

寿山石雕大图解

Shou Shan Shi Diao Da Tu Jie • Wei Diao

微雕

微雕的本质是微而精。有些人以为微雕吧，微是第一位，只要微微就行了，这是对微雕艺术的极大误解。微和精是微雕艺术的两条腿，缺一不可，如果一定要把微和精进行顺序排列，我觉得第一是精，第二才是微。

■ 林右熹 著 ■

寿山石雕大图解

Shou Shan Shi Diao Da Tu Jie • Wei Diao

微雕

■ 林右熹 著 ■

图书在版编目(CIP)数据

微雕 / 林右熹著. —福州: 福建美术出版社, 2009. 12

(寿山石雕大图解)

ISBN 978-7-5393-2259-9

I. 微… II. 林… III. 寿山石雕: 微雕—技法(美术)
IV. J314.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第229135号

寿山石雕大图解

——微雕

林右熹 著

出版: 福建美术出版社(福州市东水路76号 邮编: 350001)

发行: 福建美术出版社发行部

(电话: 87520545 传真: 87535294)

印刷: 福建省德安彩色印刷有限公司

版次: 2010年1月第1版第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/20

印张: 2

印数: 0001—5000

书号: ISBN 978-7-5393-2259-9

定价: 19.80元

作者简介

林右熹，中国书画学会副主席，中国美术大师，福建省寿山石文化艺术研究会理事等。1963年，林右熹毕业于福建师大美术系，擅长国画、微雕、薄意，作品极具诗情画意。其寿山石美术作品在全国书画印大赛中多次获金、银奖及福建省文化厅授予的寿山石艺术成就奖。其作品及传略入编十余部画册。曾于台湾办展；曾应邀亲赴日本东京作书画雕刻艺术展示；其多件作品曾被省文化代表团选作礼品馈赠贵宾；其寿山石作品《中华魂》为新加坡李光耀先生收藏。

目 · 录 | Contents

概述	04
一、微雕的基本工具	05
二、微雕的选石	06
三、如何微雕	07
四、如何微画	10
五、微雕艺术天地宽	12
六、微雕作品欣赏	14

概 述

微雕，顾名思义，是微小的雕刻，那多么微细的雕刻才算是微雕呢？其实也没有统一的标准。一般来说，用肉眼难以看清、须在放大镜下才能欣赏的、文字在一毫米以下的雕刻，就可以算是微雕了。

微雕的本质是微而精。有些人以为，微雕吧，微是第一位，只要能微就行了，这是对微雕艺术的绝大误解。微和精是微雕艺术的两条腿，缺一不可，如果一定要把微和精进行顺序排列，我觉得第一是精，第二才是微。因为精了，即使不够微，也能算是艺术，而如果刻得很糟糕，即使很小，也什么都不是，更谈不上微雕艺术了。因此想学微雕的人，一定要先把书画基本功练好，才可能刻出好的微雕作品。若书画基础较差，那应该先把主要精力放在练好书画基础上，切忌好高骛远，舍本求末。也可以双管齐下，一边练书画，一边练微雕，也不失为一种很好的学习方法。在这里我反复强调学微雕要学好书画基本功，因为书画功夫对微雕太重要了，应引起初学者的足够重视。

