

一石大千

中国青田石刻研究

安滨 主编

中国美术学院出版社

一石大千

中国青田石刻研究

安滨 主编

责任编辑：毛羽
装帧设计：习习
责任校对：杨轩飞
责任印制：娄贤杰

图书在版编目（CIP）数据

一石大千：中国青田石刻研究 / 安滨主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2019.6
ISBN 978-7-5503-1924-0

I. ①一… II. ①安… III. ①青田石雕—研究 IV. ①J314.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第069420号

一石大千——中国青田石刻研究

安滨 主编

出品人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002

网址：<http://www.caapress.com>

经销：全国新华书店

制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版次：2019年6月第1版

印次：2019年6月第1次印刷

印张：9.75

开本：710mm×1000mm 1/16

字数：100千

图数：45幅

印数：0001—1000

书号：ISBN 978-7-5503-1924-0

定价：68.00元

本书为中国美术学院领航人才支持计划专项课题

前言

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化自信是中华民族生生不息、不断进取和超越的精神源泉。习近平主席对文化自信特别加以阐释，指出：“文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信。”在文化自信、重视本土价值观日益成为重要话题的今天，如何对民族民间本土工艺美术进行深入的研究、继承与不断发展是传承和彰显其价值的工作核心。浙江民间工艺美术资源丰富，素有“百工之乡”美誉，其中“三雕”蜚声中外。浙江青田石雕是浙江著名的“三雕”之一，作为中国民族民间文化的重要组成部分，历史悠久，其鲜明的地域文化特色、精湛的雕刻技艺不仅有巨大的经济开发价值，更有我们传统的民间艺术审美观念值得我们去重新认识、研究并关注她的成长与发展。

在中国美术学院领航人才研究计划的选题中，我们提出立项中国传统民间石雕/石刻的美学特征研究这一课题并确立浙江青田石雕研究项目，是基于中国美术学院继续教育学院高研部多年来在数量众多的绘画与设计等专业教学方向的高级研修班之外，还承办了多期社会行业人才培养，特别是地方政府委托培养的民间工艺美术大师班、民间工艺美术骨干班的教学，使我们有机会近距离地接触和研究民间艺术的传统与审美文化，了解一线的传统民间艺术从业人员的艺术观念与创作追求，使我们能够从更宏观的视觉文化角度与更微观的材料语言的独特品质的深入探究，从文化学和艺术学的研究方法切入，立足浙江，聚焦青田石雕，通过系统挖掘、整理、论证青田石雕的美学特征和审美文化，揭示青田石雕创作的心理原型结构及其作品的寓意与象征。发挥学术研究与引领作用，重视该领域传统美学价值的挖掘与发现，厘清创作思路与方向定位。积极建构高校服务地方人才培养方案的长效机制，完善

民间艺术传承人才培养计划，使民间艺术家在自身创作实践中对传统美学与价值有清醒的认识与自觉，丰盈创作思路，增强拓展出新的强大内驱力。

在研究课题的思考架构上，秉承“传递文化、传承工艺、活化发展”的理念，审视浙江青田地域的本土高端民间艺术领域的创作生态，以目前的浙江青田石雕的作品及创作群体为研究对象，贯通历史、立足当代、思考未来。通过实地考察、梳理石雕传统脉络，关注当今石雕艺术家的人群构成与创作趋向，整理、挖掘并阐述青田石雕美学特征与审美文化。实地采访不同年龄层次的雕刻家及创作思想结构，从技艺传承、信息收集、学术研究、陈列观赏、文创活化、产品推广和文化保护多个方面进行交流和座谈。课题研究团队成员并就上述课题撰写了相关论文，从学术层面研究、分析、揭示和凸显浙江青田石雕的美学特质并强调当代民间雕刻艺术家的责任与使命。

