

橄榄核雕 的制作与鉴赏

周建明 袁雪洪 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

橄榄
核雕的制作与鉴赏

周建明

袁雪洪

著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

橄榄核雕的制作与鉴赏 / 周建明, 袁雪洪著. — 苏州: 苏州大学出版社, 2018. 9

ISBN 978-7-5672-2527-5

I. ①橄… II. ①周…②袁… III. ①橄榄核—核雕—雕刻技法 IV. ①J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 162133 号

书 名: 橄榄核雕的制作与鉴赏

著 者: 周建明 袁雪洪

责任编辑: 刘 海

装帧设计: 吴 钰

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006

印 刷: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

E-mail: Liuwang@suda.edu.cn QQ: 64826224

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-67481020

开 本: 718 mm×1 000 mm 1/16 印张: 14.25 字数: 191 千

版 次: 2018 年 9 月第 1 版

印 次: 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-2527-5

定 价: 88.00 元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。服务热线: 0512-67481020

前言

唐代白居易《白氏长庆集·三教论衡·问僧》中有这样一段话：“问：《维摩经·不可思议品》云芥子纳须弥，须弥至大至高，芥子至微至小，岂可芥子之内入得须弥山乎？”芥子：即芥菜籽，比喻极小之物；须弥：即须弥山，原为印度神话中的山名，后为佛教所用，指帝释天、四大天王等的居所，比喻极大之物。这句话的大意是：《维摩经·不可思议品》说，芥子可以容纳须弥山，但须弥山十分高大，芥子极其微小，那怎么能在微小的芥子中容纳高大的须弥山呢？五代南唐《祖堂集·归宗和尚》中也有类似的记载：“师教中有言：须弥纳芥子，芥子纳须弥。须弥纳芥子时人不疑，芥子纳须弥莫成妄语不？”该书还记录了江州刺史李渤与智常禅师的一番对话。李渤问智常禅师：佛经上所说的“须弥藏芥子，芥子纳须弥”未免太玄妙离奇了，小小的芥子岂能容纳那么大的一座须弥山，这是不是在骗人？智常禅师莞尔一笑，转而问李渤：人家说你“读书破万卷”，而你的头颅只有椰子那么大，怎么可能装得下万卷书，莫非也在骗人？李渤听后恍然大悟。这告诉人们，大千世界与细如芥子的事物之间是一种包容互通的辩证关系，即“生如芥子有须弥，心似微尘藏大千”。

中国工艺美术界常常用“纳须弥于芥子”来形容核雕艺术，意思是在一颗小小的核子上可雕琢出大千世界，容日月与乾坤于核中，同时也喻指核雕是精微细巧的一个艺术门类。

橄榄核雕的确堪称中国工艺美术百花园里的一朵奇葩，它以“纳须弥于芥子”的精湛技艺和表现形态被载入我国浩瀚的工艺美术发展史册。核雕属于微雕艺术，它是在果核上施以雕刻的一种艺术形态，拥有“化腐朽为神奇”的艺术魅力。

雕刻作为一种表情达意的方式，几乎与人类文明同步诞生，是人类掌握最早的造型技艺之一。2009年3月，河南灵井“许昌人”遗址发现了一种用鹿角雕刻的微型鸟雕——灵井瑞鸟，证明早在1万年前我国微雕技艺就已较为成熟。该“灵井瑞鸟”长2.1厘米，高1.2厘米，造型生动，形体流畅。考古学家认为，当时的雕刻者采用细小的刮削石器作为雕刻工具进行刻削，雕刻手法已相当娴熟。大量的考古证明，生活在黄河流域和长江流域的华夏先民，不仅在鹿角和贝壳上雕刻钻孔，还在玉石甲骨上进行刻画，这些留下来的雕琢刻画纹痕已成为后人研究当时历史的实物珍遗。

我们现在所说的雕刻，是雕、刻、塑三种创制方法的总称。雕和刻（雕刻）是由外向内一步步地通过减去多余的材料，将要表现的形体挖掘出来；雕和塑（雕塑）则是通过堆增可塑性物质材料，将要表现的形体进一步予以细化凸现。雕刻和雕塑在造型方法上虽然一个用的是减法，一个用的是加法，但均属于三维立体空间艺术。因此，探析雕刻的发展历程自然需要同雕塑的发展历史联系起来考察。中国的塑造艺术在造型上经历了一个由小变大、由大变小的发展历程。

