

中国第一本仕女雕专著

新编

仕女雕

技法与应用

管晓宁 赵玫芳/编著

辽宁科学技术出版社

食雕大师

Xinbian
Shiniudiao
Jifayuyingyong

新编

仕女雕

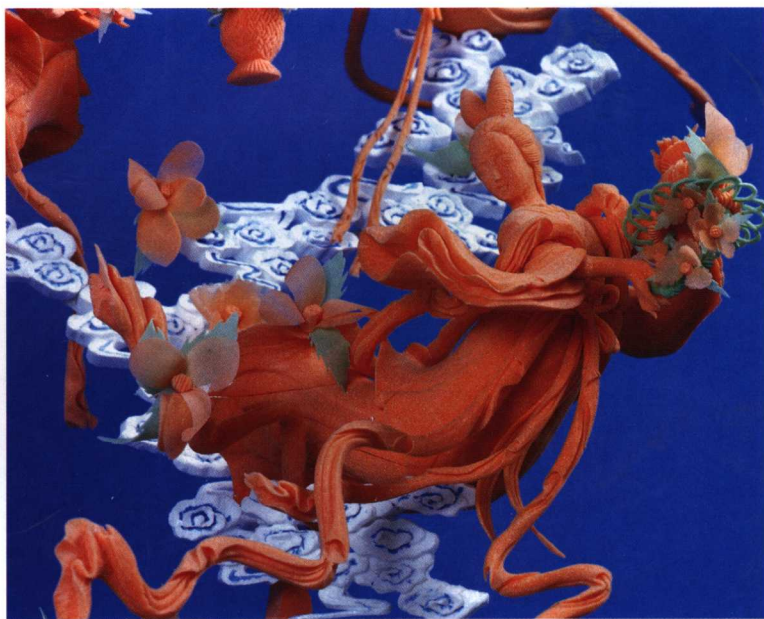
技法与应用

管晓宁 赵玫芳 编著

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

新编仕女雕技法与应用 / 管晓宁, 赵玫芳编著. — 沈阳:
辽宁科学技术出版社, 2005.1

ISBN 7-5381-4266-5

I. 新... II. ①管... ②赵... III. 雕塑—技法 (美术)
IV. J31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 102743 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: 辽宁印刷集团美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 5

字 数: 70 千字

印 数: 1~5500

出版时间: 2005 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 1 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: 周广钧

定 价: 30.00 元

联系电话: 024-23284360

邮购咨询电话: 024-23284502 23284357

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

http://www.lnkj.com.cn

作者小传

主编 管晓宁

重庆合川人，北京宁芳德艺烹饪技术培训中心创始人、全国技术能手、中国烹饪名师、中餐烹调高级技师、北京烹饪协会会员、中国烹饪协会会员。擅长川菜烹调、冷菜拼摆和食品雕刻。尤善人物、仕女、浮雕等大型作品与展台的设计制作，先后编著出版了《新编龙雕技法与应用》、《食雕技法综合篇》，在多年的雕刻实践工作中，逐渐形成了自己的食雕艺术特色。

1999年6月参加北京市第三届烹饪服务大赛获金奖。

1999年10月参加第九届全国厨师节获优秀表演奖。

2000年参加全国青年烹饪服务大赛获银奖。

2002年5月参加首都营养美食技艺大赛获热菜金奖、冷菜金奖、果蔬雕刻金奖。

2002年10月参加全国第十二届厨师节川菜大赛获热菜金奖、冷菜金奖、食品雕刻金奖、团体金奖及个人金厨奖。

2002年12月参加《新编龙雕技法与应用》一书的编写工作，并担任副主编。

2003年9月参加中华烹饪技术创新大赛，荣登食品雕刻项目金牌榜首。获国家劳动和社会保障部颁发的由江泽民主席亲笔题词的“全国技术能手”荣誉称号。

其作品曾多次在《中国烹饪》《四川烹饪》《东方美食》《前卫美食》《快乐厨房》《烹调知识》等刊物上发表。被空军司令部授予“学雷锋标兵”荣誉称号，并多次获军队的荣誉和勋章，《空军报》曾多次大篇幅做过报道。

