

木雕艺术教程

A Course in Wood Sculpture

策划 / WISBOOK 海洋智慧图书
编著 / 吴筱荣

海洋出版社

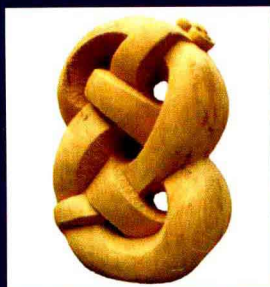
木雕

艺术教程

A Course in Wood Sculpture

策划 / WISBOOK 海洋智慧图书

编著 / 吴筱荣

海洋出版社

北京

内 容 简 介

本书是关于如何进行木雕艺术创作的优秀教材。本书根据教学大纲编写,共分6章,分别介绍了早期、现代、国外木雕艺术的概况;木雕创作的选材知识;木雕工具的种类及使用方法;圆雕、浮雕、木俑雕刻、综合材质木雕、节日礼品雕刻、根艺木雕、镂空木雕7种木雕技法;古代、明清家具、傩面具共82幅传统木雕作品欣赏;姚永德、吴筱荣、何镇海、张燕根4位国内著名木雕艺术家的57幅现代木雕作品赏析。

本书内容全面、系统,专业基础知识和技法、工艺流程紧密结合,书中大量引用的经典的具有代表性的木雕艺术作品对读者深入了解、学习、临摹和掌握木雕艺术创作,提高技法、拓展视野、启迪灵感、勇于创新受益匪浅。

适用范围:全国各高校木雕艺术教程,广大木雕艺术爱好者,想从事专业木雕艺术创作的广大初学者的实用自学指导书。

图书在版编目(CIP)数据

木雕艺术教程/吴筱荣编著. —北京:海洋出版社, 2006.11

ISBN 7-5027-6686-3

I. 木… II. 吴… III. 木雕—技法(美术)—教材 IV.J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 121095 号

整体企划:周京艳

责任编辑:黄梅琪

责任校对:肖新民

责任印制:肖新民 阎秋华

排 版:海洋计算机图书输出中心 晓阳

出版发行: **海洋出版社**

地 址:北京市海淀区大慧寺路8号(716房间)
100081

技术支持: www.wisbook.com/bbs

经 销:新华书店

本书如有印、装质量问题可与发行部调换

发 行 部:(010) 62132549 62112880-878、875

62174379(传真) 86607694(小灵通)

网 址: www.wisbook.com

承 印:北京新丰印刷厂

版 次:2006年11月第1版

2006年11月北京第1次印刷

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:8.5 (全彩印刷)

字 数:186千字

印 数:1~3000册

定 价:45.00元

序 言

木雕艺术的历史一直可以追溯到人类的新石器时代，从古至今约有五千年到七千年的浙江河姆渡遗址中的木雕器物、装饰作品，明清时代的各种类别的木雕器物作品，可见中国的木雕是一条流源深远且璨丽的艺术史长河。

木在造型艺术材料中又最具生命力，艺术家的殷勤劳动赋予树之遗体以新的生命，木雕便是生命的移转、魂魄的寄存，是对生命的颂歌，是一种揭示人类智慧、才艺的媒介形式。数千年来人类何以不倦于此，耕耘于斯，因为在它的形态、应用价值的背后，隐藏着精神的召唤。

吴筱荣先生著的《木雕艺术教程》，既有对历史的存载，又有对未来的追求；既含现实又有幻想，既能观赏又是一本较全面的教科书，其将在当代木雕艺术发展中起着应有的作用。

景德镇陶瓷学院雕塑系教授
姚永康

前言

中国木雕艺术发展到今天，早已没有当年的辉煌了，近现代五彩缤纷的材料、工艺装饰，观众们生活其中，眼花缭乱，被表面的新鲜感“打动”，然而，这仅仅只是木雕艺术“失宠”的表面原因。社会性艺术品味的基礎是大众文化价值取向的体现，艺术修养需要相应经济市场的维系，没有市场首先斩断了从业人员的生活命脉，近百余年中国木雕艺术的滑坡主要受阻于此。今日木雕艺术的复兴正是因为拥有了市场空间，唤起了大家对木雕这一精神食粮的青睐，中国木雕艺术的消费又一次进入了起步阶段。

