

中国

中国民间传统工艺技法系列培训教材

ZHONGGUO MINJIAN MUDIAO JIFA

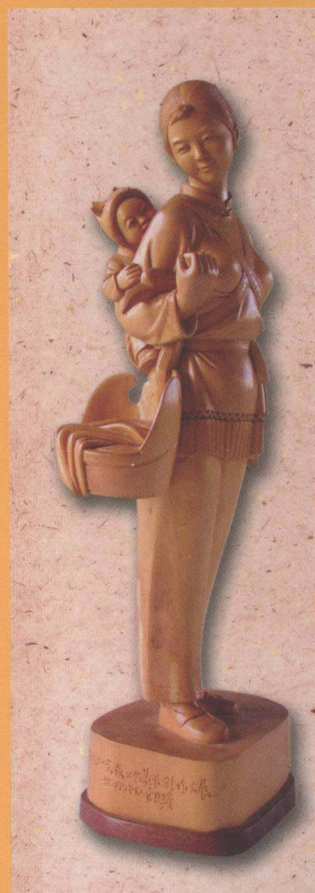
民间

名誉主编 冯骥才

主 编 白庚胜 于法鸣

木雕技法

 中国劳动社会保障出版社

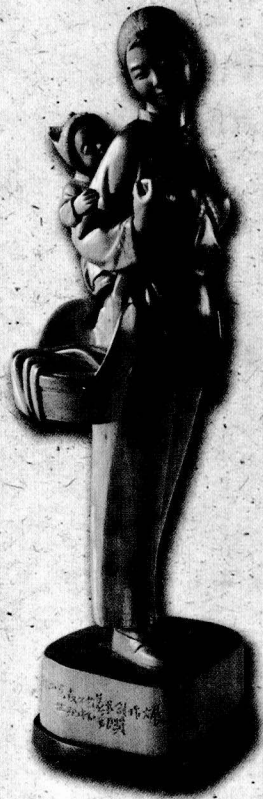
中国民间传统工艺技法系列培训教材

中国民间

木雕技法

名誉主编 冯骥才
主编 白庚胜

王笃芳 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民间木雕技法 / 王笃芳编著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2009
中国民间传统工艺技法系列培训教材
ISBN 978-7-5045-8115-0

I. 中… II. 王… III. 木雕-技法(美术)-中国-教材 IV. J314. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第233570号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

北京外文印刷厂印刷装订 新华书店经销
787毫米×1092毫米 16开本 7.5印张 102千字

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

定价: 26.00元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64927085

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64954652

《中国民间传统工艺技法系列培训教材》

编委会名单

顾 问：冯元蔚 贾 芝

名誉主编：冯骥才

主 编：白庚胜 于法鸣

常务副主编：罗 杨

副 主 编：向云驹 赵铁信 吕 军

执行主编：刘晓路

编 委：（按姓氏笔画排序）

于法鸣 韦苏文 白庚胜 向云驹 冯 政 吕 军

刘春香 刘铁梁 刘晓路 余未人 吴 薇 张 斌

张 铝 杨继国 赫德冠 郑一民 罗 杨 赵铁信

夏挽群 曹保明 黄 霞 常嗣新

编辑部主任：王锦强

编辑部副主任：朱勤芹 冯 莉

传承国艺新探索（代序）

由中国民间文艺家协会与原劳动和社会保障部培训就业司联合编纂百卷本“中国民间传统工艺技法系列培训教材”的工作于2005年正式提上议事日程，并于2006年正式实施、2008年推出首批成果。

这项工作基于我在2002年提出的一个基本理念：民间文化，包括民间工艺的保护与传承应该有教育的承担。对民间文化的教育保护与传承，应该涵盖学校教育、社会教育、家庭教育三大领域。它们与生产、生活、生命、法律、学术、产业保护传承一道，构成民间文化保护传承的全部内容，并取得国际保护与传承、国家保护与传承、民间保护与传承的方式。