副主编 赵玫芳

黑龙江省齐齐哈尔市人，现任北京宁芳德艺烹饪技术培训中心副主任、兼教务主任，中国烹饪协会会员、高级食品雕刻专业讲师、中餐烹调技师、中国烹饪名师。擅长仕女和龙的雕刻研究及创新，多年致力于食品雕刻的教学及专业著作的编著工作。

毕业于齐齐哈尔市美术学校，1988年进修于哈尔滨师范学院美术系，长期从事烹饪美学教研工作。对食品雕刻有颇高造诣，把美术上的艺术造型运用到食品雕刻上，形成了自己独有的艺术风格。先后编著出版了《新编龙雕技法与应用》、《食雕技法综合篇》。

曾在全国第四届烹饪大赛团体赛现场做食品雕刻特技表演。

2000年参加全国青年烹饪服务大赛获银奖。

2001年4月参加东方美食大赛获果蔬雕刻金奖，并应邀在河南焦作“亚细亚杯”食品雕刻比赛现场做表演并被当地电视台采访。

2003年9月参加首届中华烹饪创新大赛获果蔬雕刻金奖。

其作品曾在《中国烹饪》《四川烹饪》《中国食品》等专业刊物上发表。

其事迹被《中华优秀人物大典》《中国烹饪名师大典》《中国饭店管理人才大典》《中国当代名人大典》等典籍收录。多次组织带领学员参加省级、直辖市及全国烹饪雕刻大赛，为学员作赛前辅导和设计参赛作品，均获优异成绩。并且应首都各大饭店、宾馆、酒楼邀请设计制作各类庆典展台，得到业内人士的高度赞誉。

新编仕女雕技法与应用

Xin Bian Shi Nü Diao Ji Fa Yu Ying Yong

主编 管晓宁

副主编 赵玫芳

编委 徐厚革 孙红军 陈永红 徐 昕

王正辉 李洪超 刘凤荣 郭 剑

李观菊 李国华 谢曦萌 刘春奇

王 彬 邵 麒

contents

目 录

一、仕女雕刻的素材来源	7	4. 排箫仕女	32
二、仕女雕刻的技术要点	7	5. 扇舞之一	33
(一) 头部的造型	7	6. 扇舞之二	33
1. 脸部外形比例	7	7. 戏蝶	34
2. 五官位置	8	8. 采花仕女	34
3. 人物面目表情变化	10	9. 鼓乐仕女	35
4. 仕女的发型变化	11	10. 花篮仕女之一	35
(二) 人体的比例与体姿	12	11. 花篮仕女之二	36
1. 人体比例	12	12. 花篮仕女之三	36
2. 体姿	12	13. 笛乐仕女	37
(三) 衣纹的表现	15	14. 闲	37
(四) 手式的表现	18	五、泡沫原料作品赏析	38
(五) 仕女的配饰配景	19	1. 妙玉	38
三、仕女雕刻分步图解	23	2. 貂蝉拜月	39
四、果蔬原料作品赏析	31	3. 西施浣纱	40
1. 麻姑献寿	31	4. 孟才人	41
2. 盼	31	5. 梨园仙子	42
3. 采桑女	32	6. 梅妃	43
		7. 织女	44
		8. 玉女	45
		9. 神女	46
		10. 史湘云	47
		11. 乌孙公主	48
		12. 洛神	49
		13. 花神	50
		14. 红线盗盒	51
		15. 鲍君微	52
		16. 天女散花	53
		17. 天仙采桃	54
		18. 戏鹦鹉	55
		19. 穆桂英挂帅	56
		20. 弄玉吹箫	57
		21. 跨虎归山	58

22. 蚌仙	59
23. 鲤鱼仙子	60
24. 牧羊女	61
25. 女娲补天	62
26. 仕女斩蛟	63
27. 巫山神女	64
28. 天仙祝寿	65
29. 宝钗扑蝶	66
30. 童子拜观音	67
31. 木兰理妆	68

