

木雕法式

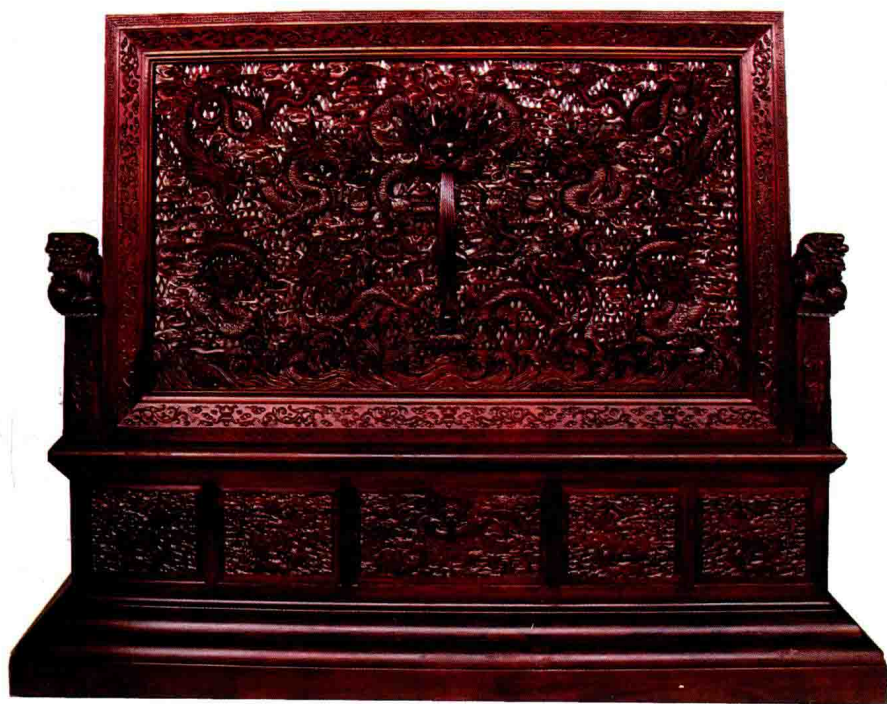

路玉章 路国瑞 ◎ 编著

中国林业出版社

木雕法式

路玉章 路国瑞 编著

中国林业出版社

内容提要

《木雕法式》是作者继《木工雕刻技术与传统图谱》一书出版后，为充实“木雕工艺技术”而撰写的。其内容侧重于传统木雕技术与木雕艺术创作，解读建筑雕刻、家具雕刻与工艺品雕刻的构图画样和制作形式。书中收集了各种优秀珍贵的雕刻图版，便于读者参考制作，实现木雕工艺与其赏析制作的历史文化传承。

图书在版编目（C I P）数据

木雕法式 / 路玉章, 路国瑞编著. -- 北京 : 中国林业出版社, 2017.5

中华木作经典出版工程

ISBN 978-7-5038-8839-7

I. ①木… II. ①路… ②路… III. ①木雕—雕塑技法 IV. ①J314.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第314278号

中国林业出版社·建筑分社

责任编辑：樊 菲 纪 亮

文字编辑：陈 惠

出 版：中国林业出版社

（100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号）

网 站：<http://lycb.forestry.gov.cn>

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

发 行：中国林业出版社

电 话：（010）8314 3610

版 次：2017年5月第1版

印 次：2017年5月第1次

开 本：1/16

印 张：9.5

字 数：200千字

定 价：88.00元

序

传统木雕是以木材为质地的雕刻艺术，是以木为“纸”、以雕刀为“笔”而刻画出的—种雕刻艺术工艺品的历史文化。在当前市场经济环境中，木雕作品形成了广泛的市场热门，本书把笔者自己的亲历与传统木雕技术文化研究奉献给广大木雕爱好者，挖掘传统的木雕文化，以期获得更好的发展。

早期的木雕技术应源于刻板印刷技术、画像石、画像砖。后来，以晋、京两个派别为代表的早期古建筑装饰、艺术雕刻，与苏、徽两派木雕工艺的发展延续，以及后期海派地区（即上海、广州）等派别为特征的建筑与刻板雕刻形成了中国独有的木雕文化。

