

新编

浮雕、镂空雕

技法与应用

白学彬/主编

详细的雕刻步骤
精美的图解实例
大师的绝技奉献
学艺的最佳教材

辽宁科学技术出版社

Xinbian

Fudiaoloukongdiao

Jifayuyingyong

新编

浮雕、镂空雕

技法与应用

白学彬 主编

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

作者小传

白学彬，中国烹饪协会会员，高级食品雕刻师。

1969年生于全国著名的玉雕之乡——河南南阳，从小便受到家庭及周围玉雕艺人的影响，本着对烹饪文化的热爱，1991年，毅然抛开家里的玉雕工具，开始从厨于烹饪雕刻工作，“自我征战，博采众长”是他学习厨艺的标榜。由于有着良好的玉雕技术功底，并不断借鉴相关艺术之精华，使食品雕刻技艺不断提高。1994年，又得到京城著名食雕名师赵惠源师傅的赐教，食品雕刻技术更是突飞猛进。为了广泛学习各家的先进技艺，博取众长，又先后到上海、大同、石家庄、北京等地各大星级宾馆、饭店主厨食品雕刻工作。经10多年的雕刻探索、实践，练就了具有自己独特雕刻风格之技艺，尤其擅长浮雕、镂空雕等高难技术。“因材施教，刀法精细神奇”是各地名师及同行的评赞。先后参加过全国具有权威的各项烹饪技术大赛，并屡获殊荣。

1996年参加北京首届冷拼雕刻大赛并荣获金奖。

1999年参加北京第三届烹饪技术大赛荣获雕刻组金奖。

2000年接受北京电视台BTV-7生活频道“民以食为天”栏目专访。

2000年、2001年、2002年先后在《四川烹饪》杂志举办的食雕、花样彩拼擂台赛上，作品荣获擂主一等奖、二等奖和多次优秀奖。另外在《中国烹饪》、《东方美食》、《餐饮世界》等报刊杂志上发表作品，受到读者广泛好评。

2002年在首都首届营养美食“双桥杯”烹饪技艺大赛上，其作品荣获冷荤雕刻组金奖。同年创办北京艺晶玉明雕刻厨艺培训苑。

2003年在参加第五届全国烹饪技术大赛上，获得个人果蔬雕冠军，并荣获金奖。

2003年底开辟艺晶玉明食雕在线网。

艺晶玉明食雕在线网址：<http://www.8421.net>

电话：13911271258

新编浮雕、镂空雕技法与应用

Xinbian FuDiao LouKong Diao Ji Fa Yu Ying Yong

《新编浮雕、镂空雕技法与应用》编委会

主 编：白学彬

副主编：白学平 宋清豪

编 委：熊丽彬 陈松前 史勇兵 徐 伟

吴仰辉 杨泽平 陈新强 郭满仓

牛汉军 李达春

摄 影：白学彬

图书在版编目 (CIP) 数据

新编浮雕、镂空雕技法与应用 / 白学彬主编. — 沈阳:
辽宁科学技术出版社, 2004.8
ISBN 7-5381-4193-6

I. 新... II. 白... III. 食品—装饰雕塑
IV. TS972.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 063030 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 6

