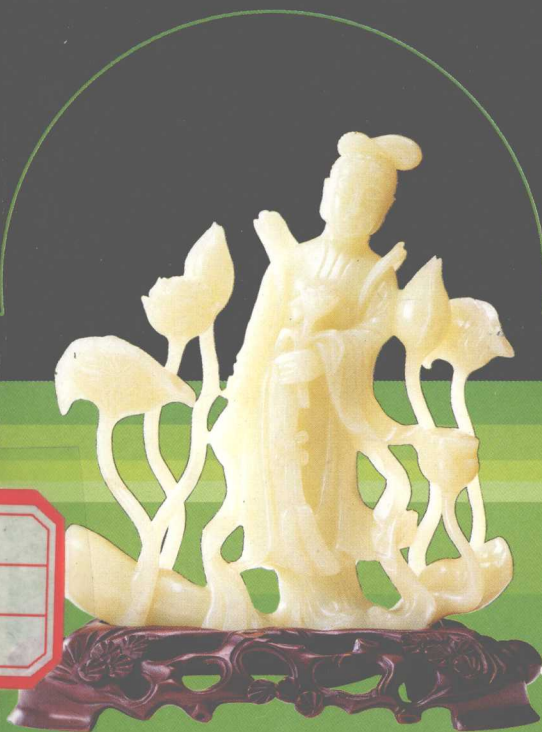

文艺经典荟萃

雕刻技法与指导

DIAOKEJIFAYUZHIDAO

主编 李乡状

WENYI!
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

雕刻技法与指导

吉林音像出版社

吉林文史出版社

目 录

第一章 关于雕刻	1
第一节 中国雕刻	2
第二节 中国雕刻的发展与分类	2
第三节 雕刻的类型及特点	3
第四节 雕刻程序	5
一、起手	6
二、打坯	8
第五节 雕塑技法	12
一、圆雕	12
二、半圆雕	12
三、浮雕	13

第二章 雕刻的种类及基本技法	37
第一节 石雕	38
一、石雕材料及鉴别	38
二、石雕工具	45
第二节 玉雕	48
一、玉种类及产地	49
二、琢玉成器	50
三、名玉	52
第三节 滑石雕	55
一、滑石雕刻起源、流传及分布	56
二、滑石雕用途	60
三、滑石雕刻艺术精品	62
第四节 木雕	72
一、木雕种类	72
二、木雕工具	75
三、木雕技法与风格	80
四、木雕制作	85
五、东阳木雕艺术	90
六、黄杨木雕艺术	93
七、龙眼木雕艺术	96
八、徽州木雕	99

九、佛山木雕艺术	109
十、曲阜楷木雕艺术	113
十一、贵州傩戏木雕艺术	114
十二、苏州红木雕艺术	116
十三、南京念古木雕艺术	117
十四、金漆木雕艺术	118
十五、花板绝艺	120
第五节 根雕	122
第六节 竹雕	132
一、徽州竹雕	134
二、金陵派竹雕艺术	136
三、嘉定派竹雕艺术	137
四、留青竹刻和竹节雕艺术	138
五、明清竹雅鉴识	140
六、竹黄工艺	141
第七节 骨雕	150
一、牙雕艺术	151
二、鱼骨雕艺术	154
三、角雕艺术	157
四、贝雕	160
五、骨雕文物	161

第三章 雕塑艺术欣赏	163
第一节 雕塑艺术欣赏知识	163
一、雕塑艺术的概况	163
二、雕塑艺术的审美特征	170
三、人体艺术	175
第四章 世界著名雕刻家	179
艾瑞尔·穆索维奇	179
斋藤·彻	180
卡洛琳·罗曼斯道夫	181
杜多·杜多罗夫	181
柯林·费谷	182
丹尼尔·古夫瑞	183
吉欧·菲林	184
梅尔顿·瑞凡	184
安东·布隆思玛	185
葛瑞格·夏弗	186

