

第五章

「三絲品蓮」窗花鑿花技術示範

第五章 「三絲品蓮」窗花鑿花技術示範

本章以「三絲品蓮」窗花做為教學示範，為四腳花鳥鑿花題材，分為兩個部分，一為構圖程序，二為實作步驟，採圖文對照方式，循序漸進逐步說明，以圖為主、文為輔，注意事項以圖片局部特寫，強調重要技巧。

壹、構圖程序

一、確定構圖範圍

本教案於 105 年度完成實例作品 $67 \times 39 \times 6$ 公分窗花一件，所購木料尺寸為 $67 \times 39 \times 6$ 公分，與實際構圖尺寸大小相同。

作品名稱：三絲品蓮

材 質：樟木

尺 寸： $67 \times 39 \times 6$ 公分

圖稿尺寸： 67×39 公分

內 容 物：鸞絲一隻、大獅子及小獅子共二隻、蓮花、蘆葦

構 圖：以六張 A3 影印紙拼接，做原稿用紙，畫取 67×39 公分長方形空格，尺寸與樟木相等（木材與圖稿 1：1）。

在空格中再畫取 56×30 公分的內空格，做為窗花堵仁的圖稿位置，初稿用鉛筆繪圖，方便修改。

先預設主題的位置：右下方以鉛筆勾勒大獅子的約略形體，約佔 26×18 公分空間，於中間下方位置以鉛筆勾勒小獅子的大略形體，約佔 13×9 公分空間，約大獅子的四分之一比例，在左上方以鉛筆勾勒飛翔鸞絲約略形體一隻，約佔 20×16 公分空間。

大獅子、小獅子與鷲絲的三絲位置大略定位後，以鉛筆勾劃較正確的大獅子、小獅子與鷲絲的造形與體態；大獅子抬頭與鷲絲交目呼應，三絲形成三角對應與互動畫面，與主題「三絲品蓮」相互呼應，尤其注意題材內容物件的互動性，避免作品內容物出現各走各樣，互不相關的印象或感覺。

「三絲」的主題定位後，獅子須腳踏實地，再勾勒出地面的土石層，以重要主題定位後，再依序放入主題蓮花。

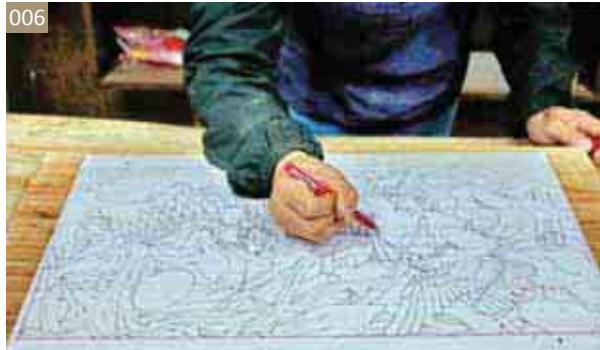

以蓮花填補背景空間，此處有很大的彈性運用，空間大就安排全開的蓮花做填空，空間小則採用花苞或蓮蓬等做填空。

在三絲品蓮的圖稿中，左下方空間仍大，以全開蓮花填補較為合適；右上方的空間就以蘆葦來填補空間；左上角以蓮蓬填空，獅子與鷲絲之間安排蓮花苞填空，大獅子與蘆葦間以蓮蓬與花苞填空。

全幅圖稿皆安排就緒後，必須把所有內容物件，畫出較寫實的正確圖稿，蓮葉則做襯底安排，完成初稿後，再以描圖紙重新繪製。

用描圖紙重新描繪正確的使用圖稿，在重新描繪過程中，仍可稍作需求調整，直到工作者認為最好用的圖稿為止。

圖稿完成後，以影印機列印三份，第一份貼在木板上，做工作圖稿；第二份做為工作中的參考圖稿；第三份為留用存稿，與描圖紙的原稿一起儲存。圖稿貼在雕刻的樟木板材上，以紅筆圈點鑽孔的位置，線鋸切割前，必須再次確認無誤後方可進行鑽孔作業。

