

中国宝玉石品牌丛书 博观 主编
风生水起

翡翠创作风格
与工艺解读

张炳光 / 著

北京工艺美术出版社

中国宝玉石品牌丛书 博观 主编
风生水起

翡翠创作风格
与工艺解读

张炳光 / 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

风生水自起：翡翠创作风格与工艺解读/张炳光著；博观
主编. — 北京：北京工艺美术出版社，2015.6
(中国宝玉石品牌丛书)
ISBN 978-7-5140-0696-4

I. ①风… II. ①张… ②博… III. ①翡翠—石雕—艺术评论 IV. ①J314.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第133824号

责任编辑：陈朝华
装帧设计：董玥 潘敏
责任印制：宋朝晖

风生水自起

翡翠创作风格与工艺解读 张炳光著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 84255220 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 8
版 次 2015年06月第1版
印 次 2015年06月第1次印刷
印 数 1~6000
书 号 ISBN 978-7-5140-0696-4
定 价 288.00元

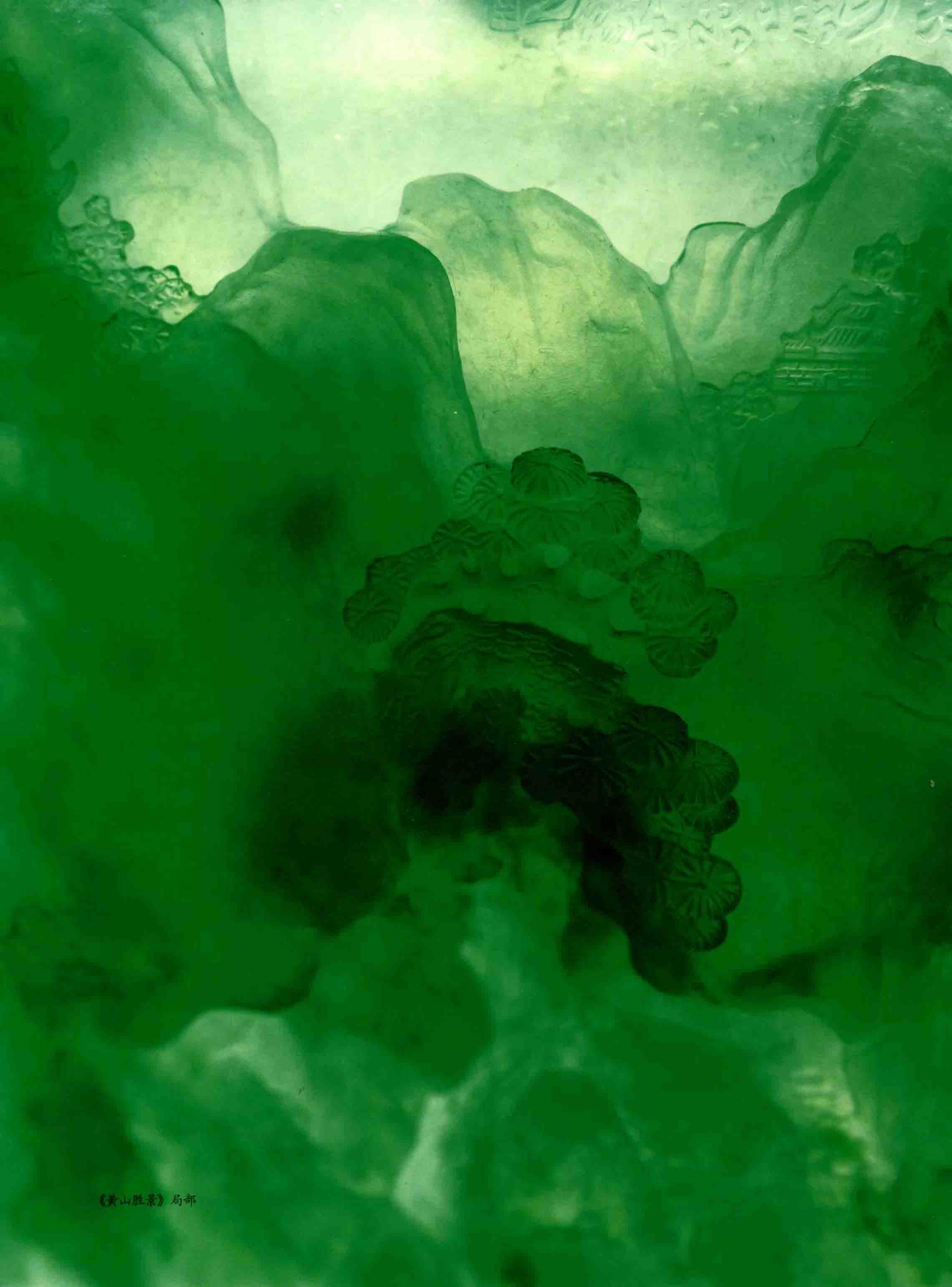
目录

04	序一 以玉践道
06	序二 平生自有分
08	少壮功夫老始成
048	洗尽严妆方见媚
082	为有源头活水来
108	我辈岂是蓬蒿人
124	艺术年表
126	后记

中国宝玉石品牌丛书 博观 主编
风生水起

翡翠创作风格
与工艺解读
张炳光 / 著

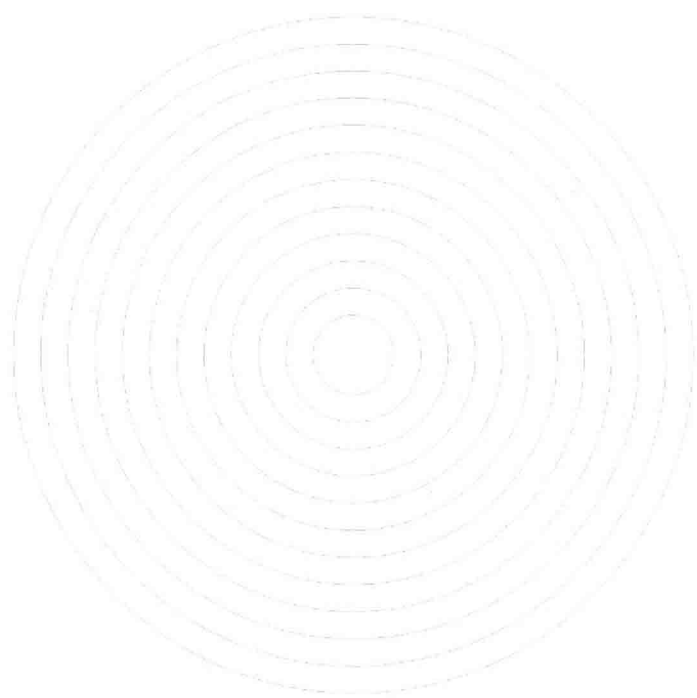
北京工艺美术出版社

目录

04	序一 以玉践道
06	序二 平生自有分
08	少壮功夫老始成
048	洗尽严妆方见媚
082	为有源头活水来
108	我辈岂是蓬蒿人
124	艺术年表
126	后记

序言一
以玉践道

在整个中国玉雕产业的版图上，揭阳是一个非常值得关注的区域，在近有广州、四会、平洲挤压，远有腾冲、盈江、瑞丽威胁的复杂市场环境中，揭阳能巧妙地找准自身定位，在高端翡翠领域取得良好的业绩，实在令人叹服。

据不完全统计，每年缅甸开采的中高档翡翠原料 60%~80% 流向揭阳，这些中高档翡翠大都加工成了蛋面、手镯等首饰件，在这种市场环境下，留给翡翠创作者发挥创意的空间极小。所以，具体到揭阳翡翠雕刻，要想有所超越，必须精耕细作，“螺蛳壳里做道场”。

