

序

書

【中国民间木雕艺术概说】

木雕是雕刻艺术的一种表现形式。木雕一般采用质地细密、坚韧，不易变形的木材，如楠木、紫檀、樟木、黄杨、柏木、银杏、沉香、红木、龙眼木等为材料，雕刻成各种形象的观赏品、实用工艺品或附着在建筑上。采用自然形态的树根雕刻艺术品，则称“树根雕刻”。木雕艺术按用途划分有建筑木雕、家具木雕、宗教木雕、观赏陈设木雕等。按工艺划分有线刻、浅浮雕、高浮雕、透雕、圆雕等，创作中有的往往将多种雕刻技法并用。

一、中国木雕艺术的历史沿革

木雕在史前文明中已出现，在距今6000~7000年的浙江余姚县河姆渡遗址，曾出土一件长11厘米的木雕鱼，是我国已发现最早的木雕作品。

在夏商遗址中，出土有大量木雕遗物，据《盘龙城1974年度田野考古纪要》载：墓内出土的十多块椁板板灰，一面为涂朱素面，一面有精细的饕餮纹和云雷纹雕花。在安阳侯家庄北冈商墓的木椁顶部，也曾发现过多块类似板灰。在夏商墓葬中还发现许多“花土”的朽痕（木器雕饰之后上了朱红漆，木器腐烂后，漆就留印在夯土上，成为“花土”），其纹样有饕餮纹、虎纹、龙纹、回纹等。

商周至春秋战国，由奴隶社会向封建社会过渡，许多工匠逐渐摆脱了奴隶的枷锁，成为相对自由的雕刻工匠，这种变革给木雕艺术的发展提供了社会基础。其中，鲁班就是这时期工匠的杰出代表。直至今日，逢年过节，木雕艺人们都要设案跪拜祖师鲁班。

战国时代以大量木俑代替人殉。这些木俑造型简约，形体概括。当时的器物附件上还有许多动物木雕，造型生动。这些木俑及木雕反映出战国时期的木雕艺术尚处于发展初期。

秦汉时代，在甘肃武威、长沙马王堆、湖北江陵、云梦大坟头等汉墓都出土有大量木俑。雕刻刀法粗犷，形神兼备，栩栩如生。其中武威木雕俑独具一格，以高度概括的雕刻手法而不同凡响。它造型粗

彩绘木俑 长沙马王堆一号汉墓

木猴 西汉 甘肃武威

木马 西汉 甘肃武威

彩绘木马 西汉 甘肃武威

犷，雄浑简洁，能抓住人物、动物的瞬间动态与块面结构，做到形神兼备，静中欲动。这些作品反映出秦汉时期木雕艺术已达到很高水平。

据文献记载，秦汉时代大规模建造帝王宫苑，如著名的上林园、兰池宫、梁山宫、长杨宫等。《史记·秦始皇本纪》中详细记载有上林园之壮丽景象。在宋代画家赵伯驹的《汉宫图》与宋代佚名画家的《阿阁图轴》中，对宫殿建筑均有细致生动的描绘。汉代还出现了私家园林的建设，茂陵人袁广汉在长安筑园，其“屋皆徘徊连属，重阁修廊”（《西京杂记·卷三》）。从这些画卷与文献记载中，我们可以清楚地领略汉代建筑木雕艺术的风采。

南北朝时期，北方大肆开凿石窟，南方则大兴土木建寺院，由于佛像雕塑等宗教木雕的盛行而促进了木雕艺术的发展。传说南朝雕刻家戴逵，曾用整棵大树干雕刻一尊高500厘米的无量寿佛。六朝时期，浙江成为青瓷生产中心。青瓷的装饰手法有刻花、堆贴、压印等。木雕艺人中有专门从事雕制各种印模，陶瓷技艺的提高也带动了木雕艺术的发展。

