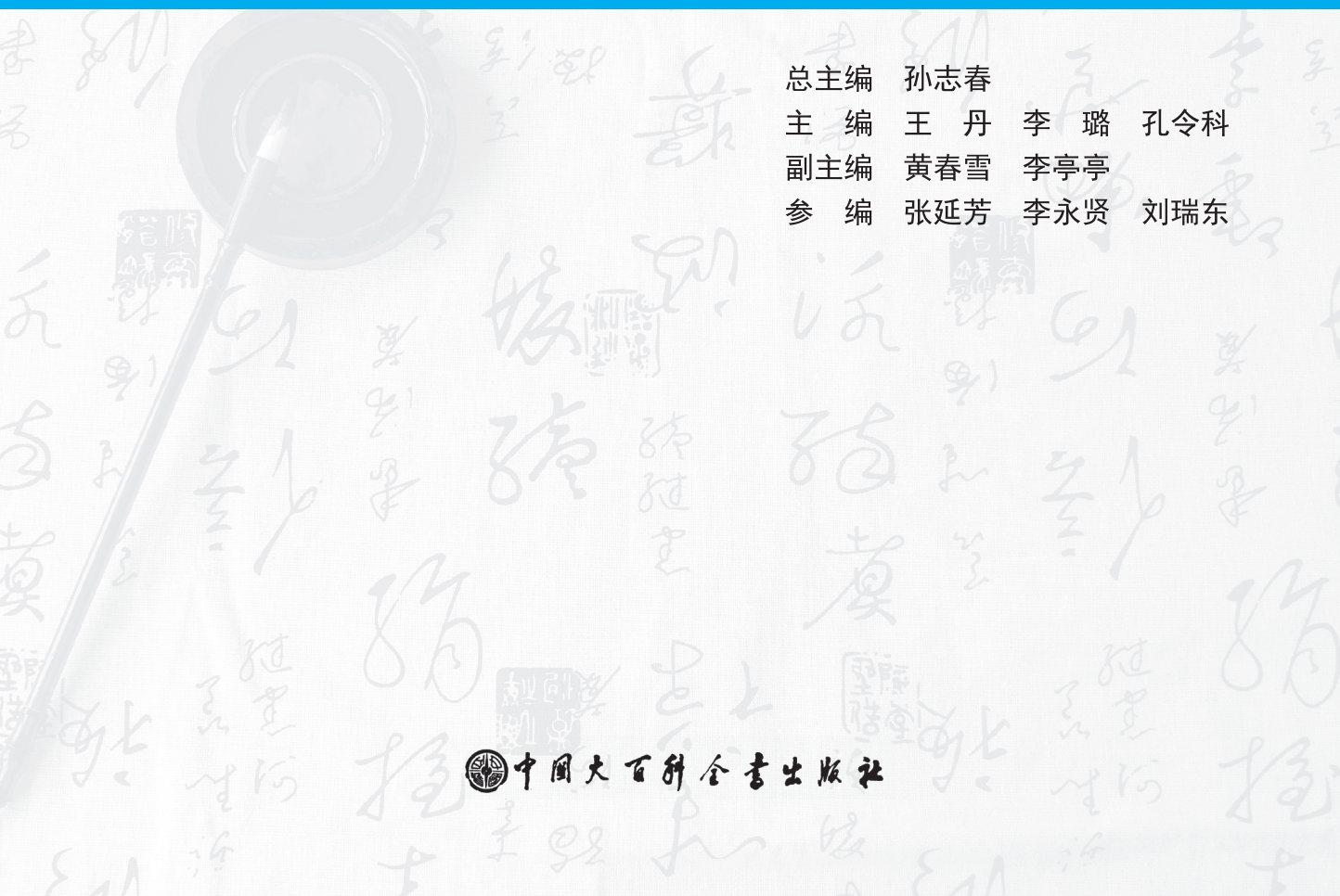

传承美德·点亮智慧——中国传统文化系列

雕刻纹样设计

总主编 孙志春
主 编 王 丹 李 璐 孔令科
副主编 黄春雪 李亭亭
参 编 张延芳 李永贤 刘瑞东

 中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP)数据

雕刻纹样设计/王丹,李璐,孔令科主编. —北京:
中国大百科全书出版社, 2021.7
(传承美德·点亮智慧: 中国传统文化系列)
ISBN 978-7-5202-1019-5

I. ①雕… II. ①王… ②李… ③孔… III. ①雕刻—
民间工艺—中国 IV. ①J321

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 133576 号

责任编辑 陈 光
封面设计 易 帅
出版发行 中国大百科全书出版社
地 址 北京市阜成门北大街 17 号 邮政编码: 100037
网 址 <http://www.ecph.com.cn>
印 刷 天津市蓟县宏图印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 9.75
字 数 223 千字
印 次 2021 年 7 月第 1 版 2021 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5202-1019-5
定 价 35.00 元

本书如有印刷质量问题, 可与出版社联系调换

前言

中国传统雕刻技艺历史悠久，博大精深。诸如泰山玉雕、嘉祥石雕、曲阜楷木雕、济宁葫芦雕等，都以其独有的地方特色而闻名遐迩。这些雕刻技艺具有原创性、传承性、区域性及工艺性等特征。其中，嘉祥石雕、曲阜楷木雕等工艺为国家级非物质文化遗产，具有较高的艺术价值和传承价值。

在各种类型的雕刻艺术品当中，不可或缺的载体就是图案，雕刻家们通过将不同内容、不同风格、不同意象的各式图案进行整合和梳理，以艺术化的形式雕刻到不同材质上，最终创造出一件件优秀的雕刻作品。本书则通过图文并茂的方式，深入浅出地介绍学习雕刻纹样的意义及应用领域、雕刻纹样的概念和种类、雕刻纹样的发展历程、雕刻纹样的制作方法及工艺、雕刻纹样拓展与鉴赏、如何学好雕刻纹样设计。同时，还着重向读者介绍各种雕刻作品的制作过程、制作方法和操作要领，以及对现代雕刻纹样的理解与分析。

继承传统是为了更好地创新，本书力求在介绍中国传统雕刻图案创作内容的同时，也努力将现代设计的理念和方式融入当代的雕刻图案设计分析中，既注重理论的阐述，又注重当代文化背景下现代雕刻作品艺术实践的应用。本书面向高校设计专业的学生与广大爱好雕刻的社会人士，读者通过学习与应用，可以提高自身的审美能力与实践能力。

本书的编写与出版离不开各方人士的参与，非常感谢各位合作老师的辛苦付出，感谢出版社与编辑的大力支持。书中的不当之处恳请广大读者批评指正。

编 者

第一章

学习雕刻纹样的意义及应用领域

- 第一节 学习雕刻纹样的意义 1
- 第二节 雕刻纹样的应用领域 2

第二章

雕刻纹样的概念和种类

- 第一节 雕刻纹样的概念 27
- 第二节 雕刻纹样的种类 28

第三章

雕刻纹样的发展历程

- 第一节 新石器时代和商、西周、春秋时期的装饰纹样····· 34
- 第二节 战国、秦、汉时期的装饰纹样····· 47
- 第三节 魏晋、隋唐、五代时期的装饰纹样····· 54
- 第四节 宋、元、明、清时期的装饰纹样····· 64

第四章

雕刻纹样的制作方法及工艺

- 第一节 纹样雕刻工具····· 73
- 第二节 中国传统纹样雕刻方法及工艺····· 74

第五章

雕刻纹样拓展与鉴赏

- 第一节 国内雕刻纹样拓展与鉴赏····· 106
- 第二节 国外雕刻纹样拓展与鉴赏····· 126

第六章

如何学好雕刻纹样设计

- 参考文献····· 150

第一章 学习雕刻纹样的意义及应用领域

学习目标

知识目标

1. 掌握雕刻纹样的主要应用领域。
2. 理解不同种类雕刻纹样的分类及表现特点。
3. 了解本章中各类雕刻纹样的发展脉络。

能力目标

1. 探索传统雕刻纹样如何更好地与现代纹样设计相结合,创造出新颖的表现形式。
2. 学会鉴赏不同类型雕刻作品的艺术特点。

第一节 学习雕刻纹样的意义

在雕刻作品的设计与创作中,雕刻纹样的设计有着至关重要的意义。一件优秀的雕刻作品不仅需要恰当、优质的材料和精湛的雕刻技艺,作品本身纹样设计的好坏更能够决定作品最终的艺术价值和文化价值。

雕刻纹样作为一种具体事物,具有明显的时代性,各个时期的纹样代表了不同时期人们的审美情趣和价值取向,所以不可避免地被烙上时代文化的印记。远在六千多年前的新石器时代,中国原始社会时期的祖先就以他们的勤劳和智慧创造了线条优美流畅、富于动感的彩陶纹样。

在那些陶纹饰中,先民们精心绘制了形态各异的植物纹、动物纹、水纹、云纹等,从中可见他们对生活细致的观察。质朴、丰富的纹样体现了他们对生活的热爱和对美的追求。

同样,现代雕刻设计作品也离不开纹样的设计与创作。近年来,国家大力倡导文创空间和文创产品设计,这也为我们艺术设计工作者提供了千载难逢的机遇和创作环境,不仅使我们的创作能够有更好的展示平台,而且也让我们能够更好地去研究前人的作品和继承其创作精髓,从而进行创新,更好地进行当代作品创作。

第二节 雕刻纹样的应用领域

雕刻纹样属于雕刻艺术的一个重要门类,通过独特的艺术语言来表现形象,满足人类物质与精神的需求,不仅起到装饰和美化的作用,同时也体现社会意识、文化特色和价值观。雕刻纹样艺术题材丰富,按照不同题材采用不同造型手法,具有极高的艺术价值。

