

石雕艺术创作浅谈

应汉军

抱石堂工作室 浙江 嵊州 312400

[摘要]五千年的华夏文明博大精深，记录着整个民族的发展历程。但是随着工业文明的到来，越来越多的中国传统手工艺无法跟上时代的脚步，不断走向衰败，人们每天都在见证很多非物质文化遗产的消失。这不仅仅是文化的消失，更是整个华夏文明的悲剧。石雕艺术历史悠久，源远流长，是我国宝贵的非物质文化遗产。现结合自己的创作案例谈谈石凳、人物雕刻以及今后的努力方向。

[关键词] 石雕；雕刻技法；创新；发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.090

人类从诞生起，就与石头有了不解之缘。史前出土的各种石器制品，就是石雕的最早雏形，更是人类不断追求生活品质的见证。在漫长的历史进程中，石雕艺术的创作也在不断更新进步。可以说，迄今为止，人类包罗万象的艺术形式中，石雕是最为古老的一种。片石之中，承载了人类文化、艺术发展的历史。石雕文化是人类历史发展的艺术结晶，数千年来，正是在这丰厚的民族艺术土壤中，孕育出光辉灿烂、绚丽多彩的东方石雕艺术，涌现出许多杰出的石雕艺术家和石雕作品，形成了具有浓郁中国特色的传统工艺。

一、嵊州雕刻工艺概述

嵊州雕艺源远流长，在漫长的历史发展过程中，涌现出数不清的雕匠名师，在这座城市里承载了成千上万手工艺人的梦想，孕育出了无数能工巧匠。走在嵊州的各条大街上，你会看到遍地都是根材、石材和各式各样的雕刻工艺品。这里资源丰富，自古以来，这里的先辈们就靠雕刻为生，他们闯走在世界的各个地方。嵊州雕刻历史悠久，技艺超群，以树根、石块、泥巴为劳动对象的能工巧匠数不胜数。

嵊州山水钟灵毓秀，有着得天独厚的自然环境，以及古老悠久的历史。剡溪之畔盛产青石，甘霖镇的苍岩、施家岙、石宕等地是较早的青石开采场及石雕发祥地。近现代，嵊州石雕艺人多雕刻石像、石鼓、石桌、石凳、石狮子、石质仿古建筑构件等，供应各地的仿古建筑、园林建造的需求。嵊州也被称为“中国石雕之乡”。

二、技艺特征及雕刻手法

石雕讲究造型逼真，手法圆润细腻，纹式流畅洒脱。雕刻产品主要以人物、动物、壁炉、各种精品雕刻等。雕刻出的艺术品既富古老艺术的魅力，又有典雅明快的现代艺术风格。石雕（刻）工艺的主要方法有浮雕、圆雕、壁雕、镂空雕、阴阳刻等。除了碑刻与雕像，还有很多农具与建筑材料都是石工雕刻，如石磨、石碾石碓、捞子、牛槽、门墩、柱墩墩、石窗、桥墩、碓窰儿等。

三、雕刻历程及创作实践

笔者从事石雕行业有四十多年，对石雕也经历了从喜爱到

热爱，已经习惯了用石头作为创作的媒介，运用青石的坚硬、厚重、细腻、柔韧的特点，使用写实雕刻手法，创作出一件件石雕作品，同时也修复了很多古代的石雕建筑，探索石头更多的可能性。

“石凳”是园林景观中不可缺少的一部分，它让人与自然更加贴近。“石”给人拒之千里的冰冷，但是“凳”与人邻近，它是千年传承的中国文化赋予了石的温度。从早期修复清中期的梅花形石凳开始，笔者就有了自己创作的想法，于是创作了几对具有中国传统元素和美好寓意的石凳。