清澈的水需要流动，艺术创作需要交流，保守、自满的创作观念是不利于个人水平的提高，更不利于大众艺术品味的丰富和发展。现代科技的发达，给学术交流、对话提供了更多的渠道，相对而言，传统形式的著书立说更显得规范、严谨些。《木雕艺术教程》编写的初衷主要是为了交流，由于自身工作性质和朋友们的提议，便汇编成教材类的工具书，唯恐书中的观念过于一家之言，遂邀另三位雕塑家提供可借鉴的代表性作品。风格迥异的作品对照为学术交流营造氛围。作为教材，本书力图使教学内容通俗易懂，不仅让习者了解木雕，更致力于让他们用自己的语言设计思考、精心雕琢，同时也希望为起步伊始的木雕艺术教学注入一股新的活力，使中国博大精深木雕艺术瑰宝熠熠生辉！

教学大纲

一、课程的性质、目的与任务

该课程属于雕塑或与装饰艺术设计相近的专业设计与制作课。在教学过程中,让学生学习木雕艺术设计的基本法则和木雕本身特有的材料特性,了解中外木雕艺术的发展概貌,掌握木雕艺术的基本创作方法和规律,具备初步的理论知识,培养他们创作思维、表达和鉴赏能力。

二、教学要求

在整个教学过程中,要求学生掌握木雕艺术的基本概念,把握木雕艺术的材质美感和审美法则,根据具体要求进行2至3个有针对性的创作训练。

三、教学方法和形式

《木雕艺术教程》是一门实用型的专业课,在教学中应采用理论与作业实践相结合的教学方法,重点、难点部分除了课堂讲解外,还须现场演示。课程中用于制作的时间较少,总课时量会显得不足,还需学生利用大量的课外时间进行作业补充。理论讲解课与作业实践课的比例为17:3。

四、理论教学内容及基本要求

第1章 木雕艺术概论

教学内容:早期木雕艺术简介,现代木雕艺术简介,国外木雕艺术简介

基本要求:掌握木雕艺术的概念,了解中外木雕艺术的发展概貌

第2章 木雕材质

教学内容:认识木材的神奇纹理及木材的基本特性和使用方法

基本要求:要求学生了解木材的基本情况

第3章 木雕工具

教学内容:介绍木雕的刀具种类和辅助工具

基本要求:要求学生了解木雕工具及辅助工具的功能

第4章 木雕技法

教学内容：浮雕、圆雕制作技法和步骤，木俑制作，镂空雕刻，综合材质木雕制作，节日礼品制作，根艺制作

基本要求：掌握木材雕刻的各种制作方法，进行2至3个有针对性的创作练习

第5章 传统木雕作品欣赏

教学内容：临摹优秀的传统木雕造型，练习写作木雕作品的观后感

基本要求：了解传统木雕的艺术魅力所在，学习传统木雕工艺的精髓

第6章 现代木雕作品欣赏

教学内容：临摹优秀的现代木雕造型，分析现代木雕艺术家和木雕作品的个性风格、艺术特色等

基本要求：了解现代木雕的艺术魅力所在，学习现代木雕工艺

五、试验教学内容及基本要求

序号	实验项目	现状		时数	每组人数	实验内容提要	实验性质				要求		
		已开	待开				验证	综合	设计	创新	演示	必做	选做
1	木浮雕创作			8		木浮雕制作训练	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	木圆雕创作		✓	8		木圆雕制作训练	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	木镂空雕刻创作或综合材料创作		✓	4		木镂空雕刻或综合材料制作训练	✓	✓	✓	✓			✓

六、学时分配建议（共112学时）

内 容	讲 授	作 业	学 时
第1章 木雕艺术概论	4	4	8
第2章 木雕材质	2	8	10
第3章 木雕工具	2	4	6
第4章 木雕技法	4	60	64
第5章 传统木雕作品欣赏	4	8	6
第6章 现代木雕作品欣赏	4	8	12
合 计	20	92	112

目 录

第1章 木雕艺术概论	1
1.1 早期木雕艺术简介	1
1.2 现代木雕艺术简介	6
1.3 国外木雕艺术简介	7
第2章 木雕材质	13
第3章 木雕工具	16
3.1 木雕刀的种类	16
3.2 木雕锤的种类	18
3.3 辅助工具	18
第4章 木雕技法	20
4.1 圆雕与浮雕简介	20
4.2 圆雕和浮雕工艺	20
1. 浮雕工艺	20
2. 圆雕工艺	31
4.3 其他木雕制作技法	34
1. 木俑制作	34
2. 综合材质木雕制作	40
3. 节日礼品制作	41
4. 根艺制作	45
5. 镂空雕刻	50
第5章 传统木雕作品欣赏	58
1. 古代	58
2. 明清款式家具雕刻造型	67
3. 傩面具	77
第6章 现代木雕作品欣赏	83
姚永德木雕作品	84
吴筱荣木雕作品	89
何镇海木雕作品	111
张燕根木雕作品	115
后记	125
参考文献	126

