

肖生玉雕研究

赵瑞娟 赵志策 ◎ 著

X I A O S H E N G Y U D I A O Y A N J I U

中国广播影视出版社

河北省人力资源社会保障科研合作课题——课题名称：《“创新发展、绿色崛起”
背景下河北省玉石雕刻人才培养机制研究》，课题编号：JRSHZ-2015-03021

河北省人力资源和社会保障课题：课题名称——《完善技能人才培养体系问题研
究——辛集市玉石雕刻产业人才培养方案研究》，课题编号：JRS-2015-3028

肖生玉雕研究

赵瑞娟 赵志策 著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

肖生玉雕研究 / 赵瑞娟, 赵志策著. —北京: 中国广播影视出版社, 2015. 7
ISBN 978-7-5043-7455-4

I. ①肖… II. ①赵… ②赵… III. ①玉器—雕塑评论—中国—现代 IV. ①J314.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 142490 号

肖生玉雕研究

赵瑞娟 赵志策 著

策划组稿 刘 媛
责任编辑 黄月蛟
封面设计 海燕·贝壳悦读

出版发行 中国广播影视出版社
电 话 010-86093580 010-86093583
社 址 北京市西城区真武庙二条9号
邮 编 100045
网 址 www.crtip.com.cn
电子信箱 crt8@sina.com

经 销 全国各地新华书店
印 刷 北京天正元印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16
字 数 142 (千) 字
印 张 13.75
版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-7455-4
定 价 40.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

前 言

宋建国，首届玉石雕刻大师，2010年获北京工美行业“特级中华玉雕大师”称号。他的肖生玉雕把国画审美逐步融入玉雕创作之中，增强了玉雕作品的文化含量，从中展露出中国传统艺术魅力的精髓和神韵。把写意性意象透视学原理运用于玉雕的设计中，讲究作品的气场韵律，讲究意象空间透视，形成文化意蕴厚重、古迈不失新雅的艺术风格，成为当代玉雕界一道醒目的景观。

在玉雕艺术上宋建国利用国画艺术的理念和底蕴，他的作品形成文化意蕴厚重、人文内涵丰富、凝重不失空灵、雄浑不失清丽、拙朴不失精巧、古迈不失新雅的艺术风格，并将“意象空间透视”在玉雕上灵活地运用。

他掌握了写意性空间透视中虚实量感变化的规律，解决了S变化产生的灵动空间效应，融笔墨、刀砣、气韵为一体，将玉的形、色、质地变化有机纳入艺术理念处理之中，形成了自己独具匠心的玉雕艺术风格。鲁迅文学学院院长白描教授讲：“宋建国为中国玉雕界带来一种新鲜而有益的文化自觉和文化认同理念，为玉

雕创作注入了新的生命活力，在发挥玉雕创作的博雅情怀和文人意趣，沟通玉雕艺术与传统中国画艺术神韵方面，进行了诸多具有开创意义的研究，取得了令人振奋的成就。”

本书由石家庄经济学院的教师赵瑞娟、赵志策写作，写作本书时参阅了大量的著作及文献，我尽量将参考文献列出来，部分图片由宋建国老师提供，在此我表示深深的谢意。部分图片引自百度图片，仅为了阐述书中所研究和探讨的问题而使用，特此说明。由于自身的水平有限，不妥之处敬请读者指正。

目 录

第一章 肖生玉的概念	1
第二章 肖生玉的发展进程	3
第一节 我国原始文化时期的肖生玉器 / 4	
第二节 商代的肖生玉雕 / 11	
第三节 周代肖生玉雕 / 18	
第四节 秦汉时期肖生玉雕 / 25	
第五节 魏晋时期肖生玉雕 / 31	
第六节 隋唐时期肖生玉雕 / 34	
第七节 宋元时期肖生玉雕 / 39	
第八节 明清肖生玉雕 / 46	
第三章 当代肖生玉雕	55
第一节 北派大师的肖生玉雕 / 55	

