

中国当代玉雕代表人物

陆华 主编

祥瑞灵兽

玉雕动物艺术探微

郭万龙 著

郭万龙 著

上海科学技术出版社

中国当代玉雕代表人物

陆华
主编

祥瑞灵兽

玉雕动物艺术探微

郭万龙 著

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

祥瑞灵兽：玉雕动物艺术探微 / 郭万龙著. -- 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 978-7-5478-1077-4

I. ①祥… II. ①郭… 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 248595 号

策 划 御客会文化传播

主 编 陆 华

作 者 郭万龙

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 978-7-5478-1077-4/J·20

定价：50.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题，
请向工厂联系调换

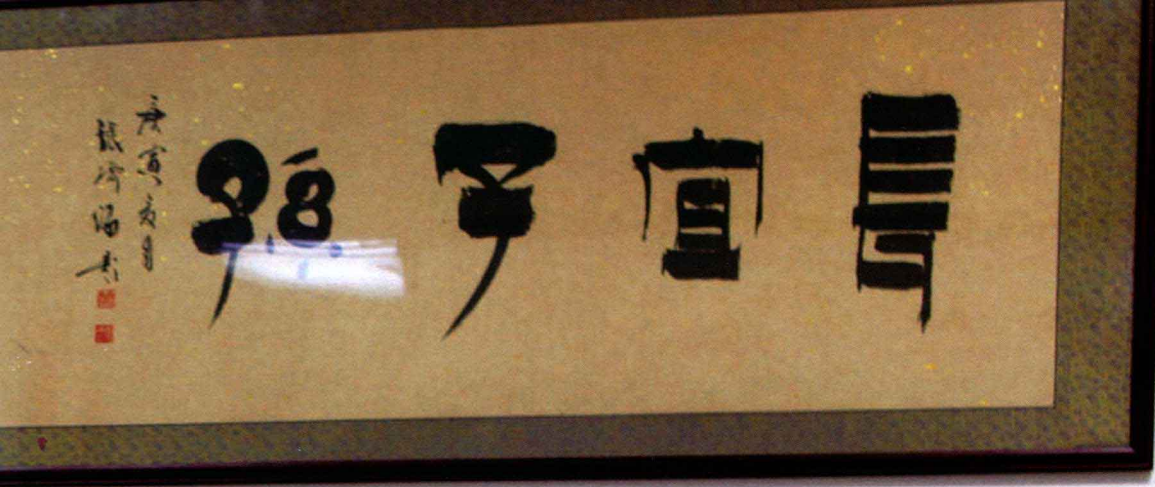

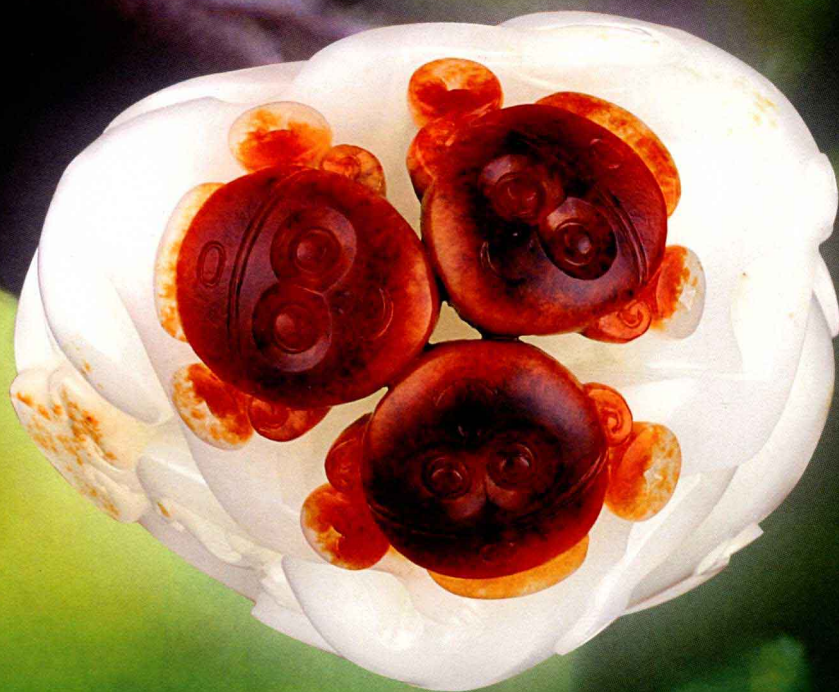

我设想，我尝试，我失败、我再尝试，逐渐摸索着将线条和块面处理运用到玉雕动物作品中，将人物的S形线条、花鸟的内在呼应、山水的文化意境和动物的传统借喻融汇在一起，形式果然耳目一新，使得作品更灵动，更丰富，更具有个性风格。