本书为该课题成员的专项研究成果，研究成员有中国美术学院教授安滨、中国美术学院副教授朱卫东、中国美术学院副教授夏克梁、中国美术学院讲师江浩，课题组秘书章琦。论文集中还附有研究团队成员与课题领航导师龙翔教授的座谈纪要；实地采访青田石雕艺术家的访谈实录及课题关注的重要青田雕刻家的代表性作品。在此向青田石雕艺术家们为共同研究与交流平台提供的个人创作成果作为研究案例表示由衷的感谢！愿青田的石雕大师们不断创作出更加彰显民族民间传统美学魅力的精湛作品，在这个伟大的新时代谱写新篇。

安滨 中国美术学院继续教育学院院长、教授

己亥年元月

目 录

前言

- 一石大千——浙江青田石雕美学特征探论 安滨 001
- 中国工艺美术之乡——青田石雕考察报告 朱卫东 020
- “美石美刻”青田石雕的技艺特色与发展现状之刍议 夏克梁 023
- 浅谈青田石雕艺术设计的创新研究 江浩 031
- 赴青田石雕调研行程小记 章琦 049
- 关于中国本土民间雕刻艺术美学特征的开题研讨会 050
- 采访、走访青田石雕博物馆 062
- 采访倪东方大师 080
- 采访徐永丽夫妇 089
- 采访叶品勇 114
- 采访周金福 118
- 精品揽胜 128
- 浙江青田（石雕）工艺美术大师名单 148

后记

一石大千

——浙江青田石雕美学特征探论

安滨

当我们基于石雕与中国文化，形制与传统美学的角度来观看和分析青田石雕的秀美造型与精湛工艺时，它会使我们更深层地理解和体察青田石雕所呈现的独特造型观念背后的生命态度及其蕴含的丰沛美学理念。该课题研究旨在使过去相对疏于对民间石雕的独特语言价值与美学理念的研究得到应有的重视和评判，使青田石雕的民间雕刻师能更为理性地意识到自己的创作活动所承载的中国传统美学思想与宇宙生命观及由此而形成的艺术语言系统。本文正是基于这样的思考与研究视角，通过实地考察青田石雕的创作生态、访问民间石雕艺人、调研青田石雕相关史料与承传脉络，综合案例比较分析等途径和方法，揭示“石头上绣花”的青田石雕艺术在中国本土艺术大系中的独特美学特质与学术价值，为我们理解和承传中国本土美学思想和民间艺术的独特语言体系提高自信，增强理性判断。

一、石雕与中国文化

石，自然界矿物质的凝结物。《物理论》云：“土之精为石。石，气之核也。”它遍布我们生活的周围，或铺地叠山，或立于宅隙空亭，或置于书斋案头，或把玩于嗜石者手中。石，在中国人这里有着不同于与世界其他民族的深刻寓意与观赏心理，在中国人的精神世界与漫长的历史文化活动过程中，以石作为审美对象已承载了丰富的人格化而被赋予无限内涵，经年岁久的历史记忆使它已成为文化的载体。

石，大则为山，小则为石。在中国人心目中，石乃山岳。赏自然之石、观人工石雕，我们只有基于中国人对山石和山水精神的文化内涵，才能深层次理解中国人所特有的石雕文化与美学观念，才会透彻理解中国人叠石构景，因势造型，以小示大所蕴