微刻 九龙壁 林右熹 刻

九龙壁（局部）

一、微雕的基本工具

“工欲善其事，必先利其器。”微雕艺术由于其精细，所以对工具有特殊的要求，几乎到了苛刻的地步，来不得半点马虎。其中最主要工具是刻刀和放大镜。

刻刀：微雕用的刻刀绝不是普通概念上的刻刀，应该叫针形刻刀更为贴切（如图1），在市面上买不到，需自己动手制作。刻刀的精细是微雕精细的保证，一定要非常认真对待。

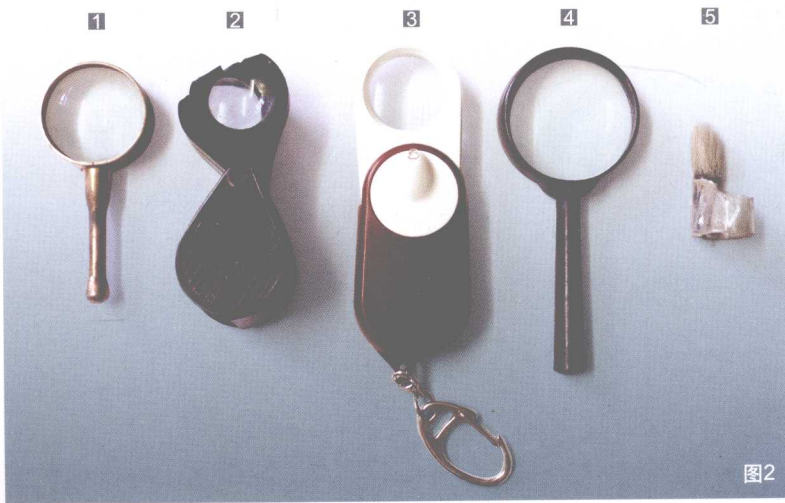
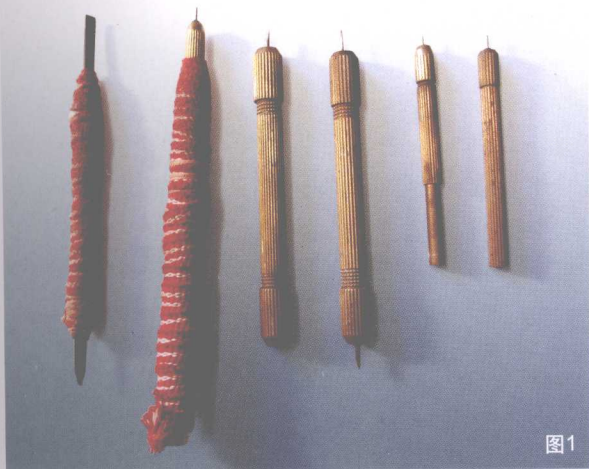
先到比较专业的五金店购买钻头数支，直径0.4~0.8毫米，以备制作不同尺寸的刻刀之用。买回后将钻头中螺旋刀部分去掉，只留下光滑的那部分。再到比较专业的钟表器材店购买数支尺寸不同的修表用的拿子作钻头的手柄，将钻头装进相应的拿子拧紧就可以了。如果实在买不到拿子，也可以自己想办法，只要给钻头安上把柄，便于使用就行。

接下来还须将钻头的末端部分磨尖。磨尖是非常关

键的一步，如果磨得不够尖锐，刻比较粗的书画还能勉强凑合，但要雕刻精细的字画那是绝对办不到的。

磨刀尖开始用比较粗的砂纸磨，300号左右的砂纸就行了。粗具刀形之后，要继续磨成更尖锐的尖刀须换成500号或600号砂纸再磨，最后以1200号砂纸精磨。精磨时用力要轻，稍慢，刻刀和砂纸之间的夹角放平一点，约 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ ，若夹角过大也很难磨出尖锐的尖刀。必要时还可以用放大镜一边观察，一边慢慢磨，慢慢修，直至磨到十分尖锐为止。这个过程须十分耐心，同时注意要磨成尖锐的圆锥形，千万别把刀尖磨成扁形或其他不规则形，要将刀尖磨成十分尖锐的圆。

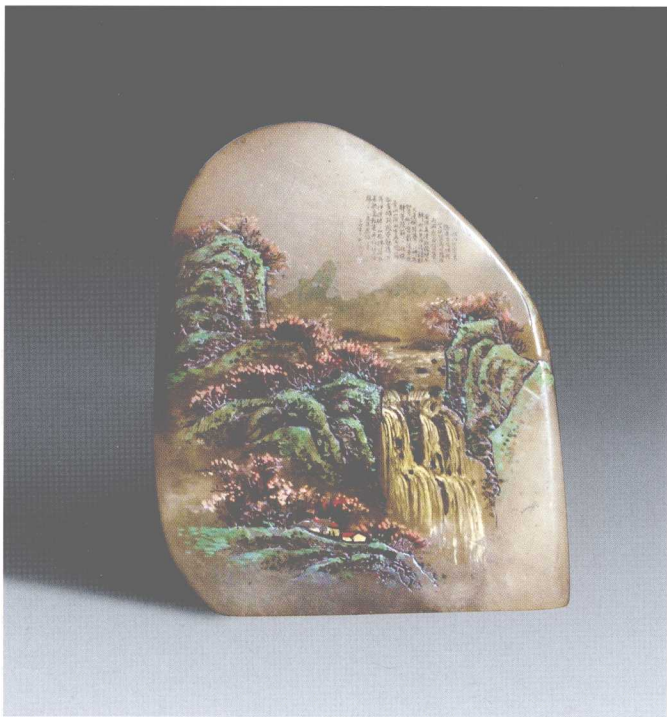
刀尖磨成锥形是极重要的一步，可以说是决定微雕能否成功的关键环节之一，一定要十分专注，认真思考。可以说，要学好微雕首先要过好磨刀这一关。需要提醒的是，只能将刀尖顶端部分磨得十分尖锐，而不能将整

