

傳統雕塑工藝圖譜

李 睿

王清宜

尹少峰

编绘

吉林人民
出版社

传统雕塑工艺图谱

王清宝 李 睿 尹少峰 编绘

吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

传统雕塑工艺图谱

王清宝 李 睿 刘惠芬 尹少峰 编绘

吉林人民出版社出版发行

河南省镇平县新华书店经销

河南省临颍县印刷厂印刷

787×1092 1/16 印张: 10.5

1993年9月第一版 1993年9月第一次印刷

ISBN 7-206-0544-1/J·1

定价: 14.80元

琢玉成器意尤先

• 松涛 •

玉，石之精也，器，艺之工也，玉器乃民族之珍宝也。

玉雕起源甚早，据考古发现，距今7000多年前的新石器时代，就有璧、璜、坠、珠等多种玉制品。在封建社会里，玉器常常是权威的象征，为剥削者所占有。在传统的文化中，玉器又被视为具备仁、义、礼、智、信五德的一种东西，所以，在古代，它多用来制作贵重的“礼器”。“礼器”亦称“祭器”，古代的贵族在进行祭祀、丧葬、朝聘、征伐和宴享、婚冠等活动时举行礼仪所使用。《周礼·大宗伯》曰：“以玉作六器以礼天地四方，以苍璧礼天，以黄琮礼地，以青圭礼东方，以赤璋礼南方，以白琥礼西方，以玄璜礼北方。”《典瑞》曰：“四圭有邸以祀天，旅上帝。两圭有邸以祀地，旅四望。裸圭有瓚以祀先王，以裸宾客，圭璧以祀日月星辰，璋射以祀山川，以造赠宾客。”这里所说的“苍璧”、“黄琮”、“青圭”、“赤璋”、“白琥”、“玄璜”等都是不同质地的祭祀用品。

之后，随着玉器采用材料的逐渐扩展，雕琢技术不断提高，制作工艺日趋精美，构思设计日臻完善，它又成了文人雅士的把玩佩带之物。萧德言《咏舞》：“低身将玉佩，举袖拂罗衣。”文人结交，亲朋往

来也常以玉器作为赠物或信物，以表达彼此之情感。《诗·秦风·渭阳》：“我送舅氏，悠悠我思，何以赠之？琼瑰玉佩。”

玉器的出现使人们的生活更加丰富多彩，甚至把对玉器的重视变成崇拜。传说佩带玉饰物有防险避邪之功效，曾有人记载这样一个故事：——“里有瓦匠胡姓，夏日浴于小语河，在沙中淘出一玉铲，既无刀工，又无色沁，惟受上蚀其深，带有栗黄色，即用作烟荷包坠石。后为赵姓筑室，正上梁时，忽而失足坠地，而毫无所伤，及视腰中坠石，裂痕数处，此余之所见者。在上海澡塘，塘役见余左臂所佩。即云：‘日前有一老叟八十余，亦在此房沐浴，出浴时晕倒于地，吾辈大惊，急扶起而老者无恙，惟左玉臂琢则粉碎矣，老者为之忧措，曰：‘此三代玉琢，固也，舍此危矣。’并将碎玉数件，掩而藏之而去。’此余之所闻者。至少时所闻族兄鹤峰坠于石崖，老仆杨桂醉落于桥下，皆因佩有古玉，以致未受危险者也。”这个故事的可靠程度故且不论，就人们对玉器的偏爱，对玉器的崇拜心理从此可见一斑。

古人把佩玉作为时尚，今人把收藏看成美德。中国人得到一块美玉如获至宝，外国人得到一件玉器视为荣耀。玉器在人们头脑里占据

着重要地位，玉器在琳琅满目珍宝的王国里占据着绝对优势，我国玉雕的精美，充分显示了劳动人民高度的智慧、卓越的技艺和丰富的艺术创造力。

玉不琢不成器。毋庸置疑，一件精美的玉器制作，离不开雕工的娴熟技巧，更离不开最初的立意、构思与设计。《传统雕塑工艺图谱》一书正好为读者提供了一个最理想的雕塑蓝图。该书文字精炼，以图为主，突出了实用性，近300幅作品无一不是经过倾心构思。如：嫦娥奔月、麻姑献寿、麒麟送子等传统题材，它们线条流畅、布局