第二节	南派玉雕大师的肖生玉雕 / 68	
第三节	“海派”大师的肖生玉雕 / 73	
第四节	扬派肖生玉雕 / 81	
第五节	宋建国的肖生玉雕 / 88	
第四章	肖生玉的造型特征	92
第一节	肖生玉雕创作源于生活 / 92	
第二节	宋建国肖生玉雕的造型风格 / 97	
第三节	肖生玉雕写意性的造型特点 / 104	
第四节	造型的表现形式 / 113	
第五节	宋建国肖生玉雕造型的表现手法 / 121	
第五章	肖生玉的审美特征	129
第一节	肖生玉的审美特征 / 129	
第二节	宋建国肖生玉雕的逸趣性 / 134	
第三节	宋建国动物玉雕的时间性特征 / 136	
第四节	肖生玉造型的意象性 / 138	
第六章	宋建国肖生玉造型的文化特征	140
第一节	宋建国肖生玉造型的文化特征 / 140	
第二节	禅宗文化对他玉雕作品的影响 / 147	
第三节	吉祥图案的运用 / 152	
第四节	宋建国肖生玉作品的艺术精神 / 155	

第七章 宋建国先生肖生玉作品及设计草图	158
第一节 宋建国笔下狗儿们的喜怒哀乐 / 158	
第二节 宋建国先生的“猴子” / 165	
第三节 虎 / 169	
第四节 鸡 / 172	
第五节 龙 / 175	
第六节 马 / 178	
第七节 “牛” / 181	
第八节 蛇 / 184	
第九节 鼠 / 185	
第十节 喜象图 / 187	
第十一节 羊 / 194	
第十二节 猪 / 196	
第十三节 宋建国先生其他的作品及设计稿 / 199	
参考文献	206

第一章 肖生玉的概念

肖生玉，顾名思义，系模仿一切有生命气息的具象形体的玉石雕刻。即主要指动物和植物的仿生玉雕，泛指一般动物型和植物型、神兽类型玉雕。

肖生玉是我国玉雕发展史上一个重要的创作体裁，体现着我国玉雕艺术及其历史文明与民族文化的特色所在。早在新石器时代，当社会发展与人类的社会生活、宗教信仰以及审美意识发展到需要用玉石材料来反映生活环境，大自然的飞禽走兽、动物，人物的历史阶段的时候，早已成熟的石作业孕育而成的玉石手工业，便开始了在玉石上表现特定的摹仿与创造对象的活动，从而产生了类型多样、造型丰富、内涵深邃、风格迥异的浮雕与圆雕玉器，开启了次递蓬勃兴旺的、悠远绵长的，肖生玉雕的历史先河。

在玉器发展的历史长河中，肖生玉是一个永恒的题材。这是由于，历代雕刻家用玉石的材料来表现他们对自然界的观察和宣

泄艺术创作时的冲动，更多来自于他们生活与思想的客观需求。动物、植物是人类赖以生存的基本物质，于是人们首先关注的就是这些，从反映动物的特征、习性到动物的整体刻画，以及赋予其吉祥如意，历代肖生玉作品都生动传神，饱含着中华民族的情感与寄托。

肖生玉艺术，作为中华民族的传统文化，一直在深深地诱惑着中国玉石雕刻的艺术家们，他们作为文化承担者没有回避社会给予他们的文化属性和所应担负的沉重使命。在现代玉雕艺术创作中，不仅吸收了符合自己审美心理、带有强烈民间美术原创力的主题，同时在作品中加入了丰富的自我、集体和社会的情感，其中包括爱的热烈与宣泄、憎的冷漠与控制、平和、适度的把握等各种情感语言反复穿插在一起，展示了各代玉雕艺术家对肖生文化传统主题的把握和本我体验。

我们仔细观看那些美妙的肖生玉雕，你会发现所有的形象都出自艺术家对生活的观察和提炼，作品中激荡着艺术家们无私的情感。而在他们的肖生玉雕刻中负载这种情感的借用物多以兽为主，以代表深刻寓意的吉祥植物图案为辅，从而形成了我国独具特色的肖生玉雕造型系列。