字 数: 70 千字

印 数: 1~5000

出版时间: 2004 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘兴伟

封面设计: 杜 江

版式设计: 杜 江

责任校对: 史丽华

定 价: 36.00 元

联系电话: 024-23284354

邮购热线: 024-23284502 23284357

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

contents

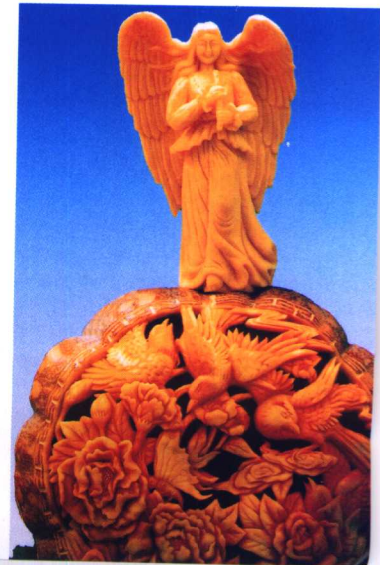
目 录

作者小传	2	两相依	38
一、食品雕刻基础知识	6	啄食	38
(一) 雕刻在烹饪领域中的地位和作用	6	喜上梅梢	39
(二) 食品雕刻题材造型及应用	6	梅花三弄	39
(三) 浮雕、镂空雕种类与特点	8	喜鹊登梅	40
(四) 浮雕、镂空雕技法与步骤	9	和平之光	40
(五) 浮雕、镂空雕用刀手法与雕刻要求	13	潮海搏浪	41
二、浮雕、镂空雕分步图解	14	锦鸡牡丹	41
(一) 花鸟篇	14	富寿之间	42
国色天香	14	锦上添花	42
烛光元宵	16	欢聚一堂	43
鹤寿千年	17	花开鹤喜	43
松柏双鹤	18	莺歌月季	44
祥鹤展翅	20	拥护和平	44
本固枝荣	21	胸怀大志	45
(二) 动物篇	22	回首	45
封猴挂印	22	两路连科	46
八骏图	23	成双成对	46
双兔鸢花	25	大展宏图	47
春牛呈祥	26	雄鸡一唱天下白	47
(三) 游鱼篇	28	(二) 鱼虾篇	48
荷塘鲤鱼	28	年年有余	48
金玉满堂	29	碧浪红鳞	48
连年有余	30	海马起舞	49
(四) 人物篇	31	虾兵蟹将	49
木兰换装	31	鲤鱼跳龙门	50
笑口常开	32	年年余利	50
(五) 瓜果篇	33	财路亨通	51
吉祥瓜果	33	神仙鱼乐	51
“福”到眼前	34	鱼趣	52
静雅	35	霸气冲天	52
秋韵	36	寿禄万年	53
三、精典作品赏析	37	出篓	53
(一) 花鸟篇	37	(三) 人物篇	54
花簇争艳	37	鹊桥相会	54
春歌	37	天使莺歌	55

罗汉仕女	56
戎马一生	56
聚八仙	57
五子闹佛	58
满载而归	58
二猪对饮	59
福禄寿	59
指日高升	60
哪吒降龙	60
抱桃寿星	61
七星北斗	61
美人鱼	62
观音降龙	62
童子拜观音	63
乾坤罗汉	64
八仙祝寿	65
福寿高照	65
吹箫女神	66
福寿延年	67
月亮老人	67
采花仙子	68
寿比南山	69
观音菩萨	70
寿元无量	70
(四) 动物篇	71
神彩飞羊	71
财羊当头	71
生财有路	72
双狮滚球	72
金蛇聚宝	73
牛气冲天	73
奔马	74
卧马	74
玉兔临门	75
一马当先	75
两相依依	76
虎虎生威	76
(五) 龙凤篇	77
飞云祥龙	77
蛟龙出海	77
爱的真谛	78
金龙戏珠之一	79

金龙戏珠之二	79
金龙戏珠之三	79
开天辟地	80
龙争虎斗	80
天将地龙	81
稳坐江山	81
凤戏牡丹	82
龙祥吉庆	82
呈祥人间	83
金龙出海	83
(六) 盅瓶篇	84
湖光春色	84
松鹤延年	85
欢欢平安	86
镂空花瓶	86
灯塔十二属	87
福寿神灯	88
生命之光	88
平安富贵	89
龙子平安	90
福余瓶灯	90
鹤寿瓶灯	91
祥云飞龙	91
笑佛瓜盅	92
烛光瓜盅	92
瑞祥宝瓶	93
(七) 其他篇	94
日进斗金	94
连升三级	94
寿桃满篮	95
寿山福海	95
十全十美	96
玫瑰满篮	96

一、食品雕刻基础知识

(一) 雕刻在烹饪领域中的地位和作用

食品雕刻是指人们将可食性原料雕刻成具有实物形象特征造型的作品,具有很强的艺术性和美学特征。有关食品雕刻的文章在史料中,就有确切的记载,据唐昭宗(公元889~904年)所著《岭表录》中有“京华豪贵家订盘筵,怜其远方异果。肉其厚,白如萝卜,南中女子竞取其肉雕镂花鸟、浸之蜂蜜、点以胭脂、擅其妙巧,亦不让湘中人镂木瓜也”的记载,从这段文字中可以明显看出,在当时宴席使用的菜肴中已采用了食品雕刻技术,这种雕刻方法就是浮雕、镂空雕。

随着食品雕刻的迅猛发展,至今的食品雕刻技术被越来越多的厨师所青睐,所使用,这些都是繁荣和发展高质量烹饪文化的先进技术。无论是在小的餐馆,还是在大的酒店、饭店的宴会、展台及各种各样的节日庆典,甚至规格高雅、隆重恢弘的国宴上,都有精美异常、栩栩如生的食品雕刻作品跃然桌上,起到了活跃宴席气氛,提高宴席档次的作用。

食品雕刻概括起来有以下几个方面的特点:第一,美化环境。它是构成饮食美的要素之一,对人的饮食心理也影响很大,尤其在大型宴会、冷餐会、酒会上,用果蔬、琼脂、黄油、泡沫等材料,雕刻出人物、花鸟等作品用来装饰、点缀餐桌,不仅美化环境,还活跃了宴会气氛,也给人以美的享受。第二,点明宴会主题。根据不同宴会主题之要求,如“寿宴”,配以寿星、仙鹤、松柏、寿桃、寿字等;而“喜宴”中,多配有龙、凤、喜字、鸳鸯等。第三,用南瓜、西瓜、冬瓜等雕刻成器皿。古语曰:“美食不如美器”,用雕刻题材做器皿,它不仅起到衬托、保温、清洁、卫生等实用功能,还有烘托、补充、装饰、造型、表现情趣等审美作用。