雕刻按类型主要可分为木雕、石雕、葫芦雕、竹雕等。

知识链接

一、木雕中的雕刻纹样

木雕和石雕、砖刻、彩绘等艺术是相互结合、相互发展的。木工雕刻纹样繁简有别、整齐匀称、典雅别致,其线条虽粗犷,但不失传统制作技巧,其图形虽烦琐,但不失高洁雅致。类别众多的图样,包含着大量中华民族历史的艺术瑰宝。因此,传统艺术图谱的收集对于提高传统制作技术、弘扬民族文化有着重要的意义。

传统木工雕刻纹样区别于其他绘画形式,它是一种用于艺术品的附着画,需经能工巧匠的精心雕刻,才会产生价值。当然,传统木工雕刻纹样有其特殊的形象美,加之有一定的制作技术作保证,更呈现出艺术感染力和实用价值。美的图案藏于工匠们的感悟之中,只有智力与匠心的结合,才能创作出更加自然、更加鲜明,更具有价值和特点的作品。

中国工匠们大都是依照美的规律构思造型的,有的图纹还充满了幻想的神思。

(一) 木雕纹样的发展

我国木雕艺术源远流长。早在原始社会时期就有不少初具雏形的工艺品。战国时期,木雕工艺已由商代用于制陶工艺中拍板的简单刻纹和雕花椽板的阴刻,发展到立体圆雕工艺。秦汉时期的木雕工艺,在承袭春秋战国时期木雕工艺的基础上,又有较大的发展和提高。从汉墓出土的动物木雕作品中,可以了解到汉代木雕工艺发展的水平,这些木雕作品中有马、牛、狗等动物,这些四足动物造型生动,身長分别在 14~55cm 之间,都是以分部制作黏合而成的办法雕制的。因为木材由纤维细胞组成,而四足动物由头、身、足三部分组成,三个部分的尺寸不可能一样,总体形状是头高、身長、足高,根据这种特定形式的雕制是汉代木雕工艺的一个创新,为木雕工艺创作创造了有益的经验。这是木雕工艺发展史上的一个重大创举。南北朝时期,佛教的兴起很大程度促进了木雕艺术的发展,广建寺院、造像建塔,促进了木雕装饰、佛像雕塑的发展。经唐宋至明清,我国木雕作品日趋完美。

唐宋时期,政治安定,文化艺术空前繁荣,这一时期木雕造型中人物面部丰满、身材匀称,圆雕技法已纯熟。这一时期木雕应用范围已很广泛,如家具、乐器等。木雕工艺还在印刷术中起到作用,是唐宋时期印刷术发展的重要基础。五代木雕造型、工艺技法等都承袭了

唐代风格。

元、明、清三代是封建社会晚期,也是木雕发展的繁荣时期。期间较有代表性的木雕工艺为建筑木雕装饰、家具雕刻和文房陈设等。明式家具工艺达到顶峰,清中期雕刻风格转向细腻、烦琐、奢华。

明清雕刻作品中,木雕工艺的主题常为生活风俗、神话故事。现存于世的木雕作品“沉香木雕鸳鸯暖手”,即是代表作之一。

沉香木雕鸳鸯暖手

清末以后,木雕主流仍是建筑装饰和文房陈设。木雕主题已转向民间现实生活,如渔樵耕读、瓜果蔬菜等,并出现了私人作坊。

(二) 木雕中雕刻纹样的作用

传统木工雕刻纹样是雕刻工艺制作中必不可少的图纹,体现了工匠们的制作技艺。传统纹样也是传统文化的载体,具有象征意味与丰富内涵,具有民族艺术特色和民间气息。我们在应用中应注意辨别,并且使木雕技术与纹样在人们的生活环境和历史的发展中相得益彰,真正发挥其纹样美的作用。

(1)纹样为木雕技术创造制作的条件。木雕纹样既可用于一块板面雕刻,又可用于局部构件部分的雕刻,还可用于艺术品雕刻。浮雕、透雕、圆雕由木工自己选择。无图不能雕,无图不能画,只有能工巧匠独具匠心的选择才能展现木雕之美。

(2)纹样是精神构思,是美的具象化表现形式。纹样在一定的环境中或者在自身的表现中让人产生美的感受。

(3)纹样是审美艺术,也是实用性与艺术性的价值表现。美是无价的,但美也有价值,美可以实现更高的价值。

(4)纹样具有传统性,也是工匠艺术的财富。在人类历史发展的长河中,纹样作为形和物的结合,记载了人类的生存、发展、向往和特点等,而且还使传统艺术起到了培养审美的作用,并使其得到传承和发展。

(5)传统木工雕刻纹样有陶冶和美育作用。一个美的纹样代表一定的环境,代表一定的历史和民族传统,经过一代代匠人提炼和创新,成为美的精华。

(6)纹样还具有其他价值。好的纹样蕴藏着特殊的匠心,并具有历史、科学和经济价值。

（三）木雕中传统纹样的配制

传统纹样的配制常常服从于雕刻物的附着面与面的大小、空间,或圆或方,或长或短;又要服从于经济条件的要求,或简或繁;还要服从于特定的环境与结构和特定的审美情趣。传统纹样的配制多用于雕刻艺术的浮雕、透雕和局部圆雕制作中。木雕在建筑中常见于墙面、地面、天花顶、箍头、藻井、门扇、梁柱、栏杆、台阶、池板、窗棂等处。木雕在家具中更是应用广泛,如桌、椅、凳、柜、床、屏、架等。

（四）木雕中雕刻纹样的审美特点

纹样兼具实用性和艺术性,是物与画的结合,画促进了物美,物融入了画中。充满活力的传统艺术纹样能够表现人们追求美的内心世界。因为好的传统艺术纹样会让人心中泛起美好的向往,自然与时代的体悟、匠心与雕功的大成,向人心中注入美丽、舒畅、清新、长久的感受和遐想。例如宫殿内房梁上的彩绘图纹、明清家具的木雕艺术图纹等。这些丰富多彩与千变万化的艺术图纹,颇具想象力和感染力。

传统木工雕刻纹样的审美意义还在于体现了人们具体的向往与情怀。传统纹样中有吉祥和瑞、兴业平安、对理想生活的追求与期盼等内容。因此传统的木雕艺术既要实用,也要具有审美价值,需要达到画与物的完美结合。

（五）木雕中雕刻纹样的内容和分类

传统木雕纹样的艺术内容广泛,包罗万象。其画中有诗,诗中有画,构思巧妙,情意相融,寓意深刻,加上精雕细刻,千姿百态,真是美不胜收。传统木雕纹样大致包含以下内容:一是吉祥图案,如灵芝、蝙蝠、三多、九如、八仙等图案,“吉庆有余”“五谷丰登”“平安如意”“松鹤延年”“龙凤呈祥”等内容,处处承载着厚重的文化内涵;二是戏曲人物、古代英雄、小说演义、神话传说、寓言故事,供人们欣赏品味;三是直接表现当地人们现实生活的内容,包括耕种、收获、桑蚕、纺织、放牧、狩猎、裁缝、商贾、情感等社会生活的各个方面;四是人们熟悉的动物,如鸡、鸭、鹅、兔、猪、牛、马、鹿、鱼、虾等,以及植物花卉、蔬菜瓜果之类。

木雕纹样还可以从不同角度分类,实际制作技艺中常以纹样的具体内容分类,可以分为龙、凤纹样,狮、麒麟纹样,人物类纹样,动物类纹样,鹤、蝙蝠纹样,祥云山水纹样,文字器物纹样,花鸟鱼虫纹样等多种。人物类纹样中有“寿夭福禄”“天官赐福”“指日高升”“三娘教子”等。动物类纹样中有“太平有象”“麒麟送子”“鹿鹤同春”“辈辈封侯”“三羊开泰”“龟鹤齐龄”等。花鸟鱼虫纹样中有“丹凤朝阳”“榴开百子”“喜鹊登梅”“鱼跃龙门”“一品清莲(廉)”“天地长春”“藤蔓绵延”等。其他还有龙纹、云纹、文字器物等纹样。不同类型的纹样以自然现象和想象的意象寓意希望、纯真、刚劲、高洁、雅趣等。

（六）木雕中的如意

1. 木雕中如意的雕刻纹样

木雕中如意的雕刻纹样多为吉祥的题材,有龙、凤、蝠、鹿、鹤、八仙、三星等图案,寓意好

运当头、幸福吉祥。如意头为灵芝祥云状,通体雕花、浮雕、透雕、镂空雕等众多雕刻技法交叉使用。作品富有神韵,高贵典雅。如意题材的代表作品有:八仙如意、九如如意、百寿如意、自然型如意、三星如意、龙凤如意等。这些作品主要体现中华民族传统吉祥如意的寓意,例如“龙凤如意”“福、禄、寿如意”“八仙庆寿如意”“百寿如意”“三星人物如意”“麻姑献寿如意”“官上加官如意”“九如如意”等。所谓九如即如山、如阜、如冈、如陵、如川之方至,如月之恒、如日之升、如南山之寿、如松柏之茂,语出《诗经·小雅·天保》,本为祝颂人君之语,后推而广之,形容天赐福禄,就像山陵冈阜,坚固永久;像黄河之水,绵延不绝;像弦月趋满,旭日方升;也像南山一样长寿,松柏一样茂盛。它意寓福寿绵长,国运昌盛,如日月山川,恒久未央,是千百年来祈愿祝寿的吉祥之语,故又称“天保九如”。

2. 木雕中如意的制作工艺

起初木雕如意的工艺花纹并不复杂,多模仿古代青铜器上的涡云纹或卷叶纹式样,所雕刻内容也多限于福寿、吉祥、花鸟等。楷雕如意最初只雕刻松、竹、水仙、灵芝几种花草图样,叫作“灵仙祝寿”,后渐渐由花卉、鸟兽转向人物。最后木雕对工艺的要求越来越高,如刻人物,头和身的比例是1:7或1:5,还有“行七尊五盘腿三”的讲究,即头和身的比例,直立为1:7,端坐为1:5,盘腿坐为1:3;刻衣服折纹,要在一个袖子或一个裤腿上有3~5个折,叫作“稀三稠五”;刻龙要在云里“九隐九现”“九揆”(周身九道弯)、“九尾”(龙尾上九个叉)等,草木鱼虫等刻画也皆有要求。雕刻时一般用大小不等的刀子,但对于“百福”“百寿”“百子”等刻字的如意,则刻刀和小挫并用,刻起来更是玲珑精巧。

