

修订版

CARVING SPOONS

艺术木勺雕刻

威尔士爱之勺、凯尔特绳结勺
及其他经典勺子雕刻指南

[美] 雪莉·艾德勒 / 著 曹值 / 译

中原出版传媒集团
中原传媒股份公司

中原农民出版社

spoons

可为生活器物，可传情达意，亦可拿来收藏

在这本书里，美国木勺雕刻艺术家雪莉·艾德勒将带你进入多彩又迷人的手作世界。简洁的样式里蕴含着经典的传奇，从原始时期到今天，人们雕刻出了几乎无限种样式的木勺。木勺雕刻往往传达着丰富的情感，例如，在很多种文化中，爱之勺的设计还蕴藏着“求爱”“求婚”甚至“想有几个孩子”等信息。

制作勺子非常有趣，难度不大却可以激发你的雕刻创造力，还能带来自我满足感。雪莉·艾德勒会帮助你开启一段难忘的旅程：只需要一块废木料和一些基本工具，通过一点点的雕刻，就可以将简陋的木勺子一步步雕刻得富有爱和艺术感。

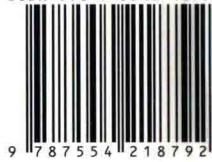
- 全尺寸的纸型和多种组合设计
- 分步指导，制作你的第一把勺子
- 学习制作美丽的威尔士爱之勺和凯尔特绳结勺
- 有关工具、磨刀、安全、木材、打磨和表面处理等方面小技巧
- 全彩图集展示的多种成品勺子

海威工场
HARVEYWORKS.CN

ISBN 978-7-5542-1879

9 787554 218792 >

定价：48.00 元

CARVING SPOONS

艺术木勺雕刻

威尔士爱之勺、凯尔特绳结勺

及其他经典勺子雕刻指南

[美]雪莉·艾德勒/著 曹值/译

 中原农民出版社
· 郑州 ·

著作权合同登记号：豫著许可备字-2017-A-0027

Carving Spoons

Original English Language Edition Copyright © 2014 by Shirley Adler
IMM Lifestyle Books. All rights reserved.

Translation into SIMPLIFIED CHINESE Copyright © 2018 by Central
Plains Farmers Press Co. Ltd. All rights reserved. Published under license.

图书在版编目(CIP)数据

艺术木勺雕刻 / (美) 雪莉·艾德勒著; 曹值译. — 郑州: 中原
农民出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5542-1879-2

I. ①艺… II. ①雪… ②曹… III. ①木雕—图案—美国—现代
IV. ①J332

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 065697 号

策划编辑 连幸福 责任编辑 连幸福

美术编辑 薛莲 责任校对 彤冰

出版: 中原出版传媒集团 中原农民出版社

地址: 郑州市经五路 66 号

邮编: 450002

电话: 0371-6578 8679 138 3717 2267

印刷: 河南安泰彩印有限公司

成品尺寸: 210mm × 280mm

印张: 5.5

字数: 100 千字

版次: 2019 年 3 月第 1 版

印次: 2019 年 3 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

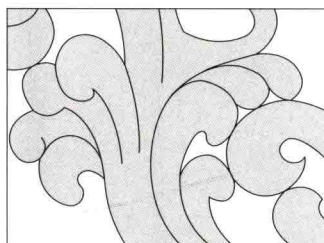
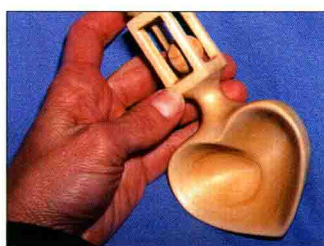
目录 CONTENTS

