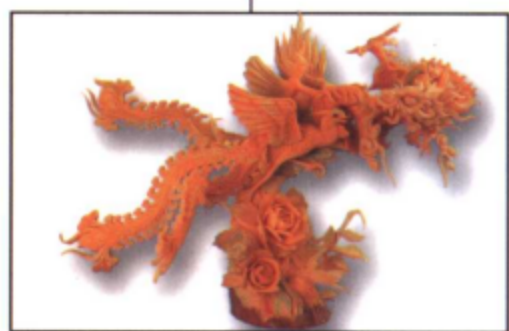

张卫新 主编

食品雕刻教与学

龙凤造型

上海科学技术文献出版社

责任编辑 陈宁宁
封面设计 郭彪

作者简介:

张卫新, 劳动和社会保障部服务局培训中心教学主任, 北京紫禁城皇宫美食(食品雕刻)设计制作工作室主任、国家高级烹饪技师、食品雕刻艺师、摄影技师、中国烹饪大师、中国药膳烹饪名师、中华美食药膳编委、中国摄影家协会会员, 其烹饪作品和论文多次被《东方美食》、《四川烹饪》、《中国食品》、《餐饮世界》、《人民画报》等刊物发表, 2002年8月获“满汉全席”全国烹饪电视擂台赛擂主, 著有:《中国宴会食品雕刻》、《花卉美食》(合著)、《水果美食》(合著)、《满汉全席》(食品雕刻及摄影)等多部书籍。

通讯地址: 北京市通州区云景里甲2号楼161室

邮 编: 101101

电 话: 010-86618666 81531119

传 真: 010-81531119 手 机: 13601312996

E-mail: zhweixin@263.net

张卫新

主 编

ISBN 7-5439-2265-7

9 787543 922655 >

ISBN 7-5439-2265-7/T-751

定价: 25.00 元

食品雕刻教与学

食品造型

上海科学技术文献出版社

食品雕刻教与学

花卉造型

上海科学技术文献出版社

食品雕刻教与学

龙凤造型

上海科学技术文献出版社

食品雕刻教与学

人物造型

上海科学技术文献出版社

食品雕刻教与学

动物造型

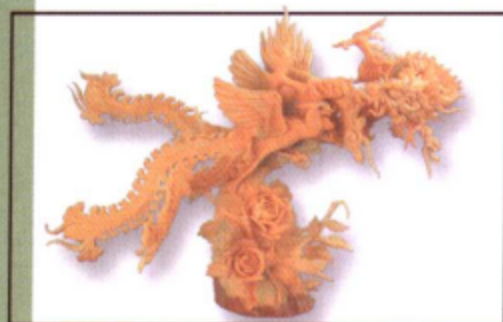
上海科学技术文献出版社

食品雕刻教与学

人物造型

上海科学技术文献出版社

食品雕刻教与学

龙凤造型

张卫新 主编

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

食品雕刻教与学. 龙凤造型 / 张卫新主编. ——上海: 上海科学技术文献出版社, 2004.5

ISBN 7-5439-2265-7

I. 食... II. 张... III. 食品——装饰雕塑
IV. TS972.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 003212 号

策划编辑: 百 辛

责任编辑: 陈宁宁

封面设计: 郭 彪

食品雕刻教与学

龙 凤 造 型

张卫新 主 编

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路 2 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销
上海书刊印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 4.5
2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷
印数: 1-6100
ISBN 7-5439-2265-7/T·751
定价: 25.00 元

主 编：张卫新

特邀顾问：

张小健（劳动和社会保障部副部长）

姜 习（世界中国烹饪联合会会长、中国烹饪协会名誉会长）

张世尧（中国烹饪协会会长）

于法鸣（劳动和社会保障部培训就业司司长）

王家根（世界中国烹饪联合会秘书长）

臧春祥（劳动和社会保障部服务局培训学校校长）

侯玉瑞（劳动和社会保障部教培中心技能培训处处长）

李京平（商务部商业改革发展司服务发展处）

阎 宇（中国烹饪协会副会长）

张文彦（中国美食药膳杂志社社长）

张 军（中国饭店协会会长助理）

张桐林（北京工贸技师学院副院长）

罗远琪（北京烹饪协会秘书长）

技术指导：

王文桥	王义均	王仁兴	马 静	冯志伟	李玉芬	李瑞芬
杜广贝	周 锦	崔玉芬	刘宗新	刘国云	吴小雨	吴敬华
郭文彬	张文海	张志广	张铁元	张 蓉	胡传军	董玉昆
潘洪亮	曹广全	曹凤英	王步洲			

