



闲话蟋蟀盆

袁中华

摘要：民间始行斗蟋蟀以来，蟋蟀盆就随之出现，其制作已有千年历史，并逐渐形成南北两派风格。苏州陆慕蟋蟀盆历史悠久，技艺精湛，以造型美观、轮廓分明、色泽和谐、线条圆润、手感细腻等外观特征和质地细腻、透气性能优良的内在品质著称于世，其制作工艺复杂，烘烧尤为讲究，堪称南盆中的代表。

关键词：蟋蟀盆 传统工艺 非遗 苏作

袁中华

1973 年出生于陆慕袁氏蟋蟀盆世家，江苏省工艺美术大师，研究员级高级工艺美术师，江苏省非物质文化遗产项目（陆慕蟋蟀盆制作技艺）代表性传承人。从 17 岁开始，他跟着父亲学习制作蟋蟀盆的手艺，随后从艺过程中，他潜心学习制作蟋蟀盆的技艺，在一次次的实践与打磨中不仅掌握了祖传的手艺，并且在泥、形、工、色四方面取得了较大的突破，形成了与众不同的制作风格，并创建了“中华盆府”品牌。



1

2

图 1、复盖罗丝盆

图 2、六角对盆



抽丝八角盆



夏荷斗盆

蟋蟀作为一种昆虫受到人类的关注，已经有四五千年的历史。古书上关于蟋蟀的记载，分为两大类，一是把它作为自然界的节气使者，常在诗赋类书中提及；二是把蟋蟀作为娱乐对象，并有关于其饲养、竞斗的著述。

据历史文献记载，民间始行斗蟋蟀，约在唐朝。宋未顾逢在《负暄杂录》中说：“斗蛩之戏，始于天宝间。长安富人镂象牙为笼而蓄之，以万金之资付之一喙。”天宝年间（公元742-745）为唐玄宗李隆基执政的最后14年。斗蟋蟀之风始于田间地里，最早是农民庆祝丰收，逮了蟋蟀在地里挖坑斗输赢以作娱乐。最初的蟋蟀盆材质多以竹、木、石、铜器为主，直到宋朝才以陆慕澄泥所制的蟋蟀盆为养虫者首选。

南宋的贾似道，以相国之尊蓄养蟋蟀而闻名。《类书纂要》记有“贾似道于半闲堂斗蟋蟀”之句。“半闲堂”在杭州葛岭，是宋度宗赐予的宅第，贾似道整天在那里与群妾斗蟋蟀，以至元朝军队入侵都不知道。据说他曾著有《促织经》一书，是第一部关于蟋蟀养斗知识方面的著作。书中介绍了不同生态环境中不同形态特点的蟋蟀，阐述了蟋蟀生活习性、形体特征与能斗的关系，喂养调理的要点，如何合理运用雌虫来增强其斗性，以及选盆用器的要领等等。

到了明朝，蟋蟀斗风更盛。上自帝王，下至庶

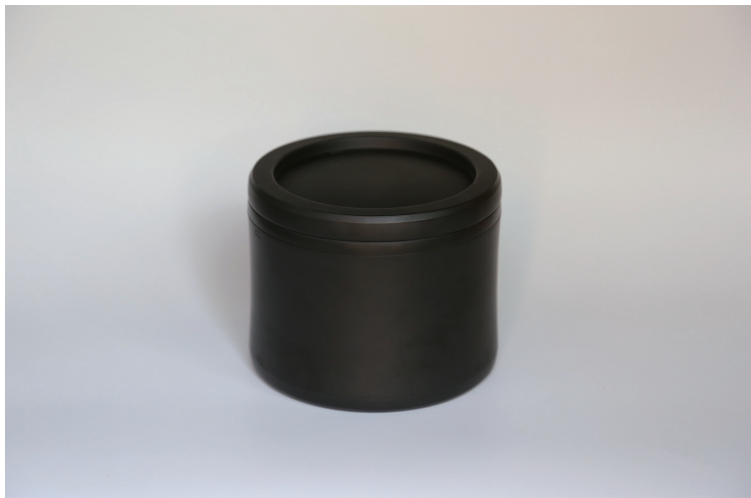
民，聚斗不息。沈德符的《万历野获编》记载：“我朝宣宗最娴此戏，曾密诏苏州知府况钟进千个，一时语云：‘促织瞿瞿叫，宣德皇帝要。’”至于民间，蓄养赌斗之风更烈。在京城，袁宏道的《促织志》开篇便道：“京师人至七、八月，家家皆养促织。余每至郊野，见健夫小儿群聚草间，侧耳往来，面貌兀兀若有所失者……瓦盆泥罐，遍布井皆是。不论老幼男女，皆引斗以为乐。”在江南，《万历野获编》中说：“吴越浪子有酷好此戏，每赌胜负，辄数百金，至有破家者。”明代陆粲在《庚巳编》里，还记载了吴人张廷芳以银棺盛葬蟋蟀的一则轶闻。

