

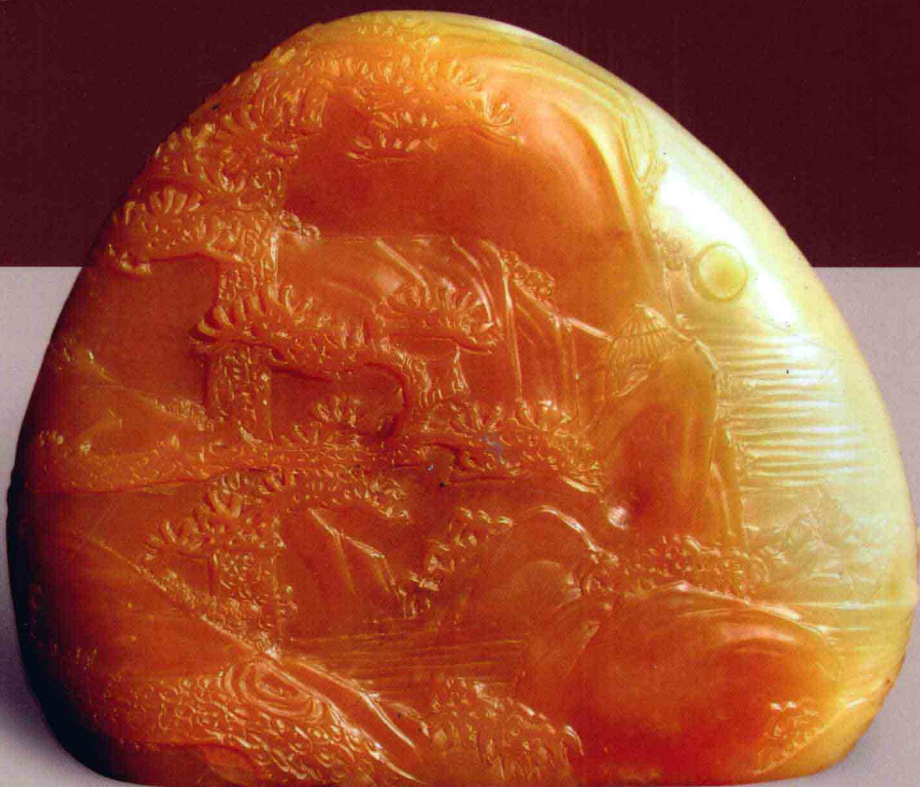
寿山石雕大图解

Shou Shan Shi Diao Da Tu Jie • Bo Yi

薄意

『薄意』是寿山石雕刻技艺中的一种特有的雕刻手法，也是中国传统雕刻艺术中少有的以技法要求与审美取向相结合而命名的一种雕刻技艺名称。它以仅一毫米的厚度表现出山水、花鸟、人物等精美画面。

■ 刘爱珠 著 ■

寿山石雕大图解

Shou Shan Shi Diao Da Tu Jie • Bo Yi

薄意

■ 刘爱珠 著 ■

 福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

薄意 / 刘爱珠著. —福州: 福建美术出版社, 2009. 12

(寿山石雕大图解)

ISBN 978-7-5393-2284-1

I. 意… II. 刘… III. 寿山石雕—技法(美术) IV. J314.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第240435号

寿山石雕大图解

——薄 意

刘爱珠 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: 福建省德安彩色印刷有限公司

版次: 2010年1月第1版第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/20

印张: 2

印数: 0001—5000

书号: ISBN 978-7-5393-2284-1

定价: 19.80元

目 · 录 | Contents

作者简介

刘爱珠，1948年生。雕刻艺术家，国家高级工艺美术师，福建工艺美术大师，福建省工艺美术高级职称评委库成员。

1967年毕业于福州工艺美术学校雕塑专业，寿山石雕师从薄意艺术大师王雷霆，并得到雕刻艺术大师林寿堪的指导。擅长圆雕、浮雕与薄意，创作题材多以中国古典诗词、文学名著为主，擅长用雕塑语言去诠释人物的思想感情。首创薄意人物造像，作品在海内外艺术界广受好评。

