

快速

学食雕

龙凤造型

主编 张卫新

* * * * *
行 易 作 精 技 造 大
业 学 品 雕 法 型 师
权 易 实 细 详 新 讲
威 会 用 刻 尽 颖 解

上海科学技术文献出版社

快 速

学食雕

龙凤造型

主编 张卫新

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

快速学食雕. 龙凤造型 / 张卫新主编. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5439-4034-5

I. 快… II. 张… III. 食品-装饰雕塑 IV. TS972.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 123537 号

策划编辑: 百 辛

责任编辑: 陈宁宁

封面设计: 夏 清

快速学食雕

龙凤造型

张卫新 主 编

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)
全国新华书店经销
昆山市亭林印刷有限责任公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 4.5
2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5439-4034-5

定价: 25.00 元

<http://www.sstlp.com>

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

研習食雕技藝云

弘揚中華美食

姜智

二〇〇九年二月

姜智 世界中国烹饪联合会会长、中国烹饪协会名誉会长

食品雕刻藝術
中華烹飪瑰寶

張世堯

二〇〇九年二月

序

食品雕刻是以蔬菜瓜果等硬性原料和面、糖、黄油等软性食品原料为对象，借助食品刻刀、面塑刀、油塑刀、冰雕刀等雕刻工具，运用切、削、旋、挖、镂等雕刻和揉、搓、贴、压、捏等塑造技法，对食品原料自身进行一定艺术造型的一种烹饪活动。它把烹饪和艺术有机地结合起来，使烹饪作品在具有食用性的同时，又具有艺术观赏性，是我国雕塑艺苑的一朵奇葩。

《快速学食雕》丛书——《花卉造型》、《禽鸟造型》、《哺乳动物造型》、《人物造型》、《龙凤造型》、《面塑造型》出版了，这是我单位青年烹饪教师张卫新同志继《中国宴会食品雕刻》一书后的又一力作。多年来他刻苦钻研、积极进取、不断创新，在中式烹饪尤其是食品雕刻领域取得了可喜的成就，在全国及省市级比赛中多次获奖，出版了多本烹饪书籍，其作品被多家报刊杂志发表，并接受中央电视台专访。授课之余还常被邀请到长城饭店、北京全聚德烤鸭店等多家宾馆饭店设计制作大型宴会展台，获得一致好评。

《快速学食雕》丛书主要具有以下特点：

一、意识超前、思想领先。丛书体现了作者对食品雕刻的新认知、新感触，相信它会把读者领入食品雕刻艺术的新境界。作者对烹饪、民俗、工艺美术、食品原料、历史地理、建筑设计等方面的知识进行了不懈地钻研和探索，并不断地开拓和创新，其刀法精炼、技法娴熟，雕刻作品构思巧妙、造型生动、富有灵气和创意，常有与众不同处。

二、形式新颖，内容详尽。丛书在内容和形式上独具匠心，另辟蹊径，它将花卉、禽鸟、人物、哺乳动物、龙凤、面塑等众多题材分列开来，独自成册，进行了较为详尽的阐述。作者不辞辛苦，历时五年，用料三万余斤，亲自雕刻并拍摄近千件食雕作品，对主要作品的制作过程还做了图示讲解，直观形象，简便易学。另外，丛书对食雕原有题材进行了大胆创新，融进并增加了大量极富时代气息的新题材，如纤夫的爱、喜迎奥运、世界杯畅想、相聚 2008 等。

三、技法独特、造型巧妙。书中除了讲述戳刀法、旋刀法、直刀法、揉搓法、挤压法等常规刀法外，还着重讲述了划刻法、镂雕法、抖刀法、包裹法、填充法等新技法，这些技法简单易学、实用性强、便于操作，能使读者更快更好地掌握和运用食品雕刻技艺。书中既有按刀具技法的雕刻作品，又有依原料自身形态雕刻的作品，做到了零雕整装、立体整雕的灵活运用，造型极富变化，并对采用不同原料和技术而出现的不同雕刻效果进行了比较说明。

在此，我愿向广大读者推荐《快速学食雕》丛书，希望它能成为读者的良师益友，同时也希望能在更多的烹饪培训院校中得到推广应用。

劳动和社会保障部培训就业司司长

于洁鸣

食 雕 刀 具

如图所示：1、2、3、为大、中、小三种直刀，其1为大号直刀，又称西餐分刀，主要用于对原料的切削和打圆；2为中号直刀，又称制坯刀，主要用于原料大坯的切削制作；3为小号直刀，因其用途广泛，刀不离手，所以又称为手刀，可用于切、削、划、刻、旋、剔、镂等各种技法。

