

图说

TUSHUO MUDIAO
JUEYI

木雕绝艺

矫友田 著

中华传统绝艺丛书

中华传统绝艺经过世世代代的锤炼和传承，凝聚着民族的性格，焕发着民族的精神，彰显着民族的文化创造性，弘扬着民族的真善美。

山东城市出版传媒集团·济南出版社

中华传统绝艺丛书

图说 木雕绝艺

TUSHUOMUDIAOJUEYI

矫友田 著

 山东城市出版传媒集团·济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说木雕绝艺 / 矫友田著. — 济南 : 济南出版社,

2017.5

(中华传统绝艺丛书)

ISBN 978-7-5488-2562-3

I. ①图… II. ①矫… III. ①木雕—中国—通俗读物

IV. ①J314.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 112261 号

出 版 人 崔 刚

丛书策划 张元立

责任编辑 胡瑞成 胡雨薇

装帧设计 侯文英

出版发行 济南出版社

地 址 济南市二环南路 1 号(250002)

经 销 新华书店

网 址 www.jnpub.com

发行热线 0531-86131731 86131730 86116641

编辑热线 0531-86131721 86131722

印 刷 济南新先锋彩印有限公司

版 次 2017 年 8 月第 1 版

印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

成品尺寸 150 毫米×230 毫米 16 开

印 张 13.25

字 数 188 千

印 数 1-6000 册

定 价 46.00 元

(济南版图书,如有印装错误,请与出版社联系调换。联系电话:0531-86131736)

前 言

中华民族,自古以来就是一个具有创新传统和工匠精神的民族。在漫长的岁月风尘中,那些身怀绝艺的能工巧匠们,创造出了无数名扬四海的手工艺珍品,它们成为中华灿烂文化中令人极其瞩目的一部分。

每一门老手艺的传承与发展,都凝聚着工匠们莫大的心血与智慧。在每一位工匠生命的深处,都曾留下过一个又一个动人的传说。工匠,是一个国家、一个民族精神和物质的创造与开拓者。

记得在今年的初春时节,我曾拜访过一位年逾九旬的木版年画老艺人。衰老的身躯,已经无法支撑他再从事木版的雕刻创作。然而,他每天仍会守在简陋的作坊里,悉心指导徒弟们刻版、印刷。

当我询问老人为何至今仍不选择安享晚年时,他神情凝重地告诉我,他不希望这门传承了数百年的手艺在自己的手中“变味”,他希望以自己的微薄之力将它们渐逝的脚步拉得慢一点,再慢一点……

其实,那位老艺人的忧虑,不就是对我国民间老手艺处境的真实写照吗?老艺人的祈愿,不就是我国千千万万传统手工艺工匠们的共同心声吗?

而今,随着众多民间匠人走向年迈或离世,有许许多多的手艺和绝活已经永远地离开了我们的生活,或正在失传。这不能不令人感到痛惜。

非物质文化遗产,是祖先留给我们的一份十分宝贵的财富。它们就像默默流淌的血液,滋养着一个民族的灵魂。而老手艺,在非物质文化遗产里占有极为重要的一席。那些老手艺,承载着一个民族的智慧、追求和自强不息的精神,穿越千古的风尘,一步一步地走来。

因此,我们应当竭力把那些老手艺留住,让那些因为长期处于冷漠而

渐失养分的民间艺术之花，重新吐露出生命的芬芳！

该套丛书，是作者与济南出版社合力推出《中华传统绝艺丛书》第一辑之后，为喜欢和关注民间艺术的朋友们奉献的又一套新作，包括皮影、木雕、竹刻和陶塑4门单项绝艺。在创作过程中，作者实地采访了众多民间艺人，并拍摄了大量与老手艺相关的精美图片，从而使这套书的内容愈加生动而丰富。

相信，当您翻开这套丛书的时候，那些精美绝伦的民间手工艺作品，都将会变成一幅幅精美的画卷，一一展现在您的面前，令您收获到与众不同的惊喜，并深切体会到中华工匠精神的真谛！

这既是我们在创作上的一种延续，又是一种属于社会的、沉甸甸的责任。因此，我们期望更多的朋友，尤其是年轻的朋友，能够通过阅读这些图书，领略到中华老手艺的美丽容颜，最终喜欢上它们，并送给它们更多热情和关爱的目光。

