

中国当代玉雕代表人物

陆华 主编

富贵有余

玉雕花鸟艺术探微

黄杨洪 著

上海科学技术出版社

中国当代玉雕代表人物

陆华
主编

富貴有餘

玉雕花鳥藝術探微

黄杨洪 著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

富贵有余：玉雕花鸟艺术探微 / 黄杨洪著. -- 上海：上海科学技术出版社, 2012.1
(中国当代玉雕代表人物 / 陆华主编)
ISBN 978-7-5478-1090-3

I. ①富… II. ①黄… III. ①玉器—雕塑评论—中国—现代 IV. ①J314.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 250368 号

策 划 御客会文化传播
主 编 陆 华
作 者 黄杨洪
书 法 刘小晴
照 相 马亦草
设 计 陆 晨

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

上海书刊印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张：3 插页：4

字数：50 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-1090-3 / J·24

定价：50.00 元

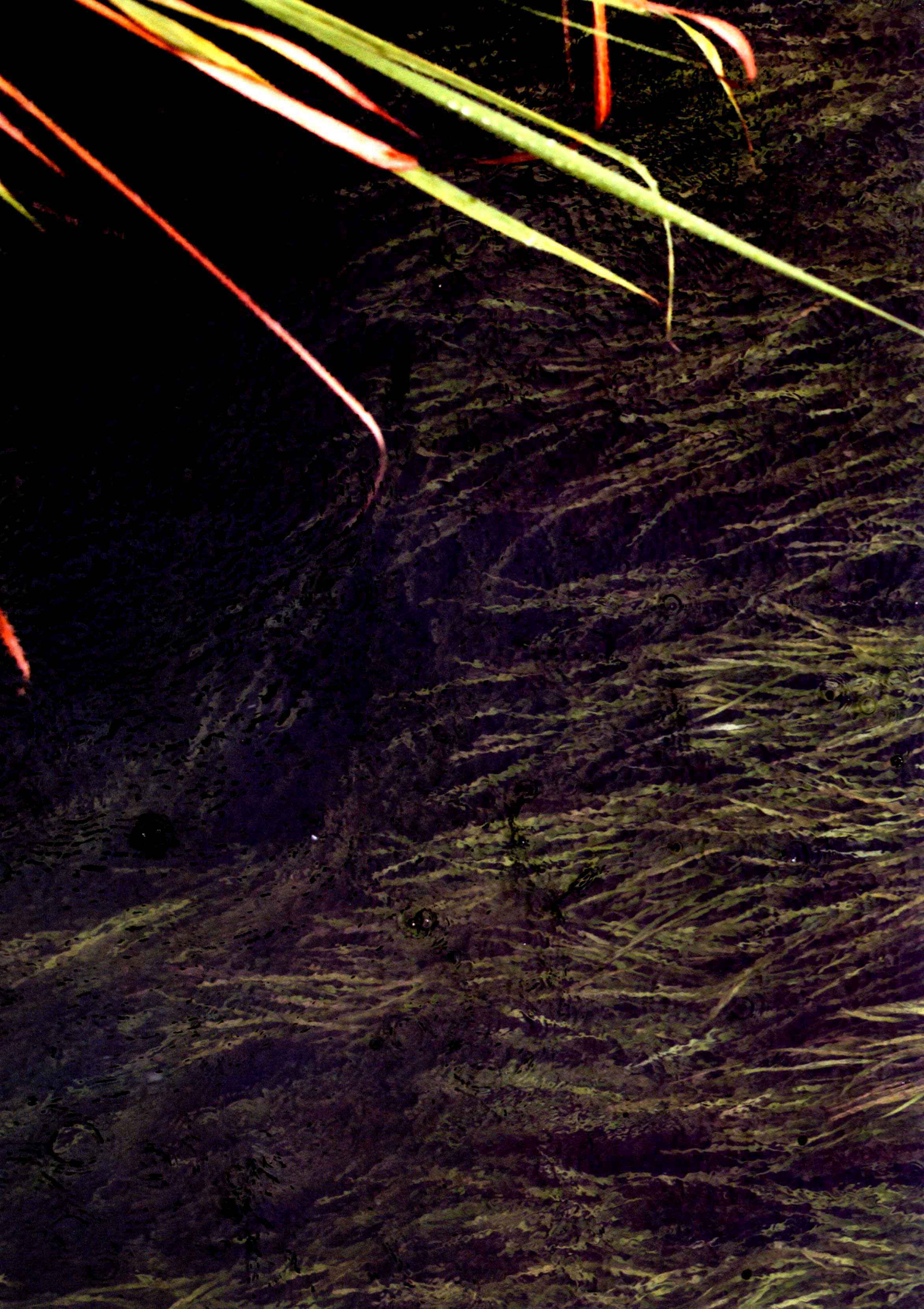
本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，
请向工厂联系调换

