

现代

木艺

现代手工艺丛书

主编：郭烈炎
钱为 编著

J538.15
Q252

【现代手工艺丛书】

邬烈炎 主编

现代木艺

钱为 编著

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代木艺 / 钱为, 邬烈炎编著. —南京: 江苏美术出版社, 2002.5

(现代手工艺丛书)

ISBN 7-5344-1391-5

I. 现... II. ①钱... ②邬... III. 木制品: 工艺美术品—工艺美术—世界—现代 IV. J538.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第031375号

责任编辑 周海歌
顾华明
封面设计 冯忆南
版式设计 陈燕
责任校对 赵菁
责任监印 贾炜

现代手工艺丛书 ——现代木艺

出版发行 江苏美术出版社
(南京市中央路165号 邮编210009)
经 销 江苏省新华书店
印 刷 盐城市印刷厂
规 格 开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张4.5
版 次 2002年6月第1版
印 次 2002年6月第1次印刷
印 数 1-5,000册
标准书号 ISBN 7-5344-1391-5/J·1388
定 价 28.00元

关于现代手工艺

邬烈炎

工艺(craft)一词具有多重含义,其中重要的内涵之一是指一种需要特殊技能和知识的行业,尤指手工艺术与手工艺。在人类的文化艺术发展史与经济生产发展史中,手工艺占有极为重要的位置。

现代手工艺,是相对于传统手工艺而言的形态与概念。“现代”既是一种时间的概念:我们的过去是古人的“现代”,我们的“现代”也终将成为后人的过去。“现代”也是在现代社会经济、生产条件、环境氛围、生活方式、时尚文化等条件下在现代化进程中的理念变化。因此,现代手工艺是传统手工艺的现代形态。

虽然近150年来的艺术设计进程是现代主义、后现代主义等设计思潮发展、流派层出不穷及形式风格与主流地位的发展过程,是机械美学与工业文明支配设计方法、形态、技术与主导形式的发展过程,但手工艺品的设计与发展非但没有消失,而是以自身的发展使其本体形式获得了现代化的演化。从某种意义上讲,正是工业革命及机器文明催化了现代手工艺的形成。

艺术家莫里斯(William Morris)

出于对粗制滥造的工业制品的反感,发动了设计史上著名的工艺美术运动,努力让人们重新认识到手工艺品的质朴之美与装饰之美。工艺美术运动使“手工艺”一词逐渐成为一种美学要领与标准,而不是与“手工劳作”本身相提并论。

新艺术运动表现出新的自然主义态度,并开始了直线几何风格;装饰艺术运动在现代主义理性化、功能化理念与实践发展最为迅猛的时期而与其并行产生发展,在建筑装饰、服装、首饰、家具、室内陈设品等方面发展了具象造型变化,并且有东方意蕴的风格与几何折线装饰形式等。

在早期的包豪斯设计教育中,手工艺是一个主要的课程内容,如金属工艺、木工工艺、陶瓷工艺、织物工艺等。它在很多方面大大发展了现代手工艺,如在建校宣言中呼吁要将手工艺人提高到艺术家的层次,如将手工艺传统和20世纪先锋派艺术相结合。

在斯基的纳维亚的艺术设计中,一直保持着浓厚的手工艺传统体现了人情味、地方性等特点。

日本在处理传统与现代的关系中

采用了所谓“双轨制”的方针,在努力发展现代设计的同时也十分注意对传统手工艺的保护发展。

同时,在工业发达国家与地区,现代陶艺、现代玻璃工艺、现代首饰工艺、现代金属工艺、现代纤维艺术等等都得到了高水准而普及化的发展。

中国的传统手工艺有着悠久而灿烂的历史,在整个中国文化艺术发展史中占有重要的地位,文化史、美术史、设计史中,手工艺是贯穿其中的主要内容之一。彩陶、青铜、玉器、漆器、印染、织绣、陶瓷等艺术构成了辉煌的篇章。在改革开放之后,随着文化艺术交流、设计艺术、手工艺交流的频繁,随着公共空间与生活空间的变化与丰富,随着设计审美与观念的演化更新,随着新材料、新工艺的大量出现,传统手工艺终于开始了向现代形态的转变进程。