楷雕如意不仅工艺要求严谨,而且工序也十分复杂,要经历选料、解木、下料、整形、画图、切、削净、刻、打刀入、打磨、上色、打蜡12道工序。选取木材,将整棵树用电锯解开,取黄色的树芯来做楷雕。一般的木雕如意为50 cm长、6 cm宽,按此比例用电锯将材料取出,做出如意的大致形状。然后用雕刻刀将原料伐、削成上拱下凹的如意外形。再用锉子锉,先用细锉,再用粗砂布打磨,使其外形圆润光滑。接着用蘸了墨的毛笔在如意上画出要刻的纹样,主要画出整体的布局、图案的位置、陪衬花纹、陪衬的位置等,不要求画出图案的细节,有些传统的纹样布局是固定的。

画出图案后,根据图稿,将图案的层次、布局用刻刀切出来,再用刻刀削刻出图案的大致起伏,剔掉不需要的木料。然后雕刻形象,这是木雕工艺中最关键的一道环节,按照前文中讲到的工艺要求进行雕刻,刀口干净、人物形神兼备、层次分明的才算是雕刻比较成功的如意。之后用刻刀刻出具体的装饰线条,再用细砂布打磨成品。木雕如意对工艺要求十分细致,打磨后的成品要手感滑润、精致美观。成品后,将梔子砸碎、取籽,先炒后熬,熬到发黏为止,用毛刷蘸取梔子熬成的汁,均匀上色。梔子色,成色偏黄,若想颜色偏红,再加入按配制梔子色的方法制成的苏木色。上色次数越多,颜色越深,每次颜色干透后才能再次上色。上色完毕,颜色干透后,用毛刷刷掉颜色中的渣子,使表面整洁。最后,将如意和蜂蜡在文火上来回移动着烤,将蜡涂在如意上,边烘烤如意,边用干毛刷刷匀,再用帆布擦掉刷不进去的蜡,这才制成了一柄木雕如意。

木雕如意

【拓展阅读 1】

木雕是雕塑的一种,在我们国家通常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕一般选用质地细密坚韧,不易变形的树种,如楠木、紫檀、樟木、柏木、银杏、沉香、红木、龙眼等。采用自然形态的树根雕刻艺术品则为“树根雕刻”。木雕有圆雕、浮雕、镂雕等技法,有的还涂色施彩用以保护木质和美化。木雕工艺品是人们喜爱的艺术品类之一,在中国艺术史上占有重要席位。它的种类很多,分类方法也不统一。形形色色的木雕充分展现出其中蕴藏的、由工艺创造出的立体之美与手艺之巧。

【拓展阅读 2】

吉祥图案是指以象征、谐音等手法,组成具有一定吉祥寓意的装饰纹样。它的起始可上溯到商周,吉祥图案起始于商周,发展于唐宋,鼎盛于明清。明清时,几乎到了图必有意,意必吉祥的地步。

吉祥图案所要表达的含意只有四个字:“富、贵、寿、喜。”富是财产富有的表示,包括丰收;贵是权力、功名的象征;寿可保平安,有延年之意;喜,则与婚姻、友情、多子多孙等均有关。吉祥图案作为中国传统文化的重要部分,已成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。明清吉祥纹样的题材十分广泛,花草树石、蜂鸟虫鱼、飞禽走兽,无不入画,貌似平凡,其中不乏真趣与深情。吉祥图案一般有三种构成方法:一是以纹样形象表示,二是以谐音表示,三是以文字来说明。

以纹样形象表示,也就是将一些动植物的自然属性、特性等延长并引申,这是吉祥图案中最为常见的手法。如以龙、凤、虎来象征权贵。龙是中国古代的吉祥神瑞,被视为中华民族的图腾,具有至高无上的地位。

以谐音表示,就是取某事物名称的谐音,视其为吉兆。例如,“蝠”谐音“福”,有“五福(蝠)捧寿”;“鱼”谐音“余”“玉”,有“年年有余(鱼)”“金玉(鱼)满堂”;等等。

吉祥图案还可以直接用吉祥汉字的各种字体来表示,如福、寿、喜等。这种用文字表达人们美好心愿的手法,在汉锦上就已得到运用,到了明清时期则得到空前的发展。如“寿”字早已被图案化、艺术化,成为一个吉祥符。根据《吉祥物在中国》的统计,“寿”字有 300 多种图形,变化极为丰富,可用多种字体表示。字形长的叫“长寿”,字形圆的叫“圆寿”(无疾而终之意),也可用多字来表示,如“百寿图”。

吉祥图案是中华民族优秀传统文化的瑰宝,具有美好寓意。

【课堂讨论】

讨论一下木雕纹样是如何表现吉祥寓意的。

二、石雕中的雕刻纹样

石雕,是指用各种可雕、可刻的石头,创造出具有一定空间层次的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活,表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术作品。石雕常用的石材有花岗石、大理石、青石、砂石等。这些石材质地坚硬、耐风化,是大型纪念性雕塑的主要材料。

改革开放之后,随着人们物质文化生活水平和审美水平的不断提高,石雕制品的应用范围也在不断扩大。目前石雕制品的数量庞大,类别繁多,是天然石材制品中种类最多的一种,也是异型石材制品中的一个大类。其加工的技艺要求和难度远高于其他类型的石材制品,它是艺术思维创作的完美结合和体现。目前,成批量加工的石雕种类繁多,既有需用起重设备安装的整体或组合式巨型雕刻件,也有可置于掌心、浮于水面、挂于脖子上或戴在手腕上的观赏品和装饰品。对于众多种类的石雕,目前尚没有统一的国家标准,而且艺术创作这种工作很难按照统一的标准去规范,也很难精确分类,如果用规范限制了艺术家的思维反而会影响创作本身。根据近几年的发展,结合传统的习惯,可将石雕制品按以下四种方法分类。

(一)按用途不同分类

(1)观赏、挂戴和收藏石制工艺饰品石雕。如各种玉器饰物,各种观赏石及摆件。这类石雕制品体积比较小。

(2)石窟和摩崖石雕。如敦煌石窟、云冈石窟、龙门石窟等。

(3)陵园石雕。如各种陵墓石像、石棺槨、墓葬祭品等。

(4)宫殿、宅第和园林石雕。如北京的故宫、颐和园和河北承德避暑山庄内都有非常经典的石雕制品。

(5)寺庙神殿、经幢祭坛石雕。如北京雍和宫、山东孔庙中的石柱、石栏和神龛都是石雕制品。

(6)石桥石雕。如河北赵州桥上的栏板石雕、北京卢沟桥上的石狮等。

(7)石阙和牌坊石雕。如孔庙石牌坊石雕。

(8)塔建筑石雕。如各种石塔。

(9)碑书石雕。如各种纪念碑、陵墓碑等。

(10)人物与动物石雕。如名人雕像、佛像、石狮等。

(11)生活工艺用品石雕。如桌、椅、凳、茶几、灯具、砚台等。

(12)现代城市园林与纪念石雕。如大型城市雕塑、园林雕塑和纪念雕塑等。

（二）按雕件形体不同分类

- (1) 立体石雕,包括立体人像、动物雕像、壁炉、雕刻柱头等。
- (2) 平面石雕,包括浮雕、镜框、画框、透雕窗格、刻字牌匾、石刻画、影雕和线雕等。

（三）按所用加工工具不同分类

- (1) 手工雕刻品,即用凿、锤、钎等手工工具雕琢的制品。
- (2) 半机械化加工雕刻品,即部分用手工、部分用机械化加工的石雕。
- (3) 全自动数控机械加工雕刻品。
- (4) 喷砂雕刻品,使用喷砂雕刻机进行雕刻。喷砂雕刻机是使用空气机(气压 5~6 kg/m²)和金刚砂喷射在材料上进行雕刻。
- (5) 化学腐蚀雕刻品,即利用化学腐蚀液与石材之间进行的化学反应进行雕刻,有凸雕(浮雕)和凹雕两种。

（四）按传统的雕件表面造型方式不同分类

(1) 浮雕。浮雕是在石料表面雕刻有立体感的图像,半立体型的雕刻品。因图像浮凸于石面而称浮雕。根据石面脱石深浅程度的不同,又分为浅浮雕及高浮雕。浅浮雕是单层次雕像,内容比较简单,没有镂空透雕。高浮雕是多层次雕像,内容都较繁复,多采取透雕手法镂空。浮雕多用于建筑物的墙壁装饰,还有寺庙的龙柱、抱鼓石等。

浮雕

(2) 圆雕。圆雕是以单体形式存在的立体拟造型艺术品,石料每个面都要求进行加工,工艺以镂空技法和精细剥斧见长。此类雕件种类很多,多数以单一石块雕塑,也有由多块石料组合而成的。近年来此类雕体发展出多种微型产品,有的小似果核,有的薄如蝉翼,更是巧夺天工,被称为“微雕”。此类产品已完全脱离建筑的实用性而成为纯工艺品,由于小巧而更便于携带,因此成为纪念性珍品。圆雕的发展前景甚佳。

圆雕

(3) 沉雕。沉雕又称“线雕”,即采用“水磨沉花”雕法的艺术品。此类雕法吸收中国画写意、重叠、线条造型、散点透视等传统笔法,石料经过平面加工抛光后,描摹图案文字,然后依