我国早期的雕、刻、塑，无论是鹿角、象牙、甲骨还是玉器陶偶，在形制和体量上都较小。秦汉尤其是隋唐以后，宗教（庙宇寺观）、石窟、墓葬及大型公共建筑的兴起，催生了大量形制和体量较大的雕塑。明清以后，市民阶层迅速崛起，他们渴望和追求自我性格的彰显，雕塑艺术也由对宗教的膜拜转移到“为我所用”上，雕塑作品的空间体量也由大变小，雕刻雕塑的题材意蕴以及形制和工艺手段随之也发生了很大变化。

明清时期，我国雕刻和雕塑的功能意蕴逐渐从宗教神仙和教义宣解中剥离出来，转向以怡情审美为主要目的。在题材表达上，大大突破了原有的宗教神仙、卫道圣贤领域，传说故事、花卉禽鸟等世俗题材大量涌现；在材质上，也不再局限于玉石的雕琢，竹、木、牙、犀

角、果核等都进入了雕刻艺人的视野；在工艺手段上，由雕塑更多地转向雕与刻。这一时期，核雕这一“纳须弥于芥子”的微雕艺术开始进入了它的兴盛期。明代魏学洙的《核舟记》让核雕这门奇巧多变的手工艺名扬天下，让藏于民间的核雕艺人王叔远家喻户晓。

虽然《核舟记》让世人见识了核雕，对核雕耳熟能详，但核雕真正走进千家万户成为广大市民所把玩的大众工艺美术品仅有 20 多年的时间。这一点我们可以从核雕从业人员队伍的发展壮大和核雕销量的持续攀升两个方面加以说明。相关资料显示，当下我国核雕从业人员已超过 10 万人，在“南工”核雕发源地的苏州，从事核雕创作的达数万人，仅苏州市吴中区舟山村就云集了 3000 多名核雕专业人才，年核雕销售收入达三四亿元人民币，最高峰时年销售超过 5 亿元。尤为令人欣喜的是，不少核雕艺人应邀走出国门，远渡重洋，赴美国、加拿大、法国、俄罗斯、日本等国家开展文化艺术交流，用刻刀向世界展示中国传统工艺文化的精彩与魅力，讲述“中国故事”，彰显中华民族的文化自信。

为了更好地掌握和传承核雕技艺，更好地弘扬和传播核雕文化，为初学核雕者和广大核雕艺人以及核雕爱好者、收藏者提供学习和鉴赏橄榄核雕的基本知识，我们编写了《橄榄核雕的制作与鉴赏》一书。全书共十一章。第一章简要介绍了核雕的发展历史以及“南工”核雕与“北工”核雕的风格异同。第二章至第六章，分别从橄榄核雕的选材、常见题材、核雕的常用工具、基本技法和核雕作品雕刻工序等五个方面，详细而又系统地介绍了核雕的材质及其雕刻制作的过程，为读者介绍了较为具体的雕刻方法、雕刻实例及需要注意的各个方面。第七、第八两章着重介绍了苏作橄榄核雕作品的分类、属性与鉴赏以及保养、把玩和收藏方面的知识，以帮助人们进一步认识核雕，深入领悟和把握核雕的艺术特性，为核雕爱好者和收藏者把玩核雕、收藏核雕提供十分重要的方法与知识，如有关核雕的保养知识，这些内容凝聚了作

者长时间的经验积累，具有较高的参考价值和实用价值。第九章“橄榄核雕从业人员的基本素养”是针对核雕创作而提出来的，不仅对初学者提出了要求、提供了帮助，而且应该对所有的核雕艺人都有很好的启示。实践证明，当核雕作为一个独特的艺术门类出现时，其艺术的高下往往由艺人的素质决定。因此，第九章还从实践出发，提出并探讨了“工匠精神”与核雕创作的关系。第十章为“橄榄核雕市场剖析与应对方式”。这一章对核雕市场的现状和未来走势做出了较为客观、理性的分析。未来核雕市场的细分势不可挡，核雕市场的细分不仅符合“供给侧改革”原理，更预示着核雕市场的日趋成熟。面对核雕市场的细分，本书从核雕艺人的创作角度提出了若干应对方式，其中十分重要的一点就是核雕艺人的自身定位。第十一章“苏作橄榄核雕作品示例”不仅展示了近年来优秀苏作核雕的代表性作品，而且为核雕创作者和核雕爱好者提供了诸多创作、鉴赏的生动实例。