4 前言
FOREWORD

5 威尔士爱之勺的历史
E.J.谭格曼
The History
of Welsh Love Spoons

13 北欧勺子制作简史
哈利·瑞福萨
An Introduction
to Scandinavian
Spoon Making

17 CHAPTER 1
勺子雕刻基础
Spoon Carving Basics

32 CHAPTER 2
雕刻你的第一把勺子
Carving Your First Spoon

47 CHAPTER 3
雕刻威尔士爱之勺
Carving the
Welsh Love Spoon

55 CHAPTER 4
雕刻勺子的彩色图集
Color Gallery of
Carved Spoons

58 CHAPTER 5
图案
Patterns

87 后记
AFTERWORD

CARVING SPOONS

艺术木勺雕刻

威尔士爱之勺、凯尔特绳结勺

及其他经典勺子雕刻指南

[美]雪莉·艾德勒/著 曹值/译

 中原农民出版社
· 郑州 ·

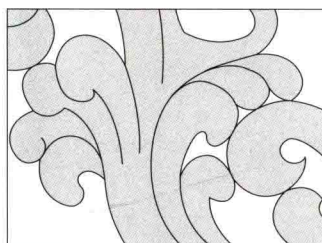
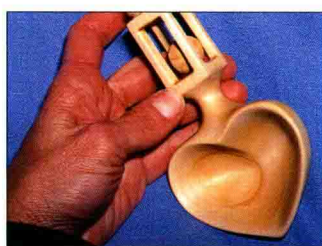
目录 CONTENTS

4 前言
FOREWORD

5 威尔士爱之勺的历史
E.J.谭格曼
The History
of Welsh Love Spoons

13 北欧勺子制作简史
哈利·瑞福萨
An Introduction
to Scandinavian
Spoon Making

17 CHAPTER 1
勺子雕刻基础
Spoon Carving Basics

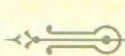
32 CHAPTER 2
雕刻你的第一把勺子
Carving Your First Spoon

47 CHAPTER 3
雕刻威尔士爱之勺
Carving the
Welsh Love Spoon

55 CHAPTER 4
雕刻勺子的彩色图集
Color Gallery of
Carved Spoons

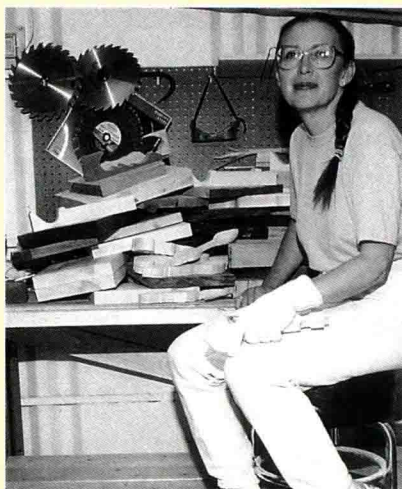
58 CHAPTER 5
图案
Patterns

87 后记
AFTERWORD

前言

FOREWORD

写这本书只有一个初衷——将我雕刻勺子的热情传递出去。我有很多知识愿与大家分享！

雕刻勺子(以下趣称挖勺, 编辑注), 对于大多数“菜鸟”来说是最完美的雕刻项目。我知道这是事实, 因为在我还是一个雕刻初学者的时候, 曾通过邮购收到了一盒挖勺木料——尽管没有图示和指导, 当时就“入坑”了。挖勺并不难, 简单想象一下, 你完成的作品不要像一个人、一只兔子或一条狗, 它只需要像一只勺子即可。

对于“老鸟”来说, 挖勺仍很有趣。因为勺子柄部的设计是无限的, 你可以根据想象力做出来。在硬木上完成勺柄各种细节的设计与雕刻, 是有挑战性的, 当然也很有意义。

挖勺所需的木料和工具都很少, 也不需要固定的空间, 你几乎可以在任何地方进行。那么就开工吧。

——雪莉·艾德勒(Shirley Adler)

威尔士爱之勺的历史

E. J. 谭格曼

The History of Welsh Love Spoons

by E. J. Tangerman

能手们，甚至是在原始时代，都会为女友甚至妻子制作礼物，而手拙者则会雇佣能手为自己的爱人制作礼物。大家可以想象一下，吟游诗人为他的爱人歌唱，乌鸦嗓则雇佣吟游诗人为自己的爱人歌唱。勇武的男子在一生中会经常给爱人准备爱的礼物。卖弄风情的女子也会不停地收到天真求爱者爱的礼物。