第一章 关于雕刻

雕塑是雕塑家借助特定的物质媒介和制作手段将内在观念情感物化为三度空间形态的艺术。它诉诸视觉或触觉的感性肌理构成艺术作品的外部艺术，成为表现创作主体观念情感的有机成分。

在历史发展的漫漫长河中，人类建造着自己的艺术宝库，古老的文明留给我们丰厚的艺术遗产。作为一种人文创造，雕塑始终以其独特的艺术形式展现、丰富着人类的历史与文明；作为一种视觉艺术，它与其他艺术形式一道，以它的发生发展记载、构筑着艺术的演进轨迹与繁荣景象。

第一节 中国雕刻

雕刻艺术是做工传统工艺品之一。因材料和雕刻手法不同,形成不同雕刻艺术品。北京雕漆:始于唐代,与景德镇瓷器、湘秀并称为“中国工艺美术三长”。象牙雕刻:广州、北京和上海是中国象牙雕刻三大产地。北京牙雕以古装仕女花鸟为主;上海以小件人物见长;广州则以精雕象牙球著称。玉雕:中国玉雕艺术流派众多,风格各异,有南玉、北玉之分别。南玉产于苏州、扬州、上海、广州、杭州等地,南玉雕多为花卉雕刻,层次丰富,疏密得当,力求写实,以表现水乡景色最为有名。北京雕刻风格浑厚,雅丽端庄,以雕刻人物见长。吉林树根木雕,以树根为原料,侍女像体态轻盈,神采各异,刚柔兼备。此外,还有煤雕、水晶雕、石雕、椰雕、贝雕等。

第二节 中国雕刻的发展与分类

中国的雕刻艺术有着悠久的历史,由于文化的不同,

与西方的雕刻截然不同。作品中的人物，动物，植物还是风景都形神兼备，以雕刻精湛著称于世。中国的近代雕刻可分为：竹、木、牙、石、角（所谓：牙，角就是象牙，犀牛角）但都源于竹雕。是古艺术家根据不同材料将竹刻技法加以改进，最终形成现代竹，木，牙，角，石刻的不同的技法和艺术风格。

古代皇家将民间身怀绝技的艺术家请入宫廷专门为皇家制做各种各样的艺术品，这样一来又推动了艺术的发展，产生了许多艺术家，雕刻也不例外。尤其明清两代雕刻艺人备出，创作了不少作品。如清代吴之潘就是较较者他不仅雕刻造艺高同时对绘画，书法，文学也都有很高造诣，对后世影响很大，代表作〈东山报捷笔筒〉。

第三节 雕刻的类型及特点

雕刻所涉及的内容非常广泛，品种也多种多样，采用的雕刻形式也有所不同，大致可分为如下四种。

一、整雕整雕

又叫立体雕刻，就是把雕刻原料刻制成立体的艺术形

象，在雕刻技法上难度较大，要求也较高，其具有真实感和使用性强等特点。

二、浮雕浮雕

顾名思义就是在原料的表面上，表现出画面的雕刻方法。又有阴纹浮雕和阳纹浮雕之分。阴纹浮雕是用“V”形刀，在原料表面插出“V”形的线条图案，此法在操作时较为方便；阳纹浮雕是将画面之外的多余部分刻掉，留有“凸”形，高于表面的图案。这种方法比较费力，但效果很好。另外，阳纹浮雕还可根据画面的设计要求，逐层推进，以达到更高的艺术效果，此法适合于刻制亭台楼阁、人物、风景等。具有半立体、半浮雕的特点，其难度和要求较大。

三、镂空镂空

一般是在浮雕（形成）的基础上，将画面之外的多余部分刻透，以便更生动的表现出画面的图案。

四、模扣模扣

在这里是指用不锈钢片或铜片弯制成的各种动物、植物等的外部轮廓的模型。

第四节 雕刻程序

现在拿青田石雕来做个例子。青田石雕的工艺流程是：
(1) 选料布局；(2) 敲坯戳坯；(3) 钻洞镂空；(4) 拉刺定形；(5) 精刻修光；(6) 配置座垫；(7) 磨光上蜡。按照艺术形式的不同，其基本制作顺序大致如下：

