

中国工艺美术大师名家名作

江南木雕

冯文土 编著

西泠印社 出版社

中国工艺美术大师名家名作

江南木雕

冯文土 编著

西泠印社 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工艺美术大师名家名作江南木雕 / 冯文土著.

西泠印社出版社 2011. 1

ISBN 978-7-5305-3399-4

I. 中... II. 冯... III. 木雕—作品集—中国

IV. J322

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第150626号

江南木雕

西泠印社出版社出版发行

邮编: 300050

杭州富春印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2011年1月第一版 第一次印刷

开本: 787毫米×1192毫米 1/16 印张: 13 印数: 1-3000

书号: ISBN 978-7-5305-3399-4

定价: 78.00元

序

中国是一个崇尚雕刻而又十分增长雕刻的国度。在品种繁多，流派纷呈的数以百余种民间雕刻工艺中，历经千年锤炼的浙江东阳木雕，是各流派中影响最大最负盛名的一种。

我国木雕之乡——浙江东阳，盛产木雕制品从唐至今已有千余年历史。东阳木雕是中华民族最优秀的民间工艺之一，被誉为“国之瑰宝”，北京故宫及苏、杭、皖等地都有精美的东阳木雕留世。

冯文土出生于能工巧匠林立的木雕之乡——东阳，他师出名门，技艺日趋精湛，造型也日臻完美，已成为当今颇有影响的中国工艺美术大师，是东阳木雕的继承者和开拓者。冯文土平生视艺术为生命，以白描、丹青为乐趣。从艺四十余载，孜孜不倦于雕刻创作中，所从事的木雕各种技法均有很高的造诣，作品数以千计，可谓硕果累累。

冯文土创作的东阳木雕，贵在古为今用，洋为中用，他在工艺上坚持欣赏与实用相结合，艺术上坚持理论与实践相结合。他汲取了中国的水墨画技法，把东阳传统的雕刻技法与西方的素描技法和雕塑技巧相互结合，融会贯通，使之更具表现力。冯文土的作品所选用的题材也非常广泛，历史典故、宗教传说、传世名画、花鸟虫草，都能成为他创作的对象，并将其最生动传神的一瞬凝练成永恒呈现给世人，给人以心灵的冲击，美的享受。几十年来，冯文土以他对木雕艺术的执着追求，用他炉火纯青的绘画与雕刻技法，创作出了大量的非常丰厚的木雕作品，并传艺授徒无数，成了东阳木雕事业的奠基者和传承者。

此书的出版，旨在弘扬我国优秀的民间艺术，也是对我国优秀民间艺术家的一种尊重，并希望将他们的艺术和高尚的艺德发扬光大。

中国美术学院教授
吴山明

玉堂石兰图（局部）

冯文土

1960年，冯文士由于在木雕技校学习出众，十八岁时就被当时厂领导安排到木雕研究所，拜“木雕宰相”黄紫金为师学艺。在名师孜孜不倦地传授师训下，经过反复揣摩，努力实践，又去中国美术学院深造，终于逐步通达了东阳木雕的起源发展。其技艺风格、木雕艺术造诣独树一帜，设计雕刻技艺也日趋成熟，终成一代“中国工艺美术大师”。冯文士和“木雕宰相”黄紫金一起研究木雕图稿。冯文士和“木雕宰相”黄紫金一起探讨木雕技艺。

