

浅论剑川木雕的创作表现形式

作者：杨丽丽 李纶

出处：www.shuhuayanjiu.com

时间：2012-03-14 16:00

我们知道，木雕是形体雕刻的艺术，木头的体积就是木雕雕刻的语言。因此，木雕作品的内涵和情趣是意念的产物，就是作品技巧形式上的处理，并且通过不同的创作表现形式来形成自己独特有的艺术魅力。对于剑川木雕的创作来讲，要做到疏与密、轻与重、动与静的交替变化，同时还要保证形体上的完美，并能体现作者所达的精神内涵。剑川木雕工匠们在雕刻时应做到繁而不乱、简而不空、密而不乱、疏而有致，并使其穿插变化，才能独具魅力。对于剑川木雕而言，其创作表现形式是指木雕作品是如何被创造出来及如何来表示的。剑川木雕的创作表现形式主要是从其应用范围、创作题材、艺术语言、创作过程、造型等几方面来表达的。

一、剑川木雕的历史简况

剑川木雕起源于大唐天宝、贞元之际，即公元8世纪。当时强大的南诏政权，从四川、贵州携来(或招聘)工匠大规模地建筑宫殿、城楼。土著白族工匠受到先进汉文化的影响。遂使白族木工成为地区性的首要职业，剑川还成了“木雕之乡”，“剑川木匠到处有”。据清朝张泓《滇南新语》中说：“剑川饶瘠，食众生寡，民俱世业木工；滇之七十余州，县及邻滇之黔、川等省，善规矩斧凿者，随地皆剑民也。”为了谋生，促使“长于技艺”。在长期的精雕细刻中，雕出了高超的木雕技艺术，涌现出了一批手艺超群的木匠，一代传一代，直到如今。剑川白族人民吸收了汉族和各族人民文化生产技术，逐步发展形成了它独特精湛的技艺。剑川木雕，有着丰富的艺术想象力和浓郁的民族风格，题材广泛，造型优美，形象生动逼真；而且构图严谨统一，工艺精美细腻，山水花鸟人物尽入画图，有呼之欲出的真实美感，因而深受各族人民喜爱。

二、剑川木雕的创作特征

剑川木雕是白族人民在吸收了汉族和各族人民文化生产技术，逐步发展形成了它独特的精湛的技艺。在剑川木雕中，有实用美观、玲珑剔透的雕花门窗；有古典雅致的精美家具，还有造型别致的精美工艺品，让众人真正体会到剑川木雕的特点。

(一)剑川木雕的应用范围

我们知道剑川木雕是因产地、选材或工艺特色而得名，其历史悠久，具有较高的工艺水平和传统特色，随着时间不断地向前推移，现如今的剑川木雕技艺日趋精湛，造型也日臻完美，具有鲜明的地方特色。

剑川木雕产品主要有两大类，一类是房屋建筑(见图1)，主要有白族民居中常使用的格子门，拱斗翘角的各式楼、台、亭、阁、榭等。格子门多为浮雕，图案有花、鸟、虫、鱼、龙、凤、狮、象、渔、耕、樵、读，如“喜鹊登海”、“鸳鸯戏水”、“狮子滚绣球”等。二是家具(见图2)，主要有桌、椅、茶几、屏风、衣柜、写字台等。而用青皮木为原料制作的云木大理石家具，堪称家具中之上乘，这类家具专供出口和观列，包括坐椅、茶几、花几、横桌等20多个品种。

现在的剑川木雕还用于创作工艺品上(见图3，图4)，属于艺术木雕的范畴。剑川工艺品所形成的艺术木雕现如今已发展为纯观赏性和实用性二类。观赏性木雕是陈列、摆设于橱、窗、台、几、案、架之上，供人观赏的小型、单独的工艺艺术品。它是利用立体圆雕工艺技术雕制，表现的题材、内容广泛，有花卉、飞禽、走兽、人物等。这些作品在一定程度上反映了白族人民的现实生活，有着深刻的思想意义，而且作品的造型风格和线条，刀法纯朴圆润、结构虚实相生，有诗情画意的特色。实用性工艺品艺术木雕是指利用木雕工艺装饰的、实用与艺术相结合的艺术品，如屏风、佛龕以及建筑部件、家具雕饰等。对于建筑部件以及家具这些既具有实用性又具有艺术性的