1. 镂雕顺序：打坯——包括先敲坯、后戳坯，均属粗坯型；钻蔚——第一道较大的“放空洞”；镂空——内部镂空并同时将坯进一步戳细；又钻洞——较小和细小的“造型洞”；拉刺——完全定形成坯；精雕修光。圆雕顺序：(指单纯的人物、动物，没有花草等景物相衬的产品) 敲坯(粗坯)；戳坯(细坯)；精修。

2. 浮雕顺序：先将产品部件表面基本铲平或刨光，高浮雕睡的，也要将产品的轮廓外形完全确立后，画上图纹；刻线(图纹边缘线)：起地(戳去该凹的部位，使图纹浮起)。以上几道程序都是浮雕的打坯，最后修雕光洁

一、起手

定基础 在坯料未正式动凿敲坯之前，根据料形、岩质及所欲雕刻的产品类型和内容，首先确定上下头、前后面和基本方位而将坯底基础定好，就是先将底部敲（或切）平。或平正，或倾斜，或仰俯，是立好产品造型趋势的第一步——基础，或谓“基准”。尤其是带有依石形而布局的创作性的作品，这基准线就更重要。有横卧式，直立式，倾斜式；有上窄下阔稳固式，上大下小凌空式；还有上重下轻腾跃式等等。在同一块不规则的石料上，基础线条的不同定位，就会有完全不同一的造型趋势。例如一块略呈三角形的石料，不同的放法，就给人以不同的感受，或稳定，或灵巧，或端庄，或腾跃。

有的石料本来形状往往极其自然，似乎某种景象的形貌已隐在其中，只要你有丰厚的生活积累，就能诱发你的想象力，顺乎自然，定好基础，有可能会有好的构图。这一步是作品外部造型、轮廓、气势、线条、角度、节奏以及韵律所定的基调，至关紧要。

定基准点 基础定好后，进行构图造型，第一步就要

确定“基准点”，从基准点开始落凿。先打出基准点，以它为标准，为中心，为主干，为“纲”，依次而铺演、展现开来。

基准点是产品的主体部位，是表达主题最显要、最突出、最关键和最有特征的所在。例如人物是头面，花卉是主花，山水是主峰或大树。人物的头面是作品表达思想语言、主题内涵以及动态的主要特征，又是衡量人体各部比例结构的标准，因此人物的基准点应是头面。如果是群像，那总有一个表达主题的中心人物，即所谓主角，首先应从这个主角的头面开始落凿。

花卉作品的主花必定是最大朵的、盛放的，位置是最显要的，它大小、仰俯和正侧是决定整件作品的构图布局和艺术效果的关键，因而主花就是花卉作品的基准点。

山水的主峰是骨干，是作品的最高部位，是表现山水气势的基调，树木是山水的皮肉，而众多的树木中必定有一较大的“当门”主树，因此很显然山水的基准点应是主峰或大树（一般是横式山水的基准点应定主峰，直立式高峰山水的基准点应是大树）。

基准点又往往是石料质地和色彩最理想的部分，突出的好质和好色必须考虑安排在作品最主体的部位。例如人

物的脸面石质总要最纯净的，葡萄串总要冻色的等等。其次基准点又往往是石料或产品最凸出的部分，或许是最高点，或许是最前面，因而石料的俏色与凸出部分同作品内容的主体部位，如果处理安排得当，常常又是能够相一致的。

二、打坯

“雕塑”一词就艺术范畴解，似乎是一个概念。而欲达到目的的技术手段，则“雕”和“塑”是截然不同的、对立的。若是比之为数学，塑用的是加法，雕用的是减法。塑的材料是软的，塑即是堆砌，塑起来。雕的材料是硬的，雕，是削去，雕出来。塑是从小到大，由少加多，由轻增重，从内向外层层加上去。雕则是从大到小，从肥到瘦，由重减轻，从实到空，从外部到内部逐渐的减少。青田石雕的打坯就是从外部到内部，由概念到具体渐次地大量地将材料减少掉。例如一件镂雕的“葡萄山”用的石料是25公斤，雕完成后的重量还不到5公斤，要减去80%以上的重量，体积也相应地缩小。“打坯”有广义和狭义之别，狭义范围只是敲和戳，使的是粗工具，属于粗工序。广义的