32. 梁祝化蝶	69
33. 桃花扇	70
34. 牛郎织女	71
35. 吹箫引凤	72
吹箫引凤局部图示	73
36. 秋翁遇仙	74
秋翁遇仙局部图示	75
37. 天女散花	76
天女散花局部图示	76
38. 花撒神州, 雨育禾	77
花撒神州, 雨育禾局部图示	77
39. 思凡	78
思凡局部图示	79

以德治校 以艺服人

——致读者

我曾组织编写了《新编龙雕技法与应用》和《食雕技法综合篇》两本书，以后就萌生了出一本有品牌标志性雕刻专著的想法。于是，就与赵玫芳老师一起把愿望付诸实践。

本书在编写时突出了以下几个特点。

其一，作品摄影方面。因仕女的面部、衣纹和手是重点要展示给读者朋友们赏阅的，因此，摄影时特别注意作品的情景与作品的关系，注意尽量把人物面部、衣纹、飘带等处的刀工、线条交待清楚。

其二，作品制作方面。我对自己的要求特别严格，标准是拿较内行人的眼光来审视作品，尽可能少让人挑出毛病来，争取每个作品都是佳作。因此，作品走刀线条清晰、流畅、自然、大方、细腻。每个作品的局部都很认真地向读者朋友们作了细致刻画。

其三，本书特别强调人体各部比例的准确、形体变化的生动和服饰飘带及衣纹飘逸的效果。

其四，到目前为止，食品雕刻界都是用白泡沫制作作品，完成后直接运用于展台或辅以颜料用于展台。在这本书中，我率先使用带颜色的泡沫原料来制作作品，补充了白泡沫作品刀工不明显、色彩单调的缺陷。

我在编著此书过程中，拜访了很多其他行业

的雕刻名师，借鉴他们的雕刻技法，从这些行业前辈的艺术智慧中吸取了技术手法和艺术营养。值此新作出版之际，除表达编著者对他们的敬佩之情外，同时，还从心里表达对他们的感激之意。

我与赵玫芳老师创办了北京宁芳德艺烹饪技术培训中心，本中心贯彻以德治校、以艺服人的教学方针。中心具有两大品牌技术优势：一是人物仕女雕。其刀法细腻，神态惟妙惟肖，体姿造型各异，尤其是人物面部神态及衣纹、飘带更是全国烹饪界独有，把中国传统仕女的娴静、端庄、贤淑、善良、柔美之气质刻画得淋漓尽致，堪称一绝。二是龙雕。技法与众不同，动态逼真，气势恢弘，造型流畅，风格精细。特别值得一提的是，该中心推出的龙与仕女组合之作品。一阴一阳，把刚与柔，张扬与稳重，彪悍与平和之气势有机地融为一体，作品风格独成一家。许多来这儿学习的学员都说：“老师真是有德有艺，对学员认真负责，来这儿学习，学费花得值，能真正学到技术。”

由于编著者的水平所限，书中难免有不尽完美之处，恳请前辈和同行朋友多提宝贵意见。

管晓宁

2004年10月于北京

一、仕女雕刻的素材来源

仕女是人物雕刻中非常重要的一个项目，难度极大，取材甚广。大致包括神话传奇故事、历史人物、小说诗歌、平常生活人物及一些纯美题材。

1. 神话传奇故事

是人们对真理与幸福生活追求向往的心理写照，虽然不是真人真事，但也不是凭空而来，有其现实生活的基础，好的神话传奇故事丰富多彩。如《麻姑献寿》《嫦娥奔月》《天女散花》《女娲补天》《牛郎织女》等。

2. 历史人物

中华民族历史悠久，源远流长，在几千年历史长河里先后出现了对民族有重大贡献的女性和对文化有所贡献的女词人、女诗人，还有一些巾帼英雄和能左右国家政治的妃子、美人等。此类题材均可列入雕刻选材之中，如《貂蝉拜月》《花木兰》《穆桂英》等。

3. 诗歌小说

诗歌，浪漫生动；小说，引人入胜。无论是诗歌，还是小说，大多都离不开对人物的塑造。最典型当属《红楼梦》曹雪芹笔下的金陵十二钗个个美若天仙。都是雕刻仕女的题材。如《红楼梦》《桃花扇》等。