含的天地精神，中国人观赏石雕正是以见微知著的美学理念来蕴含心灵依托的大千世界。

我们探究青田石雕的美学特征，它自然会将我们的视野与解析线索引导至中国石文化纵深背景与脉络中去。赏石，在传统中国文化中与膜拜自然的心理有关。中国上古先民对自然界的许多事物都怀有敬畏之心，特别是道教的万物有神论在中国文化中更是影响深远而持久，而在众多对自然物的膜拜之中，山岳崇拜是最基本、最普遍的几种对象之一。在古人看来，山以其巨大的形体、无比的重量显示着其不可抗拒的力量。《诗·小雅·车辖》云“高山仰止，景行行止”，这就是山岳崇拜的心理表现。古人甚至认为山岳本身就是天神的身躯，有“天作高山”之说，如“盘古氏头为东岳，腹为中岳、左臂为南岳、右臂为北岳，足为西岳”（任昉《述异记》上）之类的说法。又有《山海经·海内西经》云：“昆仑之虚，方八百里，高万仞，……百神之所在。”所以在古人看来，山岳就是天神在人间居住的地方，视神与山岳同体。石，人嗜之，不仅缘于外貌质地，且无声、无臭、无味，与三物不同。微型的石雕自然景观其实体现的正是中国人对山岳的膜拜观念与精神依托。古人素有拜石之举，不仅是前面说的膜拜山岳，形貌奇异之石也是古人膜拜之物。如北宋米元章守濡须，闻有怪石在河濡，呼石为兄，逐命设席，拜于庭下。论石的专书，宋就有杜绾所著的《云林石谱》，列一百六十种，林林总总，洋洋大观。此外尚有宋《宣和石谱》及明林有麟《素园石谱》。识石品鉴，特别是石工雕刻的石雕作品，它实际上是中国人对山水世界大千万象的审美浓缩。中国人的人造景观石雕的目的是为了趋近自然界造物主本意的终极自然。

青田石雕，以其秀美的造型和精湛的工艺流传各地闻名遐迩。有关青田石雕的

渊源和发展，有一段神奇的传说。传说女娲补天以后，遗下一块石头。这块石头最先入炉，最后出炉，所以它的色彩更加艳丽，充满灵性。补天遗石，下凡人间降落在青田，变成许多五彩斑斓的青田石。某日，青田一个砍柴人在劳作中不小心掉下砍柴刀，劈开地面石头外层，露出色彩浓艳的内层，就劈下一块带回了家，将它磨成一颗石珠挂在女儿的脖子上。不想被乡里的乡邻们争相观看，后来并纷纷效仿上山寻找那奇妙的石头，做成各种各样的装饰品。以青田石精雕细琢成的工艺品与雕刻技艺就这样流传于世，代有新格。这就是青田石雕最早成为饰物雕刻作品的传说。这个故事源自什么时代已经无从考证。不过，青田石雕的传说故事也说明古人膜拜山岳自然，同时也道明了青田石头所具有的独特材质，斑斓色彩的石头本身极具装饰美感，由此而成为雕琢饰物的载体。

从自然科学来测定分析青田石的成因和元素得知，它是造化之神功，是亿万年前地壳与火山运动铸造成斑斓色彩、清透润泽的多彩宝石。造就了这一方有灵性多彩石显露于青田山表。由于这种石头外表色泽优美，质地脆软易于雕琢，因而很早就被人们加以利用雕刻造像饰物，流传各地闻名遐迩。青田石雕经数代石雕家的精工细琢，留下大量稀世珍品，已成为中国传统艺术石雕中的璀璨明珠。

如何厘定、评析青田石雕的地域艺术风格、审美特质及其背后的传统美学理念与民间艺人的精神世界和宇宙观，是本文的要旨所在。这个论题之所以要紧，不仅在于我们透彻了解青田石雕在中国艺术史上应有的地位，也让今天从事青田石雕创作的艺术家们更清晰地了解和认识所从事的石雕创作独特领域的美学特质和艺术价值。并能在此系统与传统的承传中独善、坚守和迈进。

