

寿山石雕大图解

Shou Shan Shi Diao Da Tu Jie • Hua Niao Yuan Diao

花鸟圆雕

圆雕是一种从四面都能欣赏的雕刻艺术手法，它与钮雕、浮雕、薄意共同组成了寿山石雕的四大主要雕刻艺术手法。花鸟画的『形神兼备』与寿山石雕的『因色取巧』相结合，就构成了一件件动人的寿山石花鸟圆雕作品。

■ 陈礼忠 著 ■

寿山石雕大图解

Shou Shan Shi Diao Da Tu Jie • Hua Niao Yuan Diao

花鸟圆雕

■ 陈礼忠 著 ■

图书在版编目(CIP)数据

花鸟圆雕 / 陈礼忠著. —福州: 福建美术出版社,
2009. 12
(寿山石雕大图解)
ISBN 978-7-5393-2283-4

I. 花… II. 陈… III. 寿山石雕-圆雕-技法(美术)
IV. J314.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第240434号

寿山石雕大图解 ——花鸟圆雕

陈礼忠 著

出版: 福建美术出版社(福州市东水路76号 邮编: 350001)

发行: 福建美术出版社发行部

(电话: 87520545 传真: 87535294)

印刷: 福州德安彩色印刷有限公司

版次: 2010年2月第1版第1次印刷

开本: 889×1194mm 1/20

印张: 2

印数: 0001—5000

书号: ISBN 978-7-5393-2283-4

定价: 19.80元

作者简介

陈礼忠，又名冠森，1968年生于福建省福州市，雕刻艺术师从冯久和。擅长山水、花卉、禽鸟、动物、人物等题材的雕刻，尤其精于鹰、荷花的雕刻。现为高级工艺美术师、福建省工艺美术大师、工艺美术一级名艺人、福建省工艺美术研究院研究员、福州雕刻工艺品总厂高级技术指导、中国工艺美术学会会员、福建省政协书画室（海云墨会）会员、福建省寿山石文化艺术研究会理事。

其作品曾获得“第三届全国工艺美术大师作品展”暨“国际艺术精品展”金奖，“金凤凰原创工艺产品设计大奖赛”金奖，“第十届全国工艺美术大师作品展”金奖，“第四届全国四大名石雕刻艺术作品展”金奖等。作品《春日》、《家·天下》等多件作品收藏于马来西亚创价美术馆；作品《秋声秋色晚来香》收藏于中国工艺美术珍品馆；作品《守望》收藏于福建省工艺美术珍品馆。

目 · 录 | Contents

概述	04
一、基本工具介绍	05
二、圆雕一般步骤	06
三、个案解析	
范例一	07
范例二	14
四、作品欣赏	16
五、结语	40

概 述

圆雕是一种从四面都能欣赏的雕刻艺术手法，是中国寿山石雕刻中比较常见的一种雕刻手法，它与钮雕、浮雕、薄意共同组成了中国寿山石雕的四大主要雕刻艺术手法。在中国的传统绘画中，花鸟画是一个重要的组成部分，形神兼备乃这一重要的艺术门类的最高境界。而五彩斑斓的天然色彩乃寿山石的一大特色，由此形成了寿山石雕“因色取巧”的特殊技艺。多年来，吾师冯久和大师在研究如何利用寿山石天然色泽方面，有其独特的见解。他不为“俏色”所束缚，而是用自己的艺术语言驾驭“俏色”，使作品妙趣横生，引人入胜。他的《花果累累》、《欣欣向荣》、《松龄鹤寿》等一系列佳作，不仅成了他的里程碑式的作品，也成了中国寿山石雕艺术发展史上的一道亮丽风景。

在跟随冯久和大师习艺的日子里，以及在自创雕艺工作室之后，我不仅继承他的雕刻技艺和创新精神，而且在中国历代花鸟名画和古典诗词里汲取文化艺术营养，把它们的情趣与风韵，自然地渗透到作品的细节中去，从而形成了自己继承传统工艺的同时，向姊妹艺术门类学习，并深入生活、重视现实写生的创作思路及风格。

寿山石雕刻发展到如今已有1500多年的历史。历代寿山石雕刻艺人在不断总结前人经验的基础之上，也不断地丰富着它的艺术表现形式与内容，形成多元的寿山石审美文化，从而在文化生活方面满足人们的不同需求。本书采取阐述作品从原石到创作完成的全过程解析的方式，来详尽说明一件采用圆雕技法雕刻而成的花鸟类寿山石作品，是如何在艺术生产中，一步一步“点石成金”的。