二、圖面佈局

本教案作品名稱為「三絲品蓮」，三絲意指三司，同音異字，是古代的官制，許多朝代都設有三司制度，在戲曲中也常運用「三司會審」的情節做為故事教化的好題材。

三司是古代三個主要司法機關，源於戰國時期的太尉、司空、司徒三法官，後也稱三法司。漢代三法司是廷尉、御使中丞、和司隸校尉。唐代以刑部尚書、御使中丞、大理卿為三司史。明、清兩代以刑部、大理寺、都察院為三法司。三司會審即是古代一種審判制度，是國家遇重大疑難案件時，承皇命審理的制度，三個重要機關，地位相等，互不隸屬、相互牽制，各自為朝庭負責，蓮花代表清廉，出淤泥而不染之意。

三絲品蓮的圖面佈局，即隱喻國家中的三個重要機關，若公正清廉，國家就能強盛安定。傳統木雕的圖稿繪製，是雕刻極重要的一環節，繪製圖稿及佈局的好壞，直接影響木雕作品的水準與物件好壞的呈現，也是主建築物精神的表露，可見圖稿設計的重要性，通常圖稿繪製與木材尺寸採1：1實體比例繪製，在施作時最為方便合適。

三絲品蓮教案作品以窗花形式製作，也屬傳統木雕常用的形式，工法規範的鋪面顧邊、內枝外葉，仍然必須遵守，因此在教案作品的製作設計時，為顧及作品的鋪面結構考量，在蓮花之間加入蘆葦花的設計。

佈局中選擇蘆葦花之原因為（1）補足鋪面結構的規範需求為主要；（2）蓮花與蘆葦花，原本都屬水生植物，合併構圖，十分合理，且較具變化；（3）蘆葦與蓮花可引申至吉祥話語「一路連科」，蘆與路為諧音應用。此外，一隻鷺鷥與蓮花，也相同於一路連科的吉祥話語，鷺與路亦為同音之應用手法，有平步青雲，事事順利之涵意。