而在现代，这类礼物通常都由商品取代，可传统仍然保留了下来——男人为妻子或者家庭制作了任何厨具、家具或一件艺术品，他都会获得满足、荣誉和尊敬。这个传统并不是单向的，女人也为男人制作东西，可能是衣服、晚餐或装饰品，都是手工制作的，充满了爱意。在过去，住在乡村的能手比城市里的要多，他们一般目不识丁，也讷于言，很多人是水手，或是因为工作而远离亲人。

我对这些礼物非常着迷。1949年，我有幸看到了一本来自英格兰的薄薄的书《Treen》，爱德华·平托（Edward H. Pinto）起的名字。这本书类似于一本词典——关于他收集的2000件手工作品的。他将这些作品称为“木制往事”，每一件背后都藏着一段故事，大多数是家庭或个人物品。1959年，关于他的收藏品的第二版书出版了。现在，他的收藏品已经超过7000件。

这反映出很多专注于收藏家庭、厨房、闺房甚至是谷仓手工木制品的收藏家被越来越多地发现。

在他的藏品中，手工物件是收藏的主要目标，机制作品是不被允许的。这也很清晰地表明，在英国的传统或正式场合，木雕是由专业人士完成并用于教堂、公共建筑 and 家庭的；那些更小、更亲密的物品和工具则是由农民雕刻完成的，尤其是在17~20世纪。在第二版图书（本书）中，只有一个仅仅7页的章节和三四张图片介绍了“爱之勺及其他的爱情替代物”。其他很多章节中的作品是因为爱情制作的其他家用物品，但是只有爱之勺在这个世纪保存下来并且得到了重生。

勺子和碗无疑是人类最古老的工具之一，因为再加上刀子，它们对人类的存活至关重要。所以，它们一直被人们珍视并装饰着。此外，它们是由男性来雕刻的。因为在原始部落中，雕刻者通常都是男性。我曾访问过一些原始部落，在那里，雕刻者仍然因为自己的技能而与萨满、医者甚至部落首领相提并论，而木勺通常被他们看作神灵的礼物。“spoon”（即勺子）这个单词来源于古英语单词“spon”，“spon”的本意是一块大小合适的用来制作勺子（原文

1664 年时，很多勺子使用黄杨木雕刻。(感谢德国纽伦堡的日耳曼国家博物馆供图)

在 1667 年，威尔士爱之勺使用梧桐木雕刻。(感谢圣法根的威尔士国家历史博物馆供图)

为“spoon or ladle”，前者指人们吃饭用的正常勺子，中文也称匙、调羹等；后者指西餐中布菜、盛汤用的公用勺，勺柄长、勺窝深。编辑注)的木片或木块儿。于是，抛却现代的商业名称，爱之勺(love spoon)这个名词已经存在上千年之久就合乎逻辑了。但我们还不能百分之百地肯定，因为这类木制品往往不耐放，很容易腐烂并坏掉。

现存最古老的雕刻的勺子来自公元前 1250 年的埃及，用于挖取药膏。维京人雕刻的用链条连接的对勺大约出现在 1000 年前。威尔士人声称他们在 17 世纪开始雕刻装饰性的勺子(现存最早的一只于 1677 年制作)，他们显然虚构了名称和很多传统。他们在 18 ~ 20 世纪雕刻这类勺子，从最开始的简单设计逐步变得越来越绚丽(更大，更不实用)。很多 19 世纪的勺子因为雕刻方式而突出，并不是因其艺术性。同时，很多威尔士男人没有雕刻技术，就委托他们的同胞为自己雕勺子。更深一步，因为花费了很多精力，雕刻勺子的兴趣和精力都被商品化，爱之勺在乡村小伙和期待成为新娘的女孩之间的黏合性相比其他物件来说就不那么强了，例如大学时期的兄弟会胸针，这是追求女孩非常有用的物件。而这导致爱之勺的制作实际上已名存实亡了。

