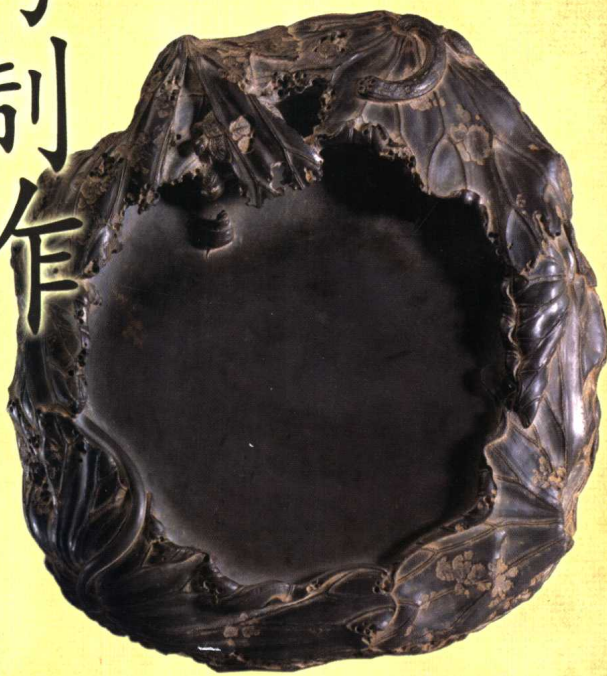

砚雕

艺术与制作

YAN DIAO YI SHU YU ZHI ZUO

李铁民 编著

上海书店出版社

李铁民编著 上海书店出版社

雕塑艺术创作

李铁民

图书在版编目 (CIP) 数据

砚雕艺术与制作/李铁民编著. —上海: 上海书店出版社, 2004. 2

ISBN 7-80678-186-2

I. 砚... II. 李... III. ①石砚-石雕②石砚-制作 IV. ①J314.3②TS951.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 096671 号

砚雕艺术与制作

编 著 李铁民

扉页题签 韩天衡

责任编辑 童辰翊

封面设计 程 钢

技术编辑 吴 放

出版发行 世纪出版集团 上海书店出版社

社 址 200001 福建中路 193 号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海市财经大学印刷厂

开 本 787×1092mm 1/16

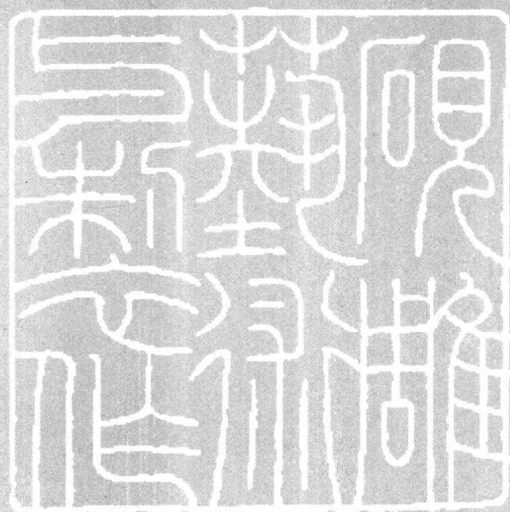
印 张 8

印 数 0001-4000

出版日期 2004 年 2 月第一版 2004 年 2 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-186-2/J·105

