

以方寸工韵，筑别样天地——浅谈核雕传统手工艺的发展新思路

李晓青

青春核雕工作室，江苏苏州，215157；

摘要：核雕作为传统苏州工艺美术代表性工艺门类之一，建立在苏州传统文化上，是基于苏州民间传统工艺的雕刻文化，在创新发展中不仅要结合当今时代的发展规律，还要结合技艺内涵，在体现传统美感的同时，将当今生活实际融入其中。本文结合笔者的技艺实践，重点阐述核雕传统手工艺的发展新思路。

关键词：核雕；苏工；雕刻

DOI：10.64216/3080-1516.25.11.076

“上有天堂、下有苏杭”，苏州独特的地理环境和人文气息，造就了极具代表性的苏工技艺。苏州自明代手工艺繁荣发展以来，成为了工艺美术的强盛之地。玉雕、核雕、木雕、苏绣、宋锦、红木家具等工艺门类享誉海内外。在诸多门类中，核雕是一门古老的民间艺术，属于微雕的一种。在小小核料上进行雕刻，方寸之间见天地。如今随着审美潮流的多元化发展，传统工艺美术的传承也受到了很大的影响。在此背景下，如何让传统技艺在不丢失内涵的同时能够创新发展，成为了我们当代核雕从业者关注的重点。

核雕作为传统苏州工艺美术代表性工艺门类之一，建立在苏州传统文化上，是基于苏州民间传统工艺的雕刻文化，在创新发展中不仅要结合当今时代的发展规律，还要结合技艺内涵，在体现传统美感的同时，将当今生活实际融入其中。本文结合笔者的技艺实践，重点阐述核雕传统手工艺的发展新思路。

1 苏工核雕的发展概况

核雕是利用果核的外形、大小、尺寸和起伏变化，雕刻出各种花鸟鱼虫、神话故事、山水亭台等内容的技艺。常见的果核材料主要有橄榄核、桃核、松子等，其中最常见的是橄榄核。橄榄核质地坚硬、纹理细腻，核体的大小也适中，是核雕创作的理想材料。由于橄榄核两端小，中间大，在上面进行雕刻图案，难度之大可想而知。苏州的核雕工艺有着悠久的历史，虽然难以追溯到具体的起源时间，但早在《宋史》中便有相关记载，明朝中期，橄榄核技艺已经达到很高的水平，民间的核雕已经能在橄榄核上雕刻出繁复的人物群像和精巧的亭台楼阁等，丰富的核雕种类不仅在民间流传甚广，甚

至成为王公贵族和文人雅士收藏把玩的珍品。

核雕艺术在发展进程中取得了辉煌成就，如今，苏工核雕技艺愈发精湛，丰富的创作题材凝聚了多代核雕从业者的智慧精华，呈现出一脉相承的传承脉络，具备突出的创造性和独特性，体现了核雕文化特有的艺术精神。核雕发展至今，始终和时代审美和文化需求紧密相连。

2 制约核雕发展的因素

橄榄核雕发展至今，已经形成了一套成熟的工艺体系，在内容题材上也积累的诸多经典题材。核雕艺术的传统与创新，存在两种不同观点，有人认为看待核雕艺术的创新时，不应该因循守旧，应该与时俱进；另一种观点则认为，核雕是传统手工技艺，不应盲目追求新奇和异化，应该保持本真的特色。核雕尽管是传统艺术，但应当在保持传统工艺的同时，求新求变，才能不失去魅力，然而当下的核雕市场仍然存在这些问题：

首先是市场上缺少创新题材。传统题材是体现了老一辈核雕艺人的智慧和实践积累。然而，如今市场上如罗汉头、弥勒等常见题材，被数十乃至上百家工作室反复创作，往往造型也雷同，导致核雕爱好者在选购时缺乏选择空间，容易产生审美疲劳，进而丧失收藏和欣赏的兴趣。

