

核雕艺术的美学价值与传承保护研究

刘孝兵

苏州市电子信息技师学院 江苏 苏州 215000

【摘要】：核雕是中国传统民间艺术，是一种微型雕刻工艺，主要对核桃、杏核、橄榄核等果核进行雕刻，然后制作成工艺品。2008年入选了国家非物质文化遗产名录。橄榄核雕的确堪称中国工艺美术百花园里的一朵奇葩，它以“纳须弥于芥子”的精湛技艺和表现形态被载入我国浩瀚的工艺美术发展史册。核雕属于微雕艺术，它是在果核上施以雕刻的一种艺术形态，拥有“化腐朽为神奇”的艺术魅力。文章从核雕的历史、工艺以及价值、发展方向出发，对核雕村在的艺术性、审美性和收藏价值进行阐述。

【关键词】：核雕艺术；美学价值；传承保护

Research on the aesthetic value and inheritance protection of nuclear carving art

Xiaobing Liu

Suzhou Electronic Information Technician College Suzhou Jiangsu 215000

Abstract: Nuclear carving is a traditional Chinese folk art, which is a miniature carving process, mainly carving walnuts, apricot cores, olive cores and other fruit cores, and then making them into handicrafts. In 2008, it was inscribed on the National Intangible Cultural Heritage List. The olive core carving is indeed a strange flower in the hundred gardens of Chinese arts and crafts, and it has been recorded in the vast history of the development of arts and crafts in China with the exquisite skills and expression of "Nasumi in mustard seeds". Nuclear sculpture belongs to the art of micro-carving, which is an art form of carving on the core of the fruit, and has the artistic charm of "turning decay into magic". Starting from the history, craftsmanship, value and development direction of nuclear carving, the article expounds on the artistry, aesthetics and collection value of nuclear carving village.

Keywords: Nuclear carving art; aesthetic value; inheritance protection.]

1 核雕技术的摸索

核雕和根雕有着很多相同的地方，被人们称为姊妹艺术，两者之间有着很大的包容性，核雕可以说就是将根雕工艺融入到核雕当中，但是在融入的过程当中碰到的问题很多，主要是核雕的内部是空的，在雕刻创作中要顾及内壁结构、合理利用筋脉痕迹使作品更加具有艺术品的神韵。工艺美术与其他艺术形式一样，在长期的发展过程中因为其形式风貌不同而形成了不同的风格流派。我国地域辽阔，文化形态和审美取向差异明显。在文玩核雕领域，因雕刻材质和表现手法的不同，在形式风格和题材样式上出现了“南工”和“北工”之分。“南工”和“北工”并不是简单地以地域来区分，主要还是从艺术样式和表现形式上来判别。不过，随着交通的高速化和信息交流的全球化，地域已经不再是苑囿艺术风格的藩篱，当下核雕已经有不少“南地北工”和“北地南工”的现象，甚至在一些北方地区还出现了“北工南作”的趋势。许多的核雕玩家一眼就能分出南工和北工，并且一眼就能看出这个核雕是模仿谁的，不能体现出自己的个性。为了避免这种问题的出现，尽量不要模仿别人，走自己的路。要在平

时雕刻当中，总结出属于自己的风格和雕刻手法，将每一个核雕用心创作，不要将他们当作商品，这样才能更好的走出属于自己的道路。搞创作和制作商品在本质上是不同的，有时候为了一个个作品的构思，往往要使用很多时间用在创作上，有时吃饭睡觉都在考虑作品的构思。

2 历史源流

核雕从字面上看就是在一个小果核上进行雕刻，刻画出各种人物、动物等形象。比如橄榄核、核桃、杏核等，随着雕刻艺术的出现，本该被抛弃的小果核到了微雕师的手中，就会神奇般的变成具备浓厚艺术气息的工艺品。

核雕作为传统手工艺，是我国优秀的文化遗产的一部分。但是在古代，儒家重视道而不重视器物，导致传统工艺得不到重视，尤其是器物制作一直都不能进入大家的视野当中，在历史上对核雕作品的记载确实存在，根据记载最早的核雕作品存在于明代宣德年间，根据当时张应文在《清秘藏》中的记载，在这个年代有一个人叫夏白眼，能在橄榄核上雕刻，雕刻技术高超，能够在其上雕刻十六个娃娃，娃娃眉目

之间的喜怒表现的绘声绘色，或者能雕刻龙，荷花，其形态栩栩如生。但是核雕的起源是在明代出现的《核舟记》当中，这篇文章将核雕的声名一下子提高了很多，文章中描述在明代天启年间存在一名核雕艺术家，王叔远，他能作出了东坡赤壁游的核雕艺术品，其中所刻的人物栩栩如生，所雕刻的舟像画一样，并且《核舟记》已经入选到初二语文课本当中，核雕发展到现在这个层次，虽然只是微雕艺术中一个小类型，但是已经被人们所周知，其得到了广泛推广。