在这套《现代手工艺》丛书中,我们跟随文字的描述与精彩的图片,将发现与认识进入现代设计理念的现代手工艺。它在技术与艺术,工艺与设计,继承与创新的交织、碰撞中演化发展,并让人们体会到“手工”的新的愉悦与欣喜。

CONTENT

目 录

1	现代木艺概述.....	1
1.1	木与人	1
1.2	现代木艺简述.....	2
2	现代木艺的概念.....	4
3	现代木艺的历史渊源.....	4
3.1	古代木构建筑、家具工艺简介.....	7
3.2	古代木雕艺术.....	20
3.3	中国木刻画艺术.....	26
4	现代木艺产生的历史背景.....	28
4.1	思想和生活方式的转变.....	28
4.2	新的艺术思潮的产生.....	30
5	现代木艺作品赏析.....	34
5.1	毕加索拉开了现代木艺的序幕.....	34
5.2	现代木艺作品简介.....	39
6	现代木艺的美学观.....	52
7	现代木艺的制作工艺与表现技法.....	57
7.1	传统木工工艺.....	57
7.2	现代木艺的材料.....	59
7.3	现代木艺的工艺技法.....	60
8	尾声.....	67

1 现代木艺概述

1.1 木与人

关于木,《辞海》上首先有这样三条注释:①树、木本植物的通称。亦泛指草木。②木料,木材。③用木料制成的。我国古人对此曾做出过许多精辟的论说。南朝梁刘勰《文心雕龙·事类》:“山木为良匠所度,经书为文士所择。”《淮南子·主术训》:“是故贤主之

用人也,犹巧匠之制木也。”唐杜甫《登高》诗:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这里古人有的借木说明道理,有的借木抒发情怀。其实树木与人类的关系远胜于此。树木与人类的生产生活以及人类的进化和发展有着十分密切的关系。今天我们还能够看到人类的远亲猩猩、类人猿都是生活在森林之中且是筑巢而居。钻木取火则标志人类进化发展的重大转折,

木制工具的使用使得人的劳动生产力大幅度提高,社会结构发生显著变化,人类从此开始谱写新的篇章。在人类历史的长河中,木材一直担负着人类物质需求的重任,今天,树木在人们的生产生活应用中仍无处不在。树木与人类的生存休戚相关,森林覆盖面积的大小已是衡量一个国家和地区生态环境和生存条件好坏的重要依据。