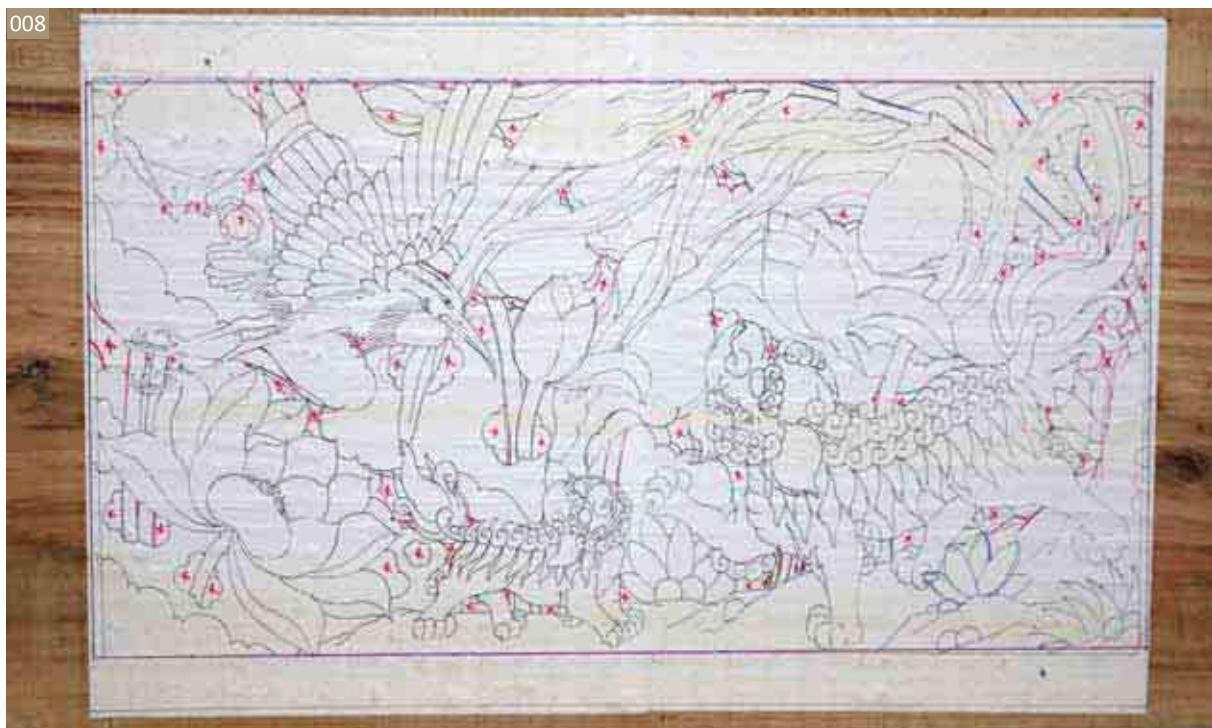

貳、鑿花實作步驟

一、鑽洞切割

線鋸切割前，以紅筆圈點鑽孔的位置，並確認無誤後再予鑽孔，利用線鋸切割先將欲鏤空的部分切割去除。線鋸切割的另一重要功能，是幫助雕刻者順利掌握內容物件的定位與加快操作時間。

008

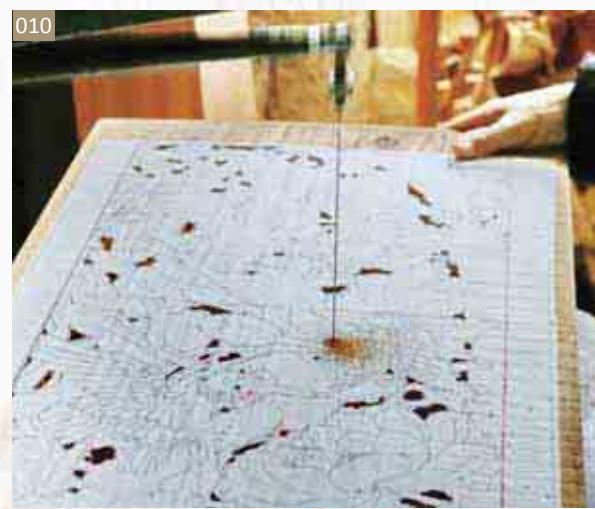

三絲品蓮作品尺寸並不小，在雕刻施作時，不須分區塊操作，整片木材即是同一區塊，可直接將鋪面層的主要物件保留，將第二景層、第三景層全部鑿開剔除降低，讓所有的鋪面物件全部凸起顯現出來。

009

010

二、粗胚施作

將第二、第三景層全部剔地降低，讓鋪面的內容物件直接浮現出來，鋪面的物件有大獅子、小獅子、鷲絲、蓮花、蘆葦、花苞及蓮蓬等。三絲品蓮的樟木鑿刻板材，厚度只有 6 公分，內容物件不容易做得很立體，只能以較深的深浮雕手法表現內容物件。

本教案三絲品蓮是屬四腳花鳥的形式呈現，四腳花鳥，是傳統小木作極為重要也富趣味的構件作品，其構圖方式是取飛禽、走獸及花卉三種不同元素物件，所共組而成的作品圖稿構思。

三絲品蓮的「三絲」，可以一鷲二獅子，或二鷲一獅子，或三隻鷲絲，或三隻獅子，來表現「三絲」。如果以一鷲二獅子，或二鷲一獅子的組合，就屬四腳花鳥型式的作品設計；若是三隻鷲絲，就屬花鳥型式的作品；或三隻獅子，則稱為走獸型式的作品。

本教案作品的木板厚度，僅有 6 公分，鋪面物件以深浮雕的工法雕刻，即可呈現其景深架構的多層次，可達到三個景層的透視效果，在工法口訣上有：啼龍、笑鳳、禿頭獅；獅子的雕刻，頭要大額要無毛，口訣為：十斤獅，九斤頭，一斤尾巴托後頭，獅毛也要工整排列才能展現獅子的生動樣態。