其次，部分作品的功利性过强，如果从业者的功利性过强，会制约自身的创新意识。创新是推动新作诞生的根本动力，古时不少匠人因谋生需要从事雕刻，但如果只是把核雕视为谋生的“饭碗”，作品过于功利化，艺术价值难免被商品属性所掩盖。一件核雕作品的成败，关键在于雕工，从刀法的运用到细节的刻画，都需要服

务于主题的表达。这既要求工匠具备精湛的刀工和娴熟的技艺,也需要在传承传统的同时,广泛地汲取其他艺术形式之长,持续探索创新。可以说,除了天赋与兴趣,对核雕事业的热爱、甘于沉潜钻研的精神,才是推动题材与技法不断突破的关键。

最后,机雕产品在市场中的占比过高,也对核雕的创作环境造成一定的影响。随着科技的发展,机器的雕刻精度不断提升,部分消费者难以辨别手工雕刻和机雕的区别,易受不良商家误导。机雕产品在一定程度上满足了部分消费者对低价纪念品的需求,具有其市场合理性,但如果机雕产品充斥市场,不仅挤压手工创作的空间,还可能削弱从业者的创作积极性,和传统手工艺的本质背道而驰,对核雕技艺的传承和创新带来负面影响。

3 艺术构思的创新

艺术构思是一种复杂的精神活动,也是艺术创造力的集中体现。核雕从业者的思想修养、艺术修养、生活经验等方面,都对艺术构思有较大的影响。艺术构思的过程是从感性认识到理性认识、从生活到艺术的质的飞跃。

对于核雕来说,艺术构思是对核料的观察开始,玉雕讲究因材施艺,核雕也是这样。再橄榄核上雕刻,就如同在纸上作画,合适的纸张才能绘制画作,选用合适的核料,根据核的大小和形状来制作,才能更好地利用材料,优质的核料是雕刻的基础,做到因材施艺,才是创作的首要因素,也是创新的基础。从分析核料的特性开始,例如小籽形态小而圆,就适合雕刻弥勒头,并且雕刻所用的核料必须核型饱满圆润,密度高,色泽亮丽,油性较大,稳定性高,表面没有黑点且色泽均匀。分析材料利于设计题材,也便于图案在橄榄核上进行布局,在这个过程中,展现出了核雕从业者对现实生活的敏锐观察能力和高度概括能力。对材料的因材施艺和图案题材的设计,是艺术构思的核心环节,艺术构思会根据从业者的创作偏好、作品题材和审美构思等因素产生变化。优秀的核雕从业者能从一颗普通的橄榄核中发现独特的艺术价值,通过巧妙的构思和精湛的工艺,将它转化为一件精美的艺术品。

创新是理念的变化和灵感显现的反映,创新与审美意识存在着必然联系。艺术构思的关键在于灵感和创新,选料步骤之后,就要进行图案的具体设计,也就是对目标物象的想象。关于核雕的设计方法,我们可以从局部

和整体两个方面入手,主要可以概括为随形设计和统一设计两种。随形设计更注重因材施艺,充分利用核料的天然形状,凭借核雕从业者的经验展开想象,需要反复观察核料的形态、纹理、色泽等特性,甚至要在脑海中多次模拟雕刻的过程,格外注重设计构思,才能确定最终的设计方案,也称为“巧雕”。这个方法着重体现在单籽作品上,单籽作品往往只有一个题材,注重图案纹样的设计,更重视图案的设计。系列性的核雕作品,比如手串、挂脖等,一般采用统一设计的方法。统一设计要求每一颗核雕的图案风格和尺寸达到高度的统一,满足系列作品的审美。我们一般挑选大小、形状一致的同果树核进行雕刻,充分考量核料的质地、饱满度、色彩等因素,选恰当的面进行雕刻,考虑最佳的整体性。

