

工艺美术技法系列

镂琢纤巧

上海科技教育出版社

工艺美术技法系列

镂琢纤巧

木雕

叶柏风 赵丕成 著

上海科技教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

木雕: 镂琢纤巧/叶柏风, 赵丕成著. —上海: 上海科技教育出版社, 2006. 1

(工艺美术技法系列)

ISBN 7-5428-4002-9

I. 木... II. ①叶...②赵... III. 木雕-技术(美术)-图解
IV. J314.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 134291 号

工艺美术技法系列

木雕——镂琢纤巧

叶柏风 赵丕成 著

责任编辑: 王克平

封面设计: 汤世梁

出版发行: 世纪出版集团

上海科技教育出版社

(上海市冠生园路 393 号 邮政编码 200235)

网 址: www.ewen.cc

www.sste.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 上海图宇印刷有限公司

开 本: 890×1240 1/24

印 张: 10

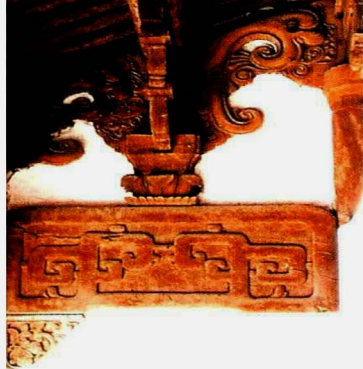
版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1-3 000

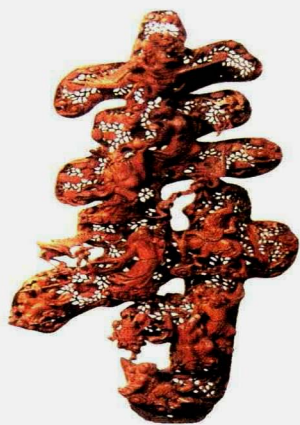
书 号: ISBN 7-5428-4002-9/J·25

定 价: 50.00 元

依据我国第一部总结
宋代和宋代以前
建筑规程与技术的《营造法式》，
木雕工艺的“雕作”
制作按形成分成四条：（一）混作，
（二）雕描写华，（三）起实卷叶华，
（四）剔地洼叶华。

南宋以后直至明清，
建筑木雕由官式殿阁
转而盛行于民居住宅，
题材由狭义而至广泛，
形式由程式而趋向自由，
内容由简单而变得丰富；
花鸟、人物、动物、山水都在
民居木雕中出现。

木雕工艺从明代开始形成艺术风格
至清代达到高峰，这是中国木雕史上
光彩夺目的黄金时期。
木雕名家高手辈出，
形成众多艺术流派，
如东阳木雕、乐清黄杨木雕、
福建龙眼木雕和
潮州金漆木雕等。

总 序

工艺美术一词诞生于上世纪20年代，但其作为一个普遍使用的词，乃至成为一个工业系统和一种艺术样式，则是新中国成立后的事。在此以前，尽管它历史十分悠长，但一般称为手工艺、手工业，从业者称作手工艺人、手工工匠等。在社会等级方面，他们与艺术家之间有着深深的鸿沟。这种区别，主要原因当然在于社会制度，但也应该看到，两种人才的智能结构是不同的。手工艺人掌握卓绝的技巧，但文化水平低，会做不会说；而艺术家一般具有较高的文化修养，既有技巧，也有理论。由于智能结构的不同，其作品的面貌也不相同，手工艺人难以创新，作品多承袭师傅模式，少有变化；艺术家富创新精神，作品以具突破性新意为上。从20世纪50年代到今天，50多年过去了，国家兴办的工艺美术教育在填平工匠与艺术家之间的鸿沟上，作了极大的努力，出现了一大批具有新才智的工艺美术人才。整个工艺美术队伍的文化水平大幅度提高。但仍有一个不争的事实：工艺美术并没有堂堂正正踏进艺术殿堂。究其原因还是在于，今天的工艺美术品具有创新突破精神的并不多。形式呆板、意韵浅薄的“行货”充斥市场。因此一种普遍的观点是，工艺美术发展的关键在于大力培养创新力量，将这个行业办成一个“创意产业”。

人的创新能力是一个能力的综合体，可以将它比喻为一座三足鼎。三条腿中第一条是知识，要具有广博的知识修养和理性思维能力；第二条是技巧，要具有灵巧的双手；第三条是情感，要有丰富的情感和美妙的想像力。知识靠积累，技巧靠磨练，情感靠天分和培养。三条腿长得结实，便能支起创新的大鼎。缺少任何一条，或其中一条力量不足，大鼎便会歪斜甚至颠覆。根据这样的原理，一个具有创新能力的工艺美术人才，应该兼备艺术、历史、科技等方面的知识和艺术理论、设计理论等方面的修养，应该在绘、雕、塑、铸、织、绣等工艺技法中精通一种或几种，应该有灵活聪慧的形象思维能力。要是有一支三方面都过硬的人才队伍，工艺