唐代，木雕艺术开始向写实方向发展。木雕题材也日趋广泛，如人物、神佛、花鸟、禽兽等题材无所不及。唐代木雕技艺还促进了漆器与木版印刷技术的发展，唐代发明了一种上漆后再雕刻的技法，现在称之为“剔红”、“剔黄”、“剔黑”等，雕法流畅，刀锋显露。传说玄奘用回锋纸印普贤像，施给四众。其佛像与历本，都采用了木刻雕版印刷技术。现存唐朝印本有成通九年（868年）王玠“为二亲敬造普施”的《金刚经》。四川成都唐墓出土印本陀罗尼经咒（约30厘米见方），上面刻有佛像、梵语经文等。

宋代木雕技艺日趋成熟，造型写实、技艺精湛并广泛用于建筑及其装饰，如北京雍和宫万福阁大殿的弥勒佛像，就是用一根直径3米的檀香木雕刻而成的，佛像高18米，地下8米，共计26米，佛像雄伟高大，造型精致，如菩萨之衣纹雕刻，出现了波浪纹，并以凸纹为主，线条明快，装饰性强。

明清时期木雕艺术已发展到高峰时期。小型观赏性木雕、实用器物装饰木雕、玩赏性陈设木雕有很大发展。木雕艺术广泛应用于宫廷

建筑与民间建筑。这个时期出现了一些著名的木雕艺人与木雕品种，反映出不同的木雕艺术风格与流派，如东阳木雕、潮州金漆木雕、黄杨木雕、福建龙眼木雕等。

二、民间木雕的主要流派及特点

因各地风俗不同，用料与工艺不同，中国民间木雕形成了以下几大流派，有东阳木雕、广东潮州金漆木雕、福建木雕、苏州红木雕、乐清黄杨木雕、承德木雕、曲阜楷木雕、云南剑川木雕等。

东阳木雕 浙江东阳地区素有“雕花之乡”之称。据传东阳木雕起源于唐代。南宋时代，东阳是木板刻书最兴盛的地方之一。现存最早的东阳木雕实物，为东阳南寺塔出土的宋代善才童子像和观音菩萨像。明代，东阳木雕主要用于建筑装饰。清代，东阳木雕在家具木雕、日用品、木器具装饰木雕等方面也极为著名。现存浙江地区较有名的建筑，其木雕装饰大多出自东阳艺人之手。东阳木雕的特点是能根据建筑与家具的不同部位，采用不同的装饰手法，浮雕、高浮雕、透雕、圆雕等技法并用。在建筑物的梁、柱、坊、斗拱、牛腿等部位采用透雕、圆雕；门窗的裙板、绦环板、天头采用浅浮雕；窗格、栏杆部位采用透雕、圆雕；陈设、玩赏性木雕通常采用圆雕技法。东阳木雕题材广泛，造型写实，雕工精致。东阳木雕现存建筑群落，以东阳卢宅保存最为完好，建筑院落气势恢宏，木雕技艺精湛。

广东潮州金漆木雕 潮州金漆木雕因雕后上漆贴金而得名。明清时代，潮州地区商业繁荣，良好的经济基础，使潮州木雕广泛用于建筑装饰。广东金漆木雕分为潮州和广州两大派。潮州派又称“潮州木雕”，以潮州、潮安、潮阳、普宁、澄海等县最为发达。潮州金漆木雕，通常用于建筑、家具、神器等装饰或构件等。雕刻内容多取材于民间传说、神话故事、戏剧人物及花鸟虫鱼等。它以神形兼备、精雕细镂，构图饱满匀称、色彩金碧辉煌而独具特色。如本书收入的福建泉州东关帝庙建筑木雕，其精美的造型，浓郁的色彩，令人叹为观止。