让那些古老的手艺，一直温暖和装扮着我们的生活！

矫友田

2017年4月

目 录

第一章:在树木的年轮里寻觅记忆

从萌芽到兴盛的木雕艺术/3

大放异彩的唐宋木雕/7

登峰造极的明清木雕/9

第二章:俗世红尘里的木雕观影

绽放异彩的木雕佛像/15

魅力无穷的建筑木雕/19

华美隽秀的木雕家具/23

酬神娱人的木雕艺术/27

情深意浓的木雕面模/32

光耀史册的雕版印刷/35

第三章:怀一颗谦卑的心与树木约会

木雕的常用木材及特性/41

传统木雕的题材/49

木雕创作的工具/55

传统木雕的技法/58

平面浮雕的创作流程/61

传统圆雕的创作流程/63

第四章:诗情画意的东阳木雕

从传说中走来的东阳木雕/69

“雕花皇帝”杜云松/74

“雕花宰相”黄紫金/77

“雕花状元”楼水明/83

千年木雕,大师斗艳/90

第五章:精美雅致的乐清黄杨木雕

黄杨木雕的起源与传说/97

一代宗师朱子常/101

北有泥人张,南有木雕王/104

枝繁叶茂的叶氏黄杨木雕/116

一个古老传奇的延续/127

第六章:辉煌大气的潮州木雕

时光琥珀里的娓娓诉说/133

一脉相承的大雅之艺/137

坚守在岁月里的美好信念/142

第七章:淡雅清丽的徽州木雕

灿烂在徽商光影里的木雕艺术/149

坚守下的古朴情怀/153

第八章:浑然天成的福州木雕

“三足鼎立”的福州木雕/161

在风雨交加的路口眺望/168

薪火相传,绵延不息/172

第九章:精美绝伦的莆田木雕

一个闪耀在岁月深处的传奇/181

风采卓然的“黄氏木雕”/185

“方氏木雕”与“李氏双雄”/190

流派纷呈,名家云集/195

第十章:木雕里的戏剧故事

西厢记/203

汉宫秋/204

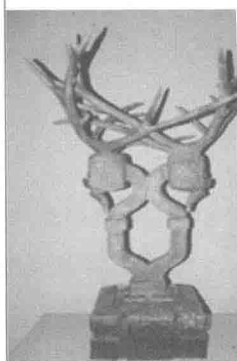
打猎回书/204

芦花河/205

战长沙/206

第一章

在树木的年轮里寻觅记忆

◎从萌芽到兴盛的木雕艺术

伴随着刻刀轻盈的身形，木头的碎屑纷纷落下。在那些泛着灵性光泽的刀痕里，木头骨子里的温润与淳朴，一览无余。

从一棵古老的树，蜕变成一件精美的雕塑，仿佛仅仅隔着一把刻刀的距离。其实，每一棵树本身就是一件大自然的杰作。在它们生命的年轮里，蕴含着太多苦难的经历和对未来的希冀。

木雕，可以被认为是一种用心灵与树木灵魂对话的艺术。

中国木雕的历史十分悠久，早在原始社会时期，就出现了不少初具雏形的木雕艺术品，如浙江余姚河姆渡遗址出土的木雕鱼，这条木雕鱼长 11 厘米，宽 3.5 厘米，造型简洁质朴，眼和腮形象逼真，周身布满了阴刻圆涡纹，生动地表现出了鱼鳞和水珠的特征。

这是一件纯粹供欣赏的木雕艺术品。当时，金属工具还没有出现，雕

原始人使用粗陋的工具制作独木舟

木雕云龙纹双头镇墓兽 战国时期

凿全凭原始的动物骨、齿，以及蚌壳和某些硬质的石块来磨刻，其艰难程度可想而知。尽管现在看来，那些出土的原始木雕物件还显得过于粗陋和简单，但它们却是中华木雕艺术的生命之源。

中国古代的木雕工艺，兴起于奴隶制社会。尤其是当社会上出现了木器业之后，即意味着木雕工艺已经完全融入了古人的生活。

从商代早期开始，木器雕刻业一直在不断发展，并形成了商朝的木雕艺术风格。

匠人们将用来装饰青铜器的花纹，运用到木器雕刻上面。因此纹饰相当丰富，出现了蝌蚪纹、云雷纹、连环纹、蝉纹和几何纹等，雕工更加精巧细致。

商周时期，出现了商王室的“六工”（土工、石工、金工、木工、兽工、革工）和周代的“八材”（珠切、玉琢、牙磋、木刻、金镂、革剥、羽折）。由此可见，在商周时期，木雕就已经被纳入国家管理范围之内。