作者冯文士和“木雕宰相”黄紫金一起研究木雕图稿。

作者冯文士和“木雕宰相”黄紫金一起探讨木雕技艺。

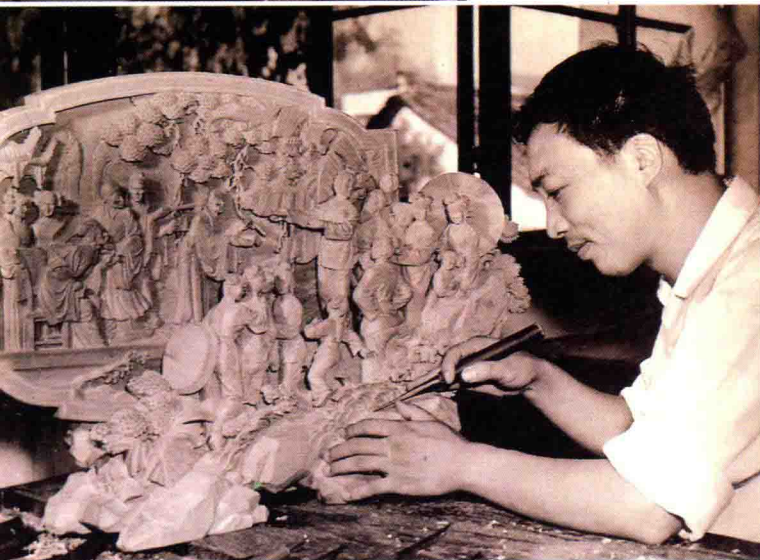

1
2
3

2001年创作雕刻的《华夏雄风》在全国精品展上获得金奖。

80年代创作的《刘三姐对歌》木雕告屏赴美文化交流展览得到国内外的一致好评。

2002年创作的《南疆春色》落地员在西湖博览会上获得金奖。

作者冯文土（前排右一）在国家授予中国工艺美术大师称号大会上。

国务院总理接见中国工艺美术大师作者冯文土冯文土并授证书。

1	2
3	4

图1： 1992年在欧洲考察和承接装饰业务。

图2： 1982年在日本静冈县中日文化交流上进行木雕表演。

图3： 冯文土大师陪同美国文化艺术考察团，参观并讲解东阳古建筑。

图4： 冯文土大师陪同美国文化遗产基金会，参观木雕作品。

1984 年，全国人大副委员长严济慈接见了中国工艺美术大师冯文士（左一）、陆光正。

轻工部部长和副省长叶荣宝参观中国工艺美术大师冯文士作品展。

目 录

第一章精美绝伦疑神工1

论东阳木雕的风格和技艺.....	3
夏五吟梅图.....	7
唐伯虎真迹（茅屋风清图）.....	8
唐伯虎真迹（高山育树图）.....	9
唐伯虎真迹（山路松声图）.....	10
唐伯虎真迹（春游女儿山）.....	11
小山远歌图.....	12
文苑图.....	13
步溪图.....	14
梁园飞雪图.....	15
四景山水（春·夏·秋·冬）.....	16
兰竹图.....	18
玉堂兰石图.....	19
松梅双鹤图.....	20
桂菊山禽图.....	21
柳禽白鹇图.....	22
秋色梧桐图.....	23
蜂猴图.....	24
梧桐双兔.....	25
浴马图.....	26
浴马图（局部）.....	26
郊原牧马图.....	28
秋风纨扇图.....	30
牧童图.....	31
送汪伦.....	32
客至图.....	33
杏花村.....	34
春晓图.....	35
福寿图.....	36
骏马图.....	37
张果见明皇图.....	38
关羽擒将图（局部）.....	40
关羽擒将图.....	41
关羽擒将图（局部）.....	41
八十七神仙卷.....	42
圣母起居图.....	43
秋 夜.....	44
蹴鞠图.....	45
老子出关图.....	46
羲之观鹅图.....	47
挟弹游骑图.....	48
听琴图.....	49
事茗图.....	50

王世祯放鹞图.....	52
溪山渔隐图.....	54
野亭霁瑞图.....	56
骏马图.....	58
重屏会棋图.....	59
人骑图.....	60
斗茶图.....	61
芭蕾少女.....	62
丝 路.....	63
黄山奇景.....	64
山岚叠翠.....	65
芙蓉观音.....	66
和平之春.....	67
四大美女.....	68
七星闪烁.....	69
花 神.....	70
维纳斯的诞生.....	71
浣纱女.....	72
蝶 恋.....	72
舞.....	74
晨 妆.....	75
琴 韵.....	76
汉宫秋月.....	77
清秋望月.....	78
江南春雨.....	79
湘云眠芍.....	79
贵妃醉酒.....	80
村姑浣纱.....	81
貂蝉拜月.....	82
听海笑的声音.....	83
九天玄女.....	84
女祸补天.....	85
西双版纳的春天.....	86
焦裕禄.....	88
焦裕禄（局部）.....	89
全世界人民团结起来.....	89
蓬莱仙境.....	90
喜阅人间万象（局部）.....	92
喜阅人间万象.....	93
喜阅人间万象（局部）.....	93
春满江山.....	94
春满江山（局部）.....	94
五岳神女.....	96
五岳神女（局部）.....	97