徽州木雕 徽州三雕之一。大多应用于民居建筑的梁架、斗拱、檐条、栏板、窗棂以及家具上的雕刻装饰。一般在隔扇心、裙板和绦环

伎乐天撑拱 宋 泉州开元寺

檐下木雕 东阳卢宅

隔扇 东阳卢宅

室内陈设 潍坊青云山

板上运用浮雕工艺，内容有戏曲人物、游艺、比武等；在梁托、斗拱上运用圆雕工艺，内容有狮子绣球和各种花鸟人物、亭台楼阁、吉祥图案等。构图饱满，层次丰富，雕工精细，栩栩如生。

黄杨木雕 黄杨木雕其主要产地在浙江省乐清、温州两地，以用黄杨木为雕材而得名。黄杨木是多年生常绿乔木，生长极其缓慢。黄杨木木质坚韧，纹理细密，色泽微黄，日久色泽渐深，是雕刻精致小品的名贵用材。黄杨木雕以雕刻小件为主，大都是供人们案头摆设的欣赏品。最早的实物例证，为北京故宫博物院藏元代黄杨木雕“铁拐李”立像。黄杨木雕在技法上吸取了石雕、牙雕的技艺之长。其工序为打坯、精雕、上蜡或清漆。其形式有单人立体圆雕、拼雕、镂雕、群雕等多种。所雕作品多为观音、罗汉、八仙、仕女、顽童、奔马及花鸟鱼虫等。著名黄杨木雕艺人有温州民间雕刻大师朱子常(1876-1934)、王凤祚、王笃芳、虞氏兄弟等。

福州木雕 福州地区自古流行木雕神像、神龛，后来又发展为建筑木雕和家具木构件装饰。清代，福州木雕曾以自然村划分为象园派、大坂派、雁塔派三个木雕流派。福州木雕中最具地方特色的是树根雕刻和龙眼木雕。明末清初，福建连江木雕艺人孔谋创作的“根雕”获得成功，于是民间艺人纷纷效仿，利用树根的各种天然形态和千疮百孔进行艺术加工，成就了“树根雕”这一特殊品类。龙眼木雕兴起于清代福州大坂乡，当地艺人善于雕刻罗汉、八仙、观音、仙女、仕女及动物等。

苏州红木雕 苏州红木雕刻历史悠久。它采用名贵的红木为雕材，多用于家具木雕装饰。自明代起形成造型简练、线条挺括、做工精良、玲珑剔透、打磨光亮的“苏式”风格。苏州红木雕善于运用镂空雕、圆雕、深浅浮雕、镶嵌、阴刻等手法，以山水、花鸟、瓜果、虫鱼为题材，运用多种雕刻技法制作而成。

三、民间建筑木雕的主要装饰部位与题材范围

中国民居建筑每一个部位都是独立的装饰对象，木雕几乎涉及所有的建筑部件。各式正厅、厢房、门楼、牌坊、绣楼上，木雕工艺广

泛应用于建筑中之梁柱、斗拱、门窗、挂落、雀替、飞檐、木雕挑头、过梁雕、栏杆的装饰雕刻与香案桌、架子床等家具与陈设物上。在梁托、斗拱上多运用圆雕、镂刻工艺。布局结构巧妙、层叠交错、繁而不乱。内容题材有神仙、故事传说、戏曲人物、狮子绣球、亭台楼阁和各种飞禽走兽、花鸟图案等。多采用变化复杂的构图，雕工极其精细。其工序如潮州木雕，通常采用叩、托、批、韧的刀法完成凿粗坯，再以阴雕、浮雕、圆雕、透雕的技法完雕。

民间建筑的门窗是木雕装饰的重要部位。在南方的民间建筑中，隔扇还广泛用于厅堂两侧的壁面。隔扇、花窗的结构纹样精心组合，以木条巧妙组成图案。采用不同的刀法进行雕镂，雕工精美。如东阳木雕门窗，采用镂空双面雕、拼斗雕、斗嵌雕、纯斗接等方法；图案则有六角、八角、一根藤、马字、锁壳、十字、水纹、长方格、格中起堂等几十种拼花；隔扇心雕刻民间传说、戏曲人物、山水风景、花鸟禽兽、十二生肖等纹样。线条曲折，变化丰富、主题鲜明、层次分明、造型生动。使人从不同的角度观赏，能产生不同的视觉效果。