图1. 托尼·克拉格

英国

《无题》

1985

180cm × 150cm × 180cm

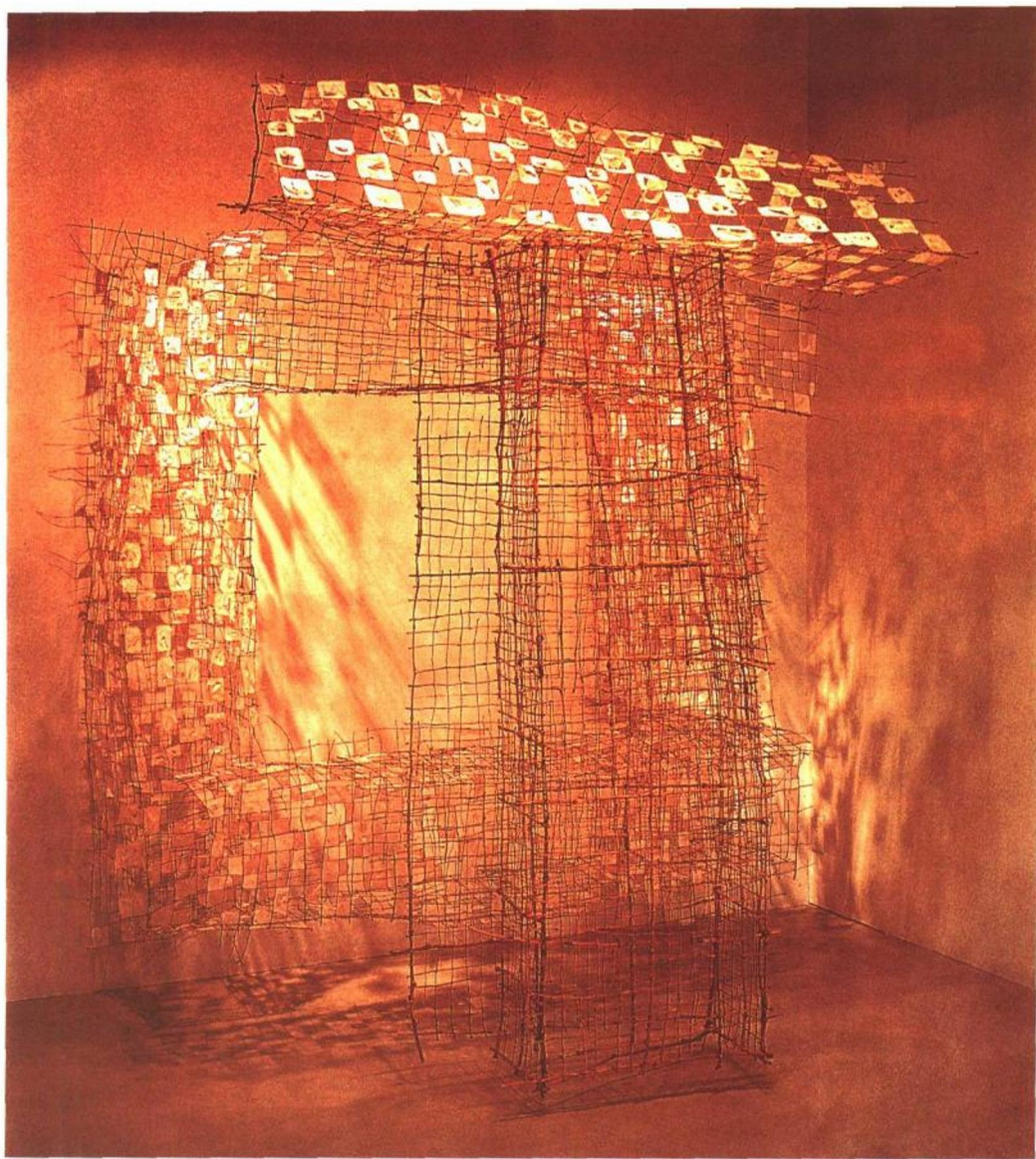

图2. 北山吉雄

日本

《关于发生了什么》

1991

266cm × 280cm × 160cm

1.2 现代木艺简述

19世纪70年代英国手工艺领域曾流行所谓的“艺术风格”，它是一种美学运动的表现。一时间，木质家具

制造商生产了路易十六风格的家具，设计家们也设计了许多美学风格的作品，在《伦敦贸易词典》中“艺术家具制造商”被列为一个单独的项目，而

与其他高级细木工匠和家具匠区分开来，似乎非要把艺术创作融进木工艺制作的行列，好让木制家具重新沾上些艺术的品味。可是，不久一种新职业

图 3. 保罗·德加涅罗
《文献椅》
1987

图 4. 现代室内设计之木艺
美国

图 5. 理查德·古德文
澳大利亚
1989
170cm × 290cm × 90cm

——专职工业设计家的诞生，使得“艺术风格”的木制家具成为过去。当时著名的设计革新家克里斯多弗·德雷塞曾这样写道：“一件物品不仅要尽量适

合预想的工作需要以达到生产该物品的目的，而且应完全满足它的设计要求，并要采用容易而简单的方法。”他的这个设计理论开创了手工艺史上的

新领域，也使他成为了20世纪功能主义的先驱。从此，英国家具设计开始向简单和几乎完全机械制造方向发展，“艺术家具”也被永远保存在《伦敦贸易词典》中。然而木质材料似乎不甘心只承担人类生存发展的物质需求所赋予的重责，力图在人类的精神世界寻找自己有价值的位置，于是木质材料的优越性被20世纪以后许多现代艺术家所发现，几乎树木的每一部分都能给予艺术家启示和灵感，除了利用成品木材外，他们用树枝、树叶、树干、树皮、树根等创作艺术作品。现代木艺由此诞生。