定 价 32.00 元

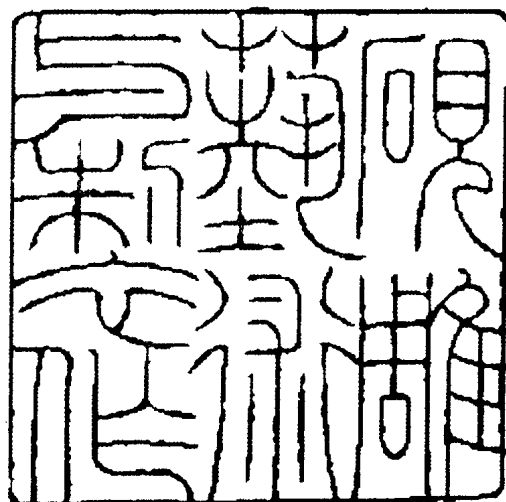

研山堂石主以涯冰
魯端歆集一匣為惜
不與承筆墨案頭
清供觀名家

題研山堂主錦民著硯彫藝術
小制作書 抱一齋主人曹齊

序

蔡
国
声

铁民兄是我的挚友，著名砚雕家。他为人诚恳质朴，勤奋好学，对事业有一股执着的“牛劲”。在砚雕艺术的探索和平时的工作中对我帮助很大。

近日，喜闻铁民兄《砚雕艺术与制作》一书脱稿，有幸先睹为快。铁民兄嘱我写序，却之不恭，欣然从命。

铁民兄认为，砚雕艺术的生命在于以实用为本，他的砚雕风格特征即遵行了实用功能第一的原则。砚之所以为砚，而不同于石雕，是由它的使用功能决定的。现今社会砚的实用功能正在退化，其欣赏与收藏功能在不断地升温，这就对当代的砚雕艺术提出了更高的要求。他认为就砚雕而言，在通常的情况下，砚堂、墨池的面积与整个砚面上的比例要恰当，如果砚堂设计过小，大面积被纹饰雕刻占据，以精雕细琢繁褥为能事，反而给人有哗众取宠之感，偏离了砚的功能原理。如果将砚面（磨墨区域）缩得很小很小，简直恨不能省去，这就失去了砚雕的原则，与石雕何异？

砚雕作为一门艺术，必须做到内容与形式的统一，就砚雕艺术而言，便是它的独创性和砚的材质个性的统一。

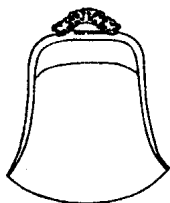
铁民兄制砚的第一步就是“相石”，这好比伯乐相马，铁民深谙此道。二十年来，他的足迹踏遍了祖国古今产石名山。可以这样说，当今的砚雕家中，所蓄石材、石质、石品最全者，唯铁民一人而已。也正是缘此履历，他之相石有过人的目力。他善量材、取色、赋形，所取的砚材总能恰到好处，达到整体砚形与色的和谐统一；而于砚额、砚池、砚堂、砚边、花纹的装饰都有恰当比例，做到了多一分显累赘，少一分则缺损的境界，所谓宽可走马，密不容针，疏密有致。他的砚雕以海派为基础，吸取粤、徽、京等各砚雕流派的精华，融于一炉，食古而化，可谓是美材与良工，珠联璧合。

铁民兄之砚雕是巧妙取材、因材施艺、天然造化的一流雕刻。达此境地者，是与艺术修养、文化品位、雕刻技巧、独创工具息息相关。海派砚雕自陈端友、张景安之后趋步者甚多，尤以苏州澄泥石雕为盛，有的制砚，有的凿壶，然良莠不齐，多庸劣之工，所谓“匠气”十足，甚至俗不可耐，它

们所缺少的便是一种写实摹古的灵秀气和文化艺术的底蕴。

铁民兄十余年前遇工伤，右手臂伤筋断骨，至今手神经仍尚未痊愈。但他自强不息，凭着对砚雕事业的执着追求和满腔的热情，冲破重重困难，凡遇砚雕中的精细部位，反以左手操刀，从而修炼出他独一无二的“左右开弓”的绝技。砚雕虽为小技，但铁民兄从中品尝到至广、至深、至厚的意味。

《砚雕艺术与制作》一书是铁民兄几十年从事砚雕艺术研究和探索的结晶，其中包含了他丰富的实践经验和独到的砚雕理论，除了阐述砚的雕刻外，对砚质的评说、砚铭、砚品、砚饰（砚盒）等亦都有深刻的见解和论述。它是一本砚雕工作者、砚台收藏者和爱好者值得一读的好书。

目 录

1	序 (蔡国声)
1	第一章 砚的简史
1	一、我国砚的历史渊远流长
7	二、四大名砚及其它
10	三、中国主要砚石产地简表
11	四、日本砚史
13	五、砚的形制与题材
20	第二章 制砚前的准备
20	一、砚的各部分名称
21	二、砚的实用性
23	三、砚的比例
27	四、砚的纹饰
32	五、砚的尺寸和计算
33	六、砚雕工艺图
36	第三章 砚的制作
36	一、设备及工具
40	二、砚的制作过程
46	三、花式砚的制作
49	四、砚雕工艺的技法和特点
51	五、砚的打磨
56	第四章 砚铭、砚盒及其它
56	一、砚铭的刻制
58	二、砚盒
59	三、砚的拓片
60	四、砚的保养与收藏
61	五、砚雕艺术的生命
69	第五章 砚品的欣赏

第一章 砚的简史

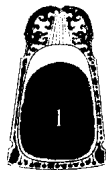
一、我国砚的历史渊远流长

中国传统的文房用具主要是笔、墨、纸、砚，被誉为“文房四宝”。砚是墨的研磨器具。宋代苏易简在《文房四谱》里写道：“砚者，研也，可研墨使和濡也。”“研者，墨之器也。”砚作为实用的书写工具，是历代文人学士朝夕相处的亲密伙伴，依文墨为生计，喻砚池为田地，有道是“一日相亲，终身为伴”。可见砚的实用性是砚生存和发展的前提，离开了能磨墨的功能，恐怕不能称为砚了。