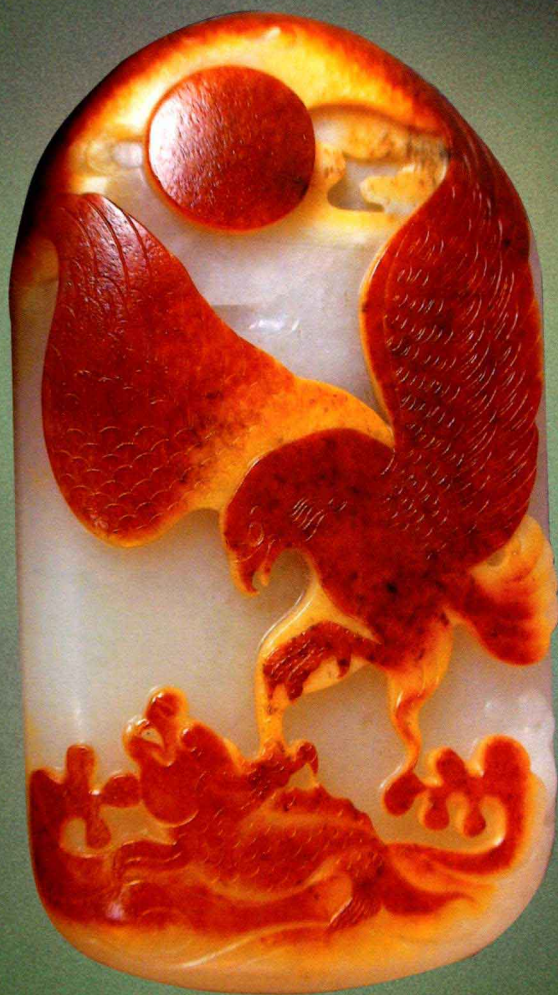
传统的玉雕动物题材不外乎避邪和纳福，少有当代作品所展现的那种对生命的探寻、体现和赞美；其风格不外乎仿古和写实，缺少当代作品那种对艺术的结构、表现和审美追求。今天玉雕的动物题材，与人们的生活距离和关系程度，同古时不可同日而喻。在创新上，动物与动物，动物与人物，动物与山水间可以产生很多题材；在风格上，可以采用结构精确的写实表现手法，也可采用个性艺术抽象、夸张的表现手法；在工艺上，以面为主，也可以线为主，工具应用钝利自如，表现效果变化多姿……动物的庄重、可爱和趣味，一一表露无遗。

自己创作的动物题材最大的特性是可爱而灵动。譬如擅长的猴子形象，我往往运用抽象的手法创作，简单的线条刻画出猴子的样子，只求神似而忽略形似。尤其神奇的是将猴子的脸部设计成了类似“平底锅”的样式，扁扁的、圆圆的，非常可爱，既突出了猴子顽皮、灵活的特点，又确立了自己作品个性概念的强烈标志。

在如今展现个性的时代，自己深知玉雕在体现当代审美中传统的根基作用。我的作品整体圆润，线条流畅；创作时往往根据不同玉的材质与特质进行创意，融汇中国文化的内涵，以中国文人书画的入法，力争通过玉雕技法充分发挥自己对艺术的理解。设计时注重整体，画面注重简单。素面的追求大素，但不单调；精细的追求繁精，但不累赘。素洁的大面中蕴藏着繁复，繁复的小点中反衬出大面的素洁，大与小，简与繁，通过精确洗练的工艺表现艺术思想。强烈的对比，视觉感极强；和谐的呼应，舒适感极佳。

祥瑞灵兽的时代解读

——探索动物玉雕艺术

郭万龙

提起瑞兽，大家第一想到的动物肯定是中国龙，因为中国龙这种凭空想象出来的动物，在远古的时候就出现在各种用于祭祀的器物上，不但身体特征奇特而且能兴云布雨，利益万物。龙的形象是英勇、权威和尊贵的象征，曾被历代皇室御用，在民间则被视作神圣、吉祥、吉庆的象征。这也能解释为什么在传统艺术作品中，以龙为代表的瑞兽题材能长久不衰地为中华民族各个阶层所喜爱和推崇的原因。

