

第二章

傳統木雕題材與意涵之構圖運用

第二章 傳統木雕題材與意涵之構圖運用

鑿花構圖所講求的是題材與意涵，除了協調的構圖畫面，無論花、木、禽、鳥、魚，都必須依照傳統工法的需求，慎密思考設計構圖，以符合傳統生活文學及揚善忠孝節義之正面意義，確實將構圖與實際雕刻物件，在鋪排陳列及拆解層次中，按部就班逐步完成作品，展現匠師高超的技藝。

壹、題材之選定

本教案以「禮廉傳家」水族圓光題材做為主要示範物件，另「比箭招親」人物圓光及「三絲品蓮」窗花，為輔助示範物件，皆屬結構性裝飾物件，為結構需求與裝飾需求二合一之木雕作品。

一、圖意設計

「禮廉傳家」水族圓光教案題材圖稿設計物件為：鯉魚、鯪魚、金魚、螃蟹、石頭、水草、水波紋、蓮花、莖、葉、水氣泡、蘆葦、帶狀水草、球狀水草。「禮廉傳家」是一句家訓用語，教案主題充分取用內容物件「鯉魚、鯪魚、蓮花、蘆葦」的相近諧音及隱喻內涵取名，以符合善良民風的題材運用。

▲「禮廉傳家」水族圓光教案題材。

「比箭招親」人物圓光教案題材，以人物做為題材表現，取材自清代杭州女詩人陳端生的彈詞著作「再生緣」十七卷六十餘萬字，續本三卷同為杭州女詩人梁德繩續作，全書二十卷共達百萬字。至清道光年間，再由女彈詞家侯芝修改為開放文學小說，共七十四回印行本，前後三位皆是女性，「再生緣」因而成為文學價值評價極高的小說著作，與小說「紅樓夢」併稱為「南緣北夢」，有南再生緣北紅樓夢之稱。鑿花教案作品「比箭招親」即是龍鳳再生緣小說第四回之故事情節，做為木作雕塑故事之主題版本。

人物戲曲的構圖，則常見有全文戲、全武戲、文武同場戲三種鋪排戲版，左文右武或右文左武戲皆可，教案作品「比箭招親」為文武同場戲碼。

▲「比箭招親」人物圓光教案題材。

「三絲品蓮」窗花教案題材，圖稿內容物件計有鸞鷲、大獅子、小獅子各一隻，蓮花、蘆葦等。鸞鷲、大獅、小獅等這三件內容物件，其發音皆同「司」的發音，故稱為三絲。「品蓮」則釋義為：人格、品行、端正清廉，如蓮花一般，出淤泥而不染，品德高尚，剛正不阿。三絲原意是指「三司」，「絲」與「司」是同音異字。在構圖上三絲常以三隻鸞鷲，或三隻獅子，或一鸞兩獅子，或兩鸞一獅子，皆可成為三絲的代表，隱喻三個重要機關的各司其職，公正清廉，國家就能強盛安定。

大獅子與小獅子隱喻太師與少師，傳統寓意紋樣、官名、太師，西周始置，漢以後，以太師、太傅、太保為三公。少師春秋楚國始置，歷代相沿，與少傅、少保，合稱三少，紋飾以一大獅與一小獅構成，「獅」與「師」同音，以象徵官祿代代相傳之意。

蓮花為荷屬睡蓮科，為多年生草本植物，亦稱荷花。古人以其「出淤泥而不染」而視之為清高，佛教亦表示佛的聖潔，民間則以「蓮」諧音「廉」、「連」，「荷」諧音「和」、「合」為用。