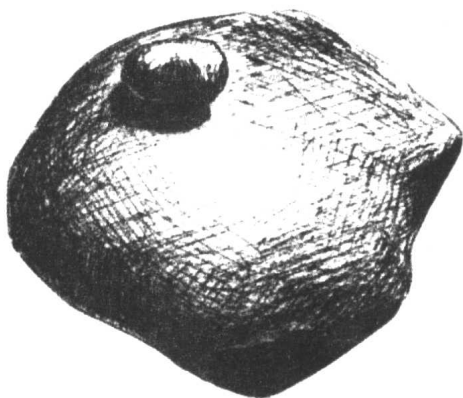
砚的历史渊远流长，早在五千多年前的新石器时代，我们的祖先为了生活，需要碾磨加工谷物，创造了碾盘和碾棒、碾石。在社会进步的过程中，为了美化生活，需要碾磨各种颜料进行绘画，因而制造了碾磨器。碾磨器和新石器时代其它石器的制造一样，主要靠人的双手经过“分选、造型、截断、打击、琢磨、作孔几种工艺”（董柱臣《仰韶龙山工具的工艺研究》）而制成的。研磨器可以说是砚的雏形，也是制砚历史的开始。

砚，或曰研，开始并没有固定的形状，只要是用于研磨墨或其它类似颜料，以用于书写或绘画用的研磨器具，都可称为砚或研。当时的研磨器主要分为研盘和磨棒或研石两部分。研盘是一个简单的圆形或长方形的石块，表面磨平，中间微凹，还附有磨棒或小研石，又称磨石具。在研磨颜料时，先把朱砂、赭石等放在研盘中央，用手握住磨石具压住颜料来回研压或旋转研磨，颜料经过这样的加工之后才能使用。磨墨也是一样，需把天然的墨片或墨丸放在研盘上，也就是放在砚面上，用手握住磨石具，压住墨片来回研磨。当时的墨还处在不定型的状态下，除了天然的石墨外，便是简单地将烟灰捏成墨丸、墨片，因此它要借助于磨石具在砚面上研磨，故早期的砚又称为“研”。这种附有磨棒或研石的砚（图一），一直处在缓慢的发展过程中，这一缓慢的过程大约经历了三千年左右的时间。商周时期，就有人工墨出现，尽管只是简单地用手搓捏成条块状，但它的质量和使用价值已经大大地超过了天然墨，天然墨处在逐渐被淘汰的过程中。

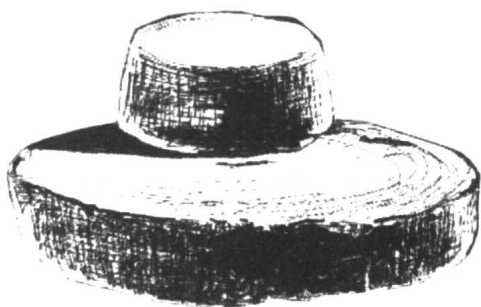
随着社会的发展与进步，到了汉代发明了人工制墨，用手捏合而成的墨逐步改进为用模制墨，墨的形状逐渐发展成条块状，人工墨被做成各种形状便于握在手中在砚上直接研磨，且墨质坚实耐用。“研”在天然墨逐渐过渡到人工墨的过程中，逐步丢开了研石（磨棒），不再需要借助磨石具（磨棒和研石）而可以直接在砚上磨了。这在砚的发展史上是一个转折点。这时期的砚已雕琢出能磨墨的墨堂和能蓄墨或贮水的墨池两个部分，使一块砚石上具有两种功能是砚的雏形。“砚”在两汉时期已经日臻成熟，墨的使用和纸的发明，促进了砚的制作水平的迅速提高，砚的形式也发生了变化，不论是材质还是形制都较过去有了很大进步。造型上大都为圆形，上有砚盖，下有砚足，且三足居多（图二）。

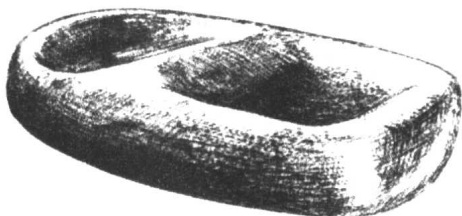
(图一)