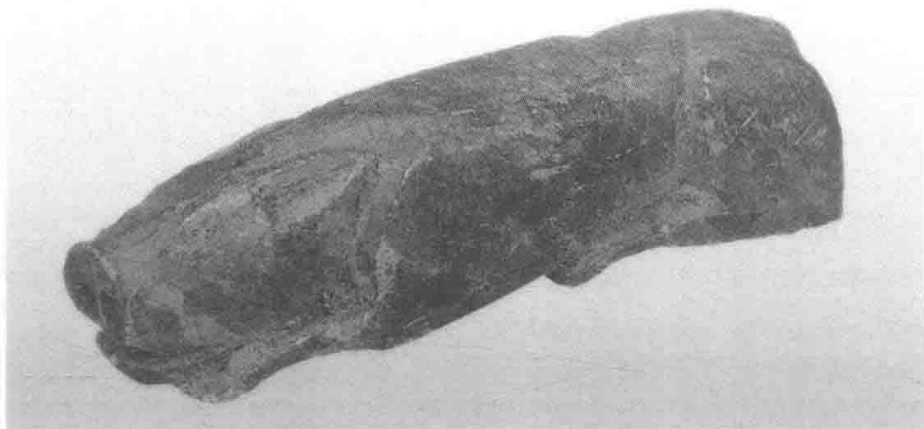

图1 小卧猪 六朝
现存浙江省博物馆

二、影响青田石雕形制与审美取向的特殊因素

从宏观整体脉络来观察，中国的传统石雕是农耕文化的产物，其造型与样式的承传和演进与中国传统民间木雕、砖雕、镂空木版年画等有着共同的特点，即一方面受历代中国主流绘画的美学观念与生命态度的影响，另一方面来自这个制作群体的手手相传、代代沿袭的石雕样式与雕刻技艺师承，延续着民间艺术自成体系的传统，显发出独有的魅力。综观青田石雕艺术家群体在不同时代思潮影响下，他们的文化素养与情趣、对石料的认知与使用态度，以及个人的才华与技艺，都成为影响并决定着青田石雕的形制风格发展与审美趋向的重要因素。

从现在可见到最早的六朝殉葬品青田石雕四只“小卧猪”（图1）（现存浙江省博物馆）来观察，我们会注意到小猪造型初看上去如一条粗质石块，细观则显现猪的形貌特征与动势神韵。我们从四只“小卧猪”的外形特点可以观测到汉代石刻造型趣味的遗风，六朝的石刻深受并承袭汉代石刻的审美观念，从这四个“小卧猪”的造型风格来观测即是例证，非常类似于茂陵石刻的艺术趣味与雕刻方法，造型古拙粗犷，刀法浑融，没有太多细节，简约的刀法却赋予这些顽石以生命的活力，质朴而具灵趣。石雕、画像石、画像砖作为墓葬用品在东汉十分盛行，学界一般认为，因为孝文帝令行不以“金银铜锡为饰”的简葬昭告，致使砖雕、石雕成为主要墓葬饰品，并将这一石料上的艺术语言在那个时代提升为具有极高美学品位的理式，简约浑厚、博大沉雄之美为历代所称誉，对后世影响深远。

从唐宋乃至明清，在不同的社会历史条件与审美观念的演进中，青田石雕呈现了它不同时期的形制与风格变化。其演进过程可以显现为从早期的简约粗犷逐步

图2 丝瓜 35cm×30cm×70cm 留大伟

向精细丰富的雕刻风格与审美趣味推进。从简约粗犷到细腻精巧，固然有不同时期美学趣味的转换使然，同时我们还应当注意到一个更为重要的因素，即青田石雕的石材质地细腻柔软，易于雕刻细节，使青田民间石雕艺人能够不断地认识和掌握石材性能——“因材石性”“依色取巧”，这是其形制风格走向精巧细腻的重要原因之一。从龙泉双塔内发现的五代吴越国时期的青田石雕佛像造型形制来观察，青田石雕技艺日趋完善，造型的线条亦体现唐绘风格。至宋代，青田石雕吸收了“巧玉石”的制作工艺，石雕艺人已经善于运用“因势造型”“依色取巧”的制作理念和技巧，开始充分发挥“石色”“石质”“石性”的青田石料的独特优势，借助青田石质柔软温润的独特石性，创立多层次镂雕，即表层、中层、里层雕刻这样一种融合技艺，雕工极为精细，使得精致入微的刻画和复杂的造型处理得以实现，这几乎是任何其他玉石雕刻都难以做到的。石料雕刻优势也是影响青田石雕风格趋向逼真模仿造物对象的重要成因。