需要指出的是，尽管该书中的好多章节均是针对核雕创作而言的，但对于核雕爱好者和收藏者购买、品鉴核雕也颇有阅读及参考价值，只有系统地了解了核雕的材质和创作过程，才有可能真正认识核雕，领悟核雕的精致曼妙。同样的道理，其中有关核雕的鉴赏、把玩和收藏知识，并不只是针对核雕爱好者、购买者和收藏者来讲的，对于核雕艺人的创作亦不无裨益。

目 录

前 言 / 1

第一章 核雕技艺发展史 / 1

第一节 核雕概要 / 2

一、核雕释义 / 2

二、核雕史话 / 4

三、近代以来苏作核雕的发展 / 8

第二节 核雕流派及其风格 / 13

一、“南工”核雕与“北工”核雕的定义 / 13

二、“南工”核雕与“北工”核雕的异同 / 16

第二章 苏作橄榄核雕的选材 / 23

第一节 为什么选择乌橄榄核 / 24

第二节 橄榄核的分类 / 26

一、形状和大小 / 26

二、肤色和颜色 / 27

三、筋的多少 / 28

四、新核与老核 / 28

第三节 橄榄核的评价标准与雕前处理 / 29

一、橄榄核的评价标准 / 29

二、橄榄核雕前的鉴别与处理 / 29

附：疯狂的橄榄核——核雕原料的采购 / 31

第三章 苏作橄榄核雕的常见题材 / 35

第一节 题材的来源与形态 / 36

一、心理慰藉型 / 37

二、精神向往型 / 38

三、文化寓意型 / 38

第二节 题材的表现属性 / 39

第三节 题材的传承与创新 / 41

第四节 核雕题材常见的传说故事 / 42

第四章 核雕常用工具 / 59

第一节 橄榄核雕刻的主要工具——刻刀 / 60

第二节 橄榄核雕刻刀具的分类、用法与功能 / 61

第三节 雕刻的辅助工具 / 65

第五章 橄榄核雕的雕刻技法 / 69

第一节 浮雕 / 70

第二节 圆雕 / 73

第三节 镂雕 / 74

第四节 阴刻 / 75

第六章 橄榄核雕工序详解 / 77

第一节 雕刻工序 / 78

一、选料 / 78

二、整坯 / 79

三、构图 / 79

四、勒线 / 79

五、初雕 / 80	
六、细琢 / 80	
七、开相 / 82	
八、修饰 / 83	
九、打磨 / 83	
十、打眼 / 83	
十一、抛光 / 83	
十二、串珠 / 84	
十三、配底座 / 84	
十四、包装 / 85	
第二节 机雕与手刻的区分要点 / 85	
第三节 浮雕工序详解	
——《历代诗人·欧阳修》的制作过程 / 89	
第四节 圆雕工序详解	
——殷派罗汉头的制作过程 / 100	
第五节 镂雕工序详解	
——《如意招财兽》的制作过程 / 113	
第七章 苏作橄榄核雕的分类、属性及其鉴赏 / 129	
第一节 橄榄核雕的分类 / 130	
一、挂件 / 130	
二、珠串 / 131	
三、摆件 / 132	
第二节 橄榄核雕的属性 / 133	
第三节 橄榄核雕的鉴赏 / 135	
一、材质 / 137	
二、题材 / 138	