把刀磨得太细长，太细长了很容易折断。刀尖在刻的过程中要保持尖锐，发现钝了要及时修尖，不能凑合使用。

放大镜：许多关于微雕的报导说，在雕刻时不用放大镜，而是全靠意念雕刻。作为一种表演，这无可厚非，某些功力深厚的微雕大师，是可以靠意念来刻微雕。也许你们将来也能达到这样境界，但作为初学者，一定要用放大镜。放大镜能使我们看得更详细，刻得更轻松，也能刻得更好，为什么不好好利用呢？

微雕使用的放大镜，一般有5倍、10倍、15倍三种就够了（如图2中的1-4）。稍大的字画用5倍、10倍放大镜，更细小的字画用15倍。放大镜去比较专业的眼镜店或光学仪器店可以买到。如果买回的放大镜使用不方便，也可以自己动手进行改装，只要你自己觉得好用就行。著名微雕家吴开桃微雕一部“三国演义”，计六十多万字，全是以15倍放大镜刻成的。经济条件允许的话，也可以去买更高级的放大镜。

粉刷：和象牙微雕相比，寿山石微雕更难。一是因为寿山石比较松软，更难刻得细小；二是寿山石微雕过程中，每时每刻都会随刻刀移动出现粉末，粉末会将笔划遮住，要除掉这些粉末不要用手指去抹，而应自己动手制作一个粉刷（如图2中的5）。

粉刷的做法是：取下一个羊毫大楷笔头，在笔头上方加制一个和自己右手无名指相配的套扣。雕刻时套在无名指尖，这样雕刻时要刷掉粉末，只要动动无名指，很方便，也不损坏雕刻的石面，尤其打格的条线不会被抹掉。

除了刻刀、放大镜、粉刷之外，还须准备三角板、优质HB铅笔、墨、国画颜料、油画颜料、毛笔、印架，清漆以及微画用的无色透明耐磨的油漆。由于各人的习惯不同，所用工具也不尽相同，初学者可以在实践中根据情况和个人习惯，对工具进行改造和创新，只要利于精细雕刻，利于观察方便，可以不择手段，不必拘泥。

二、微雕的选石

寿山石微雕由于精细，所以对石头的要求比较高，应选色纯、质细、性老、无砂钉、无裂格、无筋的石头。有些石头上的砂钉透明无色，在白色的石头上不仔细看很难发现，等刻到一半才发现就是骑虎难下了，所以在雕之前一定要仔细检查。太松的石头也难刻得细致，就算刻完，上色时会吃色，很难清除干净；有砂的石头过硬，也不能使用。微画应选白色石头，便于上色。只要多实践、多思考就知道怎样选择适合微雕的石头了。

青绿山水 林右熹作

(一) 设计: 设计环节十分重要, 它关系到作品的成败, 关系到作品品位的高低, 关系到艺术家和工匠的区分。所以, 拿到石头后千万别急于求成, 应精心设计, 力求完美。如: 刻在什么地方恰当, 刻的范围多大合适, 刻成微雕部分的总体形状是否美观, 题目的安排和总体呼应, 若有部分美丽的俏色千万别破坏等等。若石头上的彩色不均匀, 还要考虑不同色块对微雕的影响。刻前对这些都要做到胸有成竹。可于形状相似的纸片上多画几张设计草稿, 进行比较, 选择最佳设计方案。

在设计环节多花点精力, 既能保证作品的质量, 又能养成善于思考、善于设计的良好习惯, 长期坚持下去, 对于审美能力的提高及作品美的提升都大有裨益, 初学者千万别掉以轻心。艺术家侧重整体, 工匠注意细节。这话不无道理。

(二) 打格: 总体设计做到心中有数之后, 接下去的步骤就是打格。若石面不光亮或有刮痕, 须先以细砂纸抛光, 再用棉签沾肥皂水将石面的油渍清洗干净, 以免雕刻时因油渍太多而影响视线。打格也是一项很细微的工作, 须预先算出要刻的总体字数是多少, 然后算出要刻几行, 每行多少字, 同时要为题目预留一定空间。微雕多数刻行书, 也有刻楷书和隶书的。刻行书的行数须留出富余的空间, 免得刻到后来发现不够安排, 那就为时已晚了。楷书和隶书可以按实际字数安排打格。微雕文字多竖行排列、从右到左, 横行排列比较少用。也可以竖排和横排结合使用, 多是题目用横排、文章内容用竖排, 这样显得更生动活泼。