春色满园	98
春色满园 (局部)	99
千年古镇	100
千年古镇 (局部)	100
帝释梵天图	102
帝释梵天图 (局部)	102
西湖全景	104
春色满园	105
百鸟朝凤 (局部)	106
百鸟朝凤 (局部)	107
百鸟朝凤	107
四季歌·春	108
四季歌·夏	109
四季歌·秋	110
四季歌·冬	111
五洲风云	112
京华正茂 (局部)	114
京华正茂	114
清荷飘香 (局部)	116
清荷飘香	116
森林晨曲 (局部)	118
森林晨曲	119
梅竹九翁图 (局部)	120
梅竹九翁图	120
梅竹九翁图 (局部)	121
清 风 (局部)	122
清 风	123
翠羽凌风 (局部)	124
翠羽凌风盛成	125
百万雄师过大江 (局部)	126
百万雄师过大江	126
百万雄师过大江 (局部)	127
南疆春色	128

第二章因财立意巧施艺 129

妙趣横生的自形木雕	131
引福纳祥	133
水月观音	134
九龙戏珠	135
花 神	136
欢 颜	137
母 爱	138
少 女	139
女 孩	140
悄悄话	141
回 眸	142
宝 宝	143
清 音	144
花 季	145
花 语	146

第三章清代木雕珍品 147

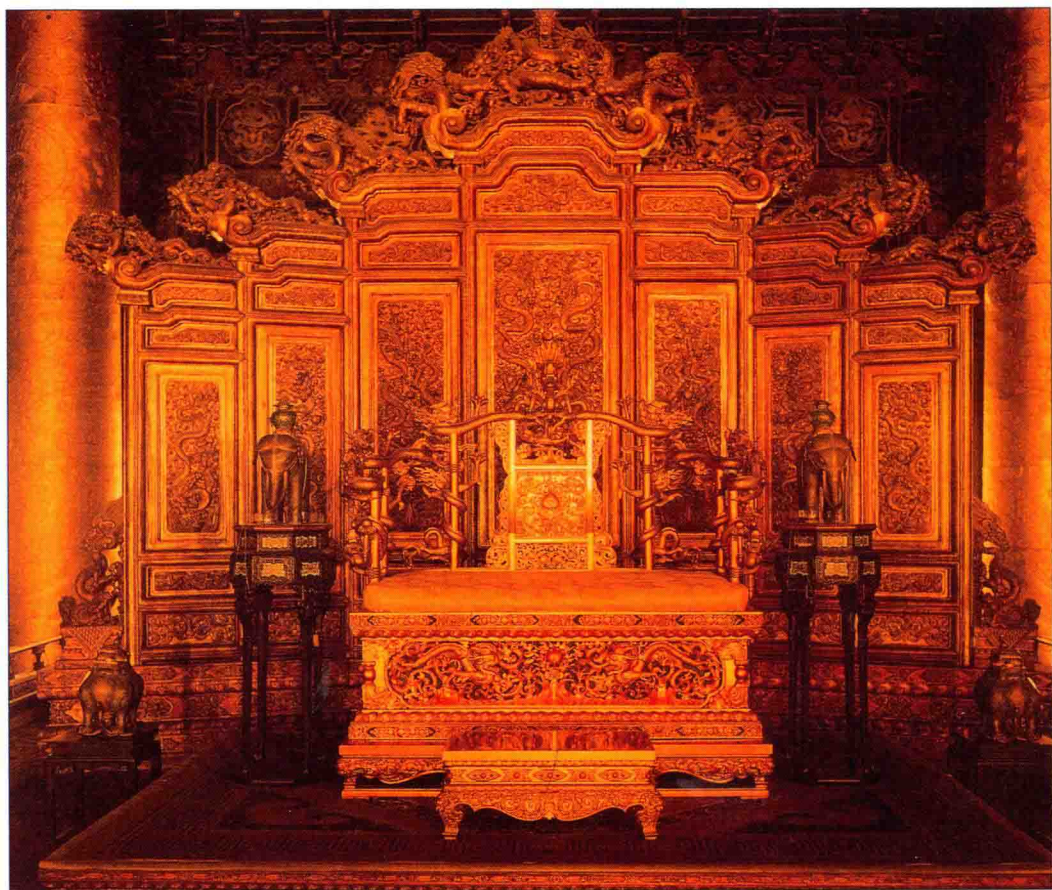
鼎 清	148
天然木雕抱月式瓶	149
硬木树根牧牛	150
黄杨木雕八仙人	152
黄杨木雕八仙人	154
木雕“四快”人物	156
梨木雕寿星	160
梨木雕寿星	162
葫	163
天然木五供	164
天然木雕达摩像	166
黄杨木雕《苏武牧羊》	167
黄杨木雕《捉迷藏》	168
黄杨木雕《东坡赏砚》	169
黄杨木雕六子戏弥勒	170
牧 童	171
天然木双耳三足炉	172
天然木炉	173
天然木炉、瓶、盒	174
天然木蹻螭小瓶	174
椰子木茄	175
天然木石榴	175
天然木根佛手	176