1978年来，其作品在部省市级展览会中屡屡获奖。红色闽西组雕《上杭临江楼》被福建省博物院收藏；《贵妃出浴》被省工艺美术珍品馆收藏；《寿者相看两不厌》被中国工艺美术馆收藏。曾多次赴香港、新加坡、台湾及北京、上海、杭州等地举办雕刻作品个展或联展。现为中国工艺美术学会会员、福建省寿山石文化艺术研究会常务理事。

概述	04
一、寿山石薄意雕刻的基本工具	05
二、薄意雕刻创作过程范例	06
三、重点细部讲解	12
四、作品赏析	14

概述

寿山石雕，因选材产于福建省福州市北郊的寿山乡的寿山石而得名。寿山石质地脂润、色彩斑斓、柔而易攻，且其品质似玉非玉，成冻成晶，是雕刻工艺品的最佳材料，备受雕刻家的钟爱。福州的寿山石雕刻艺人不断从传统的雕塑艺术中汲取营养，历经1500多年的生产开发并成熟，直至今日在雕刻技艺上发展出圆雕、浮雕、透雕、印钮、薄意与微雕等雕刻技法，成为中华艺苑中的一朵奇葩。“薄意”是寿山石雕刻技艺中的一种特有的雕刻手法，也是中国传统雕刻艺术中少有的以技法要求与审美取向相结合而命名的一种雕刻技艺名称，是寿山石雕艺人的一大创造。

寿山石雕中会出现“薄意”这一雕刻技法有它的客观原因。寿山石有100多个品种，其中珍贵的石种因产量不多而珍稀，诸如田石、水坑石以及山坑石的优质品种。其欣赏价值很高，价格不菲，如田黄石是以重量计，现1克近万元，故有“雕人藐视不敢琢，审曲面执争分毫”之说。由于其珍贵人们舍不得对其做过多挖刻，雕刻时尽量保持石头的原形和原重量。然而寿山石为自然矿产，不可能如玻璃一般无瑕疵，因此石雕艺人用“平薄”浅雕到仅一毫米厚度的雕刻技法表现出山水、花鸟、人物等画意浓郁又精美的图案以掩石疵，由此创造出了石佳艺精、两者相融的薄意雕刻技艺。

薄意技法源于寿山石雕的浮雕技法，浮雕又有高浮雕与浅浮雕之分。这些雕刻技法都源于我国传统的木、石建筑雕刻装饰和家居雕刻艺术。明末清初寿山石雕就有了浅浮雕技法，到了清康熙、乾隆年间，寿山石雕鼻祖杨玉璇、周尚均二人，便在石章印台四周刻浅浮雕锦褥纹和不断纹边饰，或雕以浅浮雕图案，这就是薄意的初始阶段。到了同治、光绪年间，福州西门郊外凤尾乡潘玉茂兄弟继承杨、周遗法在印章四周雕刻山水花鸟等图案以掩石疵，图饰层面愈刻愈薄，便有薄意的雏形。但这一时期的薄意还很不成熟，构图单调，刀法生硬，更谈不上画理与意境，而且也不薄，只能算是浅浮雕的一种。

清末民初，福州西郊观前人林清卿秉性聪慧，喜诗书字画，受业于西门雕刻名工陈可应，陈可应擅长于平面剔地浅浮雕，林清卿继承此法，并融进中国画与画像砖等创作艺术之精髓，运用自己纯熟的刀法使浅浮雕更加薄化。林清卿独辟蹊径，用雕刀在石头上平面绘画造型达到“画石非人之画纸所能及也”的境地。林清卿用中国画的线条韵味和传统寿山石雕的刀法，熔刀画于一炉，在仅一毫米厚的薄意作品中将形象、体积、层次、内容充分表现了出来，加上寿山石的巧色与温雅脂润使作品更加完美。自此，林清卿开创了前无古人的寿山石雕新的艺术技法——薄意。