第 1 章

木雕艺术概论

本章重点

■ 早期木雕艺术简介

■ 现代木雕艺术简介

■ 国外木雕艺术简介

本章内容提要：木雕艺术的历史渊源深长，精品荟萃，它的发展同生活的方方面面紧密相连，因此就有了：木雕源于生活，艺术汇入木雕，体现生活、理想；社会带动木雕、改造木雕，社会决定木雕的艺术水准。在历史的发展历程中木雕艺术的品味并不只是“节节高”，也存在水准下降、倒退时期，但整体发展趋势还是不断进步的。

1.1 早期木雕艺术简介

在人类的智慧中存在着想像的成分，它能使生活充满奇妙幻想，也能给世界带来财富，给人们寄予美妙的憧憬和希望。想像具有美好形象的初衷，生活中的人为美大都是通过它造就的。从过程来看，应是先有美感构思的设想，然后才出现相应的艺术造型；就像从事木雕创作，应是先做图纸，再完成木质形体的雕刻。人类行为中最有特点的因素就是计谋从事，战争过程中是如此，木雕艺术创作也是如此。

早在春秋时期，孔夫子曾用“朽木不可雕也”来描述不可救药之人的危机程度，借物喻人而通俗易懂，可见时人对木雕制作的认知程度，这句话较形象地揭示了木雕工艺中对材料的要求，孔子老先生至少也算是略通了本行的要领。从当时的社会背景来看，冶炼技术取得了巨大成就，给木雕工艺奠定了发展的物质基础，雕刻工具因此得到了有效的改善，木雕工艺也随之得到了相应的提高与发展。早期的木雕艺术是从装饰木器具的造型开始。当时制造的建筑、家具、兵车、战船及其木雕装饰，在图案设计和工艺技法上都达到了较高的水平。在中国的木雕史上，这一时期也是值得我们细分析和了解的，作为一个遥远的转折点，木雕艺术初见规模的历史时期，我们了解到的情况还十分有限，现在也只能靠少量出土文物和史书记载去推测当时的成就了。

木雕艺术从工艺的角度看，完全具有工艺美术的特点。一旦纳入雕塑的语言，它就是纯艺术的概念了。木雕艺术是我国传统艺术中的重要组成部分，它像一颗耀眼的明珠，深深地吸引着大家，丰富着我们的精神世界。原本厚重的木雕作品与石雕艺术作品相比，则能反衬出木雕艺术作品柔美秀丽的形态。通过众多的历史资料分析，我们可以推断木雕工艺极可能是在玉、石、骨、牙等雕刻工艺的启发影响下萌发的。我国早期的木雕艺术是以工艺性雕刻为主，对生活用品进行装饰，尺寸相对较小。随着早期人类文明的进程，由于宫殿、庙宇、豪宅（图 1-1）、

家具(图1-2、图1-3)、车船、墓葬的需求,尤其是佛教文化的传播(图1-4),木雕艺术的水平得到了稳定的发展和提高。它由小变大,由简单的使用功能和装饰作用,升格到具有精神内涵和感召效应的艺术形式。木雕艺术也正是在如此特殊的社会背景中逐渐成熟,从中我们依稀可以辨识木雕艺术初期进化的线路和踪迹。