4. 世俗生活

这一题材最朴实，最能体现人们的劳动和生活。如：渔家女、牧羊女等。

总之，选材要选纯美的题材。不论是反映仕女与琴、棋、书、画的关系，还是歌、舞、赏、游等情节，都要体现其俊美、伶俐、活泼、贤淑、善良、雍容大方、仪态万方等。要使之生动，有内容。雕刻仕女，切记要选题美、造型美、意境美、雕刻技法美，能做到以上几点，才能雕出好的作品来。

二、仕女雕刻的技术要点

（一）头部的造型

主要通过脸部外形、五官、面目表情去体现，并能通过头部造型体现出人物的身份、年龄、性格、表情与神韵风采。

1. 脸部外形比例

（1）通过绘图的方法，加深初学者对人物头部外形结构的理解。脸面部位从正面画像纵向分有头顶、发际、天庭、印堂、鼻梁、鼻头、人中、嘴角、地阁几个部位，再从侧面观察，人的头部可看作是一个正方形，在正方形内又可划分两个蛋形。如图1、图2。

（2）通过面部三庭五眼的划分（如图3），可以掌握头部位置比例，使五官定位准确。对初学的人了解脸部比例有参考价值，更便于细致刻画。

三庭：是以纵向计算与鼻子相同的三个等份。

上庭：从发际到眉线之间的长度。

中庭：从眉线到鼻底线之间的长度。

下庭：从鼻底线到下颌底线之间的长度。

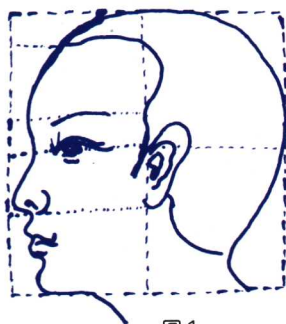

图1

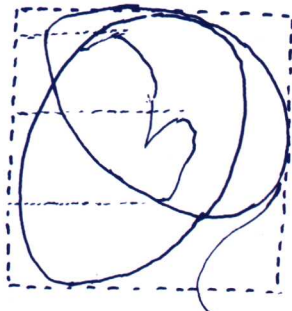

图2

(2) 五眼：是以横向计算与眼相同的五个等份。

一眼：两眼之间的长度为一个眼睛的长度。

二眼：左眼的长度。

三眼：右眼的长度。

四眼：左眼外角到左耳屏的长度为一个眼的长度。

五眼：右眼外角到右耳屏的长度为一个眼睛的长度。

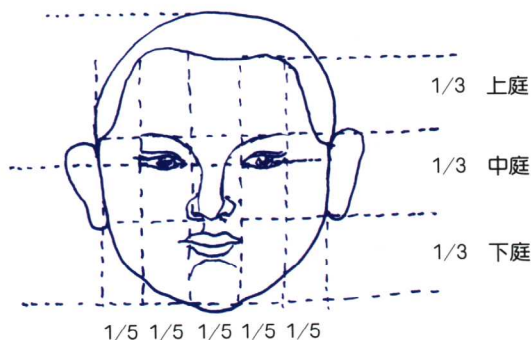

图3

2. 五官位置

头部雕刻五官最为重要。人的五官位置如图4。眼睛是在头顶至下颌的中心线上，鼻子在眉毛至下颌的中心线上，也是在中庭线上；下嘴唇线在鼻底线至下颌的中心线上；耳朵是在眉线与鼻底线之间，正好是占中庭的长度。但每个人的五官生长的特点、五官的位置、五官之间的相互关系、五官之间的比例又有所差异，不论男女老少，其五官又是因人而异，没有绝对两个完全相同的五官，自然也就构成了形形色色的人物造型。