赏梅图薄意章 高山石 林清卿作

一、寿山石薄意雕刻的基本工具

图1: 砚台、毛笔、墨汁及水盂等。设计薄意画稿时用的工具。

图2: 雕刻薄意用的刀具。有尖刀、平刀及各种弧形刀, 根据实际需要选择使用。

图3: 磨光工具: 木贼草、冬稿草及水砂纸。分别用于多次磨光。

二、薄意雕刻创作过程范例

示范作品：游赤壁 芙蓉石 刘爱珠 作

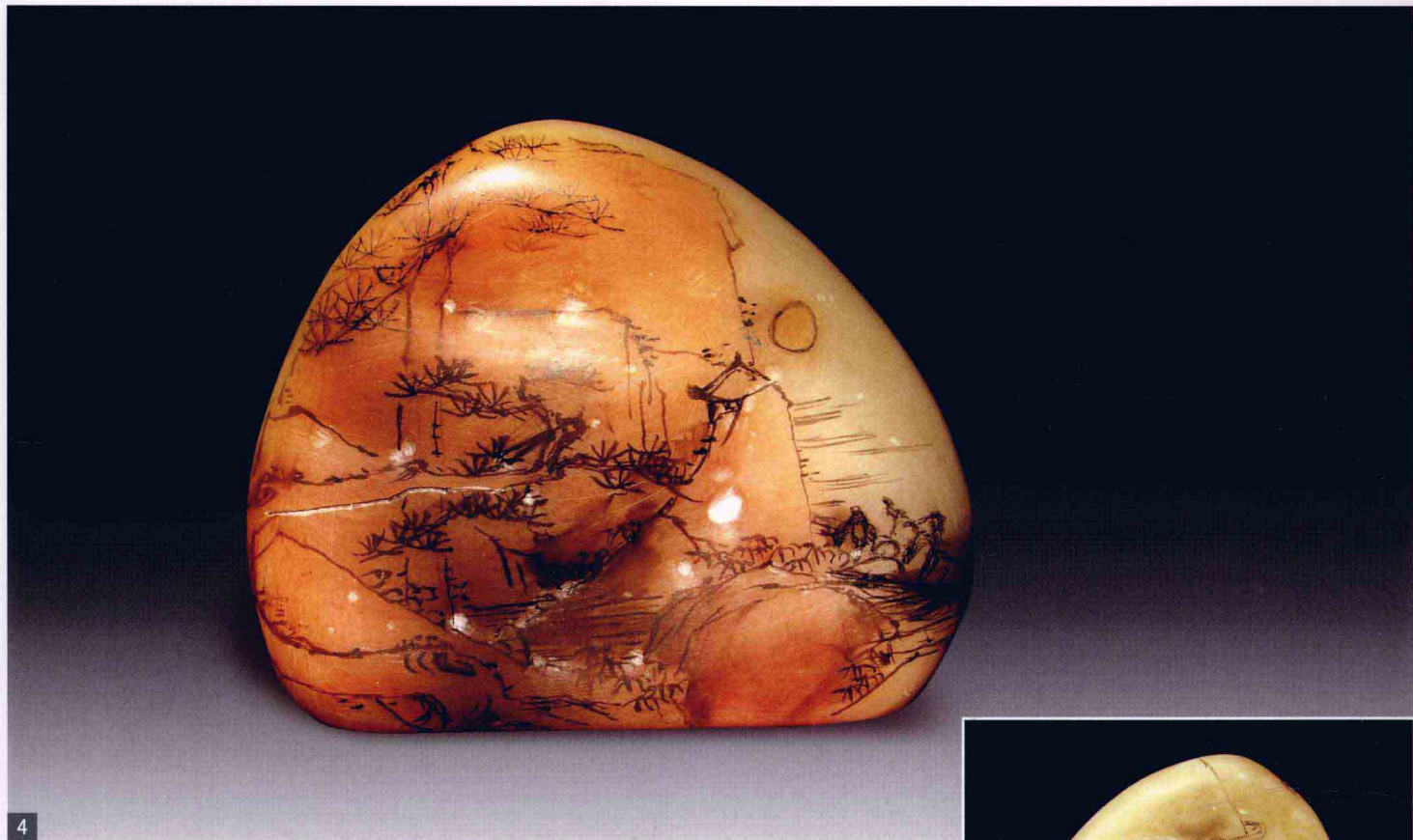
步骤1：选材整石

寿山石薄意雕刻的石材一般以名贵石种为主。如：田黄石、水坑石、高山石中的晶冻石等。这些石材的价值常以其大小或重量计，因此在雕刻中应尽量保持这些宝贵石材的形、色、大、小，所以人们喜把这些名贵的石料施以薄意雕刻，这样既有精美、令人陶醉的雕刻艺术又能保留石材的原来形状。刻薄意的石料一般依势加工修成自然形图章，当然也有材大的切成方形图章用来刻薄意的，但不论什么形状都得根据雕刻薄意的需要磨平底座使它能立稳，以供欣赏与篆刻之用。此后还要剔除小裂片，用细砂纸对外观进行一次打磨，使石材更臻完美，而后才进行创作构思。

图1：芙蓉石原石

图2：随形加工成自然形图章 正面

图3：自然形图章 背面

4

5

步骤2：相石笔构（如图4、5）