图1-1 中国传统建筑木雕

图1-2 传统木雕床 清

图 1-3 传统木雕家具 明

图 1-4 彩绘漆金木雕菩萨像 宋

我们的传统文化一脉相承、互为关联，始终保持着浓厚的民族色彩和地方风格。假如历来的木雕作品能得到正常的养护，我们今天将聚集何等数量的木雕作品，据统计仅流失到外域各国的古雕塑高达数十万件。巧夺天工、寓意吉祥的处理手法；气势磅礴、雕龙画凤的特征，把它们汇聚一堂，是一个跨越时空的木雕博览会、纪念馆，给我们留下许多似曾相识、出乎意料的惊喜。木材在良好的环境中可留存两千年左右，与金属和石头雕塑相比，它是相当脆弱的，木材质地的不足使我们失去了许多了解历史的机会，也使早期的中国木雕具备了更多神秘色彩。现在留存数量最大、种类最多的中国历代木雕艺术品大多是明清时期的。这一时期也算是中国木雕艺术发展的一个鼎盛时期，当时的木雕作品既有雄伟巨制，也有精致小品。大者如清初承德普宁寺大乘阁千手千眼观音菩萨木雕像（图 1-5），木雕观音菩萨像全高达 22.28 米，是用松木、榆木、杉木、桧木、柏木等木材拼接后雕刻而成的，菩萨像站立在一个莲花座上，莲花座高 2.22 米，是我国目前能见到的最高最大的木质彩漆佛像。小件的案头木雕（图 1-11）是这一时期的代表性品种，对仿真写实的追求使其摆脱了描金彩绘的传统木雕样式，这一木雕形式为近代木雕的演变奠定了基础。传统木雕在我国最大的特点是地方特色鲜明，浙江东阳木雕（图 1-6）、乐清黄杨木雕（图 1-7）、潮州金漆木雕（图 1-8）、苏州红木雕刻（图 1-9）和福建龙眼木雕（图 1-10）等等。它们的延续运作，让我们还能直观到传统木雕的丰富和精湛，其中反映出来的美学标准和美学原则几乎都是地地道道的中国本土化的创意和手法。从木雕的制作中，可分离出工艺木雕和艺术木雕两大类。工艺木雕通常是指流传于民间，具有传统地方特色的民间木雕形式。他们有着悠久的历史 and 强烈的民族传统色彩，追求精雕细镂、巧夺天工的高超技巧，它又可分成实用性和观赏性两种。实用性是指运用木雕装饰的效果点缀于建筑物、家具、工艺品、日用器具之中（图 1-11、图 1-12、图 1-13），达到美化主体的功能，重复生产是这一类木雕的另一共性，产量较大。艺术木雕是指具有一定创造性审美意图的木雕作品，它是通过雕塑家精心构思，反映出作者的雕刻技巧、审美倾向、艺术水准等各方面的综合能力。这些作品主要是陈列、摆设在国内橱柜、窗格、案几、博古架等台面之上。作品分写实、写意、抽象

