

岭南竹刻

刀笔生辉间的东方非遗

文/图
羊城晚报记者 危健峰
实习生 莫坤凤 邹颖

“高节人相重，虚心世所知”。竹，以其“守节、虚心、坚韧”的特点，寄寓“守节持正、心怀谦敬”的君子风骨，深受文人墨客的喜爱，成为文人理想人格的外化象征。

竹刻，又称竹雕，是在竹制器物上雕刻各种装饰图案和文字的艺术。岭南竹刻以竹为材，将花鸟虫鱼、山水景物描刻其中，注入文化的内涵，将人文精神与工艺美术相连接，从此竹刻便有了“灵魂”，成为“有德行、有意境、有温度”的文化载体。2024年，岭南竹刻被列入梅县区非物质文化遗产代表性项目，这一刀笔生辉间的艺术再次展现出东方非遗的魅力。

黎欣一在进行竹刻创作

岭南竹刻作品

岭南竹刻 非遗瑰宝

以刀代笔，在方寸竹片间，雕绘各式灵动字体或图案，制成古典雅致的艺术收藏品或是实用精巧的生活工艺品，简练豪迈的刀笔生辉间，尽显岭南独特美学风韵，这便是岭南竹刻，一门用匠人传承的竹上艺术。

“受岭南画派风格影响，岭南竹刻具有大写意的泼辣风格，用刀比较肆意淋漓、不拘小节，这可能是区别于其他流派竹刻的一个鲜明特征。”岭南竹刻代表性传承人黎欣一告诉记者，据他了解岭南竹刻是植根于岭南地域文化的独特分支，它并不属于竹刻史上嘉定派、金陵派等传统派系，也未形成独立派系。岭南竹刻是传统底蕴与地域文化完美创新融合的艺术结晶，它在吸收传承竹刻核心技法（留青刻）的同时，创新融合岭南画派大写意的泼辣风格与本土文化审美，走出了一条兼具传统底蕴与地域特色的道路，为中华竹刻艺术增添了一抹别样的南国色彩。

走进黎欣一工作室，满墙柜的竹刻工艺品便映入眼帘，或精巧镂空，或雅韵天成，竹韵悠长间更显岭南匠心，让人应接不暇，顿感满室清雅。记者看到，竹制作品有臂搁、竹扇、笔筒、杯垫、香盒等，内容涵盖花鸟虫鱼、篆书、隶书、楷书等书法文字，形成日用品和装饰品两大类，兼具生活实用性 with 艺术高雅性。“竹刻创作灵感植根于中华传统艺术文化，涵盖山水、人文、诗文等丰富题材，书法、绘画、篆刻，甚至是剪纸、拓片等传统艺术内容，都可以被吸收容纳进去。”黎欣一介绍，竹刻艺人融古绘今，将传统书画题材与竹刻工艺相结合，赋予竹以新的生命，使其形成兼具书卷之气和金石品位的雅致作品。

岭南竹刻制品以“实用为骨、巧艺

为魂”，兼具实用价值与文人意趣。在一方雅致的陈设摆件中，几款竹刻臂搁静静陈列，似在无声诉说着中国传统工艺的精妙与文人墨客的雅致情怀。记者注意到，刻有书法的臂搁，字体风格古朴苍劲，笔画或婉转或刚直，将书法艺术与竹刻工艺相融，仿佛在竹片上定格了笔墨的灵动；还有饰以仙鹤、花卉等纹样的臂搁，雕刻技法细腻入微，仙鹤的翎羽、花卉的纹理都清晰可辨，兼具写实与写意之美，传承着岭南竹刻“以刀代笔”技法，将文人画的意境浓缩于竹材之上，每一处刻痕都是匠人心意的凝练，每一幅图案都是传统美学的延展。

据了解，臂搁是岭南竹刻中历史最悠久、数量最多的制品，它源于古代文人伏案书写的实际需求，是古时文人写字时置于手腕下的文具。古时文人多着宽袖长袍，书写时衣袖易蹭染墨汁、污损纸张，且长时间悬腕运笔，手臂缺乏支撑易酸痛，臂搁便应运而生。臂搁多为长条弧形，上部弧凸利于置腕，下部内凹以防压字，架于腕下，既能隔开手臂与纸张，防汗防污，又能为手腕提供稳定支撑，让运笔更从容。竹作为臂搁的核心材质，象征着“未出土时先有节，及凌云处尚虚心”的君子风骨，与文人追求的谦逊、坚韧品格相契合。文人书写时，腕枕臂搁，既能感受竹的温润，又能品味诗的意境，让每一次笔墨创作，都成为与古贤对话、践行君子之道的文化修行。如今，臂搁虽不再是日常书写的“必需品”，却以其独特的工艺美与文化美，成为传统文房文化的“活化石”，一方小小的竹刻臂搁，既是匠人心血的凝结，也是千年文人雅趣的延续，在当代依旧散发着“方寸之间藏雅韵”的独特魅力。