在选材整石以后，就要对选定的石材进行构思。依据石材颜色、石纹形状等外表特点，发挥创作者的想象力，对脑中涌现出的不同题材及构图在自己头脑中进行比较和筛选，直至胸中有了最理想的选择。这就是寿山石行业语中的“相石”，也就是心构。这个过程往往要花费创作者很多时间，雕刻高手心构出最好的方案以后，对这件作品完成以后的效果也就成竹在胸了。题材与构思确定以后就可以从画理与雕艺的特点综合考虑，用毛笔在石上笔构。雕刻薄意的石材要因材而施艺，洁净的石材可以随心所欲自由立意构图，不受任何限制。对带有巧色的石材可因色构思，利用抽象色块画出花、鸟、动物、山水以及所表现对象的具象造型，可以用毛笔在石材上反复构图，直到最满意后定稿。对裹皮的田黄石可利用石皮作画，然后刮去多余部分露出温润的地底，形成美的层次和巧色。对于石材中的瑕疵、裂格、砂丁、疤痕等，可以用薄意雕刻技法巧妙地将其雕刻为花、鸟、虫、鱼、枝干等，避瑕疵为巧色，化腐朽为神奇。

6

步骤3: 描线定稿 (如图6、7)

绘图完毕以后, 就要以刀代笔进行描刻, 也就是用尖刀沿着所画形体的外轮廓, 顺着墨线进行线刻。线刻的运刀如书法中锋入石, 要求稳、准、顺、畅地把轮廓勾勒出来, 使图案双勾明显地显现在石料上以便雕刻。

步骤4: 剔地分层

构图定稿结束, 首先是刮平地底, 利用大小不等的直角斜口平刀, 削刮剔除线刻以外的空余石面。这一过程要求地底削刮非常洁净, 凹底部分要求平坦。自然形的石材也要求顺着石形削刮, 保持平整, 让景物微微隆起。

