

陈玉芳
玉雕作品集

河南美术出版社

J329/5

2009

陈玉芳
玉雕作品集

河南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

陈玉芳玉雕作品集/陈玉芳著. — 郑州: 河南美术出版社, 2009. 10

ISBN 978-7-5401-1929-4

I. 陈… II. 陈… III. 玉器—作品集—中国—现代
IV. J329

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第176955号

书 名	陈玉芳玉雕作品集
作 者	陈玉芳
责任编辑	陈 宁
责任校对	李 娟
装帧设计	马 佳
出版发行	河南美术出版社
地 址	郑州市经五路66号
电 话	(0371) 65727637
传 真	(0371) 65737183
印 刷	河南佳彩彩色印务有限公司
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	12.75
印 数	1—2000册
版 次	2009年10月第1版
印 次	2009年10月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5401-1929-4
定 价	189.00元

《陈玉芳玉雕作品集》编辑委员会

策 划	王 震	唐克美
	刘继庭	张淑荣
	李劲松	
主 编	陈玉芳	
常务主编	陈宏伟	朱利阳
编 委	刘伟利	牛翠英
	陈瑞峰	杨 静
鉴评撰文	张明见	杨金胜

序

刘继庭

我们了解一位工艺美术工作者，无非从两个方面来知晓，其一：他的思想动向，为人经历。其二：他的作品风格。而书，这种平台媒介，恰恰能很好地反映出一位工艺美术工作者这两个方面，这也是众多业内人士极力敦促陈玉芳先生编写一套能够反映出自己的从艺经历、作品风貌、技术心得、教学成果系列丛书的真正目的。

但凡艺术造诣，作品成果，积累到陈玉芳先生如此地步之人，名字后面都应冠以玉雕大师、艺术家、教育家、雕塑家、设计师等林林总总的称谓，而我没有在先生名后冠其称谓的原因有三：首先，先生一生谨慎谦虚，虽在艺术领域思想如云海散仙、野马脱缰，作品超凡脱俗、出人意料，但凡有人称之为“师”为“家”时，却总是诚惶诚恐，决不敢称应。次之，因先生从艺时间近五十年，擅长各科，天资具有艺术感悟力，加之艺术之路从平面到立体，从花鸟炉瓶到人物走兽，材料从软到硬，皆息息相通，非某师某家所能定。再者，自1972年在原密县国营玉雕厂带一批学徒，到1985年办省实验厂玉雕工培训班，直至1992年创办新密市雕塑艺术学校，育人成千上万，在雕塑界育人之多，教龄之长，能超其右者恐为甚少，所以说先生之称谓非一师一家能概括的。但以我对先生了解，从他十七岁幸入玉雕厂，进入雕刻艺术的大熔炉之后，对艺术的热爱到了无以复加之地步。凡人皆有一癖好，而他为了艺术四十年未曾尝试其他任何行业，为了艺术，从艺之初曾用全家口粮换一本资料；为了艺术，学一物之技离家千里磨破嘴皮；为了艺术，倾全部财产搞雕塑教研；为了艺术，其妻、弟、妹夫、二子一女、二媳妇，皆从事此行，特别是两个儿子和一个女儿，三个人经过多年学习，通过了多次考核，三个人如今都是国家高级技师，可谓“一门十艺人，父子四高工”；为了艺术，就连在身居病榻之时也未停止对其钻研，如果让我用一句称号来谓先生，那即为“苦行僧”。一个走在艺术道路上艰难跋涉、受尽磨难、百折不挠而又孜孜不倦的苦行僧；一位朝自己心目中无比神圣的艺术殿堂而从未停止过脚步的苦行僧。但这位苦行僧是幸福的，因为他通过自己的双手无数次地化腐朽为神奇，他对天然材料之通解如张仲景之知百草。且不论他经手所制的传世佳作，只看从先生门下而又遍布大江南北从艺门生又何止千万，所以说先生是幸福的。