在我国古代明清时期，这种小件的核雕工艺品和雕刻品得到了很大发展，在民间生气勃勃，每个工艺品都有着自己的创意性，深受人们喜欢，所以其发展势头很大，这其中包括核桃、杏核雕刻以及橄榄雕刻，这几个品种的雕刻有着自己独特的特点，并且人们对这些核雕的理解和创意到达了一定的境界，完全将其变成了极高的工艺品，成就了制作之人的艺术境界，被大家称为微雕神技，艺术奇葩。明清两代的艺术核雕技术简直就是艺术界的天花板，艺术技术非常成熟，外加当时的在江浙一带当官的和做生意的非常喜欢把玩这些核雕艺术品，将核雕艺术品带上了新的高度，成为了当时的流行品，导致当时人们对核雕艺术品进行热情的收集，从这些方面可以看出，当时核雕艺术品能得到这么大的发展，其中重要的原因就是市场需求比较大。

在清朝中期，大多数的核雕艺术品都是通过对橄榄核和胡桃核进行雕刻，雕刻出来的艺术品大多数都在一些文人雅士或者富人子弟手中，供他们把玩。其中，用橄榄核雕刻出来的各种小玩意，在配上象牙等的装饰品，在为其制作一个像样的红木架子，看起来像是一个小型博物馆，同时，核雕也是一种可以挂在扇子底部或者是衣服底部的装饰品，对人们的衣服或者房间进行装饰，也可以把玩欣赏。

传统核雕手艺对于雕刻者来说，必须具备很高的艺术感，并且手法精湛，雕刻出来的东西要有一种微中见宏的感觉，在小小的果核之上要展示出世界的宽广，并且要展示出人们生活当中的情趣。核雕的特点是在很小的果核之上表现出复杂的内容，雕刻的手法要细致入微，要有一双巧夺天工的手，其所表现的内容主要由人物、花鸟、兽虫、山水、船只、楼阁等形象。

3 工具

工具对于核雕来说是非常重要的，在进行核雕时所使用的雕刻刀和进行普通雕刻使用的雕刻刀完全不同，其需要进行特殊加工，这样才能使用在核雕当中，才能用来雕刻橄榄核。在雕刻当中，雕刻刀和辅助雕刻的工具是非常重要的。在雕刻过程当中，不但需要足够的工具，还需要适合各种场

景的刀具，这样才能提高雕刻效率和雕刻质量，可以使雕刻师在雕刻过程当中完美的发挥自己的技术和想象，用刀清楚流畅，事半功倍，从而增加作品的艺术表现能力。

核雕中使用的雕刻刀有很多种，各个刀的样子都不一样，有长的、短的、三角的、尖的、平的、半圆的等，这些刀在雕刻当中都有自己的作用，每一把刀的功能都是为了突出作品的艺术感，比如在雕刻衣服和肉的时候，不一样的刀在雕刻中的作用不一样，不一样的雕刻方式所使用的刀也不一样，雕刻者要在平时的雕刻中凝聚出属于自己的雕刻风格以及选刀用刀方式，雕刻当中所使用到的辅助工具有，锉刀、电钻、磨刀石、卡尺、砂纸等。锉刀是用来制作橄榄核的外型，对其进行打磨，使其平滑平整，电钻主要是用来给橄榄核打孔，磨刀石是用来打磨雕刻刀的，卡尺主要是用来测量橄榄核的大小，或者测量雕刻的大小。

4 选料

想要完成雕刻首先应当设计雕刻的图案并思考其适合的原材料，这也是雕刻进行的第一步。其中一种原材料名为橄榄核，这种核的形状一般呈菱形，颜色为红棕色，上面有棱线六条，头钝尖，质地较为坚硬，所以不容易碎，这一原材料就应用在了苏州核雕上。他的产地主要是在广西与广东，其中少量也分布在福建与海南。其中广东的乌橄榄如果按照核雕作品的雕刻款式与把玩效果来说了可称为是上品核雕，并有着“广东乌核”之称，其特点可称作是根深叶茂，树身比较高且树龄一般较长，它主要分布在了增城、阳江、高州地区等。

通过核雕市场的不断需求，核雕的手法与技巧也在不断的成熟，这也使核雕在选用原材料方面已经逐步形成了一种独有的门道与讲究。有这么一句话：“天有时，地有气，材有美，工有巧。合此四者，然后可以为良。”这句话出自于《考工记》。也就是说想要完成一件优秀上乘的雕刻作品，尤其重要的一个环节就是选取原材料。在雕刻橄榄核时，选用一块上好的原材料几乎就能决定这件雕刻品的成败与否。打个比方，核壁的厚薄均有不同，当需要将作品雕刻的更加立体时，比如是一件罗汉类的作品，只要一不小心就会把核壁穿透，导致一整件作品的失败。但是有一些雕刻师傅具有相当丰富的经验，可以做到将费弃掉的材料加上自己独特的设计，可谓是化腐朽为神奇，真正做到了因材施教。