例如，图1中这对石凳进行了五个多月的创作，打破了传统石凳的造型，为了雕刻出理想的效果，从绘图开始就格外关注细节，适时进行创新。运用了圆雕、镂空雕多种技法，在石凳座上雕出立体而繁复的图案，利用石头本身的纹理、颜色，精巧构思，雕刻了松树、喜鹊、狮子等吉祥图案。在凳子上边部分雕刻了中国元素的符号，使整对石凳看起来生动形象，表现出独有的灵动之美。石凳中的喜鹊造型可爱、憨态可掬；石狮子神态各异、威武霸气。在雕刻石凳的底盘时，改变其原有的光滑风格，雕琢成线。除了在造型上创新外，还在保留石凳原有形态的基础上，通过不同的处理方法让作品展现出它的另外一面。石头与其他材料不同，想让作品看上去逼真，就要因

材施艺，创新工艺。

又如，（如图2）《一团和气》这件作品曾荣获过中国工艺美术协会精品博览会金奖。此件台屏是石雕与木雕的结合，以儒释道为题材，整体造型采用高浮雕的技法进行雕刻的，利用三维形体的空间起伏进行处理，将儒释道三者的形象体现得淋漓尽致，画面引人入胜，形成了浓缩的空间深度感和强烈的视觉冲击力。画面主体形象为中国传统图案“一团和气”，边框色彩采用红色，主色调为青石原有色彩，对于儒释道形象的塑造具有一种特别的表现力和魅力，也体现了儒释道三家合一的精神。

图3是石雕跟木雕的结合，算是石雕行业在传统雕刻工艺基础上的一个创新。随着时代的发展，这种结合运用在传统石雕工艺方面有了很多成功的作品，此件作品以插屏形式展现，边框为缅甸花梨木，呈淡红色，古朴雅致。拆卸的屏心呈正方形，做法精细，以格角榫嵌青石，纹理丰富，质地细腻，巧妙运用浮雕技法，以花草虫鸟为点缀，精致灵巧，形象生动。将花瓣枝叶的经络、虫鸟的翅羽纹理都雕刻出来，在雕刻上追求自然之趣，取法自然。座墩为一块完整的缅甸花梨木，形态古拙，两端做出上翘，以单纯的阴线刻出拐子纹，形象简洁明快，造型逼真，古朴之中见精美，大俗之中见雅韵。无论是传统的雕刻方式还是制作方法及其选材都表现出了独特的审美追求，在石雕艺人们的精工细琢中，也同样表现出两种雕刻的技术美与艺术美的完美结合。

笔者在多年来的实践中总结道：“如果一味追求传统，所有的石雕作品从器形到工艺都全方位模仿古人，很可能陷入‘邯郸学步’、‘东施效颦’的境地。要在传统和现代之间有结合点，应该是三七开，继承传统，又要有所创新，有这个时代的个性在里面，循序渐进地从器形和工艺方面创新。”

四、创作感悟

随着社会的发展与当今石雕市场的兴起，原有的传统题材已经远不能满足当下的艺术审美。作为手艺人，要不断丰盈自己。笔者认为，从石雕的历史中可以窥见艺术的历史、文化的历史，以至形象生动而又实在的人类历史，能用自己的手艺让这些残破的古物得以重生，并且还能从中学习、摸索古代石雕精品的技法、精髓，亦是对自己的一次历练与考试，可谓一举多得。

在探索中华传统文化的路上，笔者会时刻谨记自己，要兢兢业业，精益求精，雕刻石雕也如雕刻自己，要实实在在地为石雕非物质文化遗产的传承和推广做出自己的贡献。打破传统石雕题材的局限性，通过挖掘地域文化特征的作品来表达自己对中华传统文化的热爱与对石雕技艺的执著，并加入自己的主观情感进行创作，以诠释有温度的人文艺术主题，回归生命与情感体验本真，做一个真正的石雕非物质文化遗产传承人。

参考文献

[1] 韩瑞来. 建筑石雕艺术分析[J]. 名家名作, 2021(12): 134-13

[2] 杨京. 石雕留痕[J]. 东方收藏, 2021(23): 37.

作者简介:

应汉军, 男, 1960年生于浙江省嵊州市。高级工艺美术师, 绍兴市石雕非物质文化遗产传承人。