食品雕刻百花齐放,姹紫嫣红。不管是琼脂雕、冰雕、面塑雕,还是泡沫雕、黄油雕、巧克力雕等,作为我国饮食文化中的一个重要组成部分,多少年来广大厨师和专职人员,超凡脱俗,竞相争艳,匠心独运地钻研着雕刻这门独特的艺术,使食雕技术有了更大的发展和繁荣。食品雕刻是有民族特色的艺术产品,它蕴含着中华民族的智慧,也是一朵耀眼的奇葩。难怪有外国朋友把中国的食雕誉为“东方饮食艺术的明珠”。

(二) 食品雕刻题材造型及应用

一个高质量的食品雕刻作品其创作设计总是要有一定意义的。中国几千年文化积累和筛选,精炼出许许多多的优美传说、典故和各种各样精美图案,这为食品雕刻提供了丰富的素材。例如人们常常用喜鹊、鸳鸯等表示喜事;龙、凤、麒麟表示祥瑞;松、柏、石、桃、龟、鹤、寿星表示长寿;牡丹、马、鸡等表示富贵功名;船、龙、鹿、财神、孔雀表示开业大吉等。通过这些飞禽走兽、花鸟鱼虫、器具、物品或人物、圣人、神仙、菩萨、罗汉及神话、传说或字符、图案、文字、谐音等形式来表达自己的愿望、追求,寄托希望和向往等。下面简单介绍一些常见的祥瑞题材以作参考。

1. 吉祥:吉祥是食雕的重要题材,吉有吉利、吉祥、吉庆、善美之意,嘉庆之征。本书的大部分食雕作品都是以吉祥为题材创作的。如“戏珠团龙”、“祥瑞宝瓶”等作品。

2. 富贵:富即财产多,贵即地位高而贵。寓意富贵的有人物、动物、植物、传说等图案。其中牡丹最为典型,它有“花中之王,花姿雍容华贵之美”。如“花开富贵”、“凤戏牡丹”等作品。

3. 喜:喜是欢乐高兴之意,人们都期待生活在欢乐高兴的氛围中,为此食雕许多题材均与喜有关。如“喜上梅梢”、“喜鹊登梅”等作品。

4. 福:它包含幸福、福气、祝福之意。生活幸福是人们追求和向往的重要人生目标之一。祈求幸福也成为食雕中一个十分重要的题材。如“福到莺歌”、“莲莲有鱼”、“和平是福”等作品。

5. 禄:禄原为福气的意思,后来意指升官,是传统食雕题材,寓意祝愿人们步步高升、飞黄腾达之意。如整雕“指日高升”、“封侯挂印”、“生财有路”等作品。

6. 寿: 健康长寿是人们追求和期盼的重要目标之一, 长寿典故题材繁多。表示长寿的整雕有“寿山福海”、“篮中仙桃”、“八仙祝寿”、“抱桃寿星”等作品。

7. 爱情、婚姻: 爱情是人类永恒的题材, 许多忠贞不渝的爱情故事世代流传。爱情忠贞、婚姻美满、家庭幸福、子孙兴旺是人们向往和追求的目标。如整雕“牛郎织女”、“龙凤呈祥”、“鸳鸯共济”、“天使莺歌”等作品。

8. 避邪: 避邪是一种传统的雕刻题材, 从远古的石器时代, 到现代文明社会, 对人们都有一定影响, 这大概是人们的一种愿望。如整雕“聚八仙”、“观音降龙”、“蛟龙出海”等作品。

9. 传说: 中国古代传说很多, 有的十分动听且感人, 给人启示。如整雕“哪吒降龙”、“天女散花”、“牛郎织女”等作品。

一个好的雕刻题材, 总有它的造型寓意, 最为常见的一般有花鸟、人物、禽兽、瓜灯、龙凤、鱼虾等。这些造型都有它的深远寓意, 用这些来表达某种宴会主题。以下是各种造型所表达的某种意义。

(1) 人物造型

大多取材于古代的神话、典故等吉祥人物, 寓意人间的美好和平, 福、寿、善、喜用之广泛, 展示对现代人们的各种祝福。作品生动、古朴、典雅, 增加宴会的气氛。

抱桃寿星

龙

(2) 龙的造型

龙造型独特, 多是威严、高贵的象征, 是中华民族的标志。熟话说“水不在深, 有龙则灵”, 说明龙是水中的娇子。民间曾有: 龙眉虎眼、狮鼻鲢口、鹿角牛舌、蛇身鲤甲、鹰脚鹰爪、马步獠牙、缕发触须、节梁椎刺、金鱼尾之说。彩画艺人在画龙的实践中, 对行龙、坐龙、降龙总结出了“行如弓, 坐如升, 降如闪电, 升腴胸”以及“劲忌胖、身忌短、三弓九曲、十二脊刺”的大致特点。中华民族有龙的传人之说, 龙又是权力的代身, 封建王朝多称皇帝为真龙天子。有关龙的神话、传说、故事更是层出不穷。

