

雕塑与雕刻卷

世界艺术经典 ART WORLD SUTRA

[主 编：李明春]

吉 林 音 像 出 版 社
吉 林 音 像 出 版 社

· 雕塑与雕刻卷 ·

世界艺术经典

ART WORLD SUTRA

[主 编：李明春]

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

上 篇 雕 刻

第一章 雕刻概述	2
第一节 中国雕刻	2
第二节 中国雕刻的发展与分类	2
第二章 雕刻的基本知识介绍	4
第一节 雕刻的类型及特点	4
第二节 雕刻程序	4
第三章 雕刻的种类及基本技法	9
第一节 石雕	9
第二节 玉雕	15
第三节 木雕	19
第四节 根雕	39
第五节 滑石雕	44
第六节 竹雕	52
第七节 骨雕	61

下篇 雕 塑

第一章 雕塑简述	70
第二章 中国雕塑	72
第一节 中国古代雕塑	72
第二节 中国现代雕塑	81
第三章 雕塑的常识介绍	83
第一节 雕塑的分类	83
第二节 雕塑工具及材料	85
第四章 雕塑的制作技术介绍	87
第一节 陶瓷基础知识介绍	87
第二节 玻璃艺术	104
第三节 泥塑	114
第四节 面塑	123
第五节 糖塑	134

上 篇 雕 刻

第一章 雕刻概述

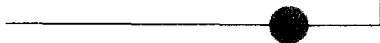
第一节 中国雕刻

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 and 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作各种各样的艺术品，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〉。

第二章 雕刻的基本知识介绍

第一节 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。

第二节 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. 配置坐垫；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：

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——内部镂戳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。

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，就能诱发你的想像力，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，至关重要。

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。

（一）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。

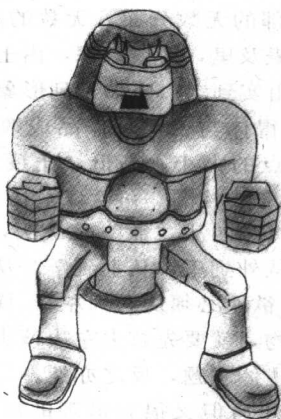
实施规则是：由表及里，由浅入深，由上向下，由近到远，由前到后，由粗到细，由实到空；由抽象到形象，由概念到具体。打坯要领 坯打的准确、得体与否，是作品成败的关键。先从“基准点”开始，定好基准点的大小、高低、角度和仰俯，以它为标准（包括比例、动作、形态、构图、角度以及情节和景物相互关联等）渐次展拓开来。打坯有“四从二欲”之诀法，“四从”就是上面提到过的“从大到小，从外到里，从上到下，从高到低”。“二欲”是“欲右必须从左到右；欲左必须从右到左”。具体做法：如果欲右边的料留住刻画主体景物，就要先雕去左边该去掉的料子，以突出右边，才能准确地显示主体主题，反之亦然。

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。所以在敲凿过程的每一个阶段，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。

(二) 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，一道接一道的工序进展下去，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。

(三) 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。除特殊需要留有刀凿味外，一般都不留刀凿雕琢的痕迹。

修细的基本内容概括为“五要”、“十达到”。

五要十达到为：一要刨光，二要雕净，三要刮深，四要刻明，五要剔清。使作品达到：光洁、干净、清晰、精细、明确、爽气、形实、神似、肖妙、韵美。

第三章 雕刻的种类及基本技法

雕塑按照材质分类,雕塑分为泥塑、木雕、石雕、铜雕、瓷塑、陶雕等,在雕塑上施以粉彩叫彩雕或彩塑。按着作品题材内容砖雕、雪雕、冰雕、砂雕等的性质,雕塑分为艺术雕塑和纪念性雕塑等。按照环境、用途、放置位置,雕塑又分为城市雕塑、园林雕塑、石窟雕塑、摩崖雕塑、寺庙雕塑、佛塔雕塑、室内雕塑、室外雕塑、案头雕塑、架上雕塑以及奖杯、奖牌等。人像雕塑按部位分割有头像、胸像、半身像和全身像之分。象牙雕、黄杨木雕、东阳木雕、青田石刻、漆雕、树根雕、竹根雕、微雕、贝雕、面人和泥人等也是雕塑,但通常习惯把这类用传统工艺技艺制作的小型作品归在民间美术、工艺美术或特种工艺门类。下面我们就将其主要雕刻手法向大家作以介绍。

第一节 石雕

石雕,顾名思义是以石为载体加工而成的雕品。由原始人制作简单的石斧等生活生产用品发展到繁杂的雕塑世术。

石雕随佛教的传入中国而逐步发展起来的。

石雕由民间匠人给予生命,经历无数磨炼,由历史走向今天,为时代谱写新的艺术篇章。

一、石雕材料及鉴别

常用的石材有花岗石、大理石、青石、砂石等。石材质量坚硬耐风化,是大型纪念性雕塑的主要材料。大型石雕有号称“山雕刻”的美国拉什莫尔山国家纪念碑和中国的乐山大佛以及云冈、龙门等石窟造像,都是利用山形山势就地雕刻,和山体结合

