

ZHONG GUO SHOU SHAN SHI

中国寿山石

贰

薄意百图

薄意是寿山石雕的一种独特的雕刻技艺，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。『薄意』极好地保持了寿山石的自然之美，利用石之色、纹，避剔砂格，巧化裂痕，取美弃疵，悉心构排，化腐朽为神奇，唤出彩石的生命与灵魂，在有限无限之间尽显超越之美。

福建美术出版社／编

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社

THE STRAIT PUBLISHING & DISTRIBUTION GROUP

FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国寿山石
ZHONG GUO SHOU SHAN SHI

贰
薄意百图

薄意是寿山石雕诸多雕刻技艺中的一种独特的表现手法，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。『薄意』极好地保持了寿山石的自然之美，利用石之色、纹，避剔砂格，巧借裂痕，取美弃疵，悉心构排，化腐朽为神奇，唤出彩石的生命与灵魂，在有限无限之间尽显超越之美。

福建美术出版社 编

海峡出版发行集团
福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

薄意百图 / 福建美术出版社编. — 福州 : 福建美术出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5393-2525-5

I. ①薄… II. ①福… III. ①石雕—作品集—中国—现代 IV. ①J323

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第128245号

责任编辑: 郑 婧

撰 文: 陈 哲

书籍设计: 王福安/三立方设计

中国寿山石·薄意百图

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

社 址: 福州市东水路76号福建美术出版社(邮编: 350001)

服务热线: 0591-87620820 (发行部) 87533718 (总编办)

经 销: 福建新华发行集团有限公司

印 刷: 福州金盾彩色印刷有限公司

开 本: 889×1260mm 1/32

印 张: 3.5

印 次: 2011年7月第1版第1次印刷

印 数: 0001—3000

书 号: ISBN 978-7-5393-2525-5

定 价: 35.00元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

目录

Contents

中国寿山石
薄意百图

一、概 述.....	01
二、薄意的造型元素.....	02
三、薄意的常用题材.....	06
1、人物山水	06
2、花鸟鱼虫	68
3、其它	102
四、结语.....	109

一、概述

由于寿山石中田黄、芙蓉、冻石等石种既贵重又稀少，以致“雕人藐视不敢琢，审曲面势争分毫”。尤其是田黄石，通常以重量计价，因此要求雕刻者尽可能保持石头的原貌，不做过多的切割刻挖，以免损耗石头的价值。寿山石的表面有时难免会有些砂格、裂痕、石纹和其他杂质的出现，如果不施以艺术修饰，势必影响原石的品级，故艺人就务必在保护原石形状的基础上，用特殊的技艺对那些瑕疵加以消除和回避。而这种情况就成为求“平薄”的薄意雕刻技法产生的客观现实要求。

明朝后期出现的寿山石雕“阴刻”技法是薄意雕刻技法的源头。到了清代，寿山石雕逐步从立体圆雕中发展出高浮雕、浅浮雕的技法。清康熙、乾隆年间，杨玉璇、周尚均二人，便在石章印台四周或刻浅浮雕锦褥纹和边纹，或饰以浅浮雕图案，这是“薄意”的先身。到了同治、光绪年间，福州西门外风尾乡潘玉茂兄弟，继承尚均遗法，结合“阴刻”技法，钻研浅浮雕的技艺，在印章石四周雕饰图案以掩石疵，雕刻层愈来愈薄，推动浅浮雕向薄意过渡。早期的薄意雕刻技法还比较粗糙，布局呆板、缺乏变化，意境也偏呆滞简单。直至清末，石雕艺人林清卿使薄意技艺趋于成熟。

五老观太极
荔枝冻石
石卿作

二、薄意的造型元素

在造型艺术中实现的造型元素的种类很大程度上取决于材料及材料的使用方式。寿山石薄意雕刻的造型元素包括色彩、线条、形状/形式、肌理触感、布局构图等。

色彩

寿山石色泽丰富，红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、灰、白、黑，直至无色透明，应有尽有，有的一块石头就有几种不同的颜色。所以雕刻者在构思作品之前，都要相石，然后依石色赋形，充分利用寿山石的自然色泽，此为“巧色”，是寿山石一种独特的雕刻技巧。如何恰到好处地利用巧色，尽量烘托出寿山石天然之美至关重要。薄意雕刻“巧色”的手法通常采用对比手法，以石色为分界线，刻划各自独立的景物。