(3) 禽鸟的造型

凤：古代被视为神鸟，它是原始社会人们想象中的保护神。居百鸟之首，聚天上之灵气，象征美好与和平。

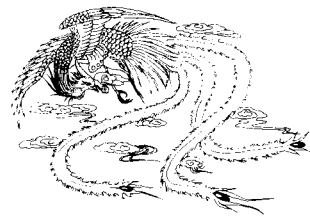
鹤：食品雕刻中的基本取材，其外形漂亮、洁白，富有仙气。其纯洁、高雅的形态，多用于寿宴。

鹰：气势磅礴，安然翱翔，傲视勇猛。在宴会中多表达刚毅、雄健和鹏程万里的祝福。

孔雀：美丽的象征。华丽、争艳、富贵，增加宴会气氛。

小鸟：雕刻中用途最广泛，可增加菜肴气氛。常以黄雀、鸽子、喜鹊等为题材，具有感染力。

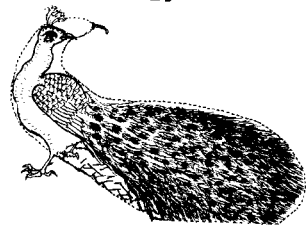
鸳鸯：爱情的象征，表达情侣相伴。常和喜鹊一样多用于婚宴。

凤

鹤

孔雀

鸳鸯

鹰

小鸟

(4) 兽的造型

兽种类繁多，多取材于十二属，也是食品雕刻师最喜欢雕刻的题材之一，寓意吉祥。

(5) 龟、鱼、虾的造型

龟，海中神物，寓意长寿；鱼、虾小巧玲珑活泼，用于宴会活跃气氛，庆贺五谷丰登、幸福生活。

(6) 船、灯的造型

船的种类基本以舟、帆船为代表，寓意深刻，其造型古朴、吉祥、典雅、豪壮，通常以一帆风顺为主题。还可作为菜的盛器，美观、别致。

灯是光明和希望的象征，种类繁多。宴会中更是不可缺少，能够起到满堂生辉、增加气氛之效果。

(7) 花、花瓶的造型

花，五彩缤纷是生命的象征；花瓶更具有吉祥、典雅的寓意，能增加宴会喜庆气氛。

(三) 浮雕、镂空雕种类与特点

浮雕是指在一个原料的平面上刻出凸或凹图案的一种重要雕刻技法，它是用平面化表现的一门特殊艺术，又是介于立体雕刻与绘画两者之间的艺术形式，既能利用体积空间等雕刻手法进行雕刻表现，又具备绘画中透视、错觉借用的手法。它可在 $60^{\circ} \sim 80^{\circ}$ 内的正面作有效观赏，也是通过压缩后的形体起伏凹凸来表现。浮雕是接近于平面性的绘画，并依附某个平面，因此有了“图”和“底”的关系，所以便产生了有“底”的称为浮雕，无“底”的就叫镂空雕。因此刻镂空雕很大一部分是先进行浮雕等技法的雕刻，然后再进行镂空。一般浮雕有：线刻、平刻、高雕、中雕、低雕、凹雕、嵌雕等基本技法。同时它还和圆雕、透雕有密切的关系，所以在雕刻过程中，不同的技法互相交替使用。

1. 线刻 所谓线刻是指以阴线或阳线作为造型手段的一种雕刻方法，有很强的平面性。它是在平面以深浅宽窄基本相同或有

线刻

变化的线条图案来表现的一种形式，线条凹下去的称为“阴线”，线条凸出来的称为“阳线”，以线表现对象的称为“双钩”，线刻塑造的形象具有很强的平面绘画性，它也称为“薄地阴阳刻”。在明清时期就有瓠瓜雕刻，即葫芦雕刻，都是以线刻手法进行雕刻的。在现代烹饪食雕中多见用于花边的雕刻和立体雕刻的线条表现，常刻的有西瓜浮雕刻等。如西瓜浮雕“湖光春色”等作品就是以线刻为主要技法雕刻而成。

2. 平刻 它是将图案以外的部分剔去一层，使图案平面凸出，凸起的浮雕面或减凹的“地”均为平面，是一种以剪影式平面凸起的形体来表现的一种雕刻方法。它有轮廓整齐、清晰、明确等特点，同时它有剔抛、地纹、平面减地等雕刻技法。这种技法最早出现于中国的骨雕上，在我们最早的饮食工具“双鸟纹骨匕”，出土于新石器时期的河姆渡遗址，它的表现就是一只异首同身的双头鸟，那就是以线刻的方法在骨匕上用平行线和点线刻出几何纹图案。这都属于低浮雕的一种，如“瑞祥宝瓶”等就是以平刻的技法雕刻而成。

3. 高雕 在浮雕中常有这种高雕来表现雕刻技法，即浮雕凸出部分高度超过基础部分的雕刻表现方法都称为高雕，它的基本特点是形象明显突出。立体雕刻的局部起位较厚，形体压缩程度比较小。如整雕中的“八仙祝寿”就是主要以高雕技法浮雕而成。

