

福州软木画的研究

卓晓洁

(福建师范大学 福建 福州 350001)

[摘要]“无声的诗，立体的画”便是福州软木画最真实的写照。福州软木画发源于中国福建福州西园，与福州脱胎漆器、寿山石雕同称为“闽都工艺三宝”。2008年，福州软木画制作技艺被列入受保护和抢救的国家级非物质文化遗产名录，其经济价值与文化价值得到了海内外人士的广泛认可。

[关键词]艺术；美术；工艺美术；软木画

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.1218

甲午中日战争以后，福州作为最早开发的通商口岸之一，受西方文化影响颇深，福州人对于西方文化有较强的接受能力，这一时期，外来文化与中国传统文化艺术相互碰撞、相互融合，民众思想活跃，为新事物的产生提供了良好的文化土壤。福州软木画便诞生于这样一个新旧杂陈、风云激荡的年代。

纵观福州软木画技法的发展历程，大致可分为三个阶段：第一阶段为20世纪初至20世纪40年代末，为软木画技法初始创立与基础成熟期；第二阶段为20世纪50年代初至20世纪60年代末，为福州软木画技法的创新提升期；第三阶段为20世纪70年代初至20世纪末，为福州软木画技法的大普及、大扩展及其由盛转衰的时期。

1914年，福建巡按使许世英从国外带回一片由软木制作的圣诞风景贺卡，交给当时的福州工艺传习所木雕科总教员陈春润，命其研究贺卡的原材料及制作工艺。陈春润会同木雕艺人吴启棋、郑立溪共同探讨研究，以三人为代表的第一代软木画艺人的努力，对以后福州软木画艺术的发展具有重要的意义。而其中起关键性作用的当属吴启棋，吴启棋在家乡福州西园村开设手工作坊，西园村人竞相学艺，软木画由此也成为西园村的支柱产业之一，这便确立了它与西园村在软木画行业乃至福州工艺美术行业历史上的地位。此后，吴启棋还收徒传艺，培养出以吴氏宗亲和其姻亲陈氏家族为主要骨干成员的福州软木画第二代传承人，为之后福州软木画的发展打下了人才储备基础。吴启棋在软木画技法前期创立和传播中确立了软木画基础刀具的使用以及根据软木画不同花样灵活打造不同刀口的刀具的方法两大基础技法。进一步确立了福州软木画产品坚持用栓皮栎树皮软木为基材，兼用通草、麦秆等自然材料为辅料。并逐渐从简易的平面卡片发展成为较为复杂的平面浮雕挂框，直至发展出多种层次、多种透视、大小不同的半立体浮雕挂框，题材以园林风光、名胜古迹为主。

中华人民共和国成立前，由于社会动荡，福州软木画与其他手工艺制作行业情况相似，一度处于苟延残存的境况，甚至面临人亡艺绝。中华人民共和国成立之后，工艺美术行业逐渐复苏，福州软木画工艺的发展也得到了政府的精心呵护与大力扶持，这极大地鼓舞了软木画艺人的创作热情，促进了软木画事业的发展。20世纪60年代前后，福州软木画行业又发展出具有立体效果的作品，大胆运用圆雕、透雕原理，创作出结构严谨、空间感强、可前后观赏的立体插屏。同时借鉴中国园林“框景”的手法，首创出圆罩型三维立体作品。这是福州软木画工艺和表现形式的一次飞跃，为软木画行业发展打下了坚实基础。这一时期的福州软木画取得了很高的艺术成就，不仅在文化方面体现出自己的价值，在经济方面也作出了突出的贡献。改革开放初期，福州软木画是福建省外贸出口创汇率最高的产品之一，缔造了其属于自己的“辉煌盛世”。

20世纪80年代中期，是福州软木画技法大创新，传承发展最顺畅的时期。此时期，福州软木画精品迭出，业内人才辈出。在这样的环境下，福州软木画的外贸订货也空前繁荣。因此，社会上掀起了创办软木画企业的热潮。也正是在这样的环境下，随着国内外市场对福州软木画的需求呈爆发式增长，偷工减料、粗制滥造也成为一时风气，对福州软木画市场声誉造成了极恶劣的影响。20世纪80年代末90年代初，由于中国的外贸市场遭遇“寒冬”，主要依赖出口的软木画行业在失去技术支撑及海外市场的双重打击下，自然也遭受重创。在短短几年内，软木画市场急剧直下，工厂相继倒闭，大师封刀绝艺，人员下岗改行，软木画龙头老大企业福州工艺美术厂也于1998年正式停产，关闭解体。软木画行业陷入了从未有过的困境。