食品雕刻：北京紫禁城皇宫美食（食品雕刻）设计制作工作室

主任：张卫新

委员：卢 岩 朱 珊 杨 深 杨严科 于庆祥

图片摄影：张卫新

插图绘制：张卫新

目 录

第一章	龙凤雕刻基础知识	1
	第一节 龙凤的造型特征	1
	第二节 龙凤的种类和常见姿态	6
	第三节 龙凤的雕刻	9
第二章	龙凤造型制作图解	11
	第一节 龙的制作	11
	第二节 凤的制作	15
第三章	龙凤造型作品精选	17
	单龙造型	17
	面贴小龙	27
	龙九子	30
	龙变化	32
	龙组合	40
	单凤造型	46
	双凤造型	51
	凤变化	54
	龙凤组合造型	57

第一章 龙凤雕刻基础知识

龙和凤是中华民族的象征,是中国民俗文化最高祥瑞的代表,它最早起源于我国原始社会中的崇拜图腾,其形象经历了由低级到高级、由简单到复杂、由古朴到华丽、由抽象到形象的漫长发展过程。它对我国历史、政治、经济、文学、艺术、宗教、民俗等诸多方面的发展变革都产生过极其重要的影响。中国是龙的国度、龙的民族,每个炎黄子孙也都自诩为龙的传人,继承和发扬龙凤文化,正确掌握和运用食雕龙凤造型及技法,对于每个热衷于食雕创作的烹饪工作者来说,不仅是一个光荣伟大的历史使命,更是义不容辞的神圣职责!

第一节 龙凤的造型特征

一、龙

1. 龙的形体结构

传统龙纹可分蛇形龙和兽形龙两大类别,蛇形龙姿态以翱翔、飞腾、游跃为主,种类繁多,应用广泛;兽形龙姿态以行走、站立、蹲伏为主,种类较少,主要应用于各类器皿和建筑之中。本教材主要对蛇形龙常见造型进行简要说明,蛇形龙由龙头、龙躯、龙脚、龙尾四部分组成(如图龙-1)。