民间建筑的室内陈设，即在建筑内部陈列设置的物品，如屏风、寿屏、太师壁、碧纱橱及各式家具等，起到分隔室内空间的作用，室内设品也是木雕技艺充分展示的场所。室内照壁式隔断称为太师壁，常设于中堂明间中心偏后的位置，正对屋门设壁，壁上多用椽条组构，或采用雕刻图案的装饰手法。在江南民居、皖南民居正厅的室内陈设中，太师壁上多挂堂幅，上部配横额，两侧为对联。壁前设条案或八仙桌，两旁分列雕刻精美的红木太师椅。

用于室内分间隔断的满装隔扇称为碧纱橱。碧纱橱一般沿进深方向排列，采用8扇或10扇为一槽，其中两扇作为可开启的门。碧纱橱的隔扇门是一种既通透又富于变化的形式，多用透光性较强的椽条式纹样组构。屈心糊纸或薄纱，亦可在其上题字作画，平添雅趣，也有通体均为实心的做法，饰以精美的雕刻纹样，原色打蜡也很耐看。

室内陈设还包括楹联、额匾和各种摆设小品等。其他室内陈设品如供具、花几、格架、字画木框及文房四宝等大都与木雕相关。

祥禽瑞兽隔扇心 东阳木雕

麒麟献瑞隔扇心 南京天王府

凤穿牡丹隔扇心 南京天王府

龙凤纹裙板木雕 山西五台山龙泉寺

太师少师撑拱 歙县呈村降

家具是实用性的陈设物，民间家具品种繁多，按使用功能划分，有坐具、卧具、承具、箱柜、架具、屏风等六大类。较高级的家具以黄花梨、紫檀、红木、鸡翅木等硬木制成，即硬木家具。一般的民间家具多以榆木、柞木、榉木、柏木等柴木制作，即所谓柴木家具。传统民间家具大多充分利用材料本身的材质属性，尽可能显露其自然纹理魅力。根据各构件的结构特点施以不同的装饰工艺，装饰手法极为丰富。雕刻是家具装饰的主要手段之一，技法有线刻、浮雕、透雕、圆雕等；雕饰题材包罗万象，人物、动物、花草、吉祥文字等无所不及。

卧具中的雕花床是木雕工艺最为丰富的一类家具，雕花床又称拔步床。雕花床的木雕装饰多有一个较集中的主题，如全家福、福禄寿、百鸟朝凤、麒麟送子、郭子仪庆寿、八仙、三状元、鱼樵耕读等。有些雕花床还根据故事情节刻画出连续的画面，如“麒麟送子床”，就雕出麒麟送子、望子成龙、寒窗苦读、光宗耀祖等独幅画面。雕刻一般以镂雕和浮雕相结合的手法，并以浅浮雕的背景来衬高浮雕的主体物象。独立的雕刻画面之间，以各种花草纹样组合连接，使多幅画面融于一体，更显花床华丽多彩。其工艺是采用多块木板，分别逐块浮雕或镂雕，完成后再进行组装而成。

长方桌、案、几的四脚上多雕龙、凤、狮。比较考究的桌、几、案，其足底部往往各雕一头狮子，往上则雕“二龙抢宝”、“双凤朝阳”之类。这类家具的侧面，还雕有花草，充满生活气息。雕后上漆或彩绘，格外生辉。

额匾楹联是以文字为装饰题材的木雕陈设小品，多为名人题点，书法水平高超，文字内涵深邃，具有浓厚的文化品味。额匾多为长方形，也有手卷形以及十分别致的异型匾，如蕉叶形匾，漆成绿色，悬挂于粉墙之上，甚为清雅，称作雪里芭蕉。作为字号招牌的额匾，常用于商家店铺。楹联多为狭长的矩形，镌刻诗文雅题，成对地悬挂于厅堂。江南民居和园林中的匾，常以素面刻石青或石绿色文字，十分典雅。额匾与楹联多配套使用，额匾一般悬挂于建筑的门楣或梁枋上，楹联则对称地悬挂于两旁的柱上。额匾楹联赋予建筑美感与独特个性，