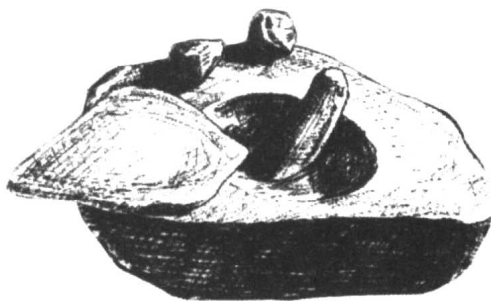
陕西半坡文化遗址出土的碾磨器

西安土门村汉墓出土的石砚

陕西宝鸡仰韶文化遗址出土的方格砚

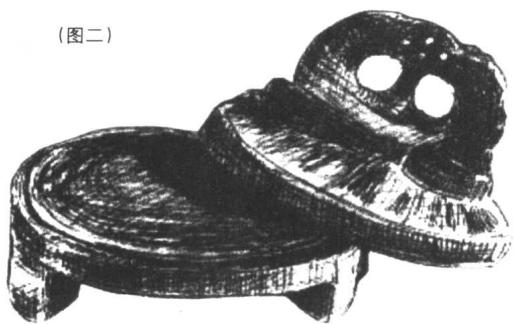
山东宁阳大汶口文化遗址出土的碾磨器

砚以足支撑，是受其它器物造型的影响外，并和当时的生活习俗有一定的关联，古人席地而坐，书案较低，砚有三足支撑，增加了一定的高度，便于使用。汉时的砚，开始有了纹饰雕刻，摆脱了原始砚务求其用、不求其美的风格，砚除了实用功能外，又有了一定的观赏性。江苏徐州出土的兽形铜砚极具代表性：砚盒作兽状，头有两角，背有双翼，脚具四爪，口微张露齿，通身鎏金并镶嵌各种颜色的宝石，造型生动，富丽华美（图三）。从东汉末年到魏晋南北朝，当时黄河流域和江南地区青瓷业有了很大的发展，制作了大量的生活用瓷，相随而来三足圆瓷砚也开始出现了，也可以说是三足石砚的延续，由三足开始，又有五足、六足至十几足的（图四）。除了瓷砚以外，一种名叫箕形的陶砚问世了，这种箕形陶砚在唐代得到了很大的发展，对以后砚的形制有很大的影响（图五）。

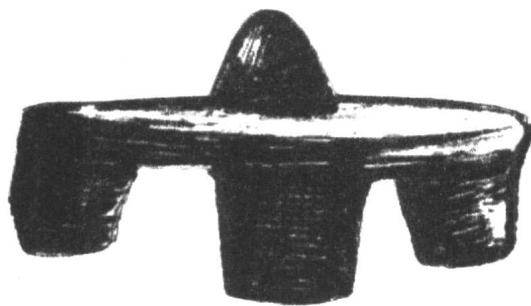
唐代经济文化高度繁荣，为文房用具的发展奠定了基础，同时唐代书法艺术的高潮，在很大程度上推动了制砚工艺的发展。唐时期是砚发展的一个重要阶段，它的主要标志是采用了专用砚石来制砚，它们具有质地坚实、石色润美、发墨益毫等特点，我们现在常说的“四大名砚”——端砚、歙砚、洮河砚、澄泥砚（一说端砚、歙砚、红丝砚、澄

(图二)

三足石砚 (有盖)

三足石砚 (有盖)

(图三)

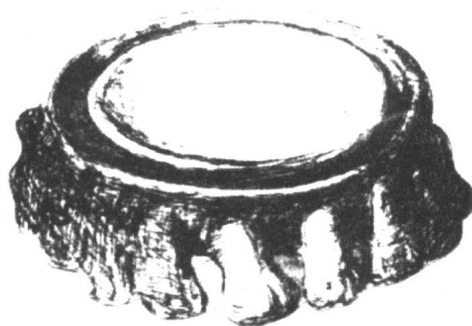

江苏徐州出土的兽形铜砚盒

(图四)

