

大成玉道

记玉雕大师宋建国的  
写意人物玉雕

赵瑞娟◎著

中国广播影视出版社



744496

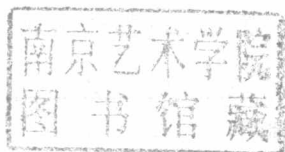
玉雕 (2) 巨款款玉雕

玉雕大师宋建国的写意人物玉雕  
玉雕大师宋建国的写意人物玉雕  
玉雕大师宋建国的写意人物玉雕

# 大成玉道

——记玉雕大师宋建国的写意人物玉雕

赵瑞娟 著



中国广播影视出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

记玉雕大师宋建国的写意人物玉雕 / 赵瑞娟著.  
—北京: 中国广播影视出版社, 2015. 5  
(大成玉道)  
ISBN 978-7-5043-7415-8

I. ①记… II. ①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 092533 号

## 大成玉道——记玉雕大师宋建国的写意人物玉雕

赵瑞娟 著

---

策划组稿 刘 媛  
责任编辑 黄月蛟  
装帧设计 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.crtpt.com.cn  
电子信箱 crtpt8@sina.com

---

经 销 全国各地新华书店  
印 刷 北京天元元印务有限公司

---

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16  
字 数 100 (千) 字  
印 张 11.5  
版 次 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

---

书 号 ISBN 978-7-5043-7415-8  
定 价 34.00 元

---

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)



## 赵瑞娟

女，1979 年出生，河北省保定人，2006 年毕业于河北师范大学美术学院雕塑系，获得硕士研究生学位，2006 年至今任教于石家庄经济学院宝石学院，主要讲授《玉石雕刻》这门课程，在多年从事玉石雕刻课程教学的过程中，对玉石雕刻文化和玉石雕刻技术的知识有一定的积累，对河北省的玉石雕刻技艺、玉石雕刻人才的培养及玉石传统文化研究做了大量工作，并发表了玉石雕刻技术与玉石文化的学术论文十余篇。

## 序 言

艺术是生活内涵在精神境界上的升华，文以载道的艺术之道是中华民族文化的特征，“纹”源于古圣伏羲观天地识万物，画出先天八卦，经三古、更三圣、开三教、鼎力华夏文明，“玉艺”礼“天地合一”之道，中国玉雕艺术承载了道德精神与礼仪文化，塑造了世界文明使者的心声。

我从艺主张：大美不能太似，而不似又欺世盗名，美在似与不似的“天人合一”境界之中。玉雕艺术是我创作的生命，五十年来的艺术历程，四十年来的磨玉路程，学习艺术走过了几个阶段，不断攀登使我一生荣兴。从形到意境、从写实到写意，线描、素描、色彩都略通，这些都给我的玉雕艺术增添了创作元素，也使我改变了靠纯制

作技能束缚的局限。艺术有写实有写意，技能从有限到无限，感悟是升华的明镜，玉雕艺术是无雕琢之气的艺术的妙境。

我的学生赵瑞娟，毕业于河北师范大学美术学院雕塑专业，多年来一直从事玉雕艺术的研究，博古通今，是当代优秀的青年学者，是传统艺术观念回归研究的先锋。中华精神海纳百川，广收多元，升华民族传统艺术，是她肩负的历史责任。她能理解我对玉雕艺术的描绘与塑造的真谛，并能从中推崇东方艺术内涵的万籁之境，升华出中国民族艺术的惊魂之魄。这是我最欣慰的事。

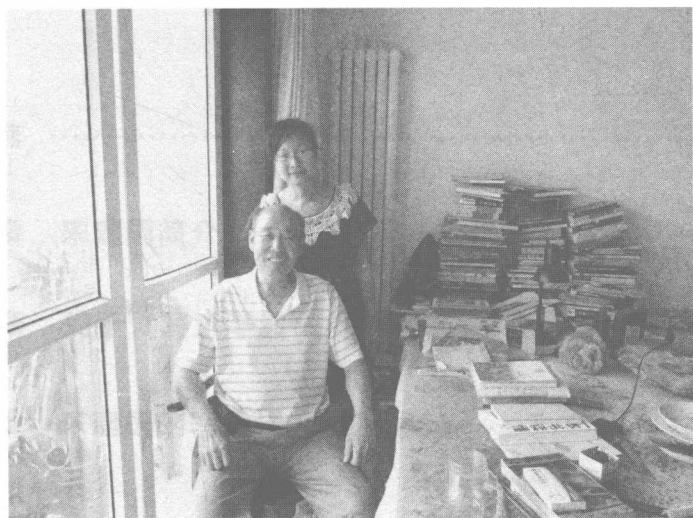
艺术是文化修养境界物化的结晶，也是玉雕艺术审美的特征。她能读懂读透，深入解读我玉雕艺术思想和文化内涵，并且写一部具有划时代精神的艺术书籍是一件很不容易的事情。本书她几经修订成章，对此我深有感触，几十年对艺术的探讨和总结终于有人能读明白，能理解我的艺术苦修。