线条

在中国各种传统造型艺术中，“线”的作用十分突出，对于“线”的使用不仅同源而且同流。线条不仅可以抽象概括物象形状的起伏转折，追求感觉的丰富性、直接性、偶然性等造就的生动效果，还能够通过线的组织造成明暗层次的变化，并且能够把艺术家的情感自如地牵入到创作中。线条的表现力不单是造型的、情感的，甚至具有精神的力量。“薄意”线条的边缘轮廓明晰了然，开丝后的线条，既不乏主体的立体感，也更有微妙细腻的结构感觉，不仅与整体浑然一气，还能作为独立的勾勒线条单一欣赏，形体既可高度概括，也能大胆夸张。“薄意”的线条多参照书法、中国画（白描双勾、写意或小写意为主）的用笔用线效果。当然还应该注意到石材的形体，即外轮廓线。

寿山石形体的饱满、圆顺，十分符合东方传统的审美意趣，如果是四方章坯，则需四面边角线条保持垂直。

肌理触感

肌理指形象表面的纹理。肌理又称质感，由于物体的材料不同，表面的组织、排列、构造各不相同，因而产生粗糙感、光滑感、软硬感。肌理是理想的表面特征。人们对肌理的感受一般是以触觉为基础的，但由于人们接触物体的长期体验，以至不必触摸，便会在视觉上感到质地的不同。我们称它为视觉质感。肌理给人以各种感觉，并能加强形象的作用与感染力。

寿山石薄意雕刻“审曲面势争分毫”，石质、纹理与浅浮的线条相互融合。当光线穿过这浅浅雕刻出的表面时，一种“切肤”之触感触及人最温柔的内心深处，这种体验就像在优美地冲击着人的胸膛，并投射出内心的喜悦感与满足感。当然“薄意”而成的肌理还有一个现实的功用，就是可以将作品进行墨拓，通过拓片来充分表现“薄意”的各种效果，有刀法韵味，有笔墨情趣，犹如一张黑白水墨画，别有趣味。

形态/形式

形态包括物体的形状及其质地、三维体积大小、内部的结构等。石面和构成其轮廓的线形成形状，形状与石头的肌理构成“薄意”特色的形态造型元素。一旦有了形态，两个以上的形态部分的组合则形成形式。当然，在谈及一件艺术品的形式时，往往是指一种特殊的形式，即一种以某种方式能够打动人的形式。传统雕刻技艺的形态、形式通常有着世代积累下来的一定规范与样式，艺人通常是靠前人的口传心授，这些来自文化经历的图式，一经习得，很难再忘却，而倾向于支配艺人以后所有的知觉能力。

薄意的形态、形式在内容上表现为：山、水、云、烟、人、物、花、树、兽、鸟、鱼、虫等。值得注意的是“薄意”这种非常浅的浮雕（1mm左右）随着光线的变化，其图形/背景可以相互转换，一个微小的抖动就有可能使人感到石面的这种变化。

布局构图

构图是创作者对诸种形式因素在作品中的位置关系的安排处理。平衡、比例、对比、调和、节奏，多样统一等是构图的几种审美原则和规律。“薄意”布局构图与中国传统绘画极为相似。中国画的布局构图亦称章法，顾恺之称作“置陈布势”，谢赫“六法论”中叫做“经营位置”。

“经营位置”在“六法”中极为重要，唐代张彦远认为这是“画之总要”。中国画章法讲究立意定景，要求在画面上“远则取其势，近则取其质”，根据画面结构的需要，运用宾主、呼应、均衡、匀称、开合、露藏、繁简、疏密、虚实、参差等对立统一法则来布置章法，并巧妙地处理画面的空白，使无画处皆成妙境。

“薄意”布局构图是“有限性”的，因为需要利用石质、石形、石色、石纹，来确定相应的布局构图，“因材施艺”，而不是牵强附会。“解石先相其理”，寿山石雕艺人不同于书画家和雕塑家的艺术创作。书画家可以面对宣纸任意创作构思，雕塑家可以任意增减泥巴去塑造作品，而寿山石雕则受到很大的制约。所以艺人在面对石头而选题的时候，特别强调“一相抵九工”。一块色彩繁复或色彩单纯之原石，均需经过雕工仔细地推敲其形、色、杂质等因素，然后反复地构图，巧思其可表达的画面。一位素养高的工艺师，可分析出此块原石的色形纹理走向或利用其裂纹、格、杂质等缺点，而在脑中构思数种不同的主题画面，用毛笔先行在石上构图、修改，最后奏刀。成功的