事实上，青田石雕的形制特点与审美趣味的演进与发展离不开创作者群体的特定阶层。从历史脉络来考察，传统青田石雕与其他类别的石雕作者一样，主体作者大部分来自民间艺人、民间手工艺者，他们与木雕、砖雕、雕版木刻年画等作者一样，过去都被视为匠人，尽管他们有着巧夺天工的技艺，留下了大量精彩绝伦的作品，但他们的名字不被世人所知，也没有更多的史料记载与评价。青田石雕作者的艺术趣味、内在素养、欣赏眼光、创作内容喜好等直接影响或造就了青田石雕的形制与风格。

青田石雕的形制与审美还受到青田石雕表现内容的影响。代代相传的青田石雕

图3 雨后 30cm×20cm×15cm 叶品勇

图4 秋之韵 25cm×20cm×23cm 叶品勇

的作者长期在社会历史条件下形成的生命态度、宗教信仰、价值观、生活愿景及生活情趣，是青田石雕的创作内容与审美观的直接体现，并与中国传统文化传统与精神追求紧密相依。传统的青田石雕作为通俗文化的形象载体，既有信仰、人生态度，又有平素生活的审美情趣等平凡易见的内容，如作品有《山海经》故事、有儒道释的人物、有立意幽远的万壑千岩，还有日常生活所见的高粱、玉米、谷子、辣椒、南瓜、竹笋、白菜、丝瓜、葡萄等谷物、果蔬为创作母题。所以，青田石雕不仅承载着中国传统美学思想和宇宙观念，还充分地体现了通俗文化的思维模式和人生境界。

青田石雕讲究“因材石性”，因势造型是青田石雕的形制与审美的重要影响因素。青田石雕以石头的石质来进行创作，这萌生思路的开端便是审美孕育和联想的发生，有相石、打坯、雕琢、封蜡、润色等工序。“相石”，就是青田石雕艺术家依据石材本身具有的多种颜色来构思创作内容，如青、紫、蓝、红、白、黄、黑、绿、棕等，有黄色艳丽的，还有包棕色外壳的，有的是很纯素的色彩，还有花纹石，等等。青田石质地非常精密细腻，如膏一般。青田人有“依色取巧”（图3），说的就是这些青田石头中所呈现的色素为石雕匠人选取题材，表达主题内容提供了丰富想象基础（图4）。石在青田成为审美的对象，以石再造天地的生机万物成为艺术珍品，青田石头在青田石雕艺术家的手中具有了美感和灵性。从大的体量山石到小的案头微型石雕，从雄浑粗朴、伟岸无边的自然山石到园林中的意趣盎然、造型玲珑之极妙趣横生的观赏石，实际都是人们将自己的性格旨趣和审美观转化于赏石、雕石中找到内心世界的对应与依托。

“因材石性”“依石取题”，其中还有一个更为重要和不同于其他石雕的创作方式，

就是“因色再造”。通过考察和调研得知，青田雕刻匠师在基本石型的外观下确立主题、形成腹稿的雕刻构思后，会因为雕刻过程切开层层石头表面后，在某些部位的石面上露出新的色泽和纹理，这又迫使或诱使石雕匠师改弦易辙，在局部产生新的想象而雕刻局部新内容。这种随性适分，巧妙新构的创作方式给青田石雕的创作过程增添了无限生机和活力。“生发”的艺术创作方式是影响青田石雕形制与美学理念十分突出的重要因素。