伴随着历史上各种艺术文化的发展，包括民间纺织品、剪纸、印染、漆器、家具等行当传统装饰文化内容的丰富，建筑、家具和木雕的图案化以及儒道文化的装饰发展，民俗民间艺术自然而然地出现和发展，这自然就丰富了木工传统工艺行业，雕花匠装饰题材与雕刻构图画样的文化繁荣。

木雕用木材雕刻，同源于中国传统的民间雕刻艺术。又与石雕、砖雕、玉雕、金属雕等共同形成了中国的雕刻艺术文化。现有晋式、京式、苏式、徽式、广式、宁式、藏式等派别的木雕，东阳木雕出类拔萃，独占鳌头。随着社会文化的各种发展研究，当前挖掘木雕这门独特的传统雕刻工艺文化是一项重要的工作。

人类各种工艺行当都是丰富多彩的，木雕也不例外。虽然机械化的发展代替与加快了木雕多方面工艺的发展，但是对传统雕刻文化的挖掘，人工雕刻痕迹的“根”文化是逐渐在联系中发展的。正确看待个别整齐划一的生产线，未免出现了一些线形和图纹平面交融的形象，缺乏一些表现中国传统古典手工木雕的“文化图腾”，缺失一些中国传统手工艺的灵感和艺术触摸的审美观感。所以，我们有必要寻找先人传统的工艺体温，寻觅传统木雕艺术“雕花匠”的—文化传承，研究发展中国木雕艺术文化的“传统品牌”。

木雕作品，有工艺品的雕刻，属工艺美术雕刻范畴；有建筑和家具装

饰的雕刻，属于装饰工艺技术范畴。虽然艺术表现手法方面存在着某些工具运用和雕刻手法的差异问题，但是所有的木雕工艺方法与式样都是互相融通的。只是木雕有符合建筑特点的创作，有符合家具特点的创作，有符合工艺艺术品特点的创作。又由于工匠各自的审美观、文化背景、技艺表现手法和纹地刀功的差异，也就形成了各种地方特点的雕刻品牌艺术工艺。

本书以实用性和可操作性为特点。专门概括介绍木雕创作的工艺方法与式样，汇集了古建筑、古家具、工艺品等珍贵木雕的写实与制作纹图以及艺术内容，把传统阴雕、阳雕、透雕、圆雕的各种纹地刀功的工艺表现方法、内容与形式，木雕的选材范围，木雕的构思与画样，木雕的工具与使用，木雕的凿刻与刀法，雕刻创作步骤进行详细介绍。

本书选择了笔者和部分山西、苏州、北京、徽州、东阳等木雕师傅的工艺图版，包括古建筑木雕、古家具木雕、工艺品范围的木雕图案举例说明。或以特写图版式样的纹地刀功示意，目的是能解决古建筑、古家具等木雕学习者、爱好者以及从事工艺美术木雕创作者在制作过程中，在各种图版的“参照点”中，全面地进行赏析与制作，在艺术雕刻创作实践中体现出艺术文化价值。在掌握工艺方法与雕刻式样后产生有一定的社会艺术效益，那就证明笔者的选题和创意是对的。

本书得到了山西美术展览馆、山西王家大院、乔家大院、三多堂博物馆、常家大院、苏州、福建厦门、宁夏以及杭州雷峰塔等旅游景点支持，特别是东阳陆光正大师与同行的精美照片，丰富了本书的内容，还有北京晋京坊古家具有限责任公司与太原精贵金红木家具厂技术人员的支持。在此表示感谢。

陆光正

目 录

序

第一章 木雕概论	2
第一节 建筑木雕	2
第二节 家具木雕	12
第三节 工艺品木雕	18
第四节 木雕创作规律	23
第二章 木雕纹地刀功的特征	28
第一节 阴雕	28
第二节 阳雕	33
第三节 圆雕	39
第四节 透雕	43
第三章 木雕选材	50
第一节 紫檀属	51
第二节 黄花梨属	57
第三节 酸枝属	62
第四节 核桃木、乌木、樟木、槐木、椿木	67
第五节 楸木、柳木、榉木、黄杨木	74
第六节 榿木、榆木、柏木、杉木、杏木	81
第七节 红松、樟子松、桦木、桐木、楠木	86
第八节 梓木、梨木、苹果木、鸡翅木	92