图6. 威利·兰德斯
英国
《椅子》

图7. 博斯捷·德伯拉克
南斯拉夫
《椅子》
1990

图8. 路易斯·尼威尔逊
美国
《达文的婚礼——小教堂》
1959

2 现代木艺的概念

所谓现代木艺，首先是与木质材料有关的艺术，就像漆艺是以大漆作为创作媒介，而陶艺是用陶土来进行艺术创作一样，现代木艺是以木质材料作为艺术创作的载体，探索材料在不同的形态及组合形式下的视觉感受，转承艺术家的思想情感，传达艺术家的某种审美概念的一种艺术表现形式。现代木艺有别于以实用功能为主的传统木构建筑、木质家具及其装

饰雕刻中的木工艺，就时间而言，本书所介绍的现代木艺作品大多产生在西方现代主义诞生之后及后现代主义时期的以木质材料为媒介的艺术作品。

3 现代木艺的历史渊源

木艺究竟产生于何时，今天我们已无法考证，但可以推断，木艺的产生一定是在人类掌握了制造工具的技能之后，与建造房屋和制作家具同一时间产生的，我们的祖先在掌握了石

器工具时期，何尝不能在木头上打主意，制作出初期的木器呢？大概只因木器不能像石器、陶器、铜器一样耐久，所以没有给我们留下更为久远的考证实物。

任何工艺产生伊始，都是源于生活生产的实际需要，是受到自然条件的制约，最初也只是从实用出发，非着意创制形式，更无所谓风格派别，所谓风格流派，是因为材料环境所致。古代埃及、中国及非洲中部的原始木艺，莫不各自在自己的环境中产生，先有初始的胚胎，初具一定规模，继而成长、

图9. 马克·迪·苏维罗
美国
《Hankchampion》
1960

图10. 安德里亚斯·冯·魏茨萨
德国
《规划样方》
1989
500cm × 500cm × 400cm

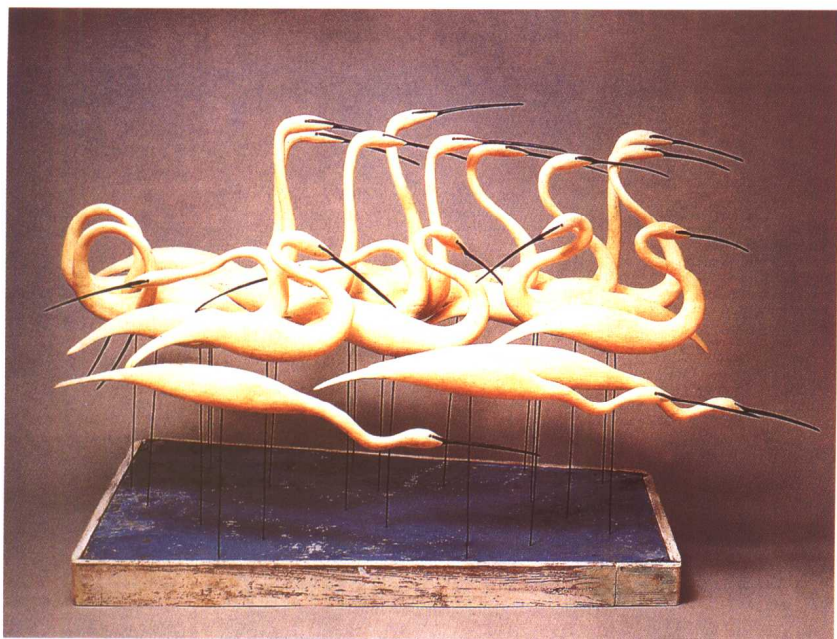

图 11. 盖伊·塔普林
《一群二十只白鹭》
76.2cm × 76.2cm × 60.9cm

图 12. 鲍勃·特罗特曼
美国
《装饰着叶子的椅子》
79cm × 58cm × 53cm

图 13. 约翰·凯德贵斯特
美国
《墨西哥的疯狂》

图 14. 奥斯卡·特斯库茨·布兰卡
西班牙
《椅子》

图 15. 杨涇苒·苏哈多克
南斯拉夫
《椅子》
1990

转增、繁衍。不同的木艺文明与其所处的时代、地理气候、物产材料的供给以及其民族民俗、思想制度、政治经济的趋向，更同其时代之艺术、技巧、知识、发明等因素相联系。木工艺的发展演变，乃是其民族特殊文化兴衰潮汐之映影。