天然木白菜	176
黄杨木雕荷花如意	177
黄杨木雕菊花如意	177
桦木双耳盖罐	178
檀香木雕云龙椭圆佩	179
白檀香木镂雕连蝠佩	180
笔 筒	181
笔 筒	182
黄杨木雕葫芦式盒	183
黄杨木雕蟠螭盒	184
黄杨木雕螭耳海棠式盒	185
黄杨木雕葫芦式盒	186
黄杨木雕瓜式盒	187
黄杨木雕桃式盒	188
檀香木雕双龙捧寿盒	189
紫檀雕树椿式笔筒	190
紫檀雕玉兰花式笔筒	191
黄杨木雕东山报捷笔筒	192
黄杨木雕竹林七贤图笔筒	193
黄杨木雕知音图笔筒	194
黄杨木刻诗桐叶秋蝉洗	195
黄杨木桐叶式笔舔	196
紫檀雕岁寒三友花插	196
黄杨木镂雕镇纸	197
黄杨木雕瓜式盒	198

第一章

精美绝伦

疑神工

龙椅

论江南东阳木雕的风格和技艺

冯文士

东阳木雕相传起源于春秋战国时期。据东阳市建于北宋建隆二年（公元961年）的南寺塔出土的实物来看，至少已有一千多年的历史。东阳木雕到了明、清时代发展到盛期。从宫殿、楼台、亭阁到殿堂、庙宇、佛像，从雕刻案几、凳、桌家具到室内陈设，都留下了众多的千古佳作，成了宝贵的民族遗产和特有的艺术奇葩。东阳木雕以技艺独特，花色品种繁多，分布之广而闻名于世界。如北京故宫的宫殿建筑、龙椅、龙床、案几；外交部钓鱼台国家元首接待处的房间室内装饰；上海宾馆等单位的建筑装饰和家具陈设；杭州灵隐寺那十九点六米高，由二十六吨香樟木雕刻而成的释迦牟尼大佛及其香案、香桌；还有西湖的平湖秋月亭、楼、阁，这些都是东阳木雕艺人们的智慧结晶。

东阳木雕产品从1911年开始出口，远销美国、南洋等地。由于抗战内乱，东阳木雕行业惨遭劫运，产品滞销，艺人失业，许多人被迫迁居香港、新加坡等地继续从事木雕生产。解放后，东阳木雕犹如枯木逢春，这朵古老的民族艺术之花获得了新生。1954年党和政府把流散各地的木雕艺人组织起来，成立了工艺合作社，由当时十一个艺人发展到现在，城乡雕刻艺人已达到三千多名的庞大队伍。