本书的作者赵瑞娟，对传统雕塑艺术有深研，对玉雕艺术更情有独钟，她任教于石家庄经济学院的宝石与材料工艺学院，主要讲授《泥塑》、《玉雕》等课程，是我专业突出的爱徒之一。她推出的这部图文并茂的玉雕艺术书籍，总结了我五十年的艺术生涯和三十五年的玉雕历程中

的经验、思想，具有民族性和河北文化的特点，实为抛砖引玉，希望启发更宏大的民族艺术创造的热情，让越来越多的玉雕大师的身影浮现出来。

宋建国

2014年9月



宋建国与作者合影

## 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”的称号。他的玉雕人物作品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，他大胆尝试了把国画艺术写意理念融入玉雕艺术的手法，宋建国改变雕刻过程中的一些常规做法，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。鲁迅文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。”他被业内名家誉为北方玉雕山子和玉雕写意人物的代表。

本书由石家庄经济学院宝石与材料工艺学院的教师赵瑞娟写作，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，所有的图片均由宋建国老师提供，在此我表示深深地谢意。由于自身的水平有限，不妥之处敬请读者指正。

# 目 录

---

前 言 .....	1
第一章 宋建国简介 .....	1
第二章 关于“写意雕塑” .....	6
第三章 宋建国的写意性人物玉雕 .....	13
第四章 传统文化对他的影响 .....	28
第一节 儒释道思想的影响 / 28	
第二节 宋建国写意人物玉雕作品的文化特征 / 40	
第五章 宋建国人物玉雕的审美特征 .....	45
第一节 绘画性的审美特征 / 45	

大成玉道——记玉雕大师宋建国的写意人物玉雕

第二节 宋建国人物玉雕的形式美 / 58

第三节 宋建国人物玉雕的和谐美 / 66

第四节 写意人物玉雕的意境美 / 80

第六章 宋建国写意人物玉雕的造型特征及表现方法 ..... 87

第一节 宋建国写意人物玉雕的造型特征 / 87

第二节 人物玉雕的造型表现方法 / 100

第三节 人物玉雕造型分类及创作题材 / 112

第七章 宋建国人物写意玉雕的研究意义 ..... 118

第八章 宋建国作品设计草稿与成品对照图 ..... 126

参考文献 ..... 167

## 第一章 宋建国简介

宋建国，第五届中国工艺美术大师和首届玉石雕刻大师，河北省辛集市人，祖籍河北省元氏县小留村。1947年出生，1968年20岁时参军，入伍前后结识拜访过国画名家黄胄、苏光，山东大学艺术系的杨素珍教授，以及当代玉石雕刻业各地名家。宋建国在部队从事放映和美术宣传工作，退伍后也接着做美术宣传工作，每天都和书法、绘画打交道。1979



年，32岁的他开始了玉雕艺术研究，启蒙于北玉老艺人潘秉衡的制玉理念。1986年进修于中国画水墨写意函授大专班。宋建国凭借自己美术方面的功底和刻苦钻研，他所创作的山子玉雕改变了精细秀丽的扬州山子雕一统天下的格局，受到了业内人士的关注，成为北方山子雕的领军人物。

宋建国是中国工艺美术协会会员，河北美协会会员，中宝协会会员，中国高级技师。宋建国自幼爱好艺术，1979年开始玉雕艺术研究。先后创办了“东方艺术技校”、“玉器厂”和“辛集玉雕艺术研究所”，古玉专家杨伯达先生为辛集玉雕艺术研究所提名。2004年荣获首届中国玉石雕刻大师的称号。2006年获中国第五届工艺美术大师的称号，2010年获北京工美行业特级中华玉雕大师的称号。

在玉雕艺术上宋建国利用国画艺术的理念和底蕴开创了立体国画玉雕山水和玉雕写意人物的流派。上世纪八十年代，他大胆尝试了把国画艺术写意理念融入玉雕艺术的手法，宋建国逐步改变雕刻过程中的一些常规做法，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。而后又在玉雕山子上进行立体国画艺术的研究，创立了玉雕写意人物和立体国画（外雕山子）的艺术流派，把意象透视