所谓传统题材中的瑞兽形象很多，如：凤凰、麒麟、貔貅、金蟾、仙鹤、鹭鸶、神龟、玄武、猛虎、狮、螭龙、灵猴、老鼠、鲤鱼、蝙蝠、雄鸡、喜鹊、蜘蛛、壁虎、蝉等；此外，还包括我们常见的很多动物，比如十二生肖。所以，别以为瑞兽只是兽类，其实也包括鸟类、鱼类、昆虫以及大量人们虚构的动物形象。在几千年的文化演变和发展中，中国人形成了一套独特的认知体系和价值标准，特别是反映在各种艺术品类上，借由瑞兽形象的定格与传达，表达了人们祈祷自然界万物保佑生命安全、氏族延续和五谷丰登的愿望。它们往往通过汉字和发音中的谐音，直接借喻着祥瑞随喜的意图。比如金蟾，蟾与钱谐音，常见蟾口中衔铜钱，寓意富贵有钱；灵猴，聪明伶俐，也是封侯做官之意；金鱼，寓“余”，表示富裕、吉庆和幸运……这文字中所包含的文化含义，是生活中慢慢积累、慢慢提炼的，三言两语说不完。

传统艺术沿袭了几千年的历史，积淀出只有中国人才能理解的深厚含义。可以说，传统玉雕的发展与“祥瑞灵兽”题材的发展是相伴相生的，它的实用性和艺术重要性是不容置疑的。自己有幸从事玉雕工作，在努力学习、了解和掌握传统“祥瑞灵兽”的题材、工艺，努力拓展“祥瑞灵兽”题材在新时代的创新空间，提升“祥瑞灵兽”题材在当代审美中的地位等方面，是当仁不让的。

祥瑞 艺术本原

早在中华民族的文明曙光诞生初期，瑞兽的初始形象就成为各原始部落的图腾。所谓图腾，是人类历史上最早的一种文化现象，是部族保护神的形象，是人类对未知世界畏惧和强大力量崇拜的表现。后来，人们将自己美好的愿望、力量等赋予其中，譬如螭龙的神奇、凤凰的带福或玄武的驱邪，从而使瑞兽逐渐成为一种精神力量流传至今。最容易理解的形象依然是龙，龙曾经是黄帝部落的图腾，而今天的中国人依然称自己为龙的子孙，就是这个道理。

奴隶社会之后，在艺术的表达上瑞兽题材被更加广泛地运用，出现了鱼、龟、鸟、兽面、兔、蚕等形象，通过对青铜器纹饰的夸张和借鉴，饕餮纹、蟠螭纹等虚拟瑞兽的图案也被大量运用。随着人类文明的进步以及雕刻工艺的发展，瑞兽纹饰被运用在各种日常使用的器物上，比如杯、盏、盘、碟等，该时期，人们更加看重瑞兽纹饰中的祈福和辟邪的祥瑞含义，比如龙凤呈祥就是宋代当时宫廷中最常使用的祥瑞纹饰。

明清时期，我国的工艺美术水平发展到一个顶峰，无所不能的祥瑞形象被广泛运用。尤其是精美的瑞兽图案被绣在官员的正式服装中，成为官阶和身份的象征，而神鹿、海獬、天马、狴犴以及各种有名或无名的瑞兽等，亦十分常见。可见不论虚拟还是现实中的瑞兽，其祥瑞的象征意义历久弥新，即便是当今社会，阶级界限已经渐趋淡化，但是祥瑞图案依然被艺术创作者和消费场所青睐，这就是中国文化影响的持久力。

玉石雕刻是中国工艺美术代表性作品，以祥瑞为诉求的动物件是玉雕表现的一个大类，它与人物件、花鸟件、炉瓶件共同组成了经典玉雕的四大类品种，并且在历来的玉雕专业教育中，一直都有动物件的专门科目，可见这个题材在当今时代的重要性与市场的广泛接受度。今天，玉雕作品的材料主要是和田玉，这种玉料质地润泽、圆润细洁，由于开采量极少，所以十分珍贵。和田玉形状的不规则、质地的不统一和个性的丰富性给玉雕的艺术创作提出了更高要求。在多年的学习、摸索和创新实践中，我发现和田玉的雕刻恰恰是“方寸间展天工”最好的载体，就是这种材质结合祥瑞的艺术本原时，在造型、皮色的变化上与动物的灵动活现、神性姿态最为契合，若兼以适度的夸张变形，重形传神的雕刻手法，就能淋漓尽致地焕发出祥瑞的新时代含义，展现出艺术家的情趣和感悟，反映出时代的特性和审美，真可谓天作之合。