由于木质本身抗腐蚀性弱又易燃的

特点，远古实物几乎无法保存至今，加之木工艺作品大都出自工匠之手，其艺术表现大多数是不自觉的师承演变之结果。欧洲在文艺复兴之前亦是如此。这些无名匠师，虽在实物上为世人留下许多伟大奇迹，而在理论上都没为自己或其作品留下更多的解析，后人对木工艺的论述也大都结合于古代建筑、家具、

工艺品之中。专著木工艺之作品未曾出现过，因此要阐述木工艺的发展历史还得从以下几个方面入手。

3.1 古代木构建筑、家具工艺简介

中国古代木构建筑

我国是世界上历史悠久、文化发

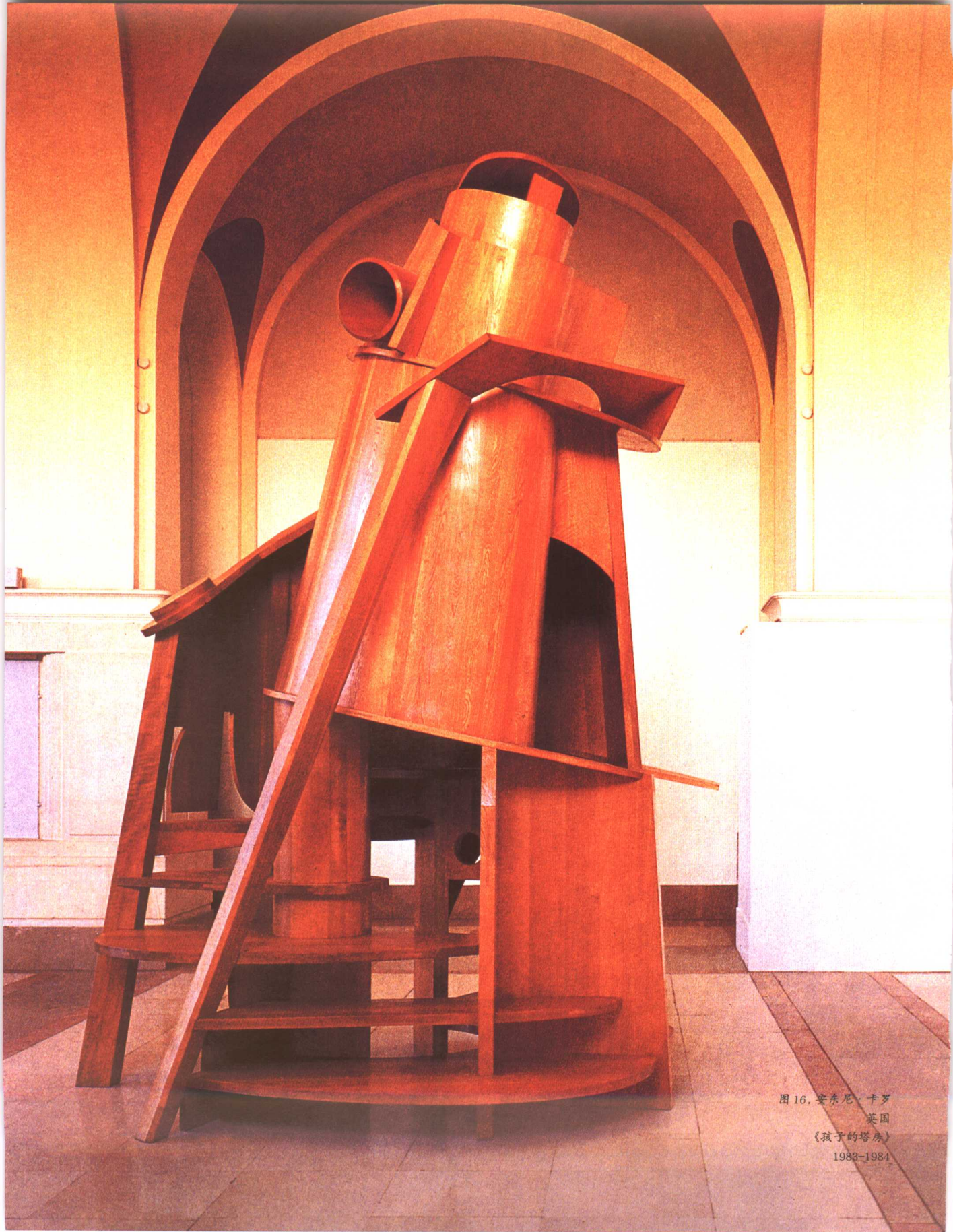

图 16. 安东尼·卡罗
英国
《孩子的塔房》
1983-1984

展最早的国家之一。我国幅员辽阔,大部分地区处于热带亚热带和温带海洋性气候地区,在古代也曾是一个盛产木材的国家,而且品种多,硬、软木齐全。因此,木工艺历史源远流长,尤其在建筑、家具及木工雕刻等方面都取得了辉煌的成就,这是别的国家所不能比拟的。

任何一座建筑物都因其材料而产生其结构,更因此结构而产生其形式上之特征,中国始终保持木材为主要建筑材料,因此其形式上为木结构的直接表现。其在结构设计方面所用的

努力几乎穷尽了木材所具有的各种性能,一方面满足实际应用的需要,另一方面又完成其本身完美的造型。古代匠师们既重视传统经验,又忠于材料的具体应用,因而中国木结构建筑历代的演变,造就了遵循古代的艺术。

中国木构建筑究竟起自何时,只能永远笼罩于史前的玄秘之中,据《易·系辞》记载:“上古穴居野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以蔽风雨。”这也许是作者的推测,要说穴居的习惯,这是没有什么疑义的,因为直到今天,山西陕西一带居民仍有穴居

习惯,由此看来,宫室与穴居可以同时并存,不一定是前后相替的存在关系。殷商以前,史料还没有关于固定城郭宫室的记载,到尧时(公元前23世纪左右)则“堂崇三尺,茅茨不剪”(《史记·五帝本纪》),可见当时技术之简陋。至殷代末年(公元前12世纪左右),纣王大量修建宫室可以看做是中国木构建筑的雏形。两汉时期的四百余年为中国木构建筑的发育时期,木工艺事业极为活跃,史籍中关于这方面的记载颇为丰富,其结构形状可以从当时的冥器汉刻之类的艺术作品中看到。