教育保护、传承的具体内涵是：保护、传承民间文化的基因、精神、价值观、技艺、形式；培养民间文化的保护者与传承人；提炼民间文化保护、传承的理论与方法；化育民间文化的享受、审美能力。其目的为：唤起全社会的文化自觉，提供文化创新的土壤与条件，弘扬生生不息的民族精神。

教育保护、传承当然离不开教员、教斋、教材。在中国民间文艺家协会已经拥有数以万计优秀会员、数以千计

民间工艺大师、数以百计民间文化杰出传承人，以及不胜枚举的民间文化传习馆、研修班、业余学校的情况下，编写一套具有权威性、体制新、覆盖广、高水平的优秀民间工艺技法教材尤显迫切。

质量是教材的生命。这是因为教材不同于一般的读物，也非资料的汇编。它要集知识性、科学性、系统性、可操作性为一体，具有客观、规范、经典等特点。教材的使命，就是载道、释惑、授业，使学者法理有所本、技艺有所籍、方圆有所据。教材的目的，就是通过教员的诠释，让所教授的内容传承有序，令受业者专业有精进。

编写这套教材的困难在于它全然不像既有的学校教育那样既有始自“三仓”到“三百千”的国学教材传统可供继承，又有比照西学建立起来的文史理工教材系统提供参照，而是要从科目的选定到体例的设计、编写者的遴选等都从现实出发、基于实际的需要平地起高楼。如果说，中国正在进入创新型的社会，那么，从提出理念到实际操作并形成雏形，这套教材都全然原创、开启山林。譬如说，在教材范围上，我们从数以千计的中国民间工艺类别中着眼于代表性、经典性、产业性三个原则，锁定在雕塑、印染、织绣、剪裁、编缝、煨烧、扎结、绘贴等约 20 个门类上，并于其下选项成册；在教材体例上，我们先叙述渊薮、判清脉络、介绍特点，再从工具而技巧、由技巧而过程微观示范，最后作经典作品之鉴赏，力求达到知识、技艺、审美三结合；在行文风格上，做到图文并茂、示说相依、释析共举，集形象、意蕴、情趣于一体；就编者队伍而言，我们特邀王习三、滕腾、阎夫立、张宝琳、孔令民等艺高德重的大师主持相关卷本的编写，以确保这套教材的质量与权威性、影响力。

虽不敢言已经“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，但这套教材的确在我国教育史，尤其是在民间工艺传承史上意义特别。这是因为：（1）中国历史一贯重经史、轻工商，而本套教材以民间工艺为主体；（2）中国文化历来尊圣贤、贬民众，而本套教材所褒扬者乃是

普通民众及其智慧与知识；(3) 中国教育长期以官学为中心，而本套教材主要是以社会教育与家庭教育为本；(4) 中国民间工艺传承历来偏重口传心授，具有极强的隐秘性，而此套教材致力于将相传千百年的有关知识、技艺公开化，使任何从学者只要一册在手、勤学苦练，即能身怀绝技；(5) 尽管从曹雪芹的《南鹞北鸢考工志》起就曾零星出现过个别民间工艺制作读本，但像本套教材这样规模极大、覆盖面极广、集合力极强、系统性极彰的民间工艺范本在我国出现尚属首次。

因为有了它，中国民间工艺传承将发生结构性的变化，中国民间文化遗产的保护、传承、转型、创新、开发也将迈入一个新的历史阶段；因为有了它，我们将不必过多地为民间工艺乃至民间文化担忧“人亡艺绝”“人去歌息”。

我期待着：由于这套教材的编写，使中国民间文化濒临危机的颓势有所遏止，使我们民族的优秀文化遗产作教育传承变为可能，使中华文明在新世纪的生发与振兴获得坚实的根基。

我也真诚地期待着：因为这套教材的问世，让那些空前关注“国技”与“国艺”存亡的人士得到些许慰藉，让那些有志于以民间工艺为生命者“直挂云帆济沧海”，让那些由于城市化而失去土地的农民、由于就业危机而觅职艰难的青青子衿、由于生存竞争残酷而困守于门户的残疾朋友等等，习得一技之长、增强生存能力。