张炳光是土生土长的揭阳人，对潮汕文化的理解具有先天优势，其创作在融合性和精细度上发力不凡。因为有长时间学习国画、漆画和壁画的经验，他的作品有很强烈的画面感，也比一般的翡翠作品更具文化气息。尤其是他所擅长的花鸟牌、山水牌，其造型手法不是翡翠常见的做法，其中还借鉴了一些和田玉牌佩雕刻的传统技法，他似乎是在找寻一种介于翡翠和白玉之间的平衡，以弥补翡翠雕刻一直以来相对欠缺的文化感。但他作品所体现出的文化内蕴与苏州、北京或雍容或素雅的审美气质截然不同，而是充满了明丽天真的意趣，很有岭南画派的韵致风范。这是他创作中融合性的一面。

精细度的一面在他的作品中则体现为两点：对原料的处理和对画面内容的处理。他创作的原料大都属于高档翡翠，既要保料又要彰显艺术性，需要权衡兼顾很多方面。在工艺的表现上，张炳光尤其强调以细致工整的造型手法来彰显原料的天成之美，这也使得他在调色、调水方面积累了丰富的实践经验，堪称专家。他对画面内容的处理也同样令我印象深刻。为了达到最精细的工艺效果，他甚至自己开发制造工具，在作品上模拟出笔意皴法的细微变化，每一个细节都雕琢到了纤细入微的地步，这也使得他的牌子构图层次分明，方寸中有大千气象。加之出色的打磨、抛光，作品种、水、色、气无不俱佳，作品极富艺术魅力，与潮州菜之特色如出一辙：选料考究、制作精细、刀工精巧。

玉雕行业的发展趋势是由粗放的玉器加工转变为精细的文化创作，现阶段正是关键的转型阶段。如何将创作和文化结合，张炳光的探索无疑起到了表率之功。但这并非一人之力所能解决，我希望在中国玉文化的沃土上，能有更多的创作者主动承担起应有的责任，多思考、多出精品，创造新的辉煌。有张炳光以及众多优秀玉雕艺术家的积极探索、共同努力，相信当代玉雕创作一定能经得起时代的考验。

閻岩

2015 年 4 月于北京博观艺术馆

序言二 平生自有分

黄鸿

跟炳光相识时，他刚刚自立门户开始独立创作。都说同行是冤家，但若志同道合，同行亦是最难得的知己。我跟炳光因是同行而相识，因志趣相投而相交，不觉间已有十余年。这些年来，我以同行兼知交的身份见证了炳光创作的进步。

炳光入行虽只有二十余年，但他凭着对翡翠创作研究的痴迷和执著探索出了自己独特的创作技艺，还开业内先河提出了一套“心法”和“功法”相结合的翡翠创作理论。他提出的这一创作理论为培养翡翠创作人才提供了理论基础，可以说功在当代，利在千秋。炳光之所以能取得这些成就，与他的个人经历和勤奋钻研分不开。

炳光从小就极爱绘画，少时师从广东国画大家魏明亮先生学习国画，后来又学了民间画，做过民间画画师。这些宝贵的经历让炳光打下了深厚的美术基础，加之勤勉肯钻研，炳光终以岭南风情开创翡翠雕刻之新风，广受业界瞩目。长久以来，炳光一直潜心研究岭南画派，临摹过黎雄才、赵少昂等诸多岭南画家的作品。经过多年学习和探索，他在创作中完美融合了岭南画风和翡翠雕刻技法，最终形成了细工写实、气韵生动的创作风格。创作历二十余载，炳光已然自成一家，尤其是翡翠山水牌的创作，更是独树一帜，在业内颇负盛名。