东阳木雕在继承传统技艺的基础上，现在已发展到有七大类三千六百多品种。七大类即：一、雕刻樟木箱；二、建筑装饰；三、实用雕刻家具；四、木雕欣赏品；五、雕刻日用品；六、宗教用品；七、古建园林建筑。这些产品远销七十多个国家和地区，在国际上享有一定的声誉。产品质量自1964年开始被外贸部门定为免检产品。东阳木雕樟木箱，1979年被评为省优质产品；1980年被评为轻工部优质产品；1982年5月全国木雕行业评比为第一名；同年9月全国质量评比获国家银杯奖。

在长期的艺术实践中，东阳木雕逐步形成了一整套独特的雕刻技法 and 艺术特色。它的雕刻技法有：浮雕（包括深浮雕、浅浮雕、薄浮雕、高浮雕）、圆雕、半圆雕、透空双面雕、阴雕、树根雕、彩木嵌镶雕等十多种。

浮雕——是东阳木雕应用最广的雕法，它必须保留平面，在木材凸出部分，以线面结合的方式雕刻各种山水、人物、花卉、翎毛等图像。依据不同装饰部位、材料的厚度，又可分为深浮雕、浅浮雕、薄浮雕和高浮雕等几种。

北京宫殿建筑

深浮雕富丽堂皇、玲珑剔透，往往采用圆雕手法，线面结合，以面为主，层次众多，立体感强。既要镂空深雕，又要保持牢固，人物穿插，场景安排，独具匠心。

浅浮雕和薄浮雕，则线面结合，以线为主进行雕饰，通常构图简朴，以疏补密，刀法洗练，显得清雅脱俗。

薄浮雕较之浅浮雕，所雕物象更为浅薄，但同样呈立体感，技术要求尤高。

高浮雕主要应用于建筑中屋架装饰，因装饰需要，雕刻部分须高于建筑材料同一平面而得其名。

圆雕——属东阳木雕传统雕刻，它舍弃背景，适于四面观赏。主要用于大型建筑、家具及台灯等实用物体的雕饰，也用于神像艺术欣赏品。

半圆雕——为木雕之花的后起之秀，它吸取了圆雕立体感强与浮雕层次丰富两者之长处，三面雕刻，构图不受平面约束，造型富于变化，显得真实亲切。常见于台屏类的摆设雕饰。

透空双面雕——这是一种穿花锯空以后，再进行正反两面雕刻的技法。它的图案整体感强，结构严密，透空透风，坚固耐用。常用于房屋挂廊、门窗、宫灯、屏风、柜架上的雕饰。

阴雕——通常用于箱、橱、床、柜面板雕刻。艺人以刀代笔，意在笔先，以明快的刀法雕出阴纹图像。它构图洗练，以简胜繁，类似国画写意，潇洒而又大方，艺术趣味盎然。

树根雕——在保持树根自然形态美的基础上，以神取形，妙在天然。

彩木嵌镶雕——在完成髹漆的家具上，分别以各种木料的天然色彩嵌镶成完整图像，然后将所嵌彩木制成浮雕，使家具色彩斑斓，又显得古朴淡雅，别有韵味。

总之，无论何种技法的雕刻，都可以看出，东阳木雕与中国传统的雕刻、绘画艺术，有着极其密切的渊源关系。

东阳木雕汲取了姐妹雕刻艺术优点，兼容并包，熔于一炉，然后，脱颖而出，标新立异，而自成一格。

东阳木雕的雕刻艺术主要有：无画雕刻、图稿设计、打坯、修光等。

无画雕刻，难度尤高。要有技胜一筹的雕技，使绘画、设计、雕刻融合一身，既要成竹在胸，又要刀刀见功夫。

图稿设计，是完成雕刻制品的第一步，它的优劣直接关系到一件作品的成败。因此，在木雕工艺中占有十分重要的地位。通常是由具有相当实践经验，并掌握系统绘画艺术而又熟悉雕刻工艺的艺人担任。画面要做到内容丰富，艺术形式优美，表现手法多样，木料因材施艺切忌喧宾夺主。在设计每件作品的时候，都要经过反复的构思，慎重而精心的雕制，才能达到整个造型互相协调。