- 三、设计 /139
- 四、线条 /139
- 五、韵味 /140
- 六、打磨抛光 /141

第八章 橄榄核雕的保养、把玩与收藏 /143

第一节 橄榄核雕的保养 /144

- 一、防开裂 /144
- 二、防“花”去“阴” /147
- 三、注意气候变化与保存方法 /149
- 四、防虫防蛀 /150
- 五、防止撞击 /151

第二节 橄榄核雕的把玩 /151

- 一、把玩的由来与意趣 /152
- 二、“手把件”与“手玩件”的关联与分野 /153
- 三、把玩与包浆 /155
- 四、把玩的技巧 /156

第三节 橄榄核雕的收藏 /158

- 一、橄榄核雕的价值与价格 /158
- 二、橄榄核雕的选购技巧 /160
- 三、核雕收藏的注意事项 /162

附：近年来核雕作品拍卖概览 /166

第九章 橄榄核雕从业人员的基本素养 /169

第一节 核雕艺人必须具备的基本素养 /170

- 一、技艺素养 /170
- 二、文化素养 /171
- 三、道德素养 /174

第二节 核雕艺人如何培育和提高自身素养 / 176

一、雕刻技艺素养的培育和提高 / 176

二、文化艺术素养的培育和提高 / 178

三、思想道德素养的提高 / 181

第三节 工匠精神的培养与形成 / 182

一、工匠精神的特质 / 182

二、工匠精神的培育 / 185

第十章 橄榄核雕的市场剖析与应对方式 / 189

第一节 核雕市场的现状——繁荣与隐忧 / 190

一、核雕市场的繁荣 / 190

二、繁荣背后的隐忧 / 191

第二节 核雕市场的走势——市场细分 / 193

一、低端市场 / 193

二、中端市场 / 194

三、高端市场 / 196

第三节 核雕艺人的应对方法 / 197

第十一章 苏作橄榄核雕作品示例 / 201

第一节 核舟 / 202

第二节 手串 / 203

第三节 长串 / 206

第四节 摆件 / 209

第五节 挂件 / 211

参考书目 / 214

后 记 / 215

第一章

核雕技艺发展史

第一节 核雕概要

学习核雕，首先要了解核雕，了解核雕是怎样形成和发展的。

一、核雕释义

核雕，顾名思义，是利用果核进行雕刻的一种手工技艺。这一手工技艺与其他使用刀具在可塑性物体上进行雕琢镂刻造型的民间工艺如琢玉、木雕、砖雕、竹刻、牙雕等一样，都属于雕刻的范畴。雕刻是运用刀具及其他辅助工具在可塑性物质材料上进行雕琢、剥削，以除去多余部分来进行造型的一种塑形方式。雕刻与雕塑都属于造型艺术，但是在造型的手法上却完全不同。雕刻，是运用减法进行造型；雕塑，则采用加法堆积进行造型。雕刻与雕塑尽管造型手法不同，但都属于空间造型艺术。

在现实生活和工艺领域中，可用来雕刻的载体很多，常见的有玉石、竹木、牙（骨）、塑料、金属等。不同的雕刻载体，因其质地和功用的不同，使用的雕刻工具和雕刻方式各不相同，由此也就形成了不同的雕刻种类，如玉雕、砖雕、木雕、牙雕、骨雕等。核雕的雕刻

载体为果核，在果核上施以雕刻的技艺就叫“核雕”。

可用来雕刻的果核品种很多，有桃核、橄榄核、山核桃核、樱桃核、杨梅核、杏核以及松子等，只要其质地紧密、结构稳定、纹理适当，就可被用来作为雕刻的原材料。橄榄核雕，就是在橄榄核上进行雕刻的一种技艺。从工艺属性上看，橄榄核雕与其他的果核雕刻一样，因其雕刻的面积窄小，故都属于微雕范畴。在果核上用刀雕刻，因其体（面）积小，对核雕的技巧要求较高，需要雕刻者既有在方寸之间经营大千气象的精思，又须具备在细微之处驾驭刻刀的能力。因此，因材施教，匠心独运，是核雕技艺最为显著的一个特征。

核雕缘起于中国传统的佩饰文化，最早主要被用于祈福辟邪驱灾。这一点，我们可以从核雕的材质和题材两个方面加以印证。我国早期的核雕都以桃核为雕刻载体，因为在中国传统文化中，桃不仅是一种可食的果实，同时又是一种“吉祥物”。桃，既喻指美满和谐，又象征平安吉祥，民间历来把桃木奉为驱邪扶正、避凶趋吉之物。再从核雕的题材来看，传统核雕的题材和内容都与祈福及宗教密切相关，契合了佩戴者的心理诉求。