在 21 世纪，为旅游者手工制作的纪念品让爱之勺复活，虽然我们日常使用的勺子都是机械制作的。如果你愿意，可以将雕刻的勺子称为爱之勺，曾经在瑞典、瑞士、德国、英国和南斯拉夫被广泛制作。我听说在瑞典，男士在扣眼中佩戴勺子追求女子，而被追求的女子则佩戴毛线娃娃。如果双方同意，则交换信物。显然相似的习俗在整个大不列颠都有。爱之勺多种多样，多数非常华丽，整个英格兰都有雕

刻。我曾经在博物馆中比照古代的勺子画了一些图样。但是更多的古代的木勺子都消失了，因为木材不是永恒的——爱情也不是。

显然，开始时威尔士爱之勺在切削方式上跟古时候不一样，它的个头相对较小，大约有一个茶勺那么大，并且勺柄处有一个在笼子里的球，上端的链条可有可无。现在通常有两个小球在笼子里，意味着两人生活在一起，有些一个球的勺子寓意雕刻者的心始终被一个女孩所吸引。有些现代的解释认为球的数量意味着双方所期待的孩子数量，大球代表男孩，小球代表女孩。这个解释对我冲击很大，因为明显较小的那个球会从笼子中掉落。更好的解释是，旧观念中勺子尾端链条的数量意味着双方期待孩子的数量。

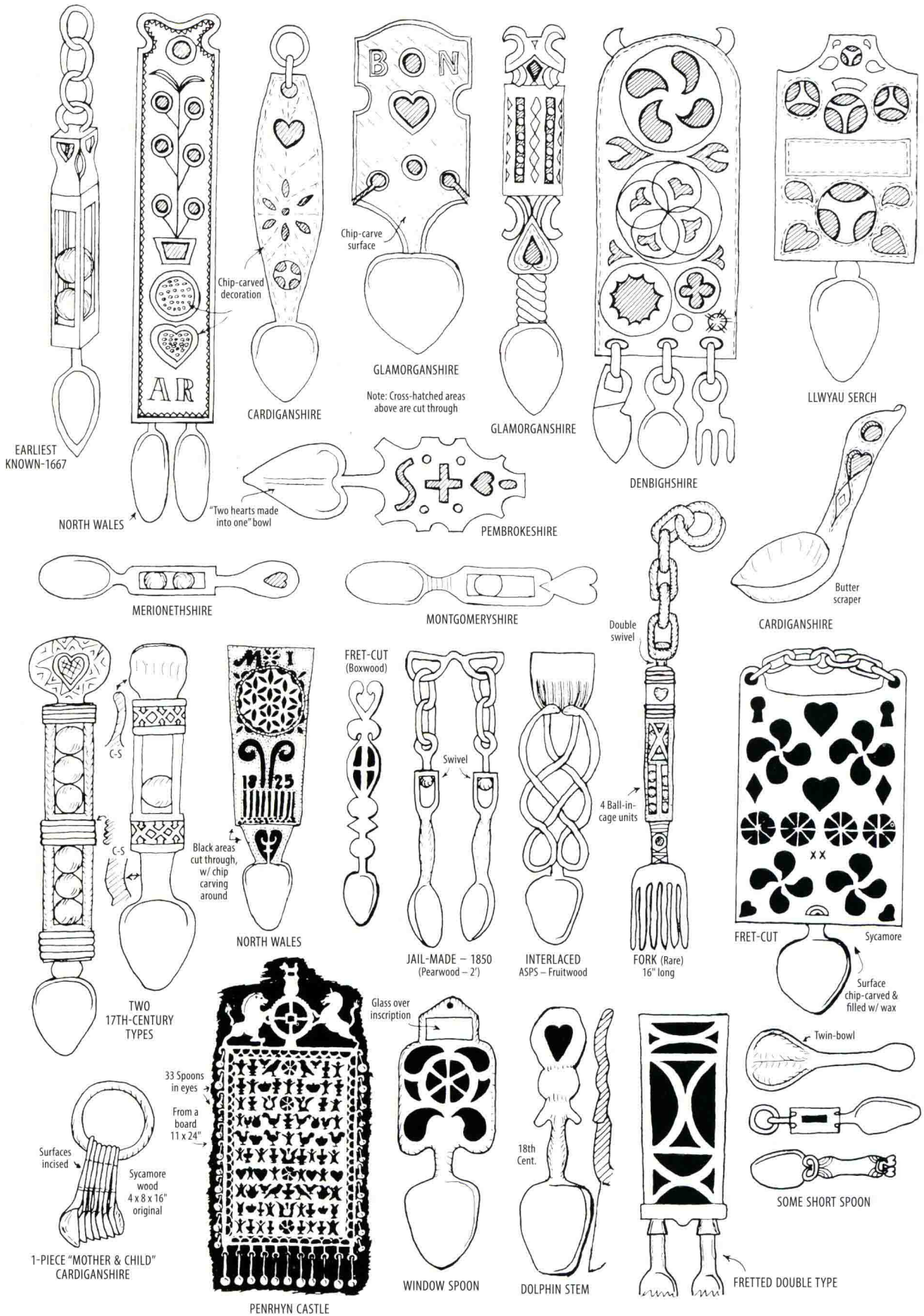
随着时间的流淌，爱之勺的制作越来越精细，变得和各种简单的艺术品一样。勺柄扩大，变成了平面，并且有了浮雕、做花纹及透雕的设计。这时勺子变得更加缺乏实用性，成了更加纯粹的装饰品。勺子上可能出现首字母或者爱（cymru）的字样，但很奇怪的是，更好的威尔士词汇亲爱的（cariou）再没有出现过。有一些使用了金丝镶嵌，很不经用，在擦拭的时候可能会破碎，甚至放在壁龛中供起来也不行。片雕，一种非常古老的使用锋利的刀制作三角形和钻石形图案的工艺，也会用于装饰爱之勺。