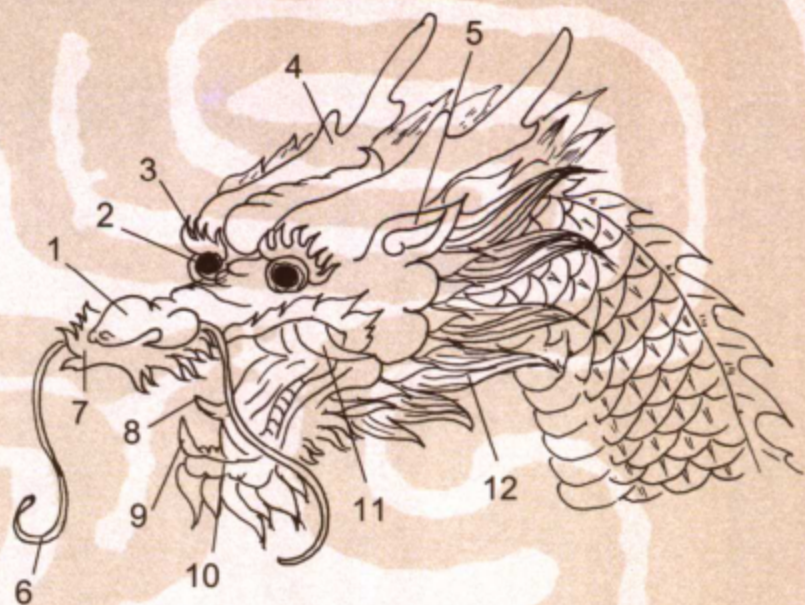

图龙-1

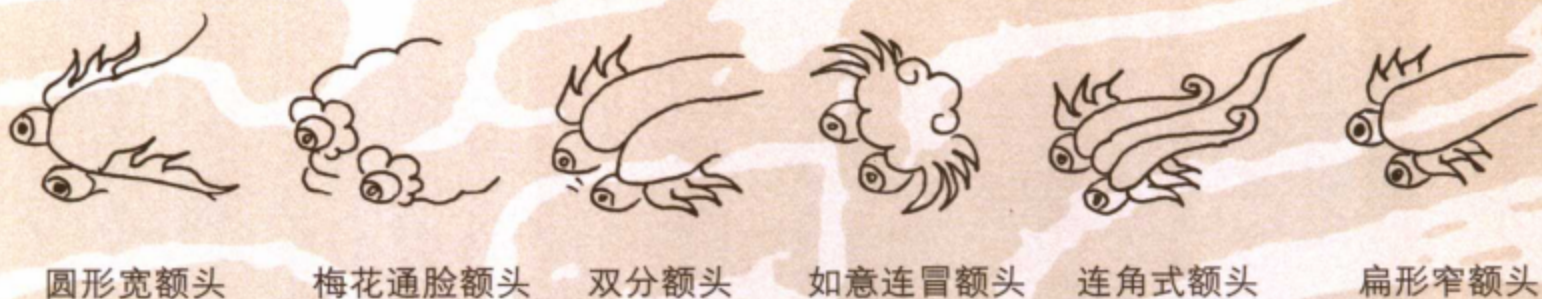
2. 龙头的造型特征

龙头由龙鼻、眼、眉、额、角、唇、颌、腮、耳、齿、獠牙、舌、须、发、角等部位组成(如图龙-2),它集合了狮鼻、鹿角、牛耳、虎口、马发、犬牙、驼额等哺乳动物最突出、最优秀、最具代表性的部位。其中龙鼻象征荣华富贵,龙额象征聪明智慧,龙角象征江山社稷和长寿安康。龙头造型的变化主要集中于脑门和角(如图龙-3、4)。

1.鼻	2.眼	3.眉
4.角	5.耳	6.须
7.鼻刺	8.舌	9.前牙
10.下额	11.獠牙	12.发

图龙-2

图龙-3

图龙-4

3.龙的躯干造型

兽形龙的躯干一般以虎的身体为基础，配以S状的鹤颈。

蛇形龙的躯干一般以蛇的身体为基础，特点是体态修长，弯曲自如，它由背鳍、龙衣、龙鳞、腹甲四部分组成（如图龙-5）。

图龙-5

背鳍又叫龙背，是指依附于龙背上呈连续水浪状和三角锯齿状的飘带。

龙衣是指紧贴于背鳍两侧呈弧形变化的两条长带，起着修饰装点的作用。

腹甲又叫肚节，是指生于腹下呈规则长方状的部位，类似于蜃腹。

龙鳞又叫鳞甲片，是指生于腹甲和龙衣之间的鳞片。根据鳞片的不同，龙体可分为鱼翅鳞体、鱼鳞体、波浪鳞体、菱形鳞体等多种（如图龙-6）。

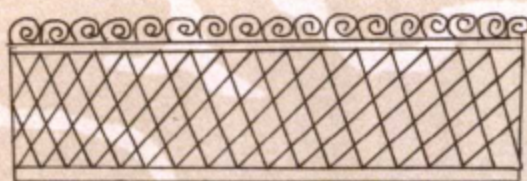
鱼翅鳞体

波浪鳞体

鱼鳞体

菱形鳞体

图龙-6

4. 龙的四肢造型

龙的四肢是指对生于身体两侧前 1/3 处的两个前肢和后 1/3 处的两个后肢，每一肢体均由大腿、小腿、肘毛、掌和爪组成。其中腿似马腿，象征强健有力；掌似虎掌，象征满堂富贵；爪似鹰爪，象征刚强勇猛；火焰毛形似雷电，象征风调雨顺；肘毛如狮发，象征万事如意。