内容是作品未进入精修阶段都称之为坯，所以它包括敲、戳、铲、钻、镂、拉刺等几道工序。

打坯程序

指导思想是：全局着眼，局部着手，由大局到小局，由小局到点；又由点及面，由小分面到大分面，以致展现全局。因为整个产品就是由许多局部的无数分面、无数的点组成的整体。

实施规则是：由表及里，由浅入深，由上向下，由近到远，由前到后，由粗到细，由实到空；由抽象到形象，由概念到具体。打坯要领 坯打的准确、得体与否，是作品成败的关键。先从“基准点”开始，定好基准点的大小、高低、角度和仰俯，以它为标准（包括比例、动作、形态、构图、角度以及情节和景物相互关联等）渐次展拓开来。打坯有“四从二欲”之诀法，“四从”就是上面提到过的“从大到小，从外到里，从上到下，从高到低”。“二欲”是“欲右必须从左到右；欲左必须从右到左”。具体做法：如果欲右边的料留住刻划主体景物，就要先雕去左边该去掉的料子，以突出右边，才能准确地显示主体主题，反之亦然。

打坯有两条互相矛盾但又很有道理的口诀，其一是

“打坯不留料，雕刻无依靠”，其二是“打坯打彻底，雕刻省力气”。

第一条口诀是指粗坯而言，因为粗坯阶段各部分的物体都还不具体，关系十分模糊，概念性很强，不可能做到一落凿就很准确，有很大的伸缩性。所以在敲戳过程的每一个阶段，都要为下一步留下程度不等的余地，每部分物体都应该适当留大一点、粗一点或长一点，物体的间距要留狭一点，靠得紧一点。尤其是敲坯阶段修细又称修光，就是修出光彩，显出石质本身所特有的自然美——色和泽。产品未经修光精雕都可算是毛坯，各部分都是粗糙、模糊不清晰的，许多局部还达不到彻底的准确，好比珠宝蒙上一层厚厚的尘埃，既不洁又无光。修细是在镂空、拉刺等一系列成坯的手段完成之后进行的，产品所要表现的物体不再有宽的多余，是完全确立实体需要的情况下进行的最后一道使用工具的程序。

普通产品修细的时间短，约占整个产品全部工序的一半，有的还抵不上打坯的时间。精雕产品修细的时间占的长，例如“葡萄山”修细时间就很长，甚见功夫，大大超过打坯的时间。另外，不镂空的产品修细时间短，镂空的产品有纵深多层次，修细的时间必然长。细坯打的刹、精、

准，修细就省力，效果也会更好，尤其是镂雕产品更是如此。

修细的工具主要是雕刀。技术手段包括刨、雕、刻、刮和剔等刀法。

修细程序 修细程序同打坯的程序几乎相反，它是由里及表（指镂雕为例），由深到浅，由后而前，由远到近和先粗后细而进行的。这是因为产品成坯后，牢度已大为减弱，如果从外向里修细，修到作品的深里层次时，就很容易将已经修好的外部擦伤或折断。只有先修好深、里、后、粗，那表、浅、前、细就可起保护作用。当然工艺流程规律也是由点到面，由局部到整体而依次渐进，直至全部完成的。

从材料到成品，都要遵循先打坯后修细的系列循序进行，只有完成坯的全部过程，才能进行修细，一道接一道工序进展下去，切忌凭一时的兴趣先将某一局部单独地、过早地修细（初学者往往犯此急性病），否则将会造成作品构图脱节，气势不连贯，更易将先完成的部分破损，反而“欲速则不达”，事与愿违。

修细要领 青田石雕的艺术表现手法是写实的，以精细光洁为能事，完全不同于“洋”雕塑。除特殊需要留有