蓮花粗胚，以深浮雕的工法施作。蓮花花瓣，不必左右對稱，但要注意花瓣的翻轉，翻轉過來的花瓣背面，正好可以成為鋪面的高點，蓮花的內側芯部，雕刻幼蓮蓬與芯蕊，增添蓮花的活潑度。

粗胚進度推展到蘆葦的打胚及花苞與蓮蓬的粗胚。蘆葦，原生長於沼澤，河沿等濕地，是禾本科植物，蘆葦與菅芒（五節芒）不同，在臺灣較不常見，蘆葦莖部如蓮藕一般，會一根一根的長出擴散延展，不會太密集，芒草則是一叢一叢密集長出，施作者需了解各物件之形體及特性，才不易發生雕鑿上的錯誤。

三絲品蓮作品的板材厚度 6 公分，在雕刻上仍然可拆至三、四層的背景層次。主要運用整體的物件進行深度壓縮，工法上以剔地方式，翹匙刀的清底，並分解層次。層次的分配與拆枝方式交互施作，讓枝芽的兩側貫通，可表現出景深層次，相互貫通但不可懸空，枝葉的前後端，或某個端點都必須與另一個內容物有所依靠，且越牢靠越好。

基本上 6 公分的板材厚度，會產生卡刀的現象並不會太多，因此鐵柄刀與木柄刀都可交互使用。

小獅子也是鋪面的物件之一，教案進度的粗胚工作，只剩小獅子和鷲絲物件。小獅子與大獅子的差別比較，小獅子要有可愛的感覺，形體上身體較短，也較飽圓，不需要表現出威武的動態，獅毛也不用太繁多與複雜，是較不卡刀的物件作品，可同時使用鐵柄雕刻刀與木柄雕刻刀交互製作。

鋪面物件，獅子與鷲絲的背景層次要交代合理，作品中共有八片蓮花葉做為襯底，蓮花葉也一樣有前、後與左右或上下交錯重疊，葉與葉之間鏤空穿透。襯底的八片蓮花葉，也各有不同的動態，蓮葉的翻轉或平鋪，鷲絲張開的翅膀成為整片的鋪面，就是運用鋪面主題物件之間的大小空間與高低不一的部分做安排應用，可以符合三絲品蓮作品口訣中「滿佈」之要求。

三、細修施作

傳統木雕中，有分頭手司、二手司、三手司，通常頭手司負責打粗胚，二、三手司做修胚與線刻的工作，有多數木雕匠師認為修胚工作的重要性是不亞於粗胚的製作，打粗胚的工作做得紮實，有助修胚的施作，而修胚者在施作中，遇有胚體不實或轉折不順時，修胚者可做小幅調整，因此修胚是木雕中相當重要的工作階段。

細修是處理表面的後段工作，顯然要注意各項物件的細膩形態與展現；另外線鋸切割過的痕跡必須修除乾淨，僅留下刀痕即可。三絲品蓮作品因為較沒有卡刀的顧慮，所以可直接由重點物件先

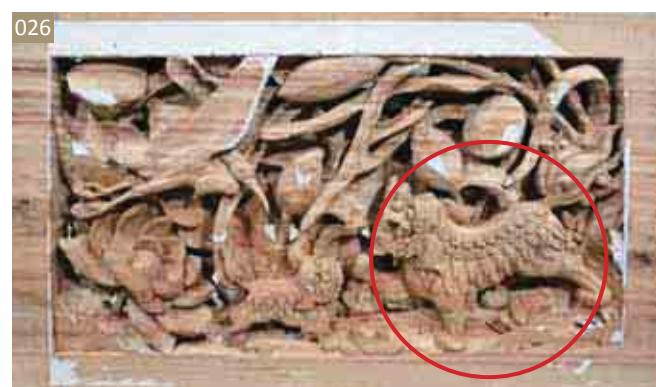
施作。獅毛的排列轉捲要順暢，轉接及交接處可不必太深，以淺浮雕方式施作即可。獅身以小圓口刀來進行肌紋的製作，讓肌肉浮凸出來，獅子就會呈現威武有力的感覺，溼眼圓瞪、獅鼻肉厚、張嘴牙暴、尾巴不可下垂；小獅子則不需要太多的肌肉表現，只要把小獅子的飽滿感做出來，就能帶出小獅子的討喜可愛模樣，是雕飾獅子的重點技巧。

