

悠久的雕刻文化，
精湛的雕刻工艺，
堪称中国工艺美术中一项珍贵的艺术遗产。

张超◎主编

中国雕刻文化

阅读中国雕刻文化

入门

品鉴艺术大师杰作

北京工业大学出版社

中国雕刻文化

张超◎主编

入门

北京工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国雕刻文化入门/张超主编.—北京:北京工业大学出版社,2012.6

ISBN 978-7-5639-3098-2

I. ①中… II. ①张… III. ①雕刻—民间工艺—中国
IV. ①J321

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 077857 号

中国雕刻文化入门

主 编:张 超

责任编辑:郑 华

封面设计:兰旗设计

出版发行:北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391106(传真) bgdcbs@sina.com

出版人:郝 勇

经销单位:全国各地新华书店

承印单位:北京高岭印刷有限公司

开 本:787 mm×1092 mm 1/16

印 张:19

字 数:255 千字

版 次:2012 年 6 月第 1 版

印 次:2012 年 6 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5639-3098-2

定 价:32.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题,请寄本社发行部调换 010-67391106)

前言

中国雕刻有着悠久的历史文化,闪耀着华夏民族不朽的文化光芒!

古代皇家将民间身怀绝技的艺人请入宫廷专门为皇家制作各种各样的艺术品,推动了艺术的发展,产生了许多艺术家,雕刻也不例外。雕刻艺术家们将大自然的灵性、气韵、意象、神采铸进雕刻作品中,展现了高度的工艺技巧和艺术水平。其中一些作品,达到了炉火纯青的艺术境界,艺术造诣升华到超凡脱俗的程度。大量的雕刻遗迹、文物数不胜数,完好地保留至今,是中国工艺美术中一项珍贵的艺术遗产,是中国文物中的瑰宝。

本书按雕刻的质体分章,分别讲述了砖雕、石雕、木雕、竹雕、玉雕、牙雕等六个方面的入门知识。

第一章讲的是砖雕。砖雕与木雕、石雕合称为建筑三雕,是中华文化的奇葩,更是构建古代建筑不可缺少的建筑材料,同时砖雕也是中国传统建筑的主要装饰构件,常用在门楼、门罩、檐、花窗等装饰上。本章从砖雕的起源发展、品类用途、工艺技法、题材等方面向读者讲述了砖雕文化的入门知识。

第二章讲的是石雕,石雕亦称“石刻”,是雕刻园地中的一枝奇葩。本章从石雕的起源发展、种类用途、工艺技法、题材等方面向读者讲述了石雕文化的入门知识。石雕是工匠们凭借在长期日常生活和生产实践中总结出的技艺,以朴素的审美趣味和巧妙的艺术构思为在大自然孕育出的各种各样石材注入了艺术生命,创作出形态各异、内容丰富的石雕艺术品,使千奇百怪的石头有了人类的智慧和感情。

第三章讲的是木雕,我国木雕历史源远流长,中国早在原始社会时期就出现不少雏形的木雕制品。本章从木雕的起源发展、形式和品类、工艺流程和技法、题材、流派与特色等逐一讲述了木雕文化的入门知识。当然现在看来有些古木雕非常粗糙和简陋,但却是人类将智慧运用于木雕制品上的创举。

第四章讲的是竹雕。由于受竹质材料的影响,竹雕作品很难保存,我们现今能够看到的明以前传世的竹刻器物甚少。竹雕真正著称于世,是从明代中叶开始的。竹雕兴旺的历史并不长,故明末至清乾隆期间的竹雕作品最为珍贵。本章从竹雕的起源发展、雕刻手法、流派风格以及竹雕作品的鉴赏等讲述了竹雕文化的入门知识。

第五章讲的是玉雕。古语说“玉不琢不成器”,一块好的玉石,只有经过人工雕琢,才能赋予其新的价值和魅力。中国玉器雕刻无论是丰富的造型、多变的装饰、精湛的技法,还是流派纷呈的风格都是无与伦比的。本章从玉雕的起源和发展、种类、工艺流程、流派和特色等讲述了玉雕这一优美的文化,从而让读者了解到每一件玉雕精品都是玉雕大师灵感迸发、精巧设计,又精雕细刻的结晶。

