

万方数据

文 / 李德胜

浅谈青田石雕

The Qingtian Stone Carving's Tradition

在历史发展的漫漫长河中，人类建造着自己的艺术宝库，古老的文明留给我们丰厚的艺术遗产。作为一种人文创造，浙江青田石雕始终以其独特的艺术形式展现、丰富着浙江地方民间美术的历史与文明；作为一种视觉艺术，青田石雕与其他地方艺术形式一道，以它的发生发展记载、构筑着浙江地方民间美术演进轨迹与繁荣景象。一千多年来，青田石在艺术家们的智慧和汗水里发芽，艺术赋予青田石以特殊的生命，青田石雕寄托了他们对大自然的赞美和美好生活的向往。

一、青田石雕造型材料的独特性

造型材料是雕刻工作者展开艺术思维的翅膀，借以表达情绪、寄情抒怀的物质载体。雕刻创作缺少了好的材料支撑必然造成艺术语言的贫乏。古今中外的雕刻艺术品，凡是能汇入雕刻艺术历史的，都拥有自己独特的。这独特之处，必然蕴涵着造型材料的独创性。其中聚天地之精气、采日月之光辉的石头，恰是雕刻家绝妙的造型载体。正所谓石本无意，造势在人。青田石雕是利用当地出产的青田石进行审美加工的一种民间工艺，具有实用和审美的双重品格。近百年来，它已淡化其实用功能，成为一种技术性极强而且基本上属于纯观赏性的特种工艺美术品。青田石隶属矿石，主要矿物成分为叶蜡石，化学成分以氧化铝、氧化硅为主。矿物成分、化学成分的差异，使青田石不仅呈现出各种类型，同时也使其质地、色彩、花纹千变万化。青田石中矿物成分的含量决定了石质的硬软，一般氧化铝含量越高越软，反之氧化硅、氧化铁含量越高越硬。纯叶蜡石型的青田石，其氧化铝与氧化铁成分非常接近叶蜡石理论值，石质细腻，硬度适中，石以淡青、浅黄为主，属高档雕刻石。高铁质叶蜡石型，氧化铁的含量偏高，石色较深，一般为暗红色、黑色、不透明，属低档雕刻石。青田石中化学成分的变化导致了外在石色、质地、透明度的差异。青田石中的花纹是在矿石蚀变过程中受外力的挤压，而使各种色素相互浸染、压固、胶结等而形成的。青田石质地晶莹温润、色感雅丽、硬度适中、品类繁多，石雕艺人们根据石料的色彩、肌理、钉结等质地的不同，而随类赋形，因材施艺，根据石材的特点展开构思，因材施艺，依色取巧，化“腐朽为神奇”，对石材原有的不同颜色的斑痕作巧妙利用，把石材的缺点转化为艺术的优点，使动物、植物、人物的形体构成也有不同色彩的变化，从而增加造型接近自然物的幻觉，使青田石雕具有独特的艺术魅力。

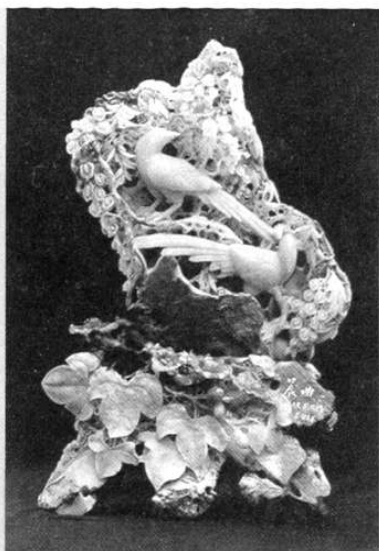
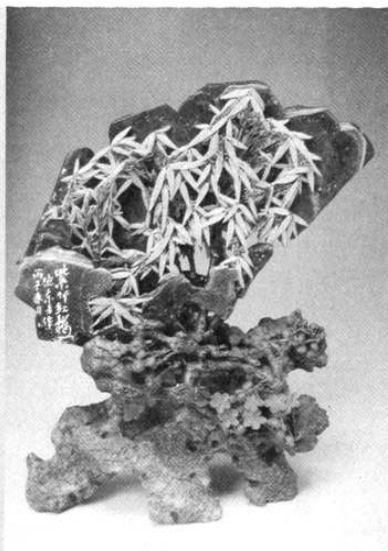
二、青田石雕的工艺特色