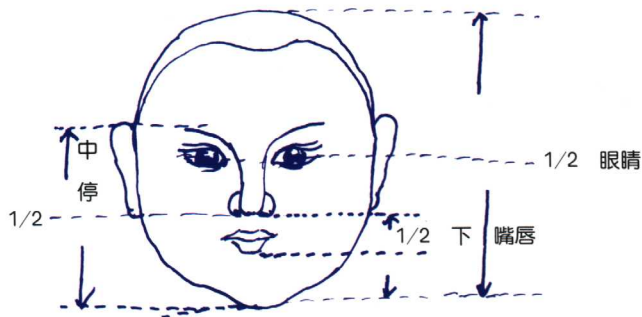
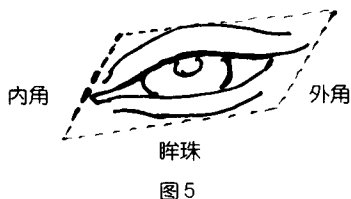

图4

(1) 眼睛

眼睛是由眼眶、眼睑、眼球三个部分组成，对称地长在鼻子两侧。眼球的结构是圆球状的晶体，由眼白和黑眼球两部分组成，被包在上下眼睑之间，安置在眼眶内。两只眼睛活动的方向应是一致的，眼睛的造型近似平行四边形，如图5。它的外部形状一般取决于眼睑的形状，在具体雕刻过程中，应了解上下眼睑要有一定的厚度，不能把它看作一条线，这是非常重要的。雕刻方法是把眼睛完整地看作是一个球体，刻出上眼睑的形状，然后去料，这样上眼睑就有了一定的厚度，下眼睑的雕刻方法同上眼睑。雕刻时要注意内眼角较圆，外眼角较尖，内外眼角的连线内低外高，故外眼角

略向上翘，并且上眼睑比下眼睑长，呈上眼睑罩住下眼睑状。在球体之上，内眼角向前，外眼角向后，内外眼角之间最高，整个眼形有高有低，不是在平面上画线，一般仕女的眼形有丹凤眼、杏眼、俏眼、俊眼、秀眼、大杏眼等。

(2) 眉

眉是眼睛的组成部分，和眼睛配合来表现人物性格。眉头皱起显得愁苦，眉舒展开来显得愉快。眉毛有粗细、浓淡、长短、曲直、平斜、齐乱等分别，古人把它分别分为远山眉、柳叶眉、月牙眉、分梢眉、蛾眉、八字眉。

具体的眼形要有具体的眉形去搭配才能完美，如远山眉——丹凤眼，柳叶眉——杏眼，月牙眉——俏眼，分梢眉——俊眼，蛾眉——秀眼，八字眉——大杏眼。

(3) 鼻

鼻子的位置处在整个脸部中央，它是由鼻骨、鼻软骨、鼻翼、软骨等五块骨头组成的。外部

图6

形状由山根、鼻准、鼻翼组成，如图6。雕刻仕女的鼻子，一般不易过大，要小巧，鼻梁要高，鼻尖略往上翘。才能达到美观、大方、可爱。鼻子对于整个脸部的雕刻影响很大，所以又称之为“中岳”，乃五官之主。在整个面部最为突出，它的角度大概是45°角，雕刻过程中不能掉以轻心。

(4) 嘴

嘴和眼睛一样表情丰富细腻，嘴角微微一动就蕴含着微妙的情感变化，它由嘴角和上下嘴唇组成，如图7。上唇中部凸出部分为上唇结节，上部有人中，下唇下方凹进部分为唇沟，嘴周围的肌肉为口轮匝肌，口轮匝肌和咬肌，它们的配合可以产生嘴部或紧闭式或张开的各种变化，反映出人物的各种表情。雕刻嘴时，首先把嘴的底形刻成以上唇结节为最高，至法令线处为最低的弧形，并且下嘴唇要低于上嘴唇，另外雕刻仕女时法令线不要太深。否则脸部没有肉感，还会显得

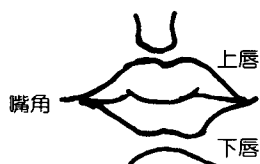

图7

人物凶狠而苍老。不同身份个性年龄人物的嘴，特点也各不相同，薄薄的嘴唇，表明能说会道，而憨厚老实的人，嘴唇总是厚厚的。雕刻仕女、美人的嘴总是樱桃小口，但一般不能小于鼻子的宽度。