玩蟋蟀的乐趣，一是捕捉，二是喂养。在南方，斗蟋蟀从白露左右开始，到霜降之后决赛，虫界称“秋分定色”，而“乐战九秋，铁甲将军战玉霜”就是指一等蟋蟀深秋相斗之意。江南一带斗虫在全国占有重要地位。晚晴时期，苏杭地区斗虫兴盛，每年秋季都由织造府牵头，贴告示，定点在棚场里举行蟋蟀大赛，苏杭周围地区斗客搭车乘船，风尘仆仆赶来苏州会斗。

古话说，古玩一秋，盆玩一世，蟋蟀于寒冬入土之后，留于玩虫者之手的，却是名盆瓦罐。史上记载蟋蟀盆制作已有千年历史，自从有了斗蟋蟀，各种各样饲养蟋蟀的器具就开始出现了。据文献记载，明清时期，全国很多地方做过蟋蟀盆，江浙安徽一带最为集中。历史上也有南盆北盆之分，北方

以天津为主，南方以吴地陆慕镇南窑、御窑最为有名。现在南北盆之分基本以徐州为分水岭，近些年苏州陆慕和山东德州最负盛名。南北盆最大的差异还是在器型和制作工艺上。北方天气干燥寒冷，由于气候原因，北盆型大、壁厚，适宜蟋蟀在低温下生存。南方蟋蟀则适应薄壁盆，小巧精致，携带方便，有些玩家也会在蟋蟀早期使用南盆，后期用北盆饲养。南盆在制盆上注重泥质处理，选泥、炼泥格外讲究，从制坯到成形，每一道工序都是全手工，盆体与盆底完全卯榫结构，盆型注重线条、棱角、器型的变化，盆的手感、色泽和整体感觉上，南盆突出一个“巧”字，注重每个细节。北盆制作是一体成型，直接把一块泥坯在转盘上用电动工具掏空成空心盆体，优点是整体简洁、盆体坚固、器型粗犷、壁厚、大气、保温好，但制作工艺稍欠。

苏州之所以成为全国重要的蟋蟀盆制作基地，有两个重要因素，一是优越的地理位置，苏州历来为江南重镇，经济发达，富商巨贾、文人雅士汇聚于此；二是苏州地处水乡，泥质温润干净，粘性好，细腻程度高，吸水性强。陆慕蟋蟀盆因此在全国独树一帜，2010年，苏州蟋蟀盆制作技艺被列入江苏省非物质文化遗产代表作录。苏州蟋蟀盆制作在南宋时已有相当规模。到明清时，其制作工艺更是发展到了一个新的高度。从宋元明清至今，苏州蟋蟀盆制作名家辈出，几百年来，不断有精品问世。



清水养盆



弧线腰鼓盆

元朝有李秀芳、李东明、吴仲皋等名家，但时间久远，存世作品很少。明朝宣德的叶家、大秀小秀都为名震一时的能工巧匠，近代有名家王云樵、袁恒盛、杨义兴、许元顺。只是经过战乱和浩劫，留存于世的精品少之又少。解放前至文革这一段时间蟋蟀盆的制作一度中断，直到二十世纪七十年代才逐渐恢复，九十年代初期，许多传统技艺得到恢复，并且有了长足的发展。蟋蟀盆也进入了发展的黄金时期。