见者皆知先生艺术道路，兼善各科，尤以雕刻更为超常，著名创作《八仙过海》、《百帝之像》中，以古今人物故事为主题，手法精湛，形象生动，寓意深刻，深入人心。制作上，从古典人物到现实题材，大至象狮猛禽，小到鱼虾昆虫，无不神情如生。造山，巍峨天地，气势磅礴，直之纹理。制水，烟波飘渺，清水荡漾，动静无方，处处表现出先生才华过人之处。取意造型，功力深邃，赋予各类众生形象以无限生机，使其具有深入人心的艺术感染力与蓬勃的艺术生命力。

先生雕刻艺术精益求精，传统现代，现实外来，手法积南北之长，善取精而用于广，熔为

一炉，突出本身之特点，因而经手之物，形象若真，如见其人，尤闻其言，观其情景，似在其中，众佛、群仙、诸物、百兽无不尽显方寸之能，而又呼之欲出，以宏观与微观并存，虚虚实实，立意清澈，回味无穷。先生为钻研表现手法，苦思冥想，禅思竭虑，方掌握此中技巧，渐入佳境获得其妙。

先生艺术道路，知晓者甚多，少年即入当时我国四大玉雕厂之一的密县国营玉雕厂。从艺之处，就显现出对艺术的天资和酷爱，为学艺拜名师下苦工，经常一天抱着几十斤的料石达十余小时，下班后连用餐拿筷都不能。时值史无前例的“文化大革命”，厂里很多技工不思技术，盲目跟风，唯独先生埋头钻研，却被谓之“只知低头拉车，不知抬头看路”。也正是这一种老黄牛般的求知精神，年纪轻轻的他就担任全厂的人物、动物、花鸟、炉瓶四车间总设计师。就是这种经历，为先生以后的艺术道路积累了丰富经验。在玉雕厂他埋首于料石之中，置身在众生当间从事创作，对生活、待遇、职务、家庭俗务从未关心，唯独对艺术一丝不苟，上下求索。用他的话来说“每块玉石都是经过几千万年的沧海桑田，我们琢玉人都应该报着对其谨慎负责的态度对待每一块地球上的瑰宝”。每一块玉料到了先生手里，就会发挥出自身的极致，都恰如其分地展现出最美丽的一面。为了能够更好地弘扬民族文化，珍惜每块玉料，最好的方法就是培养更多优秀从业人员。“我可能不会振兴玉雕厂，但我会振兴玉雕事业的”，对时任玉雕厂厂长说完这句话后，他在家人朋友同事都反对的情况下，举其所有家产创办新密市雕塑艺术学校，从开始只有十四人的培训班发展至今在校生上千人，专一培养雕塑人才的专业学校。办学之后，开设有玉雕，木雕，石雕，水泥雕塑，园林雕塑，现代人物雕塑，泥塑绘画，玻璃钢雕塑九个专业，这些专业的开设让先生的才华得以施展，同时也在教育实践中教学相长，不断学习，兼善各科。人造环境，环境育人，为了祖国的雕塑艺术事业，教育事业，先生一片爱国之情，育人之力胜过万语千言，诚乃可佩！可敬！可贵！

先生一生所做无私奉献，也幸赖家庭鼎力支持。其妻随其从事雕塑工作，又抚育二子一女。其儿女自幼秉承家训，耳濡目染，受双亲言传身教，随之从事艺术，弘扬国粹。三人也自幼勤奋，先后通过考试后，获得由轻工联合会颁发的雕塑行业高级技师证，长子多次代表文化部为多国元首制作塑像。一女除辅助雕塑学校工作之余又自开一雕塑公司，次子现任雕塑学校校长，多次获得上级教育部门、工艺美术部门的肯定与赞誉。纵观陈氏一门皆以技艺名世，德泽源远，在教育界、艺术界传为美谈。