作品的灵感和构思不受时间与空间的限制,从业者的审美意识决定作品的形式和内容题材,构思活动是艺术创作过程中至关重要的一环。艺术构思属于有质无形的精神活动,并没有具体形态可供摹写,一句话、一缕情感、一个物象,都能触发创作灵感,再经过艺术加工,转化为核雕作品的题材图案。雕刻和绘画虽然在艺术形式上各有不同,但源出一理、技法相通。例如在创作山水题材时,可以借鉴中国传统山水画的构图手法,做到虚实相应、疏密对比,营造“咫尺山林,多方胜景”的艺术效果,在核雕的方寸之间体现山水的幽远。其次,可以注重虚实关系的创新,把传统绘画的“虚实相生”运用在核雕设计中,增强作品的空间感、层次感、疏密感和主次关系。例如创作人物题材,可以着重刻画人物的脸部细节,衣纹等方面用简练的线条勾勒,虚实对比,突出人物面部的特征。最后,核雕的构思和创作,可以兼顾传统美学理念,融入现代虚实层次的表现手法,展现独特的韵律美和层次美。从业者将所见所思的物象,经由思维转化,升华为蕴含个性和情感的艺术作品。这个构思过程实现了主观精神和客观物象的融合,赋予作品独特的灵感创意。我国的传统工艺和美术作品都和地域民族文化、民俗传统和生活习惯密切相关,在古代,传统民间工艺是祥瑞文化与辟邪观念的物化载体,核雕也不例外。核雕传统题材的核心均表达了吉祥如意,例如十八罗汉、弥勒、财神、八仙等,这类题材承载着传统文化记忆,但在当代的审美语境中,容易陷入符号同质化的困境,许多传统题材被全盘继承,形式造型方面被全盘照搬,这种做法与创新背道而驰。传统题材一旦成为核雕的固定范式,核雕的文化表达就很难和年轻群

体产生情感上的共鸣。核雕题材的创新在本质上是把传统的符号,转化成当代的文化语言,传统题材并非不可触碰的“文化标本”,而是可以通过审美重构焕发新生的素材库。以作品《莲年有余》为例,传统吉祥题材的新演绎也是重要的创新方向,“莲年有余”是中国传统文化中经典的吉祥题材,象征富足和好运。传统的设计形象多为游鱼在莲叶之间穿梭,布局偏向写实,笔者在设计这件作品图案时,着重提炼意向,凸显并放大“鱼”这一物象,并通过打薄核壁增强物象的立体感,既保留“莲”的吉祥意象,又用现代光影美学体现传统符号,是在“文化基因”不变的前提下,调整表达形式以适配当代审美(见图1)。

图1 作品《莲年有余》

4 雕刻技艺体现创新题材

雕刻是整个工艺流程中的主体部分,作品技艺对创新过程起到至关重要的作用。传统苏工核雕采用纯手工雕刻方式,仅用平刀、圆刀、尖刀等最古老的刀具进行创作,雕刻技法主要通过刀法体现,每一刀的精准定位至关重要。例如雕刻罗汉头时采用的“五刀定位”技法,先以五刀确定五官的基本位置,再逐步细化眉眼、口鼻,让罗汉的面部神态栩栩如生,这种纯手工的雕刻方式制作出的作品带着古朴的韵味,和现代化量产的产品有天壤之别。我们在创新时,也可以参考其他雕刻门类完善传统技法,雕刻门类具有一定的互通性,苏工核雕在发展中不断吸取石雕、玉雕、木雕、竹雕等其他传统雕刻工艺的手法,将这些门类的雕刻方法加以改良创新,作品呈现出最完美的状态,彰显出苏工独有的特色和韵味。比如借鉴玉雕的深浮雕技法表现人物的衣袂纹理、融合竹雕的阳刻和阴刻方式勾勒山水的意境等。跨工艺的技法融合,可以丰富苏工核雕的表现形式。