合理，堪称形神兼备，渗透着浓厚纯真的民族传统文化之馨香。

几年来，随着我国对外开放，玉雕工艺品在国际市场上大放异彩，身价倍增，为我国的经济腾飞和国家的繁荣起到了积极作用。同时也为玉雕业的昌盛提供了献艺的大舞台。

《传统雕塑工艺图谱》的成书，是清宝等人多年心血的结晶，也是他们对玉工的无私奉献。孩提时虽佩带过玉饰，也爱玉如命，但对玉却是门外汉，遵清宝等人之嘱，写出以上文字，是为序。

玉雕的艺术特点和技法

我国工艺美术有着几千年的优秀传统。玉雕是工艺美术的一种特殊工艺形式,它不但历史悠久,而内容又非常丰富;有的以优美奇特的造型和特殊的风格及精湛的技艺而著称,有的则以坚硬的质地优雅的色彩而取胜。它还有中国画所具有的意到笔不到的特点,使西方雕塑无与伦比的。它象诗一样反映着人们的思想、民族习俗和审美观,它以创造性不断发展革新一直到今天。

所谓玉雕,顾名思义就是玉石雕刻。它既不象微雕那样细密,又不象城市象征雕塑那样雄伟壮观。它是室内陈设的装饰品,是在特种石料上用巧妙的立意构思和熟练的雕刻技术相结合的产物。也就是说玉器和熟练的雕刻技术相结合的产物。也就是说玉器制作过程是从立体想象到平面构图,再由平面构图回到立体造型的过程。玉雕和绘画有许多相同点,但它又有其自身的特点;它力求层次清楚、主次分明。

一、石料品种及产地

石料以色泽纯净、晶莹透明、质地坚硬、细腻光滑为上乘。通过常用石料有以下种类:

名称	色泽	产地	名称	色泽	产地
白玉	白	新疆	水晶	透明	海南
碧玉	淡绿	新疆	岫玉	淡绿	辽宁
墨玉	墨绿	新疆	粉翠	内红	北京
翡翠	白绿	云南	青玉	深青	阿富汗
珊瑚	橙红	南海	孔雀石	翠绿	非洲

名称	色泽	产地	名称	色泽	产地
黄玉	乳黄	新疆	紫英	紫色	江西
青玉	淡蓝	新疆	密玉	多色	河南
玛瑙	烟壮黄红	东北、广西	金星	紫色金点	北京
琥珀	棕黄	东北	芙蓉石	淡绿	巴西
松石	粉绿	湖北	东陵石	绿	印度

二、工具

玉雕工具主要有两种:①大直径金刚切割机。②雕刻车机。其用途构造如下:

大直径 金刚切割机	用途	构造
	用于巨型石料分切	活动钢支架大齿金刚片
玉雕 工具	雕刻机	用于玉石雕刻
	电机	水箱喷头。
	车架	园片型
	车头	棒程型
	磨具	锥型
	电机	凸凹型
	水管	球型
	喷头	

如图一

金钢磨具型号众多、大小不一、雕刻时应因材选用。

三、雕刻技法

1、题材与构图：雕塑与绘画是同工异曲；绘画讲究意在笔先，玉雕工艺也是如此。因此，玉雕工艺一定要注意题材的选择。题材种类很多、有人物、动物、山水、花鸟、炉薰等等。然而每个种类又可分现代题材和传统题材。故在雕刻之前必须先进行题材选定，而后进行构图。构图要根据不同质地、色泽、形状的石料进行一番周密的匠心设计。对于所表现的每个物体及它的前后左右，阴阳开合，都要做到胸有成竹。

玉雕在构图设计上由于受石料和雕刻条件的限制，过多层次不但不易雕刻，而且给人以杂乱无章的感觉，因此，一定要使构图笔简意深。同时还要注意石料上的明伤暗口，根据玉石里外不同的色泽，表现不同的形象，做到去瑕显瑜，因材施艺。（如图二、三）

2、重心与平衡：玉雕是一种互体造型艺术，在构图上除了要简明外，还要考虑到它的稳定性。每件作品在构图上无论怎样变，首先要考虑它的重心位置，是否能放平站稳。（如图四）

3、择色：玉雕与其它雕塑的另一种区别是原料不同，前面已经讲过玉石颜色繁多，而且每块石料上的色块有大小之别，所以在设计过程中要在石料上择色和巧用俏色。根据作者对大自然中万物的印象和对自然色彩的感觉，按作品中每物形象的需要，在设计时能灵活运用，巧妙安排其中每块颜色，刻画出来的作品才会造型美观，添神赋彩，自然逼真。