核雕的材质由桃核发展为橄榄核或其他果核，这一转变实际上就意味着核雕辟邪驱灾的精神寄托功能开始向观赏把玩的怡性娱情功能转化。在长期的佩饰把玩过程中，核雕原有的宗教寓意功能逐渐淡化，而把玩愉悦的文化属性不断强化，由此带来了核雕题材的变化与拓展，那些赏心悦目、怡情娱意的题材和内容进入了核雕创作

《核舟》（杜士元作，常熟市博物馆藏）

领域，从而极大地丰富了核雕的创作题材和表达内容，推动了核雕的创作与发展。

二、核雕史话

果核或类似果核的微型雕刻历史悠久，但是其起源还有待考证。《韩非子》中有一则关于“棘刺造猴”的故事，是目前可知最早的关于核雕类的记载。故事是这样的：

燕王好微巧，卫人曰：“请以棘刺之端为母猴。”燕王说之，养之以五乘之奉。王曰：“吾试观客为棘刺之母猴。”客曰：“人主欲观之，必半岁不入宫，不饮酒食肉，雨霁日出，视之晏阴之间，而棘刺之母猴乃可见也。”燕王因养卫人，不能观其母猴。郑有台下之冶者谓燕王曰：“臣为削者也，诸微物必以削削之，而所削必大于削。今棘刺之端不容削锋，难以治棘刺之端。王试观客之削，能与不能可知也。”王曰：“善。”谓卫人曰：“客为棘刺之母猴也，何以理之？”曰：“以削。”王曰：“吾欲观见之。”客曰：“臣请之舍取之。”因逃。

这段文字记载的虽然是卫人行骗的故事，但从中透露出了“燕王好微巧”的癖好以及“微巧”工艺在当时的流行。这里所谓的“棘刺

清代老核桃雕《松鼠葡萄》

清代老杏核雕《八仙贺寿》

之端为母猴”，就是能在荆棘的尖刺上雕刻出活灵活现的猴子，其雕刻技法近似后来的核雕。

汉代以后出现了一种微书（细书）表现形式。王士禛《池北偶谈》记载，汉代有人能在方寸间书写千言。唐、宋两代，微雕技艺日臻成熟。据《辍耕录》记载，一个名叫詹成的工匠能在鸟笼竹片上施刀雕刻：宋高宗朝，巧匠詹成雕刻精妙，所造鸟笼四面花板，皆于竹片上刻成宫室人物、山水花木禽鸟，其细若缕，而且玲珑活动。求之二百余年，无复此一人。但微型雕刻仍未成为一门登上大雅之堂的艺术。至元、明两代，微型雕刻工艺盛极一时。这里有两个方面的因素：一是人们玩赏的目光向小件转移，二是由于各种雕刻良材供不应求，工匠艺人们惜材如金，逐步转向雕刻小型化即朝微雕方向发展，至明代遂出现了核雕的繁荣。

明清时期，是核雕的繁盛期。当时江浙一带的官宦商贾流行玩赏竹雕、木雕、牙雕等物体，以此显示自己的身份和地位，精湛而玲珑多巧的核雕艺术品便成了收藏的热门珍玩之一，当时果核雕刻达到了极高的工艺水平和艺术境界。上层人士把精致的核雕视为爱物，与各种挂饰串在一起，作为装饰配件，有的将其作为扇坠、佛珠等，因而核雕风行一时，花样不断出新。明宣德时，皇帝朱瞻基酷爱核雕，吴地核雕艺人夏白眼因为能在果核上雕刻出16个形态毕肖的人物而备受朱瞻基的赏识。明高濂《遵生八笺·燕闲清赏笺》对夏白眼所雕作品做了描述，并称之为“一代奇绝”。到了明代天启年间，核雕更为盛行，明熹宗不仅喜欢收藏核雕，还亲自动手雕刻核雕，他所雕的“五鬼闹判”，形象生动，造型优美，

殷氏祖传《杨家将》