陆慕澄泥盆，人称“苏盆”，其土质细洁，杂质稀少，碱性不大。烧出的蟋蟀盆光洁细腻，敲之有金玉之声，透气性能良好，吸水性极佳。盆内外壁身滑润，不易伤蟋蟀的须爪。与瓷盆、木石等器相比，泥盆更适合蟋蟀的生存，且苏盆轻巧雅致，古朴素丽，很受玩家喜爱。看似简单的一个蟋蟀盆，其制作过程却不简单。具体可分制作与烧制两部分。

【制作】

选泥：以御窑村的泥土为上品。取泥时，须将上面的土层清除。

浸泥：将泥土浸在水缸里，使泥块逐渐化开。

搅拌：用竹竿或木棒将水缸里的泥块上下盘旋翻滚，以使泥土匀细。

筛滤：用尼龙网或铁丝网过滤，摒弃杂质，使泥土更纯。

晾干：将筛滤过的细泥放在蛇皮袋和麻袋一类的物品上晾干。

踏熟：将晾干到一定程度的泥土，再以脚踏熟，使之紧密而有韧性。

制坯：将踏熟的泥土切割成条状或者方形，分别放到盆壁、盆盖和盆底的模坯里，压出粗坯，然后取出晾干。

加光：待桶壁稍硬，放到转盘上加工，使其内外光洁。

托底：将预先制成的盆底托在桶壁底部，以泥浆涂胶，使它粘牢。

配盖：将已制好的盆盖加工修饰，使它与桶壁合榫。

刮纹：在盆盖、桶壁和盆底刮出所需要的凹凸线纹、花纹和各种图形，然后刻上各种字体和印章。

做光：这是制作的最后一道工序，细细地把盆坯做光，手艺好坏在此一举。做毕晾干，还土本色，再放在太阳下晒 2-3 天。

【烘烤】

将晒干的蟋蟀盆放到炉里烘干脱水后装入窑内，封好桶盖。始以文火烧 45 分钟，继之以急火烧 2 个半小时。窑户一般在傍晚 5 点开始点火烧盆，第二天早上 9 时出炉。烧盆的铁桶也很有讲究，桶体铁板厚度 8-10 毫米最佳，每窑所装盆数视烧桶大小定，一般装 60 只左右。烧窑是磨练人意志的过程，冷了热，热了冷，需要经过一次次经验的总结，最后才能掌握规律。

通过对不同时代盆器的研究可以看到，历代蟋蟀盆名家的作品之所以能为世人所津津乐道，主要是因为重视对泥质、盆型、做工、火功的讲究。

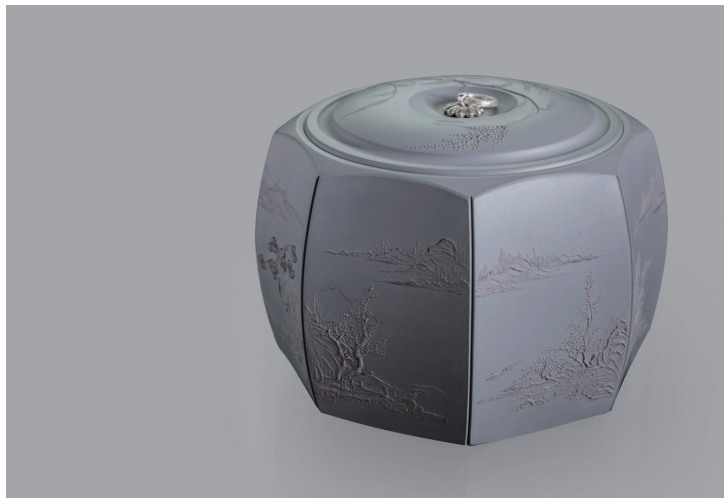
苏盆的烧制用泥讲究，只取河底生泥，置于露天，经天寒地冻，再经搅拌过滤、阴干，到来年开春用来做坯。制坯全由手工操作，将泥坯放置于转盘上，然后全靠手上功夫，做底光坯、切割、粘底、打光成盆，然后择晴天晒干放入窑内焙烧数小时，掌握火候成砖盆后，再量材配雕刻图案。