由河南美术出版社出版的《陈玉芳雕塑艺术》系列丛书，倾先生从艺经验之大成，以奉献广大艺术爱好者，此举不仅对陈玉芳先生具有深远意义，也起到弘扬民族文化，发扬艺术之光的作用，同时有助于新从事雕塑行业后辈借鉴参考。一本展示陈先生代表作品的作品集即将面世，系列丛书会陆续面世。确属传统文化之幸，雕塑艺术之幸，教育事业之幸也。

目录

序

艺路访谈 1

陈玉芳玉雕作品 21

翡翠链条瓶制作简介 110

设计图稿 117

我的老师 195

后记 196

艺路访谈

编者按

2009年仲夏，我来到陈玉芳先生位于北京的工作室，尽兴畅谈一番，了解他的世界、他的艺术和他的故事。现节录只言片语如下：

您是如何进入玉雕行业的？

1963年10月1号参加工作时，我进入了文化馆宣传队，任务是宣传毛泽东思想。在那段激情燃烧的岁月里总会不断有新的任务，一旦接到命令我们就自编、自排、自演各种各样的节目，包括曲剧、豫剧、相声等，我任编写组组长，觉得编就是创作设计的过程。但是在宣传队期间我最大的爱好是画画，走到哪里画到哪里。在宣传队持续到1969年11月，就被调入国营密县玉雕厂，是中国当时四大国营玉雕厂之一，之后就进入了玉雕行业，和玉雕密不可分。

调入玉雕厂之后您都从事哪些工作？

刚入厂时以学习动物玉雕为主，先后跟李善来和张景臣两位师傅学习，制作鹿、象、马、狮子和传统四灵兽。

当时只学习动物玉雕吗？有没有接触其他种类？

我在艺术上爱好广泛，不甘只学习动物玉雕，我就在业余时间去厂里的几大车间画师傅们的作品。人物、动物、花鸟、炉瓶都学习，我把各车间的老师傅们的画活进行编号，他们在料石上画大型，我就在纸上画大型，他们在玉石上切下两刀，我就依势在纸上作画，在画画的同时，我也准备泥块，和师傅们所用的料石大小一样，每天进行着和各位师傅同样的工作。经过这样模仿和学习，四大车间的四大工种，十几位老师傅的设计制作过程，我都用图纸或泥塑和他们同时同步进行，这样的学习持续了九年，全部用业余时间自己做，已经到了废寝忘食的地步。有时候自己作一些作品，就会很自然地集中几位师傅和几大工种的特点，多次获得厂内、厂外有关部门的肯定和好评。

经过九年学习，您的玉雕水平得到了迅速提高，也得到了认可，那您在厂里的位置有发生变化吗？

有一点，被认可之后，厂领导都对我比较重视。1974年厂里搞统一设计，生产科拿出方案，厂长宣布成立设计组，任命我为设计组组长即总设计，可是当时我并未接受。

那应该是一个很好的机会，厂里显然很器重您，既然当时不去接受，您是不是有别的考虑？

当然！不是不想接，是不能接。当时是厂里任命，如果我直接接受，那肯定有很多人不服。我就这样考虑，建议厂长全厂投票选举，如果我被选上，我一定接受，并且全力干好。最后各车间投票选举，我以压倒性的得票当选为总设计。我们设计组共五个人，料石统一分配，哪些料石适合作哪些内容合理安排，作出了一大批当时天津口岸满意的高精尖玉雕作品。虽然当时压力很大，也是压力变动力的极好机会，那时候我才感觉到，我对四大工种九年来刻苦学习的东西得到了施展。

那几年制作的玉雕作品中您最满意自己的哪几件作品？

岫玉《玉象莲花塔》、四色岫玉《寿山福海万年有余》和三色密玉《龟龙献宝》等作品，它们都被天津口岸印刷在当时并不多见的挂历上，在省市各级也多次获奖。

◀ 1972年和工友们一起欣赏自己制作的『玉象莲花塔』(右一执笔者为陈玉芳)