勺子变得不再是直线条或稍微弯曲的形状，有创意的雕刻者将勺柄弯曲、扭曲、加厚、削薄或者做出角度，甚至将勺柄延长至勺头的底部，在三角形的勺柄上透雕等，而且很多发明出来的形状几乎无法描述。我曾在欧洲的博物馆，比照这些不寻常的勺子画了一些图样。

用于爱之勺的木材和勺子的设计种类一样丰富。北欧人尝试使用松木或杉木制作勺子，威尔士人最开始时使用梧桐木，随后是樱桃木、胡桃木、紫杉木、苹果木、橡木甚至是榉木。现代的勺子通常使用桃花心木、胡桃木或松木，太平洋地区可能会使用黑檀、乌木或其他硬木。这取决于雕刻者，和他愿意为姑娘付出多少的努力有关。如果这个姑娘比较轻率，那么松木就足够了。

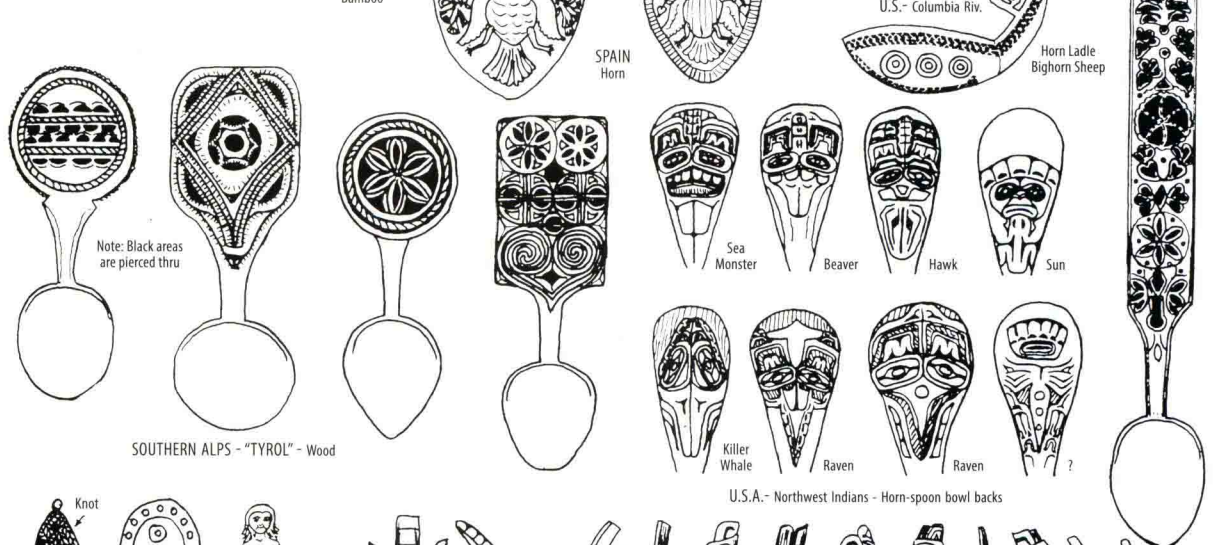
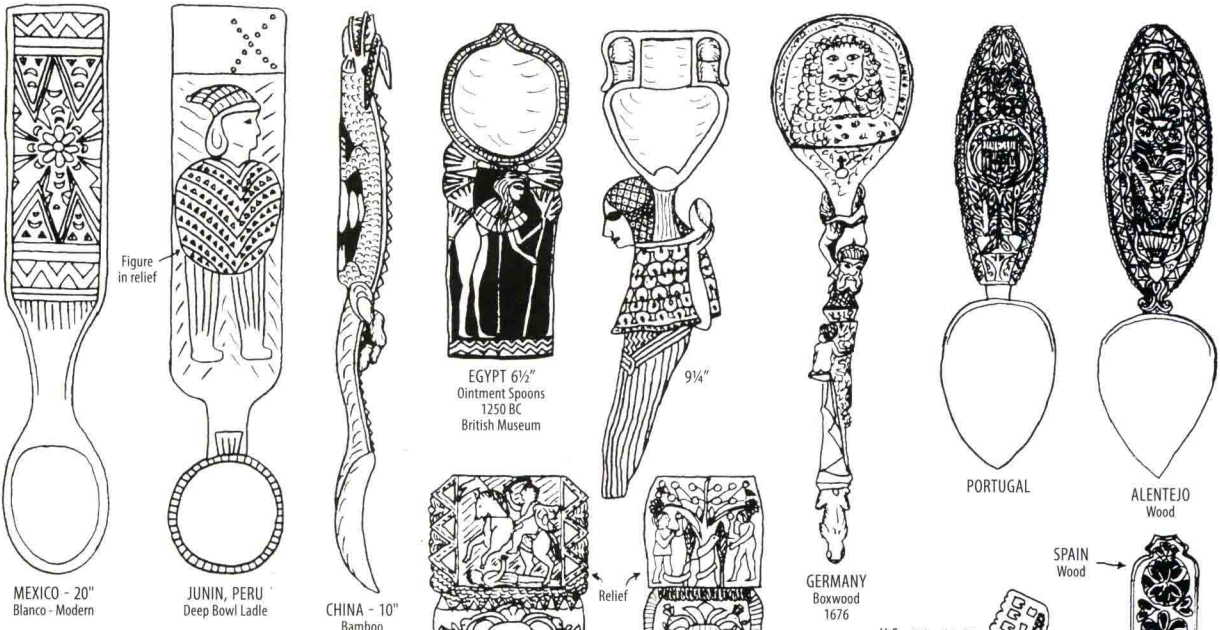
标有日期的爱之勺不常见，上图这个勺子制作于1727年。（感谢圣法根的威尔士国家历史博物馆供图）

※ 为准确传达作者意图，本页保留原版书内容，编辑注。

我认识的勺子工匠中，最多产的是来自新泽西州克里夫顿的霍尔格·闫森。他的所有雕刻都与爱好有关，他在一本关于旋转木马的书中提到过这一点。他已经展览过上百件的雕刻作品，但是雕刻爱之勺的兴趣一直未变。除了上图中的作品，他还有数百种设计方案。

