

雕塑工艺 的秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

- 专为青少年打造的原创中国传统艺术入门鉴赏书。
- 亲子阅读，采用一问一答的形式，互动性强。
- 艺术门类齐全，以点带面，带给读者精准的线索体验。
- 既是中国古代艺术史的简要呈现，又能帮助孩子熟悉艺术典故，欣赏独具特色的艺术品。

雕塑工艺 的秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

四川美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

雕塑工艺的秘密 / 徐朝辉著.

-- 成都：四川美术出版社, 2015.10（与八卦老爸赏艺术）

ISBN 978-7-5410-6502-6

I. ①雕… II. ①徐… III. ①雕塑史-

中国-少儿读物 IV. ①J309.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第253254号

与八卦老爸赏艺术·雕塑工艺的秘密

YU BAGUA LAOBA SHANGYISHU · DIAOSU GONGYI DE MIMI

出品人：马晓峰

组稿：宋 旻

学术支持：雅文化（四川）研究院

责任编辑：宋 旻 陈 玲

装帧设计：相艺术

校 对：肖杨东 何春燕

出版发行：四川美术出版社

（成都市三洞桥路12号 邮编：610031）

印 刷：成都市金雅迪彩色印刷有限公司

成品尺寸：210mmX170mm

印 张：9.75

版 次：2016年1月第1版

印 次：2016年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5410-6502-6

定 价：30.00元

著作权所有·违者必究

投稿邮箱：18073918@qq.com

目 录

004	前言
005	阅读本书的秘诀
007	为什么了解中国古代雕刻

第一章 指尖下的生命 / 008

011	龙凤呈祥
014	田园美景
020	商旅市井
028	激情山水
034	眉目传神

第二章 造型与材质 / 048

- 051 清朴雅致 | 竹雕作品
- 080 温润奇巧 | 玉石雕件
- 104 慈眉慧眼 | 石雕佛像
- 112 灵秀飘逸 | 木雕佛像

第三章 匠心与仙工 / 130

- 133 莹润珍稀 | 犀角雕
- 146 玲珑精微 | 果核雕
- 150 柔美典雅 | 象牙雕

雕塑工艺 的秘密

徐朝辉◎著

与八卦老爸赏艺术

四川美术出版社

目 录

004	前言
005	阅读本书的秘诀
007	为什么了解中国古代雕刻

第一章 指尖下的生命 / 008

011	龙凤呈祥
014	田园美景
020	商旅市井
028	激情山水
034	眉目传神

第二章 造型与材质 / 048

- 051 清朴雅致 | 竹雕作品
- 080 温润奇巧 | 玉石雕件
- 104 慈眉慧眼 | 石雕佛像
- 112 灵秀飘逸 | 木雕佛像

第三章 匠心与仙工 / 130

- 133 莹润珍稀 | 犀角雕
- 146 玲珑精微 | 果核雕
- 150 柔美典雅 | 象牙雕

前言

此书献给我十三岁的儿子以及和我一样爱孩子的父母们！

面对中国古代的雕刻艺术品，该怎样去认知欣赏呢？这是大人与孩子们共同的疑问。我们要坦诚地认识到：理解陌生事物是需要一个过程的！对于观看一件来自唐宋时期的雕件，人们常常会去想象它的作用。虽然自己对它一无所知，但还是会去观赏它，会为之感动！会被它所展现的精美所吸引。

不同材质的雕刻艺术品，无论是反映作者内心的情感，还是对那个时代政治文化的体现，其表现形式都值得被关注和认可。因为从雕刻艺术作品中，也能更好地理解一个时代的人文要素，给自己寻根的机会，去认识老祖宗的智慧。它们以鲜活的造型呈现在眼前，定会引起你的关注与好奇，通过彼此视觉间的信息互动，从而给予你卓韵风姿之意象。由此，书中引用了众多精美图片，你游离在它们之间，感知着富于变化的传统文化，定能有更深切开阔的了解，并化解你的误解和非难。

通过阅读本书读者可获得线索式服务，关注到与此类艺术有关的众多词语，并储备足够的基础。在浩瀚的古代雕刻艺术品中，笔者根据读者喜爱的题材以及材质而选择，作为此书的视觉对象，它们极具代表性，以点穴式动作刺激，从而拨动你的感受力。为你指出作品的艺术表现形式，以及不同历史时期的风格等，而无须把常见的固定认识与成见传递给你。来吧！展开双臂，放飞想象，让自己接近古代雕刻艺术，并尊重它们，这样会有更多的意外收获。

阅读本书的秘诀

本书内容旨在为中国古代雕刻艺术欣赏提供导引，即通过艺术品的线索与相关信息，为读者提供更好的理解基础，帮其欣赏、感悟古代雕刻艺术的浩瀚。本书内容中每件作品赏析都由浅入深递进排列，自始至终遵循一个原则：让读者循序渐进地赏析中国古代雕刻艺术。以一件明代的竹雕笔筒为例，笔者从它的纹饰布局、构图要素、雕刻手法以及时代特色等着手，按初级（A）/中级（B）/高级（C）三层递进式的认知规律来进行提问，描述器物的特质。各层级之间既有关联性，亦可独立浏览；读者既可通读全书，也可以选择感兴趣的内容进行阅读。不管怎样，您定能从中受到启迪，并以体验的形式探索读者进而有所发现。培植独立的鉴赏与审美能力，这才是本书最重要的内涵。