龙戏珠时爪的动态有打、挠、蹬、踹四种（如图龙-7），龙肢的动态有着地、凌云、亮掌（抓腿）、后蹬（琵琶腿）、攥云、前伸（如图龙-8）等。

一般讲“四爪为蟒，五爪为龙”，四爪龙主要用于民间，五爪龙主要用于皇宫。

打

蹬

挠

踹

图龙-7

着地

凌云

亮掌(抓腿)

后蹬(琵琶腿)

攥云

前伸

图龙-8

5. 龙的尾部造型

唐朝以前龙造型主要是蛇尾形、虎尾形和虎尾增形，元朝时期尾鳍有所改进，明清时期尾鳍富于变化、姿态万千。常见的有鱼尾形、帚尾形、飘带形、菊花形、薄扇形、荆叶形、荷花形、狮尾形、火焰形、马尾形等（如图龙-9）。

鱼尾形

帚尾形

飘带形

菊花形

蒲扇形

荆叶形

荷花形

狮尾形

火焰形

马尾形

图龙-9

二、凤

1. 凤的形体结构

凤，是凤凰的统称，一般认为雄者为凤，雌者为凰。凤凰形体可分头、身、足和尾四个部分，体色五彩缤纷，羽毛构成纹理，首之纹为德，翼之纹为礼，背之纹为义，胸之纹为仁，腹之纹为信，凤体是礼、义、仁、德、信五种美德的象征。

2. 凤的头部造型

凤凰的头部由凤喙、凤冠、凤坠、凤眼、颈项等部位组成（如图凤-1），从外形来看头部形似锦鸡，凤冠形似灵芝。

3. 凤的身体造型

凤凰的身体由胸、腹、背、翅膀等部位组成（如图凤-1）。凤凰身体与鸳鸯相似，翅膀结构与大鹏相似，可分为小覆羽、中覆羽、大覆羽、相思羽、初级飞羽、次级飞羽等几部分（请参阅《食品雕刻教与学——禽鸟造型》），不同之处是其形略尖，并生有一对相思羽。