物品配以木雕装饰，不但烘托了主体，而且丰富了整体，并增加了艺术欣赏价值。

(二)剑川木雕创作题材和艺术语言

剑川木雕的主题多以人物、动物、花卉这三大类作为图案来进行创作。孔雀开屏、双凤朝阳木雕中的各种动物展翅欲飞，呼之欲出；牡丹、荷花、山茶花等图案制成的装饰品，高贵典雅，别具一格。剑川木雕真可谓把木头给雕活了。

其人物多为神话传说、神仙圣人，有财神送宝、八仙庆寿、寿星献桃、福禄寿喜、二十四孝、牧牛图等等，这些神仙、罗汉、圣人们在寿星献桃、福禄寿喜和罗汉图中无不显得形象生动、栩栩如生。动物题材的既有孔雀开屏、喜鹊登梅、白鹤盘松、鲤鱼、跳龙门，也有双凤朝阳、麒麟送子、飞龙揽云、百鸟朝凤等等。而花卉题材的图案，有的写实，如云岭群芳图，就是打乱花序节令把云南八大名花和谐地雕刻在一起；使之形神兼备，雕得“繁花四时香”；也有的图案是含蓄抽象的，如木雕工匠们常常把奇花异草跟动物联系在一起，使其图案别具风格。这些图案的主题表现的内容即是剑川白族民间生活的真实反映，也表达了白族人民对美好生活的向往和追求。

我们能从剑川木雕的题材中发现其艺术语言，它的艺术语言有两个特点：一种是用意象式表现，这是形成他们作品独特语言风格的根本原因。将基于直觉感悟的情感体验和心灵意象用图象的方式即兴地表现出来，如强烈的主观意味、浓厚的感情色彩、奇异的想象力、无拘束的表现手法、简洁而粗拙的雕刻技法等等，因而与一切既成艺术有着本质的区别。二是原创性语言，剑川木雕作品充满了神秘、朴拙的形象和图案，具有浓厚的神秘感，并对许多既成艺术语言进行了借用。

(三)剑川木雕的造型形式

剑川木雕与其他的木雕一样，木雕的形式大致可分为二种：一种是“独立式”，一种是“依附式”。前者是指可以用来自由放置，并且从任何方向、任何角度都能看见的所谓三维空间艺术的圆雕而言，通常是被作为室内的陈设品或案头摆件，这些作品多是家具木雕和工艺美术品。后者是指用于装饰建筑物室内墙面或门窗等固定空间的浮雕而言。这类浮雕通常采用高、低、镂、透、通等多种手法来表现。雕像略微突出的称作低浮雕；雕像在底面上十分突出的称作高浮雕；浮雕的周围被镂空使雕像如剪纸般显出清晰的影像效果被称为镂空雕；雕像的构图层次多，一层一层雕进去，除了最后的背景，前面部分与底面没有关系的又被称为透通雕。透通雕特点主要融合各种雕法在一个画面上，是表现多层次的立体型的全面镂空雕刻，作品有玲珑剔透的艺术效果，主要用于传统的白族民居建筑木雕装饰上，就是把人物山水、翎毛花卉、走兽虫鱼和各种图案集中在一个画面上，层次丰富，立体感强，在狭小的面积上，表现出广阔的空间。也有一些浮雕本身就是独立的艺术品，可根据环境需要自由配置，亦属装饰性的壁挂或屏风等。