第二章 肖生玉的发展进程

美是自然的天使，美赋予动植物绚丽多姿的外表。自古到今，艺术家追求的最高境界是美，肖生造型的美是艺术家表现的对象，肖生玉雕的历史相当悠久，是我国民族文化艺术史光辉灿烂的一页。

肖生造型从古到今，一直是艺术表现的重要内容。从石器时代彩陶上的犬、羊、鱼、鸟的装饰纹样，到后来的各个朝代，肖生艺术几乎遍及人们生活的每个角落。殷周刀柄上的圆雕用马头、羊头、鹿头、龙、象、鹤作装饰纹样。西汉、东汉的未央宫、南灵台、宣德殿、洛阳宫、铜雀台、金虎台，都分别装饰有铜马、铜龙、铜鸟、铜兔、金虎等。在汉朝的大型石头雕刻中，人们看到最多的、最具艺术价值的造型艺术不是人物形象，而是肖生雕刻。陕西茂陵霍去病墓前的石马、石虎，张赛墓前的天禄、辟邪，山东嘉祥武氏祠前的石狮子，几乎都是动物雕刻史上的杰出典范。四川绵阳出土的陶鸡、陶狗，成都杨子山出土的陶马车都极为生动形象。到了清朝以后，虽然大型的肖生雕塑逐渐少见，但在小

型的肖生雕刻和民间的树根、竹根、象牙、玉石制品中，肖生雕刻依然异彩纷呈。

玉石雕刻自古以来，以它特有的语言形式成为一门单独的学科存在于艺术门类中。它之所以能独立地长期存在，是因为它与其他艺术学科在使用材料和造型表现形式上不同，它以大小体积在空间上的组合、对比而产生的体量形式美感。玉石雕刻的创作题材丰富多样，肖生玉雕是其重要表现的对象之一。而早在新石器时代，肖生玉造型就已经频频出现，历经各代，肖生玉的造型一直是玉石雕刻的重要门类。在我国民族文化发展中，肖生玉雕有着灿烂的历史，达到了很高的艺术水平。

众所周知，肖生玉器是工艺品，讲究的是艺术性，艺术无标准，艺术无止境，但艺术有规律，是一种源于生活又同时高于生活的社会意识形态。肖生玉雕是一门特殊的艺术，它没有石雕的刚毅大气，没有铜雕的随心所欲，更没有木雕的朴实雕功，但是它比石雕更能刻画出刚柔并济的线条，比铜雕更有丰富多彩的装饰，比木雕更能给人带来亲切、朴质、自然的感觉，这一切都源于那一小块玉石。一块普通的玉石，通过人类的智慧从中诞生出了生命。肖生玉雕以圆润的造型、朴实的质地、温润的色彩给我们展现了一个个质朴而不平凡的艺术小生命。

第一节 我国原始文化时期的肖生玉器

人类发现并使用玉石材料的历史肇始于旧石器时代，当时用

玉与其他石料并无明显区分。两万多年前的贝加尔湖畔的原始居民，已掌握了制作透闪石的技术，并经过开片、研磨、钻孔、抛光等工艺流程，是比较早的制玉例证。

辽宁省海城小孤山仙人洞旧石器时代遗址，就出土过岫岩玉料的砍斫器，内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址出土的两件白玉，是目前被公认的史前时期最早的透闪石玉器。在距今七千年以前的新石器时代中期遗址中，所出土玉器的类型主要以璜、珠、管、坠等装饰类和匕、斧、凿等工具类为主，材料有闪石玉、水晶、绿松石、萤石、玛瑙、煤精、叶腊石等，基本上不见肖生玉的踪影，说明这一时期的人类美学还没有开始运用玉石材料创造肖生玉器。

到距今 7000 年~4000 年的新石器时代中晚期，玉雕技术在史前文化中被广泛运用，随着玉雕艺术品的逐渐增多，肖生玉器开始被大量生产制作。这种现象，应与中国大陆当时的社会生产力发展水平与社会形态的内在结构有着密切的关系。大量使用阴刻线技法表现的肖生玉器作品的五官特征和羽毛、花朵等形状，体现着此时期肖生玉的一大技术特点。