第六章讲的是牙雕。牙雕是具有独特风华的一门,中国的牙雕精细工整,玲珑剔透,极富有装饰性。各地的牙色的风格,也都不一样。本章从牙雕的起源发展、种类、工艺流程等方面向读者讲述了牙雕文化的入门知识。

中国雕刻是先人创造的艺术结晶,我们为先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀而感叹不已。基于此,笔者对以上各种雕刻作了比较系统、详尽的阐述,并附有大量精美的图片加以说明。希望通过本书,让雕刻这门国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承,使中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用,让中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

目录

第一章 砖雕

第一节 砖雕的起源与发展	2
第二节 砖雕的用途	11
第三节 砖雕的工艺流程和技法	15
一、制砖工艺	15
二、砖雕工艺的主要技法	16
第四节 砖雕的题材类型	19
第五节 砖雕的分布流派与特色	23
一、河州砖雕	23
二、天津砖雕	27
三、山西砖雕	31
四、徽州砖雕	35
五、苏州砖雕	39
六、广东砖雕	43
七、西吉民间砖雕	46
八、东阳砖雕	49

第二章 石雕

第一节 石雕的起源和发展	54
一、石器时代石雕	54
二、秦汉时期石雕	58
三、魏晋南北朝石雕	61
四、隋唐五代石雕	67
五、宋代石雕	73
六、辽金元石雕	76
七、明清石雕	78
第二节 石雕的种类和用途	83
一、按制作工艺分类	83
二、按石雕的用途分类	85
第三节 石雕的题材	95
第四节 石雕的分布流派与特色	101
一、徽州石雕	101
二、惠安石雕	103
三、寿山石雕	109
四、青田石雕	112
五、温岭石雕	116
六、嘉祥石雕	119
七、曲阳石雕	122
八、苏州石雕	126

第三章 木雕

第一节 木雕的起源与发展	130
第二节 木雕的形式品类	136
一、建筑木雕	136
二、家具雕刻	144
三、工艺木雕和艺术木雕	150
四、根雕	154
第三节 木雕工艺流程和雕刻技法	159
一、木头的特性及选材	159
二、木材的干燥处理	159
三、雕刻步骤	160
四、雕刻技法	161
第四节 木雕的题材	164
一、纹样图案	165
二、寓意图案	165
第五节 木雕的分布流派与特色	169
一、浙江东阳木雕	169
二、宁波朱金木雕	173
三、黄杨木雕	175
四、潮州木雕	178
五、福州木雕	181
六、徽州木雕	185
七、苏州木雕	189
八、云南剑川木雕	192

第四章 竹雕

第一节 竹雕的起源和发展	196
第二节 竹雕的种类及雕刻手法	202
第三节 竹雕的流派与风格	207
一、嘉定派竹雕	207
二、金陵派竹雕	208
三、浙派竹雕	208
四、徽派竹雕	209
五、其他竹雕名家	210
六、桐乡竹刻	210
第四节 明清竹雕艺术品鉴赏	213
一、竹雕笔筒	213
二、竹根雕刻艺术品	217
三、竹臂搁	221
四、翻簧竹雕	223

第五章 玉雕

第一节 玉雕的起源和发展	228
第二节 玉雕的种类	235
一、礼器玉	235
二、殉葬玉	240
三、装饰玉	241
四、器具玉	245
第三节 玉雕的工艺流程	247
第四节 玉雕的分布流派与特色	249