留得枯荷听雨声 老岭石 陈礼忠 作

一、基本工具介绍

“工欲善其事，必先利其器”。这里，我们首先认识一下进行寿山石雕创作时所需的工具。

1、刀具

刀具是雕刻的主要工具，一般由优质白钢锻制而成。有卡凿、手凿、修光刀等。

卡凿多用于雕刻粗坯。

手凿用于凿坯，有平凿与圆凿两种。

修光刀用于雕刻细节部位，有手刀、圆刀、尖刀和半尖刀之分。

此外，还有铲刀、勾形刀、三角刀等，视具体情况与雕刻习惯选择使用。

2、卡锤、锉刀

卡锤：用于在雕刻粗坯时击打卡凿。

锉刀：分大小两种。大锉刀用于锉平粗坯上的角与卡凿的刀痕；小锉刀用于修整细节处。

3、电动雕刻机与电钻

电动雕刻机是现代的雕刻工具，在击凿粗坯与修光过程中起辅助雕刻的作用。

电钻是雕刻作品主体内部较深地方时用的辅助工具，常用于镂空技法的施展。

卡锤

卡凿

锉刀

修光刀具

手凿

电动雕刻机

电钻

二、圆雕一般步骤

寿山石圆雕创作有相石构思、雕刻打坯、凿坯、修光、磨光、配座等几个步骤。

进行花鸟类寿山石雕创作，首先要根据原石的形状、色泽，结合自己的技术优势，以及创作实践中总结出来的艺术手法，对构思进行反复推敲，考虑成熟之后，再动手雕刻。

1. 相石

所谓“相石”，就是对即将雕刻的原石进行“虚拟动刀”，在心中先为它镌刻出一个你所期盼的艺术形象，并且将其绘成平面草图。因为寿山石雕以“因材设艺，因色取巧”闻名于世，故作品的巧色处理非常关键。在相石和构思题材时，要根据原石的固有特点进行构图。由于每块原石的形状、色泽各不相同，因此形成了每一件寿山石雕作品的独特性，也正由于每一件寿山石雕艺术品都是孤品，寿山石雕作品才独具魅力。

2. 巧色处理

巧色处理是寿山石雕的一大特色。在相石、构思和构图的过程中，我通常会把巧色的对比度加强，以增强作品的视觉冲击力。具体而言就是，选择颜色与质地较好的一面作为正面主体来构思，而原石正面中色彩对比强烈的部分，作为构思的焦点。

寿山石雕创作不同于画家在空白的宣纸上创作，可以任凭作者的思绪，天马行空似地在纸上创作。寿山石雕创作是带着色彩的“镣铐”在刻刀下跳舞，即要在石头的天然色彩及形状的局限下来构思。所以，在大体构想好创作题材的同时，首先要确定正面，接着才进行落底及之后的工作。

3. 落底

所谓落底，就是平整原石的底部，使之能平稳地树立起来，便于雕刻师进入正式的构思与创作阶段。在构思过程中，一般选择色彩艳丽和石质最好的部分为正面。需要注意的是，构图有时会因为观察思考的深入而几易其稿，在雕刻的过程中，要根据石头内部颜色走向的变化，及时对原有的构思进行适当的调整。

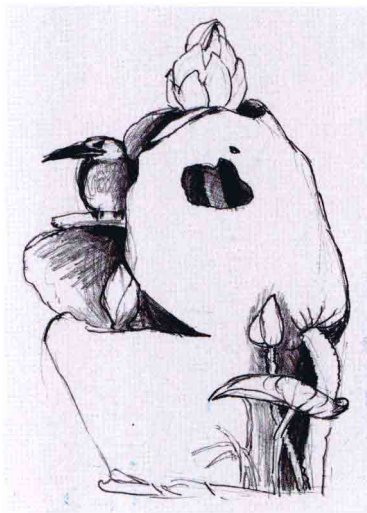
硕果累累 高山石 冯久和 作

范例1：秋水香荷 银裹金烩红石 陈礼忠 作

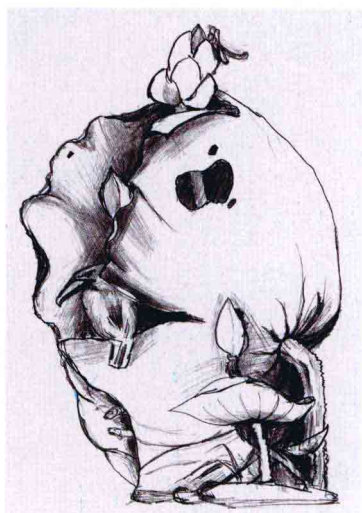
这是一块典型的银裹金烩红石。(如图1、2)所谓银裹金，即白色的石皮包裹着红色的石芯。这块原石的一个面为巧色斜面，即前面一层白色、中间红色、里面再一层白色，层层递进，因此决定以它作为正面。确定了这一点，之后落底，平整底部。