美术的创新就有望了。但如今的实际并不是这样。大部分创作设计人员的主要精力是进行艰苦的技术技巧训练和创作实践,以作品赢得相应的社会地位。与此同时,在理论界,有一支以研究工艺美术为学术主干的队伍,并不从事设计制作。他们的研究成果为创作设计人员提供理论支柱和理论武装。两支队伍的分工合作、齐头并进,形成新时代工艺美术人才结构的格局。这个格局的形成,对提升工艺美术的社会地位起了重要作用,但由于理论与实践的分离,使知识、技巧、情感这三足大鼎总是有些偏斜。这也许就是工艺美术创新精神不足的重要原因。所以笔者深深感到,要鼓励工艺美术创作设计人员努力学习理论,将自身的丰富经验,总结成理论,再以自己悟到和总结的理论来指导创作实践。可喜的是,这样的新型人才已崭露头角,这套《工艺美术技法系列》丛书的作者们,便是我所熟悉并尊敬的一个群体。

他们是一批正值盛年的工艺美术工作者,大部分从事专业教育工作。他们接受过正规的艺术训练,又常年从事创作和制作实践。更难能可贵的是,他们在紧张的教学工作之余,还努力钻研与行业有关品类的发展历史和技术技巧特点,学习经典的和现代的艺术理论知识。在智能积累达到一定程度之后,又着意著书立说。有的作者已有不少论文和专著面世。三条鼎足齐力支起了鼎身,他们的工艺美术作品便具有清新的创意,在纷繁的产品堆中脱颖而出,并在专业圈和社会上取得了好名声。

丛书以品类分册。各册内容大致包括品类的历史沿革、工序和技术、艺术特色几个部分。与以往所见的一些技法书相比,它们有更广的视角和更深的力度。将一个品种的形成和发展放在特定的社会背景中考察,整理出产品发挥的社会职能、产品依据的技术条件、产品体现的艺术特色和产品发展的历史条件。这样,对工艺美术品种的研究便提升到工艺文化的高度,将读者引入深藏于产品背后的丰富的人文内容。例如《玻璃器》一书中对各个历史时期世界各国玻璃工艺发展及其背景的记述,其材料之详尽,剖析之深刻,似乎在国内还很少见。又因为在研究的各个环节都揉进了作者在实践中体会,书的内容远远超出了一般性的外部描述,有着专业理论家难以探及的真切之谈和带有体味性的精华。例如《木雕》中对刀具规格和制作要领的记述,非躬亲实践者是写不出的。又如《玻璃器》一书中,对玻璃所产生的艺术效果的讲述中,提到“运用透明”、“熔注过程中违反常理的偶然效果”等,这些珍贵的体会,一般理论家不但凭空想像不出,而且若要将这类创作体会在理论上作出正确的解释,也许还是个难题。但这些恰恰是工艺美术创作设计有别于一般艺术创作的挚切之言,是来之不易的。

发展工艺美术自然有两条途径可走,一条是“形而上”,让工艺美术在经济大潮中搏击,专

家们再在纷繁的现象中提炼出规律性的东西，用以指导实践；另一条是“形而下”，鼓励创作设计者、管理经营者在各自的实践中磨练成专家，不断总结经验，有所发明，有所前进。前一条道路是目前大部分人正在走的道路，后一条道路比较艰难，走的人不多，但意义也许更大，成果也更为显著。这套丛书的出版正是这条道路的一个新起点。我期待这套丛书能不断推出新篇，在事业发展的轨迹中留下一道出色的印记。

朱孝岳
2005年深秋

木雕

叶柏风 赵丕成 著

家具的雕饰
经历了从无到有，
从简单到繁复的
历史发展过程。
明代的家具雕刻
还只有简单、局部的雕饰，
清初以后的家具雕饰
则趋于繁复，
其工艺之精，
可谓斧凿夺鬼神。

雕刻师借助于刀具在木料上凿刻，
刀具的不同和运刀手法的变化，
可产生各种木雕韵味。
如运刀有棒锤敲打、肩顶扞刻、
手腕推刻、掌心拍刻等，
刀的走势有短促、陡峭、修长、平坦，
又有圆润流畅、敦实浑厚、锋回转折、刀势遒劲等。
刀法语汇千变万化、丰富多彩。

目 录

第一章 寄情于木艺——中国木雕工艺溯源	1
第一节 木雕工艺起源	3
第二节 木雕工艺发展期	9
第三节 木雕工艺鼎盛期	13
第二章 柔和与锐利——木雕用材和工具	27
第一节 用材	29
第二节 工具	36
第三章 意寓于技中——木雕的创作和工艺	41
第一节 木雕的创作方法	43
第二节 木雕的雕刻技法	66
第三节 木雕的工艺种类	72
第四节 木雕的制作步骤	84
第五节 木雕的修复与保养	92
第四章 传统与现代——木雕艺术赏析	97
第一节 多彩的地域风格	99
第二节 丰富的陈设摆件	127
第三节 时尚的传统木艺	143