作品不仅能善因色利用、巧掩瑕疵，甚能化腐朽为神奇。

中国传统审美，爱取“游”的方式。这是一种传统空间观念，是针对事物运动性、变化性和交流性而采取的一种审美的方式。对雕塑品而言，这种审美观念则体现于欣赏者对其的“把玩”。所谓“把玩”，就是“游玩”，也就是游动着欣赏。这样，通过目视体触、同顾环抚，欣赏者可以充分地感受审美对象形、色、质的丰富魅力，“全息”地体味艺术作品知、情、意的深厚蕴涵。而作为“文玩”、“案头清供”的“把玩”品的“薄意”雕刻作品在布局构图自然就需融入这种的审美要求，而重视作品不同角度的欣赏效果。方形图章的“薄意”四面延续，不仅要求各面能独立成形，同时还要能将四面延续成一幅完整的画面。也就是说印体各个面的构图，既要有独立性，又不能失于组合四面连续整体构图布局的完整性。

香山九老薄意章

坑头牛角冻石

林清卿 作

三、薄意的常用题材

薄意雕刻内容丰富、题材广泛，主要以花鸟、人物、山水为主。

1、人物山水

薄意中常用的人物题材有仙佛人物、文人高士、仕女、历史典故人物等。人物薄意雕刻多是在山水风景中配以偏小的点景人物，故这部分作品亦可与山水归于一类。

“薄意”创作题材的选择，文人画精神占主导地位。如人物中表现古代文人名士的《羲之爱鹅》、《米癫拜石》、《虎溪三笑》、《东坡赏砚》、《竹林七贤》、《香山九老》等；表现古代高士超越世俗的《踏雪寻梅》、《秋山行旅》、《垂钓图》、《访隐》、《隐庐》、《赏梅》等题材，以及以渔、樵、耕、读、泛舟为点睛之用的山水题材也颇能体现文人的精神和情。

世俗所欢迎的吉祥如意题材，在人物中有《八仙过海》、《福寿图》《十八罗汉》、《无量寿佛》、《纳福罗汉》等。

深山访友 田黄石 林寿堪 作

正面

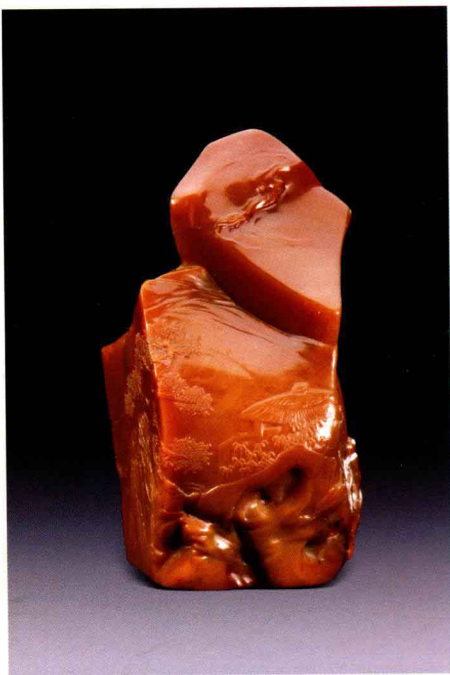
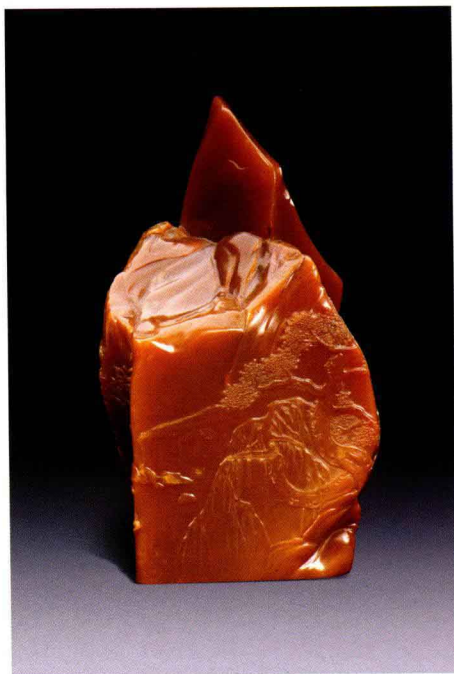