(三) 刻字: 刻字是最关键的环节, 初学者刻小字, 手指不听使唤、会发抖, 这样失之毫厘谬以千里。所以应先刻大点的字, 如1.5毫米以上大小, 用5倍、10倍放大

镜刻, 经过一段时间的练习, 再逐步改成15倍放大镜刻更小的字, 不要急于求成。

刻字时右手轻拿放大镜, 慢慢寻找最适合的焦距。开始时可能不习惯, 经过一段时间的实践, 就能适应了。右手握刀, 粉刷套在右手的无名指末端。握刀的手势和握铅笔的手势大致相似, 只是要握得更下方一些, 中指尖的一侧紧贴刀的下端, 中指尖的下方轻贴石面(如下图)。这个手势很重要, 它能使刀握得更稳更准。

刻微雕最难的是刻小字时手容易发抖。要想克服发抖的毛病, 唯一的办法是多练。雕刻时一定要心平气和、全神贯注, 将意念通过指尖带动刻刀, 刻时并非只动刀尖, 而要将刀和手融为一体, 以手带动刀, 手动刀动、手止刀止。在雕刻的过程中刻刀刻起的粉末会将字形遮住, 让我们常常看不清具体的笔划, 这时无须去理会粉末, 只凭意念、凭感觉、凭经验, 大胆、稳健地连续刻下去, 不能犹豫, 每字中途不能停顿, 就像平时在纸上写字一样, 一气呵成, 才能写出流畅的字。

每刻完五、六个字之后，动动右手无名指，以粉刷将粉末刷去，看看刚才刻过的字是否满意，发现问题随时调整。若是刻行书，应时常调整字数，使字数和行数基本协调，免得刻到最后字不够刻或空白剩余过多，那样亡羊补牢，十分被动。

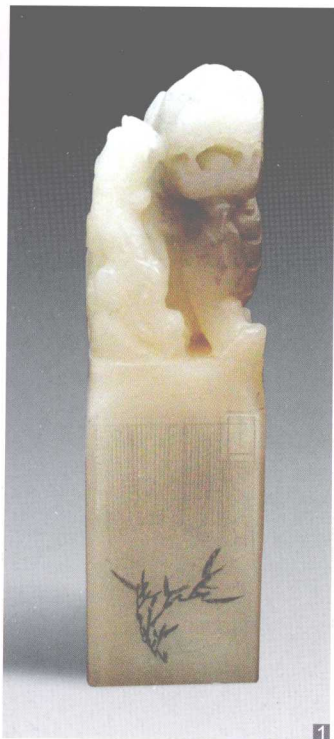
刻刀虽轻巧，但在初学者手中却可能十分沉重。开始能刻出细小的端正的文字已属不易了，要想刻出像毛笔字一样流畅的、有抑扬顿挫的笔划的字，那不是一朝一夕的功夫，要不断实践，持之以恒，功下足了，相信终能成功。

(四) 上色：刻完之后要上色，才能使微雕显现出来。上色的要求是字迹清晰，空白处干净。若字刻得过浅，将留不住墨色，那字形不可能清晰。石面预先磨得不够光亮，石质太松，上色后空白处也很难干净。这都是要注意的。

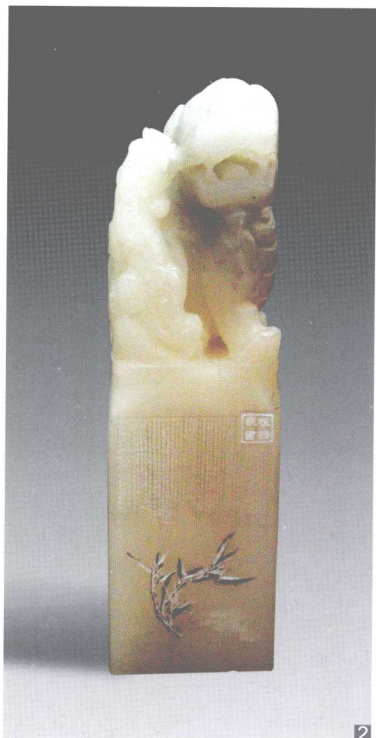
白色和浅色的石头，一般上墨色，上色时以毛笔沾墨平涂刻字的地方，要涂得充分，使每个字都吃足墨色。为了不漏掉一字一划，也可以用放大镜仔细检查，及时修补。待墨色干透之后，在石上呵几口气，在半干半湿时，即以软棉布擦拭。如果一次擦不干净，再呵气，再擦。有的墨色实在难以拭去，就用半湿的棉签慢慢收拾，注意棉签的水分一定要控制得很少，若水分多了会把原先字形的墨色拖起。如果石头质地细腻结实、光亮，又刻得较深，上色就很方便，字迹也是很清晰的。题目刻字较大，往往以国画颜料红色涂之。