(四)剑川木雕的创作过程

剑川白族木雕的创作过程分为设计与雕刻两个阶段，白族木雕艺人根据木料的形状、疤结、纹路，一般用画稿或泥稿的方式，依形设计，雕刻时根据设计稿来按步下刀。有的白族木雕老艺人经验丰富，直接下刀，这并不是说他们行事鲁莽，而是在他们心中早已有了成形的腹稿。

雕刻分为放样、打坯、细雕、修光、磨光、打蜡上光等几道工序：放样就是在雕刻前把已经构思成熟的设计稿样画在木雕上，浮雕时要把稿子用复写纸复写在木材上，复写时一定要注意把稿子、复写纸与木材固定好，以防止描绘出的图形有偏差；而工艺品类的圆雕只需用铅笔画下各个形体的大致部位即可雕刻。

打坯是木雕创作十分关键的工序。艺人根据设计稿，先锯掉木料多余部分，再用斧头将作品的大体造型劈出块面，谓之“头过坯”也就是打粗坯，然后将木坯置于玛上，逐步凿出形体结构，谓之“三过坯”即戳坯。雕实坯就是所称的“三过坯”，则是将作品进一步凿实。打坯要求比例准确、虚实得体，要掌握相纹运刀，打虚留实，先整体后局部，先前面再后面等要领。

细雕是更深一步进行刻画，将刀痕和刀脚依照木纹的顺茬予以清除。

修光是雕刻过程的最后一道精加工，行话道“坯光五五对四五”，可见修光的重要性。打坯过程中出现的不足或缺陷，可由修光来补救，谓之“打坯不足修光补”。修光时，首先用修光刀将木坯不实部分修除，接着精细刻画形体的各个部位，如人物的面部五官、衣裙、饰品等，表现出质感与神韵。修光要领是“灵、纯、飘、薄、松、软、柔、顺”。

磨光工序，一般首先是用玻璃片顺木纹遍刮作品，再用粗砂纸打磨，最后用细砂纸顺木茬擦，不能横磨，以此来增强成品的光洁度。

打蜡上光是白族木雕独特之处，因为白族人民崇尚白色，所以在这道工序上就分为素色打蜡上光和染色打蜡上光。素色打蜡上光适用于质地细腻、色泽明快、纹理优美的木雕成品，而染色打蜡上光是为了仿某种木材效果而用的方法，可用色刷涂染，也可将雕刻作品直接浸入染液中染色。上蜡时用火加热木雕成品表面，使蜡溶化侵入表层然后再擦拭。

(五)剑川木雕的创作方法

剑川木雕的创作方法大体上有两种：第一种就是面对一块比较普通，没有什么特殊形状的圆木、方木或是有规格的板材时(即经过人为的去络去脏，将木料加工成有规则的料形，如正方形、长方形、圆形等)，木雕工匠可以比较自由地去选择雕刻的内容与主题，然后再用大量的切削雕凿去实现最终的艺术效果。第二种方法是随形就像，既“顺其自然”地依据材料本身特有的天然形状或纹理方向，凭感觉和想象赋予这块材料以特定的形象，巧加雕凿后便使其形象释放出来。

在剑川木雕艺术中，建筑木雕和家具木雕虽然是根据其所需要来实施的某种装饰，但却是雕刻艺术中的精华部分。这两种木雕一般是由经验丰富、技艺精湛的老木雕工匠艺人来雕制，再由工艺娴熟的木雕工匠大量雕刻复制的。因此在题材上表现形式上就有一定的规范和程式。而对于工艺品木雕而言通常是它的构思比较精巧，内涵也是相当的深刻，有独创性，能反映创作者的审美观、艺术方法和艺术技巧。工艺品木雕一般都是由创作者一手设计制作完成的，所以他能始终贯穿并把握创作的意念与追求。工艺品木雕的创作方法除了与其它木雕材料一样是用形体来表现客观世界的人和物，或写实、或夸张、或抽象，还要结合利用木材的特性，从原始材料的形态属性中挖掘美的要素，以充分体现木雕艺术的趣味和材质美。工艺品木雕的题材内容及表现形式一方面取决于作者的艺术素养及兴趣爱好，另一方面也是取决于木材的天然造型和自然纹理。