应该说当时正值您玉雕事业重要发展时期，后来为何会离开玉雕厂而选择了学校教育工作呢？

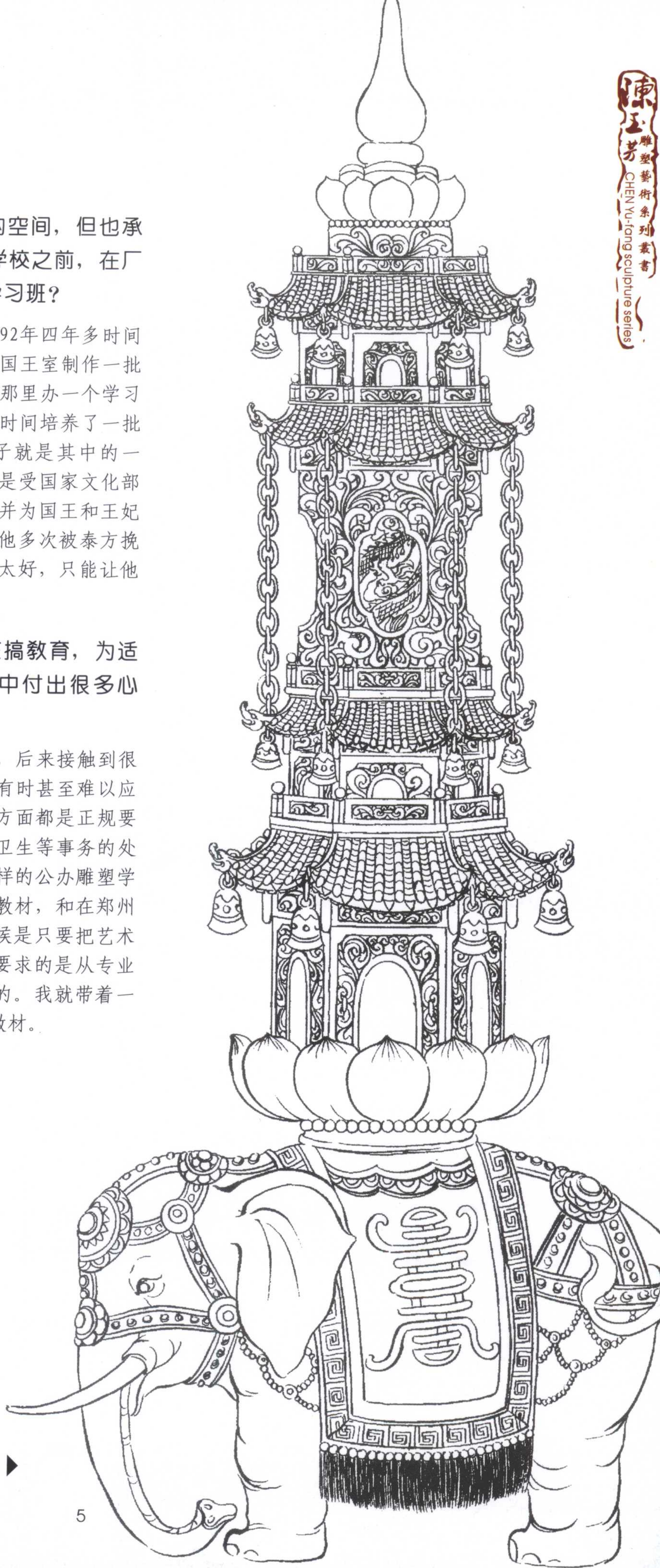
改革开放初期，市轻工局领导多次做工作让我担任玉雕厂技术厂长，并寄希望我振兴玉雕厂，但是在当时国营厂的种种弊病面前，我没有接受，我说：“我没有能力振兴玉雕厂，但我会尽我所能振兴玉雕事业。”领导们都笑了：“连厂都振兴不了，如何振兴玉雕事业。”我接着说：“厂是国营的，很多方面不好办。若要振兴玉雕事业，首先从培养人才抓起。”市委主要领导了解我的想法之后，市长签字帮我转手续，把我从工业转到教育方面，这种情况也就我一个人，属于破格调动，并把一所职业高中命名为“新密市雕塑艺术学校”，任我为校长。那之后就从事了玉雕教育事业。