这块石头很适合以荷花为题材进行创作。大面积的白色包裹着红色可设计为从一片荷叶中露出数支荷花，荷叶边上歇着一支翠鸟，如此就有了初步的构思(如图3)。

下面，我们通过十几幅的创作过程图，逐一阐述这件用圆雕技法创作出来的花鸟类寿山石雕作品，是如何由一块原石逐渐演变成一个生动的艺术品的。

最初构思草图

最后定稿草图

1

2

3

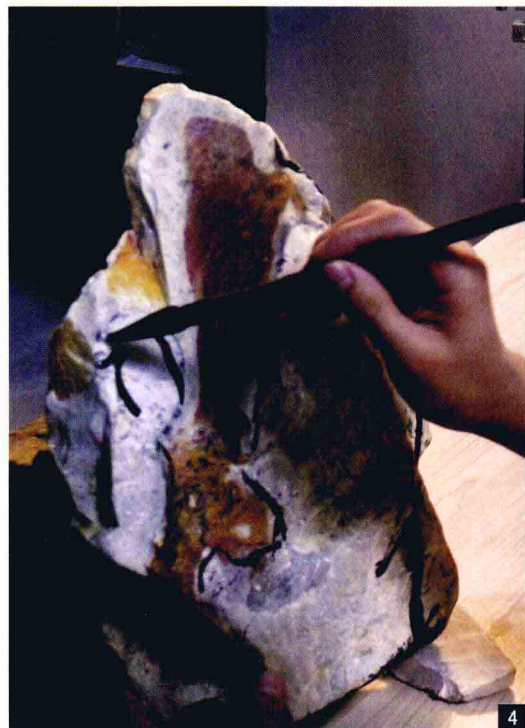
图4：构图。用毛笔在石上勾勒大致的构图。

图5：落底。使作品稳坐如山，以便构思和创作。

图6：作品构图初稿。

图7、8：用卡锤和卡凿打粗坯。

图9、10：使用锉刀、手凿等工具对作品进行细致刻画。

4

5

6

图11: 借用雕刻机对作品内部进行镂空雕刻。

图12、13: 对作品进行修光, 以进一步显示其气韵与精神。

图14: 对作品进行磨光, 以追求细节上的生动传神。

成品效果图

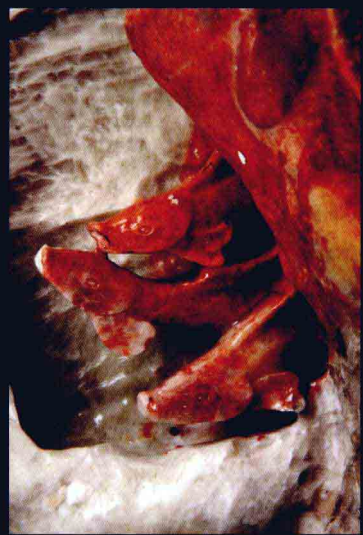
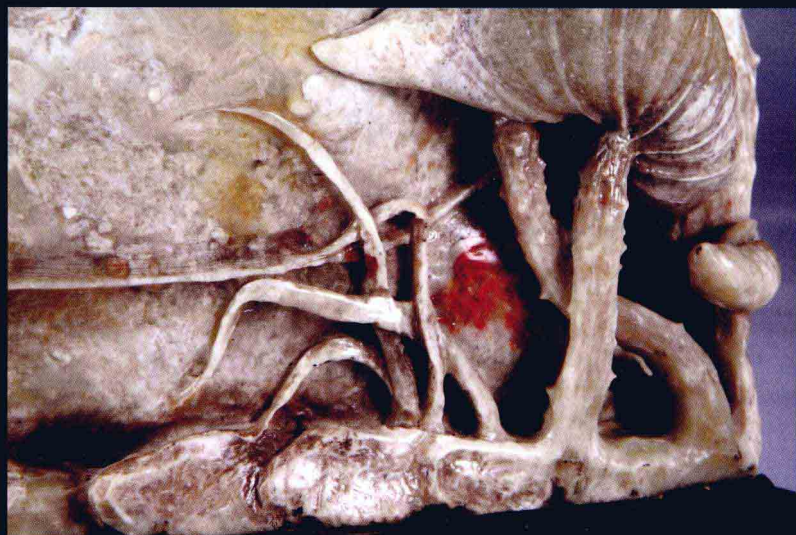
以工笔画一样的细腻镌刻，在眼神和姿态上生动再现了翠鸟的英武与灵气。