知玉性，且循材施艺，善于利用天然玉石原皮的形和色，娴熟地运用薄意雕工艺，在作品中巧妙融入现代美学简约的艺术表现手法，使得作品画面干净，主体繁简疏密分明，给观者以浑然天成之感，这是自己制作玉雕的基本想法。

但凡看过我玉雕作品的人，往往能从中感觉到我精细雕刻技法的表现力。我比较擅长运用薄意雕、浅浮雕、深浮雕、透雕、镂空雕、圆雕等各种技法雕刻各类题材，展示作品的立体感和层次感，赋予作品题材的正确性和表现的生动性。

好料、好工、好题材似乎成为了一件好作品的标准，那么，怎样运用好皮色就考验着每个雕刻者的功底。题材上更精确，设计上更寓意，工艺上更讨巧，语言上更简洁……面对一块好料，不能过多地减少重量，又能准确地利用皮色表现特性。经过十多年的磨练，自己掌握了运用皮色的技巧；动刀少，但必精湛；显皮色，但必藏暗意……巧意、巧色、巧雕才让作品灵动，才让作品增值。

我创作时一般会将红皮色雕琢成金鱼或鲤鱼嬉戏于白玉之上，寓意年年有余；将黑皮色雕琢成鲑鱼，寓意富贵有余；间红间黑的则将红皮雕刻成鲤鱼，而黑皮则雕成翠鸟，通过颜色对比体现出作品的层次感。

鲤鱼传统 “有余” 价值

——我对玉雕鲤鱼类花鸟件的实践和认识

黄杨洪

中国几千年吉祥文化的产生、发展、变化和积累，各个时代、各个民族沉淀了许许多多表达意愿、诉求精确的祥瑞题材，由于传播的材料、形制、表现、工艺的不同，为后世留下了太多太多形态丰富的精美图案。人们从生活中提炼的祥瑞动物有：金蟾、仙鹤、鹭鸶、灵猴、鲤鱼、蝙蝠、喜鹊、蜘蛛等；依据生活中原形赋予想象的祥瑞动物有：龙、螭龙、凤凰、麒麟、貔貅、玄武等。其中，鱼类祥瑞意愿比较有代表性的有：鲤鱼和金鱼由于其红色，常被寄情于喜气的“喜事有余”，或做成鲤鱼跃龙门的题材；鲑鱼之“鲑”字与“贵”字谐音，被寓意“富贵有余”；鲢鱼的“鲢”字与“年”字谐音，所以有了“年年有余”，如与莲花相配则为“连年有余”；鱼和水是“鱼水之乐”，两条鱼则是“双鱼双乐”等。这样，平常生活中的鱼类成为人们祈祷家庭“富裕”、幸福“有余”的代表。所以，鱼类形象装饰纹样，在中国祥瑞图案中认知性强，表现丰富，用途广泛，流传长久。早在原始时期彩陶上的鱼形纹就是家喻户晓的祥瑞始祖，其他如骨刻、石刻、陶彩、织绣等历代工艺美术品中，众多的鱼形态之生动，造型之优美，可算是中国吉祥图案中的珍品。

在传统玉雕作品中，鱼形图案的祥瑞含义结合着玉雕丰富的样式，成为了人们家居摆设、随身佩戴的常用祈福器物。同样，鱼形祥瑞图案毋庸置疑地成为雕刻者们使用频率极高的传统图案。