战国时期，随着铁制工具的推广使用，工匠们对木料加工的速度和质量有了显著的提高，木雕工艺日趋成熟。所以，当时的木器手工业，如家具、建筑中的木结构装饰，兵车、战船等木制器具，都得到了空前的发展。另外，在装饰图案设计和工艺技法上，也有很大的提高。

这一时期，木雕技法已得到较大的发展，如镂雕、斜刀平雕等技法已广为运用。被喻为木匠祖师的鲁班，就是这一时期最有代表性的工匠。

鲁班，本名公输般，即“公输子”。因为“般”与“班”同音，又因为他是鲁国人，所以世人又称其为“鲁班”。墨家创始人墨翟，在其所著的《墨子·鲁文》一章里曾提到，公输子削竹木以为鹊，三日不下。他还制造了能载人的大木鸢，在战争中担任侦查的任务。

彩绘龙蛇花瓣盘漆豆 战国时期

相传，鲁班曾领班为鲁昭公建造楠木殿堂。在施工的过程中，他由于一时疏忽，把殿堂楠木柱子的尺寸算短了三尺，这可是杀身之罪。在紧要关头，鲁班忽然想起妻子为了使自己个子增高，脚穿木屐、头绾发髻的情景。受此启发，他用石头作柱础，又用短木做成斗拱，雕上花纹图案，镶在柱顶上。这样一来，不但解决了柱料短的问题，而且使得大殿显得更加壮观。因此，后世的雕花工匠也将鲁班奉为本行业的祖师爷。

汉朝的木雕艺术，在中国艺术史上占据着重要的地位。它除了继承了战国和秦朝的艺术成就外，在圆雕、浮雕和线雕等技术手法上更加成熟。这一时期的木雕作品，无论是线与面，还是简与繁，都达到了完美结合的水平。从汉墓出土的各类壶、盒、

木匠祖师爷鲁班塑像

奩、盘、勺等木雕生活用品，以及俑、动物和车船模型等木雕作品，造型生动，线条流畅，艺术感染力强。而且在制作工艺上，是采用分构件制作，而后黏合而成的。这一技法，是汉代木雕的一大创新，也是中国古代木雕艺术发展史上的一个重大创举。

汉代木雕建筑也有了较大的发展，如后汉王延寿在《鲁灵光殿赋》一文中，对灵光殿的外观和内部是这样描述的：“云谿藻梲，龙栴雕镂，飞禽走兽，因木生姿。”由此可见，汉代的建筑木雕艺术已经拥有相当高的水平。

四川绵阳永兴双宝山1号汉墓出土的木雕骑马俑

魏晋南北朝时期，随着佛教传入中国，各地大兴土木，建造寺院。据记载，西晋时期，以洛阳、长安两京为中心，修建佛寺 180 座，有僧尼 3700 余人。到南北朝时期，梁朝对佛教更为重视，佛寺多达 2846 座。而到了北魏末年时，全国的佛寺已经多达 3 万余座。

这些寺院的大梁、斗拱、门窗、香案、佛像等，几乎都离不开木雕工艺。南朝著名雕刻家戴逵，曾在会稽灵宝寺以整棵树雕成一尊一丈六尺高的“无量寿佛”，从而开创了中国木雕佛像艺术之先河。

据说，戴逵非常虚心好学。在佛像雕刻完成之后，他常常躲藏在一边，听人们对其作品品头论足，然后吸取有价值的建议，对作品进一步修改。其子戴颙，也是中国历史上有名的书画家和木雕高手。

◎大放异彩的唐宋木雕

唐宋时期，是中国民间木雕艺术突飞猛进的一个阶段。从许多保存至今的木雕佛像来看，当时的木雕艺术，已经具备了造型凝练、刀法熟练流畅、线条清晰明快的工艺特点。当时，木雕工艺已经被广泛地运用到殿堂楼阁、庙宇，以及民居的建筑装饰上面。

实用物件的雕刻，也变得更加丰富多彩。在装饰题材方面，花鸟图案已经开始成为木雕工艺的主要题材，而且大都表现得较为写实、生动。人物和动物的造型也愈加凝练，线条则更为清晰、明快。

唐代建造的南禅寺和佛光寺，是保存至今的最古老的古代木结构建筑，其建筑结构及雕刻装饰都显示出唐代建筑木雕的超高艺术水准。

唐代时，也涌现出了不少的木雕名家。其中，名

木雕彩绘观音立像 唐代

木雕天王像 唐代

匠李秀便是这一时期的杰出代表。他曾为汴梁（今河南开封）大相国寺雕刻佛殿，“障日九间”，被称为该寺的十绝之一。

两宋时期的木雕艺术进一步发展。当时的木雕工匠，受文人画风的影响，作品造型别致、秀美典雅，浸透着诗文韵味。这一时期的木雕，已经开始采用组织细密的木材为载体进行制作。这样，便有利于木雕作品的传世。今天，在我国的一些古代建筑里，仍保存着为数不少的宋代木雕作品。