有效地提升建筑的艺术价值与文化品味，从而产生巨大的精神功能。

四、民间建筑木雕的装饰主题

民间木雕装饰的题材大多体现出一种民间文化的传承性。这种传承性决定了民间工艺造型格式化、程式化与规范化的普遍采用。形成了一套完整严谨的师徒相传的传承方式与工艺体系，表现透出约定俗成的既定格式及不同的地域性、民族性风格。比如，广泛采用民间喜闻乐见的装饰主题，运用借代、隐喻、比拟、谐音等传统手法传达吉祥如意。例如，借代：借桃代寿、借牡丹代富贵、借石榴代多子等。隐喻：以羊隐喻孝、以“暗八仙”隐喻祝寿等。比拟：以梅、兰、竹、菊比拟君子德行；以荷比拟品行清廉等。谐音：以蝙蝠谐音“福”、鹿谐音“禄”、鸡谐音“吉”等等。

这些典型的吉祥如意装饰主题在中国民间建筑木雕中表现得尤为突出。本书收集的一些民间建筑群落，如浙江东阳卢宅、福建泉州蔡氏民居、苏州园林建筑、徽州民居等均是民间建筑木雕艺术的杰出代表。浏览这些民间建筑博物馆，其辉煌的建筑木雕艺术一一展现在我们面前，其雕工之精湛，气势之恢宏，形态之生动，主题之鲜明，无不为之惊叹。综观民间工艺的装饰主题与内容，大致可总结为以下内容：

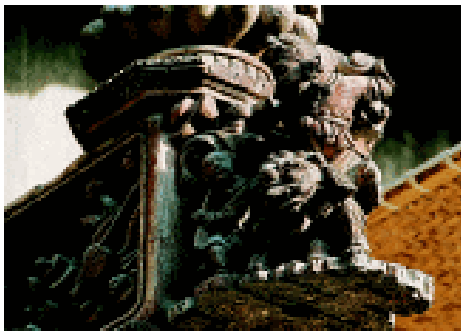
民间建筑木雕的装饰主题可概括为：祈福纳吉、伦理教化和驱邪禳灾三类。祈福纳吉是民间建筑装饰中运用最广泛的题材，民间将其概括为福、禄、寿、喜、财等，其主要内容包括：交合化育、延年增寿、招财纳福、功名利禄等。这些题材最贴近百姓生活，以朴素的语言表达民众对生命价值的关注，对家族兴旺的企盼，对富裕、美满生活的向往，以及对自身社会地位的追求。常用的交合化育题材有：凤穿牡丹、喜鹊登梅、松鼠葡萄、麒麟送子等。延年增寿题材有：八仙庆寿、子孙万代、鹿鹤同春、万字锦等。招财纳福题材有：天官赐福、三星高照、玉堂富贵、招财进宝、万年富贵等。功名利禄题材有：五子登科、马上封侯、一路连科、加官晋爵等。