图8

(5) 耳朵

耳朵处于头部两侧，占中庭的长度，由耳轮、耳屏、耳垂等组成，如图8。雕刻仕女过程中，耳朵常被头发遮拦，在五官中显得比较次要，但是雕刻的位置不对也会影响人物的形象。

3. 人物面目表情变化

人物面部雕刻除五官之外，脸形也很重要。一般可归纳为田、目、国、风、由、甲、用、申八个字。仕女雕刻常用的有田、目、甲几种，如图9~图11。掌握了基本的脸形后，首要考虑的就是面目表情。人物面目表情的变化是多种多样的，有处于平常状态的、微笑的、发怒的、忧愁的、悲哀的、惊恐的、沉思的、喜悦的，如图12~图19。各种表情变化中，眼和嘴的神态起突出作用。但眼和嘴只是表情的一部分，同鼻、五官、肌肉的结合才能构成面部表情的全部。自古以来，人们总结人物的基本表情，把它概括为喜、怒、哀、乐、哭、惊、思七情，如能掌握的话，雕刻人物的表情就易如反掌了。

图9 田

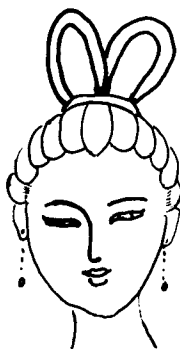

图10 目

图11 甲

喜：人在欢喜的时候，五官上扬，皮肉鼓起，嘴角上翘，眉略扬而翘，眼睑伸开、清晰，鼻翼微动上翘。

怒：人在发怒时眉头向下皱紧，眉梢竖起，两眼圆睁逼视对方，鼻孔张开，牙咬紧，口紧闭，口角向外，向下方拉长。

哀：人在悲哀时，五官内聚向下，肌肉下垂，眉头紧皱，两眼角下垂，眉梢也同时下垂，鼻翼下引，上下嘴唇交线下垂，整个五官都成下垂状。

乐：人在笑的时候，五官位置及形态变化较大，颧骨肌肉凸起，下眼睑中部向上，外眼角向下，向外拉长，两眼眯成一条缝，呈弯曲状，嘴角上翘，鼻翼伸开，鼻沟成为一条弧形深沟。

哭：人在大哭时是愁眉哭眼，咧嘴，眉毛成八字形，眼睛内聚向下即形成哭眼，眼角鱼尾下垂，鼻翼下引，鼻唇沟向下，嘴张开，下撇。

惊：人在惊恐时，眼轮匝肌扩张，眼泡睁大，眼圆而突出，鼻翼伸张，鼻孔扩大，上唇高起，下唇耷下。

思：人在沉思时，眉头聚在一起，眼睛凝视，鼻翼回缩，嘴收缩，上下唇交线清楚，口角清晰。

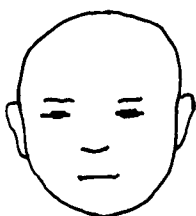

图 12 平常

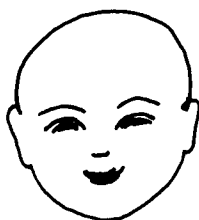

图 13 微笑

图 14 愤怒

图 15 忧愁

图 16 悲哀

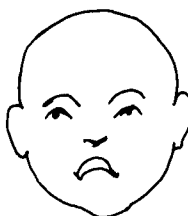

图 17 惊讶

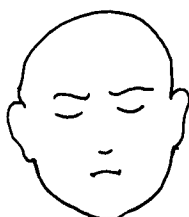

图 18 沉思

图 19 喜悦

4. 仕女的发型变化

发型再加以冠戴既能增加仕女仪容的美丽，又能体现出她的年龄、身份。古代仕女的发型变化多样，基本是按着梳、结、盘、叠、鬟等变化而成，再加以各种首饰。如：簪、钗、步摇、珠花等，因此雕刻仕女发型必须要懂得其梳编形式及规律。据资料记载，大概分为结鬟式，如图 20；拧旋式，如图 21；盘叠式，如图 22；结椎式，如图 23；反缩式，如图 24；双挂式，如图 25 等六类。