4. 凤的足部造型

凤凰的足部由大腿、跗蹠、内趾、中趾、外趾、后趾组成（如图凤-1），其足部结构形状与丹顶鹤基本一样。

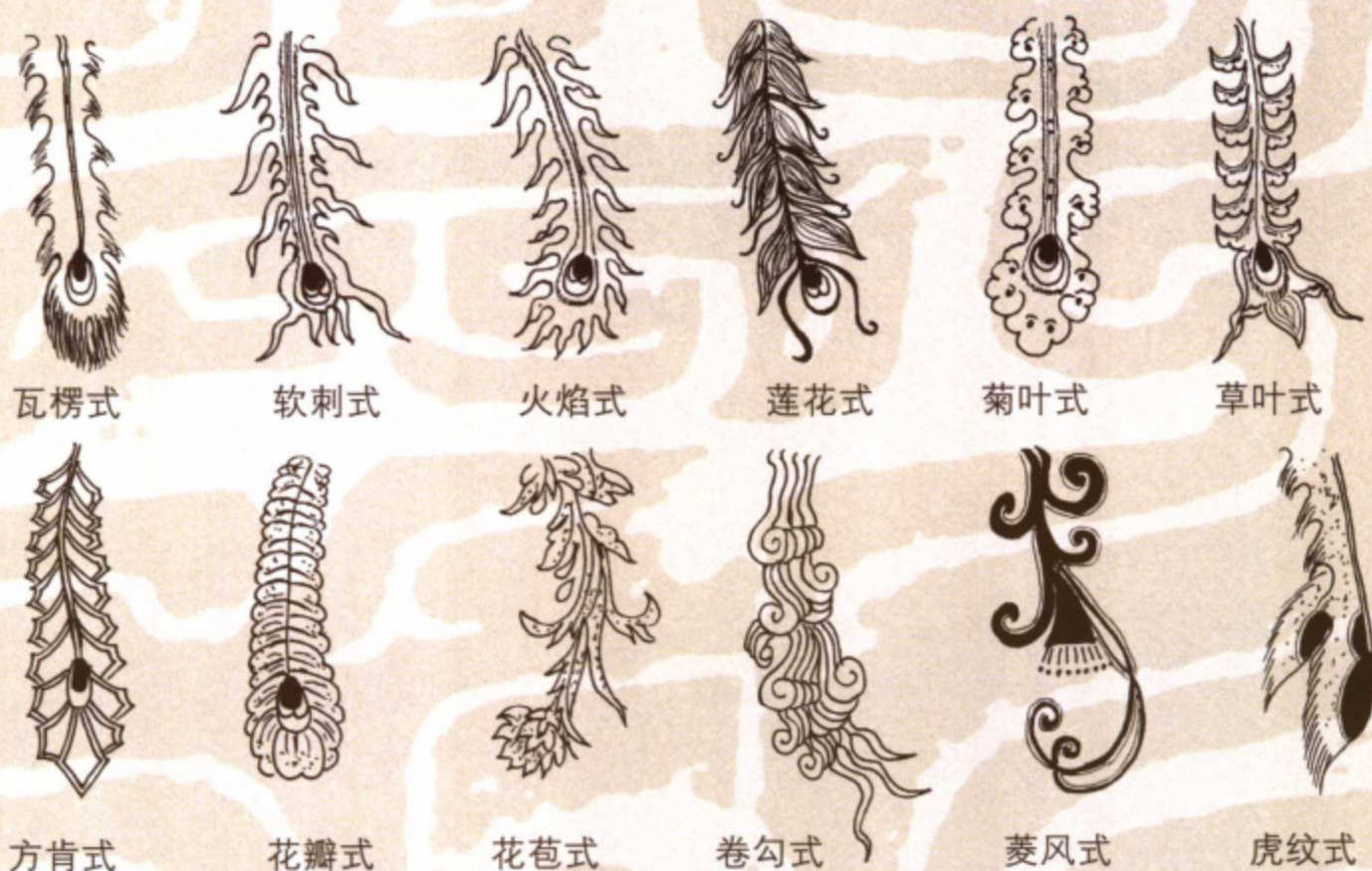
5. 凤的尾部造型

凤凰的尾部由尾上覆羽（飘翎）、及主尾羽组成（如图凤-1）。“雕龙变头，刻凤换尾”，凤尾的变化主要是主尾羽数目和形状的不同，根据凤凰种类的不同数量一般

图凤-1

在2~9根之间变换,尾部形状主要有瓦楞式、软刺式、火焰式、莲花式、菊叶式、草叶式、方肯式、花瓣式、花苞式、卷勾式、菱风式、虎纹式等(如图凤-2)。

图凤-2

第二节 龙凤的种类和常见姿态

一、龙的种类

1.夔龙,早期蛇形龙形象之一,一般口张、尾卷、体折,常见于商周青铜器表面的装饰图案。

2.螭,指黄色无角或雌性的龙,形式多变,有单螭、双螭和群螭等,常见于春秋和秦汉时期的玉佩、铜器和建筑之中。

3.虬龙,指无角的小龙或盘曲向上的龙,一般用以代喻天子,经常见于皇宫建筑之中。

4.应龙,指有翼的龙,因有协助黄帝讨杀蚩尤和神龙摆尾助禹疏水之说,所以又被称为黄龙和神龙。应龙除生有翅翼外,还具有头大、耳小、额突、嘴尖、颈细、腹大、体健、肢强的特点,其形象主要见于战国前的玉雕石刻、漆器帛画当中。