展翅欲飞的蜻蜓与莲子上的露珠、荷叶上的自然疤痕相映成趣，鲜活生动逼真。

栩栩如生的荷叶凸显了岁月的沧桑感，让人由此感叹生活的沧桑变幻。

范例二：秋塘荷韵 芙蓉石 陈礼忠 作

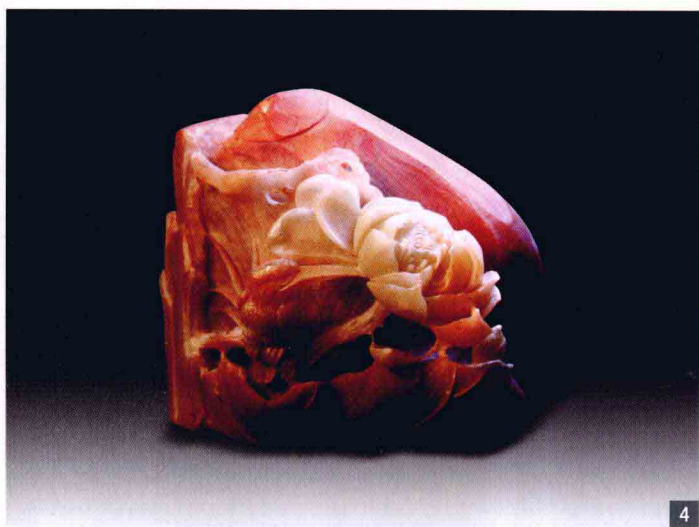
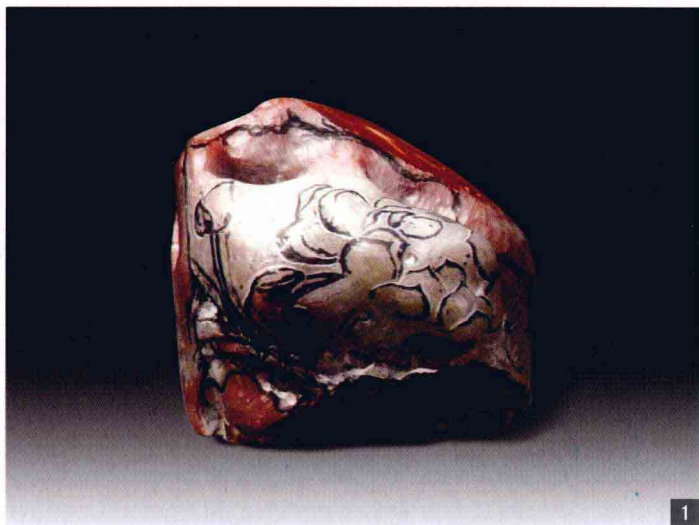
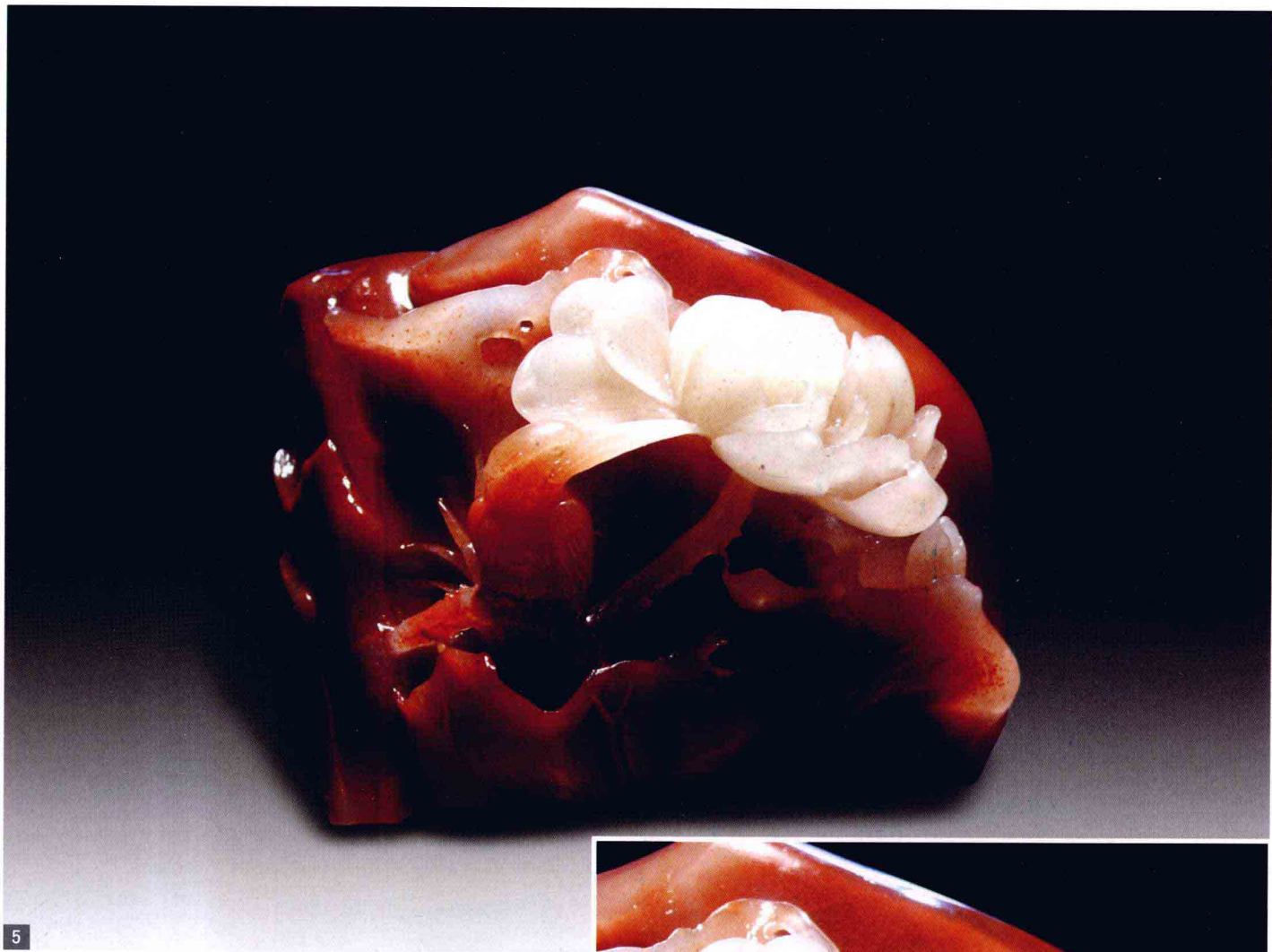