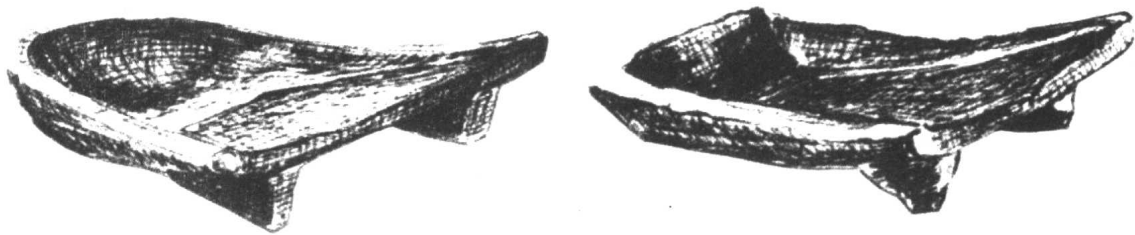

三足圆瓷砚

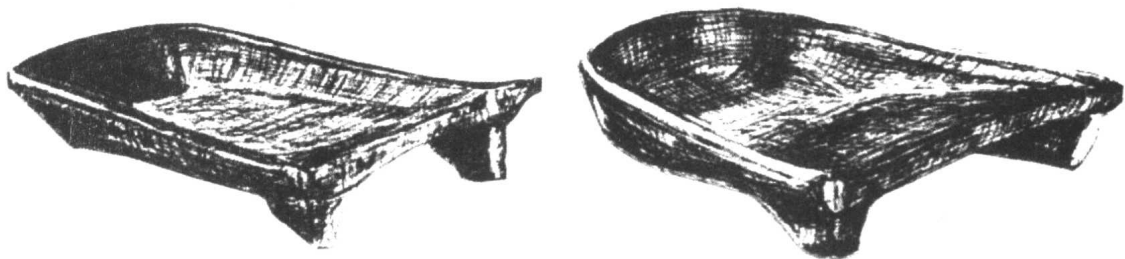

多足辟雍砚

(图五)

箕形、凤字陶砚

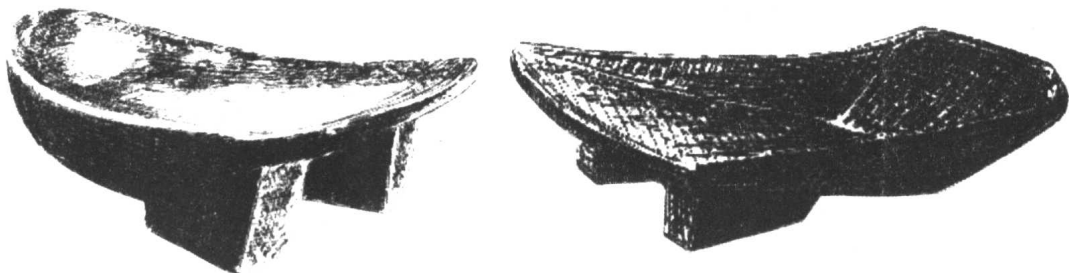

箕形、凤字陶砚

泥砚),在唐代相继出现,这些优质砚的出现,是制砚工艺的一大进步。从砚的形制来看,还是以实用为主,而以箕形砚、凤池砚为代表,造型别致,朴素大方,其形如日常生活中用的簸箕,前端圆(或方)而窄落地,后面平而宽并有二足支撑。宋代米芾《砚史》称凤池砚为“凤字两足者”,两足为凤足,砚堂平坦向前倾斜与墨池相连,盛墨较多,其周边造型又如“风”字,故又称“风字砚”,是唐砚的基本形式(图六)。另外还有圆形多足的辟雍砚、八边相等的八楞圆渠砚、龟形砚等多种形制。由箕形砚为原形,逐步发展演变为凤池砚、风字砚、四直风字砚,直至宋抄手砚(又称太史砚)。(图七、图八)

宋代是砚雕史上的辉煌时代,由于各种优质砚材料的发掘和大量使用,研的形制已一改唐代圆形三足砚和箕形砚等比较单一的风格,呈现多样化的趋势。从宋代开始,就有文人学者开始编撰砚谱,如欧阳修的《砚谱》、蔡襄的《砚记》、米芾的《砚史》、唐询

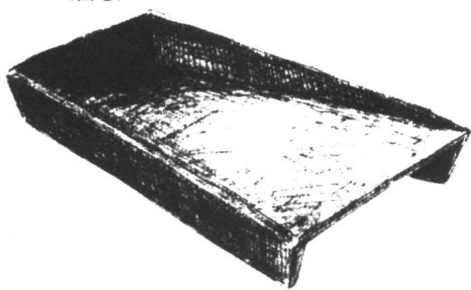
(图六)

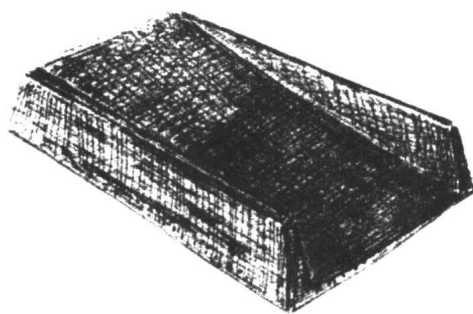
凤字砚

凤字砚

(图七)