需要简略说明书中三层内容的构建序列。我们以初级（A）/中级（B）/高级（C）分级来区别内容的难易：这些赏析内容适合各个年龄段的孩子，能回答他们最常提出的问题，或者是观赏艺术品时迸出的疑问。初级（A）是提供给年龄较小的儿童，简单地说明并勾起他们的想象；中级（B）是给稍大的孩子，通过解释作品而促使他们去思考；高级（C）则适合中学生年龄段的更大的孩子，为其提供历史意义、民俗学等相关知识。如果你是父母或老师，本书能为您提供基础性储备，并辅助你把正能量传递给孩子和学生。因为你知道，与孩子们一起分享这些内容能获得更多的乐趣。

当你随手翻开此书时，会惊讶地发现此书与其他艺术类书本的差异！您会被书中精美的图片所吸引，它们能即刻拨动你的好奇心！那么这些精美的艺术是按什么标准而选择的呢？就古代雕刻作品而言，首先是要突出精美，既要展现制作者精湛的雕刻工艺，同时亦能代表它那个时代的最高审美追求；其次，它能涵盖足够的信息，能从这些基本信息中提炼出可还原的人文环境和物质要素，知道它们为什么被认为是杰出的作品，并一直延续到当下；最关键的一点源自你的好奇，是你的好奇与猎奇要求，驱使笔者反复琢磨，并无数次地变化书中作品，力求达到猎奇的效果。在此方式下，让你收获无数的珍宝，亦即：看过即拥有！

为什么了解中国古代雕刻

理由一：中国古代雕刻艺术是历经数千年发展而形成的一类传统艺术，是无数能工巧匠们以老师带徒弟的形式传承与创新，是追求完美的结果。与其他类别的艺术品一样，雕刻作品具有它应有的特性和穿越时空而来的各种信息，而这些元素是以独特的体积、空间、块面为视觉影像呈现的。它既有色彩艳丽的写实人物姿态，也有淡雅飘逸的线条舞姿，凝神屏气，能感知它的呼吸。如此这般的艺术作品，难道不可以帮助你或孩子培养正确的艺术鉴赏眼光吗？

理由二：中国古代雕刻艺术品的特点是具有意象性，这与西方的雕塑艺术大为不同。古代工匠注重“以形写神”，因此必然也像中国绘画一样，注重头部的刻画，追求一种气韵；而西方的雕刻艺术重在写实，追求结构分明、比例准确、质感充分等表现效果。当你了解了这两者的简单区别源于各自不同的文化属性时，就能明白为什么我们要立足本民族的艺术风格和审美习惯，才能很好地欣赏中国古代雕刻作品的艺术效果！

理由三：中国古代雕刻艺术语言精练。工匠一般运用精练的语言——简练、明快的线条来强调对象的神韵，给人痛快爽利的艺术享受。而这些作品是工匠在现实物象的理解和感觉基础上予以提炼的形象，但他们所关心的不是准确、比例和真实效果，而是对象的神韵。比如说唱者眉飞色舞、手舞足蹈的表演神情，虎、马、牛、羊等动物的不同习性和旺盛活力。它们的艺术感染力，难道不能给你更鲜明而深刻的印象吗？

第一章

01
Chapter

指尖下的生命

ZhiJian Xia De ShengMing

在我们的身边，只要注意观察，时常能见到雕刻的艺术物件。其材质有木料、石头、竹子等，造型则有人物故事、山川河流、花鸟树木、亭台楼阁等，很有生活情趣。当然，除开这些材质与故事以外，还有其他各种各样的材质与纹饰图案，给我们的生活提供了多元化、丰富的选择。不过，在当今的生活中，最常见的雕刻作品还是以石雕、玉雕为主。

雕刻有着十分悠久的历史，从考古上认知，远在5000~6000年前的新石器时代，就发现了石雕、骨雕等物件，到秦汉时期发展到了第一个高峰，自此以后，历代的雕刻得到丰富与发展，形成了我们现在能直接观察到、感悟到的具有鲜活生命力的各类雕刻珍品。

什么样的技法才能呈现出这些雕刻珍品呢？在此，我们借用宋代人李诫对雕刻技法的分类来表达。他把雕刻技法分为混雕、线雕、隐雕、剔雕和透雕等五种。这些技法各有特点、各有用途、各有雕刻对象。混雕：即圆雕，使用完全立体的雕刻，一般无背景，有完整的形体，可以从各个角度欣赏，题材多取人物、动物等。线雕：是一种线刻技术，类似于绘画的白描效果，清淡典雅，又适合与彩绘结合使用；隐雕与剔雕相似，都属于浮雕，强调起伏感与层次感，而浮雕又分为浅浮雕（又称平雕）、深浮雕（又称高浮雕）两类；还有一类就是透雕，也称镂空雕，有单面纹饰雕刻和双面纹饰雕刻两种，它是将纹饰图案以外部分去掉，塑造出空间穿透效果的雕刻手法，这种技法能雕刻具有通透性和空间多变的形象，雕成的纹饰玲珑剔透。

无论是石雕还是玉雕上的人物、走兽，他们穿越时空，呈现在我们的眼前，致使现在的你亲见到古人的形象气质、服饰着装，及其当时的生活场景，使得我们自然地感悟，身临其境地与他们一起生活。

象牙雕龙凤呈祥挂屏 清

587mm × 196mm

美国大都会博物馆藏

龙凤呈祥

这是一块弧形的象牙雕刻挂件，它的长度是587mm，高是196mm，具有双面纹饰图案。由于纹饰图案的不同，我们采用分别鉴赏的方式进行赏析：正面的主题是二龙戏珠，而它的背面是一幅完整的山水田园风格画面，所以，就分成了“二龙戏珠”和“田园美景”两个主题，来展现指尖下的生命是一种什么样的形态。

由于图案雕刻精细，对于细节地方不容易观察清楚，所以我们对整体纹饰做了相应的分割，按从上到下、从左到右的顺序予以排列观察欣赏，使得你看起来自然轻松，能更清晰地感受那份温婉的美。

①

②

③

④