4. 中雕 它是以浮雕中所刻的部位的高度不超过基础部分一半的都称为中雕。

5. 低雕 低雕所雕的物体形象与中雕和平刻之间所凸出部分基本都称为低雕。它也偏向于绘画，因起位较浅，形体压缩比较大，立体感减弱。由于所刻的图案从视觉上要有立体感，所以必须注意要刻出它的层次、立体，这样也是练好浮雕的最基本功夫。当然也有单层浮雕，它与复合立体技法区别在于画面层次上，它只有一层物像图案，互不重叠，画面较为清晰简洁，基本和平刻技法相似，不像复层立体浮雕技法更能显示丰富与变化。

6. 凹雕 凹雕又称为阴雕，为凸雕的逆向雕法。是将图案花纹线条雕成凹槽，以低于平面表示物像形态的一种表现方法，又近似于浅刻技法，如西瓜雕刻的“松鹤延年”等都是凹雕为主要技法雕刻而成。

7. 嵌雕 嵌雕又称为“镶嵌”，是浮雕中比较特殊的成型技法。它是将两种原料经雕刻后互相嵌合成型。如在一种原料中嵌入另一种或几种材料而成型，多用于“零装整刻”等技法。通常刻鸟的嘴、爪、眼等部位，就是把原料镶嵌上去，再进行细刻。另外在北京故宫九龙壁等传统的建筑物上都是以彩色琉璃“镶嵌”而成，本书作品“祥瑞宝瓶”就是采用嵌雕而成。

8. 圆雕 圆雕是指不附着在任何背景上，占有空间体积，具有完全独立实体和含有部分虚空间的一种雕刻方法，它有强烈的空间感，可用于多角度地刻画以及多角度地欣赏，以表现主体形象的最大特点，它也是浮雕的组成部分，在高雕浮雕中经常使用。

总之，浮雕是一种系统而复杂的技法，另外浮雕中也有镂空雕的组成部分，所以我们还得学习认识一下镂空雕的主要技法，这样才能在使用两种技法时发挥自如。

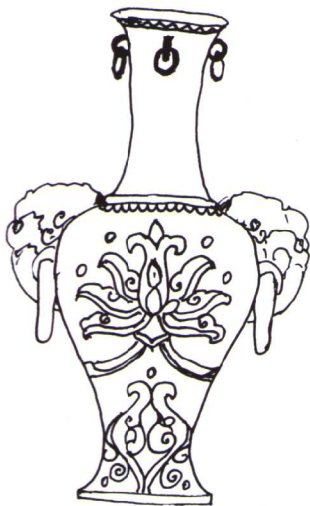
(四) 浮雕、镂空雕技法与步骤

浮雕、镂空雕的基本操作技法有：设计、画样、打刻轮廓线、分层次、粗雕、细刻（或镂空）、成型等主要步骤。

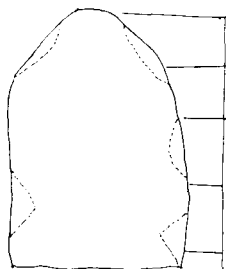
1. 设计 在选好的原料上进行构思，“量料取材，因材施艺”，在思维的想象加以设计、构图。

平刻

嵌雕

画样

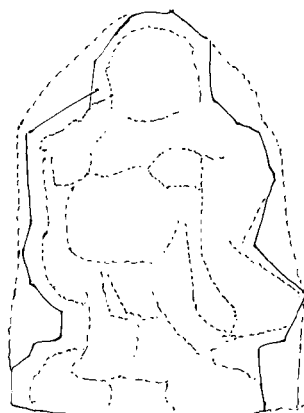
2. 画样 把自己所设计想象的画面用笔在纸上勾画出草图, 或直接用刀在原料上画样。

3. 打刻轮廓线 用直面刻刀把所设计的构图画样刻在原料的表面, 注意第一次轮廓线不能刻得过深, 其中不要刻画得太死, 要留有余地。

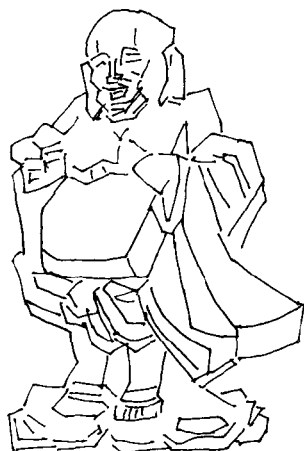
4. 分层次 在刻完轮廓线后, 要根据原料的厚度, 如一般的空心南瓜, 需要掌握它的厚度再去找出浮雕所应刻的“底度”, 然后将轮廓线以外的材料刻去。其中重要的一点是分出要刻图画的分