第四章 木雕构思画样	98
第一节 构思方式	98
第二节 画样方法	102
第五章 木雕工具	112
第一节 木雕工具概论	112
第二节 手工刨	113
第三节 手工凿	115
第四节 铲、雕刀、钢丝锯	119
第五节 其他工具	122
第六章 木雕创作步骤	128
第一节 木雕思路	128
第二节 木雕画样粗雕	129
第三节 细雕创作	133
第四节 透雕创作	136
第五节 刮光、刻纹与打磨	138
第六节 木雕凿刻实例	140
跋	145

木雕概论

木 雕 法 式

第一章

木雕概论

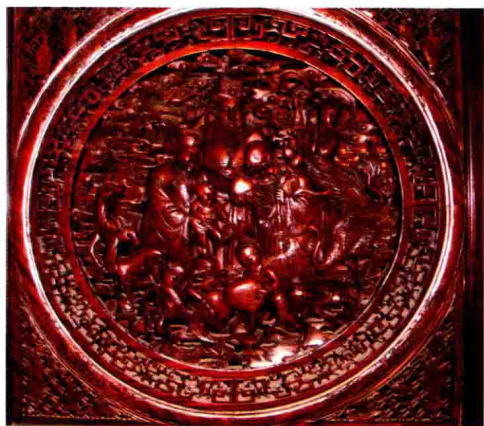

图1-1 传统木雕福禄寿三星

木雕是一种传统工艺，是以木为质地的雕刻文化。木雕艺术文化同样是人类在社会历史发展过程中创造的物质财富和精神财富的总和。它反映在或是作用于人们的观念形态方面，是我国传统雕塑艺术文化的一种，从而历史地形成了以木为质地雕刻文化的艺术现象，其社会作用和经济价值已得到了广泛市场的需求与认可。

木雕包括建筑木雕、家具木雕、工艺品木雕等。由于工匠的工具、技艺、设计构思和材质运用等诸多方面的差异，木雕的内容和形式的技术水平是在历史的长河中逐渐发展和完善的。诸如传统木雕装饰图案化的图纹和现代木雕艺术化的构图，是在历史环境发展变化中形成的，也是传统民俗生活的实际需要逐渐发展了木雕这种艺术雕刻文化形象。

第一节 建筑木雕

一、建筑木雕的历史

建筑木雕以坐斗插飞、梁檐雀替、门窗装饰为特征的雕刻构成。多以斗拱（笔者叫斗弓），或一斗三升、一斗五升弓的装饰使檐角大量挑出，或加以五采、七采、十三采的米字弓交织造型（山西乔家大院门楼）雕刻塑造房子外檐与门楼飞黄腾达、福寿安康的文化含义。

斗为垫木，以斗为型，榫槽夹弓，弓上垫升，生出弓，或升驼檐檩，形成坐

斗插飞的建筑形制，通俗地叫斗拱。也有斗槽夹梁头（麻叶云头）、梁头垫升、再升弓做法，叫斗盘枋型制。

拱的弓形两头，内外出头处装饰叫昂。唐宋以前少装饰，宋辽根据地方特点出个三角斜头装饰叫砍头昂（用斧头把昂头砍成楔形装饰）。宋以后逐渐把砍头艺术化，略弯外翘，形成古装戏演员穿的靴样形式，名叫靴头昂（山西古建筑中庙宇中多见）。这种昂寓意步步登高，在宫殿庙宇中大量运用，一斗几升，步步升高，天地吉祥。到了民间，这种昂的形式与龙头雕刻都不能用，只能把龙头雕成赤虎头昂，或是装饰雕成凤头昂。

山西古建门楼的昂头，多以凤头昂的龙飞凤舞、或是鱼跃龙门、仙寿多子等祥瑞图纹的文化含义出现。

唐代出现了一斗三升弓的似雕非雕作品，突出特点是屋檐大量外展，民间以单数五尺出檐，庙宇以六尺双数出檐。辽金一斗二升拱多见，早期斗上的弓形两头装饰，两边砍头，上方榫头擦升，形成斗拱。后期斗的上方弓形物加升形成固定的升拱现象。