图刻上线条,以线条粗细深浅程度,利用阴影体现立体感。此类产品多用于建筑物的外壁表面装饰上,有较强的艺术性。

(4)影雕。影雕是在早年的“针黑白”工艺基础上发展起来的新工艺品。最早的作品是20世纪60年代末由惠安艺人创作的,因作品都以照片为依据,故称“影雕”。这种雕件以玉晶湖青石切锯成平板作为材料,先把表面磨光,利用其经琢、凿能显示白点的特性,以尖细的工具琢出大小、深浅、疏密不同的微点,仅分黑白的不同层次,使图像显现出来,不但细腻逼真,而且独具神韵,是石雕向纯艺术化方向的发展,为石雕工艺生产开辟了新的道路。

(5)镂雕。镂雕是一种雕塑形式,也称镂空雕,即把石材中没有表现物像的部分掏空,把能表现物像的部分留下来。镂雕是由圆雕发展出来的技法,它是表现物像立体空间层次的寿山石刻技法。镂雕是从中国传统的石雕工艺中发展而来的。古代石匠常常雕刻口含石滚珠的龙,龙珠剥离于原石材,比龙嘴要大,可在龙嘴中滚动而不滑出。这种在龙嘴石雕中活动的“珠”就是最简单的镂雕。

镂雕

(6)透雕。在浮雕作品中,保留凸出的物像部分,而将背面部分进行局部镂空,就称为透雕。透雕与镂雕、链雕的异同表现为,三者都有穿透性,但透雕的背面多以插屏的形式来表现,有单面透雕和双面透雕之分。单面透雕只刻正面,双面透雕则将正、背两面的物像都刻出来。不管是单面透雕还是双面透雕,都与镂雕、链雕有着本质的区别,那就是镂雕和链雕都是360°的全方位雕刻,而不是正面或正反两面。因此,镂雕和链雕都属于圆雕技法,而透雕则是浮雕技法的延伸。

此外,古往今来的石雕艺匠还创作了一些圆、浮、沉各种手法兼具的雕件。这类雕件都表现出较复杂的内容,因此采取浮中有沉、沉中有浮、圆中有沉浮的综合手法。

(五)雕刻纹样

汉代张骞出使西域时,狮子这种动物才被引入中国,从此国人对它喜爱有加,尊称其为“瑞兽”。石狮走向民间成为守卫大门的神兽,则大约形成于唐宋之后。如今石狮纹样已经作为中国传统文化的一部分被延续下来,被视为守护人们吉祥、平安的一种象征。

汉代出现的十大帝王图、水陆攻战图等纹样栩栩如生。魏晋南北朝时期,麒麟纹样出现,麒麟,麋身,牛尾,马蹄(史籍中有说为“狼蹄”),鱼鳞皮,一角,角端有肉,黄色。这种造型是将许多实际存在的动物“肢解”后重新拼合而成的,把那些备受人们喜爱的动物所具备的优点全部集中在麒麟这一幻想中的神兽上,充分体现了中国人的“集美”思想。二龙盘柱,石

佛、飞天、石兽等纹样在隋唐时期达到一个新的高度。明清时期,形态各异的花卉和动物,诸如二龙戏珠、荷花、菊花和牡丹等纹样,刀工细致,构图饱满,错落有致。

在保持与发扬传统雕塑艺术精华的基础上,新时代的石雕艺人对传统的石雕工艺进行了继承、补充、发展与创新,吸收了木雕、玉雕等技术之长,运用高科技手段,雕刻出千姿百态的现代工艺品,登上了大雅之堂,装点着社会的祥和,增添了现代生活的风韵。具有时代精神的石雕作品,充分体现了人民对真善美的追求和幸福生活的向往,显示出民间艺术的生命力,给人以不屈不挠、奋发向上的精神指引。

【课堂讨论】

讨论一下石雕中的雕刻纹样有哪些特点及其主要雕刻方式。

三、葫芦雕中的雕刻纹样

(一) 葫芦与民俗的历史渊源

河姆渡原始社会遗址考古发现,7000年前的先民就已经开始种植葫芦,用葫芦作为盛水的用具也要早于陶器和青铜器。河南安阳的甲骨文中“卣(yǒu)”就是“壶”字,就是指“葫芦”。葫芦出现在《诗经》中,有“七月食瓜,八月断壶,九月叔苴”的说法。孔子曾在《论语·阳货》中提到“匏瓜”,也就是指葫芦。东汉《古今注·草本》:“壶芦,瓠之无柄者也。”南朝《世说新语·简傲》:“东吴有长柄壶芦,卿得种来不。”到了唐代,“葫芦”这一名称开始流行。宋代以后,由于葫芦品种增加,名称也变得更多了。在古代,葫芦的用途相当广泛,能与其相媲美的农作物并不多。除了食用以外,葫芦可被制成各种有用的器物。如孔夫子赞扬颜回简单生活时说:“一箪食,一瓢饮。”而《韩非子·外储说左上》则说:“夫瓠所贵也,谓之可以盛也。”

葫芦在大众生活中不仅在实用性上有重要作用,在精神生活中也有重要价值。比如把葫芦一分为二用来舀水,俗称“瓢”;中药店挂的匾额“悬壶济世”中的壶就指的是药葫芦。除了实用功能外,在艺术价值方面,葫芦是古代重要的乐器,其艺术价值不输丝竹。如古代典籍《尧典》中的八音(金、石、土、革、丝、匏、竹木)中的匏,指的就是葫芦。另外,葫芦还是我国古代重要的工艺品,在宋代,人们已经开始设法通过栽培技术改变葫芦的形态和颜色,种植出观赏价值更高的葫芦。到了明清之际,带着各种花纹、文字、诗词的范制匏器已不罕见,号称清朝“盛世”的康、雍、乾三朝,对葫芦器的兴趣最浓,现存实物中有不少“康熙赏玩”“乾隆御玩”的题款。

人们喜爱葫芦,不仅因它有食用、实用、美观的多重价值,还在于葫芦的生长习性和美好的传统寓意。葫芦爱生长、能蔓延、多果实,这些特点恰恰与人类原始母性崇拜和传统多子多孙繁衍生息的美好愿望相吻合。借物抒情便产生了人们对葫芦的美好寄托,从而也衍生出一系列与之相关的神话和吉祥故事。

从春秋时代一直流行至今的婚礼习俗——合卺(即现代结婚时新人喝交杯酒的习俗),就与葫芦有关。即将一个完整的葫芦一剖为二,用一根线分别系住葫芦的两端,新郎、新娘

进入洞房后各执一半饮酒漱口,称合卺而酌。到了隋唐后期,合卺仪式更加复杂,饮酒完后要将这对葫芦摔到地面上,如果葫芦一片朝天、一片朝(俯)地则为“大吉”。有关葫芦的美好传说还有很多,经过人们代代相传,葫芦成为人们心中象征着福禄、繁衍、增寿、除邪、保福的吉祥之物。

除此之外,历代的文人墨客对于葫芦也往往寄托着清雅的情思。葫芦春季没有色彩艳丽的花朵,花朵朴实低调,但是秋季的果实却十分丰硕。葫芦外表颜色虽然清淡无奇,但是实用价值却非常高。葫芦外形平易近人,无骄傲之态却有可喜之行,尤其是它那虚怀若谷、肚大能容的体态表现的是平淡人生却有宽广胸怀的君子之风。葫芦的这些特点使人们对其产生了深深的情愫,世代延续。葫芦从古至今与人类的生活、艺术有着密切关联;葫芦文化与民俗文化更是息息相关、密不可分。可以说中华葫芦文化是中华民俗文化、中华吉祥文化的重要一支。

(二) 葫芦雕刻艺术的起源与特点

1. 葫芦雕刻艺术的起源地区

葫芦适合在温暖、雨量充沛的条件下生长。因各地水土不同,有不同的种植品种,亚腰葫芦是全国各地都可以种植的品种,除此之外还有各地特有的不同品种,如新疆的“喀巴克”、甘肃的“鸡蛋葫芦”、山东的“油葫芦”等。相应地,葫芦雕因形态各异,也形成了不同的艺术风格。如新疆的油彩画葫芦、兰州的针刻鸡蛋葫芦、京津的研花烙画葫芦、山东的刀刻葫芦等。刀刻葫芦即现在所说的葫芦雕刻艺术,这种艺术形式在明清时期最为盛行,一直流传至今。这期间出现了大量专攻葫芦雕刻艺术的大师。按照雕刻风格在各地也出现了许多艺术流派。雕刻艺人在继承前人雕刻技法的基础上,还创造了一些新的雕刻技法。在众多的葫芦雕刻流派中,山东的葫芦雕刻以雕刻风格细腻、技艺精湛、题材广泛而著称。山东的聊城、龙口、菏泽、济宁都属于葫芦种植、雕刻的重要地区。其中孔孟之乡——济宁地区的葫芦雕刻从古至今在全国占有重要地位。济宁市任城区古称任城,是孔孟之乡、文化之都。古老的运河在此穿过,造就了济宁市繁荣的经济发展和便利的运输条件。早在明清时期,葫芦雕刻就在此生根发芽。再加上济宁地区气候四季分明,光照充足、水质优良,很好的保障了葫芦的生长,也有利于葫芦雕成品保存。所以葫芦雕刻技艺在此传承、发展。如今的济宁高速公路、铁路、航运四通八达,有优越的地理位置和便利的交通条件,大大促进了葫芦雕刻技艺的交流与传播。