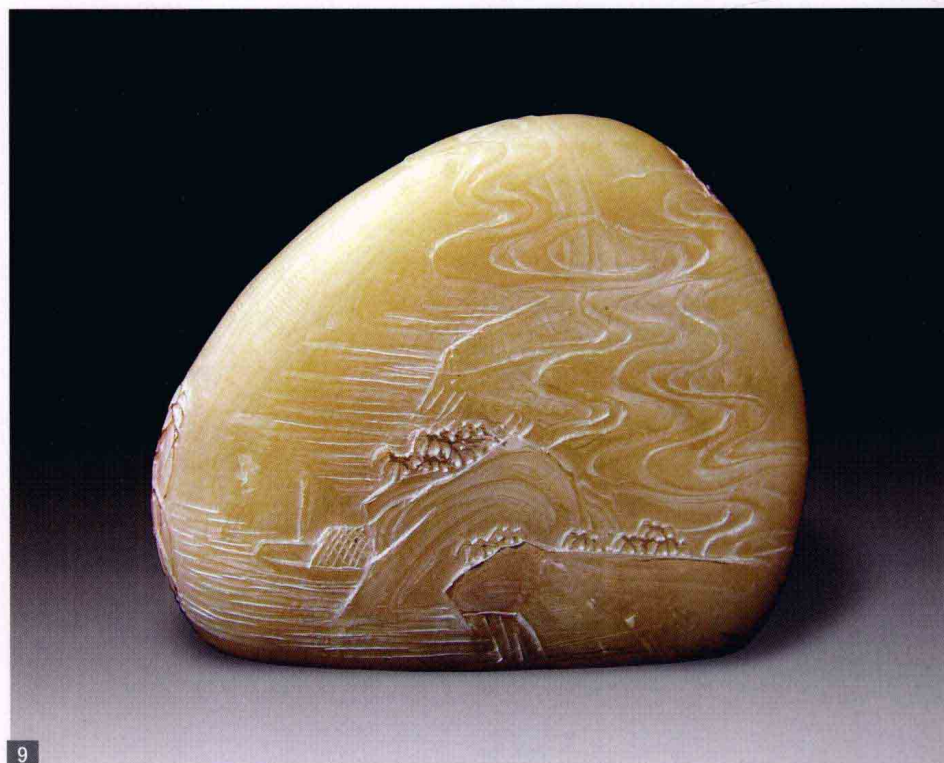
地底全部削刮平整以后, 再用刀对景物透视的前后枝叶的穿插以及山石的重叠进行分层, 这样的画面构图景物凹凸, 一目了然, 结构的立体感也就明显表现出来了。

7

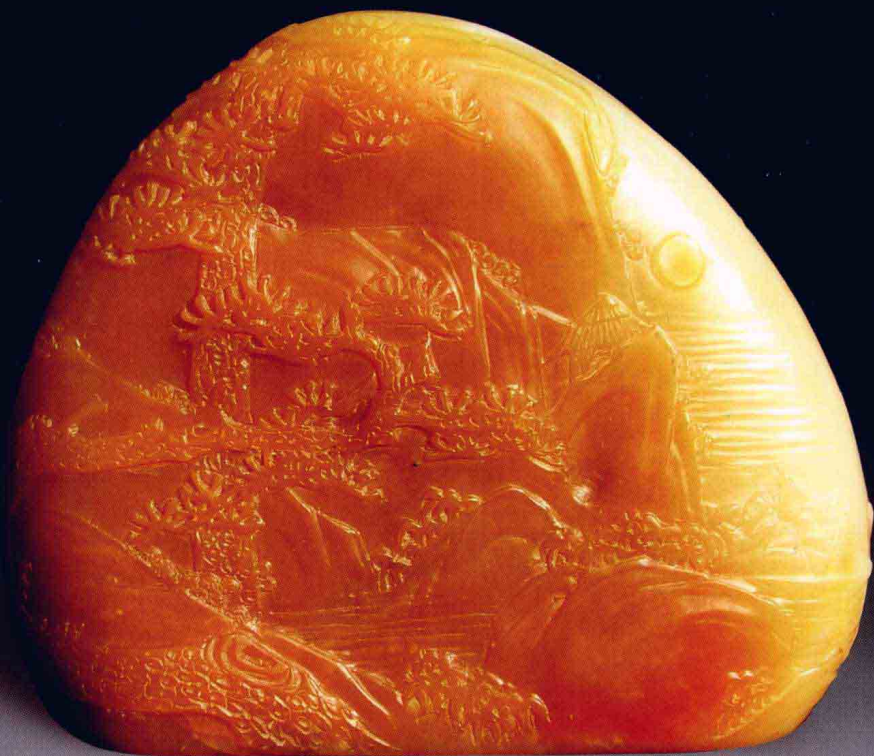
8

9

步骤5：刻划雕饰（如图8、9）

这是薄意雕刻中最关键的一个过程，是用大小圆角刀或尖刀按构图施以各种刀法，将隆起的画面进行细致的加工雕饰，使景物进一步具体形象化。不仅要体现景物的立体感和质感，还要力求表现出笔墨韵味，使之达到理想的艺术效果，给人们以美的享受。