图 17. 罗纳德·本特利等
美国
《无题》

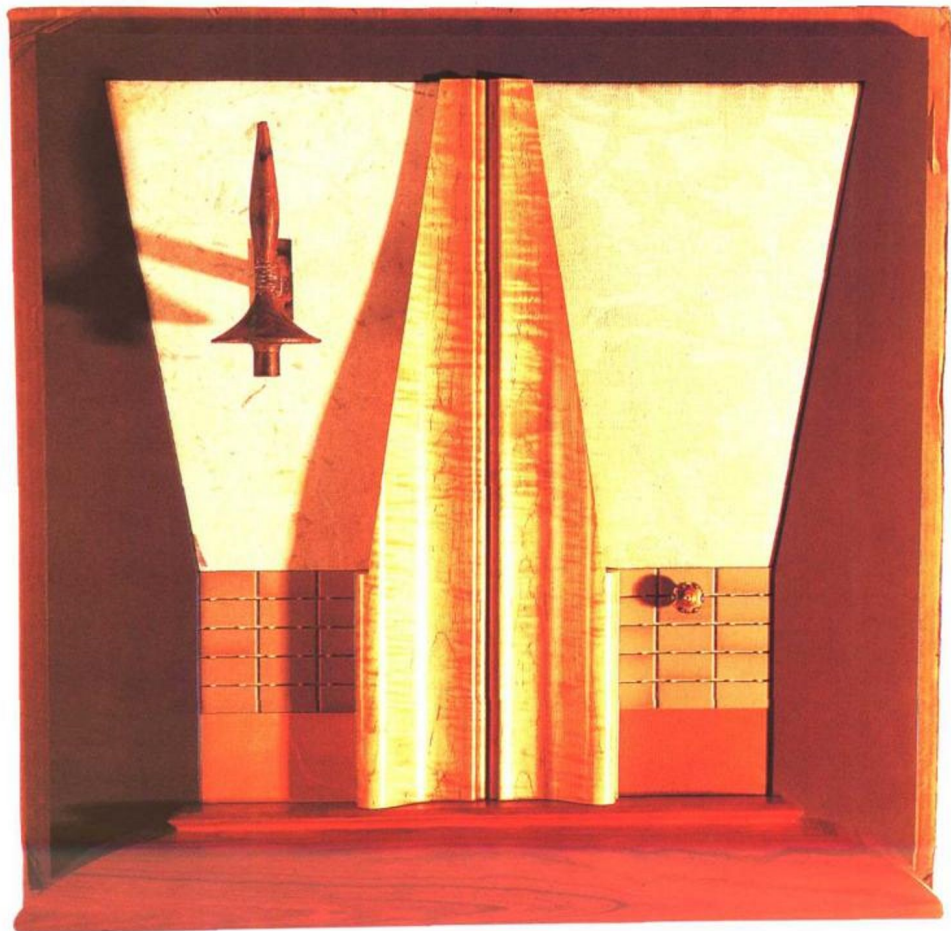

图 18. 斯蒂文·霍尔特
美国

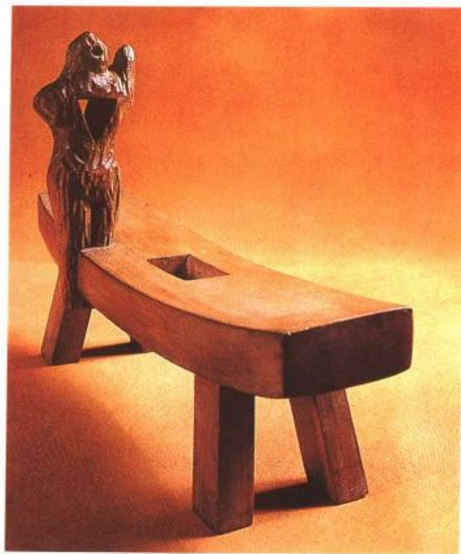

图 19. 何力平
中国
《板凳》
1990
32cm × 49cm

图 20. 帕斯卡·凯恩
《双联雕刻》
1989
130cm × 265cm

魏、晋、南北朝时期虽政治动荡、战争频繁、民不聊生，木工艺却随着宫殿与佛寺等建筑活动的增加而蓬勃发展，特别是佛教的兴盛成为木工艺发展的一大动力。隋朝再次统一中国，定都长安，大兴土木，为唐代木工艺的兴盛揭开了序幕。唐代为中国艺术的全盛及成熟时期。因政治安定、佛道两教兴旺，宫殿、寺观等木结构建筑活动很活跃，唐末所建的山西五台山佛光寺大