这一切，正是我的民间文化教育传承理念能引起于法鸣司长共鸣，并实际组织中国劳动社会保障出版社予以支持的原因所在。在此过程中，该社王玉君副社长、王洪玉主任及中国民间文艺家协会刘晓路先生、吴薇女士等所付出的心血不言而喻。

总之，以这套教材的出版为标志，在不长的时间内，将有几万万中国的农民、市民、青年从中国的东部、西部、北部、南部、中部加入到民间工艺，乃至民间文化传承的队伍中来，其势如破竹，无论什么样的思想障碍都压

抑不了他们，无论是技术的还是资金的、市场的困难都阻挡不住他们前进的步伐。他们传承，他们创造，他们将托起中华文明伟大复兴的太阳，让中国文化的精粹全球共享。

白庚胜

2008年6月22日

于北京潘家园寓所

【 前言 】

中国民间木雕是我国传统民间雕刻艺术，从古至今，它存在于生活的每个角落。简单的木雕在用器的局部雕刻一些图纹，点缀情趣，繁杂的甚至在整件木器上通体雕刻。我国木雕最具艺术魅力的有乐清黄杨木雕、东阳浮雕、福建龙眼木雕、潮州金漆木雕。这几种木雕被今人称为“四大木雕”，包括了木雕的全部技艺、技法、构图、取材、打坯、用料，不同程度地满足了人们欣赏、实用、把玩、装饰、建筑等方面的不同需求，从而成为人们生活中重要的组成部分。

我国木雕在原始社会就已经产生，如果追溯更远一些，穴居先民用石刀、骨刀在木头上刻纹记事，就是后世木雕艺术的发端。漆器的发明使木雕艺术大大地向前推进。南北朝时佛教兴起，大量江南寺庙、楼台、木雕菩萨的出现，使我国木雕艺术发展到新的高峰。到了明清，木雕艺术品类繁杂，出现了各种不同名称的木雕，一些名家、名匠的弟子传承，开始了木雕艺术的分宗立派。

本书是将木雕艺术溯源和各种木雕技法融为一体的普及性教材。编者通过图文并茂的方式，向广大热爱民间雕刻，尤其是热爱传统木雕艺术的朋友深入浅出地介绍了中国民间木雕的历史、“四大木雕”的不同发展过程、功用及其传承现状。同时，编者用较大的篇幅着重向读者介绍了乐清黄杨木雕技法的特殊性、取料的严肃性，以及木雕的必备工具、操作要领、制作方法和制作过程。黄杨木雕被不少人误谈为东阳木雕，其实它与东阳木雕具有本质的不同，目前黄杨木雕的主要产地在浙江乐清，虽然由朱子常创始以来，历史还很短，但是它的发展却很快。促使这门地方文化得以迅速发展的主要原因，是在朱子

常之后出现了一位极具影响力的前辈大师王凤祚。20世纪50年代，王凤祚的作品吸收了学院派的某些长处，在国内外具有巨大影响，直至世纪之交乐清黄杨木雕大师群体的出现，将乐清黄杨木雕发展带到第三个高峰期。在短短的百年发展中，乐清黄杨木雕成为饮誉海内外的民间木雕奇葩，被视为可以作为国礼、国珍的极品木雕艺术。

本书的编写旨在弘扬中国民间木雕艺术，促进木雕艺术的传承和发展，激发国人对传统木雕的了解和热爱，在全社会倡导非物质文化遗产保护和传承的理念，繁荣和推动我国民间木雕艺术的多元发展。整理和介绍我国民间木雕技法，旨在促进对木雕艺术的研究、普及，推动其成为社会再就业的一种有效途径。详细介绍黄杨木雕作品赏析，使更广大的国人了解黄杨木雕的创作思想、文化内涵、艺术价值，自觉加强民间木雕艺术的认同感，增强民族凝聚力和爱国主义精神。