4、5、6为大、中、小号U形戳刀，主要用于戳刀法，用于对花卉、禽鸟羽毛及假山石的雕刻。

7、8、9为大、中、小号三角戳刀，主要用法与U形戳刀类似。

10、11、12为大、中、小号V形木刻刀，主要用于戳刀法，用于雕刻龙爪菊、旋风菊等各种菊花、禽鸟颈羽、尾上覆羽、人物须发、服饰等。

13为挑线刀，主要用于挑拉技法，用于瓜灯（盅）各种环、扣、线的挑拉。

14为圆规，主要用于绘制瓜灯（盅）图案。

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)。

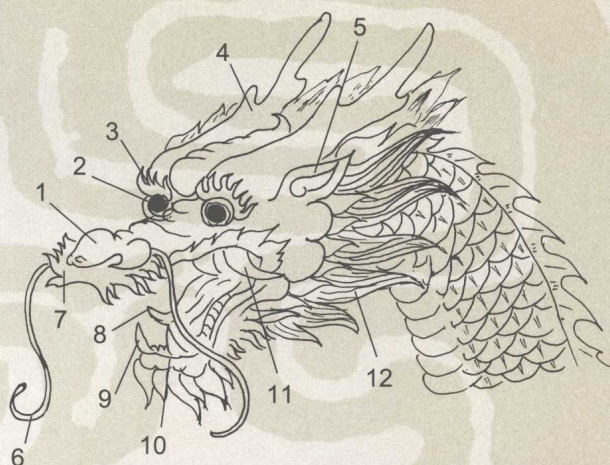

图龙-1

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

圆形宽额头 梅花通脸额头 双分额头 如意连冒额头 连角式额头 扁形窄额头

图龙-3

鹿角形角

波浪形角

正角

佛手形角

苗芽形角

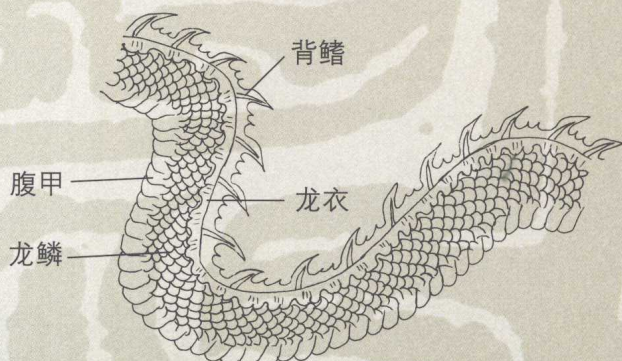
珊瑚形角

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）。

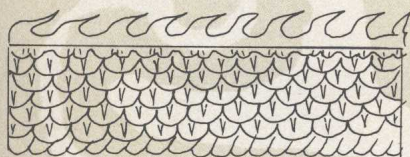
图龙-5

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。

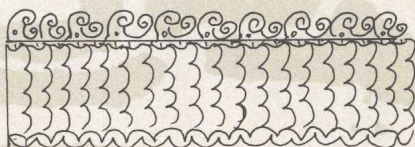
龙衣是指紧贴于背鳍两侧呈弧形变化的两条长带，起着修饰装点的作用。

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。

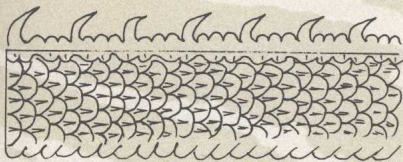
龙鳞又叫鳞甲片，是指生于腹甲和龙衣之间的鳞片。根据鳞片的不同，龙体可分为鱼翅鳞体、鱼鳞体、波浪鳞体、菱形鳞体等多种（如图龙-6）。

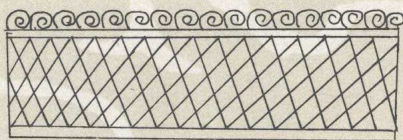
鱼翅鳞体

波浪鳞体

鱼鳞体

菱形鳞体

图龙-6

4. 龙的四肢造型

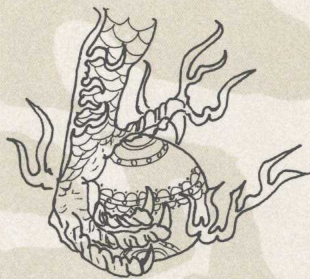
龙的四肢是指对生于身体两侧前 $1/3$ 处的两个前肢和后 $1/3$ 处的两个后肢，每一肢体均由大腿、小腿、肘毛、掌和爪组成。其中腿似马腿，象征强健有力；掌似虎掌，象征满堂富贵；爪似鹰爪，象征刚强勇猛；火焰毛形似雷电，象征风调雨顺；肘毛如狮发，象征万事如意。

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。

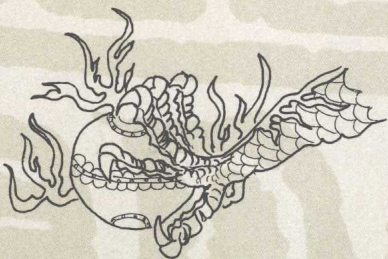
一般讲“四爪为蟒，五爪为龙”，四爪龙主要用于民间，五爪龙主要用于皇宫。

打

挠

蹬

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

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.螭龙,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、