5 核雕艺术的创作特点

核雕是微雕的一种，在我们学习的初中课本中《核舟记》提到了这一雕刻种类，这篇文章讲到在明朝时期有一个人叫王叔远，他就是一名核雕艺人并且手法非常精巧，他可以用

一个小小的桃核雕刻成一个小船，上面所描绘的情景就是苏东坡泛舟游赤壁。他用核舟高起的中部作为船舱，看起来还很宽敞，箬竹船篷覆盖在上面，在船舱的两边各开着小窗有八扇，并且每一扇窗子还可以打开。将窗子关闭时又可以看见窗子的右边刻着“清风徐来、水波不兴”这八个字。在船头上可以看见有两个人分别是中间的苏东坡，可见戴着高帽满脸络腮胡须，左边坐着黄鲁直，两人共看一手卷，右边坐着的是佛印和尚。并且还有两个船夫刻在了船尾。看完可以感受到他的雕刻技艺是非常的高超精湛，在这么小的一个桃核上竟可以刻画的如此细微具体，真的让人佩服。

在核雕的创作中要有一定的想象力并且同时应该具有相当的写实性。雕刻者应该熟悉的掌握圆雕、浮雕、透雕等等雕刻的技术。同时在核雕的创作中作者应该具备良好的美术基础，选好雕刻的原材料以及使用的刀具也尤为重要，现代人已经将电动工具广泛的应用进来，这也比以前的方法减少了很多困难。在雕刻时，主体应当选择肥厚一些的面来雕刻，这样做可以使创作有更大的空间，雕刻者的想象力与构思也非常重要，并且对雕刻者的手法以及眼里也有一定的要求。

核雕作品完成以后的贮存保养工作也是特别重要的，核桃、橄榄、桃核均需要保养。在保养的过程中应做到三防：防水、防风、防晒等等，注意不可以放在开暖风的屋子中，这样可以防止核雕的开裂。在核雕的表面发现污垢时，可以沾上少许橄榄油的棕刷去刷，然后再用干净的刷子再次刷，这遍的目的是要把上面的游刷的均匀，下一步再用布吸干净积下的油。保养的方法正确，它的包浆会快速的渗透进去，这样不但可以防止核雕的开裂，还可以使这件核雕作品展示出最美的状态。

6 题材丰富

核雕的题材是非常丰富的，核雕艺术品擅长从传统绘画和雕塑当中吸收营养，题材选择范围比较大，从古老传说到现实中的人物和植物，比如罗汉、弥勒和如来等，这些佛教题材和神仙人物在核雕当中有很多表现形式，也受到大家的青睐。还有一些雕刻着辟邪神兽等神话传说，还有一些雕刻着花鸟鱼虫，社会百态，雕刻的题材可谓是非常之多，其存在的根本意义就是在小小核之上，体现出大千世间和社会百态。

参考文献：

- [1] 林锡旦,姜晋.中国传统核雕[M].人民美术出版社,2007,31.
- [2] 何悦,张晨光.橄榄核雕把玩与鉴赏[M].北京美术摄影出版社,2007.

从题材内容上，可以分为以下四个主要类别，一是美好愿望类，比如十二生肖，辟邪神兽等。二是神仙类，比如十八罗汉，观音、弥勒佛、八仙过海等。三是民间故事类，比如桃园三结义，赤壁等；四是山水园林类，比如雕刻一些山水风景和古典园林，除了上述形式和题材之外，现在很多的核雕大师也在不断的寻求新的雕刻题材，以多种形式表现核雕工艺，好像要把世界万物都要雕刻到这个小小的核之上，这样的雕刻手法和艺术性，让人另眼相看，这也在很大程度上不断的促进核雕工艺的不断进步。

雕刻中还有核舟类，这种果核雕刻手法，是民间的一种画船形式，属于一种民间工艺品，其来自于我国古代，在清朝时期达到鼎盛，这种雕刻手法表现出了我国工匠的艺术精神和雕刻手段的高超境界，也是我国古代劳动人民劳动成果的结晶。在现在这个新文明时代，新的核舟继承人在传统的雕刻技术上融合现代工艺，将新时代的新鲜事物和技术融入到核舟雕刻当中，进一步的把民间神奇的核舟雕刻艺术带上了一个新的高度，并得到人们的高度认可。

7 结束语

核雕的流行和人们的欣赏水平是分不开的。随着现在社会的发展，人们的经济水平得到的很大提升，收入也在不断提高，人们从原先在乎物质消费逐渐转变成精神需求，促进着现在核雕市场的快速发展，在加上现在核雕价值的不断提高，它和其他的艺术品有着根本上的不同，随着时间越长，他的观赏价值和收藏价值在不断增加。但是现在市场上的作品质量大不相同，充斥着大量的机雕产品，这些产品影响着手工产品使得现在很多传统手艺人创作热情下降了。严重阻碍了现在核雕传统工艺的发展，并且，目前有一部分的核雕艺人的志向不在认真核雕，出于对利益的追求，做出的所有作品都是一个样子，大多数的形象僵硬，这也是核雕市场热情高涨后的弊端。

橄榄核雕的发展主要特点是创意，以此来提高作品的价值，从传统绘画和雕塑当中吸收其中存在的精髓和灵感，摒弃其中存在的不好之处，从根本上赋予核雕新的价值内涵，将核雕从之前的把玩之物，提升到大堂之上，同时作为雕刻艺人，应该不段提升自己的雕刻艺术性，应该在核雕领域当中不断探索，这样才能在核雕艺术上不断前进。