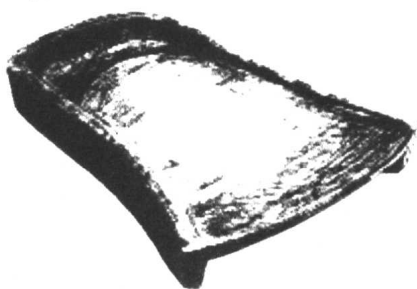

箕形砚 (正面)

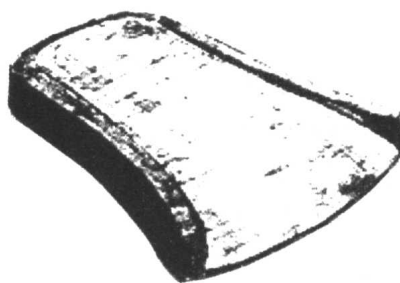

箕形砚 (反面)

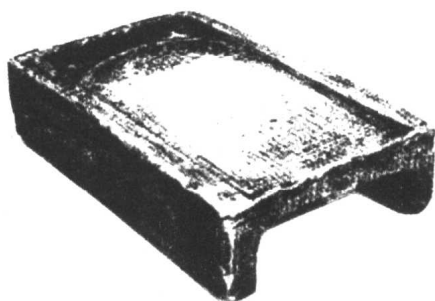
(图八)

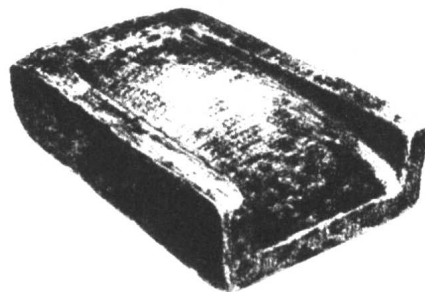
凤字砚 (正面)

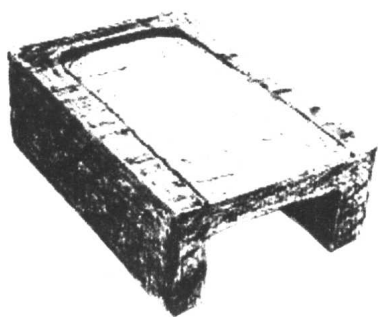
凤字砚 (反面)

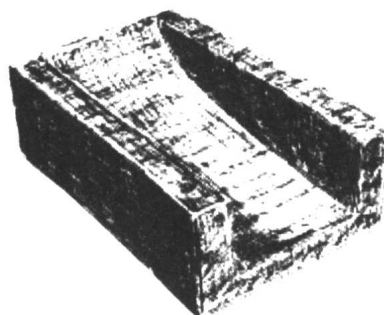
四直凤字砚 (正面)

四直凤字砚 (反面)

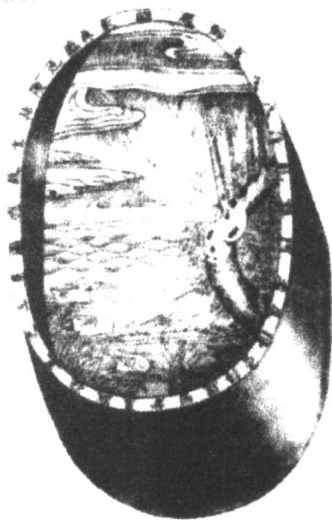
抄手砚 (正面)

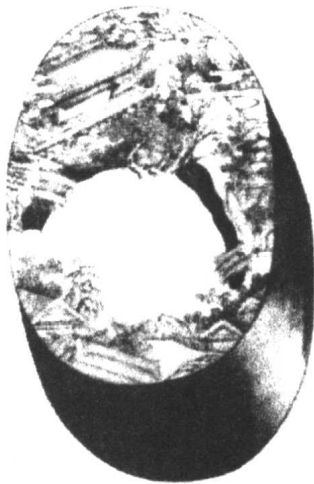
抄手砚 (反面)

的《砚泉》、高以孙的《砚笈》等，对于砚石的质地、砚的形制、品式、雕工等有了专门的记录和论述，开始了对砚的专业性研究。长方形抄手砚是宋代砚形的代表，砚尾和砚底挖空，砚底形成了一个前低后高的空间，手可插入，既有稳重感又很轻便，典雅浑厚，朴素大方。传说皇帝出巡在外，遇到要题字写诗时，太监单膝下跪，砚能很平稳地搁在太监的膝盖上磨墨，供皇帝写字用，故称太史砚。在太史砚的基础上又发展起兰亭砚和蓬莱砚，兰亭砚正面和四周雕琢兰亭通景，曲水回环，茂林修竹，群贤咸集，饮酒吟诗，砚底（又称覆手）镌刻王羲之所写的《兰亭序》或群鹅嬉水图，兰亭砚也因此久负盛名，为历代文人雅士所喜爱（图九）。