葫芦雕

2. 葫芦雕刻艺术概述

雕刻(刀刻)葫芦是指在葫芦上刻字、雕画,使其成为供人欣赏的葫芦艺术品。其雕刻题材也是多种多样,主要有传统吉祥纹样题材、中国画题材、文字题材、印章题材等。一般来讲,雕刻葫芦都是采用以线为主的阴刻法,即将图案部分刻去,留下线条凸起的部分作为层次。制作一件葫芦雕刻作品大致要经过设计、选葫芦、定型、细雕、磨光、上蜡几道工序才能完成。每一道工序对于葫芦雕刻艺术家来讲都是考验,都需要艺术家做到胆大心细,特别是细雕和磨光环节更是要静心屏气,防止任何一点失误,否则就会前功尽弃。所以真正的葫芦雕刻艺术品不存在任何瑕疵,每一笔、每一刀都是炉火纯青、尽善尽美。这也是葫芦雕刻具有极高艺术和收藏价值的原因之一。

3. 葫芦雕刻艺术的特点

葫芦果实圆润,象征着和谐美好、圆圆满满,寄托了人们美好的愿望。在葫芦雕的题材方面,从明清的全盛时期直到现在作为非物质文化遗产的一项,其题材都是丰富多样、传统吉祥的,往往与文学、艺术、宗教、民俗等密切相关。在雕刻技法方面,葫芦可雕刻浮雕、镂空雕及透雕画面,如今在葫芦雕艺术先辈雕刻的基础上,继承人还创造了一些新的雕刻技法,主要有圆雕、浮雕、线刻三种表现形式,另外还有一些综合雕刻手法,如微雕、镂雕等。

4. 葫芦雕刻的重要价值

(1)民俗价值。葫芦雕刻艺术广为流传,不同地区的地理条件孕育出不同形态的葫芦,又在不同形态的基础上雕刻出各地的风土人情、吉祥故事等题材。这使得葫芦成了承载我国多民族、多地区民俗文化的雕刻艺术品。美好生动的葫芦雕刻让人们能够了解各地方的民俗特征、民俗故事,让一个个动人的民俗故事、吉祥如意通过葫芦传承万家。

(2)艺术价值。葫芦雕刻工艺复杂、技巧灵活、题材丰富,提高了葫芦雕刻的观赏艺术价值。具有艺术题材又有严谨雕刻技法的葫芦是人们竞相收藏的上等艺术品。

(3)教育价值。葫芦雕刻的图案往往反映的是积极向上、吉祥美好的寓意,葫芦雕刻上面精致的图案纹理往往能够勾起人们热爱生活、亲近自然的意识情怀。

(4)经济价值。随着人们生活水平的提高以及旅游事业的大力发展,葫芦雕刻作为传统又精美的艺术品可以随着全国各地的收藏家、游客走出家门,甚至走向世界。

(三) 葫芦雕刻的表现形式

葫芦雕刻是在汲取以往其他材质的雕刻技法的基础上,结合葫芦自身材质的特点和工艺要求所产生的。葫芦雕的表现形式主要有圆雕、浮雕、线刻三种。此外还有一些综合运用的雕刻技法,如微刻、镂雕和链雕。

1. 圆雕

圆雕也被称为“立体雕”,此种表现形式适用于多角度欣赏的、完全立体的雕刻作品,欣赏者可以从各个方向观赏雕刻作品。雕刻一个葫芦时首先要根据其颜色、大小、形状的情况,计算要雕刻物象的比例,设计确定要雕刻物象的布局,用墨线勾画出轮廓,再用刀去雕刻,用力要适当,用刀要准确。

2. 浮雕

浮雕按照雕刻深度可分为高浮雕、浅浮雕、薄意三种。

(1)高浮雕。下刀较深的平面阴刻。葫芦雕中的高浮雕作品,雕刻的各种景物尽可能地采用圆雕的技法,此种雕刻手法会使雕刻的景物比例合适、构图丰满,侧面和正面比例合理。高浮雕的雕刻图案一般为花卉、人物、动物或是场景。

(2)浅浮雕。与高浮雕相比,浅浮雕雕刻景物时一般下刀较浅,所设计的画面,具有中国传统特色装饰效果,构图丰满,常用的图案有龙凤、山水、花卉、历史故事等。

不管是高浮雕还是浅浮雕,在设计图案后的雕刻环节中都会有“清底”。“清底”就是在葫芦上绘制好需要雕刻的草图后,用平刀的侧尖沿线勾勒一遍,以保证线条的完整性,勾勒完后,再用小平凿或者金刚打磨头削剔线条间的空白部分。清底的目的就是要照顾全局,使整个画面基部深浅一致,然后再按设计意图进行雕刻。

(3)薄意。薄意是一种极薄的浮雕,因对葫芦破坏比较少,而又饱含诗情画意,所以在一些质地好而透明度高、材料相对较小的葫芦上,经常采用这种装饰形式。薄意的雕刻凸起部分高度一般只有 0.5 mm。在雕刻过程中,要用心去刻,把自己的情感呈现到作品之中,把画面的章法布局和画理在薄意雕刻中展现出来,让薄意雕刻的方寸天地,包罗名山大川的无限秀美风光,小中见大,达到理想的效果。

3. 线刻

线刻就像中国画中的白描画一样,用单线条的雕刻来表现物象。在葫芦雕刻中,线刻主要以阴线雕刻表现。

4. 微刻

微刻,是在葫芦上刻写极小的书法,是一种微小精细雕刻技法,每个字约有 1 mm 大小,也有更小的字。微刻是凹进去的,有装饰性,少立体感。

5. 镂雕

镂雕也称镂空,是把葫芦中没有表现物象的部分掏空,把能表现物象的主体部分留下来。镂雕的难度很大,要同时灵活运用冲、划、切、刮等刀法和浮雕、透雕等表现方式。镂雕时葫芦的挑选、作品布局、刀具配备及雕刻程序等,都与一般的雕刻技法有所不同。镂雕要求雕刻者施刀的功力、线与面的处理以及各种造型手段的变化,都必须切实服从主题内容的需要,使意、形、刀有机地融为一体。镂雕的葫芦必须质细性纯,尤其是镂空部分,更不应有裂纹,否则容易造成断裂。在造型的疏密虚实、方圆顿挫、粗细长短的交织、变化中,雕刻出精巧入微、玲珑剔透的艺术作品,使作品具有音乐般的韵律和感染力。

6. 链雕

链雕是用一个葫芦镂空雕刻出一整条活动链条的雕法。该雕法源于玉雕,却比玉雕更难,因为葫芦不如玉质坚韧,稍有不慎就会链断瓢破。葫芦雕的链雕起源于清朝,现代作品中链雕的表现技法日臻完善,有时一件作品中,链条上的环圈多达数百个。

(四) 葫芦雕刻中的雕刻纹样

民间传统艺术讲究“图必有意,言必吉祥”,将葫芦与雕刻纹样完美地融合在一起,形成

一种崭新的艺术内涵。葫芦雕刻沿袭了中国传统绘画中“疏可跑马,密不透风”的艺术处理手法,构图根据题材的需要,或饱满、或开光、或分层,艺术效果简约而不失高雅。例如表现传统历史故事题材,大多采用全景连贯式构图,首尾相接,表现出一个较为完整的故事画面。

传统葫芦雕刻艺人们所雕刻的装饰纹样大多来源于历史故事或戏剧故事,根据自己的主观想象,将传统历史故事描绘在葫芦上。所以,传统葫芦雕刻纹样反映了人们的审美理念与心理诉求的变化。

葫芦雕刻的装饰纹样主要有“福”“禄”“寿”“喜”四个大的方面。

葫芦雕

其中“福”的方面包括:国泰民安、风调雨顺、家庭祥和、事业发达、功成名就、子孙繁衍等。在传统文化中,它们被认为是构成幸福生活的基本要素,也是百姓最古老的愿望。“福”在葫芦雕刻中的纹样和表现形式是极为丰富的,诸如“福禄喜庆”“迎祥纳福”“五福同庆”“三阳开泰”“四季花开”“太平有象”“天官赐福”“竹报平安”“富贵荣华”“吉庆有余”“福寿双全”以及单一的“福”字造型等。

“禄”本来是晋升、利禄的意思。在葫芦雕刻艺术中以多种方式巧妙地表现着对“禄”的渴望,既显示了物质追求,又不失重义轻利的传统和体面。纹样主要有“百禄图”“恭喜发财”“聚宝盆”“金银山”“摇钱树”“宝相花”等。

“寿”,是“福”的延伸与进一步具体化,中国人素来是看重生命的久长。这类作品在葫芦雕刻中也极为丰富,最常见的纹样有:“寿星”“三星”“五福捧寿”“鹤寿延年”“鹤寿松龄”“福寿双全”“松菊延年”“白头富贵”等。它们都生动地表达了百姓祈寿延年的价值观与生活理想。同时,它们也是百姓在艺术中咏唱不绝的生命赞礼。

“喜”,是生活幸福的一个重要标志。大多出现的是以下纹样:“鸳鸯戏荷”“龙凤呈祥”“和合二仙”“一团和气”“状元及第”“马上封侯”“五子登科”“万事如意”等。它们无一不艺术地、形象地展示了各种历史条件下人们对生活的美好愿望。

(五) 葫芦雕刻纹样的内容介绍

纹样内容是葫芦雕刻的精华和灵魂所在,纹样的内容影响着葫芦整体的雕刻风格、格调,表现手法和艺术趣味。雕刻内容广泛,但葫芦材质特殊,在工具的使用技巧问题上,雕刻者靠实践的熟练和经验,不断在刻画过程中总结方法,寻求各种表现手法和形式。

(1) 古典小说的故事情节:主要选取《红楼梦》《西厢记》《西游记》等小说中的某一片段,或者某一情节。《红楼梦》中多以十二金钗的故事为题材,如“宝钗扑蝶”“黛玉葬花”“宝琴立

雪”等。这些内容,一般艺人都是以书中的绣像插图为蓝本,临摹刻绘的,只有修养较高的艺人才在刻制中有所创新。此类题材还有如孟母教子、徐母骂曹、岳母刺字、王郎卧冰、空城计、江东记、墙头记等,多不胜数。正是由于故事中的典型人物、典型生活情境所体现的道德观念,被人们所接受、认同,才使这些人物成为民间艺术的主题形象,间接地、曲折地展示了百姓在主要社会关系方面的道德取向。所以,我们可以发现许多吉祥艺术纹样,体现了“善”“良心”“孝心”“贞孝”“爱民”等道德物质,也成为民间艺术中道德观念的具体化与泛化。