层次。使它互相重叠, 这关系到成品的画面是否有立体感。

5. 粗雕 在造型轮廓基础上, 刻出物体的基本大体廓样, 这就叫做粗雕。

打刻轮廓线

分层次

6. 细刻 在粗雕的基础上, 再进一步精心细刻。而且要刻出它的应有神态, 这一步骤是比较重要的一环。如果需要镂空雕, 那么就进行镂空技法的雕刻。

7. 成型 这是作品的收尾阶段, 要做最后的审查、成型、摆设、点缀装饰等工作。

前面笼统介绍了浮雕、镂空雕的特点、设计、构思等基本知识, 光了解这些知识还远远不够, 需要在实践中不断地去探索、掌握和提高。

下面简单地介绍几种经常使用的雕刻技法:

细雕

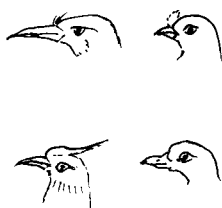
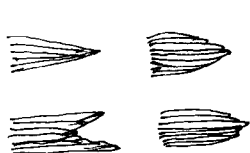
(1) 花卉雕刻

花卉在食雕中是最常刻的一种, 花的种类很多, 常见的有牡丹、菊花、荷花、月季花等。如果要刻出整雕花卉, 首先要进行设计。花簇中花姿各异, 尽可显现出花的美丽风采。花分花头、花枝和花叶等部分。按花头形状划分, 可分圆球形和圆盘形两类。圆球形花卉有牡丹、茶花、荷花等, 圆盘形花卉有向日葵、小菊花等。花头是由花盘、花蕊和无数花瓣组成。雕刻花头首先要确定基点, 也是花朵的门瓣, 只要花头确定后, 花头的姿势也基本确定, 先刻门瓣, 再刻其他就容易了。花瓣分为翻瓣和心瓣, 位于花头外围 1~3 层

牡丹花

花瓣多翻转或展开, 这为翻瓣。内层多为包花蕊, 翻瓣显示花朵盛开, 花心瓣表现生机盎然。花叶是陪衬, 叶的形、茎都应雕出来。花枝雕刻简单, 但不能不刻, 因为它更能显现出花的美丽。右图是牡丹花的浮雕图。

鸟的分步图

(2) 鸟类雕刻

鸟是食雕中一种重要题材，不同的鸟都有各自的代表性和寓意。这里简单介绍一下经常使用的雕刻方法。

首先采用先轮廓、后细修的方法，也就是将原料刻成与鸟相近的几何形，以鸟的头部为最高点，以尾部最外缘为外缘刻点，以高点和外缘刻点为准一步步进行雕刻。如刻鸟的展翅时，最宽外缘刻点是翅边，就从翅边刻起，刻时注意要留有余量。

轮廓粗刻完再进行细刻。先刻嘴部，注意飞禽的嘴均是伸出的，应考虑张嘴闭嘴的形态，还有张嘴时的舌头也应显现出来。后刻身子时把翅膀、尾巴刻出形，腿彼此分开，特别是鸟的羽毛要刻得生动、逼真，然后再精雕细刻出神态。

细刻完后，再进行一次检查，尤其是羽毛以及鸟的眼神等，对不妥之处进行精细修整。

飞鸟的种类很多，姿势各异，可分为飞翔、跳跃、鸣叫、啄食、戏水、理羽、站立、卧伏等。我们要准确地表现飞禽的各种姿态就必须多观察、实践与学习。鸟的一般部位浮雕特征见鸟的图解。

(3) 动物雕刻

动物种类很多，表现动物的方式有真实的，也有虚构的，有逼真的，也有夸张的。走兽有虎、狮、豹、狼、鹿、象等；牲畜有马、牛、羊、猪等；宠物有狗、猫等；小动物有兔、鼠、龟、青蛙等。虚构的神兽有龙、麒麟等。这些动物可按照真实体形、姿势、神态进行雕刻，使其惟妙惟肖、栩栩如生。也可考虑夸张形体与姿势。

这里就以马为代表来概括一下动物雕的方法。马在雕刻中也是很受欢迎的题材，它是十二属相之一，也是“马牛羊鸡犬豕”的六畜之首，在古人心目中是“了不起”的，也具有神话色彩。“马到成功”、“龙马精神”、“汗马功劳”等成语都是以马来表达某种意思。本书中“八骏图”作品就是以马为题材雕刻而成。

粗雕：设计好马的造型，再用刀刻出它的形体轮廓，一般先从头部开始，然后颈部、躯干和四肢，这些都要留有余量。

细雕：细雕时将其头部、眼睛、耳朵、口鼻、马鬃、骨骼、马蹄、尾巴以及显示强壮的肌肉都要细雕出来，最后进行全身修饰，调整细微部分。右图是马的平刻浮雕图样。

无论雕刻什么动物，其雕刻技术和方法都基本相同，它们都有一定的表现特征，只要抓住这些特征，雕刻就容易多了。

如雕刻狮子一定要把狮子头做大，古有“十斤狮子九斤头”的谚语。刻龙时要双眉皱着，显得威严、凶猛；刻凤造型要细长向上弯曲，以显得喜庆。另外还有“愁龙喜凤笑狮子”等谚语。老虎也是很好的题材，刻出张口露齿，虎目圆睁，就显得