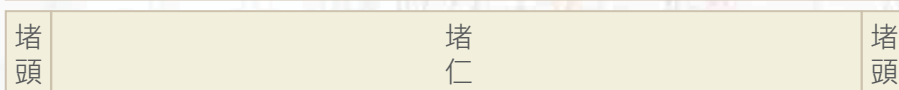
▲「三絲品蓮」窗花教案題材。

二、堵仁配置

堵仁所運用的圖稿內容與配置，在於傳統木雕的圖稿繪製技巧純熟度，是雕刻極重要的一環節，繪製圖稿的好壞，直接影響木雕作品的水準與物件好壞的呈現，可見圖稿的重要性，通常圖稿繪製與木材尺寸採 1：1 實體比例繪製。

傳統木雕鑿花作品，也稱為花片或花堵，因架設位置的不同而有不同的花堵稱謂，例如腰堵、身堵、頂堵、水車堵等稱法，圓光也稱圓光堵，圓光堵的構圖如同樑枋的彩繪一樣會有堵頭、堵仁的配置，堵頭就是圓光的左右兩側與柱子相接的部分，堵仁就是雕刻主題的位置。

傳統木雕著重結構紮實完整，其架構重視周邊的完整性，故運用口訣：「鋪面顧邊，內枝外葉，鏤空均勻，串接牢靠，不失柴。」即說明了堵頭的配置就是顧左右兩邊的紮實，堵頭外則是連接榫頭，輔助穩固木架構。

貳、圖形之代表意涵

本教案作品「禮廉傳家」名稱為例，禮(鯉魚)、廉(鯰魚)、傳家是引用二甲傳臚，係藉由甲殼動物的螃蟹，引用為甲，以家與甲作為諧音。

釋意：清代科舉制度考試的最高等級為殿試，成績分為三甲，第一甲的第一名為狀元、第二名榜眼、第三名探花。第二甲、第三甲的第一名為傳臚，後期，改為第二甲的第一名才稱為傳臚。

▲甲殼動物的螃蟹，常引用為甲。

一、題材分類

傳統小木作在題材與圖形上大致可區分為：人物、花鳥、走獸、集瑞等四大分項，與臺灣一般民間匠師俗稱的「四點金」人物、花鳥、四腳、雜碎，皆為相同運用。

題材的來源分類為：(一) 人物 (二) 動物文 (三) 植物文 (四) 自然文 (五) 幾何文 (六) 文字文 (七) 器物等七大類別。此七大類別也都有其各自的代表與詮釋，它可以單獨詮釋，也可以組合呈現，但不管用任何方式表達，它有一定的原則，其內容與題稱都要相互吻合，且必須具有正面的意義或典故，來構成題材圖稿。

主題取材的方式與技巧有：(一) 諧音運用 (二) 移情運用 (三) 引申運用 (四) 寓意運用 (五) 顯喻運用 (六) 隱喻運用 (七) 比擬運用。

二、題材取用

(一) 人物題材：多取自歷史人物故事或典故，從三皇五帝，唐舜夏商周春秋、秦漢、三國等著名情節劇曲、小說外傳、神仙佛聖故事、傳說等皆是取材之題庫。目前在建築上常見，也是普遍匠師喜歡的題材多為封神榜、三國演義、隋唐演義等；小說外傳則多以水滸傳、紅樓夢、岳飛傳、包公傳、楊家將傳等；神仙佛聖故事則取材自宗教故事或神怪故事，如：西遊記、白蛇傳、蟠桃會、八仙傳等。另外，二十四孝、百子圖、孟母三遷、寓言故事都是常見的人物題材。

▼朱仙鎮（八大錘）

(二) 動物文題材：常見之動物文含括飛禽、走獸、爬蟲、水族及虛幻的靈獸等，皆屬動物文重要取材，皆各有其代表涵意。例如，四靈：龍、鳳、麟、龜，其彰顯特性為：「龍能變化、鳳能治亂、龜兆吉凶，麟性仁厚。」四靈皆為神靈之精，以龍為首，各有其傳說原由。

