

师法自然 求其神韵

王笃芳◎编著

木雕

制作技法

收藏馆

本书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。

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

木雕制作技法

王笃芳 编著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

木雕制作技法/王笃芳 编著. —南京:江苏美术出版社,
1999.4(2010.9 重)

(美术技法大全)

ISBN 978-7-5344-0945-5

I.木... II.王... III.木雕—技法(美术)

IV.J314.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 03732 号

木雕制作技法

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

地 址 南京中央路 165 号

邮 编 210009

经 销 江苏新华发行集团有限公司

印 刷 扬中市印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 12

版 次 1999 年 4 月第 1 版 2010 年 9 月第 5 次印刷

定 价 42.80 元

【目录】

第一章 概 述 / 7

第一节 木雕的历史 / 7

第二节 中国木雕的主要流派 / 11

一、浙江黄杨木雕艺术 / 11

二、福州木雕艺术 / 15

三、东阳木雕艺术 / 16

四、潮州木雕艺术 / 18

第三节 黄杨木雕的销售与收藏 / 21

第二章 木雕的基础技艺 / 25

第一节 木雕的材料与工具 / 25

一、黄杨木的特性和产地 / 25

二、黄杨木雕的工具 / 27

三、工具的类型 / 29

四、工具的磨砺 / 31

第二节 黄杨木雕的雕刻程序 / 35

一、工具的操作要领和作用 / 35

二、雕刻程序 / 39

第三节 木雕人物的造型基础 / 44

一、人物雕刻的基本比例 / 44

二、传统人物的脸型种类 / 45

三、传统题材人物的造型特征 / 46

第四节 乐清黄杨木雕技法 / 53

一、雕刻七法 / 53

二、修光六要 / 56

三、木雕实例雕刻方法 / 57

四、仿模机雕刻法 / 78

第三章 木雕珍品图集 / 81

木雕制作技法

王笃芳 编著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

木雕制作技法/王笃芳 编著. —南京:江苏美术出版社,
1999.4(2010.9 重)

(美术技法大全)

ISBN 978-7-5344-0945-5

I.木... II.王... III.木雕—技法(美术)

IV.J314.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 03732 号

木雕制作技法

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

地 址 南京中央路 165 号

邮 编 210009

经 销 江苏新华发行集团有限公司

印 刷 扬中市印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 12

版 次 1999 年 4 月第 1 版 2010 年 9 月第 5 次印刷

定 价 42.80 元

【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 / 7

第一节 木雕的历史 / 7

第二节 中国木雕的主要流派 / 11

一、浙江黄杨木雕艺术 / 11

二、福州木雕艺术 / 15

三、东阳木雕艺术 / 16

四、潮州木雕艺术 / 18

第三节 黄杨木雕的销售与收藏 / 21

第二章 木雕的基础技艺 / 25

第一节 木雕的材料与工具 / 25

一、黄杨木的特性和产地 / 25

二、黄杨木雕的工具 / 27

三、工具的类型 / 29

四、工具的磨砺 / 31

第二节 黄杨木雕的雕刻程序 / 35

一、工具的操作要领和作用 / 35

二、雕刻程序 / 39

第三节 木雕人物的造型基础 / 44

一、人物雕刻的基本比例 / 44

二、传统人物的脸型种类 / 45

三、传统题材人物的造型特征 / 46

第四节 乐清黄杨木雕技法 / 53

一、雕刻七法 / 53

二、修光六要 / 56

三、木雕实例雕刻方法 / 57

四、仿模机雕刻法 / 78

第三章 木雕珍品图集 / 81

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7000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3000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

