

江富建
陈朋旭 著

玉润 砑舞

YU RUN TUO WU
ZHONGGUO YUDIAO YISHU DAOLUN
中国玉雕艺术导论

羊城晚报出版社

玉润砣舞

——中国玉雕艺术导论

江富建 陈朋旭 著

羊城晚报出版社

·广州·

图书在版编目(CIP)数据

玉润砣舞：中国玉雕艺术导论 / 江富建，陈朋旭著.
—广州：羊城晚报出版社，2014.12
ISBN 978-7-5543-0150-0

I. ①玉… II. ①江… ②陈… III. ①玉器—艺术—中
国 IV. ①J314.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第256056号

玉润砣舞——中国玉雕艺术导论

Yu Run Tuo Wu——Zhongguo Yudiao Yishu Daolun

策划编辑 郑毅
责任编辑 郑毅
装帧设计 友间文化
责任技编 张广生
责任校对 胡艺超 麦丽芬 雷小留 何琳玲
出版发行 羊城晚报出版社(广州市东风东路733号 邮编: 510085)
网址: www.ycwb-press.com
发行部电话: (020) 87133824
出版人 吴江
经销 广东新华发行集团股份有限公司
印刷 南阳市寰宇印务有限责任公司(南阳市光武路1615号)
规格 787毫米×1092毫米 1/16 印张20.5 字数400千
版次 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5543-0150-0/J·71
定 价 98.00元(平) 238.00元(精)

版权所有 违者必究(如发现因印装质量问题而影响阅读, 请与印刷厂联系调换)

玉雕成了艺术，也就成就了自己

红山文化 勾云形玉佩

引言

玉道至简

中华民族的审美趣味，文化艺术的风格定位，凝练在中国玉雕艺术里，历久弥新，积淀永恒，一直感染着、激动着今天和后世。或许，玉雕艺术作品的永恒性，浓缩、简约了中华文明的历史，打开、放飞了社会时代的魂灵。

礼教的玉雕、自然的山水鸟画和佛教的雕像，构成了中国艺术的三个方向和境界。比德于玉的玉文化联系于礼教，其形制和纹饰发展为具有教育和道德意义的玉雕艺术，并使其树立了它的文化特色，获取了世界地位。

润泽的玉石，简练的设计，奇异的构图，刚劲的砣锋，构成了玉雕作品的独特风貌，强烈地感染着人们；铁笔遒劲，古拙简约，粗豪放浪，精工柔美，形象地表达出玉雕艺术家强烈的个性感受，砣砣情趣成了玉雕艺术的核心。

哲学求真，宗教求善，玉雕求美。玉石雕刻所创造的技艺，玉雕人所表现的艺术构

思和美的理想，以达至玉的温润自然之美和玉雕作品的艺术之美，便构成了玉雕美学。

当中国玉雕艺术具有独立的审美意义时，旷心、怡神、快意就成为玉雕艺术家们追求、表现的宗旨。文心，雕玉，有着自己的创作追求和评判标准：玉品与人品，思想与才情。因此，玉雕艺术家以传统的简单的砂砣和铁笔为工具，以概括的玉雕语言，雕琢出心灵间深切的感受，成为玉雕艺术创作中的必然，使作品不但悦目，更是为了赏心；不仅表现形似，更是追求神韵；不仅讲究大巧若拙，更是追求真挚内涵。

玉雕艺术并非很繁缛，很深奥，我们以美学和哲学来思辨，其实大道理是很简单的。简单是玉雕艺术的一种智慧，是玉雕艺术的一种超能。这种高超的能力来自于简朴的生活，自由的精神。刘大魁《论文偶记》中曰：“凡文笔老则简，意真则简，辞切则简，理当则简，味淡则简，气蕴则简，品贵则简，神远而含藏不尽则简，故简为文章尽境。”我们说，最理想的玉雕艺术境界是：中和、淡逸；最简洁的玉雕韵味是：独特、真实；最准确的玉雕语言是：言简意赅，传情达意；最可味的玉雕品赏是：明净灵魂，如玉人生。

玉雕艺术从纷华灿烂的色泽中脱出，直接把握玉的质感，对象的轮廓、动态和灵魂。阴刻阳雕的抽象的切线，流动、回环，表达

着万物的形象与生命，更凭借砂砣的节奏、刚柔、明暗，如弦上的音，形中的舞，雕琢出心性的灵境而探入玉体的诗魂。

玉雕艺术家的思想情怀无不体现个中三昧，传递着自然情趣的审美意蕴。玉雕作品善于以小见大，大道通天；轻转砂砣，“随意”雕琢；留白不雕，纯净雅致；极尽心意，神采飞动。以执着的心态，朴拙的手法，清幽的意境，委曲的含蓄，既表现了中国玉雕艺术的虚实相生、刀简意深之美，又表达了中国人的沉稳、情趣、神韵和简括的审美心性。

玉雕艺术家的作品能呈现出的是一种境界，一种品位，一种状态，那就是砂砣无痕，平湖惊鸿。雕形、琢神、磨精气，繁简、虚实、生气韵，玉雕的意象由此形，境界由此出，空间由此成，气韵由此生。因此，中国玉雕艺术是以一种简洁的语言，用一种精爽的方式，让赏玉人为之痛快。