图 20

图 21

图 22

图 23

图 24

图 25

（二）人体的比例与体姿

1. 人体比例

要想雕刻出完美的仕女形象，了解仕女人体比例是相当重要的。女人人体比例是七个半头高，雕刻仕女时的人体的比例可以按八个头的高度来做，这样雕刻出来的仕女，体态修长。为了让学习的人更好地掌握，本书总结一个口诀：一个头高、二到乳头、三到脐下、四到耻骨下、五到大腿中、六到膝、七到小腿中、八到足底。手臂为三个头的高度，前臂为 $1\frac{1}{3}$ 头高，小臂为一个头高，手是自身的 $\frac{2}{3}$ 头高。手臂垂直到第五个头的位置，腿为四个头的高度，肩宽不能超过自身的两个头高，臀和胸大于男性，并且自身的臀宽大于肩宽，腰宽等于或大于头高。雕刻站立的仕女是八个头高，雕刻坐着的仕女是五个半头高，雕刻盘腿的仕女是三个半头的高度。图 26 和图 27 可以更直观地掌握人体比例。

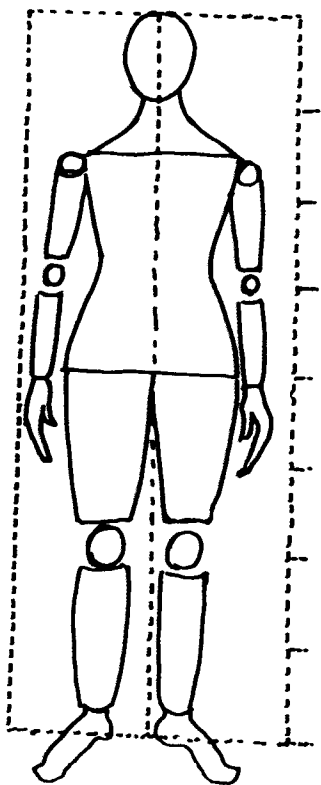

图 26

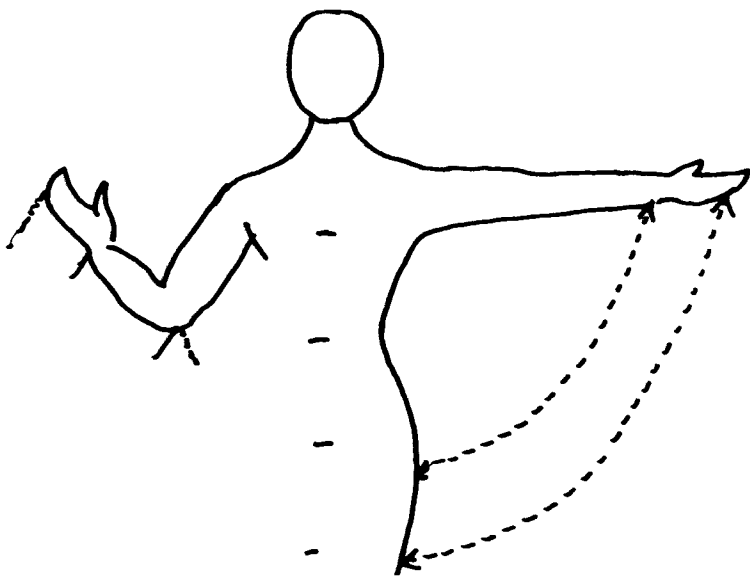

图 27

2. 体姿

掌握了基本的人体比例之后，还要考虑仕女的体姿，它能充分体现仕女的品性与风采。

仕女的体姿一般分为坐式、立式、椅式、游式、飞式五种。

坐式：雕刻坐着仕女的重心，一般在臀部，要注意头的方向、肩的方向和腰的方向，这三个动点不要形成一条直线，要静中求动，动中求韵，使其回旋顾盼，转侧自然大方。如图 28。坐式的形式多种多样，要根据所雕刻作品的不同意义而定。

图 28 坐式

立式：雕刻站立的仕女，她的重心完全落在足底，要注意重心与平衡。在讲究体姿婀娜柔曲的同时，还可借助佩带、风带的抒曲翻转、宽袖扬动增加气韵，协助平衡。手势有聚有扬，加强整体动式，使体姿自然生动，如图 29。