辽式应县木塔升斗的技法规范，大木结构的大手笔雕刻，门窗似雕非雕，牌匾配置与屋檐形式构成了整个建筑木结构塑造的盎然大气，压着歪斜也永远不会倒塌。

古戏台庙宇突出特点是宋代圆柱多圆，上小下大，两边山墙收分大，一般为旧市尺二寸半，即整个建筑，基础放线大，到柱头处放线两边一般收回共五寸盘顶，升拱出檐，形成了中国古建的独特稳定

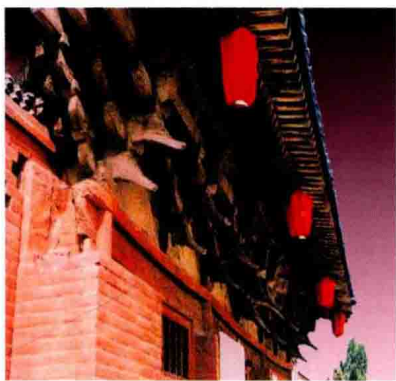
辽代一斗二升砍头昂

元代一斗二升拱

清代十三采象头昂

明代一斗三升拱靴头昂

清代一斗五升拱靴头昂

图1-2 各式斗拱形式

性。明代古戏台北方多为卷棚歇山顶，斗拱少直接与柱头连接，多是柱上搁大枋，枋上设斗拱搁檩升檐。清代戏台样式多，斗拱形式多样，柱间雀替、挂落应有尽有。

在车船制作方面，加上了其蓬室的造型，也是仿传统建筑的房屋卷棚顶帽形式。同样在各种古建筑的网圈、屋脊、窗格处雕刻龙头，并与各种窗景进行装饰，形成吉祥如意的车船龙舟造型，随之就出现了龙船、龙车的名称。