蟋蟀盆制作讲究水分掌控，盆由盖和盆体结合，盆体由底和盆圈相粘而成，如不能控制水分，则盆盖、盆体就不相吻合，这是做盆的大忌。而且水分处理不好，还会引起盆圈和盆底相粘的印痕。明清的一些艺人却相当聪慧，他们在做底粘连的时候采用连体粘法，也就是卯榫结构，可以很好地避免印痕，而且蟋蟀盆的光洁度和手感有很大部分也取于对水分的把握。

蟋蟀盆是泥经水火而制成的器皿，一件尺寸造型相同的作品，在每个艺人手里出来的效果也各不相同。从盆谱上看，古时的作品线条简单、耐看，韵味悠长，古意盎然，件件都是经过千锤百炼流传至今的精品。再看现在很多新盆，做工精细，造型新颖，现代元素突出，呈现出完全不一样的气息。但是两者又有很多共同点，都很注重泥质处理，以及手感、器型的变化。蟋蟀盆的器型和做工是同胞



直口竹节盆



春江湖影盆

兄弟，好的盆型是手上功夫的体现的，如果把盆型喻为躯体，那工便灵魂，是精湛的技艺让作品有了生命。在现实生活中，盆型众多，古盆就有数十种之多，传统有直桶、腰鼓、天落盖、提盆、斗盆、八角盆、方盆、马蹄盆、竹节盆等以象形、奇异为主，感观粗犷、朴实清素。近代的盆型采用了很多现代元素，有发展出很多新颖的品种，虽然总体上没有脱离传统，但很多器型已经有了质的飞跃，在细节上更重视修饰，线条棱角添加了很多变化。古代有很多传世样式，现代亦有不少新颖佳作，但少有艺人能做出老盆的原味。因为盆型是特定环境和文化所形成的，同样的一个品种，每个艺人能做出风格迥然不同的作品。这就是每个人对作品的理解和个人素养所产生的差距。

许多盆型是在生活中、精神修养中，以自然万物变化为主向，演变而进的。因为任何一件作品都不是凭空想象出来的，而是在日常生活中受到事物的变化（不管是山还是水、树木、飞禽，以至于春夏秋冬节气变化）启示而形成的。从某种意义上说每一个物体都是有生命的，蟋蟀盆也是如此。

一件好的作品是艺人的精湛制作工艺的体现，有很多很好的器型，由于功夫不到，就体现不出盆型的深度和意境。艺人只有依靠扎实的功底和精湛的技艺，才能在作品中展现自己的思想和情感。

盆体的平面是最难处理的，艺人如果没有一定

得功力是很难完成的。只有平面到位，才能实现线、棱、角的醒目效果，线角与平面链接点要处理干净细致，给人以一气呵成的视觉感。各个环节的处理都到位了，才能显示出极佳的整体盆型效果。艺人如果想在作品上有别于同行，就必须在制作上精益求精，展现自己的独特见解，进而形成自己的个人风格。

蟋蟀盆的颜色不同于瓷器，更不同于其它艺术品，是经过一定时间的柴火温度，在特定环境中窑变所产生的，特有的砖土尤显珍贵，它内外一致不容易褪色。

窑火颜色不像盆型线条，有现物参考，完全是凭艺人经验，在烧窑时正确把握烧制的时间和温度的变化，最终演变而成。只有在窑火恰到好处时才能发挥到极致，从而使蟋蟀盆从泥到砖产生质的飞跃。

总而言之，任何一件成功的作品，所能体现的不仅仅是作品本身，而是需要制作者以心带手，由内及外，只有内心意识上有了准确的风格定位，制作时才有章可循。比如传统直口养盆，就要线条简洁干净，实用为主，不能拖泥带水。如果是收藏赏玩，就要突出器型，着重局部和整体的感觉，讲究造型新颖、线条流畅精细。

一般人看作品，最直接的是看外形颜色。但不管外形如何千变万化，始终离不开一个要旨，就是

不能脱离内在的传统文化之根本。作品中有传统文化的主心骨，蟋蟀盆才会有生机，否则只会是无根之木，无源之水。任何一门传统工艺都需要走传统与现代相融合的道路，这是不变的主旋律。蟋蟀盆的传承，一方面要从传统文化中汲取养分，同时也需要寻找创新元素作为动力，这样的作品才能灵动鲜活，具有传世的价值。

（袁中华，江苏省工艺美术大师、
研究员级高级工艺美术师）