了下来。

太湖美景

舟山村虽然只是个小小的村庄，但是说到舟山核雕，却有着许多丰富多彩的传奇故事。

1. 殷根福与“永兴斋”

舟山橄榄核雕刻起源于雕刻名家——殷根福老先生。殷根福，生于1885年，卒于1939年，苏州市吴中区舟山村人。是清末著名的橄榄核雕刻家。殷根福少年时期开始学习“苏工”雕刻，并以此为生。最初学习的是竹雕，继而学习牙雕、木雕、核雕等。当时的雕刻作品主要出售至上海，而藏家、玩家也多集聚于上海。青年时代的殷根福以一种坚韧的创业激情投身于上海的民间艺术界，成立了“永兴斋”以出售自己雕刻的各类作品。在一次偶然的机缘下，殷根福接触到了一种新的核雕材质——橄榄核，随即被这种来自广东的材质所吸引。橄榄核经过把玩后会变红、变透、带有琥珀的润度和光泽，而且橄榄核的大小尺寸非常适合手持把玩。根据橄榄核的这种特质，殷根福发挥了其多年的雕刻技艺和作为一个民间艺术家的超凡艺术眼光，设计了第一串以十八罗汉为题材的橄榄核雕刻。殷根福通过研究中国传统文化中十八罗汉的传说，借鉴佛教文化中十八罗汉的面部造型，以特殊的雕刻技法将一颗颗橄榄核变成了一个惟妙惟肖的罗汉头。

“殷派”罗汉头由此诞生！

殷根福独创的这种“罗汉头”微雕技法与以往的雕刻技法有着很大的不同，以往的雕刻品无论人物还是景物，都需要先构图，再创意，而“十八罗汉”雕刻的与众不同之处在于其根本不需要绘图，将罗汉的核心归纳至“五刀”

之中：眼睛两刀，鼻子一刀，耳朵两刀。随后在这五刀的基础上进行发挥创作，将人物的眼神、肌肉、神态逐一表现出来。讲究刀法基本功的扎实，形意自在刀意中。

由殷根福设计的这种十八罗汉手串一共有二十颗橄榄核组成，其中十八颗被雕成罗汉头，一颗款珠，一颗用于底坠的全身弥勒。十八罗汉由于其新颖的设计、被赋予的中国传统文化的精髓，再加上结合了佛教文化的底蕴，所以受到了当时上海文玩界的欢迎，也奠定了近、当代橄榄核雕刻的基础。

当时的“永兴斋”凝聚着殷根福极大的心血，他亲自操刀的“殷派十八罗汉”通过“永兴斋”出售至上海，再由上海出售到全国各地，当时甚至连许多洋人也

酷爱这种独特的雕刻作品。“永兴斋”一时名声无二，而“殷派”的十八罗汉头更是风靡一时，供不应求。此时殷根福决定将他的这门手艺和那枚小小的极富魔力的橄榄核带到自己的家乡——舟山村。他开始在舟山招募青年雕刻者们从事橄榄核十八罗汉的雕刻：其中包括他的哥哥殷根泉及儿子殷荣生、女儿殷雪芸、钟元庆、钟二男兄弟、钟年福、史阿小、须吟笙。而这些人，也正是“苏工”橄榄核雕刻技艺的传承和发扬者。

古件橄榄核雕刻作品