岭南的美学风格细腻生动，要呈现出这种美感非要细致的审美感受和工整的雕工不可，而这二者都需要心细。炳光是一个心思极为细腻的人，他总能敏锐捕捉到每一块翡翠料独特的美。色彩的奇特走势、质地的微妙变化，经他慧眼洞察，或化为群山巍峨，或变做蜿蜒清溪。即便是材质本身的缺陷，他也能运妙思、施巧手，达到化腐朽为神奇的艺术效果。

炳光细腻的审美力不仅体现在他对翡翠原料的观察入微，也体现在他作品的设计及雕工上。在作品设计上，为确保每一件作品的设计能最大限度地呈现翡翠的自

然美，炳光在构思时总是煞费苦心，设计出多套创作方案，力求达到最佳艺术效果。在雕工上，他也是精益求精，力求达到精细生动的工艺效果。牌子这类佩件对工艺的要求本就高，加之岭南风格极度写实，层次丰富、线条细致的画面雕刻起来难度也很大。炳光却敢于迎难而上，他的作品件件都是精雕细琢出来的。山水纤细工整，花鸟栩栩如生，久视之如身临其境，欣然忘忧。

雕翡翠的人很多，能有自己风格的人却寥寥无几，而炳光算作其中非常具有代表性的一例。风格是非常抽象的概念，但它却呈现于作品的造型、色彩、构图之中，看似虚无缥缈却无处不在，其内核正是创作者长久坚守的美学观念。令人叹惋的是，当下从事翡翠创作的年轻一代大都还没有形成自己的美学观念，在商业的诱惑面前难以坚守自我的审美主张，所以不乏好工而少有风格。

太多人把翡翠创作当成发财的捷径，相较于研究工艺，他们更喜欢研究做什么料、什么题材更赚钱。由于急功近利，他们也没耐心系统学习美术，少有艺术价值。但这一代人并不是全无希望，越来越多年轻人开始认识到好的设计、工艺才能获得市场认可，商业价值在某种程度上和艺术价值是成正比的。近年来愿意潜心探索研究翡翠雕刻艺术的青年创作者也越来越多，相信他们会成为翡翠创作未来的支柱。

年轻一代尚且能不断提升自我，我和炳光作为先行者更有责任以身作则，创作出更多佳作。炳光平日里兼顾创作和教学已属不易，他还挤出时间创作了这本颇有分量的专业书，足见他的敬业以及对行业的责任感。作为长辈，看到炳光的专著付梓我感到由衷自豪。希望更多人能借此认识到炳光创作的艺术价值。另一方面，我也衷心祝愿炳光的艺术创作更上一层楼，为行业奉献更多更好的作品。艺术创作无止境，谨借此书，与所有钟情于翡翠的创作者共勉。

少壮功夫老始成

- 010.....丹心照翠光
016.....隔帘看花
020.....秀色细细裁
029.....本真即美
035.....岭南深处
045.....敢与春争辉

丹心照翠光

翡翠就像一位变幻莫测的精灵，让人捉摸不定，我只能如古人感叹“仰之弥高，钻之弥坚”。

在入行雕翡翠之前，我从事过很多种职业。因为从小就喜欢绘画，十七岁时经兄长引荐，我开始师从国画大师魏明亮学国画。本以为自此可以走上自己钟爱的绘画求艺之路，但迫于家庭经济压力我只得中途放弃学国画，改投陈晨光、陈惠标两位金漆画大师（二人皆为“中国工艺美术终身成就奖”获得者）门下学画民间画，跟着师父走南闯北画漆画、壁画，可谓苦乐参半。

几年下来，在潮汕一带我闯出了点名堂，在业内小有名气。但画民间画工程时有时无，收入并不乐观。为贴补家用，我还尝试过不少副业，烧瓷砖画、做花木盆景、设计根雕造型，可无一成功，还为此欠下不少债务。好在天无绝人之路，当时恰巧在一次聚会上遇见了一起学民间画的师兄林潮明。林师兄当时已转行做玉雕，见我谋生困难，师兄便建议我不妨尝试做玉雕。那时我已是而立之年，改行雕翡翠可以说是非同小可的挑战。顶着亲友和师父的反对，我毅然跟随师兄从零开始学起了翡翠雕刻。

