

MAHOGANY SCULPTURE FROM SHANGHAI 上海红木小件艺术

■ 余世安

上海红木小件又称“红木摆件”、“巧木作”。它小巧精美、风格雅致。用料名贵，不仅是上海红木雕刻中最精粹部分，也是“海派”雕刻艺术中的一朵奇葩。

自1861年上海有了第一家红木雕刻作坊后，到19世纪末，在上海红木雕刻业逐渐形成了以专制红木家具的“红木转嫁业”和专制红木小件制品的“红木小件业”。当时的红木小件作坊都以单一的工种独立出现，木工作、雕花作、漆匠作都自成一家，其生产过程一般由木工作去店家接定单，然后选料制成木胚后，再发给雕花作、漆匠作加工，最后由木工作验收后向店家交货。早期的上海红木小件多为玉牙雕和古玩配座子，同时也根据店家和客户的需求，加工制作瓶架、插屏、盆架、香几、龙头架、书盘等红木摆件，题材多为山水、花鸟、瓜果、蔬叶、鱼虫以及云纹、回纹等。由于上海红木小件用料以名贵的酸枝木、紫檀木和花梨木，其设计工艺吸取和借鉴了嘉定竹刻的技艺，制作工艺运用镂空、圆雕、深雕、浅浮雕多种技法的结合，并经过细致打磨漆饰，逐步形成了自己的地方特色。到了清末民初，上海的红木小件已负有盛名，其中以朝阳座子最为著名。朝阳座子是由清末画家赵秋方设计，经过红木小件艺人的改进，整个造型四面对称均匀，如意头玲珑圆润，线条流畅有力，成为当时上海红木小件的代表作。

1920年位于南市（现为黄浦区）望云路成立了上海红木小件公所，到30年代中期，制作红木小件作坊已发展到100多家，大多分布在南市老西门和新北门一带，从业人员有二、三百人。这时期也是上海红木小件的成长期，经过上海红木小件艺人不断探索，不论在艺术造型、拼接成胚方面，还是在雕刻加工、上漆装饰方面更趋成熟。在艺术造型上由于吸取了西欧和日本雕塑艺术，形成了上海红木小件“西洋装”、“东洋装”和“本装”不同品种风格，尤其加工制作的烟具、花插、钟架等红木摆件，

讲究欣赏与实用相结合，作品生趣盎然，颇受中外人士喜爱。在拼接成胚上，有用于平面拼接的槽口榫、丘口榫、燕尾榫、穿带榫，有用于弧形不同角度拼接的格肩榫、双榫、通榫、双夹榫，有用于特殊规格拼接的托角榫、长短榫、披肩榫、棕角榫，极大丰富红木小件榫卯工艺。在雕刻加工上，除镂雕、圆雕、深雕、浅浮雕外，又增加了镶嵌、阴刻和阳刻工艺，在上漆装饰上，运用着色工艺，使红木小件漆色均匀透明光亮。由于上海红木小件品质上乘，有其独到之处，使产品出口销路大增，最多时出口量达近百万元。

新中国成立后，在国家“保护、发展、提高”的工艺美术方针指引下，上海红木小件得到了长足进步。当时刚组建起来专以生产红木小件的上海第二木雕生产合作社，抽调了有技艺特长和丰富经验的艺人，画师组成了红木小件创新小组，他们一方面收集资料，集思广益，发掘和整理上海红木小件传统产品、传统题材和传统纹样；另一面积极开展创作，先后设计制作了采用机械传动装置的“瓜式葡萄自动烟盒”、“仿铜器八音烟盒”，采用便于拆装结构的“活络坑几”、“龙头灯架”，以及各式摆件座子，这些作品构思新颖，令人耳目一新。60年代后，他们又创作了一批形式多变以花卉、瓜果、蔬菜、鱼虫为造型的红木摆件，如“佛手盒”、“南瓜盒”、“白菜花插”、“秋虫竹节笔筒”、“松竹梅笔筒”、“嵌螺甸金鱼果盒”、“节竹文房四宝”等，这些新作不仅典雅华贵，雕琢精细，而且立意深，富有时代气息，作品大都被选作珍贵的国际礼品赠送给国外首脑和贵宾。

在70年代至80年代之间，由于加工制作的工具和设备的革新，推进了上海红木小件工艺的改进和产品更新换代，年销售额从80万元增至156万元。这期间上海红木小件已形成仿古类、

人物类、动物类、花卉瓜果类以及与日用相结合的文具类五大系列，品种也由原来50余种增加到200多种，其中不乏佳作。如“荷花烟具”构思巧妙，将盛放烟具的盘子雕成一片飘浮水面的荷叶，轻盈舒展，叶缘微卷，烟盒是一节造型优美的嫩藕，烟灰缸是一只花瓣刚掉的莲蓬，整套烟具配合协调，形成一幅完美的画面。又如“鸟笼花插”是在一块整块酸枝木雕成的，作品上面为镂空的鸟笼，笼中停立着一只小鸟，鸟笼下面有二只猫抬头注视，形象逼真，生动可爱，寓意丰富，增添了作品的装饰美。尤其该业艺人们吸取和融合明清以来的红木小件造型纹样，并借鉴青铜器、藻井、石刻、汉砖、瓦当等图集，运用现代艺术手段，

先后创作了一批“天鸡瓶”、“瑞兽尊”、“象尊”、“凤凰笔架”等红木小件佳作，其中“螭龙盒”、“竹节夔龙文房用具”系列分别获得中国工艺美术优秀创作设计奖；“仿青铜器文房四宝”获得中国工艺美术珍品奖，已由中国工艺美术馆收藏。

90年代后，由于劈雕技术引入，更加丰富了上海红木小件艺术，艺人们以写实和夸张的手法，以简练的刀法和块面结构的表现，给人物类红木小件以原汁原味的意境。由上海欧亚明清红木雕刻艺术研究所设计制作的紫檀木雕《达摩座像》，作品着力于人物面部细微刻画，而人物形体完全以原木的自然造型，并以富有层次的线条刻画人物的姿态，该作品在全国特种工艺精品展上获得唯一的大奖。2004年上海红木小件已被列为上海工艺美术传统技艺和品种，无疑给上海红木小件艺术发展营造了新的天地。