跃龙门

“鲤鱼”题材相得益彰

吉祥图案作为最富有中国传统文化特色的代表，是人们对自然膜拜、自身附佑的信仰产物，它来源于口传的民间文化，往往借喻生活中接触的动植物名称和属性的谐音，直接、暗合或意喻着对自体或未知世界避邪、祈福和佑护的渴望。祥瑞图案存在于日常起居住行必需的房屋、器物、车轿和饰品之上，意愿每时每刻让福祥同在。其实，现在看似肤浅的求福祈愿，实则代表了人类发现自我、自然，改变自我、自然，乃至创造自我、自然的时代要求，经过时间的慢慢沉淀，单纯的目的变得丰富多彩，实在的需求转换博大精深。今天，祥瑞图案早已脱离了世俗，脱胎为民俗的美、文化的美，依然表现着当今人们固有的民族情感，传达着大俗大雅的诗情雅意，美好愿景。

而玉雕鱼形祥瑞图案通过鱼类和鱼类、鱼类和花草、鱼类和鸟禽、鱼类和环境等不同组合，通过谐音、借喻、比拟、双关、象征等表现手法，构成了玉雕作品中“一句吉语”的特征，

通过摆件、手把件、牌子、饰品、山子和器皿等种类，以奉供、摆放、佩戴形式传达了随喜的寓意。尤其是手把件和牌子的把玩属性，使得玩家在细摩赏擦中感受温润，感受祥福。“鲤鱼跃龙门”便是鱼类传统吉祥图案中极富代表性的题材之一。相传居住在黄河里的鲤鱼听说龙门风光好，都想去观光。它们从河南孟津的黄河里出发，通过洛河，又顺伊河来到龙门水溅口的地方，但龙门山上无水路，上不去，它们只好聚在龙门的北山脚下。直到一条自告奋勇的大红鲤鱼提议跳过龙门，大伙才开始试着跳跃。几番险阻后，信念坚定的大红鲤鱼最终跳过了龙门，变身成一条法力无边的巨龙。从此，人们便开始用鲤鱼跃龙门来形容中举、升官等飞黄腾达之事。鲤鱼跃龙门也成为玉雕的常用祥瑞题材。

在我的玉雕《鲤鱼跃龙门》作品中，鲤鱼是当然的主角，它的跃龙门形式多种多样，有的呈S形旋转，有的呈C形缠绕，但不论是怎样的旋转和缠绕，都传递着美好、吉祥寓意的实现。比如，一条向上跳跃的鲤鱼，寓意飞黄腾达；一个童子骑在鲤鱼背上，背后衬以牡丹图案，寓意富贵有余；一位渔翁神情喜悦地抱着大鲤鱼，预示着将有着意外的收获；两条鲤鱼畅游水中相互嬉戏，寓意年年有余……一条平常的鲤鱼，被我们的祖先赋予无限的想象力，赋予丰富的喜庆感，鲤鱼已成为人们生活中不可或缺的美好愿望的寄托。然而，鲤鱼图案虽则祥瑞，运用中的相得益彰却极为重要，材质的皮色和玉质、形式的传统和现代、工艺的透雕和浮雕、审美的阴阳和对比等都需仔细斟酌。首先，布局设计要合理，不呆板，鲤鱼的运动线要曲美，曲美就流动，流动就充满张力；其次，皮色应用要合理，不突兀，鲤鱼的颜色造型要变化，变化就生动，生动就充满活力；再则，细节制作要合理，不单调，鲤鱼的五官身体要正确，正确就精致，精致就充满玩力。我的《鲤鱼跃龙门》系列作品，注重不同玉料带来的材质、形状、皮色的不同特性，并根据具体个性采用具体表现形式，如《金玉满堂》作品则只是在圆润的白玉上雕刻一条大红鲤鱼，肉白皮红，言简意赅，采用简约的风格表现，既可避免过于繁杂的画蛇添足之感，又可产生强烈的艺术对比震撼力。