为一体而不可移动，具有一种神圣的不可动摇的纪事、纪年性和法典性。石雕材料品种最多最丰富，色泽纹理各不相同。用绚丽多彩的石雕装饰城市、广场、园林、建筑和布置室内环境能够丰富人们的精神生活，给人以美好的艺术享受。花岗石质地坚硬，刚脆密实，不宜作过细的描写，适于粗犷或洗练的表现手法，能够达到很强的建筑感和质量效果，有白、灰、黄、黑等色。南非产的黑花岗石颗粒匀称结构致密，可以磨光加工成镜面那样光灿照人，最为名贵。大理石颗粒细密，晶莹美观，硬度适中，易于雕琢加工。纯白色大理石是雕刻的主要石材，以意大利卡拉拉地区所产为最佳，玉白色，有极细晶粒，呈半透明状，色调温暖，雕制人体极富有表现力。文艺复兴巨匠米开朗琪罗的《大卫》、《摩西》和《哀悼基督》等名作都是用的这种石料。中国的白大理石雕刻材料主要有房山汉白玉、河北曲阳石、四川宝兴大理石和山东、山西所产的白大理石。其中房山汉白玉，石质细洁致密，质感结实，性脆略硬，是建筑和雕刻用的优质石材，为天安门广场人民英雄纪念碑浮雕所选用。

寿山石鉴别 寿山石品种繁多，色彩斑斓，不同的石种从外形、色泽至肌理，都有其独特之处。虽然上佳珍品和粗劣下品之间有天壤之别，外行的人凭着肉眼也能断其优劣，但是，假如把一百多个寿山石品种全部集中陈列在一起，要求一一道出其品名，别说一般的寿山石爱好者，就是行家里手，恐怕也得眼花缭乱，三思而慎言。尽管目前市面上常见的寿山石只有二三十种，但是，色泽相近、品质相似、肌理相似者，也不乏有之。再加上造假技术也渗透到寿山石市场之中，这就使寿山石的鉴别显得更加复杂，从而也增加了鉴别的难度。在这种情况下，掌握一定的鉴别知识，培养一定的鉴别能力，就显得特别重要。

（一）如何培养和提高鉴别能力

培养和提高寿山石的鉴别能力，主要有如下几个渠道。

第一要勤于学习、第二要严谨治学、第三要见多识广、第四要交流切磋、第五要追求精品

（二）两种常见鉴别法

1. 经验识别法 在长期的实践中，寿山石行家们积累了丰富的鉴别经验。虽然不同的鉴别行家，总结的经验和鉴别方法不

尽完全相同，但归结起来，其切入点不外乎以下几种：一是外形，包括形状、棱角、皮相；二是色彩；三是质感；四是肌理，包括纹路、裂格。

(1) 田黄石识别

如何鉴别“石中之王”田黄石，这是寿山石收藏家和鉴赏家十分关注的问题，也是他们必备的一种鉴别能力。古今寿山石鉴赏家和研究者鉴别田黄石的经验可归纳为形状、石皮、色相、肌理、格裂形态、手感和比重。

①形状 根据田黄石的地质形成和演变历史，一般的田黄石都保持其天然的形状，即鹅卵形状，但在上板坑头附近出产的田黄石，有时也有棱角，这是因为这里接近溪流的源头，田黄石缺少滚动、磨炼的机会。此外，还有少部分田黄石，在埋藏地下的过程中，因地壳运动，石身裂碎，分成几瓣，形成棱角，虽然经过泥土的长期滋养，但断面的棱角并未被磨平，因此有时石农在挖掘发现这种断裂性田黄石时，通常还会继续在附近寻找它的“另一半”。

②石皮 除了少数田黄石外表无石皮外，一般情况下，田黄石外表都有皮层包裹，因此有无石皮是鉴定田黄石的一个重要依据。

田黄石的皮层，或极稀薄、或稍厚密，石皮颜色主要有黑、黄、白、绿，皮层有单层、双层和三层，皮质比其他掘性寿山石的石皮质地要细结柔嫩，用刀轻刮，刀感流畅而微沉，粉粒细腻均匀。

一般情况下，单层皮的田黄石颜色有黄、白、黑、绿，色泽有浓有淡，分布有的整体统一，有的两面不同，还有的呈块状组合，质地也有优劣之分。皮色纯如牙黄者，质地极为纯优，称为黄金黄田黄石；黄而灰绿者，质微硬结，色泽偏黝；黑而微绿，皮清一色者，也属优质；皮色灰白浅淡的色泽多深沉偏黝；黑中夹有小块黄绿或小块灰白的，纹路粗杂，通灵度差，多为硬田黄或杂田石。有的单层皮田黄石，一面为白皮，另一面却是黑皮，即一面为银裹金，另一面为乌鸦皮。

双层皮的田黄石，有的是乌鸦皮内又有一层薄黄皮，有的是乌鸦皮内又有一层半透明的白皮。这两种双层皮的田黄石，大部分属枇杷黄田黄石，外层皮质细腻，内层皮厚薄分布均匀，肌质