学原理运用于玉雕山子的设计中，讲究作品的气场韵律，讲究意象空间透视，从而在他的作品中形成文化意蕴厚重、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，成为当代玉雕界一道醒目的景观，即：创立了“意象空间透视”在玉雕山子上运用。

他掌握了“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。”他被业内名家誉为北方玉雕山子和玉雕写意人物的代表。

宋建国自幼习画，后得名师大家诸如黄胄的真谛传授，已然展现出一派峻拔气象，作品取得了一定的影响。在国画艺术上，其美术功底深厚，擅长写意人物，作品参加过军队和省市各级画展。他的作品着意展示中国画的文化意境和特有的韵致气脉，这本是明代开创的传统，那时

的文人画对宋建国的玉雕艺术影响极大，在引入国画写意理念之后，宋建国又在玉雕山子上进行立体国画艺术研究，把透视学原理运用于玉雕山子的设计中，作品讲究气场韵律，讲究意象空间透视，他说：“我在学习制玉和玉雕山子中，由于先得其理，而后学其艺，尽脱制玉和绘画形式的约束。使二者互为成妙，相得益彰。”

宋建国治玉追求“天人合一”的理念，突出国画审美的逸趣，在玉雕设计制作中融合“儒释道”美学思想于笔墨意象造型之中，开创了玉雕立体国画和写意玉雕人物的塑造，作品的设计讲究“开合统领”、“阴阳平衡”，在呼阴抱阳中转换虚实和主次关系，追求自然而然之美。创作前一法不立，制作中无法不备。在学术上提出了“意象空间透视”在玉雕上的应用，丰富了玉雕艺术的表达空间，作品多次荣获天工奖、百花奖金奖等多项殊荣。

“从艺五十年，三十五年伴玉为生。”宋建国说，为了提高玉雕水平，自己多次南下扬州，北赴故宫，几乎走遍了全国各地产玉和制玉的地方，美术馆和书店是他经常光顾的地方，一边拜访名家和制玉高手，一边努力学习开阔视野，加强自身的修养，几十年如一日，获益颇多。宋建国在山子雕创作中，将中国画的写意理念的意象概念纳入到各种透视中，利用阴阳，把握平衡，结合“S”变

化，得到了妙然升华的灵动空间透视效应，特殊情况下，适情调理升华变境，有破常规，通幻理，化腐朽为神奇，变不可能为可能的“万向透视”。这种透视结合薄厚进行“量化”，就能产生美妙的自然过渡。借助“S”变化达到阴阳平衡，就能使效果随心所欲，万变灵通。

他“捉刀握砣代笔”，主张“立其念，成其形，修心通明入境”，这是一种“大化之境”，突出的是一种人文情怀。他的作品《香飘五洲》曾在中国美术馆展出，玉雕作品《中华佛韵》、《盛唐风韵》、《大道无极》、《道法自然》、《四大佛山》、《大观园》、《夜游赤壁》、《竹溪六逸》、《兰亭雅集》、《三顾茅庐》、《忠义千秋》、《江山多娇》等均在“天工奖”、“百花奖”中取得金银铜的优异奖项。以往创作的玉雕写意人物《洗象图》、《和合二仙》、《彭祖问寿》、《纳福》等艺术风格备受各界艺术收藏青睐，是继承传统的经典。

近年来呈现出的《意蕴中华》、《佛韵无疆》、《松鹰图》、《龙的传人》是随形妙道艺术的体现，青花玉《竹林七贤》、石包玉《玉德五圣》、《西山幽居》是追求自然，回归田园意趣的风味，体悟自然、感悟灵变、追求超然的意蕴、内涵、境界，使玉雕艺术沟通人与天地的情感。



## 第二章 关于“写意雕塑”

### 一、“写意”概念的提出

二十世纪西方意象派诗歌的领袖庞德，在阅读和翻译中国古典诗歌时，发现“中国诗人从不直接谈出自己的想法，而是通过意象表现一切”，从而启发他领悟到意象艺术的真谛。中国的意象理论对西方的意象派诗歌产生了重要影响。梁漱溟先生指出，中国古代向外索求的物质文明不发达，而向内窥求的心理文明高度发达，而写意艺术正是由发达的心理文明孕育而成。

“写意”说源自元代画论。“写意性”贯穿于中国各门类的艺术中，南齐谢赫批评顾恺之的画时指出“迹不逮意”的看法；晚唐张彦远提出“意在笔先，画尽意在”