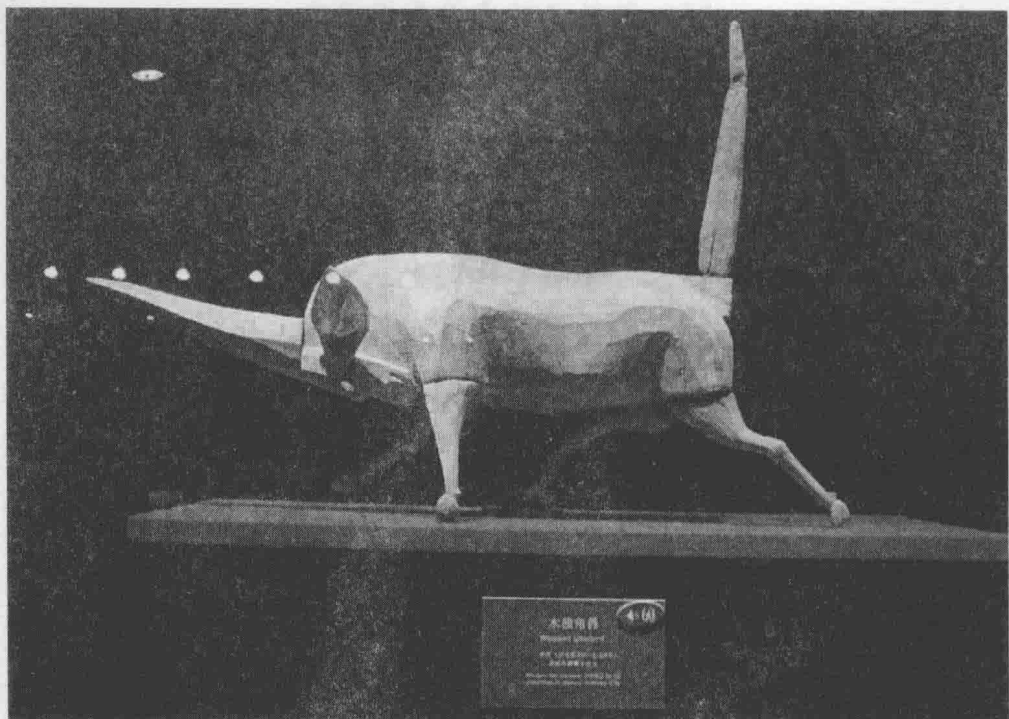

图 1—1 战国时期木雕(甘肃武威出土)

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信仰，对佛教的信奉相对减弱，大型的木雕佛教造像不再出现。这一时期，木雕艺术较多地体现在建筑之中。最具代表性的是山西丁村民居、皖南宏村民居、江西景德镇地区民居的雕刻。这一时期的木雕多用于梁、柱、斗拱、飞檐、栏杆、门楣、匾额等；雕刻技法、表现形式也趋多样，有圆雕、浮雕、透雕；题材内容有人物、动物、静物等；艺术手法既有写实也有夸张。随着社会的发展和政治、经济、伦理、

信仰以及风俗等因素的影响，传统建筑木雕到明清时期达到了鼎盛。明清两代由于历史不远，留存下来的可显示建筑木雕成就的各类建筑很多，如北京故宫建筑群、明十三陵、清东西陵等皇家宫殿、园林和陵寝建筑，福建泉州开元寺、安徽亳州关帝庙戏楼、上海城隍庙内园戏楼、河南社旗山陕会馆等。这一时期，明代家具以设计简洁明快、线条流畅、刻工娴熟而形成独特的明式风格，闻名于世。明代嘉靖以后出现的徽州版画，也是这一时期木雕艺术很重要的表现形式。到了晚清时期，木雕工艺品虽说在建筑构件装饰和木制家具装饰方面有很多的成就，但小件木雕实用品和欣赏品更是丰富多彩。尤其是清代被俗称为“小器件”的小型木雕工艺品，如小玩具、小摆设和文房案头的小件雕刻，如笔筒、砚台盒、笔架、臂搁以及各种瑞兽、植物形象的饰物，美不胜收。晚清至新中国成立之前，木雕艺术仍然与建筑装饰结合比较多。在这段历史时期，木雕题材已多见于生活风俗、神话、传说、故事、戏曲故事等，另有诸如喜庆有余、五谷丰登、龙凤呈祥、平安如意、松鹤延年等民间喜闻乐见的内容，其雕工日趋精美，并形成了不同的雕刻类型，出现了白木雕、红木雕、龙眼木雕、黄杨木雕、金漆木雕等诸多木雕门类，在雕工技艺上也出现了分宗立派。