丰富的想象力是赋予鲤鱼题材全新寓意的根源，庄子在《庄子·逍遥游》中就写道：上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。当然，世界上没有八千岁的树，是古人的想象力赋予了椿之长寿。其实，不论采用何种形式表现“鲤鱼”，必须准确地把握想象力的尺度，既要符合事实，又要胜于事实。回想我每一次的“鲤鱼”创作，都会去阅读有关的诗词书画，并从中汲取新鲜营养，注入“鲤鱼”以不同的想象力。

俏色料

“鲤鱼”材质丰富独特

玉雕创作的终极目的，是为了完美体现白玉玉质的秀外慧中。无论选用什么题材，无论选择什么工艺，无论创造什么意境，始终遵循的是一个原则——表现白玉的外在美和挖掘白

玉的内涵美。每块玉料的大小、形状、轻重、料质不同，都是大自然创造的“生命”，具有独一无二的天然个性。好料好工固然使得作品更加出彩，但并不意味着材质相对较差、形状相对不完整、颜色相对杂花的玉料就不能雕琢成出色的作品。故而，利用玉料形状、颜色的个性赋予它特殊的表现形式，便成了展现雕刻者独特创作思想和卓越技术才能的机会。

在诸多和田玉天然特征中，颜色丰富、大小不一的皮色备受收藏者宠爱。历史上更有“有皮者价尤高，一物往往数百金，采者不曰得玉，而曰得宝”的形容，可见皮色在历代玉藏中地位之显著。它好比是有彩的白玉，给了雕琢者以无限的想象力和充分的创作空间，也给了欣赏者真实的艺术享受。

皮色其实是和田玉形成时外表侵蚀的带色玉层，枣皮红、黑皮子、秋梨黄、黄蜡皮、洒金黄、虎皮子……品相多样，色彩丰富，色泽由里及外，或深或浅；形状由正及歪，忽方忽圆，布下了独一无二的个性印记。面对皮色，创作前的雕刻者都会保留皮色预设俏色，根据它的颜色深浅或形态走势而设计，以画龙点睛的绝技增加作品的艺术价值。由于皮色的自然属性，它既无定型又无规律，要表现出独具匠心的创意，关键在于雕刻者经验和想象力的高低。我非常认同俏色巧雕的设计理念，并常常运用到自己的创作中，设计鲤鱼题材作品，红皮是表现鲤鱼身体的最佳载体，深浅不一的红皮颜色表现鱼鳞鱼鳃，时显时隐，生动异常；圈定散点状的黑点表现鲤鱼的眼睛，炯炯有神，极其巧妙。那流动的、变化的红色让写实的鲤鱼更生动，更有灵气；那波动的、立体的层次使艺术的鲤鱼更优美、更有韵味。这样，鲤鱼题材的花鸟件画面流畅生动，皮色应用精妙，主题富有趣味，呈现出了白玉皮色巧雕独特的“红皮白肉”之美，真正体现了和田玉俏色巧雕的价值。当人们看到完成后的鲤鱼作品，一条红红的鲤鱼嬉戏于白色的水面上，洋洋得意而悠然自得，随喜随福之感油然而生。

其实，俏色巧雕注重顺色而为，依形而作，在保留皮色天然形状的同时，注意皮色边缘的渐变，力戒生硬，力戒死板，更不因为表现鲤鱼的某种姿态而刻意破坏皮色的主线。做到人随料，而非料随人，使得人造的“鲤鱼”越发的真实、生动、自然、成趣。

薄意雕

“鲤鱼”技艺精湛演绎

当代玉雕的精作让人惊异，在材料应用上的精打细算，创作设计上的精准独创，雕刻技能上的精湛演绎，艺术神韵上的精妙传递，处处体现着“精而不过，巧而不俗，细而不匠，简而不繁”的工艺特色和艺术成就。

工艺是衡量一件玉雕作品价值的重要因素，好的题材需要好的雕刻工艺才能完全呈现出美好的寓意，“鲤鱼”吉祥题材同样如此。精湛的雕刻工艺是制作“鲤鱼”作品不可或缺的，雕刻者只有具备了扎实的技术功底，了解各种雕刻工艺的表现特点，才能够随心所欲地表现