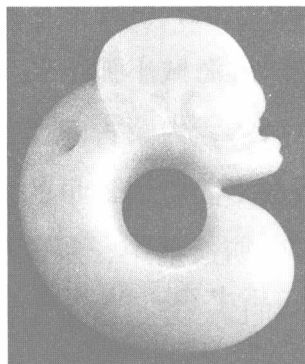
一、红山文化肖生玉器

距今 5500 年~5000 年，红山文化玉器是中国北方新石器时代最具代表性的文化遗址。红山文化玉器采用的玉料有三类：主要为岫岩玉，另有类似新疆玛纳斯碧玉的深绿色玉和被称为“老岫玉”的宽甸玉。其中典型的黄玉极为罕见。玉器中装饰品的种类最多有：璧、双联璧、三孔器、环、勾云形佩、玉鱼、兽面佩、蝉形佩

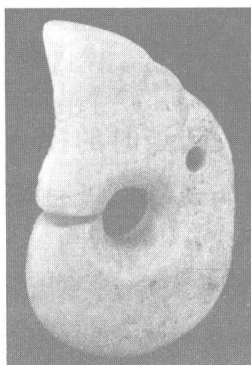
等。红山文化中最具代表性的玉器有 C 型玉龙，被誉为“中华第一龙”。

红山文化玉龙

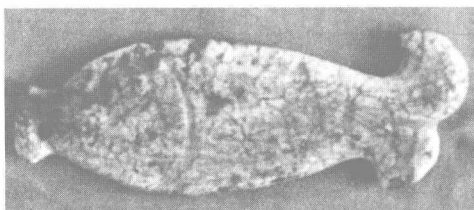
红山文化玉龙

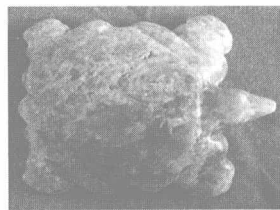
红山文化玉龙

红山文化玉鹰

红山文化玉鱼

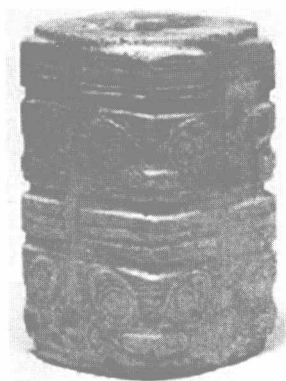

红山文化玉龟

二、良渚文化肖生玉器

良渚文化玉器距今约 5000 年~4300 年。此时期玉器的重要出土地点有江苏钱山漾，吴县草鞋山、张陵山，上海青浦福泉山，江苏武进寺墩，浙江余反山、瑶山等。良渚文化玉器数量很多，玉雕技艺之精湛，令人赞叹不已。良渚文化主要玉器有玉琮、璧、瑛、符、镯、佩、珠、管、环等礼器，还有蝉、鸟等动物。

玉琮是良渚文化中最具特征的玉器，其不仅有祭地礼器功能，同时又具有殓葬用途。玉琮上的“神人兽面纹”表现出原始图腾崇拜思想，同时玉琮也是权力和地位的象征，只有贵族和有地位的人才能拥有玉琮。兽面纹、神人兽面纹饰尤其特殊，纹饰由简到繁、由粗到精，很注重对称美。

良渚文化兽面纹玉琮

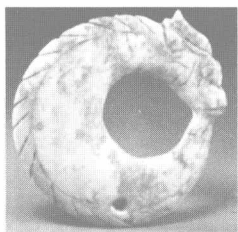
三、凌家滩肖生玉器

安徽含山县凌家滩遗址，距今 4500 年，凌家滩文化使用阴刻线技法雕刻虎头璜、环形玉龙、羽冠人头饰的频率之高前所未见，在良渚文化流行的阴刻兽面纹上得到了印证，这种地缘相近年代早晚关系的技术传承所产生的影响，有着文化发展方面的重大意义。