細修蓮花時要注意花朵的輕盈形態，但結構需求又不能太單薄脆弱，因此蓮花的雕刻，每片花瓣仍需有基本的厚度，花瓣的輪廓線，尤其是目視的焦點線，必須打薄並且銳利，在輪廓線的周圍，以圓口刀隨輪廓線游走一圈，花瓣邊緣較薄，整朵蓮花看起來顯得輕盈不笨重。

蓮花蕊芯位置與下方的蓮梗要交接得順暢，由於景深壓縮的關係，蓮花宜採用穿透破葉而長出花朵的方式處理，襯底的蓮花葉也同時進行施做。

蘆葦的細修，注意葉片的層次分配與蘆葦葉的翻轉，要有隨風搖曳之感。因結構需求，蘆葦葉不可太過單薄脆弱，只在視線正面的輪廓線條上表現銳利即可，如此可讓葉片更顯輕盈帶有強韌生命力。

鋪面鷺絲的翅膀下的左右兩側也需要貫通，翅膀下還有蓮葉做襯底，蓮葉也要有動態轉折，因此剔地施作也是施作重點。

▲蓮花以破葉方式長出花朵。

鷲絲細修重點除了形體之外，頭臉也很吸睛，鷲絲與獅子的左上、右下相對視，容易有相互牽引連結的關係存在，鷲絲張揚的翅膀，羽毛呈現放射狀散開，此為三絲品蓮所表達的內在意境。

鷲絲的翅膀，每一羽毛需平均分佈，施作小密訣：翅膀前端羽毛短小，後端羽毛較長，前端小羽毛約三層疊毛，佔全面翅膀的六分之一即可，中端羽毛加長約全面羽毛的六分之二，後端羽毛則必須加長，佔全面羽毛的一半，這樣的 proportion 分配會使翅膀較為修長，感覺較具有飛翔能力。

蓮葉在作品中算是襯底的配角物件，蓮葉若生動有變化，整件作品就會活靈活現，是一種相互陪襯的視覺功能。

襯底的蓮葉細修，以翹匙雕刻伸入剔地施做。

蓮蓬雕刻重點在於蓮子，生動的蓮子，像似要掉落下來的感覺，一般蓮蓬中的蓮子可達二十多顆，但物件視覺效果考量，以十三至十八顆蓮子雕飾最佳；蓮蓬外型不一定要圓，也可呈現不規則的圓形，蓮蓬的正面，中央部分飽滿浮凸，似半圓球狀，蓮子平均分佈於蓮蓬之中，大小均勻，蓮

子的外周圓弧沉入蓮蓬之內，蓮子完成後，在蓮子中間點上一個凹點，如同畫龍點睛一般，蓮子更明顯自然。

三絲品蓮作品木材景層必須壓縮才能做出多層次背景。蓮花運用破葉穿透而出，讓蓮花、蓮苞、蓮蓬、壓縮在 6 公分的木板中，且每一物件要表現出立體感，需要累積豐富的雕鑿經驗才能精準掌握。