留青竹刻 本色呈现

竹刻作品雅韵而富有灵气的鲜活生命力，离不开岭南竹刻“顺竹性、重本色”的独特技艺。既区别于江南竹刻的繁复融合，也不同于北方竹刻的粗犷大气，岭南竹刻始终坚守着“材美工巧”与“本色呈现”的审美追求，从选材到雕刻，每一步都需要兼顾竹性与匠心。

“我们选材有严格标准，一般选用两年半至三年左右的竹子，选好的竹材经温泉水蒸煮后，需要至少阴干三年，再从中选取未开裂的上等竹材，才能用于刻画。”黎欣一说，竹材经含硫磺的温泉水蒸煮后，防虫蛀、抗霉变的能力会更强，依托梅州独有的地热资源优势，实现竹材品质的提升优化，这也是其他地区难以具备的条件。

岭南竹材因其独特的地域材质，成为岭南竹刻不可或缺的天然良配。岭南位于亚热带，气候温暖湿润，孕育出的岭南竹材纤维紧密且韧性适中，进行雕刻时，竹材不易开裂或毛糙受损，能够清晰保留纹样细节，为匠人提供了可靠的材质基础。此外，竹材表层的青皮多为浅绿或青绿，色泽温润均匀，没有明显色差；下层的竹黄呈米黄或浅棕，颜色柔和，这两种天然颜色形成鲜明对比，完美契合了留青雕刻技法的运用展现，同时也顺应了岭南竹刻对“本色呈现”的审美追求。

岭南竹刻以留青雕刻作为核心技法。留青，指保留竹子表层的

青皮作为雕刻的图纹主体，接着铲去图纹之外的竹青部分，露出下方的竹黄作为底色，故名“留青竹刻”。岭南匠人偏爱“纯留青”创作，以刀为笔、竹青为纸，在方寸竹间精准剔除纹样之外的青皮，保留纹样区域的青皮层，让青皮的鲜亮与竹黄的温润形成天然色泽对比，无需上色或打蜡修饰，最大程度还原了竹材的天然质感，让竹刻作品自带清秀雅致和水墨神韵般的艺术气韵，尽显自然本色之美。

“在雕刻手法上，岭南竹刻结合阴刻和阳刻，讲究大胆下刀、小心修饰，既要大刀阔斧又要收得住，对刀功要求极高。”黎欣一告诉记者，岭南竹刻的阴刻以“浅刻”为主，技法简洁实用，匠人用刻刀在竹材表面轻轻刻划，仅破表层青皮或浅入竹黄，形成纤细流畅的线条，这种手法注重“笔墨感”，既保留竹材的天然质感，又能快速呈现图案，符合岭南工艺“实用与审美结合”的特点。岭南竹刻的阳刻多为“薄地阳刻”，匠人在雕刻时，先将竹材表面整体削平一层作为“地子”，再将纹样图案部分轻轻凸起，仅通过细微的高低差展现图案层次。这种手法不破坏竹材的整体平整性，使纹样边缘过渡自然，让竹刻作品呈现出细腻雅致的效果，既保证了器物的实用功能，又增添了装饰性，是岭南竹刻“轻量型”雕刻的典型代表。

匠心传承 竹韵流芳

“我祖父和父亲都喜欢竹刻，经常在我面前雕绘竹刻工艺品，在他们的影响下，我从小就喜欢竹刻，竹刻是我一直坚持的爱好。”提及与岭南竹刻的缘分，黎欣一的话语满是对家庭传承的感念。这份匠心传承，源于三代人对竹刻艺术的热爱与坚守，让他始终将竹刻作为“不能丢的坚持”。

2022年，黎欣一成立工作室，坚持发展竹刻爱好的同时，也用匠心传承发扬这一项传统非遗。在工作室的办公桌上，记者看到，用于雕刻竹制品的刀具种类繁多，可见竹刻制作工艺的细致与繁复。“竹刻雕刻刀具主要有平刀、圆刀、斜刀、尖刀和修光刀，每一刀的力