4、雕刻：雕刻也就是用上面介绍的工具在已画好题材的石料上进行雕琢，也是要说的关键问题，为了更好地掌握运用，分以下四步作介绍：

第一步：通过立意定构图，画出主体轮廓线，对石料大杀大

砍、要求既准又稳，先把构图外的废料去掉，然后准确的把要表现作品的每个部位型状都大体画出来。（如图五）。

第二步：在第一步的基础上，用画笔把每个部位的轮廓线再认真细致强调一下，然后用小铤片和大小棒程进行雕琢，把每个部位结构的线条由直变曲，由抽象转写实，就是按每个部位的结构进行细致的雕刻，使整个作品前后左右每个部位都能够刻画清楚，尽可能和设想中的作品相接近。（如图六）

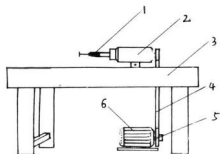
第三步：这是精雕细刻的一步，是平时观察积累经验和理解程度的应用，是发挥雕刻水平的关键过程。随着雕刻过程的逐步深入，工具也由大变小，最后用勾铤勾勒出精工细致的效果，力争使作品的每个面和线深厚有力，刚柔相济、深浅轻重相适宜，最后把立意中的全部效果都刻画出来。（如图七）

第四步：在雕刻整个过程中，每个程序都很重要，因此始终要遵循立意中物图要求，把握着作品的整体效果逐步进行刻画。玉雕和绘画一样，都是从整体着眼，局部下手，最后再回到整体中去。这就是说前三步完成后，还要从整体效果出发，认真观察比较作品是否比例失调，搭配得当，每个部位刻画的是否准确，力争使作品尽善尽美。

四、上光：作品雕刻完毕还不算成功，还要进行上光。这是有程序的，要根据作品型体结构，把每个部位尽量打磨平，再用大小胶铤进行磨光，并小心谨慎，认真细致用沙布条把一些精细微妙，玲珑小巧的地方拉光。整个作品光好后，在上面涂上一层绿精，再把多余的绿精洗掉、凉干，最后打腊抹光使作品达到晶莹透明的最佳效果。

作者

一九九三年六月於河南镇平

图一

- 1.雕刻工具 4.传送带
2.磨玉车头 5.大小轮
3.木车架 6.电动机

图三

图二和图三同是一个图案,由于图三是根据石料型状确定构图,因此构图的布局有所改变。

图二

这是根据图案选石料,对原石造型越好。

图四

在构图时,要掌握好重心位置,前后左右保持平衡。

图5

图6

图7

目 录

玉雕的艺术特点和技法	(1)	麻姑献寿、嫦娥奔月	(13)
人物	(1)	献寿图	(14)
送子图	(2)	观音 之一	(15)
吉大欢喜、寿星图	(3)	观音 之二	(16)
七仙献寿	(4)	观音 之三	(17)
嫦娥奔月	(5)	麒麟送子	(18)
福寿图、寿星图	(6)	送子图	(19)
寿星图	(7)	和合二仙、观音送子	(20)
献寿图、观音图	(8)	童子观音 之一	(21)
童子贺寿	(9)	童子观音 之二	(22)
寿星	(10)	童子拜观音	(23)
同寿图	(11)	五子闹佛 之一	(24)
麻姑献寿	(12)	五子闹佛 之二	(25)

哪吒闹海	(26)	关公	(43)
哪吒、富余高寿	(27)	关公夜读、关公像	(44)
弥勒佛 之一	(28)	仲魑、寿星	(45)
弥勒佛 之二	(29)	连年发财	(46)
喜弥勒、释迦牟尼	(30)	黄金万两	(47)
释迦牟尼 之一	(31)	吉祥如意、万象更新	(48)
释迦牟尼 之二	(32)	连年有余 之一	(49)
戏弥勒	(33)	连年有余 之二	(50)
荷花仙子	(34)	年年如意	(51)
夜宴图	(35)	向往和平	(52)
七仙女思凡	(36)	西施、王昭君	(53)
牛郎会织女	(37)	仕女图 之一	(54)
八仙过海	(38)	仕女图 之二	(55)
八仙图 之一	(39)	仕女图 之三	(56)
八仙图 之二	(40)	动物	(57—81)
降龙、伏虎	(41)	花鸟	(82—116)
伏虎罗汉	(42)	吉祥图案	(117—157)

人物