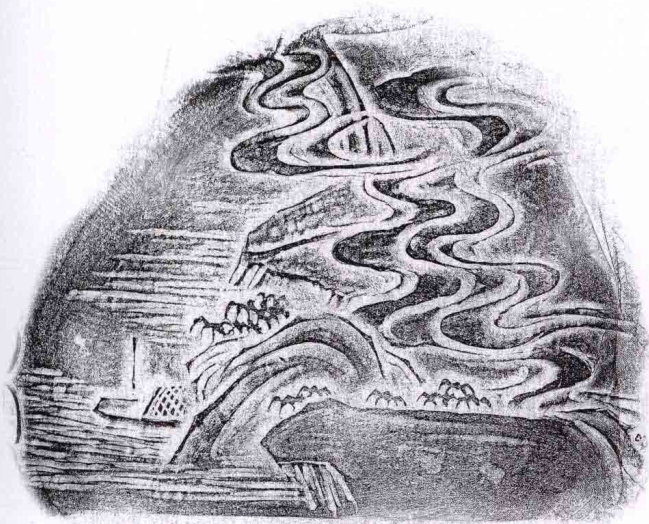

步骤6：墨拓磨光

薄意作品雕刻完成以后就可以开始磨光，但对于创作者认为得意的作品大多先进行墨拓后再磨光。因为，磨光以后刀法的表现会有所损失，有些局部会显得不那么清晰、凌厉，这样就会影响墨拓出来的效果。薄意作品拓片有两个方面的意义：首先是作品完成以后，作者以此留个纪念；再则墨拓作品是黑白的，类似国画又有金石雕刻效果，既可以欣赏又可以对其细微观察，从中找出不足之处，有利对作品进一步修改提高，并且还可以供后学者参考临摹之用。薄意墨拓方法与篆刻拓边款的操作方法一样。

磨光是薄意的最后一道工序。首先用木贼草磨去刀刻痕迹，再用冬稿草磨去木贼草痕迹，最后使用细水砂纸精心打磨，使石料呈现光泽。通过用几种磨光材料精心打磨形成光泽后，石材的优美品质才能完完全全地呈现出来。另一方面要对景物进行打磨，既磨去刀痕又要求做到底地和雕饰清晰、富有光泽，用手抚摩把玩赏后将更觉光滑舒畅。这样加工后的寿山石不仅具有自身价值，而且成为耐人寻味、值得收藏的珍贵艺术品。