三类表现手法，一般都是由雕塑家个人亲手完成每一个制作过程，最大程度地把握原创意图，这也是木雕作品中最可贵之处，这类木雕作品几乎不进行复制。

图 1-5 千手千眼观音菩萨 清

图 1-6 浙江东阳木雕

图 1-7 乐清黄杨木雕

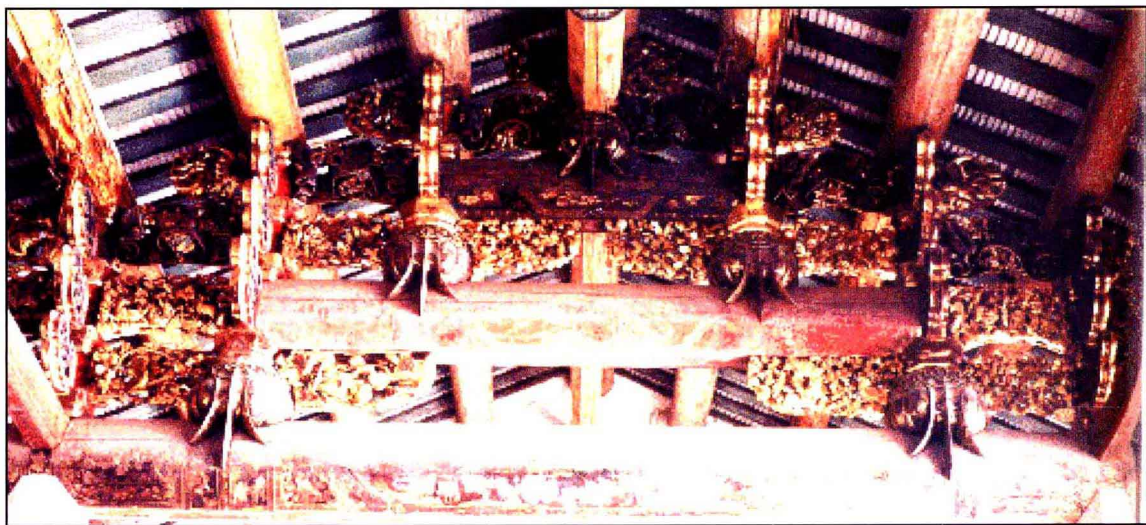

图 1-8 潮州金漆木雕

图 1-9 苏州红木雕刻

图 1-10 福建龙眼木雕

图 1-11 红木雕葫芦盒 清

图 1-12 沉香木斋戒牌 清

图 1-13 青铜纹双耳木碗

木俑，是木雕艺术中的一种形式，它是人类社会文明进步的标志物，古人用偶人陪葬的习俗在中国沿袭了二千余年的历史。根据史书分析，东周墓中出现较多，秦汉至隋唐盛行，北宋以后逐渐衰落，但仍延用至元明时期。俑的制作是我国特有的文化和风俗观念所致，从殉葬活人俑到用木俑替代陪葬，是人性文明的一次改良。在中国雕塑史中造就了一块特殊的内容。它的材质以木、陶质最为常见，也有瓷、石或金属制品。俑的形象主要有奴仆、舞乐、士兵、仪仗，并常附有鞍马、牛车、庖厨用具和家畜等模型，还有镇墓压胜的神兽物。俑大多真实地模拟着当时各种人物，具体地反映了当时社会生活和风俗习惯等情况，同时也反映出各个时代雕塑特有的表现形式和艺术水平。随着木俑本能市场的消失，其装饰功能却依旧存在，且一直被广泛利用着，它现在主要是以工艺装饰物的特征出现，是一种特殊的商品，一种实用的礼品形式。在日本，多数家庭的茶几上、书柜中、多宝格的古董之间常摆着具有鲜明特色的木俑。它们造型夸张、极具神韵，看上去十分醒目。为了保留木材的质感，木俑的着色面积受到一定的局限，裸露的天然木质纹理甚至连透明清漆也不刷涂，追求素朴宁静的效果。在国家级的礼品互赠中，小型的木制工艺品以它那奇异的造型效果，深受人们的喜爱，木俑礼品具有跨时空、越国界的特性，拥有着特殊的市场、广泛的欣赏者。从商业方面考虑，它属于低成本、造型简、格调高、效益好的美术产品，如果能进一步形成系列的精工制作，完善包装，则完全有可能同国际市场中的日本木俑相媲美，因此它是具有不可限量的发展前景。

1.2 现代木雕艺术简介

值得庆幸的是，十年之前，中国的木雕艺术开始被国内艺术家关注，他们陆续参与了复兴中国木雕艺术的工作，这是一种自发性的介入。十年后究其根源，只能用“魅力所致”解释，因为大家都喜爱木材特有的亲和力。木材是人类原始的伙伴，祖祖辈辈的依赖使得人类难以同它割离。作为木雕作品，体现了它自身最大的精神价值，同时又赋予了它全新的生命。中国人

对木质材料有着特殊的情感,地上、水上的生产、劳动、婚嫁、丧葬、衣食起居都与它分不开,长期的、亲密无间的使用和接触,使得木质与人的情感之间产生了某种特殊的情结,它是习惯的自然反应,是人类本性的一部分。木雕艺术有较强的适应性,从适用范围来看,它既可作为纯粹的雕塑艺术作品来欣赏,也适合于各种装饰用途,成为工艺美术品。由于它的材料相对较轻小,便于在不同环境下搬运、布置。从制作上看,一件作品既可用一块木料来做,也可用多块木料雕刻,之后再组合拼接成一件木雕。同铸铜、铸铁、石雕和陶瓷雕塑相比,它适合更广泛的雕刻者和爱好人士介入,这又是它的一大特征,具有最为简便的制作方式。现代生活中,大家通过对化工材料及其产品的大量使用和比较,结果并没有获得想像的那样美好,转而对其提出了质疑。通过反复研究和对比又重新选择了自然材料,刮起了重温“回归自然”的初梦。木雕作品主要是艺术家所为,有些作品中也包含了自然生长所至的原木结构,两者结合的效果常被称作鬼斧神工。木材的年轮在木雕作品中呈现的是肌理效果,它是木雕艺术的一个重要特征,其中的奥妙也是木雕艺术的妙趣所在。每棵树木都有着自身的生命过程,每一段木头都有着它本身独有的肌理纹路、色泽、质感密度,有着不可重复、不可替代的性质。如同世界上没有两片相同的树叶一样,世界上也没有两段相同的木头。这是木雕作品的可贵之处,也为木雕创作带来了无限的契机,使雕刻者在长期的雕凿中还能保持那种新鲜猎奇的感觉。