▲平升三級

▲錦雞菊

(01) 賦與九種龍之變化與特性區別：

虯龍：頭上有角者為虯龍，為群龍之首。

應龍：有翼者為應龍。

蛟龍：有鱗片者為蛟龍。

鳴龍：喜好鳴叫者為鳴龍。

睛龍：嗜水者為睛龍。

蜥龍：好鬥者為蜥龍。

螭龍：頭上無角者為螭龍。

火龍：嗜火者為火龍。

蟠龍：不能升天者為蟠龍。

▲雙龍奪珠

另相傳龍生九子，依其名稱與特徵，各家說法略有不同：

- ① 甬(ㄅㄨㄣˋ) 屬(ㄊㄨˋ)
- ② 螭(ㄉㄨ) 吻
- ③ 蒲牢
- ④ 狴(ㄅㄨˋ) 犴(ㄉㄤˋ)
- ⑤ 饕(ㄊㄠ) 餮(ㄊㄨㄟˋ)
- ⑥ 蚺(ㄉㄤ) 螭(ㄉㄨ)
- ⑦ 睚(ㄨㄞˋ) 眦(ㄘㄨˋ)
- ⑧ 狻猊
- ⑨ 椒圖

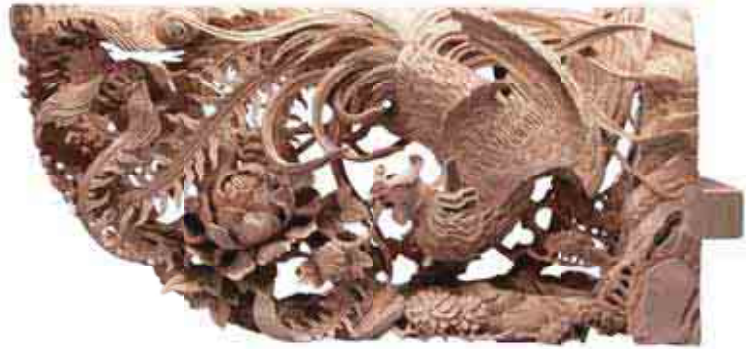
▲鯨魚

民間畫師對畫龍有一套口訣：「一畫鹿角二蝦目，三畫狗鼻四牛嘴，五畫獅鬃六蛇身，七畫雞爪八魚鱗，九畫火焰龍畫罷。」長久以來，華夏族人皆以龍的傳人自居，對龍的崇拜與敬服，古今不變。元朝以後，僅有皇帝才能使用五爪金龍紋樣，臣子及民間寺廟僅能有三爪或四爪龍紋飾，稱為「蟒」；此外，金吾、貔貅、螭虎、鯨魚等，皆指「龍」所衍生出來的動物形像。藝師依其習性喜好置於適性物件上，以相得益彰：甬屬負重、螭吻好吞、蒲牢好鳴、狴犴好訟、饕餮好食、蚺螭喜水、睚眦好殺、狻猊喜煙、椒圖閉居。

(02) 鳳凰乃百鳥之長，俗稱鳥王，雄性叫鳳、雌性叫凰。明君當朝天下太平時才會出現。山海經記載：鳳凰生於南極之丹穴(朝陽之谷)面陽。能知天下治亂世之靈鳥，鳳凰叫聲有如蕭鳴，不吃活蟲，不採活草，不群居，不亂飛，不罹網，非梧桐不落，非竹籽不食，非醴泉不飲，飛時群鳥扈從，如同帝王之儀。