◀蓮花花苞的細修完成。

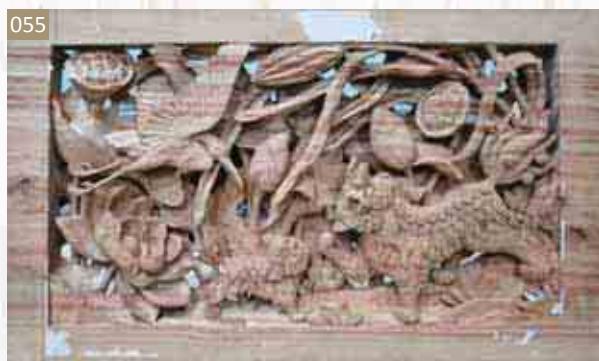
▲土石層的花草細修，不必很深，層次分明即可。

▲蘆葦花苞的製作以橢圓形為佳，飽滿均勻。

三絲品蓮的細修完成後，接著將施做線飾的部分，待線飾完成，作品才算完成。

蘆葦花苞，蘆葦葉線飾施做，以斜口刀與圓口刀交互運用，較為適宜。

鷺絲羽毛的線飾工作，不需要很複雜，只要在每一片羽毛（不分大小羽毛都一樣）以斜口刀畫拉二條線，像似平行，在羽毛尾端，線末交合。

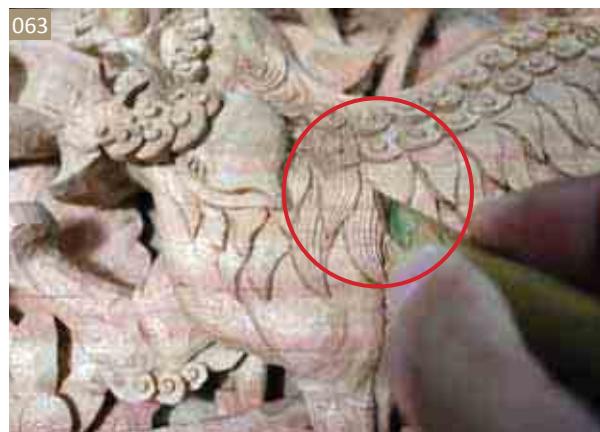
鷺絲的腳爪與雞爪都相似做法，不同的是鷺絲的腳爪細長，在作品中鷺絲的腳爪，因結構考量仍須保留。

線飾是最後的收尾工作，獅子的鬃毛為獅子的重要裝飾，鬃毛的捲轉，必須跟著細修時已排列的轉捲方向，做轉彎的線條裝飾。線條的粗細要均勻順暢，轉捲跟著轉捲；直線的收尾，則將線條的末端線條變細，使直線的鬃毛自然跟著收尾。

獅鬃毛的線飾，可用三角刀來拉線，線刻以 30 度的三角刀拉出來的線條，其深度與銳利度才夠。三角刀也有缺點，線條會因三角刀的上端形成卡線，必須靠斜口刀作收尾，而轉捲的鬃毛，就必須由圓口刀來接續，因此鬃毛的線飾必須由三角刀、斜口刀與圓口刀，數支不同大小的雕刻刀來共同輪流使用。鬃毛的範圍包含到尾巴部分，獅臉的鬍鬚捲毛、眉毛捲毛，及前後四肢腿的軸彎位置捲毛，每一彎每一線都要細心慢刻，不可貪圖求快而省略該有的每項細節。