图 29 立式

倚式：倚式的重心多在相倚之处，雕刻倚式仕女时更要娇媚阿娜，在出大形时就要注意头、肩、腰、足的方向及位置要相协调，如图 30。

图 30 倚式

游式：也就是莲步、碎步等形式，两足有轻盈的移动，两手有各种动势，除了说明情节外，还可起平衡作用，如图 31。

图 31 游式

飞式：雕刻仙女一般呈飞式动态的比较多，飞式的重心不是很固定，雕刻时要注意佩带、风带、广袖、长裙的动感一定要有飘的感觉，如图 32。

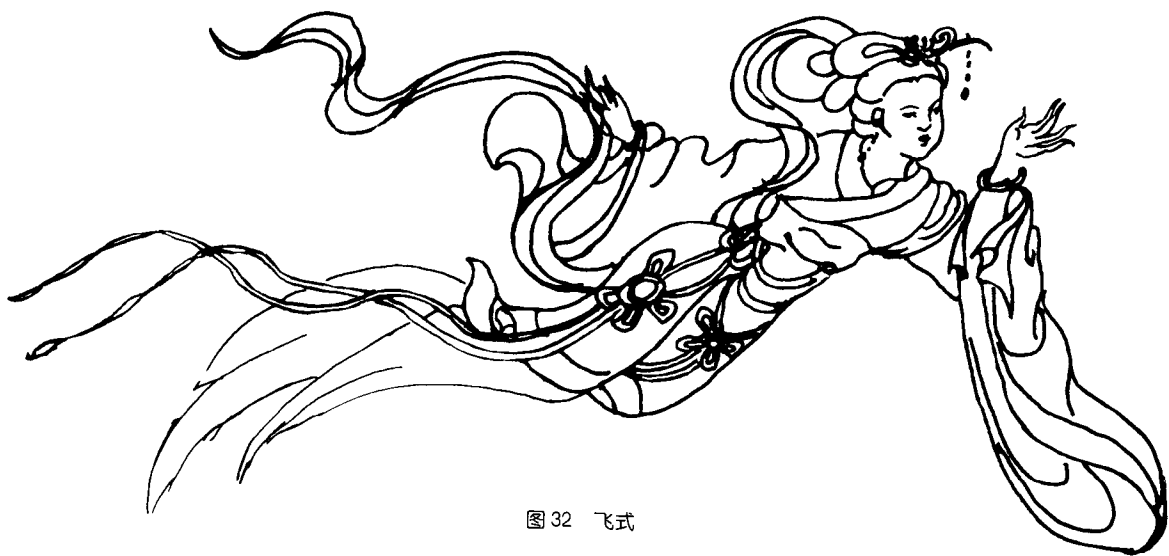

图 32 飞式

总之，雕刻仕女的体姿要愈隐愈显、仪态典雅、窈窕舒展才能完美。

（三）衣纹的表现

雕刻仕女，除了头部之外，人体部分是通过衣服的处理来完成的。服装的处理主要通过衣纹来表现，衣纹的雕刻难度非常大，既要刻出衣裙随身的形态，又要有飘逸的感觉，如图 33~图 50。在雕刻的过程中注意要深浅适度，尤其是用刀的角度更要好好掌握。

图 33 人体与衣纹之一

图 34 人体与衣纹之二

图 35 人体与衣纹之三

图 36 人体与衣纹之四

图 37 人体与衣纹之五

图 38 上肢与衣纹之一

图 39 上肢与衣纹之二

图 40 上肢与衣纹之三

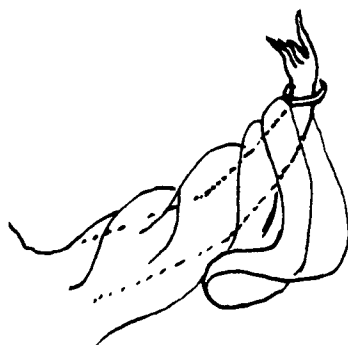

图 41 上肢与衣纹之四