5.蟠龙,指蛰伏在地,尚未升天之龙,因其一般为蟠卧之状故而得名,常见于古建筑中梁柱和屋顶。

6.蛟龙,指能兴雨水的龙,因蛟龙获水就能兴云作雾、腾飞起舞,故常用蛟龙得水来比喻有才能的人获得施展自己本事的机会。

7.火龙,指性好火的龙,一般与火珠组合成威龙戏珠、二龙争珠或群龙夺珠造型。

8.云龙,指飞腾在祥云中的龙纹,如极具代表的三显龙纹,云龙雕刻的要点是神

龙见首不见尾；另外还有一种将龙头、肢、体、尾夸张变形为抽象云形的云龙纹，见于春秋战国时期的漆器和青铜器中。

9.草龙，指除头部外，肢、尾、身均为卷草图案的龙纹，形体多为S状，主要见于家俱装饰之中，与其相似的还有拐子龙造型。

10.青龙，又称苍龙，为“四宫”（青龙、白虎、朱雀、玄武）或“四灵”（龙、凤、龟、麟）之一。

11.鱼化龙，指具有龙头鱼身造型特征的龙纹。

12.鳌龙，指具有龙头龟身造型特征的龙纹。

13.麒麟，指具有龙头、鹿身、狮尾、生有鳞片的龙纹。

14.龙九子：众说纷纭，说法不一，简述如下。

①囚牛，性好音乐，常见于胡琴、琵琶等乐器头部装饰。

②睚眦，性好斗杀，常见于刀柄、剑身、斧头等兵器和各种宫庭仪仗的装饰。

③嘲风，形似兽，性好险望，常见于古建飞檐、殿角的装饰，象征庄重威严。

④蒲牢，形似盘龙，性好鸣吼，常见于青铜钟之钟纽。

⑤狻猊，形似狮，性好静坐，常见于佛座和香炉的支脚。

⑥霸下，形似龟，性好负重，常见于石碑底座。

⑦椒图，形似螺蚌，性好闭，常见于门衔环。

⑧螭吻，吞脊兽，性好吞，常见于殿背两端兽头装饰。

⑨饕餮，形似牛头，性好食，常见于鼎、爵等青铜食具。

二、龙的常见姿态

1.行龙，水平状缓慢行走的龙称为行龙，主要见于厅殿正门的装饰，以二龙戏珠形式出现，如果以单独出现，则以回头行龙为主。

2.升龙，龙头向上奔腾飞舞的龙，主要见于宫殿的立柱和台阶之间，象征步步高升、飞黄腾达。根据构图位置不同可分左侧升龙和右侧升龙，根据升势快慢可分急升龙和缓升龙。

3.降龙，龙头向下奔腾飞舞的龙，主要见于台阶之间，象征吉祥如意、顺利通达。根据构图位置不同可分左侧降龙和右侧降龙两种，根据降势快慢不同可分急降龙和缓降龙。

4.坐龙，造型特征是龙头居中偏上（下有火珠陪衬），龙身在龙头上方成O形卷曲后向下做弧形弯转，四爪伸向左上、右上、左下、右下（代表东、西、南、北四个不同方位）。主要见于宫殿屋顶、龙椅靠背及龙袍正面，是身份和皇权的象征，寓意天地之极、至高无上。