图1：在原石上相石构思，勾勒大体线条。

图2：原石的背面构图。

图3：沿勾勒出的线条初步凿刻出花鸟的轮廓。

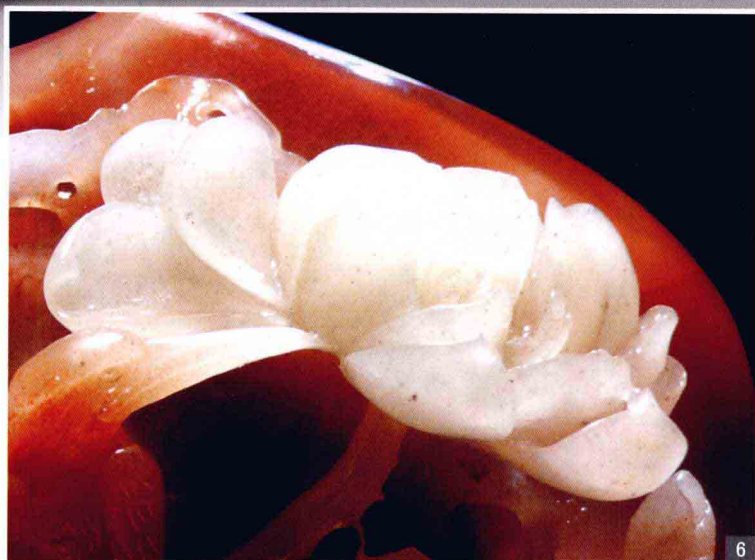
图4：修光后的作品，一朵荷花跃然石上。

5

图5：成品效果图。作品虽构图简单，但主题突出，饶有趣味。

图6：局部效果。原石中较通透的白色部分被巧雕为一朵鲜嫩欲滴的荷花与翠鸟的喙。

6

四、作品欣赏

欣欣向荣

高山石

60×85×50cm

冯久和 作

这是冯久和大师的代表作之一，也是花鸟圆雕类作品中的经典之作。这件作品将中国寿山石雕“因材施艺，因色施巧”的雕刻技艺发挥得淋漓尽致，真乃巧夺天工。细细看去，每一种花果都生动逼真、色泽自然，整个作品大气磅礴。该作品当年一经问世，便在国内外引起轰动，成为寿山石和中国工艺美术的精品之一。