若是深色的石头，那就应上浅色，如白色、黄色等。特色干透后再涂上薄薄一层透明的清漆，随即以软棉布将多余的清漆拭去。也可以用油画颜料上色，不过油画颜料不能太稀，一定要比较浓的才能用，半干的油画色更好。

微雕步骤示范

1

2

3

- ① 设计、用铅笔打格
- ② 雕刻
- ③ 上色
- ④ 成品的局部放大效果

十月二十六日得家書知新置田獲秋稼
五石解其喜而今而後堪為農夫
沒世矣要須製雞翎製磨製節罪簾
製製六小掃帚製升斗斛家中婦也
幸諸婢妾皆令習春榆蹂毆之
事便是一種靠田園長子孫氣象
天寒冰凍時躬親戚朋友到阻先
沏一大碗炒米送手中佐以醬菜
小碟最是暖手溫胃之具暇日
雪平很以周身俱暖嗟呼嗟呼吾其長為農夫以沒
世乎我想天以間第一等人口有農夫而士商四
民之末農夫上者種地百畝其次七八十畝其次五
六十畝皆苦其勤其力耕種收穫以養天下
之人使天下無曲者夫舉世皆餓死矣非讀書人
入則孝出則弟守先待後得志澤加于民不得志
修身見于世所以又高于農夫一等今則不然
一捧書筆便想中舉中進士作官如何搜取
金錢造大房屋置多田產遊手便走踏了頭
後系越做越壞總沒有個好結果其不窮
哉達者鄉里作惡小頭錢面更不可言矣宋
修自好者豈無其人終身自期於懷于古者
亦所在多有而好人為壞人所累遂令我輩開不
得一口閒口人便笑曰汝輩言字總是會說他日居官便不如
說了所以不為官者一得孫人笑罵工人製器利用實人
搬有違無皆有便改之而士獨于民大不便無怪乎四
民之末也且求居四民之末而亦不可得也愚又聞
重農夫新政招佃民人必須給之以種彼稱我病主人收利
彼病客戶主家原是討待之我病何者而彼何病乎
要體貌他事體憐憫他有所借貸要周全他不
解賞還還要寬讓兒女讀書出功名本旨做女家之
女著作才嬌合則女也立天星痛最貴天饒重之而
源也令牛食之奉以天星痛最貴天饒重之而
人反不重乎其歸本而主中錢習針織者夫為
婦人不解織機者而主中錢習針織者夫為
勤謹近日頗有寵教吏親以問其痛感者風俗

四、如何微画

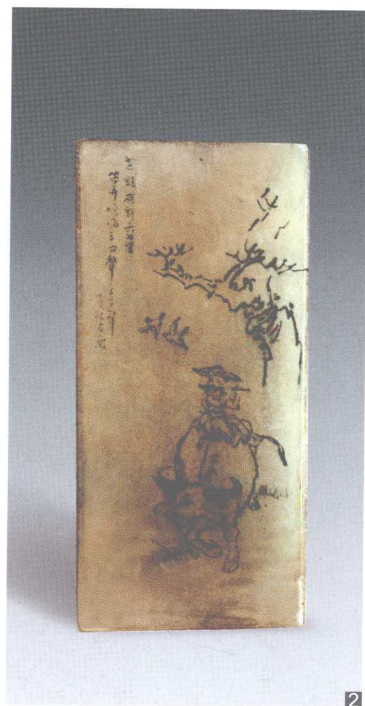
微画：如果有比较好的美术基础，就可以兼刻微画，有画有字，图文并茂，就有更丰富的艺术形式和更广阔的表现空间了。

由于微画须上色彩，因此所选石头以白色半透明的为上。刻微画刀具除和刻字用的相同外，可以更多样化，如扁形刀、斜口刀等。如刻微画的石头很小，须想办法固定，以便雕刻。

微画的步骤和方法：

- 1、设计：根据石头的形状、大小及要刻的内容，先于纸上做草稿设计。设计草稿可以画得详细一点，胸有成竹很重要，因为真正在石上微刻时，就难作详细草稿了。
- 2、石上起稿：用很尖的铅笔在石上画大体的草稿。
- 3、用刻刀轻轻地将草稿刻得更详细一点，注意用刀一定要轻，免得以后在石面上留下刀痕。