鳳凰分五色：紅色為鳳，紫色為鸞（ㄨㄝˋ）鸞（ㄨㄨㄛˊ），青色為鸞，黃色為鸞（ㄨㄛˊ）鸞，白色為鸞。

▲牡丹鳳（二王圖）

（03）靈龜：據養生要云：龜

壽有千百之數。

洪範五行傳說：龜之言

久也，千歲而靈，此禽獸而知吉凶也。

柳氏龜經說：龜一千二百歲，可卜天地始終。

白孔六帖云：龜百歲一尾，千歲十尾，二百歲為一總龜，千歲曰五總龜。龜計有十種：

神龜、靈龜、攝龜、寶龜、文龜、筮（尸）龜、山龜、澤龜、水龜、火龜。

（04）五靈：龍、鳳、虎、麟、龜，代表五行：龜（金）、鳳（木）、龍（水）、麟（火）、虎（土）。

麒麟是獸王，中國吉祥圖案一書提及：其牡（雄）為麒，其牝（♀）為麟。

相傳體似麋鹿而呈黃色，尾似牛，首似狼有角一根，足呈馬形。

（05）四神：青龍（左方或東方）、白虎（右方或西方）、朱鳥（南方）、玄武（北方）。龜與蛇

皆為玄武，四神與五靈皆是方位的代表。

（06）四獸：虎、豹、獅、象。

（07）五毒：蜈蚣、蜥蜴、蠍（或蜘蛛）、蛇、蛙，為害蟲代表。

（08）五倫：鳳凰、鶴、鴛鴦、鶻（ㄨㄛˊ）鶻、黃鶻。

鳳凰：出者王政平（君臣之道）。

鶻：鳴鶻在陰其子和之（父子之道）。

鴛鴦：匹鳥也，朝倚而暮偶，愛其類也（夫妻之道）。

鶻鶻：鶻（ㄨㄛˊ）鶻在原，兄弟急難（兄弟之道）。

黃鶻：鶻其鳴矣，求其友聲（朋友之道）。

（09）五客：白鶻（ㄊㄨㄛˊ）（閒客）、白鶻（雪客）、白鶻（僂客）、孔雀（南客）、鸚鵡（西客）。

（10）雞：具備五德之德禽，頭戴冠是文，腳趾有爪是武，遇敵而鬥是勇，覓食相呼是仁，守時報曉是信。

（11）鶻：禽之宗長，一品鳥之稱，是地位最高及長壽代表。

（12）喜鶻：報喜之鳥，綬帶鳥的綬同壽音。

▲松鶴

▲錦雞梅花

- (13) 蝙蝠與蝴蝶皆代表福。
- (14) 燕子與宴同音代表吉祥平安。
- (15) 孔雀(文禽)：高官之代表。
- (16) 位列三台：即鶴為一品官(協台)、雉雞二品官(道台)、孔雀三品官(府台)。
- (17) 白頭鳥：又稱長春鳥，寓意夫妻長壽與白髮。

▲白頭回春

- (18) 鶴鶩：鶴(マ)鶩(イメウ)，鶴與「安」同。
- (19) 黃雀：代表歡樂。
- (20) 鹿：代表祿位，是吉祥獸。
- (21) 獅：與師同音，太師、少師乃公、孤之首席，寓意高官。
「周代官制」三公：太師、太傅、太保，三孤：少師、少傅、少保。
- (22) 猴：與候同音，代表侯爵高官、封侯。
- (23) 虎：為大人，豹是君子。
- (24) 象：任重道遠之祥獸。
- (25) 鯨魚：龍頭身鯉魚之魚化龍形，寓音獨占鰲頭，名列前茅之意。
- (26) 羊：為祥之意。
- (27) 魚：寓意有餘，鯉同音禮，鯰音似廉。