马

威风凛凛，活灵活现。

(4) 人物雕刻

人物形象多种多样，姿态万千，着装各异，表情也是方方面面的，无所不有。造型更是多样。这也是食品雕刻中乃至其他雕塑中最难的题材之一。

我们平常多以寿星、仕女、罗汉等人物塑造类型，基本都是传统的人物，如整雕“大肚弥勒”、“童子拜观音”、“采花仙子”等作品。

在雕刻人物时，首先要确定作品造型的姿势，再进行描样，也就是在雕刻者心中对原料已形成一幅朦胧的轮廓，然后用刀再把轮廓雕刻显现出来，这是一个由虚转实的过程。一般刻人物造型有以下几个具体步骤：

(1) 设计人物造型、朦胧人物图像。

(2) 精刻轮廓应先从人物头部着手，根据原料的设计要求将头部大小姿势确定下来。

(3) 以头部大小姿势为准，决定人物的胸、腰和四肢的分部位置，雕刻轮廓使之出形。

(4) 轮廓显现后，再刻人的衣裙。

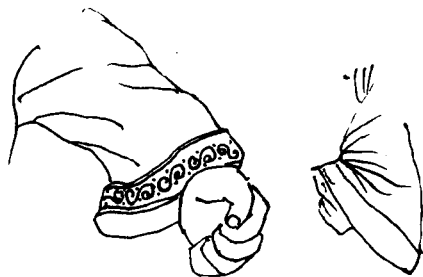
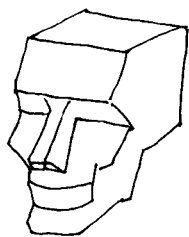
(5) 进行细刻，按照从头部到眼、鼻、口、耳的顺序往下进行雕刻。

(6) 进行修饰，从脸部的肌肉表情到手足、衣饰褶皱、头发、胡须等精细刻完后再进行检查修复完整。

上面叙述了人物的基本雕刻过程，我们要特别注意人物头部的每个喜、怒、哀、乐等表情，其中还要注意人物的比例，一般我们要记住“立七、坐五、盘三半”的说法，意思是以人物头部比例的长度为单位，这样在雕刻时才不会失调。其实这也是一个系统漫长的实践过程。

基础知识

右图是人物的每个部位图解。镂空雕也称为“透雕”，基本上是和浮雕技法相结合而制作完成的，它的雕刻工艺是一种镂刻、挖空的技法。它的特点是立体雕刻中有透空间，即在浮雕上保留物像

人物分步图

部分，再去除所刻物像的托底部分，使浮雕的形象独立出来。例如，浮雕镂空人物头部，把头雕刻完后，脑后仍有多余大块余料，那么就把与它无关的镂空掉。还有一般树枝、花枝都可以用镂空的技术。如整雕作品中的“采花仙子”、“天使莺歌”等作品就是以这样的镂空、浮雕技法雕刻而成。在镂空技法中也有利用造型实体的表面为表现手法，常用于西瓜灯的镂空雕刻。

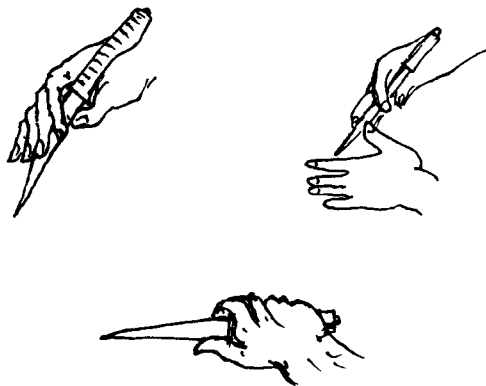
镂空雕刻又分为单面镂空和双面镂空雕刻两种，单面镂空雕以平面雕刻出的图案，再用镂空的方法加以表现，可露出衬底，形成光影，与形体结构有强烈的对比，如镂空西瓜灯等，用于渲染宴席的某种气氛。而双面镂空雕则是两面雕刻，两面观赏，这种技法多采用我国的传统木雕、玉雕等艺术手法来表现，它会显得更加玲珑剔透，精美传神。

另外，在镂空雕刻中切不可操之过急，要一刀刀、一点点地镂空。要先镂空大空处，即粗镂之处；细镂易断碎处，并在最后镂空。特别要注意用刀的轻重，并一定要用刀到位，这样所刻出画面才互相连贯、生动、完整、干净、牢固、精美。

（五）浮雕、镂空雕用刀手法与雕刻要点

浮雕、镂空雕的用刀技法，多根据自己的执刀习惯，一般只要雕刻时顺手，就可以随心所欲地去雕刻，这没有什么原则要求，传统的木刻用刀手法就是很好的方法之一。

常用的有“顺、转、披、切、割”等主要刀法。“顺”是用得最多的刀法，其执刀法就像拿笔写字是顺剔的使用刀法；“转”是用圆口刀或截线刀向前，有顺转、逆转或侧转的使用刀法；“披”是用刀口中间顺刀口立向斜刀使用技法；“切”是自上而下的使用刀法；“割”是用刀的一角往前、往侧面切割。每一种雕刻刀法，都分粗重雕和细轻雕，只要双手配合得当，力量运用均衡，用刀自如，这样才能雕得更好。所谓左手是“舵”，那么右手就是主要动力，右图是最基本用刀手法图示。