大道至简是玉雕艺术家的一种大境界，玉如人生是赏玉人的一种大追求。徜徉在简约与性灵中的中国玉雕艺术家们，以淡泊名利和洒脱逸远的心境，忘情于玉雕世界的自由心境，熔铸于世俗生活的真淳之趣，不断去追寻着玉雕艺术的至高至纯的理想境界。

中国玉雕艺术总是在普通常见的简洁玉色中，通过精练的砣刀，传达出闲适严静、悠远淡泊的一种地老天荒的寂寥，在“有意无意，若淡若疏”简练的铁笔趣味中，追求萧疏淡雅、酣畅明达的境界，构成玉雕人思想情感的美。

中国玉雕艺术要达到“大道至简”的高度，最重要的是“简”。简迹象，增内涵，也即鲜明的艺术加工和高度的艺术概括。玉雕大师创作之前想得多，雕得少；极简练的砂砣铁笔，表现极丰富的思想内涵；留给赏玉人看见的少，想象的多，以少胜多，简而不空。

简而内涵更丰富的玉雕作品较早出现在战国时期的谷纹造型的玉器上。从早期到晚期，艺术风格从浅浮雕谷纹的缜密典丽、精秀繁华，到扁矮形谷纹的绵密流丽、萦纤委婉，到阴线谷纹的浑朴和雅、圆活精劲，表明战国玉雕由繁缛严谨到连绵轻畅的艺术格调的转变，以对应“以玉比德”的道德新标准。

而今，每一个杰出的玉雕艺术家，都不可避免地遇到自己的创作难题。这个难题是知识涵养，是玉雕技能，还是艺术美学的修达？或是哲学观的思辨？我们觉得，那是自己的心灵，只有心灵才能发现玉雕艺术的魅力所在，只有心灵投进玉雕艺术的探索中，更重要的是玉雕艺术的创作中，一缕阳光就能成为玉雕艺术家的指路明灯，照亮自己的玉雕艺术之路。这缕阳光的光源是将玉雕艺术上升到美学的层次、哲学的高度，从而寻觅到可供养的肥沃土壤和洁净空气，由此成就独家的玉雕艺术风格和体系，也必将呈现给我们非同一般苍厚浑伦的玉雕美学世界。

中国玉雕艺术是除却工艺美术而上升到表达思想情感的境界。这一精神境界如李白的“清水出芙蓉，天然去雕饰”的美，似司空图《诗品》“生气远处”、“妙造自然”的美，更是苏东坡的“绚烂之极归于平淡”的美。这一美的境界，如中国“玉”的美，美在温润，美在柔秀，美在中和。乃至一切艺术的美，都趋向于玉的美，温润以泽，含蓄内敛，是绚烂之极，又归于平淡之极。玉雕艺术之美，人格精神之美，一切都归于中国“玉”的理想，即哲学中的“真”和信仰中的“善”，从而表达出玉雕人情感中的深境和实现人格的和谐之美。

中国玉雕艺术要达到如玉人生的境界，玉雕艺术家的玉雕精神，就要使人的精神得到最大限度的满足。玉雕艺术从来都不是以物质为目的，而是以精神为追求。因此，中国玉雕艺术的品格是超

功利的。由于玉雕艺术追求的是一种忘我忘物、清静淡远的人生情趣，高雅的人格和艺术的同步，就成为一个真正中国玉雕艺术家所具备的高贵品格。正如宋代朱熹曰：“来喻所云，漱六艺之芳润，以求真澹，此诚极至之论。然恐亦须先识得古今体制，雅俗向背，仍更洗涤得尽肠胃间夙生荤血脂膏，然后此语方有所措；如其未然，窃恐秽浊为主，芳润入不得也。”玉雕艺术是纯洁的，来不得半点污秽。

“慧生于觉，觉生自在”，宝光寺里一句充满庄禅哲学的话，启迪我们玉雕人的人生觉悟，是使自己的生命有无限充实的内容，使自己的心灵得到超脱、慰藉的智慧，并牢记一条古老的真理：活得简单才能活得自在。佛教诲我们的是向善，禅启迪我们的是开智。放下心中的忧愁，担当社会的责任，应是我们玉雕人的人生智慧，也是如玉人生的目的。

玉雕艺术就是以一种高洁的人格面对如玉人生。爱玉如玉的人，心中有三宝：第一有慈爱之心，像玉一样滋润人间；第二有情物思想，惜玉如金；第三，具有创新精神，从我做起，承担责任，弘扬玉道，尊重玉石，施艺天下。

《菜根谭》云：“心安茅屋稳，性定菜根香。”如有一则故事：一个老和尚携一个小和尚远游，途遇一条河，见一女子正想过河而又不肯过。老和尚主动背那女子蹚过了河，然后放下女子，与小和尚继续赶路。小和尚一路心犯嘀咕，最后还是忍不住说：师父，你犯戒了，怎么背了女人？老和尚叹道：我早已放下，你却迟迟放不下！玉雕人应放得下才能拿得起，给自己释怀，菜根就自然飘香；玉雕人敢于清苦自甘，方可步入简装生活的幸福彼岸。