- (28) 金魚：音似金玉。
- (29) 蜘蛛：喜子、喜母或喜蟲之別稱，為天降喜事之預兆。
- (30) 鷹：為英雄之意。

▲錦上添花

- (三) 植物文題材：運用最為廣泛，除了花、草、樹之外，也包含芝、菇、瓜、果等，以植物文個別涵意呈現及組合題材範圍舉例。

- (01) 歲寒三友：松、竹、梅（皆代表春天景象）。
- (02) 四君子：梅、蘭、竹、菊。
- (03) 四逸：荷、葵、茶、蘭。
- (04) 大四季花：春茶、夏荷、秋菊、冬梅。
- (05) 小四季花：蘭花、牡丹、百合、水仙。
- (06) 靈芝：為祝頌之吉祥物，山茶即是日本的海石榴。（山茶花、松、梅，皆為正月花，寓意新年）
- (07) 蓮荷：也是荷花，為花中君子。
- (08) 牡丹花：代表富貴，百花之王，形容一品高官與地位。
- (09) 桃子與桃花：皆代表長壽。
- (10) 碧桃：為神仙賜仙果之意，其花有花中神仙、花貴妃之稱。
- (11) 石榴：果實中多子，寓意多子多孫。
- (12) 菊花：取居諧音，代表長壽，隱逸者稱之。
- (13) 萱草：金針花，又名忘憂草或宜男草。
- (14) 月季花：花中皇后，又名長春花，代表四季長春之意。
- (15) 金盞花：代表財富、長春，也稱長春花，亦是女性之花。
- (16) 杏花：又稱及第花，有考取功名吉祥之意。
- (17) 水仙：代表神仙，數株水仙寓意群仙，吉祥之至。
- (18) 玉蘭花：又稱木蓮花、木筆花，有高尚品格、感恩厚澤之意。
- (19) 桂花：是木犀花，取貴之諧音，象徵美好吉祥。
- (20) 蘭花：具王者之香，比喻君子之交為蘭友。
- (21) 枇杷：吉祥之果，比喻滿樹皆金。
- (22) 大橘：與大吉諧音。

▲松鶴延年

- (23) 荔枝、桂圓、核桃，寓意連中三元，是指解元、會元、狀元。
- (24) 竹：寓意平安，竹報（爆）平安。

◀玫瑰

◀喜玉滿堂

- (四) 自然文：是日、月、山川、風、雲、冰、水、岩等。
- (五) 幾何文：是直、圓、方、三角、六角、八角等。
- (六) 文字文：如壽、喜、人、丁、亞、卍，以佛像卍字做為連續不斷的圖案，多做於牆壁或窗格上，有綿延不斷，生生不息的象徵，沒有範圍限制，隨範圍之大小，可隨時增減。其中之八達錦、步步錦、方勝錦、線紋、盤長、柿蒂紋、龜背紋、雲紋、如意紋等等紋飾皆是相同的用法與意義。
- (七) 器物：以象徵祥瑞的器、物，個別及組合為更多重之含意與詮釋。
 - (01) 八寶：犀牛角、蕉葉、元寶、畫、書、錢、靈芝、珠。
 - (02) 暗八仙：魚鼓、寶劍、花籃、蓮花或蓮葉、葫蘆、扇子、陰陽板、橫笛。
 - (03) 四藝：琴、棋、書、畫，皆為文人雅士之代表器物。
 - (04) 八吉祥：法螺、法輪、寶傘、白蓋、蓮花、寶瓶、金魚、盤長。
 - (05) 八音圖：集鐘、磬、琴、蕭、笙、壎（ㄊㄨㄣˊ）、鼓祝（ㄉㄨˋ）、圍（ㄨㄟˊ）。
 - (06) 花瓶：喻音平安。
 - (07) 爵杯：代表爵位。