（图九）

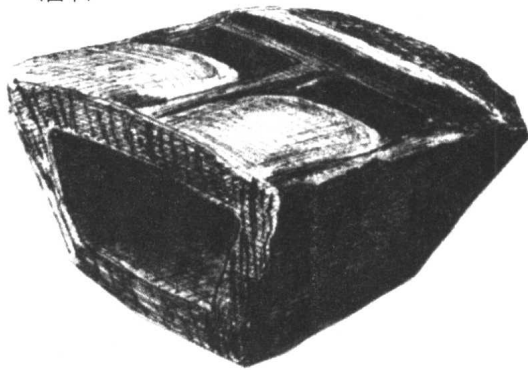
宋绿端兰亭砚背面图

宋绿端兰亭砚正面图

元代一百多年来砚的制作承袭宋制，各种砚材均有制作，实用简洁，粗犷拙朴，可以说是当时的一种风格，如北京元大都出土的石暖砚，砚首雕曲线纹，尾收腰，有磨池二，池下凿空腔，是为加热取暖用，表现出高超的设计匠心（图十）。形制以长方形抄手砚、蝉形砚居多。

（图十）

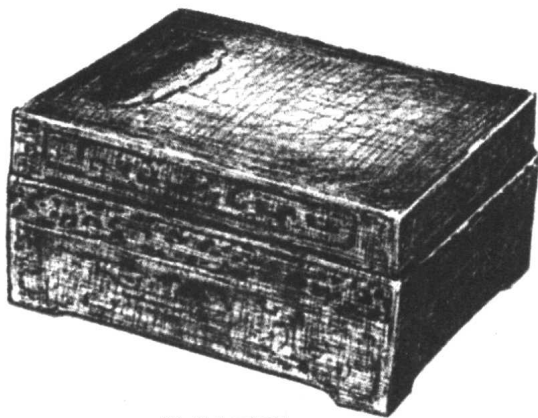

元 石暖砚

明代开始，重视题跋、款识及前人收藏情况，出现了专供收藏、玩赏的砚。明代制砚风格端庄厚重，大件作品居多，同时讲求自然美，因材而异，随形而制。明清两代，砚的形制已基本无足，造型更趋多样化，雕刻工艺日趋精

(图十一)

清 松花石暖砚

细,形成以精繁取胜的风尚,题材内容极为广泛。明末清初,书法艺术进入新的高潮,翰墨的点染成为风气,因而对砚材的要求也更讲究了。特别是清康熙时期松花江石的发现,石色青绿秀嫩,是宫廷的宠物,皇家的专用品,也曾有过辉煌的历史(图十一)。清代的砚雕精细繁缛,华美无比。乾隆时期,在宫廷内府设立作坊精心制砚,同时还向苏、浙、粤等地索求佳砚,推动了砚雕工艺的发展。清朝时期,对砚的专业性记录、论述有高凤翰的《砚史》,纪昀的《阅微草堂砚谱》和唐秉钧的《文房肆考

图说》,《西清砚谱》的编撰更为砚“立言传道”。总之不同艺术风格,不同应用范畴,不同雕刻文饰,不同质地原料,构成清代砚的异彩纷呈、琳琅满目的局面。

清末以来,国运日下,加之外来文化的影响和科学的昌盛,传统文化用具和砚的实用功能不断地退化,砚渐渐地开始远离社会,绝大部分名砚销声匿迹。新中国成立之后,砚雕这枝古老的艺术之花重又焕发出新的光彩。特别是改革开放以来,我国的文化事业空前繁荣昌盛,中国的传统文化得到最大限度的复兴,砚雕艺术有着广阔的前景,并且正在谱写着新的篇章。