福州软木画的制作加工技艺

下面我将就软木画制作所使用的材料、软木画制作所使用的工具以及软木画制作具体的工艺流程等三个方面来介绍福州软木画的制作加工技艺。

一、软木画制作所使用的材料

1. 软木，福州软木画所使用的软木是产于欧洲南部至非洲北部的一种栓皮栎树，其皮质轻且富有弹性，有绝热、耐磨、抗腐蚀、透气、不透水等性能，其皮质剥后经一定年限（约12年左右）再生后可再次剥采，年限越久，树皮越厚。这种树多生长在亚热带、温带气候区的山林中。葡萄牙、西班牙、法国南部地区以及我国秦巴山区、河南西南部都有生长此类树种。使用软木制作的软木画，质地柔软、富有弹性、色泽自然鲜亮、永不褪色、纹理细腻、不易变形变质，适合摆放与收藏。

2. 通草，质地柔软，容易进行雕镂嵌刻，上色，能丰富软木画的层次，通草多产于我国西南部。

3. 麻蒿，主要用于做瓦心与布景垫底支撑，颈部剥去皮纤维剩下白色的麻杆，带有一定的弹性，质地轻脆，麻蒿产于我国南方各地。

4. 芦苇杆，多用于亭子骨架（柱心）支撑，多生长于池沼、河岸、湿地，分布于我国各地。

5. 杉木条，多用于软木画造型和支撑。制作软木画时一般要选择木纹平直、质地轻松的杉木。

6. 除以上材料外，制作软木画的过程中还经常会用到白乳胶（用于黏合软木画的各个组件）、玻璃（用于软木画产品保护框架）、有机玻璃（可做大型软木画的保护罩）、大漆（主要用于软木画的漆框架和布景用的漆底板，可用于木框架黏合）、红木（用于高档软木画边框框架或底座配件）、香糊（用于裱褙白帆布和绫绸

及纸胚）、化工颜料（用于制作蓝天、白云、绿水等背景）、人造纤维板及胶合板（用于背景衬板）、白帆布（用于背景衬底）、绫绸（用于裱褙软木画框边）、细竹条（用于边框玻璃压条）。

二、软木画制作所使用的刀具

软木画手工刀具多达20~30种。常用刀具有大刀（20cm~22cm左右，呈梯形状，主要用于软木画的薄片切割及开胚料）、中刀（1.5cm~2.5cm左右，主要用于雕镂树、叶、人物、动物等）、小尖刀（1cm左右，主要用于雕镂较小的树、叶、亭、人物、动物等）、雕干刀（又称脉管刀，专用于雕刻树干）、半圆刀及双面刀、单面刀（用于雕镂零配件）。

三、软木画制作的工艺流程

1. 软木画制作前定要先对原材料进行选择与加工，一般需把质地及色泽最好的材料挑出来用于制作例如亭的花门、屋顶瓦面、塔身、龙舟贴面、人物面部等主要部位。次好的用于制作各种树叶、树花、树枝、树干以及亭、台、楼、阁等物的基座垫石。最后，较差的、有明显瑕疵、色彩不均的用于岩潭制作和布景等材料。其次，磨刀也是必要的一步，打磨时要求刀口平直。

2. 软木画的正式制作流程一般分为设计款式、绘制草图、物件雕刻、布景、装裱等几个环节。软木画的设计款式按产品形式及陈列方式，主要分为半立体挂框和立体透屏两大类，共有一百多种规格，三百多种花色。软木画部件的雕刻需将先前打好的草图中所包含的零部件逐一精雕细琢而出。其布景就是将根据预先画好的草稿图，将制作好的软木景物零配件按照布景位置及透视原理分层次用胶粘剂组装成完整的半立体或立体的山水园林景观或花鸟、船、鼎炉、人物等作品。