(八) 在傳統藝術中的題材組合與詮釋，佐以三國、封神、征東、

征西、五虎平西等故事，例如：

一路連科：鸞鷲鳥、蘆葦、蓮花。

一品清廉：鸞絲、蓮花。

二甲傳臚：二隻螃蟹、蘆葦花。

三絲品蓮：獅子或鸞絲與蓮花。

三王圖：牡丹、麒麟、鳳，牡丹是花王、麒麟是獸王、
鳳是鳥王。

三陽開泰：三隻羊代表，易經中的泰卦也屬三陽之卦。

三多圖：佛手柑、石榴、桃子，（多福、多子、多壽）。

連中三元：荔枝、桂圓、核桃，寓意三元，取「圓」與「元」諧音；亦有弓箭射穿三銅
錢或三元寶（解元、會元、狀元）。

四愛：東坡賞竹、淵明愛菊、和靖詠梅、茂叔觀蓮。

四痴：羲之愛鵝、雲林洗桐、東波玩硯、陸羽品茗，「痴」形容深愛。

四聘：四堯聘舜、湯聘伊尹、劉備聘孔明、文王聘太公。

四不足：漢武為帝欲成仙、嫦娥照鏡愧貌醜、彭祖焚香祈延壽、石崇巨富嘆無錢，以
隱喻對事物的知足。

四藝：琴、棋、書、畫。宋人以「點香、品茗、掛畫、插花」同稱四藝。

六合：鶴與鹿寓意六合為吉日之意（鹿即台語六，鶴同合）。

六合同春：鶴與鹿及梧桐樹，又稱鶴鹿同春。

祈求吉慶：旗子、彩球、戟槍、磬。

富貴平安：牡丹花插於花瓶。

居家平安：菊花與花瓶。

玉堂富貴：牡丹、海棠、玉蘭花。

太平有象：大象馱花瓶圖。

喜上眉梢：喜鵲與梅樹枝梢。

翎頂輝煌：孔雀尾、珊瑚枝插在花瓶中。清官之中，帽上珊瑚頂和孔雀尾，都是一品官。

英雄獨立：老鷹單腳獨立，站在波濤拍岸的岩石上。

安居樂業：鶴鷓配以菊花及楓樹落葉。

功名富貴：公雞、牡丹。

封侯掛印：猴子、楓樹、蜂窩。

▲九龍瓶

長春白頭：白頭翁鳥和月季花（薔薇花）。

龍鳳呈祥：金龍綵鳳騰雲駕霧。

松鶴長春：靈鶴、松樹。

松菊延年：松樹、菊花。

年年大吉：鯰魚、橘子。

（九）民間對十二月份之別稱：

一月稱端月，二月稱花月，三月稱桐月，四月稱梅月，五月稱蒲月，六月稱荔月，七月稱瓜月，八月稱桂月，九月稱菊月，十月稱陽月，十一月稱葭（ $4-Y$ ）月，十二月稱臘月。

另以陶淵明《續晉陽秋》記載：

一月稱元月，二月稱杏月，三月稱桃月，四月稱清和月，五月稱榴月，六月稱荷月，七月稱巧月，八月稱桂月，九月稱菊月，十月稱小陽月或梅月，十一月稱冬月，十二月稱嘉平月。

以上舉例的組合方式沒有範圍限制，完全是匠師個人所學，形成題材的變化運用，且題材與內容需相互吻合，在涵義之呈現亦取其正面、勵志人心故事或吉祥話語為宜。

三、構圖技巧

構圖時必須注意之細節，雕刻畫面佈局鋪設不同於國畫圖面，國畫圖稿屬平面作畫，而雕刻圖稿必須計算木板的厚薄來決定要有幾層的佈景層次，完全為正立面構圖，不需有斜角與立體透視等考量，亦不做留白的設計；構圖情境全由匠師個人的認知與模擬而制定。另外，構圖時因類別繁多，各類別都有其不同的構圖方式與先後步驟，圓光構圖則多在圖稿兩側以對稱書卷或螭龍，做為堵的串接收尾。

（一）花鳥圓光構圖的步驟順序：（以閩南語系發音）

（01）定主題、留堵頭	（09）發新枝
（02）地平線	（10）葉繁茂
（03）太湖石	（11）上下鋪
（04）立老幹	（12）補空白
（05）之字形	（13）牢串接
（06）置花鳥	（14）接滿材
（07）出入蕊	（15）重通透
（08）品字排	

▲太白醉酒

(二) 人物戲曲的構圖，約有三種鋪排：

- (01) 全文戲：渭水聘賢（周文王聘姜太公）、舜耕歷山（堯聘舜）、三顧茅廬（劉備聘諸葛孔明）、春元省親（紅樓夢賈府夜間省親）等。
- (02) 全武戲：長坂坡、十面埋伏、赤壁之戰、雙槍八錘大鬧朱仙鎮等。
- (03) 文武同場戲：銅雀臺、霸王別姬、五台山救駕、楊九妹大鬧金鑾殿等，左文右武或左武右文皆可。