小獅子的鬃毛，雖沒有大獅子那麼繁複，但線飾的方式與大獅子完全一樣。

大獅子、小獅子、鷲絲物件細修完成。

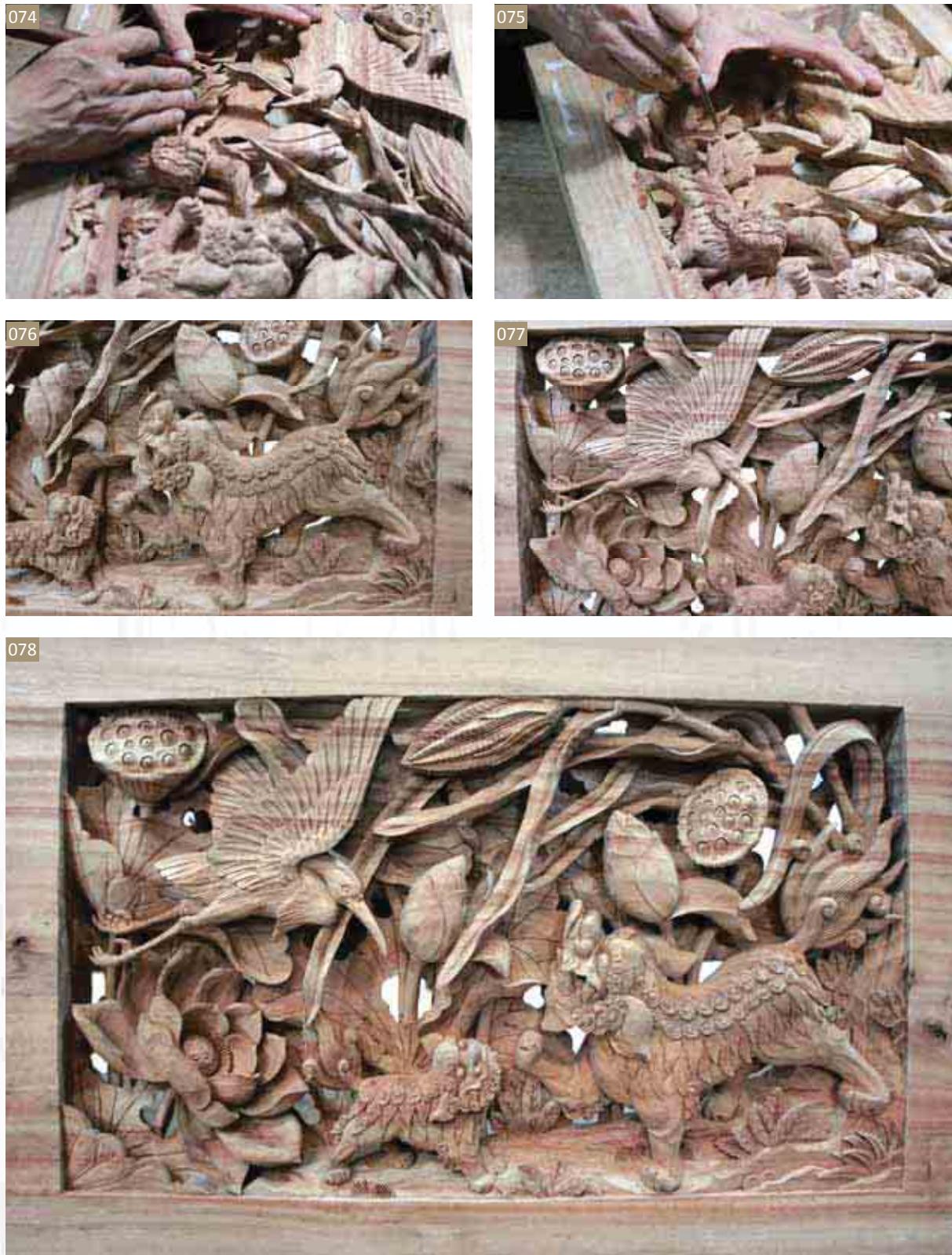
蓮花的葉脈線飾，一片蓮葉可有二十餘條葉脈，由中心挺水葉開始往外呈放射狀散開葉脈，直至蓮葉邊緣，每條葉脈再分成二條，就像 Y 字。在雕刻上只需要做約十二條葉脈即可，蓮葉的正面光滑，葉脈下沉，顏色較深，蓮葉的背面較粗糙，葉脈浮凸，顏色較淡。

蓮花花苞的花瓣稜角線，稍打薄並修飾銳利，看起來較輕盈，全開的蓮花中間芯蕊位置，再加雕幼嫩蓮蓬與蓮蕊，讓蓮花更豐富。

小獅子的尾巴線飾、地面的花草線飾完成。

▲「三絲品蓮」鑿花教案實例作品完成。