由于编著者水平有限，书中难免有疏漏不足之处，敬请各位方家同道批评指正。

【 目录 】

第一章 概 述 / 1

第一节 木雕的历史 / 3

第二节 中国木雕的主要流派 / 7

一、浙江黄杨木雕艺术 / 7

二、福州木雕艺术 / 11

三、东阳木雕艺术 / 13

四、潮州木雕艺术 / 14

第三节 黄杨木雕的销售与收藏 / 17

第二章 木雕的基础技艺 / 21

第一节 木雕的材料与工具 / 23

一、黄杨木的特性和产地 / 23

二、黄杨木雕的工具 / 25

三、工具的类型 / 27

四、工具的磨砺 / 29

第二节 黄杨木雕的雕刻程序 / 33

一、工具的操作要领和作用 / 33

二、雕刻程序 / 37

第三节 木雕人物的造型基础 / 42

一、人物雕刻的基本比例 / 42

二、传统人物的脸型种类 / 43

三、传统题材人物的造型特征 / 44

第四节 乐清黄杨木雕技法 / 51

一、雕刻七法 / 51

二、修光六要 / 54

三、木雕实例雕刻方法 / 55

四、仿模机雕刻法 / 76

第三章 木雕作品赏析 / 79

后 记 / 107

参考书目 / 108

第一章
概述

第一节 木雕的历史

我国木雕历史之悠久，可追溯到原始社会的新石器时代。那时的人们已经用石刀、骨刀在木头上刻录记事符号，制作简单的木制用品。1973年在浙江余姚河姆渡文化遗址出土的木雕“鱼”，距今已有7 000年历史；辽宁沈阳新乐遗址2号坑出土了“鸟形木雕”，可以看做是新石器时代的浮雕作品。有关木雕制作的记载也散见于我国古代的典籍之中，很早就有“剡木为舟，剡木为楫，弦木为弧，剡木为矢……”的记载。在3 000年前的殷商时期，木雕装饰在建筑中就已经使用，如河南安阳侯家庄商代墓葬中发现的雕花彩饰镶嵌野猪牙片的木椁板。商代建筑的宫廷、宗庙也采用了相当一部分木雕装饰，雕刻技法是较粗的阴线刻纹。人类社会由奴隶制进入到封建社会后，社会生产力的发展以及炼铁术的出现给木雕工艺的发展提供了物质基础，这时木雕的表现手法由简单的刻纹发展到立体圆雕。到了春秋战国时期，漆器工艺突飞猛进，这一势头直至汉代。而漆器的成型与木雕工艺密不可分，如湖北江陵楚墓出土的“漆木鹿”“彩漆木雕鸟兽座屏”“木雕双凤漆座屏”都说明当时的木雕（参见图1-1）不仅在主体造型上美观大方，而且在装饰范围、表现形式、雕刻技艺诸方面都有很大的发展，镂雕、斜刀平雕等技法也广泛应用。到秦汉时期，封建制度已经完善，社会政治、经济、科学、文化都有所发展，木器制作也逐渐形成规模，官