图 21. 罗德·杜德利
澳大利亚
《无题》
1975
高 185cm

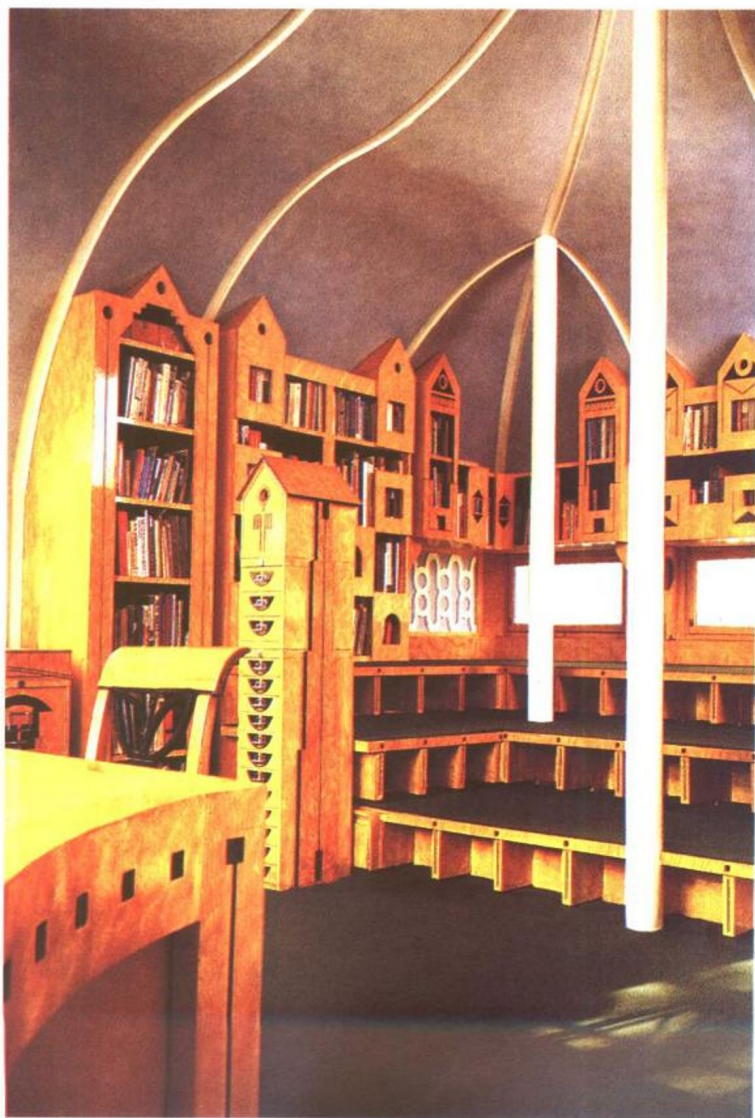
雄宝殿是此期间的可贵遗物。唐代的木结构建筑风格倔强雄壮，手法柔和精美，蔚为大观。五代赵宋以后，中国木构建筑开始趋于华丽细致，至宋中叶以后乃向委靡文弱之势发展。元、明、清三朝定都北京，都市宫殿的规模，为近代所未有，此期间木构建筑风格仍然继承传统。明清之交，西洋样式传入，木构建筑传统稍有变化。清末因与欧美接触频繁，西洋建筑式样

渗入都市，传统木构建筑趋于简化，且势力渐弱。民国以来欧式建筑之风大盛，木构建筑剧减。今天木材资源短缺，木构建筑几乎不见，偶有好古者多以水泥等材料取而代之。

中国古代木质家具

中国木质家具是随着木结构建筑的营建而发展成熟的，尤其是框架式家具，在古代工匠的不断实践中获得

完善，形成了中国独特的家具体系。商、周两代的青铜器里的铜禁、铜俎，反映了中国早期家具的雏形，可见当时已有相当精美的家具出现了。周代又出现了曲几，屏风，衣架等。春秋时期，被后代奉为木工祖师的鲁班汇集了以往的木工艺并在此基础上做了许多新的发明创造，现在仍有许多关于他的带有神话色彩的传奇故事，足以说明这一时期木工艺的水平。战国、秦

汉时期木质家具的卯榫结构有了长足的发展，此时已出现了格肩榫、燕尾榫、透榫、勾挂榫等多种工艺复杂的卯榫结构；同时出现了结构轻便的折叠家具。魏晋、南北朝时期民族的融合和佛教的传入使得木构家具的造型和艺术有了新的变化，方凳、圆凳等新型家具开始出现。隋、唐、五代的建筑技术空前发展，木质家具的造型和工艺也发生了显著的变化，垂足而坐的休憩方式使木构家具的结构向高脚方向发展，造型厚重、装饰大方是这一时期的特征。宋代木质家具受其文化背景的影响，造型秀气轻巧，结构多用木构建筑上的梁枋、柱以及替木等相似形式，使木质家具的风格又有改变。中国家具发展到明、清时期除结构上使用了复杂巧妙的卯榫外，在造型上亦达到了极高艺术境界，形成了中国木质家具的独特风格。明代，由于社会经济空前发展，海运发达，东南亚一带的木材，如黄花梨、紫檀、鸡

图 22. 阿列克·斯维特
澳大利亚
《鳄鱼Ⅲ》
1989

图 23. 查理斯·杰克斯
《主题房子的图书馆建筑》
1979-1984