二、四大名砚及其它

在传统的文房用具中,笔、墨、纸是易耗品,不易保存,唯砚经久耐用,历千年而不变,经沧桑易保存,随时间的推移,砚的价值就越能体现。在漫长的历史过程中,人们尝试用各种材料来制砚,唐宋以前的砚主要有石砚、陶砚、瓷砚、玉砚、瓦砚、砖砚、漆砚、金属砚等,而这些砚的发墨功能一般都欠佳,且又损毫,不能适应和满足使用者对其更高的要求。唐宋时期,端石、歙石、洮石、红丝石等一批优质砚材的问世,立即得到世人的赞赏和欢迎,它们具有质地坚实紧密,温润细腻,石色妍丽多采,石品雅洁繁多,且又发墨益毫,寒冬储水不冻,盛夏藏墨不腐。这些专门用来制砚的石料称为砚石,优质砚石的使用,是制砚工艺的一大进步和发展。唐李肇在《国史补》中记载:“端溪紫石砚,天下无贵贱通用。”可见,以端砚石为主的一些优质砚石在唐代已经开始被广泛地使用了。在生产和生活的实践中,人们发现能雕琢砚的石料遍布华夏大地,但有的因材质太差被淘汰,有的因采掘困难而销声匿迹,经过这样反复的过程而被保留下来的大多是优良的砚石品种了,所制的砚也因质地的不同及地区的差别而各有特色,但用砚

石来制砚却始终占据着主导地位而一直沿袭至今。

端石产在广东肇庆市东郊的斧柯山岭羊峡端溪水一带。秦汉以后，宋徽宗之前，肇庆叫端州，这里生产的砚也就由此而叫端砚，后端州易名肇庆，但这里生产的砚仍称为端砚。端砚历史悠久，石质优良，雕琢精细，至今已有一千三百多年的历史了。端砚的石品是根据不同坑口出的石料，分为宋坑、麻子坑、水岩老坑、梅花坑、古塔岩、朝天岩、白线岩等，其中老坑最为名贵。老坑的砚石集中了端砚石料中的所有优点，它石质最纯，石品花纹最多，开采也最艰难。我国宋代著名学者苏东坡写过一首砚铭：“千夫挽纆，百夫运斤，篝火下隧，以出斯珍。”是讲在冬天的枯水季节匠作带领小工下到很深的坑道里，在漆黑的洞内每隔数尺排坐一人，燃灯一盏，昼夜不停地将洞内的积水用瓷坛瓦罐传递运出，需化一二个月的时间，才能把洞内的积水排尽，然后举着火把，牵着绳索，下到岩洞里，看明石壁脉络，挥动着铁钎、锤子一下一下地凿，经过如此艰辛的劳动，才能得到一方老坑砚石，可见端砚的名贵还同开采砚石的艰辛有关。端砚石质细腻、娇嫩、纯净、致密、坚实，颜色以紫色为主，天青为贵，其它的还有绿色（绿端）、灰仓色、猪肝色等，石品花纹名目繁多，名贵的有青花（青花中又分微尘青花、雨淋墙青花、蚁脚青花、蝇头青花、蛤肚纹青花等）、鱼脑冻、蕉叶白、火捺、胭脂晕、冰纹、金银线等，还有各种各样名贵罕见的石眼，如鸲鹳眼、鹦哥眼、雀眼、凤眼、象眼、猫眼等，按眼的神态又可分为活眼、泪眼、怒眼、瞎眼（有眼无珠）等，按眼在砚中的位置又可称为高眼、低眼、底眼等。总之，端砚石品花纹之丰、石质色泽之雅，使它当之无愧地列在诸名砚之首。

歙砚产于江西婺源县龙尾山。唐宋时歙州下辖歙、休宁、祁门、婺源、黟县、绩溪等诸县，现在的砚石坑主要分布在江西婺源龙尾山、安徽休宁、祁门和歙县一带，而以江西婺源龙尾所出为优，又称龙尾砚。相传唐开元年间，有猎户叶氏追逐猎物来到婺源长城里，见这里的石头莹洁可爱，就携带回家，雕琢成砚后献于官府，遂为人所知。歙石制砚，始于唐开元中（约公元726年前后），到南唐时，设置砚务，专门为朝廷督制石砚。歙砚石色主要是黑色与灰青两大类，质地坚韧温莹，纹理紧密，发墨细腻，不耗墨，不损笔，且品类丰富。主要的石品有：罗纹、眉子、金星、金晕、银星、银晕、鱼子、玉带等几大类，罗纹中又有粗罗纹、细罗纹、暗罗纹、角浪纹、刷水纹、犀角纹等二十来种，歙石中的眉子也有十余种，如长眉子、短眉子、阔眉子、对眉子、虎皮眉子、枣心眉子等。

洮砚石料出产在我国西北部洮河流域，位于今甘肃省卓尼县洮砚乡境内，宋代时始有开采。该地历史上属洮州管辖，石料产地又濒临洮水，故此地产的砚称为洮砚。洮河两岸群山峻秀，山叠水复，气势磅礴，主要采矿点位于洮水东岸的喇嘛崖，此崖峭壁耸立，崖顶与水面垂直高度约五百米，洮水紧贴壁底洞窟内，砚石开采时的艰难可想而知，