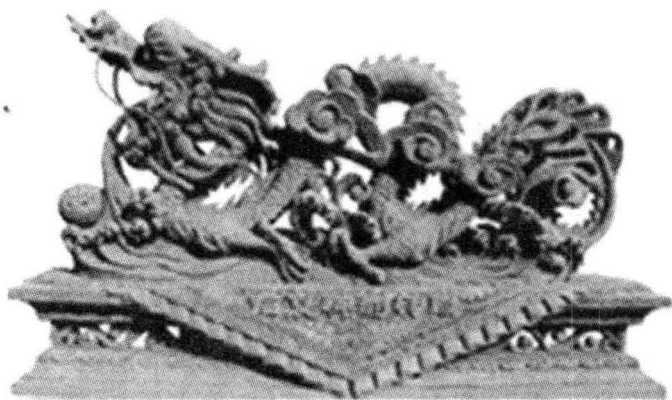
一、北京玉雕·····	249
二、海派玉雕·····	251
三、扬州玉雕·····	253
四、南阳玉雕·····	256

第六章 牙雕

第一节 牙雕的起源和发展 ·····	260
一、牙雕艺术的萌芽·····	260
二、商周时期的牙雕·····	262
三、秦汉时期的牙雕·····	266
四、隋唐宋元时期的牙雕·····	268
五、明代牙雕·····	271
六、清代牙雕·····	274
第二节 牙雕的种类 ·····	277
第三节 牙雕的工艺流程和技法 ·····	281
一、工艺流程·····	281
二、牙雕的技法·····	282
第五节 象牙雕刻的流传 ·····	286
一、广州象牙雕·····	286
二、苏州象牙雕·····	289
三、北京象牙雕·····	290

第一章

砖雕

第一节 砖雕的起源与发展

砖雕是用特制的青砖雕刻出人物、山水、花卉等图案,是古建筑雕刻中一种很重要的艺术形式。一般为建筑构件,用凿和木锤在水磨青砖上钻打雕琢出各种人物、花卉、风景、动物、书法等图案,用在建筑不同的位置进行装饰。但也有用作文玩的。比如用瓦当的背面或用秦砖雕凿成砚台,用故宫大殿铺地的“金砖”雕刻花纹做成桌面等,但砖雕用途还是以建筑用为主,一般配合石雕、木雕用在建筑的不同部位。传统砖雕具有丰富的文化内涵,它在给人以视觉享受的同时还兼有社会教化功能,传统手艺人将自然与人文内容融入砖雕之中,提升了作品的文化含量。砖雕中的每一件动物花草,都充满着大自然的生命律动,戏雕传神达意,表达了人们对美好生活的向往与期盼。砖雕是民俗与市井风情的万花筒,为我们保留了农业文明时期重要的社会文化信息。

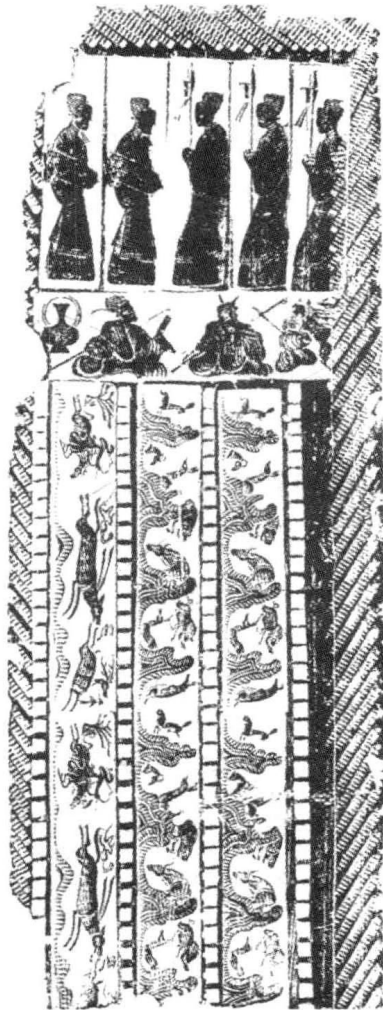
砖雕最早起源于战国时的陶质花砖、画像砖。秦代有所发展,秦砖颜色青灰,质地坚硬,面上有细绳纹、回纹、云纹等图案纹饰。陕西咸阳出土的秦代龙纹砖,其上有姿态生动的龙纹,是最早的秦砖实物。瓦比砖出现得要早一些,商周时期已有板瓦生产并用于建筑。考古发现有陕西岐山凤雏村、西安和洛阳等地西周遗址的素面筒瓦。战国时期出现了用于建筑的砖,多用于铺墁地面及包镶夯土屋壁,砖的古称为“甃”,得名来自屋壁。一般认为砖雕是由陶艺、瓦当和画像砖等工艺演变而来。将砖作为雕刻材料,可以追溯到殷代的版筑。考古发现西周至春秋时期的建筑用陶上就已经出现了绳纹、双钩纹和方格纹等。战国时代,出现了浮雕花砖,砖面压印鸟兽、花树和几何纹。各诸