(2)神话传说故事:这方面的题材很多,如“八仙过海”“天女散花”“嫦娥奔月”“洛神”“麻姑献寿”“牛郎织女”“金江圣母三姊妹”“哪吒闹海”等。

(3)神佛罗汉:这一类主要以佛教故事、佛像为主题。这些传说故事,具备流传千载而不减色的思想和艺术魅力。龙与凤,出于神话。龙因其形象威武而神秘,又多与春秋变化、风雨雷电相联系,加上古帝王的神权附会,它在形象上获得多种神奇动物的美学特性的同时,还在文化上获得了神圣、威猛、吉祥的意义,并且主雷雨、海事等。加上民族发展华夏后裔以“龙的传人”自居,因此,它以自己丰富的文化意义和审美价值被民间艺术不知疲倦地加以采用和表现。凤,虽不及龙威猛、神圣,但在神话中也被描绘为光彩夺目的神鸟,《说文解字》云:“凤,神鸟也。”她以吉祥、美丽著称,又多被用来比喻淑美女性,也几近成为民间艺术的永恒题旨。龙与凤的美丽传说与艺术造型,凝集着中华民族的美学智慧,既有人类童年的天真,又有后世文明所添加的精神异彩。那些嫦娥奔月、牛郎织女、八仙过海等一类神话传说,它们的屡屡入画,或是因为其记载着人类孩提时代对太阳、月亮一类天象的崇敬与向往,从而恒久地保持着对它们的欣赏和创作的情趣;或是因为它们将天上人间结合在一起,那世俗的艰难、情爱的甜蜜与遥远的星象交相辉映,其中的美学意蕴和艺术价值,是自不待言的。

(4)古文配画和诗词配画:如《兰亭序》《陋室铭》《岳阳楼记》《滕王阁序》这些脍炙人口的文章,一面刻文章,一面刻画,既可读又可欣赏。

(5)人类自身生产与物:人类在自己的起源上,创造了各种母体意识和祖灵意象,如盘古、伏羲、女娲、龙、鸟、葫芦、石榴等纹样,形成了各种母体与祖灵的崇拜,这是人类对自身生命的崇拜。人类在种族繁衍与生殖行为上,产生了尚生和重子的意识,创造了一大批诸如瓜瓞连绵、生生不息、麒麟送子、榴开百子、连生贵子等表达多子多孙一类观念的主题思想与纹样。还比如在葫芦雕刻艺术纹样中经常出现一些动、植物纹样,诸如鱼、鸟、葫芦等。这些动植物将善良和美好的愿望集于一身,成为人们心目中能够驱邪避灾的保护神和接福送子的吉祥物,并在一定程度上反映了当时的生产生活状况和人们的心理状态。

(六)葫芦雕刻的装饰手法

写实手法:追求形象上的真实,但不是将视觉印象直接搬上画布;采用二维空间布局,充分发挥构图的节奏,色彩线条的韵律感。

写意手法:对大自然的一草一木,像中国画的大写意一样,几笔就使一物生动有致;民间艺人简单几刀就可以将特定形象灵活再现。不盲目追求形似,而是凭着自己强烈的生活感受和意图,大胆进行写意式的描绘,采用平面展开,构成连续图案。各种物体互不遮挡,充分展示各自的美。

夸张手法:因为葫芦是圆的,若照搬平面纸上的人物画法,明显不符合审美法则,故雕刻葫芦要进行大胆夸张。以现在完成的葫芦艺术品来看,夸张后的造型反而更和谐、富有装饰性。

【拓展阅读】

葫芦雕刻分为两种,葫芦雕和刻葫芦。葫芦雕的主要特征是既非单纯的范制,也非单纯的雕刻,而是将范制、雕刻、火绘、拼接融为一体,成为一门综合的葫芦器工艺。葫芦雕以拼接组合为主,最常见的是再辅以雕刻、火绘,也有人还辅以范制。使用材料是品种、大小不同的天然葫芦,剖开后利用不同部位,重新组合为造型各异的葫芦器物。在拼接组合的基础上,再施以雕刻,葫芦雕的艺术感就更强了。葫芦雕刻技术基本是从竹雕、木刻等工艺中借鉴而来的,施刀要做到稳(心静气和)准(准确度高)轻(用力恰当)慢(行刀缓稳)巧(刀法娴熟)。只有这样才能雕出一件精美的葫芦工艺品。刻葫芦,顾名思义,是在葫芦上刻字雕画,使其成为供人欣赏的葫芦艺术品。葫芦雕是一种立体艺术,而刻葫芦则全是在葫芦表面上作文章。据说刻葫芦最初在甘肃一带民间流传,人们在葫芦上走刀划针,随意刻画出简单的花草虫鱼图案,用于观赏。后来经过艺人的不断摸索、研究,工艺水平不断提高,逐渐形成了专门刻葫芦艺术。刻葫芦原只有针法,后又创造出刀刻法,出现了各种镂空葫芦。有的还创作出仿水墨、写意的名家山水画作品,并模仿吴昌硕、任伯年、徐悲鸿、齐白石的画韵,创造出风采独具的彩画葫芦。

【课堂讨论】

讨论一下葫芦雕中的雕刻纹样有哪些特点及其主要雕刻方式。

四、玉雕中的雕刻纹样

玉器文化源远流长,玉至今仍作为传统装饰元素活跃于各类陈设展品中。但随着时代的发展,人们的审美需求不断变化,现今,人们更偏爱于简洁、现代的产品设计,传统烦琐的玉雕纹样在一定程度上已难以满足市场的需求。玉雕的品种很多,主要有人物、器具、鸟兽、花卉等大件作品,也有别针、戒指、印章、吊坠等小件作品。中国的玉雕作品在世界上享有很高的声誉。2008年玉雕入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

(一)玉文化的起源

“玉”在《说文解字》中的解释为:“玉,石之美者,有五德,润泽以温,仁之方也。”这里的释义可分为四层:第一层,表示美丽的石头或与之类似的自然物的名称,如《正字通》:“寒玉,竹别名。亦曰绿玉。”竹子的颜色与玉相似,也被雅称为玉。第二层,表示用玉石制作的人工器物,如玉玦和玉管珠等玉器制品。第三层,表示玉石本身的色彩或声响等物理特性,如《五音集韵》:“烈火烧之不热者,真玉也。”第四层,表示与玉相关的文化现象,常暗指高尚品格,如《白虎通》:“玉者,象君子之德。”

（二）玉雕艺术的风格演变

玉雕艺术的风格演变以时间为序,可划分为新石器时期、奴隶制社会时期、封建社会时期,具体差异集中于形式和功能。

最早出土的玉器始于装饰功能,兴隆洼文化和查海文化遗址中出土的玉玦和玉管珠,均是首饰配件。新石器时期的人类缺乏对于自然现象的理性认知,将所有的一切归结为神的力量,为了在氏族中获得地位和统治权力,人们创造了巫术,并将玉器、石器 etc 容易雕刻的物体作为巫术礼制的物质载体。以红山文化为代表的北方原始玉器,雕刻手法随意,纹样相对简单粗犷;以良渚文化为代表的南方原始玉雕则注重几何形态的运用,多以细纹填充凸显细腻之感。

进入奴隶制社会,玉雕艺术的功能性被继续拓展,并增添了精神象征性。春秋战国时期,儒家学派以玉喻德,倡导文化修养较高的君子收藏和佩戴玉器。玉器不再只是与神沟通的媒介,佩玉的普及化为玉雕艺术的发展提供了市场动力。青铜器的出现,使玉器制作的工具、技术不断进步,刻线更为精准,纹样更加复杂。同时,在选材上开始出现俏色玉器,俏色是指对多彩玉石和玉中色斑的巧妙运用而获得多彩、生动的艺术效果。

封建社会时期将玉雕艺术规范制度化,以玉的颜色和质地区分人们的等级地位,明器亦是如此。玉雕的纹样样式由神秘、抽象转变为写实、具象,同时受不同朝代的文化审美影响,演变出不同的风格和图案。隋唐时期是玉文化发展的巅峰时期,一方面,山水花鸟画的兴起为玉雕提供了新的绘画素材;另一方面,佛教文化与玉雕文化的融合,使玉器的整体造型侧重于内心精神的刻画,力求神韵生动。

（三）玉雕的工艺特点

1. 因料施艺

因料施艺是玉雕中的首要工艺。玉雕为工艺创作,无定形。玉雕需想象,并注于玉石之上,无涂改性。每件作品均需从料性、颜色、形状等出发,最大限度地利用玉料,尤其在人物、花鸟、花卉、动物创作中更是因料设计,独辟蹊径。玉雕工艺悠久,其因料施艺工艺日臻完善。早期只以小件为主,制品单一,数量有限。随着工艺的进步、技艺的提高,因料施艺的技能水平越来越高,作品更丰富多彩。其玉雕形状、作品大小、色彩合理利用等均为因料施艺而获得最佳的效果。

2. 剜脏去绺

脏、绺是玉器制品中之大忌。脏指玉中的杂质。剜脏即把玉中的杂质去掉,使玉更纯净、明亮。据业内人士介绍,玉雕大件难以找到通体皆无一杂质的玉料,要尽可能剜脏,余其形状,然后根据其特征设计作品,最大限度地用料。在作品的制作过程中,玉体或再次或多次显露杂质,尤其是在正面的主要部位,这是设计人员最难处理的问题,均要尽力处理掉或“遮住”。玉制作品很多因剜脏而改变作品的原定结构,既去掉脏斑又使其结构造型趋于合理,玉雕者煞费苦心。