※ 为准确传达作者意图，本页保留原版书内容，编辑注。

爱之勺，或者说女士用的装饰勺子，也会使用其他材料制作——例如动物的角或骨骼，并且都是成套制作的。我曾见过将勺柄进行雕刻且能悬挂在厨房挂架上的荷兰勺子，在柄上留有葡萄藤和叶子的德国勺子和叉子，以及雕刻精美的中国小勺子——可能是配合女士鼻烟壶用的。在泰国和缅甸，人们使用碗形的贝壳制作勺子，用海螺制作勺柄，用铆钉连接起来，并且配有雕刻花纹。我还在北西伯利亚买过一些精巧的大汤勺，上面有着传统的雕刻设计。看来，设计方案是无限的，材料也是无穷的。（顺便提及，早期的勺子之所以是用木材而不是金属做的，是因为木材好加工，用普通的工具就可以了。而且，所有欧式庄园或城堡里都住有木匠）

很多威尔士旅行手册中提出这是一种现代主义符号，只是为了提升销量。除了之前提到的球和链子，其他的重要符号还有：爱心及两颗心、弓箭、绳索，甚至是船、锁、钥匙、小木马、链子和中国阴阳符号等。包括爱的绳结、葡萄藤、本地的鸟类、动物和花卉，这些都用于表达情绪。你也可以制作属于自己的符号。其他的如叶子（生长爱情）、铃铛（婚礼）、十字（宗教含义）、菱形（预示财富）、双球（相聚）、马蹄铁（好运）、灯笼（照亮道路）、铁锹（愿意工作）、眼镜（好运或长寿，也可以表示为“我喜欢我看到的東西”），都可以表示尊重、爱、安全、快乐以及家庭生活。借助一把勺子，我

们能表达出自己的理想。你看，孩子最先熟悉和掌握的工具就是勺子，生命终点的老人也需要勺子来喂食，这本身就是一种符号。

通过研究勺子的草图，我们明白这种符号是无限的，至少现代的解释是这样。很多设计很可能是从老作品上复制下来的传统，有些没有文化的工匠只是将符号复制了下来。有些解释是现代伪学术家的错误解释，或企业家为了宣传产品做的。其实，甚至连勺子的形状都不是神圣不可侵犯的：当初的一些工匠只是觉得那样做会好卖些。

当然也有（或曾有）很多本地符号的差异。现在的纪念品雕刻者从其他地方的产品中借取点子并不会被惩罚，当然也会根据客户的要求制作传统风俗的勺子。例如在大不列颠群岛，海豚形状或弯曲的勺子最早来自卡那封郡，锁眼和心形风格则来自彭布罗克郡，等等。有些地区的雕刻者会强调使用线锯和片雕刀的使用，还有一些会强调细节雕刻。另外还有一些会使用刀削的技巧，这在一些草图中能够发现。有些热情的雕刻者可能会做得有些夸张，例如彭林城堡的大汤勺，使用 280mm × 610mm 薄木板雕刻，并且雕刻了 31 把首尾相连的勺子！如果哪位女士来解读这些勺子的意义，她可能会与这个追求者分手——或者开始经营一家孤儿院。雕刻出的木链条不只寓意婚礼，有些指的是监狱。有时候宽柄勺子（通常来自北威尔

士)是一些西海岸印第安人在解闷时使用象牙制作的,并且会涂上彩色的蜡。有些勺子会做成对称的形状,这是一种古老的对抗邪恶之眼的方 法,在威尔士也有这样的传统。

顺便一提,威尔士雕刻者通常将制作勺子的木料或成品勺子放在沸水中煮,以去除树液从而防止开裂。如果他们希望漂白勺子则会在

水中添加盐,有些人则会在后期在表面擦盐用于漂白木材。最后的工序是表面处理,对于装饰性勺子则使用亚麻油,对于需要使用的勺子则会使用植物油。当然,勺头也必须在进行表面处理之前打磨光滑,去除粗糙的表面和毛刺。但是现代的勺子大多数用于装饰,所以只需要简单制作出勺子的造型即可。我还看到过有的勺子上保留着清晰的雕刻痕迹。

历史上,只有极少的威尔士爱之勺具有考尔勺(cawl spoon)那样独特的圆形勺头。大多数勺子与金属勺子一样,勺头是蛋形的。(感谢圣法根的威尔士国家历史博物馆供图)