要注意的是,在核雕工艺的创新过程中,我们并不

是简单地复刻传统图案的形式,应该结合苏工核雕小而精巧的特点。作品《莲年有余》的方寸空间里,笔者采用深浮雕技法,着重展现鲤鱼的立体感,鱼刀痕的深浅差塑造鱼背的流线型,形成鲜明的明暗对比。为了强化鱼的视觉重心,笔者用层次叠加的方法区分物象的主次,即两条鱼的身体部分采用叠加的方式营造双鲤缠绕的动态,右边的鱼尾与左边的鱼鳍略带重合,两尾鱼在有限的空间内形成前后错落的纵深感。此外,为了塑造鲤鱼的生动性,笔者采用了局部打薄核壁的方法,在背景处用浅刻技法雕出水波纹,模拟水波的流动感,营造鱼游于水的场景。同时浅刻的水波纹还具有意象衔接的功能,填补了背景的空白,极简的线条弱化背景的存在感,让“莲生水中、鱼游莲间”的传统吉祥意象完整闭环,避免留白背景和深浮雕的鱼形成视觉冲突。这种隐背景、显主体的处理方式,保留了“莲年有余”的文化内核,同时用现代极简美学的逻辑,最大化释放“鱼”的物象张力。

如今,核雕技艺发生了跨越式发展,在人力技术和机械设备方面都得到了突破。一方面,众多专业美术院校相继设立核雕课程,学生通过系统化的专业艺术训练,具备了更开阔的创新思维和艺术观念。这些专业院校的人才不仅学习传统雕刻技法,还广泛涉猎现代美术设计、雕塑理论等领域,能够将现代艺术理念融入核雕创作,让作品更具时代感。另一方面,各类高性能金属材料的应用,雕刻刀具的性能大幅提升,能够更好地提升艺术表达的精细化。例如用钨钢制成的雕刻刀硬度高、耐磨性强,适合刻画极为细腻的纹样;合金材质的刀具兼具轻便和韧性,更适合高难度的镂空雕刻。在现代雕刻工具的辅助下,苏工核雕的表现形式和创作手法日益丰富,细节处理也更加精微。

作为苏工核雕的传承者,我们要熟练掌握传统核雕刀具的使用技巧,也应合理接纳现代工艺手段。对于新一代核雕从业者来说,先进的雕刻工具如果可以提高作品的艺术表现力,可以适度采用,但绝不能脱离传统的苏工核雕技艺的精髓。苏工核雕具有精、细、巧、奇的技艺特色,一枚手工雕刻的橄榄核雕,需要工匠掌握浮雕、圆雕、镂空雕等雕刻技艺,要做到刀工精湛,并非一年半载能完成,这就决定了核雕作品的价值。雕刻工具服务于核雕艺术,如果电脑雕刻成为了创作核雕的主要手段,核雕的价值也不复存在。传统手工雕刻技法凝聚历代核雕匠人的智慧和经验,也是作品古朴韵味的根

本所在。核雕的创作耗时耗力，对手臂、手腕和手指的力量要求极高，从业者需要长时间保持固定姿态，手指操控细微刀具在核上精雕细琢，熟练掌握技巧至关重要，考验肌肉耐力的同时，更需要高度集中的注意力。熟练掌握技艺，是对传统技艺的尊重和继承，也是苏工核雕生生不息的根基。

5 结语

核雕历史悠久，是传统雕刻技艺，也是一种文化传承在核雕创作过程中，我们要敢于突破固有的思维模式，在日常生活中不断学习，阅读书籍丰富知识储备、积累人生阅历，积累源源不断的灵感，对传统题材取其精华、去其糟粕，结合构思灵感和精湛的技艺，勇于尝试新颖

的创作题材，创作兼具创新和内涵的核雕作品。苏工核雕承载着中华民族的审美思想和文化精神，需要我们这些核雕从业者一代代守护和传承下去。

参考文献

- [1]周树杰,李钰莹,顾越:传统手工艺的继承与创新——中国核雕艺术.美与时代:创意[J].2020.07
- [2]方双洁:探讨微雕艺术的特色表现形式.现代装饰:理论[J].2016.01

作者简介:李晓青(1973.11-),女,汉族,江苏苏州人,高中,正高级工艺美术师,江苏省工艺美术名人,研究方向:核雕。