从最初的学艺打工，到自立门户成立自己的工作室，一路走来至今已有二十余年。二十多年与翡翠日夜相伴，翡翠对我来说仍像谜一样新奇。俗话说“神仙难断寸玉”，翡翠尤其如此。每一块翡翠原石都像一座藏满秘密的宝藏，切开后总会给你意外的惊喜。翡翠就像一位变幻莫测的精灵，让人捉摸不定，我只能如古人感叹：“仰之弥高，钻之弥坚。”

雕翡翠的最初几年，我时常被人评价为“懂工，不懂翡翠”，起初我不以为然。后来在创作中才慢慢明白雕刻工艺跟材质是无法分开的，二者应该水乳交融，浑然一体。工艺美术中很多门类都跟雕刻相关，如潮汕的木雕、石雕、牙雕等。

雕刻材质不同，对技法的选择和工艺要求也不同。要达到最好的艺术效果，就得深入研究原料，因材施艺。我起初不得要领，误以为懂“工”是首要的，其实懂翡翠才最重要。

只有读懂了翡翠，工艺才有意义，否则便是空谈。直到今日，谈及翡翠创作，我依然持这样的看法。要雕刻翡翠，首先要读懂翡翠。一个翡翠创作者应该要有“解剖”式的钻研精神，严谨细致地分析每一块翡翠原料，从翡翠的万般变化中摸索规律，探求最合适的技法。当然，读懂翡翠的意义绝不限于技法层面。

雕翡翠不仅仅是“雕”这一工序，而是包括前期构思、设计和后期雕刻在内的整个创作过程。翡翠的构思设计不是空中楼阁般的空想，它必须要结合原料，在诸多限制和不确定因素中权衡，以求扬长避短，展现出翡翠的天然至美。不懂翡翠原料的话，翡翠设计就成了无源之水，无本之木。高档翡翠极其珍稀难得，对原料的处理更要慎之又慎，设计都以尽量保留天然形态为准则。设计也好，工艺也好，最终都是为了发掘并展现出翡翠最大的美。

可以说，读懂翡翠是翡翠创作入门的第一步，也是最后一步。以我个人创作心得来说，读翡翠就像读一本经典大书，每一个阶段读出的内容都不一样。创作最初技巧还不成熟时，读的是翡翠的颜色、质地等“色相”；到技法娴熟开始探索自己的创作风格时，读的是翡翠的历史、文化；及至风格形成寻求自我超越时，读的则是翡翠的“气”，翡翠最深层次的生命韵动。就像佛家“看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水”的三境界一样，读翡翠也是如此，也经历从不懂到懂，再从懂到不懂，最后又从不懂到懂三个阶段。创作者每个阶段对翡翠的认识不同，创作境界也相应不同。

回首二十余年的创作历程，半路出家的我竟小有所成，这一切得归功于我对翡翠的痴迷以及对翡翠创作的执著。翡翠让我进入瑰丽灿烂的玉雕艺术国度，让我体会到传统文化的广博深沉，更让我领略了自然造化的神奇。翡翠是自然珍宝，凝结无数自然奥妙。翡翠创作不是炫耀人的妙思巧手，而是以人力向自然大美致敬。我愿意继续做翡翠的仆人，倾尽毕生所学继续读翡翠、雕琢翡翠，将翡翠的大美呈现在世人面前。

菩提树本名毕钵罗树，
因佛祖在树下静坐成佛而得名“菩提”，
梵文意为“觉悟”、“智慧”。
浓密树荫下佛祖结跏趺坐，
冥思着人类、宇宙的终极玄理。
这是一次影响人类文明进程的伟大冥思，
天地似乎都安静下来，
凝神等待着佛祖顿悟的那一刻。