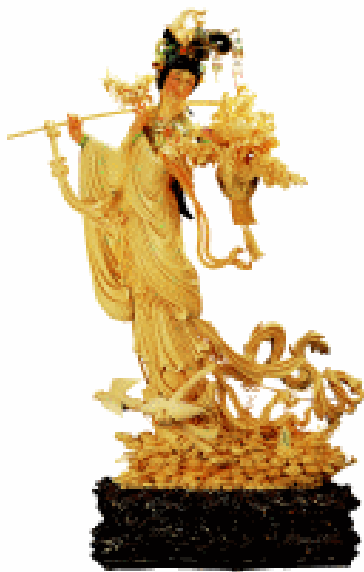
花草拐子透雕

花草拐子透雕

檐下木雕 东阳卢宅

黛玉葬花 东阳木雕 赵之硕提供

花木兰 东阳木雕 赵之硕提供

伦理教化是民间建筑木雕装饰中最具精神教化意义的题材，多以历史典故、生活生产场景、书法楹联等内容形式，借以褒扬孝悌、忠信、仁义，昭示人伦之轨，儒家之礼；令人触环境之景而生尊老怜幼之情，耳闻目濡而习修身齐家之道。这些以生活环境为载体的装饰现象，潜移默化地对人们进行道德教化，使建筑的精神功能得以强化。常见的伦理教化题材如：鱼樵耕读、目莲救母、桃园结义、竹林七贤、二十四孝等。

驱邪禳灾、幸福安康，是百姓世代关注的主题。民间常用寓意吉祥的图像装饰建筑构件，借以驱除瘟疫、镇邪禳灾，其作用相当于借画符咒消灾避祸。如建筑屋顶上的鸱吻、山尖上的悬鱼惹草被认为有厌火禳灾功能。将福、禄、寿三星的塑图雕刻在房梁上、撑拱上、屏风上，以保佑合家幸福、安康。其它常用的建筑吉瑞装饰题材如：天中避邪、事事如意、八仙、暗八仙、吉庆平安、八卦图等，都被认为具有消灾避祸的功能。

民间建筑木雕的装饰纹样包罗万象，可概括为：祥禽瑞兽、花草、神祇、人物故事、器物、锦纹和字符等。祥禽瑞兽纹样有龙、凤、麒麟、狮子、虎、鹿、龟、猴、羊、鼠、鹤、鸡、鹭鸶、绶带鸟、鸳鸯、鱼、蟾蜍等；花草纹样有牡丹、荷花、宝相花、兰花、玉兰、海棠、菊花、松、竹、梅等；神祇有福禄寿三星、魁星、八仙等；人物故事多取材于封神演义、三国演义、西游记等古典名著，杨家将、郭子仪祝寿等戏剧，以及白蛇传、刘海戏金蟾等神话传说；器物纹样有“暗八仙”（即八仙之法器：扇子、宝剑、玉箫、宝葫芦、玉板、渔鼓、花篮、荷花）、八吉祥（佛教之法器：莲花、宝瓶、鱼、盘长、法轮、法螺、宝伞、白盖）、杂宝（宝珠、古钱、方胜、玉罄、犀角、银锭、如意、珊瑚、祥云、艾叶、鼎、书、画等物的组合）；几何纹有云纹、雷纹、冰纹、回纹锦、万字锦、拐子锦、龟背锦等连续纹样；吉瑞字符纹样包括福字、寿字、卐字、梵文、阿拉伯文等文字图案。