这样一来，虽然有您发展的空间，但也承担了更大的责任。据说您调到学校之前，在厂里和别的地方办过玉雕方面的学习班？

办过，那件事是从1988年到1992年四年多时间在省国安公司，当时国安公司为泰国王室制作一批佛像，有部分不合格，让我到他们那里办一个学习班，提高出口工艺品的质量。那段时间培养了一批专业技术过硬的人才，我的大儿子就是其中的一名，后来他到泰国为活佛塑像，那是受国家文化部和公安部委托去的，历时六个月，并为国王和王妃塑像，受到泰方王室的高度赞扬。他多次被泰方挽留，因我教学任务繁重，身体又不太好，只能让他回来。

从原来玉雕设计制作到现在搞教育，为适应新环境新工作，应该在工作中付出很多心力，有遇到什么难题吗？

初被调到学校时，还不太了解，后来接触到很多实际工作，感觉到担子相当重，有时甚至难以应付。因为这是一所公办学校，各个方面都是正规要求，如开会、报表、检查、验收、卫生等事务的处理，特别是专业课教学上，全国这样的公办雕塑学校仅此一所，无章可循，无专业课教材，和在郑州办学习班是截然不同的事情。那时候是只要把艺术和技术抓好、产品做好就行。上级要求的是从专业理论到专业实习一系列都是很正规的。我就带着一系列问题一面应付教学，一面自编教材。

玉象莲花塔设计稿

▲ 在自己亲手设计制作的景观前

▲ 陈氏六步教学法站观音

编教材是一件很专业和学术性很强的事情，您亲自编辑，进行的顺利吗？

难度很大，特别是对我这在教育方面尚是门外汉的人来说，要想让几千年来形成的师傅带徒弟的模式变革为规范化、公式化的系统教育，可以说当时太难了！首先在理论方面就众说不一。然后是泥塑方面也作了一个大胆的改革，由原来的加减法的“雕”和“塑”改变成纯减法的“雕”，这种方法具体用在人物、动物、花鸟和炉瓶各种不同的器物上，让学生有章可循，规范统一。不同的教师面对不同的学生，教法学法也达到一致。我感觉当时是困难重重。到最后实习时，针对形状不同的各种玉石、玉块的大小，内容的繁简，在实际操作过程中如何应对由料变到意变，对学生实习又是一个大难题，但是经过1992年到1998年六年教研，终于编出了一套适合雕塑领域具体到玉雕的教材，被省有关部门命名为“陈氏雕刻工六步教学法”。专业课教学也就得到了相应的规范。

编教材也要学习大量的专业知识，通过教材的编写，对您的艺术有没有产生积极影响？

逼上梁山！太有好处了。通过编教材使我抽时间翻阅大量相关资料，在我原来作设计的基础上，对几大工种的艺术知识的探究有了一个质的飞跃。通过多年来的教学生绘画、泥塑、玉雕实习而吸取了很多教学相长的知识。

从办玉雕培训班到办雕塑艺术学校，大量心血的投入以及作为教育者所具有“捧着一颗心来，不带半根草去”的精神，如今是桃李满天下了，作为一名校长，是一件很幸福的事情，也令人羡慕。

是培养了不少玉雕人才。从1973年开始在厂里办班，王梦乾等第一届，到1992年办学至今，相继培养了有8000多名学生，现在在全国各地工艺美术领域施展着他们的艺术才华。有的已经是省工艺美术大师，有很多都成了玉雕行业的老板了。说到这，我感觉到是为振兴玉雕事业作出了自己的一点贡献。