福州软木画的现状思考与保护传承

作为福州三宝之一的软木画，它的兴衰从一定意义上也反映出我国传统工艺美术的现状。福州软木画以南欧、北欧及阿拉伯等地产的松软柔韧、富有弹性的栓皮栎树皮为材料，大量吸收和融合了中国传统雕刻手法中的圆雕、浮雕、透雕、微雕以及中国民间刻纸、剪纸等传统技法，用快刀作笔在一大块软木上取材切片，精心雕镂成形态各异的花草树木、亭台楼阁、栈桥船舶和栩栩如生的人物，加之通草点缀的白鹤、孔雀等鸟兽，再使用白胶粘贴在衬纸上，成为立体或半立体的木画，再装在玻璃框中。这种独特的工艺品，具有轻便、不变形、不脱胶、抗腐蚀等优点。软木画吸取了我国古典园林建筑艺术的精华，使用园林“框景”的手法并结合国画深远的意境，利用画面构图在分寸之间展示万千世界，达到“丛山数百里，尽在一框中”的艺术效果，令人叹为观止。福州软木画源自于我国传统的木雕工艺，也是我国民间工艺与欧洲西方文化相结合的产物，具有很高的社会价值与艺术价值。

在这条传统工艺的复兴之路上，软木画的生产经营单位首先要结合民间工艺美术自身的规律，建立起适应市场经济体制的科学的经营管理机制，组建一支懂得现代经营管理、了解民间工艺艺术的人才队伍。其次，软木画技艺必须加大形式、内容、用途及技艺等方面的创新，因为单纯以鉴赏和收藏为目的的消费群体毕竟狭小。对软木画的外观形式、表现内容、创作题材及点缀装潢等方面都进行创新和改进，以跟上时代潮流和人们的审美情趣。比如说，改变传统软木画的外框总是黑色的套式，采用深绿色、褐色等多种颜色装饰，使风格多样化。同时，将软木画与人们的日常生活用品结合起来，比如在笔筒上贴上软木画等，有利于打开软木画的市场销路。再者，软木画要积极地寻找市场、开拓市场，积极地利用在全国各地召开博览会、展销会的机会推广产品。软木画必须积极打造一个品牌，以此提高软木画产品的知名度。而在人才培养方面，不妨打破传统的师徒传授的模式，尝试走“院校派”道路，吸纳艺术院校的人才，并争取让学校在课程的设置上跟软木画企业的需求对接，让学校为企业培养所需人才，以全面提高软木画从业人员的文化素质和艺术素质，从而提高全行业的整体技术水平。我们有必要将工艺美术既看作经济产业，又看作文化产业，同时还可以将其作为文化艺术事业来认识、理解、研究和扶持。像认识其既是物质文化又是非物质文化一样，多方面、多角度地认识其本质和特征，从具体的工作出发，加以不同的处理。如在商品生产上以经济性为主体，但在传统技艺的传承方面又要从文化事业的角度加以支持，包括实行保护性的税收政策，对部分工艺产品实行保护，等等。

福州软木画传承本质上是文化传承，作为“非遗”产品，本质上就是文化产品，每个地域、民族的“非遗”产品都赋予自己独特的气质，是历史传承的文化“基因”的外在体现。拯救、复兴、传承、发展软木画不能只是工艺美术界关注的焦点，应该让它融入福州人民的生活中，让福州人了解自己本土的文化，喜爱自己的本土艺术，从而形成本土文化的优势和强势，让本土的手工艺走出去，成为福州文化艺术的标志。

传统工艺美术是中国传统文化的一部分，也是传统艺术的一部分，所有传统工艺产品的背后，都蕴含着非物质的技术内容和文化艺术内容，是我们了解传统文化、艺术的窗口，也是我们今天创造美的新生活的需要；传统工艺美术作为商品生产，它不仅在历史上产生过巨大的经济价值，即使是今天，它仍是一个以手工生产为主要特征的产业群，作为大工业生产的互补，发挥着日益重要的作用。任何艺术本身都能够反映这个时代的价值，传承手工艺有助于每代人之间、文化与文化之间欣赏品位和价值观的传递。