新中国成立后，党和政府及时采取保护、恢复、提高、发展的有力措施，对民间木雕进行抢救、挖掘，民间雕刻艺人得到高等学府进行培训和教授，同时，政府还将民间艺人们组织起来，集中生产，统一管理。此后，他们创作了许多反映现实生活的木雕作品，使木雕艺术不再仅局限于建筑雕刻和少数人手中的把玩之物。如今的木雕作品有了更广的题材内容，民间艺人们设计出大量适应出口贸易需要的木雕产品，为国家换取外汇。

第二节 中国木雕的主要流派

一、浙江黄杨木雕艺术

黄杨木雕流行于浙江省温州、乐清及周边地区，主要用黄杨木作为雕刻材料。黄杨木是一种珍贵木材，为多年生常绿乔木，生长缓慢，四五十年树龄的黄杨木树干直径仅几厘米，故又叫“千年矮”，其木质坚韧，纹理细密，色泽微黄，有象牙的效果，其颜色还会随着时间长久而逐渐变深。黄杨木因其成材较小，不适合做建筑木雕的材料，经过民间艺术家们的努力，创造了以圆雕技法为主的独特民间雕刻门类，即以创作小型观赏品和摆设为特点的黄杨木雕。最早的黄杨木雕作品出现在元代，故宫收藏的《铁拐李》，就是元至正二年（1342年）创作的黄杨木雕观赏品，其雕刻精湛，造型生动，技法很娴熟。明清时期，在乐清当地盛行的“龙档”及民间艺人雕刻的用于龙档骨架装饰的樟木戏曲人物圆雕的基础上形成的黄杨木雕，经过几代人的探索、总结，不断发展成为一个成熟的木雕艺术流派。晚清时期的木雕大师朱子常改进了木雕技艺，使其成为具有观赏性的黄杨木雕艺术类型。朱子常主要的创作题材是佛像、历史人物、仕女等，其中的《五子戏弥勒》《布袋和尚》《济公和尚》等在1910年的南京南洋劝业会和1915年的美国旧金山博览会上获多个奖项。从清朝末年开始到如今的100年时间里，涌现出不少优秀的黄杨木雕艺术家，如王凤祚、叶润周、王笃纯、高公博、郑胜宁、王笃芳、虞金顷、虞定良等，他们中许多是一脉相承的师徒关系，受艺后不仅继承了前辈的优秀技艺，还创造了拼镶、嵌雕等新工艺，克服了黄杨木直径小、不易雕刻大件作品的弱点，创作出许多优秀的作品并被国家博物馆及各地的博物馆所收藏。黄杨木雕多为供人们观赏的小件摆设和观赏作品，题材有观音、

罗汉、八仙、仕女、顽童、奔马等人物像和动物造型。

朱子常，名正伦，字子常，晚清黄杨木雕的杰出艺人，清光绪二年阴历二月初二（1876年2月26日），出生于温州市城西街一个清贫的画匠家庭。9岁开始，他先后师从大舅父陈汝斌学习塑佛像，向姑丈——当时浙南地区颇有名望的塑佛艺人潘雨庭学习泥塑、雕花技术和髹漆画以及龙档木雕和木偶头面雕刻。他勤奋好学，游历四方，又独具灵气，10岁时已会塑36尊仙官，20岁左右又学会了雕花技术和髹漆画。朱子常经过10多年的勤学苦练和雕塑实践，兼收并蓄，在继承传统的基础上发挥了自己的创造力，技艺大进。19世纪末爆发了义和团运动，动乱致使很少再有人出钱修建寺院，塑造佛像的谋生之计受到影响。朱子常在困境中思变，由泥塑艺术结合自己的木雕技术、髹漆工艺，采伐永嘉山区中特有的黄杨木，尝试性地首创了富有艺术价值的黄杨木雕人物圆雕（参见图1—2），并获得了成功。朱子常具有很深的塑造佛像泥塑

木雕制作技法

图1—2 朱子常作《送子观音》