现代木雕主要表现的是当代人的思想观念,有对传统文化的继承,也有对现代艺术的解释,更多的还是流露出雕塑家对周边事物的“看法”,他们认为:这样才有意思!在木雕创作中体现出雕塑家的创作个性是至关重要的,是一名雕塑家区别于其他雕塑家,在主观特征方面相对稳定性的标记。是艺术家在一定的生活实践、个人世界观和艺术修养上所形成的独特的凝聚与表现;也能理解为艺术家长期生活经验、思想情感、个人气质、审美理想以及创作才能的结晶。当然,现代木雕中也有纯粹商品化的一类,因为是商品,它们的产量特别大,大到让作品性木雕成为零头尾数。这个现象也直观地告诉我们,木雕艺术发展的机会非常多,木雕艺术市场前景非常大,很有潜力等待我们去开挖,值得我们去参与。

1.3 国外木雕艺术简介

历史上,中国的各行各业都有自己的祖师爷,传统的木雕业也是如此(图1-14),据师门传承的习俗和记载,祖师爷是必须被尊崇和祭拜的。木雕艺术在国外同样有着一定的历史背景。传统木雕制作在非洲、南美洲和少数国家有一定的历史背景。整体而言,非洲地区是中国以外木雕艺术最有规模、最有特色的区域。

在非洲原始部族时期,传统的雕刻作品在日常生活中与祭祀仪式和宗教活动有着密切的联系。非洲的原始民族认为,死亡不是生存的终结,而是生命转移的另一种形式。由此他们对死者产生了强烈的崇拜,认为死者永远生存于活人之间,因此需要为死者制作一个雕像,让他们的灵魂永存,于是这种制作神像的雕刻艺术便流传下来了。此外,作品中较多地反映出对“母系繁衍、生殖”的崇拜和赞美,制作手法纯朴而夸张,带有强烈的“原始美术趣味”,较好地保留了地区艺术的原貌(图1-15)。美洲地区的传统木雕(图1-17)以木雕着色见长,表现的题材多为宗教图腾雕塑,图腾柱特征

图1-14 木雕祖师半身像 清

的主要造型,赋予大量的原色对比,具有强烈的视觉感染力。欧洲的传统木雕艺术(图1-16),大多体现在实用的用具上,从木鞋、木玩具到家具装饰,这些作品充满理性,制作精致,是具象写实木雕艺术的代表。受文化进程的影响,大洋洲的木雕同样有着原始图腾的人文风情,这是偏远地域共有的现象(图1-18)。中国周边的国家也存有木雕的渊源,他们广受华夏东土文化的影响,效仿式的反映出本国文化的面貌特征。

由亨利·摩尔(图1-19~图1-22)、毕加索(图1-23、图1-24)、马蒂斯等艺术大师倡导、拉动的现代雕塑艺术理念,为近代木雕艺术开辟了一条创作、表现的新路。抽象构成、主观变形等表现手段不仅风靡了欧美,也波及了世界其他地区,已经成为国外现代木雕创作的主要形式。写实性雕塑的创作方法在欧洲普及最广,随着现代人艺术观念的不断扩展,它的“唯一性”艺术模式早已瓦解,大家更愿意欣赏那些有时代观念、有雕塑语言、有艺术家个性特征的木雕作品(图1-25至图1-28)。