注释：

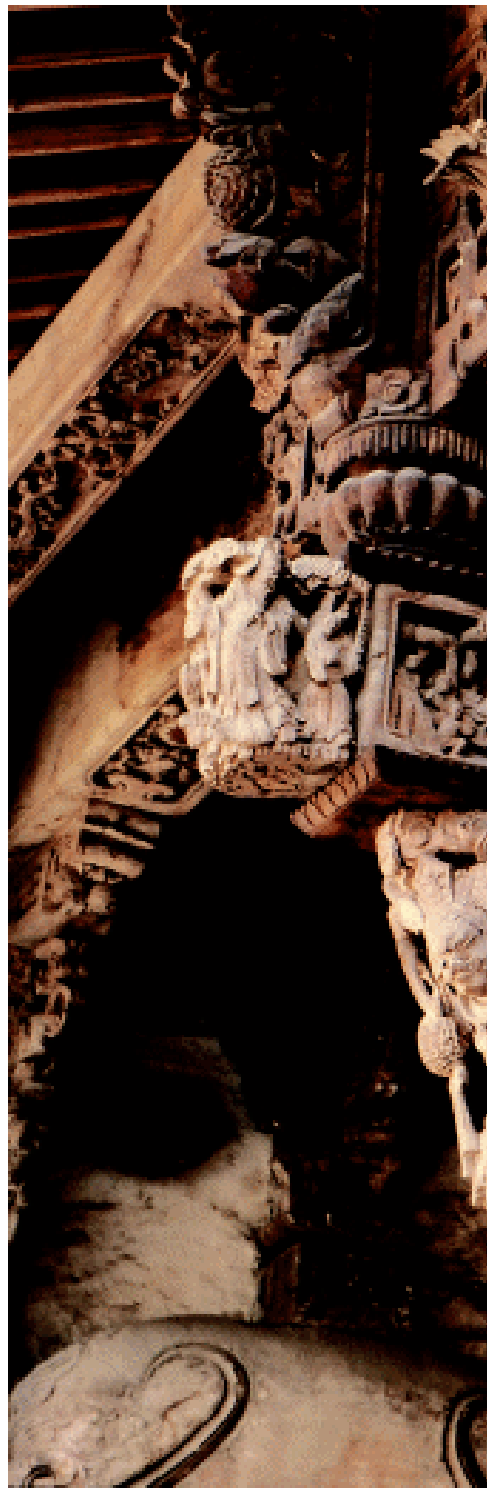
- (1) 参见华德韩著《东阳木雕》第1~15页，浙江摄影出版社
- (2) 参见张道一主编《中国民间美术辞典》第324~325页，江苏美术出版社，2001年1月
- (3) 参见唐家路、潘鲁生著《中国民间美术学导论》，黑龙江美术出版社，2003年1月

【梁架】

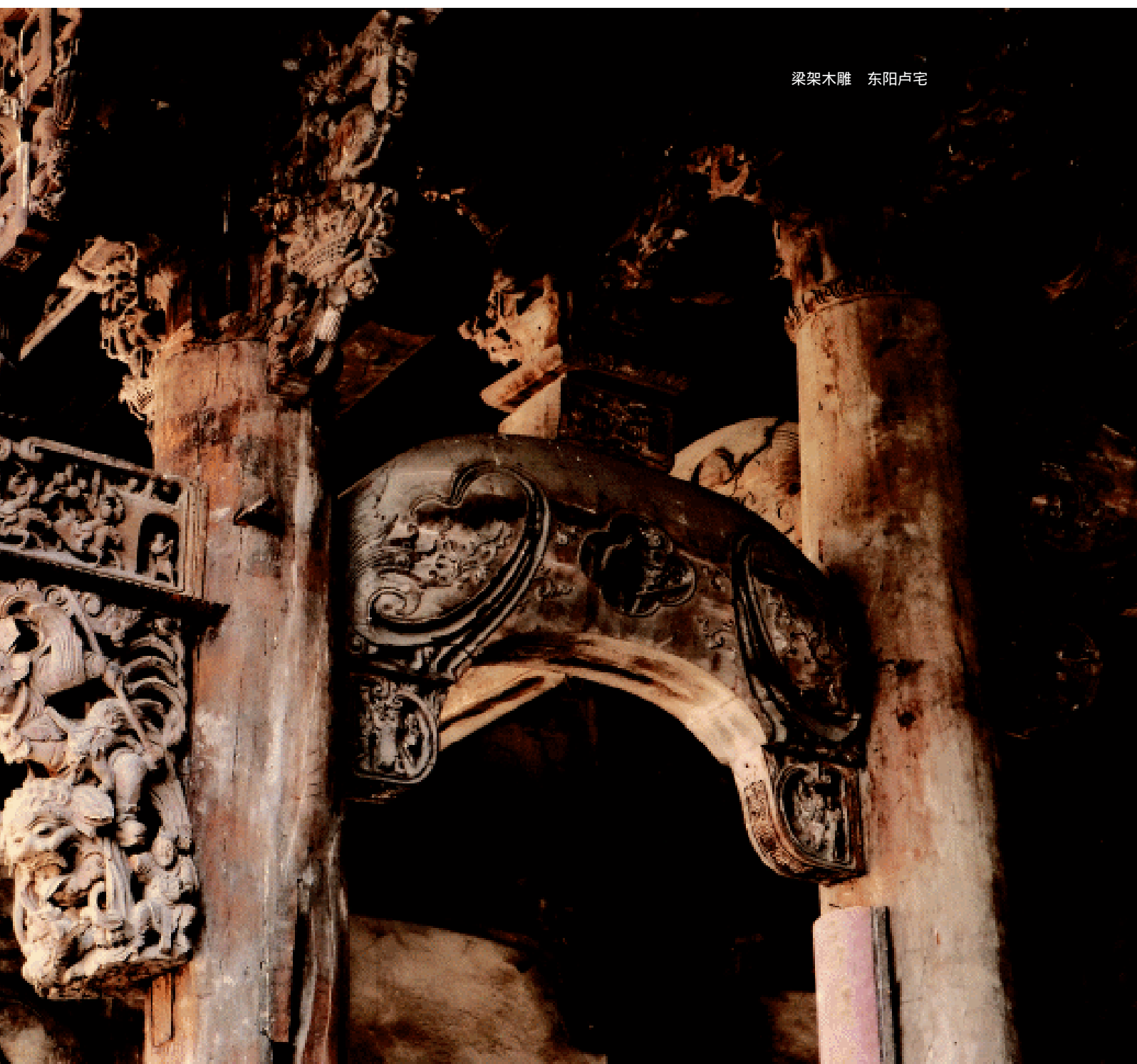
民间建筑中的梁架，不仅具有结构功能意义，还富于结构美与装饰美。梁架主要由柱、梁、枋等构件组合而成，其中每一种构件都有特定的装饰手法与之相适应。民间建筑中的梁架常采用“砌上露明”的手法，将其暴露于外，或以装饰取胜，主色以彩画、雕刻手法等，或以“素朝天”，尽显材质与结构的本色之美。