(三) 人物圓光的構圖步驟與順序：（以閩南語系發音）

(01) 定主題	(10) 種大樹
(02) 兩側對稱螭龍或卷書（留堵頭）	(11) 長新枝
(03) 地平線	(12) 發新葉
(04) 排人物	(13) 上下鋪
(05) 補僮仔	(14) 補空白
(06) 配樓閣	(15) 配遠景
(07) 立城墉	(16) 長花草
(08) 加山門	(17) 重串接
(09) 太湖石	(18) 顧通透

▲古城會

▲劉關張別徐庶（三國演義）

▲安居平五路

▲狄仁傑望雲思親

(四) 構圖口訣詮釋：

藝師的經驗與傳習，除了工藝技法之外，另為了深入各物件的精髓與美感樣態，工作口訣更提供了學習者簡易的要領掌握，這些口訣也針對各類題材的工作步驟，有重點式提醒與技巧上的指導，必須熟稔內化，以達到心手合一的境界。

(01) 對人物的詮釋口訣：文官似銅鐘，武將有骨氣；小旦像柳枝，三花要巧氣等。

(02) 對動物的詮釋口訣：啼龍、笑鳳、禿頭獅等。

(03) 對花鳥的詮釋口訣：錦雞茶、菊花貓、荷花鷺、芭蕉兔等。

(04) 對植物的詮釋口訣：花枝不是蕃薯藤、茶菊花、品字放、出入蕊、葉鋪排。

(05) 適用多數背景樹構圖口訣：翹狗松、北字枝，另有一口訣為「翹狗老樹橫，枝分北字形」
(翹狗：ㄅ—ㄩ《×，即駝背之意)。

(06) 對朝代特性的詮釋口訣：臭漢麟魏、烏龜唐、乞丐宋，邋邋明、鼻涕清，另依史學家之觀點口訣亦互有差異。

(五) 「四腳花鳥」是傳統小木作中重要而有趣的作品，其構圖是取飛禽、走獸及花卉等三種各別主體共構而成，例如：

- (01) 三王圖：牡丹(花王)、麒麟(獸王)、鳳(鳥王)。
- (02) 錦上添花：錦雞、大象、菊花。
- (03) 英雄茶：老鷹、獅子、茶花。
- (04) 三絲品蓮：鸞絲、獅子、蓮花。
- (05) 龜鶴齊齡：烏龜、靈鶴、松樹。
- (06) 鶴鹿同春：靈鶴、鹿、梧桐樹，又稱「六合同春」。
- (07) 報喜圖：喜鵲、祥豹、梅花。
- (08) 歡天喜地：喜鵲、獼猴、梅花。
- (09) 舉家歡樂：黃雀、獼猴、菊花。

以上例舉屬於「四腳花鳥」常見之作。另外，草花對、草龍對、卷書、軟團、硬團、拐子團、螭虎爐等，皆為小木作中左右對稱之典型作品。

▲菊花

中華民族的傳統藝術經由寫意及意境中的意涵做為展現，與比例的表現方式不同。

以西方寫實藝術及傳統藝術的構圖方式舉例說明：「三王圖」主要內容物件為牡丹、麒麟、鳳三物件、「錦上添花」主要內容物件是錦雞、大象、菊花三物件、「歡天喜地」主要內容物件是獼猴、喜鵲、梅樹三物件，其以同等大小物件佈滿圖稿全部版面的方式構圖，可說明欲表達之意境。

▲螭虎團爐

從內容物件的大小配置舉例說明：大象與菊花、喜鵲與梅樹本來是大小懸殊的物件，卻以大約等同的大小體積來佈置圖稿，即是傳統藝術取其各自的意義，以組合喜吉祥語的構圖方式，而寫實反映在每一個內容物件的自我比例表現時，此構圖方式亦即傳統建築藝術的結構特色。