微画步骤示范

4、正稿：由于画面小，草稿绝不能画得详细只能作粗略的图形，所以刻正稿时全靠美术和微雕的基本功，稳、准、狠地直接下刀，刀刀奏效。这时宁可多思考，少下刀，慢运刀，要知道一旦刻坏了就难以补救了。注意按国画勾线要求，线条要有粗细，要流畅，有顿挫。

5、调整：刻完之后还须作调整。有些地方线条要加密，主要线条和近景物体线条要适当加粗。

6、上墨色：方法和微刻文字相同。

7、刮石面：为了便于着色，上好墨色后须用锋利的刮须刀片轻轻地将需要着彩色的石面刮一遍。注意别伤了原来的线条，不需上色的石面不要刮。

8、上色：用很细的国画蟹爪笔沾国画颜料进行着色。注意别将原来线条的黑色带出来，那样会使画面显得很脏。着色方法和国画相同，可以有浓淡变化，总体色彩以清淡为好。

9、罩保护层：色彩干透后，以透明、无色、耐磨的油漆罩盖，一般只罩着色部分，空白的石面不要罩。注意上油漆时动作要轻而快，涂均匀，若油漆涂得不好，将前功尽弃。

- ① 设计，画出草稿
- ② 按国画用笔刻出图形
- ③ 上墨色
- ④ 上彩色，最后涂上一层薄薄的透明油漆。

五、微雕艺术天地宽

静夜思诗微刻 林右熹刻（与米粒做对比）

微雕由于其微小，十分灵活，除了一般形式的微雕字画之外，还可以通过不同形式的组合，组成许许多多新的微雕艺术品种。也可以将微雕和其他形态的寿山石艺术品相结合，如微雕与薄意相结合、与圆雕相结合，这样能增添作品的文化内涵和艺术生命力。微雕这种极其灵活的特性，是其他任何雕刻艺术形式都不具备的。