第四节 建筑装饰木雕工艺	152
第五节 装饰木雕工艺家具	167
第六节 木雕艺术与现代环境	211
参考文献	226
后记	227

第一章

寄情于木艺——中国木雕工艺溯源

第一节 木雕工艺起源

木雕，尤其是老木雕越来越受到人们的追捧。江南古镇中明清老宅里拆下来的旧门窗、旧床板，甚至客堂回廊里的牛腿（用于挑檐支撑的构件）、挑头（牛腿上部的构件）、斗拱（屋檐或屋顶下的构件）、梁枋（在两根垂直柱上水平连接的构件）、缘环板（格扇中间、下部或上部的小块雕花板）、裙板（格扇下部大块不透的雕花板）等部件，现在都成了现代宾馆、饭店、家庭中的装饰件和仿古家具的“零部件”。木雕的市场行情正在节节攀升。下面让我们回放老木雕艺术的起源，让您凝神欣赏、想像它们遥远的过去……

一、木雕的萌芽——花土之纹

中国的木雕艺术，让世人赞叹！它起源很早，从有记载的史料中寻找，木雕工艺的起源和产生，可以追溯到新石器时期的制陶工艺。陶器的制造，最初是在木制的容器上涂上黏土，使之能够耐火而产生的。这种木制容器的加工制作无疑要经过砍、铲、削而成型，称得上是原始的木雕技艺。或者说，正是这种制作工艺萌生了木雕工艺的雏形。

在大汶口的一座大型古墓中，埋着一个成年女性，头上有象牙梳，手上有指环，左腕戴着一个玉臂环，颈部佩带着大理石和松绿石串起的装饰品。她身上的饰品集浮雕、镂空、圆雕于一身，已达到了造型艺术与制作技艺最高的精美度，给木雕工艺在造型艺术和制作技艺上起了很好的借鉴作用。另外大汶口文化的象牙雕筒、骨筒，也都是这一时期最有代表性的雕刻艺术品。至今用红木或其他硬质木材雕成的雕花笔筒，仍在借鉴或仿效这种造型艺术与制作技艺。从上述的诸多事实中，我们可以推断木雕工

图 1-1 木碗

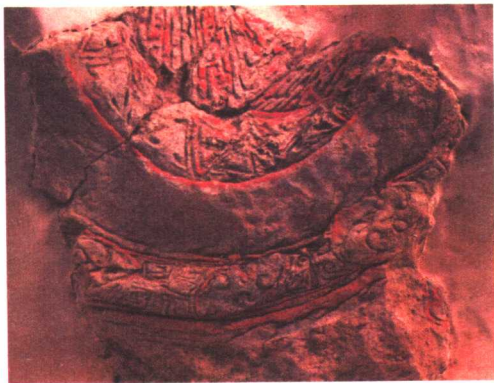

图 1-2 木制漆器

艺是在玉、石、骨、牙等雕刻工艺的影响下萌发的。

距今 7000 多年的浙江余姚河姆渡遗址第三文化层出土的一只木碗,其腹部呈瓜棱形,圈足,内外都有朱色涂料,后经植物专家进行测试确认,木碗上的涂料为生漆。这是目前所知我国最早的木制漆器(图 1-1)。

当时的漆器有上一色(红色或黑色)或二色(红色和黑色)的。由于年代久远,随葬的木制漆器大部分都已腐烂,原有的朱红漆留在夯土上,便成了“花土”(图 1-2)。

二、木雕的兴起——从平面到立体

在商代盘龙城遗址我们可发现中国木雕工艺的兴起。《盘龙城 1974 年度田野考古纪要》记录了以下例证:“……墓内的木椁极为讲究。仔细清理出的十多块椁板板灰,往往一面有精细的雕花,一面为涂朱素面。观察出土实物,雕花是在木椁的外壁。不同板灰上的雕花,有两种风格,

可能是分属于内外。棚在墓坑中部的两块最大的椁顶雕花板灰,其一长 2 米,宽 40 厘米左右,另一长 1.5 米,宽 22 厘米左右,背阴刻饕餮纹和云雷纹,每两组图案间的阴线部分涂朱,阳面涂黑,板灰则呈白色,出土时色彩斑斓,木雕中饕餮纹作牛头形,看来已很接近这种图案的祖型。在安阳侯家庄西北岗的商王大墓的木椁顶部,曾发现过多块饕餮、云雷和虎纹木雕板灰。1971 年在安阳石岗发掘的晚商的中型墓内也曾见到过,可知商代的贵族是经常使用雕花木椁的……这种雕花木椁的发现,反映了当时