绺即玉中的自然裂纹,没有一定形状、方向和规律。绺的形成受自然力冲击、受冷变化

等多种因素影响。绺的种类有断裂纹、破碎纹、龟背纹、炸心纹、炸惊纹等。玉在选料和雕琢中首先要注重纹绺的处理,或顺绺锯玉或躲绺。去绺后根据料形进行设计。在设计后的雕琢中,亦多有再次出现纹绺,曰“纹线”“水线”。需设计和做工者苦思冥想使其去绺改形。玉雕作品无定型,剜脏去绺,虽去不利,却有“因祸得福”另有创意之效。

3. 化瑕为瑜

瑕本为玉中之忌,然玉中难求晶莹剔透之碧玉,尤其在持续开采后,珍惜玉石资源、充分利用玉料,早已被玉雕专家们注意,形成“化瑕为瑜”的雕琢工艺特点。化瑕为瑜进行创作不但不影响作品,反而使作品更形象生动,达到普通玉料所达不到的效果。

4. 废料巧用

废料巧用目的为珍惜玉料资源,降低作品成本,创造出与成品料同等价值或高出成品玉料价值的玉雕工艺品,充分利用不可再生的玉资源,“废料巧用”更是难能可贵。

5. 俏色巧用

俏色巧用为玉雕琢工艺的一大特点,为玉雕界普遍应用。玉色以绿色为主,兼有黄、黑、红、白等色。有的玉为杂色玉,红、黄、墨、绿诸色聚于一体,色彩斑斓。玉料丰富的颜色和玉质为制作中巧用俏色提供了良好的物质基础,亦使玉制品精美、形象、生动逼真,给人栩栩如生、活灵活现的感觉。

6. 浮雕

浮雕为玉雕工艺种类之一。在雕刻平面的底板上塑造或琢制形象,形体轮廓线近似绘画,凹凸变化不一,不拘泥于形式,主要从正面欣赏。浮雕主要用于素活、炉、瓶熏、器皿之中,其他各类作品亦施以浮雕。玉雕作品因各种花样、纹饰浮雕,显得古色古香、典雅华贵。浮雕的种类较多。

浅浮雕:即雕刻较浅,层次交叉少,其深度一般不超过2毫米。浅浮雕对勾线要求严格,常用线和面结合的方法增强画面的立体感。

中浮雕:“地底”比浅浮雕要深些,层次变化也更多,一般深度为2~5毫米,也根据材料的厚度决定其深度。

深浮雕:层次交叉多,立体感强。

浮雕的图案有两大类:一类是传统的各种变形纹样如回形纹、雷纹、勾莲纹等;另一类为写实图案如花卉、草虫、鸟兽、山水、人物及具象型的龙凤、吉祥图案等。

7. 透雕

透雕是浮雕的进一步发展,又叫镂空雕,是在浅浮雕或深浮雕的基础上将某些相当于“地”或背景的部位镂空。透雕使形象的轮廓更加鲜明,使作品能体现出玲珑剔透、奇巧的工艺效果。透雕使玉雕作品层次增多,许多作品花纹图案上下起伏二三层乃至四层。由于层次增多,花纹图案、景物上下交错,景物远近有别。因其工艺复杂,制作难度较大,采取钻孔穿透碾磨法,故镂空处上下层的线条错落复杂,在抛光时最为费时费力,然而透雕艺术效果最佳。

8. 圆雕

圆雕又称“圆身雕”,属三维立体雕刻。前后左右各面均须雕出,观赏其物不分正面、侧

面,可以从任何角度欣赏。圆雕工艺应用最广的品种是素活类和人物类。北玉圆雕工艺闻名全国,器身与器盖比例合适,配件精致,装饰华丽、富贵。作品形同实用器物,然而却是一件精致的工艺品。

9. 内雕

内雕是较复杂的工艺,是在一块玉料上雕刻里外两层或三层景物,玉雕业称之为“绝活”。从民国时期至中华人民共和国成立初期,由于工具条件所限和玉雕工艺尚不娴熟,内雕技艺一直空白。20世纪70年代后,玉雕艺人探索内雕技艺,并取得了突破性的成果。

10. 螺纹组合

螺纹组合是将工业螺纹、组装工艺应用于玉雕工艺品中。20世纪80年代后玉雕大件制品盛行,将螺纹引进玉制品中,效果理想。

各类工艺虽分开讲述,然在玉雕作品中,多数精品之作,将各种工艺集于一身,或以某一种工艺为主,其他工艺兼备。作品之精正在于此。

(四) 玉雕中的雕刻纹样种类

1. 动物纹饰造型

玉雕设计中的动物造型元素分为三种:以现实动物为母型、以图腾兽面为母型、以传说神物为母型。以现实动物为母型的玉雕造型,源自传统民俗的观念,展现文化寓意,表达了人们对于美好生活的向往。如以蝙蝠为造型的玉雕设计,选用通体艳红的冰种翡翠。蝙蝠谐音“遍福”,作品对蝙蝠张开的双翅进行细节刻画,以胸怀拥天下,三分温润,七分冰冷;艳红色一方面平衡了冰种翡翠的冰冷感,另一方面又是“福”字的代表色。

螭虎龙纹玉佩

现代雕刻技法能够使玉雕成品造型更为立体。如对螭虎龙纹的创新设计,现代螭虎龙纹佩在造型上沿袭古玉,呈“C”字形朝前展开,技法上仍采用透雕结合浅浮雕的形式,创新利用高浮雕刻画龙身,以云卷纹作四足,长尾翻卷,再以浅浮雕细化龙首,杏眼微凸,上唇外翻,耳后分岔的细长云形纹似角,最后用柔和的阴刻线勾出尾部纹路,整体造型栩栩如生。

神话故事的应用使玉雕文化更易激起大众的兴趣。当代玉雕中很多作品常以大鹏鸟等为母型进行塑造。鹏在中国古代文献中出现较多,如《庄子》:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。”鹏的形象源自神话传说,后世将其作为志向高远、气概豪放的象征。玉雕作品中鹏的形象大多依据原材料的自

然形态设计雕琢,在保留其生命力的同时,突出神兽的姿态。

2. 传统绘画技法

当代玉雕中有一门类统称玉雕山子,源于元明清时期的玉山子。玉山子是指表现山水的玉雕作品,以主体雕山水,缀以车船、建筑、人物与花草树木,运用基本雕刻技法并结合玉石原材料特有的质地、颜色、形状等进行设计。

玉雕山子意图再现中国传统绘画成熟的技法、审美与构图,大量的传统绘画为玉雕山子提供了丰富的素材。玉雕山子的创作大致分为三方面:其一,再现原画艺术。将平面山水转化为立体玉雕,通过改变画面而安排、构图、意境,营造出新的审美感受。其二,截取部分场景。通过局部放大与重组,营造新的艺术情趣。其三,嫁接提取山水画与花鸟画或人物画。不同元素的糅合对于提升作品的艺术内涵有着不可估量的作用。玉雕山子在空间布局上沿用传统绘画构图,透视上保留“三远”法。《林泉高致》中说:“山有三远:自山下而仰山颠,谓之‘高远’;自山前而窥山后,谓之‘深远’;自近山而望远山,谓之‘平远’。”当代玉雕山子的立体性难以与平面绘画手法完全融合,这不仅仅是因为图像载体的差异,两者在内容、范围上根本性的区别也是重要的原因之一。山水画以自然景物为主要对象,人物仅用以点缀,旨在体现主观审美意识,即“山水以形媚道”;而玉雕山子包括对自然景物的描绘,作为点缀的人物、建筑有时却是点睛之笔,山水则成为背景。

玉雕山子分为南派、北派。北派多分布在京、津、辽一带,在表现山石、峰峦和树身表皮的脉络纹理上多呈现俊朗的姿态,可与斧劈皴作比,刚劲有力;南派玉雕山子常见海派玉雕、扬州玉雕,多随形而雕,柔美元润,可与披麻皴作比,舒心淡雅。

3. 民族哲学文化

春秋时期,管仲提出玉有仁、义、智等“九德”,后被孔子扩展为仁、义、礼、智、信、乐、忠、天、地、德、道“十一德”。玉雕作品中不乏玉德之元素,如莲花和莲蓬意在表达“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”之意。在玉雕作品中,莲花花苞常选用糯种翡翠,内部结构朦胧,荷叶和莲蓬则常用南红玛瑙,在对比中实现平衡。除此之外,常见的梅、兰、竹、菊“四君子”的造型均用以表现品格的坚贞。

道教从药用、丧器、法器入手展现玉器艺术的精髓,再次把玉文化推向一个新的高度。当代玉雕作品中虚实布白的手法,即是道家“天人合一”“道法自然”思想的体现。创作者利用玉的颜色和形态,将善念美学倾入其中,将东方温婉的造型设计思路与西方点、线、面的平面构图手法充分结合,让玉雕作品简约流畅、温婉柔美。

佛教作为外来文化自汉朝传入中国,魏晋南北朝时期开始在我国盛行。受其影响,大量和佛教相关的故事、图案出现在玉雕作品中。一些人将玉石作为人与神沟通的媒介,寄托心愿、信仰。“浆石原作”有别于传统的技法,创新了玉雕设计,选用独特造型

玉雕山子

玉雕件

的“浆石”，保留天然矿物，将人工雕琢与自然造化融为一体。

当代玉雕作为当代艺术文化的重要代表，不仅继承了优秀传统文化，而且对传统玉雕的造型元素进行了创新。基于动物造型、山水绘画、哲学文化等主题，结合现代造型设计，从材料、工艺等方面进行玉雕设计元素创新，旨在以文化为魂，将传统元素与新时代的审美趣味结合，让玉文化焕发出新的生命力。