东阳木雕图稿设计要求：

一、绘画造型美观大方，图案布置合理、饱满，富有艺术特色和传统民间特色。

二、题材内容必须主题思想突出，层次分明，宾主分清，富有装饰性。

博爱（半圆雕）

八姐争春（半圆雕）

打坯，是决定木雕制品的关键。按一定的工艺顺序进行，将平面图像转化立主体的木雕坯胎。以各类浮雕和半圆雕为例，一般是先做大体分层分面，后做局部细节处理。首先，依据自上而下不同层次，由浅渐深地连续打出与画面景物相应深度的轮廓线。接着，刻出“空地”——也就是画面空隙的地方，如天空、地面，让所雕部分浮现出来。在浮出部分，根据景物的前后、远近交错参差的关系，打出相应高低、厚薄、深浅的大层次，最后进入“分大面”的阶段。分大面时，要求打出物体的基本大体，并注意相互呼应，同时准确分出图像大体的比例与结构。

最后，分大面、分细节时，还须时时掌握整体效果，要从大处着眼，局部入手，对人物的五官、衣纹，花卉的叶、瓣，鸟类的大小羽毛，房屋、桥梁轮廓，山石的安排，逐项处理好起伏、转折等变化，刻画出物象的特征和基本精神，至此，打坯工序才告完成。

打坯的技术要求：

一、首先要按绘画的思想内容、人物动态、面部五官特征来塑造，做到有变化、有神态、富有表情、衣纹弥贴、衣花装饰前后协调的要求。

二、层次要分明，深浅要均匀，凿迹要清楚，线脚要平直挺括，适当保留平面，变化性强。

修光，是在打坯基础上的进一步细微加工，但又不是简单的重复。修光的工序是雕刻制作的最后工艺，同时也是学习木雕打坯的基本方法，有助于使作品达到光洁、滑爽，更加美观和完整。修光落刀之前，需要充分领会设计和制坯作者的意图，理解构图的内容和处理手法，这样才能用刀准确，并体现出不同的雕刻风格。

一把刀，千斤力，用刀利落有劲是修光的关键。运刀有力，决非一日之功，要做到善于控制，得心应手，游刃有余，使物象生动鲜明，造型完整美观。作品的质感和美感的艺术效果优劣，全部产生在这小小刀尖的运动之中。

修光工艺应循序渐进，在切好修好框边线 and 外轮廓线以后，即可先大后小地剔平“底地”。然后分别情况，从上层到底层，或从底层到上层，有顺序地修光，既要保证重点部位，同时又要注意保持修好部分作品的清洁，还要避免细微镂空雕刻部分的脱落。最后，使用三角刀刻线，加工人物的发髻、胡须，服装的衣纹，动物、鸟类的羽毛，山石的安排，房屋的门窗、瓦片，流水的波纹，花草的茎叶等等，准确生动地表现物象的精神和动感，加强造型的完整性和美感。因此，三角刀制作与加工的好坏，对整个作品的艺术效果起着重要的作用。

修光的技术要求：

一、线脚正直，底子平光，无疤结。

二、人物面部表情符合故事情节，造型各异，神态逼真，衣纹飘带弥贴，衣花装饰适宜流畅，做到变化无

穷，生动简练。

三、花翎草木，山水走兽，形象生动，镂空制景部分不能脱落。

东阳木雕的传统雕花体，多用散点透视，平面分散。在建筑所需要木雕部位，如琴访牛腿，是由下向上看，由于欣赏角度的关系，人物长度采用五个头长的总和。现代平视作品增多，要采用焦点透视与散点透视相结合，同时将人物长度改为七个头长。这样既接近现实生活，又增强了艺术效果。

东阳木雕刀具有平刀、圆刀、翘头刀、雕刀等一百多种。最大的凿有4—6厘米宽，而最小的凿却只有鬃毛似的小针那样大。人尽其才，物尽其用。千百年来能工巧匠所向披靡的锋刃，创造着流芳百世的艺术，使之成为我国民间工艺中的一朵奇葩。