纯佳，甚至凝灵如冻。

由于田黄石有一定的迁移性，再加上田土砂层酸碱度的变化，所以，有时还可见到三层皮田黄石。或乌鸦皮在外、黄皮居中、白皮居内；或黄皮在外、黑皮居中、黄皮在内。含多层石皮的田黄石，皮虽不透明，难以察看，但往往肌理色质极佳。

通常情况下，除部分三层皮的田黄石外，一般的田黄石，在灯光下都有良好的通透性，可以洞察其内在的肌理色质。

③色相 要辨识田黄石的本色，不能在灯光下观察，而要在太阳光下观察。善于鉴别田黄的行家，通常以色调的浓淡来形容田黄的“熟”“老”与否，借以推测田黄在地下沉睡的长短。田黄石色泽鲜而不俗，稳而不浊，不浮不沉，其最大的特点是毫无“火气”，并且以黄色为主。无论红田、黑田、白田，都有一层“帝王之气”，带有黄味，但不同的田黄石所含的主要色素及色彩纯度、浓度和肌质的通灵度是不尽相同的。即使是同一块田黄石，其内外色泽也不是一成不变。除白田黄石以外，大都是外浓而内渐黄淡，尤其是大而宽厚的田黄石，内外一色的极少，只有形状薄、体积小的，方能内外接近一色。

通常人们所说的银裹金田黄，其实有两种类型。一种是介于白田黄石和黄田黄石之间，外具白田黄石肌质，内心近似黄金黄田黄石之质。白田黄石多数带有黄心。黄心多的，即属银裹金。另一种是白皮田黄石。还有一种“金裹银”田黄石，极为罕见。

“绿田石”，世有传闻，迄今未见。

④肌理 田黄石的肌理基本上都隐有密如织网的细萝卜纹，而且疏密有致、条理不乱，如新出萝卜去皮，像鲜产橙柑剖瓢。田黄石的肌质愈细腻、色泽愈浅、愈透明，其萝卜纹就愈明显，所以白田石的萝卜纹，往往最为好看。也有一种田黄石，萝卜纹极隐、极细、极不显眼，色质也很纯优，是最凝灵的田黄石之一。

⑤格裂形态 寿山界古有“无格不成田”的说法，这是因为大部分田黄石或多或少都带有裂格。但裂格不是田黄石独有，只是田黄的裂格，其颜色和形状与众不同。

田黄石的裂格，有明格和暗格。明格多呈现于表层，多呈交叉状，如龟裂纹。坑头田黄石、碓下田黄石等居多。格线挺直而利落的，坑头田黄石等最常见。暗格则较多深藏于田黄石的肌理

内。格粗大而深长的，石性多软，如白田黄石、上坂田黄石等。格纹若断若续、蜿蜒而长的田黄石，质较松嫩，时见之于上坂。格斜浅而短小的，质凝而嫩，中坂的居多，同时在上坂和下坂品质好的田黄石中，也较常见。

田里挖掘的田黄石类的红格，也称“红筋”，多呈褐黄或赭黄色。无皮的田黄石红格浓重。黑皮田黄石与白皮田黄石还常见其皮随格侵入，以致雕制时难以掩饰。

⑥手感 田黄石的另一重要特征是质地温润、细腻、凝嫩。各色田黄石，即使是白田黄石或黑田黄石，在光线透照下，石心皆泛黄红之光，宝气灿烂，虽寒冬腊月，也感温存有情，入手可亲。田黄石在握，手感脂润，常年不上油，亦不燥不变，一经摩挲更觉油光欲滴。

⑦比重 2.6——2.65

2. 田黄石防伪

田黄素有“易金三倍”之说，因其珍稀难觅，价值高昂，所以早在清朝就有商贾以连江黄假冒田黄石。现在科学技术的发展，也给造假分子提供了可乘之机，石市上一些不法分子常常利用田黄石与某些石种有相似之处的特点，或以次充好，或制假乱真，因此田黄石收藏者必须加以防备。

B、X射线衍射鉴别法 即据石种的衍射图来识别。

二、石雕工具

石雕的基本工具是雕塑刀、石雕凿、石雕锤、木雕刀、弓把、比例弓把、点型仪等。

(一) 雕塑刀 泥塑工具，可用于刮、削、贴、挑、压、抹、泥塑和造型。分为：①金属刀具；②非金属刀具；③刮刀。

(二) 石雕凿 钢质杆形石雕工具，又称鑿子。下端为楔形或锥形，末端有刃口，用锤敲击上端使下端刃部受力，用以雕凿石材，是石雕的基本工具，按刃部形状分为尖凿、平凿、半圆凿和齿凿。

(三) 石雕锤 敲击工具。用以敲击鑿子雕凿石料，也可用于敲击木雕刀雕刻木料，分大、中、小三号。花锤也是一种石雕锤，用于直接以锤面敲击石块，以取得特定的表面效果，经花锤打击可以在石块表面造成粗犷厚重，浑然一体的雕塑感。剁斧是