侯国还有不同的样式,如齐国多为树纹,燕国多为兽纹或兽面纹,秦国、赵国多为鸟兽纹圆形瓦当,东周王城河南洛阳则多为卷云纹半圆形瓦当。在河南、四川等地均有不同数量、不同类型的早期花砖发现。

秦至西汉初期,花砖多用于装饰宫殿和衙舍,如秦宫遗址就有用于台阶的空心砖和铺地面的花纹砖(有太阳纹、菱形纹、龙凤纹、方格纹、云纹砖),为防滚动还出现了锯齿纹(用子母榫相接)的花砖,一般为细线雕。秦始皇陵附近出土的秦砖为最早的条砖,采用的是骊山沉泥,这种泥富含矿物,经烧制后,质地坚硬,故秦砖又有“铅砖”之称。砖上印有“左司高瓦”印文,学者认为是左司空赵高的简称,据此可知为官方督造,代表了当时制砖的最高水平。

秦后期,圻砖上不仅刻有图案纹样,还出现了游猎、宴会等叙事画面,及镌刻篆体字,字体瘦劲古朴。考古以文字为主要依据,刻有优美古雅书法的秦砖于是成了颇具收藏价值的古董,也是砖雕技艺的滥觞。咸阳秦都遗址出土的龙凤纹空心砖,图案形态矫健生动。

人物狩猎纹空心砖

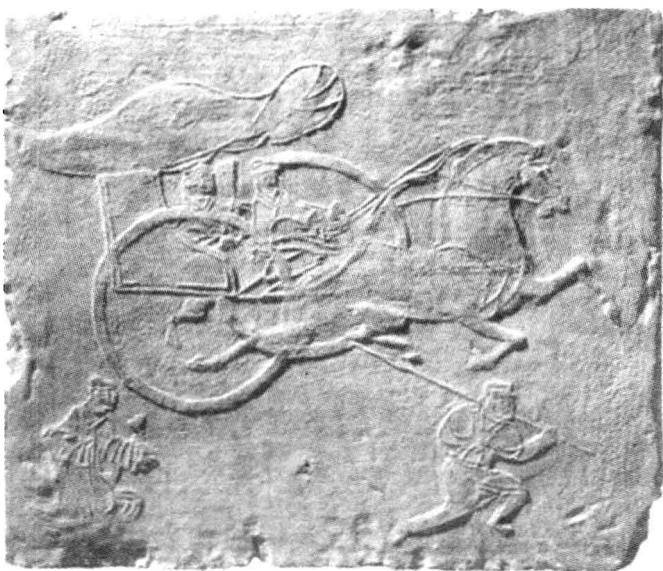
值得一提的是,汉代的瓦当装饰更是具有较高的艺术成就。其时,瓦当已普遍用于建筑,制作工艺及纹样已具有一定的规制。汉代瓦当以动物装饰最为突出,著名的有青龙、白虎、朱雀、玄武四神瓦当,形神兼备,是这一时期动物瓦当装饰的代表作,其纹样一直流传至今。还有各种动物、植物纹样,如龟纹、蚊纹、豹纹、鹤纹、玉兔纹、花叶纹等。另

外,大量的文字装饰是这一时期瓦当突出的特色。一般情况下,图案中心是乳钉与联珠,铭文有固定模式,文字数目不定,最长可达十多字,多是吉祥用语,如千秋万岁、大吉富贵等,字体有小篆、隶书等。