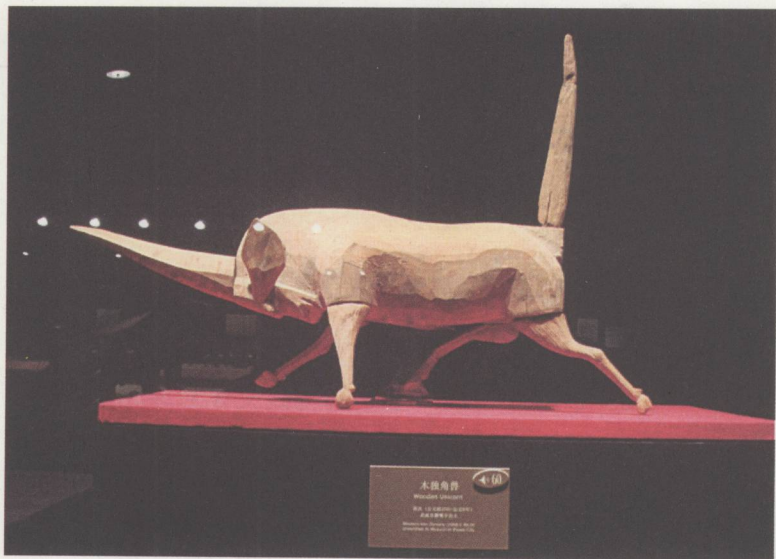

图1—1 战国时期木雕（甘肃武威出土）

府还设立专门机构对木材运输等方面进行统一管理。这些都促进了木雕工艺迅速发展，作品数量不断增多。秦汉时期实行厚葬的习俗，也给木雕工艺带来了空前繁荣。如今能见到那时的随葬木俑形式十分丰富，有犁田、收割、扫地、打杂、马戏、奏乐、乳母等形象，长沙马王堆一号西汉墓出土的木俑有160多件，甘肃武威、广州龙生岗汉墓中出土的木雕人物俑、动物俑、木梳、木瑟、木船等生活、生产用品，造型生动传神，富有生活气息。

南北朝时期，佛教艺术随着文化和商业的内外交流传入中国，这在很大程度上促进了木雕工艺的发展，最突出的是天监年间（公元502—公元519年）梁武帝大兴佛寺，特别在江南一带耗费巨资广建寺院，大大地促进了建筑装饰木雕从内容到形式的转变，佛教雕刻方面有拼木雕刻、独木雕刻，规模极大，注重精雕细刻。河北承德普宁寺大乘之阁中的一尊木雕观音，被称为世界最大的木雕像，佛像高22.28米，腰围15米，重110吨，有42只手印、45只慧眼。东晋著名雕刻家戴逵在会稽（今浙江绍兴）以整棵树雕成一尊一丈六尺高的“无量寿佛”，是木雕佛像的先例。

隋唐时代，政治相对稳定、经济繁荣、国力上升，是文化和艺术发展的鼎盛时代。当权者大肆修建宫殿和寺庙，当时的木雕在创作题材上扩大了表现的内容，其作品在宗教题材中，又渗透了现实的气息，艺术上趋向真实感。唐代佛教木雕中，力士形象塑造精湛洗练，表现得刚柔相济，肌肉夸张得体。这时的建筑装饰木雕华丽浑雄，雍容典雅，显示了盛唐时期繁荣昌盛的景象。我们可以在五台山的南禅寺、佛光寺看到当时建筑木雕瑰丽华美的风格和精湛的雕技，唐代的木偶戏造型也是当时木雕艺人尽情发挥的对象。特别在五代时期，木雕艺术品的造型由于受隋唐艺术的影响，其工艺技法带有极浓厚的唐代风格。在出土的木俑中最具代表性的要数新疆吐鲁番阿斯塔拉古墓残存的具有盛唐遗风的彩绘木俑。又如在江苏扬州邗江县蔡庄的一座五代墓出土的一批着衣木俑，不仅造型完美，而且工匠在雕刻时更注重木俑的神态和服饰的美，使木雕艺术在表现人体的作品上

达到了一个新的高度。除此之外，这一时期的木雕被广泛应用在生活用具上，如雕花木器件、木座、木床、木制乐器、木花几和木案等，所刻的图案有龙、凤、蕙草、云纹、缠枝牡丹等。所用木材种类也多，其中不乏名贵木材，如紫檀木、黄杨木、沉香木等。

宋代木雕在前朝的基础上得到普及、提高。由于宋代的海运和商业十分发达，许多城镇出现了集市贸易，手工业作坊得到了扩大，一般硕学善画之士都能动刀创制。木雕艺术便由此而兴，因而宋代小件木雕极为流行，遗存也较多，虽然作品尺寸不大，但造型别致、形象生动、秀美典雅，浸透着诗文韵味。北宋闻名的“技艺夫人”严氏能用檀香木雕刻五百罗汉及其侍从弟子，这些人物的表情细腻、相貌各异、十分传神。

历代木雕工艺始终与建筑装饰相伴而行，共同创造了木雕艺术辉煌的历史。元、明、清是中国封建社会的晚期，经过历史的陶冶，木雕技艺也经历了较大的磨难与变迁。由于元代不排斥各种