灵兽

艺术体现

从事任何艺术创作，都离不开对传统的学习、掌握、继承和修行，而修行的前提必须是艰苦努力后的觉悟能力。有幸的是自己曾师从刘忠荣大师，跟着这位赫赫有名的玉雕大师，我学到的不但是扎实的雕刻技艺和创作的设计思想，更多的是对玉雕艺术的全新认知。在传统玉雕中，祥瑞题材的最大特点是突出“灵”，以写实为主，仿古为辅；以讨喜、避邪作为作品的功能，以生动、耐玩作为“灵兽”的特色。它们各有不同，那些宠物如猫、狗之类，野性已失，连形貌都按照人的意志适当加以改变，是对人亲昵和喜态的灵兽；家禽家畜如鸡、鸭、牛、羊之类，都被安排在宁静优美的景色之中，有溪水、花草、细雨、池塘与之相伴，是洋溢着宁静自足、乡村诗意的灵兽；活跃于自然环境中的猿猴、松鼠、狼、狐之类，在松

林、雪地或花丛中跳跃、嬉戏、憩息、啸叫，是自由自在、无拘无束的灵兽。面对写实派的灵兽雕刻，能感受到人与自然之间真实的和谐，更能体会到人与自然之间意会的悠闲。

传统的灵兽雕刻，由于时代的局限，往往重神不重形，重意不重实。而科学和艺术文明的今天，意象和具象，具象和抽象，都是有传承、有理论基础的艺术流派。所以，当今灵兽件雕刻者必须有扎实的绘画基础，通过写生和观察掌握动物的身体结构、形态、动作、习性等规律，慢慢在学习中形成自己成熟的创作对象、故事和特点。我天性喜爱动物，为了能够准确抓住动物最美好的瞬间，我翻阅了大量资料，如饥似渴地学习，从多角度了解动物的身体结构、生理特征；我饲养过不少宠物，通过朝夕相处的接触，得以认识动物的生活习性、生性规律。经过观察、了解，再将动物形象一笔一划地勾勒在白纸上，我渐渐掌握了传统仿古、写实等动物造型和题材；通过摸索与实践，一笔一刀地雕琢在白玉上。我还慢慢将现代变形、抽象等构成和审美知识和技艺，运用到自己的灵兽作品中，从而在摹古中注入了现代写实的元素。

其实，平和亲切、生动有趣的灵兽在现代社会中具有心理上的治疗作用。通过观察和与收藏者沟通，我发现收藏玉雕灵兽件，并时常在工作的间隙抚摸把玩，可以使人紧张、焦虑的情绪得以缓和。在现代社会中，人类的生存空间远离自然，特别需要从艺术品中汲取心理上的抚慰。不但如此，灵兽的艺术形象所包含的智慧、幽默和道德净化的功用，更能催动怀旧、童心、温情、游戏和回归自然之心……哪怕是情景交融的虚拟，是朦胧遥远的白日梦也让人乐此不疲。

祥瑞灵兽 艺术创新

如果一件玉雕作品仅仅被评价为表现得非常真实，我认为只能得及格分，因为它独独缺少了一件作品至关重要的神韵。如果作品没有神韵，就像人没有了灵魂、文章缺少了主线一样，只有表面而没有内涵，只有皮毛而没有精神。所以，我努力不断地从绘画、雕塑、剪纸，甚至漫画、卡通等艺术门类中汲取营养，设想以超越写实的手法赋予动物件以“祥瑞灵兽”的生命活力。

当今已是数字化信息社会，人们对于艺术的接受面极其宽泛，无论是传统的吉祥工艺，还是西方的抽象艺术，都会平静地面对。这就要求白玉雕刻者有广阔的艺术视野、审美能力及包容的感知力、强大的吸纳度，同时必须理解现代人的美知度，并在此基础上掌握写实的基础，或夸张、或变形、或抽象，这种依附于美感的玉雕创新，就是给予经典祥瑞灵兽以新