图1-15 非洲传统木雕艺术

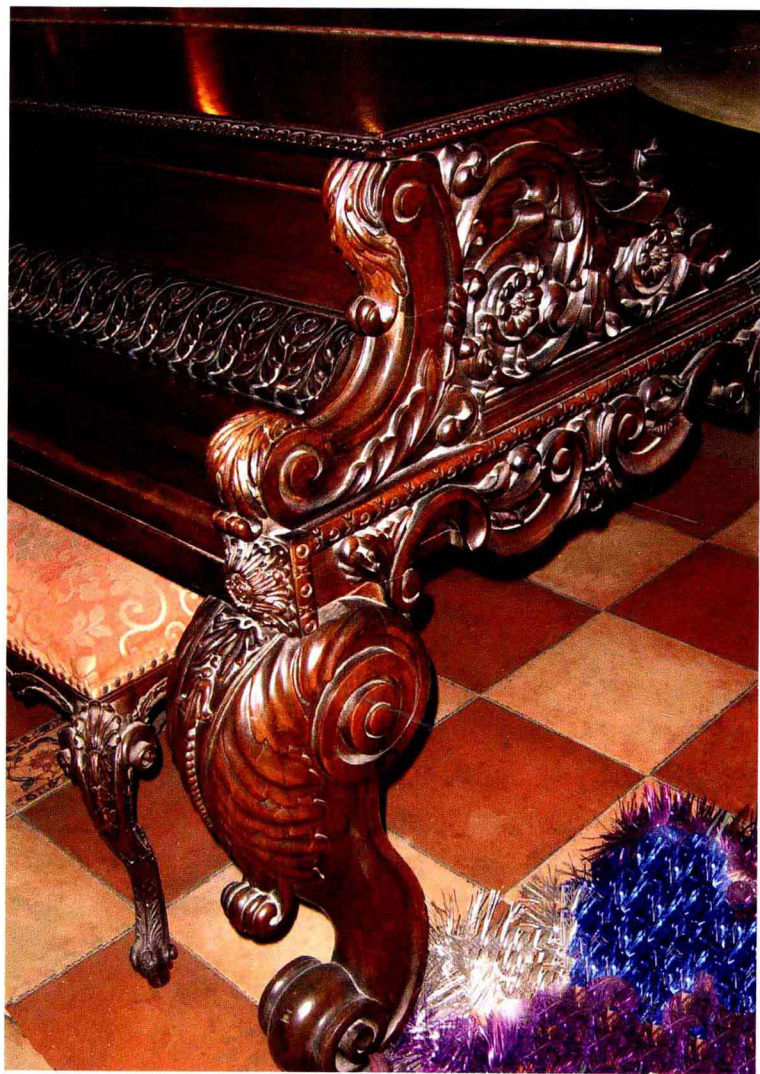

图1-16 欧洲的传统木雕艺术

图 1-17 美洲地区的图腾木雕

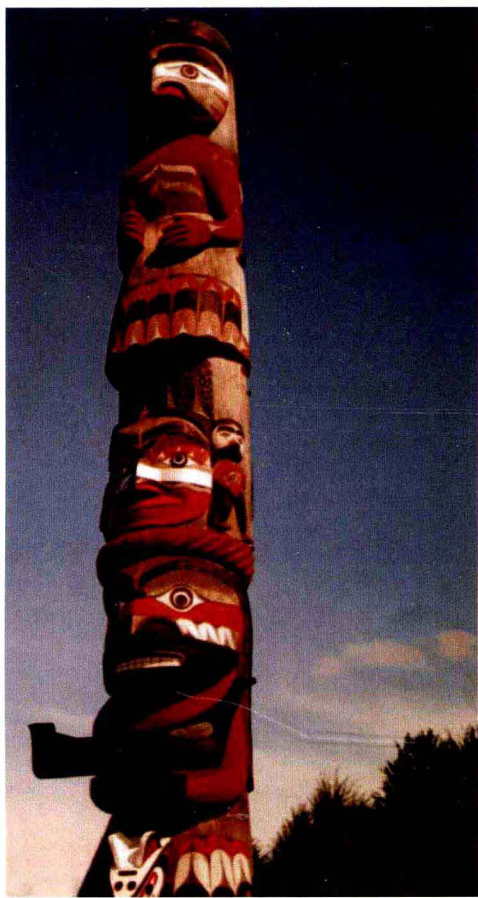

图 1-18 大洋洲地区的图腾木雕

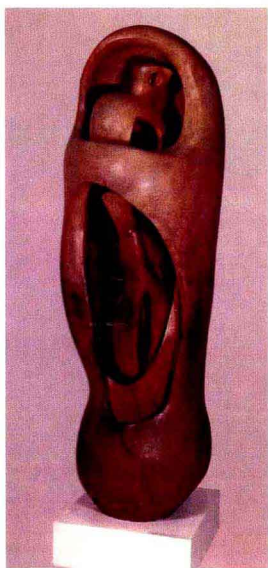

图 1-19 《直立的内部与外部之形》
1953 年~1954 年 榆木 亨利·摩尔
巴伐罗奥布莱特诺克斯画廊藏

图 1-20 《斜倚的裸女》1936 年 亨利·摩尔
维多利亚和阿尔伯特美术馆藏