山西应县木塔的木结构似雕非雕，斗拱的寓意，门窗的装饰，牌匾的配置，显得大气昂然、亲和见美。

图1-3 唐代后修五台山佛光寺大殿

图1-4 清代山西阳泉李家寺堂

图1-5 辽代山西应县木塔

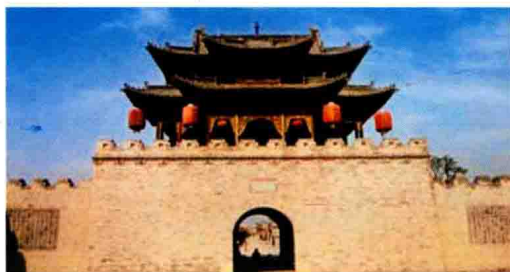
1-3	1-5
1-4	

山西榆次八角楼悬山木阁

木阁的藻井斗拱装饰方式

山西常家大院门楼

源于明代的卷棚顶、立卧栏木结构，明代雀替，清代彩绘戏台

- 图1-6 清代山西榆次木阁
图1-7 清代山西常家花园
图1-8 明代后修山西阳泉古戏台

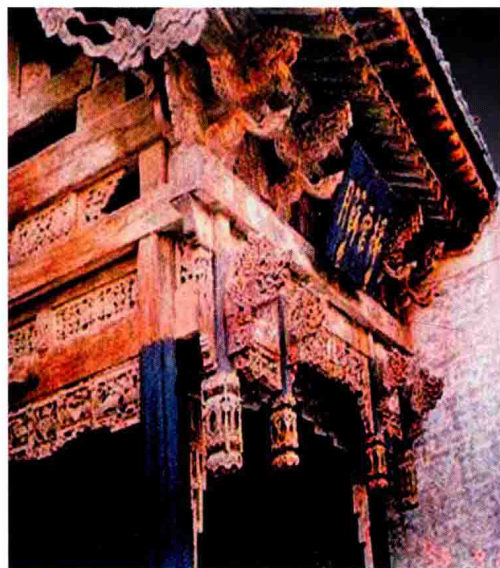
1-6

1-7

1-8

一斗三升十三采凤头昂迁檐式挂落雀替垂柱大量外展，立卧栏上坐头斗插飞，两边挂牙随柱装饰，人物花草吉祥图案，透雕浮雕圆雕各种雕刻手法应有尽有。

1-9

1-10

1-11

图1-9 清代山西阳泉古戏台

图1-10 清代山西乔家大院迁檐式百寿亭

图1-11 山西乔家大院俭德门楼

二、建筑木雕的特征

从建筑木雕的特征而言，中国古代建筑中，宫廷殿宇的建筑木雕的造型规模宏大，表现出民族建筑雄伟豪华的气派。传统民居建筑的楼、院、官所的木雕装饰精致漂亮，表现出各种民俗嬉戏祥和艺术美的特征，而且不同的地域和各民族还有明显的地方特征，如京派宫廷式古建筑、晋派城堡式古建筑、苏派园林式古建筑、徽派田园式古建筑，各具建筑的地域性艺术特点。

建筑木雕的房屋木构架为大木作，俗称房屋“起架”。在柱梁的结构两端或是房角“坐斗插飞”（即斗拱与昂装饰的木结构造型），挂落雀替，梁垫雕饰

或漆饰的艺术塑造中，形成了各个历史时期的建筑艺术。

木门窗、房屋隔断（也叫隔扇）为小木作，俗称装修。在装修中各种长门窗、风门、木板门、隔断（也包括挂落、雀替）的制作雕刻，形成了古建筑装饰的“眉眼”。

古建筑窗棂，各种窗棂形成了院落的风景线。长窗棂和方窗棂在师传弟承的延续中，以苏州园林窗棂为优秀范例，主要有长门窗、和合窗、十字锦、万字锦、海棠锦、如意锦、灯笼锦、冰纹锦、镶嵌锦、色垫锦，其中祥瑞图案装饰手法的运用提升了雕刻的艺术审美范畴。这里的和合窗行当称方窗，窗锦也是行当的传统称呼。窗户的窗棂变化，或是镶垫花结雕刻，称为锦上添花，由此叫窗锦。山西大院窗棂文化中，一级院落、二级院落或是三级院落的长门窗棂很多。四合院中的一进院落、二进落、三进院落，多的达五进院落、七十二道门，一个院落就有着一一种窗锦文化。

北方建筑有北方的基本地域特征，南方建筑有南方的基本地域特征。不同地域的建筑形成了中国四大木作流派的风格特点：晋派大气合成，盎然阔气；京派宫廷威严，规制霸气；苏派园林建筑，似水柔情；徽派技艺出众，独领风骚；另外，少数民族建筑也各怀绝技，包容了自然的天地。

建筑物雕刻一般注重视角的舒展阔气。在保证木结构承重合理的状态中，考虑雕刻装饰件大刀阔斧般的简洁阔气。另外建筑雕刻一般在高处，其简洁性还必须适应于彩绘装饰的艺术合理性和传统性。