如是，如玉人生中总会有一件山水玉雕表达美好心愿，总会有一副翠艳玉镯放飞精彩生活，总会有一串多彩玉饰诠释如意吉祥，

总会有一把冰清玉壶品味艺术人生。

今天，如琢如磨，不再是玉雕人的归宿，而是玉雕艺术家的圣殿。

今天，玉润中和，赏玉人不仅仅品尝岩石矿砂中的温润美玉，而更能让你闲情逸致的是玉雕艺术所蕴含的人文精神。

今天，持之以恒的追求，玉雕艺术至真至高的美学境界，犹如一缕阳光在理想的远方照亮如玉人生的璀璨大道。

玉润砣舞，大道至简。

江富建 陈朋旭

2014年仲夏

玉润砑舞，玉雕艺术成为心灵家园的问道者

齐家文化 碧玉 龙凤呈祥玉璧

目录

1 文心玉道

- 一、玉道润泽 /2
- 二、尊享文化 /5
- 三、读玉度人 /11
- 四、艺术遁门 /16

19 形神之韵

- 一、形神兼备 /20
- 二、以形写神 /23
- 三、气韵生动 /28
- 四、情真意远 /34

39 曲径通幽

- 一、含蓄为上 /40
- 二、创造想象 /47
- 三、幽美深邃 /52

60 含道飞舞

- 一、静穆于动 /60
- 二、动静互涵 /65
- 三、生命韵律 /76

83

大巧若拙

- 一、自然朴素 /84
- 二、拙之三境 /88
- 三、宛自天开 /96

103 一花一佛

- 一、借景言情 /104
- 二、绽放情感 /109
- 三、积微见著 /112
- 四、壶纳天地 /116
- 五、意境联想 /124

128 大白若黑

一、知白守黑	/129
二、黑白精神	/134
三、以墨当彩	/139
四、黑白律动	/146

153 空灵悠远

一、空谷幽兰	/153
二、空山新雨	/158
三、雅洁淡远	/164
四、虚实之舞	/171

179

宁静澄心

一、幽静世界	/180
二、凝神静思	/186
三、颐养心性	/191

201

荒寒洒落

一、苍凉寒逸	/201
二、江雪徜徉	/209
三、寒江独钓	/213
四、风花雪月	/216

223 阴柔中和

- 一、雅正自然 /224
- 二、温柔敦厚 /230
- 三、天人合一 /237

247

妙悟天开

- 一、拈花微笑 /247
- 二、智慧观照 /252
- 三、凝神遐想 /258

263

生命止泊

- 一、寄托性灵 /263
- 二、寄情漂泊 /269
- 三、托物言志 /276

284 无上清凉

- 一、清凉世界 /284
- 二、清宁般若 /290
- 三、当勤精进 /296

304 参考文献

312 后记

文心玉道

文心玉道，乃以文化之观和儒雅之心品读玉性，知其文化，修其思想，润其德行，简约人生。

文化乃民族之魂，美玉乃天地之晶。文心玉道即以中国传统文化之智慧，修为玉之性灵和涵养。

文心玉道，为文之用心，去解读自然造化之美玉和玉雕艺术品。玉雕，是艺术家师法自然而进行创造的杰作，是玉雕鉴赏家心灵创造的结晶，是既符合美玉自然特性，又具有艺术审美特征的人文玉雕作品。

玉人在雕琢和欣赏玉器，即读玉的过程中，除对玉雕的质地、颜色、块度、稀罕等玉质鉴赏的同时，从心灵的感受升华到精神境界上的追求，以及哲理上的追求，即玉雕艺术所体现出的精神境界和道德风尚。这就是所谓的读玉之道，简称玉道。

玉道者，放下贪嗔、浮躁，与玉坦诚对话，乃灵魂与宇宙的交流，觉悟于玉品与人品的和谐圆通，感受心灵间无上清凉至境。

羊脂白玉籽料

一、玉道润泽

中国玉文化的元典起源于8200年前。作为温润而泽的“玉”和比德于玉的“仁”的总和的玉文化，其核心的玉道对中国历史、中华文化和中华民族的性格产生了巨大的影响。

玉道是玉文化的核心，是对玉和玉雕的物质、艺术、美学和人文价值的修为过程，是玉人自我认识和自我完善的过程。玉人通过品玉而悟道，这一精神升华的过程称为玉道。简单地讲，品玉者对玉的觉悟，可作玉道。

玉道的精神可概括为四字：润、和、灵、真。

润：玉的最本质特性是质地细腻，温润以泽。仁义智勇洁，是君子美德之昭示，是人性精神的诠释，谓之“润”。

和：玉润泽万物，是人们热爱的宝物，蕴含着人与玉的自然和谐。玉的本性是中和，是阴柔，是天、地、人和谐的统一体，厚朴、恬适、温柔，谓之“和”。

灵：玉是在电光石火之间，由大自然造化成为灵物，人们赋予