所谓画像砖,是指在墓室中用于贴墙或用于墙壁加固的面砖,因其砖面往往模印或刻有画像和花纹,故而被称为画像砖。汉代画像砖是墓室预制构件的大型空心砖,它是在湿的泥坯上用印模捺印各种图像。它承袭模压印花工艺,雕工更胜前朝。图案一般模印在砖的平面上,又施以彩绘,加之在雕刻技法上采用了浅浮雕、阴线刻,或两者相结合的技法,使整个画面显得生动而富于变化,具有良好的装饰效果。从出土情况看,汉代的画像砖在全国分布十分广泛。陕西、河南、四川、山东等地都有出土。尤以四川的画像砖最为精美。清光绪三年(1877)四川新繁出土的一批汉代画像砖,即所谓的《二十四字砖》,被认为是最早的汉代画像砖。当时共出土八方,其中六方已不知所终,现存四川博物馆《采桐》和《东市》两方。这八方画像砖,呈正方形,质地细腻,采用模印结合线刻的手法,反映了当时的贵族阶层车马出行、宴饮行乐的场面。

汉画像砖题材极其丰富,反映了汉代社会各阶层人物生活的各个方面。广汉地区出土的一批画像砖,对当时渔猎耕种、吸卤熬盐、酿造采集、放筏贩运、庖厨奴婢等社会中下层百姓生活情态无不涉及。构图

东汉轺车画像砖

疏密有致,风格古拙雄健。在成都发现的东汉墓中出土的画像砖中,图中绘有男女交合于野外桑树下,反映了当时人们对掌管繁衍之神——蚕神的生殖崇拜。还有表现历史场景的,如《四皓护太子》画像砖,说的是刘邦打算废太子刘盈,改立戚夫人之子赵王如意,四位白发皓须、德高望重、品行高洁的老者(简称“四皓”)闻讯赶来,竭力护卫太子的故事。可以说,汉代社会生活的方方面面如渔猎收获、煮盐酿酒、乐舞百戏、博弈杂耍、宴乐出行、战争场景等在画像砖上都有所表现。

东汉是画像砖艺术的鼎盛时期。画像砖的类型从最初不同形状的空心砖,发展为近似正方形和长方形的实心砖,其构图方式从空心砖的一砖多印模,发展为实心砖的一砖一印模,进而发展到由许多模印实心砖块共同拼嵌成一幅完整的图像。研究表明,汉画像砖大多是模印砖坯,或砖坯刻画后人窑烧制,镶嵌时再进行修整后定型的。多采用浅浮雕和浮雕上再起凸线的技法,表现形式为阳刻线条、阳刻平面、浅浮雕等相结合。东汉的画像砖以河南、四川两省出土最多。艺术造诣最高的是四川成都一带出土的东汉后期画像实心砖,画面一次模印而成,多数一砖一画。表现内容以生产劳动、社会风俗等现实生活情景为主。有播种、芸耨、割禾、舂米、采莲、制盐、饮宴、歌舞、宴乐百戏、骑吹、游戏以及车马出巡、神仙故事等。也有一砖双画面的,代表作有《弋射收获》画像砖,其中“弋射”描刻的是射猎场面,“收获”刻画的是农家收割的景象,具有浓厚的时代气息。四川汉画砖的发展,是汉代社会经济发展的反映。特别是秦“迁六国豪强”等移民措施,使中原先进的文化传播到四川,并与当地文化融合,促进了这一地区的繁荣,为汉画砖艺术的创作和发展提供了有利条件。已出土的千余种画像砖是汉代社会的缩影,综合了政治制度、社会关系、生产方式、民间信仰以及生活百态等丰富的内容,是生动的汉代历史画卷。