5.团龙，龙的整体造型为圆形构图的龙，寓意一团和气，团圆美满、幸福吉祥。

6.蛟龙出水，腾龙和浪花的组合，寓意有才能的人得以施展自己才华的机会。

7.二龙戏珠，由两条不同动态的龙和火珠组成争珠或戏珠之状，寓意祥和共庆、

美满如意。

8.龙马精神，由龙和马组成，寓意朝气蓬勃、富有生机。

9.龙腾虎跃，由龙和虎组成，寓意活跃异常、威武雄壮。

10.龙凤呈祥，由龙和凤组成，寓意万事如意、幸福安康。

11.龙飞凤舞，比喻气势奔放、富有活力，也用于形容书法笔势有力、活泼舒展。

三、凤的种类

1.凤，凤凰的统称，单独使用时表示姿色美丽的雄性凤鸟。

2.凰，雌性凤鸟，形体较小，无相思羽和凤冠。

3.雏凤，指幼凤。

4.鸾凤，指比幼凤大比成年凤小的凤鸟。

5.青鸾，指形体较小，善于鸣唱，羽色以青色为主的凤鸟，象征生机盎然。

6.紫凤，指形体较小，羽色以紫色为主的凤鸟，象征吉祥太平。

7.雏，指形体较小，善于飞翔，羽色以黄色为主的凤鸟，象征富贵出众。

8.白鹄，指形体较小，羽色以白色为主的凤鸟，象征高贵典雅。

9.雁凤，指形似大雁，羽色以黑色为主的凤鸟，象征祥和美满。

10.丹凤，指红色凤凰，是凤凰的吉祥称谓，常用丹凤朝阳寓意追求光明和幸福。

11.夔凤，指商周青铜器中具有眼圆嘴闭、尾卷冠长特征的凤鸟，是凤的早期形象之一。

12.朱雀，指具有孔雀特征的凤鸟，常见于秦汉造象当中，代表二十八宿中的南方七宿，用以驱灾避邪。

13.鱼化凤，指具有凤头鱼身特征的凤鸟，是凤鱼互变的一种形式。

14.花凤，指头和身具有禽鸟特征，而尾部具有某些花卉特征的凤鸟。

15.草凤，指除凤头外的身、足、翅、尾均为卷草状的凤鸟，其姿态一般为S形。

16.云凤，指在如意云中飞翔的凤鸟，也指凤头、翅身、尾为祥云状的凤鸟。

四、凤的常见姿态

1.翔凤，各种飞翔姿态的凤，具有双翅展开、尾羽飘逸、造型优美的特点，有平飞凤、回头飞凤等多种姿态。

2.升凤，翔凤的一种，一般为上飞凤造型，具有头朝上、尾朝下的特点，有左侧升凤和右侧升凤两种姿态。

3.降凤，翔凤的一种，一般为下飞凤造型，具有头朝下、尾朝上的特点，有左侧降凤和右侧降凤两种姿态。

4.立凤，单足或双足落地而站的凤，一般具有头昂、翅合的特点、有垂尾立凤和挥尾立凤两种姿态。

5.坐凤，具有头颈向上抬起、眼向前平视、翅膀平展体侧、尾成弧形向上翻卷、

端庄而坐等特点。

6.团凤，整体造型成圆形的凤，源于唐朝、兴于宋明、主要用于服饰、刺绣、家俱、建筑之中。

7.丹凤朝阳，凤凰和太阳组合而成，寓意前途无限美好和对光明未来的向往。

8.凤戏牡丹，也叫凤采牡丹或凤穿牡丹，由凤凰和牡丹组成，寓意吉祥富贵。

9.鸾凤合鸣，也叫喜相逢，由一雄一雌两只凤凰组成，一般为飞行状，寓意夫妻天作之合、美好和睦。

10.百鸟朝凤，由一只凤凰和各类禽鸟组成，寓意众望所归，和睦友好。

11.麟凤呈祥，由麒麟和凤组成，寓意新婚夫妇百年好合、幸福美满。

第三节 龙凤的雕刻

一、适用于龙凤雕刻的食品原料

南瓜，色泽金黄，质地紧密，为首选用料；白萝卜，色泽洁白，质地脆嫩，雕刻作品犹如玉雕；除此之外，芋头、胡萝卜、青萝卜、琼脂等原料也可选用。

二、龙凤雕刻的刀具和刀法

1.分刀，常用于切、削等刀法，在对龙凤进行大坯制作和整体组装时应用较多。

2.直刀，常用于切、削、划、刻、剔等刀法，在雕刻龙凤头、身、翅、肢、尾时应用较多。

3.V形木刻刀，常用戳刀法，在对龙凤羽毛的筋线雕刻时应用较多。

三、龙凤雕刻的步骤

食雕龙凤造型通常采用零雕组装和整雕两种方法来制作完成，其中零雕组装法一般在依据艺术造型选取原料或制作大型作品组合时采用，而整雕法则适用于依据原料本身形态设计造型或制作小型雕刻作品时采用。