▲ 精雕细刻 艺术家庭

您一提起事业就满脸笑容，精神振奋。您的家人全在为玉雕事业努力，一家人都和玉雕有着不解之缘。

是这样的，老伴今年60岁了，40年前就跟着我一起磨玉和抛光，弟弟和妹夫也跟我学习进入玉雕行业，特别是两个儿子和一个女儿，三个人都是门里徒弟，多年学习，通过了多次考核三个人如今都是国家高级技师，两个儿媳也都从事玉雕教学，算是一个艺术家庭。

您的家庭就四个高级技师了？

对！

◀(原料重15.5吨，成品高3.8米、宽2.7米)
巨型碧玉雕「八仙过海」正面

看到您一年来做的这么多优秀的受到业内人士高度评价的玉雕作品，又看到您教学过程中设计制作令人惊叹不已的大型碧玉雕《八仙过海》后我不禁想问，从小到一公分大到两三米这样的料石跨度，您如何掌握这之间的分寸尺度，做出同样艺术效果让人赞不绝口的好作品？

有难度，对于玉石雕刻这个行业来说，不能被玉料大小所局限，而是得有对付各种原料，特别是各种异型原料的能力。记得在1992年这块重15吨半的加拿大碧玉运到北京之后，外商组织了各省市的玉雕专家到北京出谋划策，共商雕琢题材，当时很多玉雕大师和玉雕行家都当场展示出自己的证书证件。由于我直接从学校去北京，没有带任何证件，回到宾馆之后，一夜未睡，画出了一张和料石形状较吻合的图纸。第二天展示给国家园林部领导，当时的园林部单部长就问我画这张《八仙过海》寓意着什么。我说：

“它象征着我国在如今的改革开放中能够八仙过海，各显其能。还有鲤鱼跳龙门、巨龙献宝和寿山福海的内容，预示着国民蒸蒸日上，国富民强，所以我采用了八仙过海的题材。”外商和有关领导当时听到我对图纸的讲解后，通过讨论研究，决定把这块巨型碧玉交给我们雕琢，当时中标后，非常高兴。国家有关领导还笑着说：“你可真行，一夜就绘出了这么复杂且又适应时代发展寓意的图纸，我们研究给你一次性设计费10万元，并派专车把石料送到你们学校。”就这样我们开始了《八仙过海》的雕刻工作。

当时只有这一块玉石原料吗？

不止，还有一组“万马奔腾”和“鲤鱼献宝”等玉料一并运回到学校。

◀ 巨型碧玉雕《八仙过海》

那对于学校来说是一大批玉雕加工任务，当时学校里有没有那么多高水平的老师和学生参与到这个任务中？

呵呵……不但没有那么多，基本上是没有，但我有办法让这批玉雕作品顺利地进行，首先我把这批所要加工的作品全部画了图纸和去大型的步骤。然后带领学生准备了和原玉石同样大小的泥块，首先在泥块上雕出了各部的大型和细工，一组水花就雕出十组不同形状的样品，一个龙头就雕出了上百个繁简不一的模型，八个人物都一一反复在泥块上雕塑，当时真是用了人海战术，夜以继日地雕出多件大型和上千件局部。外商来学校看到后竖起大拇指连连称赞说：“漂亮！了不起！没想到你们对这作品如此重视，雕塑模型精细而有针对性，我在中国跑了几十年，还没有见到对外加工这么严谨、负责的，并且速度还这么快。”

学生能参与其中进行实习，也是一次难得的机会，能得到充分的锻炼，无疑也是对您六步教学法的应用？

是呀！这是一个一举几得的方法，一：通过雕塑模型锻炼、提高了学生；二：这种雕琢大玉石的时候反复练习，会达到胸有成竹，不做伤活；三：向客户展示雕琢成的效果，让他们心中有数，如果客户提出什么需要改动的地方，也好在模型上及时修改，直至达到他们完全满意才算定稿。