在两宋时期的木雕艺坛上，也不乏名家高手。如北宋刘道醇在其撰写的《五代名画补遗》中便记载了当时的一位木雕女奇人：北宋僧人蕴能之妹严氏，曾在一尺长的檀香木上面雕刻瑞莲山，并在刻有“细明珠八花球露重网”的龕门中，透雕出五百罗汉，法相庄严，栩栩如生。后来，这件作品被奏送给真宗皇帝。见此宝物，真宗爱不释手，便御赐严氏“伎巧夫人”之名。

宋代木雕艺术繁荣的另一个表现，是已经出现了与木雕技艺相关的理论性著作，即由将作监李诫编纂的《营造法式》一书。该书中，对建筑木雕做了专门的记述，并附有图样。书中对建筑木雕技法进行了详细分类，并对木雕材料的选择也做了专业性的阐述：所选木材纤维的横向结构要紧密，这样不容易开裂；木质要十分细腻，具有一定的韧性，便于用刀；木料的强度也非常重要，以保证雕刻好的作品不轻易变形。

木雕观音菩萨坐像 宋代

《营造法式》一书的流传，对后世的木雕工艺有着深远的影响。时至今日，它对传统建筑、木雕工艺等诸多方面，仍具有一定的指导意义。

◎登峰造极的明清木雕

明代时，随着民间工艺美术的繁荣与发展，木雕也取得了空前的成就。这一时期，木雕艺人非常重视材料本身的质地和美感，紫檀木、花梨木、鸡翅木等珍稀而质优的硬木，受到特别青睐，雕刻技术达到了空前的高度。艺人们不仅能将圆雕、镂雕、浮雕等技术灵活地结合运用，而且在贴金、彩绘等装饰手段的运用方面，也获得了长足的进步。

此外，当时的一些能工巧匠还创造出了两种新的木雕工艺形式：一种是“嵌雕”，即将雕刻好的部件用胶粘接在其他浮雕或透雕的木质构件上，从而使原有的浮雕或透雕木质构件的层次更加丰富，艺术效果更加完美。这种被称为“嵌雕”的组合形式，既省工又省料，比宋代的组合雕前进了一大步。

另一种是“贴雕”，就是将需要雕刻的图案纹样刻好之后，再组合到建筑构件上去。贴雕也是既省工又省料，又能达到跟其他浮雕一样的效果。

这一时期，木雕的题材更加丰富，已经拓展到了生活风俗、神话故事和吉祥花鸟等方面，如“刘海戏金蟾”“三星高照”“和合二仙”“吉庆有余”“五谷丰登”“龙凤呈祥”“平安如意”“松鹤延年”“富贵白

彩绘木雕武财神赵公明像 明代

头”“富贵长春”等。这些蕴含着吉祥寓意的木雕题材，已经在建筑、家具和日常用品的装饰领域广泛地使用。

当时的名匠大都一专多能，木雕艺人也不例外。如高濂所推崇的鲍天成、朱小松、朱龙川、方古林、袁友竹、王百户等名匠，除了木雕之外，亦擅长牙雕、角雕、竹刻等工艺。

彩绘木雕牵马俑 明代

村景 木雕 清代

明万历年间，嘉兴著名木雕艺匠严望云，曾为嘉兴大收藏家项元汴做过香几、小盒等器具，存放在项氏收藏书画的“天籁阁”中，极受项氏的珍爱。他还为项氏制作过一只竹根杯，呈荷叶的形状，旁边雕有螃蟹和莲房，极为精巧雅致。尽管严望云曾为项氏制作过不少器具，但流传到后世的却极为罕见。

随着木雕艺术影响的扩大，当时的一些文人雅士也亲自参与到木雕工艺的制作中来。他们的亲力亲为，为木雕艺术地位和品位的提高，做出了一定的贡献。如张岱在《陶庵梦忆》中记载，明代文人沈梅冈因触怒权相严嵩，被关押 18 年之久。在狱中，他自磨片铁，雕刻香楠为文具，共有大匣 3 件、小匣 7 件，壁锁 2 件。

松江书画家孙克弘，除了精通书画之