龙的雕刻步骤：头→身→尾→四肢→爪

凤的雕刻步骤：嘴→头冠→颈部→身体→翅膀→尾羽

四、龙凤雕刻关键

1.龙

①在对龙进行雕刻创作时应首先分清是蛇形龙、兽形龙，还是龙的其它变换造型（如龙九子、龙舟、麒麟、草龙、拐子龙等），并注意其特定历史时期的不同特征。

②蛇形龙要按“三停九似”的基本原则进行雕刻，首至膊、膊至腰、腰至尾为“三停”，角似鹿、头似驼、腿似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛为“九似”。

③在对龙的造型进行雕刻时，不但要有选择性地对传统造型进行继承，更应该融入现代的思想理念，雕刻出更具时代气息的新型龙纹造型（如龙腾盛世、卧虎藏龙、虎胆英雄）。

2. 凤

凤属瑞禽，它集合了所有禽鸟最优异、最特别之处，在雕刻时应灵活掌握，巧妙运用，读者可参考凤的雕刻要诀进行创作。

雕凤先出嘴，再刻头和冠；
凤冠似灵芝，位于额嘴间；
肉垂如鸡坠，要在下额悬；
颈羽由脸起，逐层往下添；
凤翅似折扇，开合于体边；
翅生相思羽，刻好点和线；
覆羽如水纹，飞羽尖又圆；
背为指甲纹，亦可刻鳞片；
凤尾造型多，变化无际边；
飘逸为根本，首尾要顾全；
尾翎肚侧生，尾羽背后连；
尾筋长节形，尾镜桃心般。
凤腿似鹤足，挺拔于腹间；
趾足应分离，卷伸要自然；
雕刻至最后，再把眼来添；
雕好凤造型，绘画为艺先。

第二章 龙凤造型制作图解

第一节 龙的制作

龙由头、躯干、尾、四肢组成，雕刻时应注意其形体特征和造型变换。

1. 头部雕刻

龙头是最能体现龙神态的部位，结构复杂，造型多样，最难雕刻，是衡量龙雕技艺的一个标尺。雕刻龙头时要将角、眼、耳、眉、额、鼻、腮、发、舌、齿、唇、獠牙等部位正确合理地表现出来，要求头要昂、口要张、嘴要圆、鼻要鼓、舌要卷、额要变、角要长、眼要凶、牙要利、发要飘。

2. 躯干部的雕刻

龙身体（躯干部）的雕刻要体现“三弯、四曲、五盘”的特征，即：从头部到上腹，从上腹到下腹，从下腹到尾部要形成三个大小各异的弯形；在形成三个弯形的同时，又在身体外侧组成四个大小不同的空间；五盘是指龙体在运动中的走势有如“盘山之路”。在进行龙雕创作时可以将颈部（头部到前肢）雕成S形，将身体中部（前肢和后肢之间）雕刻成C形，尾部（后肢到尾鳍）雕刻成两个C形（尾部呈C形弯后，再增加一个C形弯）。

3. 四肢的雕刻

四肢的动态和龙的身体走势及神态相互协调，四肢的雕刻要体现出“二直、三弯”，腿要强健有力，并辅以肘毛、火焰、披毛进行装饰，以增其神威勇猛之态。

4. 爪的雕刻

龙爪酷似鹰爪，雕刻中应注意后蹬爪、攥云爪、着地爪、前伸爪、凌云爪、亮掌爪等不同动态及民间和皇宫龙爪的不同数目。

5. 尾的雕刻

龙尾有鱼尾形、帚尾形、狮尾形、马尾形、蒲扇尾形等多种，雕刻时一般为小卷曲状，还要与龙首相互呼应，与龙体走势相配合，与龙体形象相互协调。

6. 水、火、云等衬物的雕刻

水、火、云为流动之物，龙为游动之体，两者相得益彰，互为补充。水有水波、水珠、水花；云有流云、团云、行云、卷云、彩云；火有火焰、火海、火山、火环。与龙进行组合，更能体现出其勇猛无比、包罗万象、变化莫测的特性。