叁、圖稿定位與施作

一、圖稿定位

「禮廉傳家」教案作品內容物件，安排有鯉魚、鯢魚、金魚、螃蟹、蘆葦、蓮花、太湖石、帶狀水草、球狀水草等物件，

▲松鶴(賀壽)

施作技法屬多層鏤空透雕，圖稿通常為一式三張。第一張貼於板材上做雕刻施作的定位用稿，第二張用在粗胚施作時參考使用，即第一張定位圖稿會因為雕刻施作時被破壞，之後就必須以第二張參考圖稿做為對照，且使用至整件作品完成為止，第三張圖稿連同原稿則做為存檔。

每一件作品從到粗胚、細修、線飾至完成，可由一人獨立施作，也可採分工合作的團體施作。在分工合作的施作上，粗胚的工作者通常稱為「頭手司」，細修的工作者通常稱「二手司」。

早期繪製圖稿大多由「頭手司」繪製，而現在的圖稿大多由專人畫師繪製，不管畫師或匠師繪製圖稿，都必須遵守傳統生活文學的基礎理論來繪製圖稿，但不同的人畫相同題材的圖稿，也會因個人素養及對題材的體會、情境模擬、習慣性與基礎能力的不同，所繪製出的圖稿會有很大差異，圖稿的優劣常會直接影響作品的展現。

二、施作工法規範

以「禮廉傳家」圓光的水族魚類做範例說明：作品內容物件有鯉魚、鯪魚、金魚、螃蟹、蘆葦、蓮花、太湖石、帶狀水草、球狀水草等物件，安排在一件必須有一定支撐力量的木作品當中，木作均勻鏤空才能加強木作的推擠緩衝力，若木作內的留白空間過大，會降低木作結構的力量，所以每一個內容物件必須均勻安排佈置，且物件若過於細小，則容易斷裂毀損，對大木結構沒有幫助，因此在施作上的工法有一口訣：「鋪面固邊，內枝外葉，鏤空均勻，串接牢靠，不失柴。」

口訣重點特別加強在鋪面顧邊的嚴謹性，以符合傳統木雕著重結構紮實與完整，依序設計主題重心，協調以整體畫面之邏輯性。小木作在架設建築結構上除了裝飾之外，它還負有幫助穩定大木結構的功能，有一半的功能結構必須在於強固力量的設計，才能輔助大木結構的穩定，因此構圖上亦必須嚴謹，要以建築木雕的考量為優先，遵守傳統工法來規範製作，以符合工法口訣的五項基本要領。

另外，以動物木雕依傳統觀點來圖飾安排，若為單一動物表現時，都以雄性為主，看待二隻以上才有雌雄區別，其中有些動物可因外觀、特徵很快看出雌雄差異，舉例如：獅子的鬃毛、亞洲象的象牙、禽鳥的鴛鴦、帝雉、孔雀、鴨、雞、火雞、昆蟲、天牛

▲富貴滿足

獨角仙、魚類、螃蟹、海馬、鸞魚等，可輕易從外觀判別其雌雄。若雌雄外觀差異難以雕刻出來，不易以外觀辨別之動物，則須以一張一守的方式來呈現雌雄之別，最簡單的方式是以動物的動態與動作來表示，雄性動物多以張開口，雌性動物則以閉口，以此來代表雌雄之別。

肆、多層安排佈局

本鑿花教案「禮廉傳家」圓光作品背景層次，多達七個重疊層次，至少也有四個背景層以上，在圖稿上是無法畫出這麼多的重疊層，但在雕刻時，則必須運用上下拆枝的方法，拆解出它的層次，這只有在實例作品中可以明白看到多層次的技巧展現，可說連相機的拍照，也很難拍出它的重疊層次。此外，層次分明，穿串合理也非常重要，串接越牢靠，則作品的結構力越好。

(請參考教學影片 - 粗胚與細修)