背面

夜宴桃李园 高山冻石 林清卿 作

林清卿（1876-1948年），少年时师从“西门派”门人陈可应学习雕刻技艺，二十岁左右放下刻刀转而习画，几年后又重拾刻刀潜心钻研薄意技艺，溶雕、画于一炉，终成大器，被后人尊为薄意的创始人。

林清卿
作

赤壁怀古 鹿目田石 645克 林清卿 作

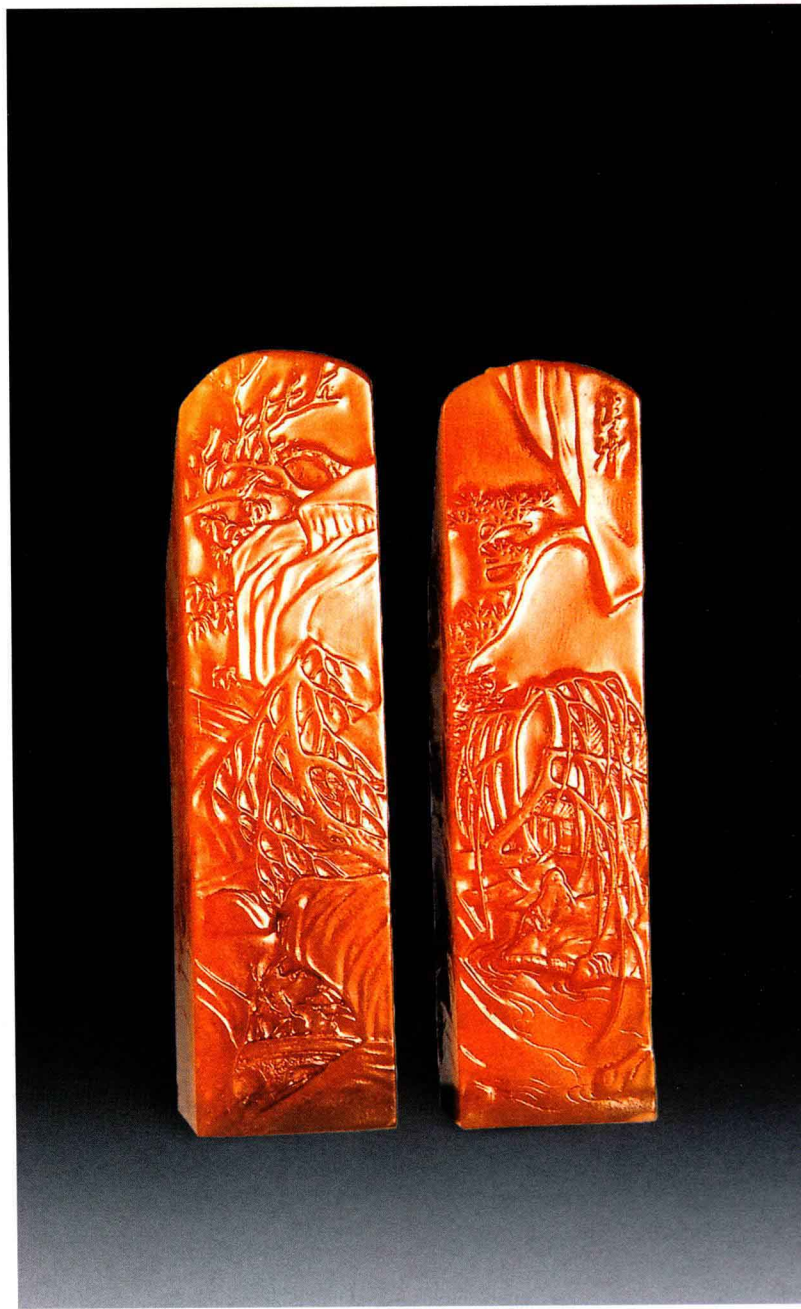
林清卿薄意刀法纯熟、灵活多变，勒线、剔地、雕饰的行刀均有独到之处。其勒线洗练概括，落刀准确。在福州寿山石雕发展史上，以平面剔地浅浮雕来表现雕刻方式的首创者，当推林清卿。他“剔地”很讲究分寸，“深一点有流俗的刺手感，浅一点又缺乏立体感，他剔地的厚度真正是恰到好处”。

林清卿薄意刀法老辣、精到，作品清新雅致、意境深远，不仅工艺精致、精巧，并且能在创造意识的支配下，充分传达出艺术表现的感染力，这些都是同业艺人所难及的。

虎溪三笑
都成坑石
林清卿 作

山水薄意对章

都成坑石

林清卿 作