寿山石微雕的种种艺术形式：

1、组画：比较单纯的画图，其画面的线条完全以相关的微雕文字组成。如：以心经微雕文字组成一个弥勒像等。

2、组双钩字：一个或几字大的双钩字，其双钩线条完全由相关的微雕文字组成。

3、堆字：中间是空白的大字，空白处的外围由许许多多微雕文字堆砌而成。

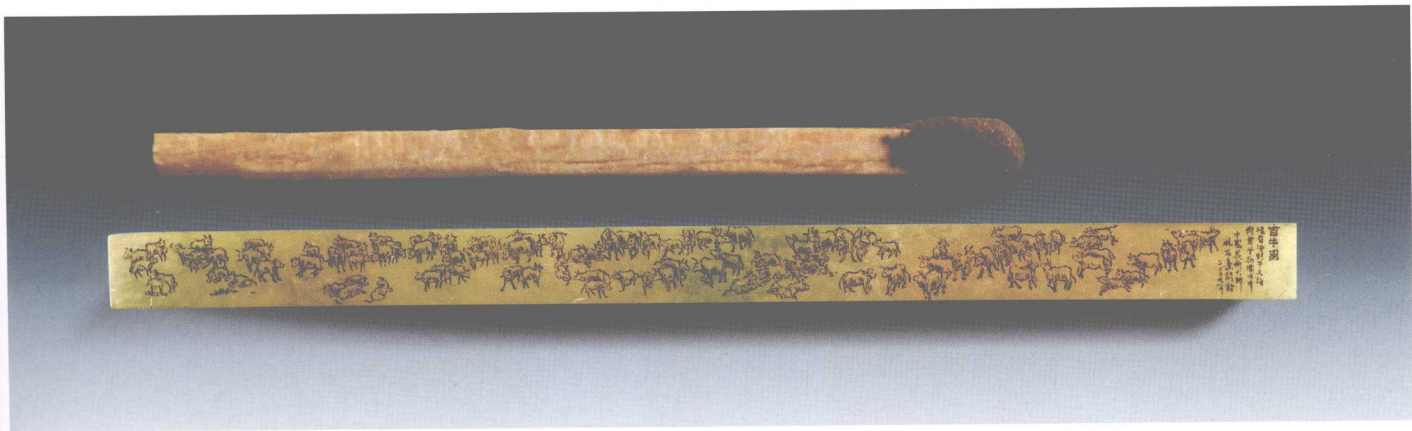
4、串字：大点的字的每一笔划都由单行微雕字串联而成。

5、微雕集锦：单个小体积微雕往往给人以份量轻的感觉，由多件小型的形式各异的微雕作品（如三五件，甚至二三十件）组成一个大的版面，则可以增强作品的气势。

6、阳刻：微雕大多是阴刻，较大的字也可以阳刻。

7、各种字体的组合：一个印章的四个面分别刻四种字体，形式多样，更为耐看。

8、微型器皿和微雕结合：在各式各样、

微刻 牛气冲天百牛图（宽0.35cm） 林右熹刻 （与火柴作对比）

牛气冲天百牛图（局部）

十分可爱的微型寿山石器皿上微雕，然后进行组合。这种形式的作品令人爱不释手。

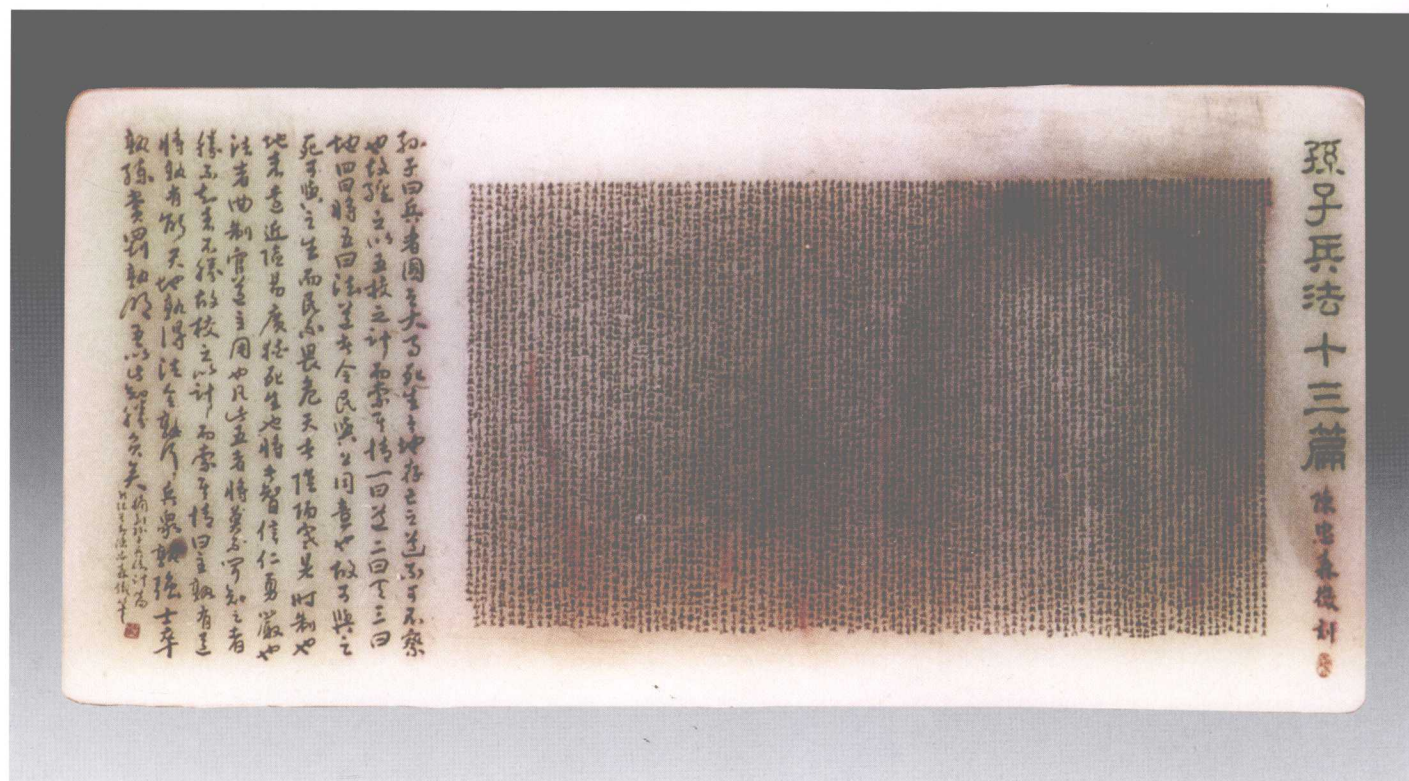
9、微雕文字和较大的画面结合：字和画可以在同在一个画面上，也可以字、画分开成两个或三五个画面的组合。这样的组合有大有小、有图有文，相辅相成，赏心悦目。这也是寿山石微雕中常用的形式。

10、寿山石有极其美丽的石纹，我们可以巧妙地利用石纹进行构思，将其与图画、微雕相结合，将石纹的天然美、图画美、微雕美融为一体，构成一幅震撼人心的绝美画面。

11、微雕和薄意相结合：我既刻微雕，又刻薄意，独创了将微雕和薄意相结合的新艺术形式，其效果令人振奋。微雕在这里发挥了重要的作用，它大大地增添了薄意作品的艺术含量，提升了作品的格调，为薄意艺术领域开辟一条新路。