“石头上绣花”是青田石雕的形制与审美取向的突出特点。它是近代以来青田石雕的最突出美学取向，也是与中国其他地域石雕风格的最大不同之处。正如这句形容，青田石雕以非常精细、缜密的雕刻手法，多层次镂空、巧夺天工的技艺，给我们带来美妙的艺术感染力。这种意趣的追求与取向得益于青田石的质地柔韧，易于雕刻的石材特点。石雕匠师在雕刻创作中不懈努力，耗时费工，如同绣花般地在石上精雕打磨，充分显现石料的材质与色泽美感，将雕刻的石雕物象与自然造化形如同出，又因石材的特殊色泽和造型的主次对比的处理，是石雕作品高于生活原型而极具艺术魅力。

基于观看与欣赏的视觉审美方式，青田石雕所表现出来的造型应该分别以远、中、近三种不同的距离来衡量它的观赏效果。在远观时，石雕的整体外形立面应该融合成为一个整体的剪影，即我们首先看到的是石雕外形轮廓线，外形轮廓线起伏变化的视觉美感呈现的是“势”。“势”给人的视觉与心理感受是扑面而来。“因材石性”“因势造型”就是青田石雕艺术家恪守的基本准则，取石之势联想，借石之色构思，成为青田石雕艺术家的基本创作方法。中距离观看石雕是观测石雕各部分的体量组织

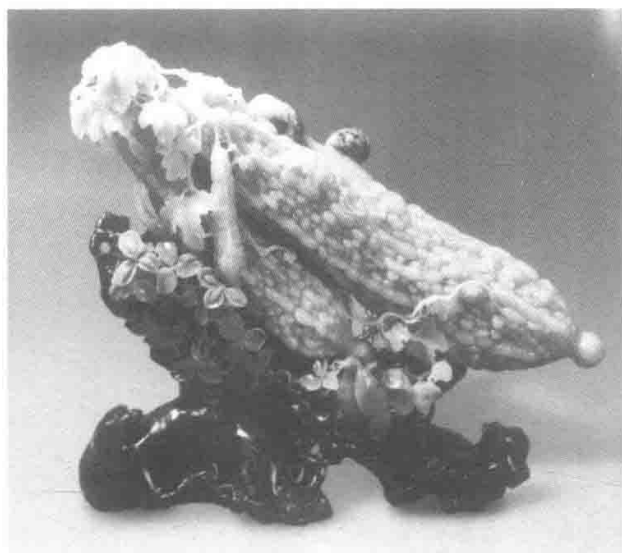

图5 苦尽甘来 28cm×9cm×20cm 叶品勇

与布局关系以及疏密形貌营造的视觉中心，观赏它丰富的层次和前后空间的置阵布势；特别是青田石雕以镂雕技艺见长，其圆镂、镂雕、高浮雕、线刻交替使用方法，此为中距离、近距离观赏青田石雕的重要内容。这种观看方式其实完全吻合了中国传统山水画的观赏经验和观看机制，时空自如转换，于是，如是之势的石雕与自然实景与传统绘画审美及观赏经验无有界分。

综上分析与概述，我们得出的青田石雕的艺术创作与美学归结为如下特质：

- 以势取象 情景交融；
- 以物状物 逼真模拟；
- 因色转意 随机生发；
- 多点透视 自由转换；
- 传神得意 生机勃勃。

三、案例探究与特征列举

我们从分析研究青田石雕美学特征的角度选出一些重要的当代青田石雕艺术家的作品，来观测他们的共同审美观以及他们在石雕创作中所显露的各自艺术风格与特点。

这里选取案例的是浙江省青田雕刻十大中青年名师中的几位不同年龄段的雕刻家作品。叶品勇大师是我们讨论的第一个青田石雕艺术家，他是青田石雕中青年十大名师之一，高级美术工作师，浙江省的美术工艺大师，中国美术家协会的会员和青田石雕协会的副会长。他的作品《苦尽甘来》（图5：长28厘米、宽9厘米、高20厘米），