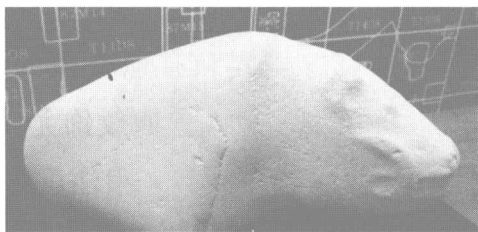
凌家滩文化玉雕对减地隐起技术的运用，在人的鼻梁、束腰、

玉鹰上的使用，表明当时人们对这一技术的了解。从技术系统来看，凌家滩文化对圆雕、减地技法和阴刻线都能熟练运用，而擅长于在片雕玉器上施行阴刻线技术。阴刻线技术在片雕玉上曾长期被使用，直到今天，即使是圆雕玉件，仍然会使用阴刻线来表示纹饰图案和人物的细部特征。

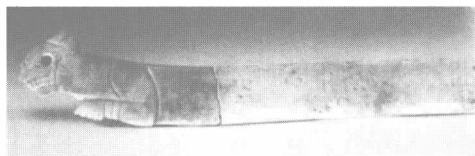
凌家滩遗址出土的大批精美玉器，有别于良渚文化和红山文化，表现了独具特色的中华玉器文明。其中刻有原始八卦图的长方形玉片、腹部刻有圆圈纹和八角星纹的玉鹰，最能体现先民的原始思想。凌家滩遗址的玉龙造型完美，刀法简练，栩栩如生，充满着生命的活力。玉龙即虬龙，是后来的夏部族虬龙崇拜的源头之一。

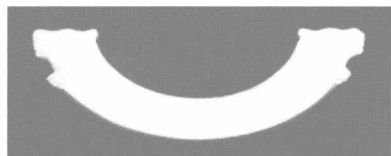
凌家滩环形玉龙

凌家滩玉猪

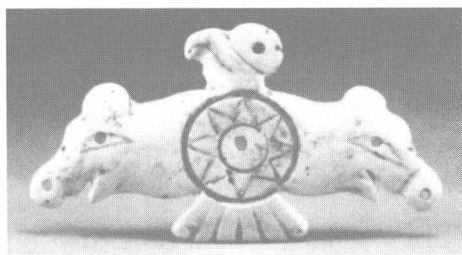
凌家滩虎头璜

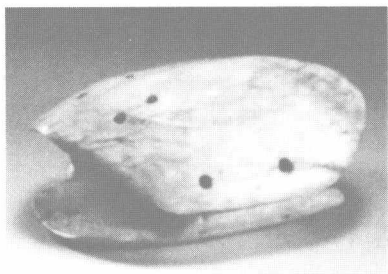
凌家滩虎头璜

玉鹰即鸞鸟，是大汶口文化的创造者少昊氏部落集团首领少昊摯的神形。作品反映了当时人们“天圆地方”的宇宙观及相关

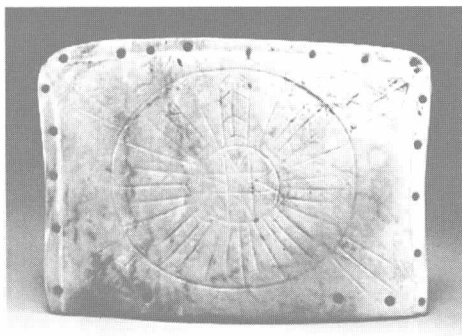
内容，它是以太湖山、土山为坐标，测算春分等四时八节的器物。玉龟系相关的龟卜文化及“玉龟衔符”的反映。再加上对祭坛等文物综合分析，反映了凌家滩人山岳崇拜的文化内涵。

凌家滩玉鹰

凌家滩玉龟

凌家滩玉龟

总的说来，肖生的题材在我国玉石雕刻产生之初就有广泛的应用，从原始社会的玉石造型中，可以看出人们对肖生动物的重视。从商代妇好墓陪葬玉石中，可以看出人们借助肖生动物来反映当时人们的生活水平与死后的“灵魂需求”，以及人们对生死轮回的灵魂信仰等。这些因肖生而存在的传统玉石雕刻，都有意地借助肖生的文化特征来体现社会的存在状态。