刻技艺，多年的匠心坚守，让他对竹刻技法早已熟稔于心。

下刀前无需反复揣摩，竹材纹样走向在心中早已清晰成型，手中刻刀仿佛与指尖融为一体，每一刀都胸有成竹，最终成就刀笔生辉的雅致竹刻作品。“我的作品基本都是全手工绘制，竹刻技艺绝非单一的工艺，更需要扎实的书画功底和深厚的文化素养来支撑。”谈及传承与创新，黎欣一有着自己的思考。在工作室，记者看到以竹刻艺术为核心延伸出的各类工艺品，从实用的商品包装盒到精美的文创饰品摆件，在保留了传统竹刻工艺独有韵味的时候，创新融入了现代设计理念，让岭南竹刻这门传统非遗艺术，在新时期再次焕发生机和活力。

文脉链接

竹刻派系：

明清时期的 嘉定和金陵派

岭南竹刻是“有德行、有意境、有温度”的文化载体

竹刻历史文化源远流长，在明代中叶形成了独立的专门艺术。历经数千年演变，竹刻发展形成了技法多元、流派纷呈的完整体系，明清时期竹刻艺术发展达到鼎盛，形成了以嘉定派、金陵派为代表的主流流派。

嘉定竹刻始于明正德年间，其流派由三朱（指朱鹤、朱缨、朱稚征祖孙三代）创立，他们开创性地提出“以画法入竹”，将绘画中的构图、笔墨意趣融入竹刻，打破了早期竹刻仅作装饰的局限，赋予其文人艺术的内涵。《竹人录》中记载：嘉定竹刻以深刻和镂雕为核心技艺，用刀稳重有力，细节逼真，注意打磨出光，尽显精雕细琢的工艺追求，其中圆雕作品尤多。

金陵竹刻以明代濮澄、李耀为代表，金陵竹刻用刀较浅，多为阴刻或浅浮雕，雕刻时不拘泥于繁复工序，更重“随手刻画”的灵动，在简洁笔墨般的线条韵律中，传递出秀逸典雅的书卷气质，与嘉定竹刻的深刻镂雕形成鲜明对比，共同构成了明清竹刻艺术“一工一雅”的鲜明格局。

竹刻手法：

平面与立体 交织的匠心技艺

竹刻艺术的魅力，源于多样雕刻手法的精妙运用。这些手法分平面雕刻与立体雕刻两大类，或于竹材表层勾勒线条，或突破平面塑造形态，共同赋予竹材鲜活的艺术生命力。

平面雕刻是竹刻基础，以竹材表面为载体，侧重线条与色彩对比呈现，其中阴刻与阳刻是核心技法。阴刻将纹样或文字直接刻入竹面，形成凹陷效果，按刻痕深度可分为浅刻与深刻。浅刻仅破开竹材表层青筠，线条纤细如笔墨，适配书法的飘逸感与简笔山水的灵动；深刻则深入竹黄层，刻痕更深邃，能通过线条粗细、深浅变化增强图案立体感，常用于刻画需突出细节的花鸟、人物轮廓。阳刻通过剔除纹样周围的竹材，使图案凸起于竹面，呈浮雕效果。按凸起高度可分为薄地阳刻与高浮雕。薄地阳刻凸起高度低，贴近竹面，仅以细微高低差展现层次，显雅致格调；高浮雕凸起高度较高，需多次分层铲削竹材，能塑造出人物衣纹、山石肌理等丰富细节，多用于展现复杂题材的主体纹样。

立体雕刻突破平面限制塑造三维形象，以厚实竹材（如竹根、竹段）为原料，核心技法主要有圆雕和镂雕（又称透雕）两类。圆雕从多角度全方位雕刻，成品可360度观赏，无论竹根雕瑞兽还是竹制人物摆件，均形态饱满、细节逼真。镂雕（透雕）在立体造型基础上镂空空间，半镂雕局部通透显灵动，全镂雕整体通透富空间感，多用于制作竹灯罩、花熏等器物，虽对刀工精准度要求极高，却能尽显作品精巧之美。

从平面的线条韵律到立体的形态张力，不同竹刻手法各有特色。匠人依题材与竹材特性灵活选用，使普通竹材蜕变为兼具艺术价值与文化内涵的工艺珍品。