图10：磨光后的成品效果图

11

图11：成品拓本

图12：成品背面效果图

12

三、重点细部讲解

1、木芙蓉花 善伯洞石 刘爱珠 作

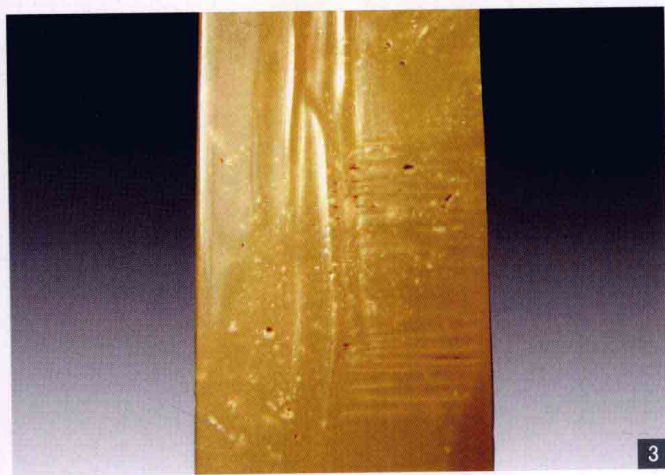

图1：此章是一枚善伯洞石图章，侧面雕刻木芙蓉枝叶，前后交叉构图，枝干苍劲有力，叶片新鲜饱满。

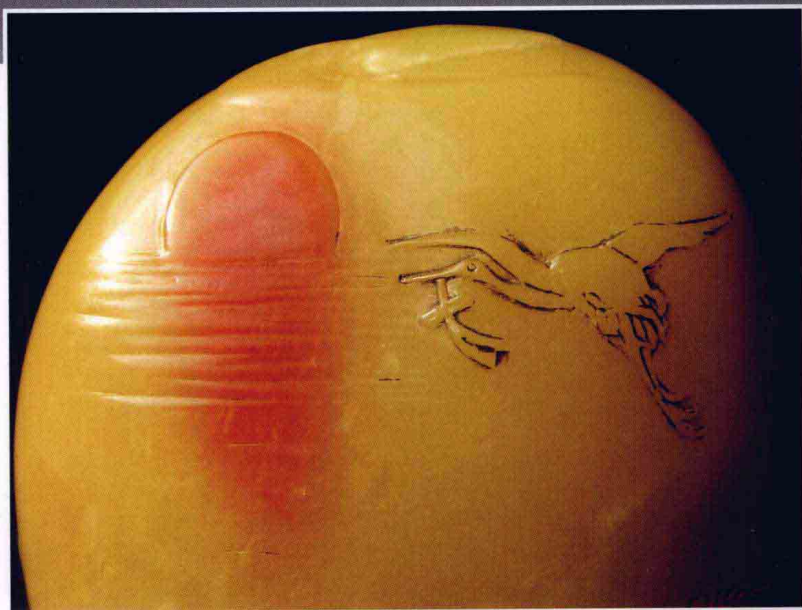
图2：图章正面，利用粉红巧色雕刻花朵。

图3：图章局部水纹部分。水纹波光粼粼，使水面产生由近向远延伸的透视效果。

2、一品当朝 旗降石 刘爱珠 作

这是一枚黄色旗降石随形章，左上方有一片长条形鲜艳的红色块，下方是一片白色。作者将红色部分设计为初升的太阳，利用阴阳刀法将下半部分色块刻成太阳倒影，波光粼粼的太阳倒影增加了画面的情趣；白色部分刻成波涛翻滚的海潮近景；还有一只飞鹤叨着卷书冲向天际的旭日。“潮”与“朝”谐音，鹤是一品文官的象征，所以取名《一品当朝》，乃雅俗共赏的吉祥题材。

四、作品赏析

1、林清卿

西门派薄意雕刻大师林清卿精通画理，擅于将中国绘画精华运用到薄意艺术之中，熔雕画于一炉。其薄意作品内容丰富，取材广泛，因材施艺，巧掩瑕疵。他开创了薄意艺术，迄今为止其艺术造诣乃是一座难以逾越的艺术高峰。

正面

背面

夜宴桃李园薄意章 水坑冻石 林清卿 作

这是薄意雕刻大师林清卿的代表作之一。材质是寿山石水坑冻石（现藏福建省博物院）。作品刻画唐代的诗仙李白“夜宴桃李园”文人雅集的情景。此山水人物薄意作品既精美又饶有韵味。作品是一方随形的印材，地底十分平整，凸面非常薄，厚不盈分，紧贴石面。画面上茂密的树丛和枝叶之间的小小缝隙都没有半点疏忽，景物线条清晰、流畅古朴，又不失笔墨的韵味。人物的动静与神态刻画得惟妙惟肖。

正面

侧面

山水薄意对章 都成坑石 林清卿 作

正面

侧面

菊花薄意方章 月尾紫石 林清卿 作

林清卿大师非常擅长花鸟题材的创作。寿山石多有巧色，他说：“凡石色巧则宜花卉”。他擅长因色、因格纹进行布局，构思别出心裁、同工异曲。作品刀法流畅，将正侧转折、轻重顿挫的笔墨韵味尽显石上，方寸之间让人陶醉于鸟语花香的意境之中。画家陈子奋评价说：“林清卿薄意花卉之妩媚生动虽写生家罕能及。”