这件石雕中，浅黄绿色的石头被雕刻成一对苦瓜呈斜线条卧态，另有一个尺寸很小的苦瓜为垂直线条，形成体积与动势对比。这件石雕作品构思巧妙，寓意深邃，雕刻得十分精致。石头底部的色泽类似泥土及秋天里花草泛黄干枯，但是苦瓜已经长大了，它是呈现一种黄绿色的温润色彩。作品的主题与视角，体现出作者浸润大自然的无限感怀与人生寓意。石雕物象的细节十分逼真，如细小的叶脉，叶茎，包括苦瓜上的颗颗豆豆的表皮质感都雕刻得非常的细腻，体现出传统民间雕刻艺术仿造自然物象，以物状物，精细逼真的雕刻功力，如同石头上绣花，这也是青田石雕艺术极为突出的特点。

这件石雕作品最出彩的是在苦瓜上面有一个小蜗牛，这是利用了这个石头局部的异样色泽，黄褐色上面还带一些墨黑色的小斑点，雕刻家巧妙地将它雕刻成一个小蜗牛，蜗牛从蜗壳里面伸出头部，头伸出来正好在舔食石头的叶子，灵质奇趣，雕活了自然界的生命情状，为我们呈现了一个充满生命情致的世界。

这件石雕作品《苦尽甘来》突出体现了叶品勇敢物抒怀并以高超的写实雕刻功底整体把握对象和细致入微的刻画能力。主体内容之外，瓜的整体周围不留一物，就如同我们中国画中的留白，让观者产生无尽的想象。底座是一块黑色的托盘石，如大地的颜色，三块石料从苦瓜到地面的草叶再到岩石非常自然巧妙地结合在一起，盎然生机，栩栩如生。

叶品勇的另外一件石雕作品《丰收》，长22厘米，宽10厘米，高32厘米。表现的是秋天的农作物，石头被巧妙构思组织为一组成熟了的红高粱造型，高粱成熟之后，头深深探下来，已经压弯了枝干。叶品勇利用石头的主体基调颜色，依托石

图6 秀山丽水 76cm×48cm×73cm 留大伟

头上方呈现的朱砂红色及土黄的颜色，把上端这一部分颜色深浓石色雕刻成成熟的红高粱，石头中部和下端的土黄绿色雕刻成高粱的梗和叶子。在凸显主体的前提下，对高粱的梗叶都有丰富的表现，并采用了镂空雕的高难度手法，既忠实大自然的植物样貌，又有归纳整理的组合与精妙布局，曲尽其态，满目风动。我们可以从多个角度来观看红高粱和周边的花草长出的果实，不同的角度都有相对的视觉中心与独特的美感。此外，更出彩的是他雕刻的蚕豆的须、丝，难以置信这细如线绳般的线条是石头雕刻而成，异常的精美、细腻。灵妙之笔在高粱的枝叶子上竟爬了一个很小的青蛙，这是乡野农家做农活的人才会看到这些充满着情趣和乐趣的自然界生命景象，充满着生活的温情。这件石雕采用的镂空雕与圆雕手法的结合运用达到了十分完美的视觉效果。

我们观测另一位石雕大师留大伟，他是中国玉雕大师，浙江省工艺美术大师，出生于浙江青田。1984年进过湖北美术学院深造，后来又进丽水学院石雕研修班研修，2006年再到中国美术学院青田石雕艺术培训班研修。他既受过传统石雕艺人的技艺的传授，也经过学院艺术教育系统的学习，使他拥有了宽阔的学术视野和学理认知，因而他的石雕作品体现出他注重传统但是又不拘泥于传统，他更加明晰自己的特殊角色。他到了学院进修，但不是把自己变为科班的学院派，而是站在学院学术平台回望自己的乡土本色，知道中国传统民间青田石雕由来已久形成的地域美学特征和价值标准，并能够更加凸显最有价值的部分而有所推进。如：《秀山丽水》（图6：长76厘米、宽48厘米、高73厘米）这件石雕实际上是一块土橙色的石头，中间和底部含青黄绿色，下面有一块青紫色的基调，组合成这样一种石材。他因势、