【拓展阅读】

玉石的种类：通常所说的玉大多数是指软玉，软玉的种类很多，一般指产于新疆一带的羊脂白玉、白玉、黄玉、紫玉、墨玉、碧玉、青玉、红玉与东北岫玉等。羊脂白玉质地细腻，光泽强，洁白如羊脂，堪称“软玉之王”“白玉之冠”。另外南阳玉、蓝田玉、和田玉、玛瑙、绿松石、青金石等，均属于软玉范畴。后来由于丝绸之路的开通，新疆和田地区出产的玉石得到了一致认可，开始在宫廷、官方及民间的玉器加工中，逐渐成为主角。软玉逐渐演变成了和田玉的代名词。软玉，别称为角闪石，是含水的钙镁硅酸盐，硬度6.5，韧性极佳，半透明到不透明，纤维状晶体集合体。软玉的色泽比较接近于油脂的凝脂美，纯者色白，细腻温润。软玉含有少量的氧化金属离子会呈现青、绿、黄等色。硬玉即是一种硬度非常高的玉种，属辉石类，它有一个鲜耀的名字——翡翠，是辉石族中的钠铝硅酸盐，因此又称辉石、辉玉，主要产于缅甸，我国云南也有出产，有白色、紫色、红色、黄色、蓝色、绿色等颜色，白色又称为冰地儿，绿色的又称为青地儿，是翡翠品种里最好的。一般红的称为翡，绿的称为翠，通称翡翠。三色翡翠的另称为“桃园结义”或“福禄寿”。

【课堂讨论】

讨论一下玉雕的工艺特点及所蕴含的哲学文化。

五、竹雕中的雕刻纹样

竹雕也称竹刻，是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案和文字，或用竹根雕刻成各种陈设摆件。竹雕作为一种艺术，自六朝始，直至唐代才逐渐为人们所识，并受到喜爱。中国是世界上最早使用竹制品的国家，所以竹雕在中国也历史悠久。竹雕在中国工艺美术史上独树一帜，也是中华民族宝贵的艺术财富。

竹雕

竹雕早期通常是将宫室、人物、山水、花鸟等纹饰，刻在竹制器物之上。而且存世的竹雕

制品也很少,现存的多为明清两代的传世品。明清时期的竹雕制品,雕刻技艺的精湛,早已超越了前代。明代的竹雕风格大多浑厚质朴、构图饱满,刀工深峻,而且线条钢劲有力,图案纹饰布满器身。清代前期的竹雕制品带有明代的遗风,但表现技法更为丰富多样,浅刻、浅浮雕的技法并用。雕刻作品有的造型简练、古朴大方,有的精工细作、纹饰繁密,变幻无穷,雕刻的方法主要有阴线、阳刻、圆雕、透雕、深浅浮雕或高浮雕等。

(一) 历史起源

中国的竹雕艺术源远流长,我们的学术、考古界一直认为,远在纸墨笔砚发明之前,中华先民们已经会用刀在竹子上刻字记事。这种最原始的竹雕,应该先于甲骨文。因为,甲骨文已经具备书法艺术的三个要素,而所谓竹刻记事,最初刻的仅仅是符号。远古时期,我国中原、北方地区不生长竹子,所以用兽骨来刻写;南方盛产竹,就将符号或文字刻在竹上了。但是竹筒很难保存,比不上兽骨。所以,经过漫长的岁月,我们今天还有幸看到殷商时代的甲骨文遗物,却很难再见到当时的竹雕作品了。但根据古代文献的记载,中国的竹雕早在商朝以前就已出现,这是毋庸置疑的。

此外,我国在远古时期就已经开始用竹制造生产和生活用具。出于爱美的天性,在竹制品上施加装饰,与雕花的玉、石、骨、木器原无差异。因此,若在原始社会遗址中发现有雕饰的竹器,不足为奇。只是竹材易坏,很难保存至今。

1. 先秦竹雕

作为一种正式的作品,竹雕在西周时已经形成。据汉代戴圣《礼仪·玉藻》记载,西周君臣朝会时手中所持的笏(又称手板),有的就是竹片制成的,“凡有指画于君前,用笏。造受命于君前,则书于笏”。只是官位不同,笏的材质也不同,“天子以球玉,诸侯以象(牙),大夫以鱼须文竹,士竹本,象可也”。士大夫所持笏,均系竹制狭长板子,这种笏,上面还都刻有一些纹饰,虽然还谈不上是一种工艺品,但反映了先秦时期人们已经重视对竹子的使用,并能削制或琢刻出一些简单的成品。与笏几乎同时出现的还有竹筒。在考古发掘中,这类记载文字的竹筒多有发现。除此之外,竹扇、竹制笔杆、竹制枪杆、竹篮、竹席、竹盒等,也种类繁多。

战国时期,漆器盛行,漆雕艺术繁荣。漆器的器胎,有相当一部分是用竹片或积竹制成的,受漆雕艺术的影响,后来竹器本身的制作也萌生了艺术化的倾向。湖北出土的兽蹄式连盖竹制漆盒,就是这种艺术化倾向的产物,它先用竹雕琢成带有兽蹄样的支架的圆盒,然后再髹漆。这件有雕工的竹盒,是今天我们研究竹雕史的珍贵资料。

2. 汉唐竹雕

汉唐时期的竹雕,目前见到较早的器物,是湖南长沙马王堆汉墓出土的雕有龙纹的彩漆竹勺。这件浮雕龙纹髹漆竹勺,全长65厘米,以竹为胎,器表髹黑、红两色漆。勺柄近顶端一段为红色,浮雕一条乌黑的龙,形象生动古朴。晋代出现了竹制的笔筒。据古书记载,东晋大书法家王献之所用的斑竹笔筒就十分精致。王献之的这只笔筒,外形酷似钟——古代用于盛酒的一种圆形壶,竹器表面有斑纹,像是裘皮,王献之称之为“裘钟”。这也反映出当时所制的竹笔筒上,还未普遍出现人为的雕刻工艺。

南北朝时期,据《南齐书·明僧绍传》记载,齐高帝萧道成曾将一件用竹根雕成的“如意筓箒”,赏赐给当时的大隐士明僧绍。北周文学家庾信《奉报赵王惠酒》诗中,“野驴然树叶,山杯捧竹根”,也提及用竹根雕制而成的酒杯。说明南北朝时期,已出现根雕艺术。

竹器的形象雕刻工艺始于唐代,其中最有名的是刻有人物花鸟纹的竹制尺八。尺八是一种竖吹的管乐器,因管长一尺八寸左右而得名。现存日本国正仓院的中国唐代竹制尺八,长43.6厘米,吹口口径2.32厘米,三节,遍体纹饰;正面有压孔5个,背面1个。这件尺八,采用留青刻法,施阴文浅雕,压孔四周及节上下,均有图案花纹;管上分布仕女、树木、花草、禽蝶等图像,刻画极为精致,具有唐代风格。

另据郭若虚《图画见闻志》记载,唐时德州刺史王倚家有一支毛笔,竹制的笔管“稍粗于常用笔管,两头各出半寸,中间刻军行一辅,人马毛发、亭台云水,无不精绝;每一事刻《从军行》诗两句,如‘庭前琪树已堪攀,塞外征人殊未还’是也,似非人功,其画迹若粉描,向明方可辩之,云用鼠牙雕刻,故崔铤郎文集有‘王氏笔管记’,体类韩退之记画”。

由此我们可以看出,汉唐时期的竹雕,在整个竹雕史上,还处于艺术初创阶段,它的特点是注意外在的造型。根雕在那个时候产生,但器表纹饰的雕刻,基本上还是单一的表现手法——线刻。

3. 宋元竹雕

赵汝珍《古玩指南》中说:“竹雕者,刻竹也。其作品与书画同,不过以刀代笔,以竹为纸耳。书画之难人所共知,今乃易以刀、竹,其难当更逾书画也!按,古人削筒为书,治竹久为国人所长,刻竹为文物,或许古时亦有行之者,只以治之未精,为者无名,是以往昔无传焉!”这段话,主要是讲宋代之前的竹雕情况。

到了宋代,中国的竹雕艺术出现了一些重大的变化,主要反映在两个方面。其一,宋代是古代历史上文化最发达的时期,已经形成一支庞大而又有文化修养的文人士大夫阶层,他们的艺术审美思想与需求,带动了包括玉雕、竹雕在内的整个雕刻工艺领域的发展。这时,竹被文人们视为纯洁、正直的象征,经常出现在诗书文学作品中,最著名的如苏轼的“宁可食无肉,不可居无竹”。诗人田园的“心虚异众草,节尽愈凡木”就更将竹拟人化了,正因为竹在文人心目中有如此崇高的地位,竹雕工艺备受重视。其二,竹雕出现艺术化倾向,竹雕精品和竹雕艺人被广为颂扬。据元代陶宗仪《辍耕录》记载,南宋时有艺人詹成,他所雕刻的竹鸟笼“四面皆花版,于竹片上刻成宫室、人物、山水、花木、禽鸟,纤毫具备,其细若缕,且玲珑活动”,可见其竹雕技艺之高,作品之精美。所以,陶宗仪情不自禁地赞扬詹成:“求之二百余年,无复此一人。”

4. 明清竹雕

宋代的竹雕业已初露头角。明清时期,竹雕艺术达到了鼎盛,出现百花争艳的景象。明清两代,文人士大夫写竹、画竹、种竹、刻竹蔚然成风,竹雕的文化含量也迅速攀升。这时,文化画的勃兴,促使了竹雕与书画、雕塑艺术的结合,使竹雕艺术空前发展。据清代金元钰《竹人录·凡例》介绍,当时竹艺“雕琢有二派,一始于金陵(南京)濮仲谦,一始于嘉定(吾邑)朱松邻”。作为雕刻家,朱松邻、濮仲谦等人,还不局限于在竹材上施艺,也经常使用其他种类的材料。对各种材料的性能和各种技法的把握,使他们的雕刻有如神助。作