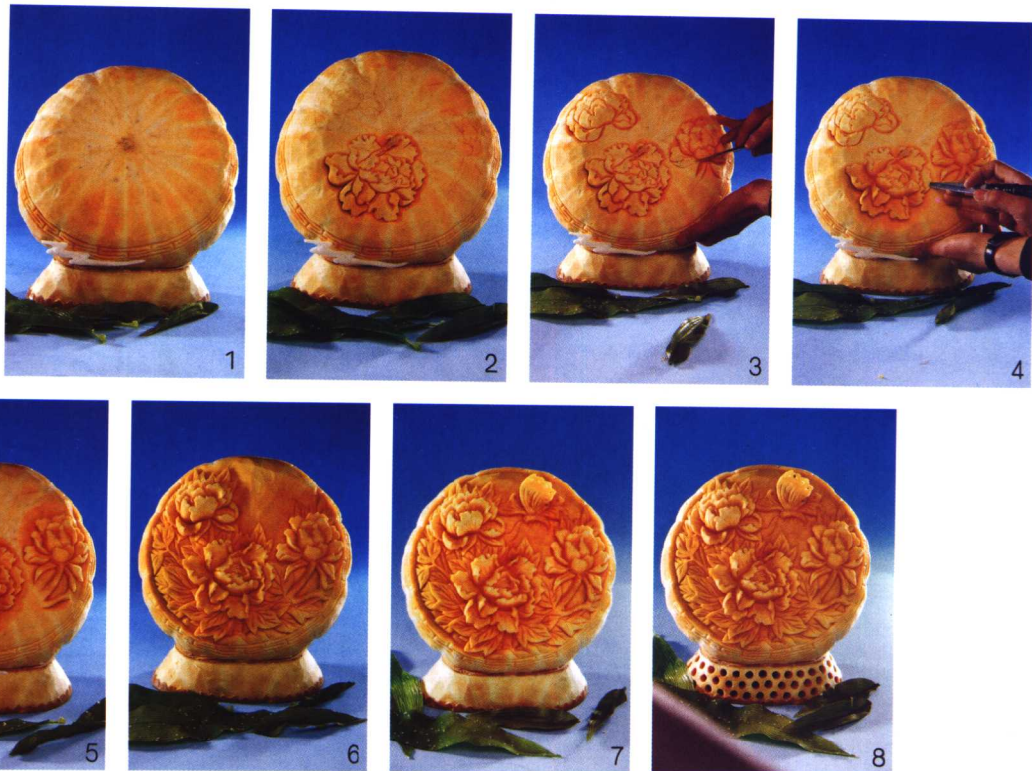

用刀手法

二、浮雕、镂空雕分步图解

(一) 花鸟篇

国色天香

原料: 南瓜、胡萝卜、白萝卜。

工具: 直面刻刀、“V”形木刻线刀、小号圆口戳刀。

步骤: 1. 把南瓜一面去皮, 用木刻线刀刻出圆形花边。再切一底座和圆形南瓜粘合固定在一起。

2. 利用线刻的技法, 用刀尖刻画牡丹线条轮廓。

3. 用浮雕的形式刻出牡丹花的花瓣轮廓。

4. 利用浅浮雕的技法细刻花瓣, 刻出它的立体效果。

5. 刻去牡丹花周边原料, 使花高于其他部位, 能够更好显现花的浮雕层次。

6. 刻出花叶、花枝等部分。

7. 花的空余部分刻出一只蝴蝶, 以作花的陪衬。

8. 底座部分进行镂空雕刻, 整体再修饰成型。

9. 另用胡萝卜、白萝卜分别刻出小鸟、祥云, 插在上面。

分步图

解 提示: 牡丹素以“国色天香”闻名天下。它那特有的富丽、华贵形象在中国人的传统意识中被视为繁荣昌盛、幸福和平的象征。

烛光今宵

原料: 南瓜、心里美萝卜、胡萝卜。

工具: 直面刻刀。

- 步骤:**
1. 在一弯的空心南瓜部位用浮雕技法刻花的中心部位，另切一片南瓜刻月亮，组装在上面。
 2. 重点刻出月季花及部分祥云。
 3. 把月季花上面多余的原料镂空，再刻出下面的山石部分。
 4. 另用心里美萝卜刻个小孩童，放在原料的另一头，用小花点缀。
 5. 刻出部分星星和祥云点缀月亮以及花的周围。用心里美萝卜刻出空心“蜡烛”，里面再放上真蜡烛点上即可。

提示: 月亮预示黑夜即将过去，烛光预示光明即将来临，月季花是美好的象征。孩童寓意人们每天奋起劳作，创造绚丽多姿和光辉灿烂的美好生活。

分步图解