梁是由柱或其它构架支撑的檐下，其截面的基本形式为矩形，在此基础上又有很多造型变化，形成多种梁的样式，如月梁、太平梁、帽梁等。不同结构位置的梁被冠以不同的名称，如抱头梁、挑尖梁、顺梁、扒梁、角梁、老角梁、仔角梁等，各种梁常以木雕、彩画等作为装饰。

枋是安置于各种柱头之间，以及雀替、斗拱之间，用于水平拉接各部位的一种木构件。位于大额枋之上，用于承托斗拱的一种扁平状枋称为平板枋。除此之外，还有金枋、脊枋、随梁枋、正心枋、穿插枋等。枋是檐下装饰的重点部位，檐柱与檐柱之间的额枋，常施以彩画或雕刻，出头部分做成“霸王拳”的样式。

梁架木雕 东阳卢宅

檐下构件 东阳卢宅

轩棚构件 东阳卢宅

轩棚构件 东阳卢宅

轩棚构件 东阳卢宅

【喜上眉梢】

又名“喜鹊登梅”、“喜报春光”。图案为一对喜鹊栖息于梅花枝上。民间以喜鹊为喜兆，“梅”与“眉”谐音，组合构图即为“喜上眉梢”，象征喜事即将来临。

【鸳鸯戏莲】

鸳鸯，古人称之为匹鸟，雌雄形影不离。民间有“只羡鸳鸯不羡仙”之谚语。它的这种特性与传统文化中的“五伦”相恰合，故古今多以其比喻夫妻和睦，相亲相爱。亦名“鸳鸯佳偶”、“鸳鸯戏水”。

鸳鸯戏莲、喜上眉梢梁架构件雕刻 佛山梁园

鲤鱼跳龙门梁架构件雕刻 佛山梁园