当然木雕作品的成功与否常常取决于雕刻人的一念之差，真正体现了剑川木雕工艺的特点，那就是“千刀万凿雕出来，一处不顺付东流。”而且这所有的一切又常常与作者在创作木雕工艺时所具有的艺术修养和艺术技巧分不开的。

(六)剑川木雕的艺术意韵

剑川木雕在民间流传，有悠久的历史 and 强烈的民族传统色彩，讲究精雕细镂、巧夺天工、玲珑剔透。剑川白族的能工巧匠们在创作木雕的时候不以材料或表现内容以及所需构件等不同而放弃追求刀法的细腻与层次的丰富，在淡薄的心境中追求精巧和典雅，他们能够在各种各样的木材上创造出令人叹为观止的艺术效果。他们把雕刻技法与中国绘画技法有机地结合在一起，在讲究刀法和层次的同时还注重构图的章法，白族木雕工匠们在虚与实之间总能够达到最完美的组合。剑川白族木雕不论是表现世俗生活还是儒家文化或别的什么内容都能给欣赏者一种亲切感，欣赏那树的枝叶、人物的一笑一颦、曲曲折折的流水、重重叠叠的山峦都能使观赏者产生身临其境似曾相识的感觉。观赏者无论从那个角度用什么样的思维眼光去欣赏，它都能给你一种强烈的艺术震撼力。

三、剑川木雕的基本特性

剑川木雕之所以能够历经漫长的历史演进，这与白族稳固的社会结构和文化结构有着密切的关系，以及它自身存在过程中所具有的互为矛盾，又互为统一的不同特性。

(一)依附性与独立性的统一

剑川木雕是附合白族民间习俗的必不可少的一种艺术活动。它的存在，就必定依附于民间特定的文化背景与生活环境。这使得白族木雕作品受到其存在目的作用制约的依附性特征，表现在具体作品的构图处理上，也就是作品的装饰性特征。诸多的限制，也形成了艺术上的独特语言，显示着自身存在过程中的独立性——即美的特眈。剑川白族木雕不论它用于建筑方面还是家具上，作者在创作的过程中必然贯注自己的审美感情，只要人们以美的标准肯定了它，它也就有了存在中的审美价值。

(二)变异性与稳定性的统一

毕竟不是每个剑川木雕工匠都能获得艺术上的成熟，但是人们都有权力按照自己的理想和审美爱好来进行设计，以及对其他人所设计的原稿有一定的改动。如此，作品的最初形态必然会发生不可避免的变化。这种传承中的变异现象，也不断地调节着剑川白族木雕与其流传的时代、民族、地区、习俗之间的差异。

同时，由于剑川木雕所担负的民俗形式的滋延传承，及基本纹样程式化手法的相对固定，传承方式的世代相袭，又使其具有外在形式相对稳定的特性。有些作品相当于戏曲中的保留剧目，哪个地方漏了一句台词、少了一个动作都会引起观众的哗然，是不能随便改动的。剑川木雕传承的变异性与稳定性，与其赖以生存的民族民间传统文化结构有着密切的关联，所以，挖掘和整理剑川木雕这项民间工艺美术，应是今天有民族责任感的艺术家重要的课题。

剑川木雕因它特殊质材及独特的创作表现形式，具有经久不衰的艺术魅力。虽然白族木雕的造型容易出现一定的类型化，但类型化对木雕装饰艺术来说，不一定是它的弱点，相反加强其艺术特征，使其有着丰富的艺术想象力和浓郁的民族风格。题材广泛，造型优美，形象生动逼真，构图严谨统一，工艺精美细腻，这些都是剑川白族木雕不同于其他木雕的艺术特点，它具有浓郁的地方特色和民族风情，因而深受各族人民喜爱；而且剑川白族木雕经过众多艺人辛勤的艺术创作，它所取得的历史、经济、文化等各方面价值是无法估算的。