魏晋南北朝时期,随着佛教兴起,砖塔盛行,砖雕有了新的用武之

地。墓内壁砌砖纹饰繁多,线条流畅,富于变化,有莛纹、同心圆、蕉叶、卷草、忍冬、飞鹤、坐兽、人面、佛像、僧人联珠、飞天,甘肃嘉峪关出土魏晋墓壁门雕有云纹、水火图、四神像图,反映了佛教对其的影响。南京万寿村东晋“永和四年墓”中的龙虎图像是由两或三块砖拼成。南朝初期,出现数十块至上百块模印画像砖拼嵌成的大幅画面。如南京西善桥墓中的《竹林七贤和荣启期》画像砖。此外,还有守门狮、披铠甲的武士、羽人戏龙戏虎、出行仪仗、骑马乐队等。河南邓县南朝墓砖雕有社会生活、仕女出行等,其风格与晋代绘画相似。

隋唐两代砖雕在建筑上应用更广,采用先模压后雕刻技法,使作品更精细,更立体。这一时期盛行花砖铺地,常以莲花、宝相花、忍冬等为饰。有的隋墓砖侧面印有阳文楷书“富贵贰千石”、“富贵千石”,或表示纪年的“开皇十七年十一月十二日”等字样。隋唐墓砖有的侧印斜方格纹、交叉十字纹、鱼纹、古钱等。唐墓砖纹饰还有钱纹、叶脉纹、莲瓣纹、团花、宝相花、菊花、缠枝花、双鱼纹、仕女及富贵吉利饰样等,有的封门砖印楷书“大方”。还出现众多的铭文砖,如螺阳唐墓砖侧模印或刻画“武吕吉”、“殊吉”等。模印花砖更强调雕刻元素,采用模印后再经过雕刻加工的方法,以强化具有立体感的浮雕效果。比如用模子拓印人物动物图案,再雕刻卷云纹相衬托,使整个画面栩栩如生,呈现出繁复富丽的艺术风格。唐朝时期,墓室砖雕装饰之风更为繁盛、奢靡,出现了彩绘浮雕。如1995年在河北出土的晚唐墓葬,墓室壁上刻有彩绘浮雕《散乐图》和《奉侍图》,画面雍容华贵,色彩艳丽,人物体态雍容,裙裾飘舞,颇有盛唐风采。晚唐五代人物壁画浮雕成为后期墓室壁画人物的典范。

唐代砖雕兴盛的另一个标志是,砖雕从地下的墓室中走到了地上,随着砖这种材料普遍运用于建筑,砖雕更多地被用来装饰建筑物。唐代出现了许多砖塔,有四方、六角、八角和圆形等各种形状,这对宋及之后砖塔的形制产生了深刻的影响。

砖在唐代不仅用来建房筑塔,也被广泛运用于室内装潢。宫阙与普通宫室的区别就在于地面所用砖的不同。据考证,一般宫室用花砖铺地,而阙的表面则使用贴面砖。砖上的印模纹样和模印浮雕画像砖是广义上的砖雕,而现在人们常说的砖雕,是特指建筑装饰用的砖雕样式,这种做法兴起于宋代末期。

宋金时期,社会经济发展迅速,城市建筑兴起,砖的使用比以往任何时代都有所增加。城墙用砖砌,城内道路也用砖铺面,同时沿袭唐朝,建造了很多规模较大的砖塔,并出现了琉璃塔。如北宋都城东京(今开封)佑国寺的琉璃塔。由于砖的广泛使用,直接在砖上雕刻装饰的工艺,很快发展成为一种独特的艺术形式。

妇女斫漆砖雕

宋代的《营造法式》一书首次以文字规范砖雕技法,在模印花砖的基础上,记述了更精细的原坯雕凿法。宋代的墓室砖雕达到顶峰,还出现了仿木结构的做法。雕刻的题材以戏曲人物为主。其砖雕人物像,充满了世俗情怀,人物姿态生动、衣袂飘然,艺术风格清新朴实。1955年在河南禹县白沙镇出土的几座墓葬,就是宋代墓室砖雕的精品。其中一墓在墓室砖壁上雕有墓主人夫妇浮雕像,另有桌椅器物浮