图1-12 宁夏西夏王陵门庭楼的屋脊

图1-13 平遥镇国寺上元代建筑雕刻的艺术气息

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

图1-14 杭州的“大夫第”屋脊

图1-15 福建古建中屋角与柱头的雕刻艺术

图1-16 苏州亭角雕刻艺术

图1-17 各种柱头形式

平遥镇国寺柱头

大同华严寺柱头

大同云岗石窟柱头装饰

柱头式雀替装饰

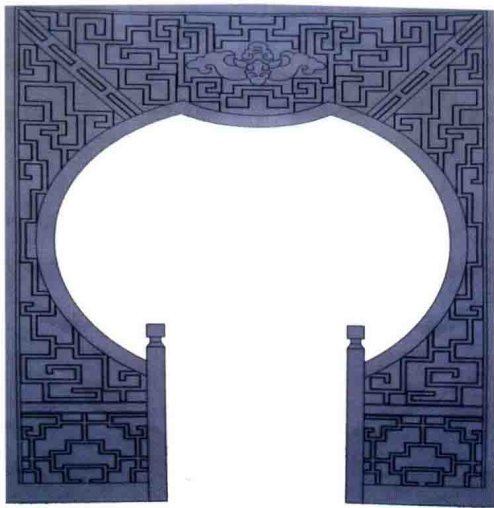
山西木雕门框柱础

藏式柱头

厦门垂挂

1-18

1-19

图1-18 各种柱头形式

图1-19 建筑落罩示意图

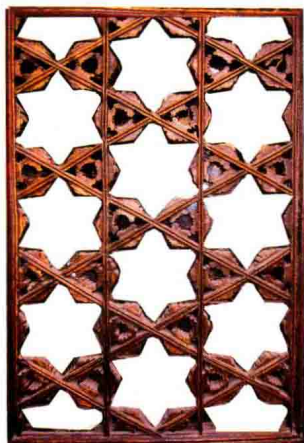
南北方建筑有各自民间民俗历史的风格特征，在技术交流中，用料规格有差异，材料名称有差异，图案运用形式有差异，建筑形式在屋脊、柱头、门窗等方面也有一些略微的差异。

建筑窗棂方面，南方长门长窗多，北方长门长窗多用在庙宇中或是四合院的东西南方向大房子中，其窗户制式基本相同。各种窗棂的窗锦名称很多，多是木工做棂，雕工雕花配置。不管木工雕工，窗棂拼接榫卯技术要求“立交卧”制式，就是立棂通外、卧棂通内相互盘结。这种制式使雨水可以流掉，减少榫卯之间雨水的腐蚀。

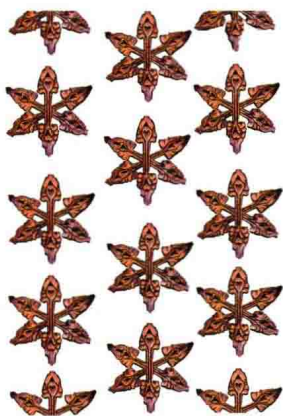
总之，中国传统古建筑木构架落成后，需要雕刻装饰是必然的。如宫廷庙宇建筑为了表现雄宏大气，有等级高贵的精雕进行时代文化渲染；民间建筑表现人性化的特点，有城堡性、私密性、民俗嬉戏祥瑞性、情与理的装饰文化渲染。良好的木雕作品，总体形成了雕刻装饰的结构化，线形配给的规范化，纹图形象的情理化，构成了建筑塑造的体系化。

雪花棍

空格窗棍

镶嵌的雪花雕刻搭接

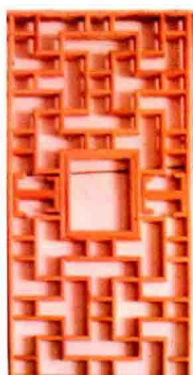
斜也为卧棍
前面判口

立棍后面判口

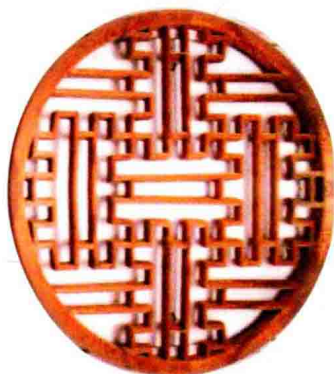
立棍交卧棍方式

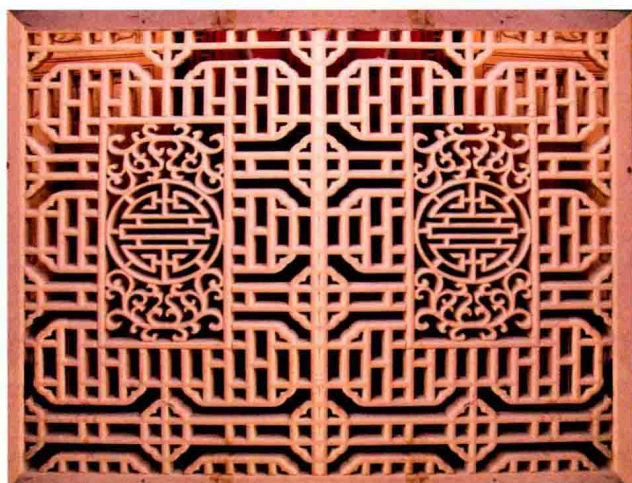
万字锦窗棍

万字镶玻锦

王字灯笼锦

1-20	1-22
1-21	

图1-20 雕花窗棍雕刻制式

图1-21 机雕窗棍

图1-22 机雕窗锦