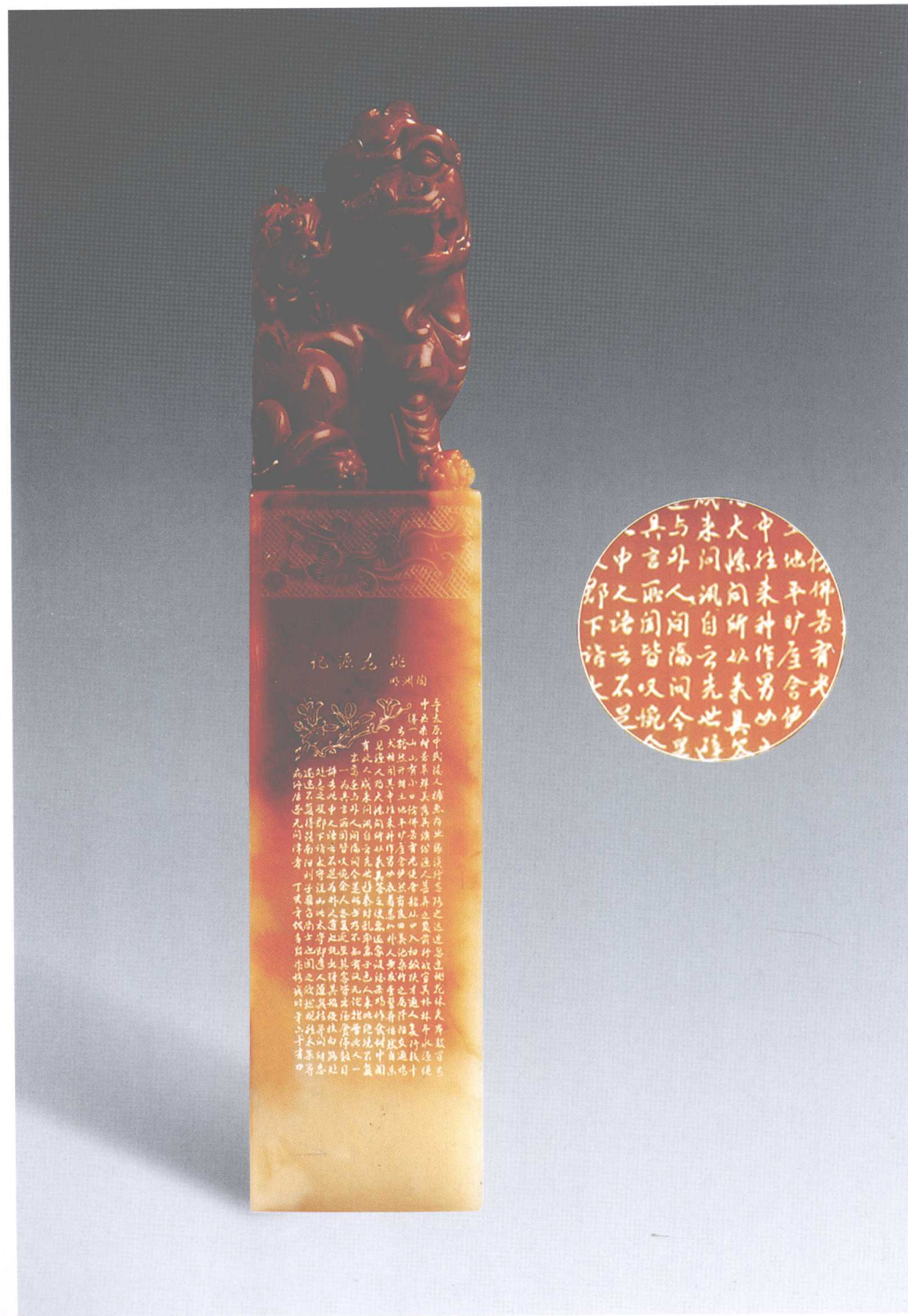
此外，还可以将微雕与圆雕相结合、与镶嵌结合等等，这里不一一陈述。只要我们不断探索，不断创新，对艺术精益求精，微雕艺术百花园必将万紫千红，欣欣向荣。微雕艺术天地是极其广阔而绚丽的。

六、微雕作品欣赏

孙子兵法十三篇（5×2.3cm） 陈忠森 作

桃花源记 钱本殷作

微雕组合章 吴开桃 作

中间的大寿字是由一百个小寿字组成的。