不同的材料有不同的特点，不同的特点

造就了不同的技艺。譬如寿山石质地温润，色彩斑斓，柔而易攻，以圆雕和薄意扬名；鸡血石色彩鲜红，适宜慢打细磨，宜做圆雕；玉雕材料虽有丰富的色彩，但质地坚硬，难以镂雕出丰富的层次；木雕因材料粗脆，且色调单一，只宜于圆雕和浮雕；牙雕因材料色调单一，不能雕刻出丰富多彩的作品；青田石色彩淡雅而不失华丽，温润细腻，硬度可人，行刀脆爽，既可巧取俏色，又能精雕细镂，兼备了以上各种材料的优点。材料的独特性产生了青田石雕独门的造型技艺——镂雕，使青田石雕与其他雕刻不同。“依色取巧”使青田石雕融自然美和工艺美于一体，形象逼真，绚丽多彩。

当然没有精湛的雕技，再好的青田石亦无法达到形神合一。青田石雕繁简有致，充分运用多层次的立体镂雕，玲珑剔透，变化巧妙。“因材施艺”使青田石雕作品不同于其他批量生产的工艺品，石雕艺人面对不同形状、质地、色彩的青田石，凭借深厚的艺术素质和精湛的手工雕刻技艺，充分利用石料的大小形状、色彩质地逐一进行构思创作，取势造型，雕刻出各种山水、花卉、人物等多种多样的作品，使每件作品都独一无二，绝无重复。镂雕精细、层次丰富是青田石雕技艺的绝活，在石雕花卉类中最为见长，该项艺术创作以现实为题材，创作类型呈多样化。从正面镂雕到立体镂雕及透空镂雕，从单一的花类创作到复杂的花鸟群体创作，从雕刻室走向户外，从大自然里汲取创作素材，从生活中捕捉创作灵感，采取特写和夸张的艺术手法，运用娴熟的多层次镂雕、圆雕技艺，精工雕琢，把自然作物的形态和神韵表现得丰富多姿。中国工艺美术大师林如奎先生，开创了青田石雕以农作物为题材的新路子，曾亲自跑到北方，购买回高粱种子种植，观察其生长全过程，熟记于心，终有代表作《高粱》问世。《高粱》构思巧妙，因材施艺，刀工细致精巧，把石色利用得天衣无缝，恰到好处，很好地诠释了“依色取巧”这一技艺，不愧是立意创新的成功之作。1972年11月9日，《人民日报》发表题为“推陈出新，繁荣工艺美术创作”一文，赞誉青田石雕《高粱》是花卉瓜果传统题材推陈出新的佳作。另有年轻的中国工艺美术大师周金蒲先生，为了了解牡丹的生长规律及品种，前后多次飞往洛阳，留连忘返，采集了大量的素材。在花卉创作中，他充分利用青田石的色彩、肌理，巧妙将镂雕技术完美地融入其中，展现了石雕艺术中现代人的审美情趣。

石雕作品丰富的层次依赖于艺人高超的手工镂雕技艺。这种青田传统的地方技艺，

使青田石雕在近代玉石雕刻艺术中占有一定的地位。

三、青田石雕的造型思考

青田石雕是一门艰难而复杂的创造性艺术，费时费力，不仅要求从业人员有高超的手艺，还必须有着深厚的文化艺术修养。一位艺人的成长需要在浓厚的青田石雕艺术氛围中，经过长期磨炼倾其才思，富于献身石雕事业的精神，才能在青田石雕创作中有所作为。值得我们思考的是，目前青田石雕从业人员约万人，有6位国家级工艺美术大师，37位高级工艺美术师及110位中级工艺美术师。据作者调查发现，37位高级工艺美术师中，初中毕业的只占20%，110位中级工艺美术师中，初中毕业的只占40%，普遍受教育程度不高，但却能让这一行业不断发展壮大，声名鹊起。此现象值得思考。个人认为这可能与传统的授徒造型模式有关。青田石雕的工艺程序是选料布局、打坯戳坯、放洞镂雕、精刻修光、配垫装垫、打光上蜡。在家庭作坊的授徒模式中，前面三个工序是由师傅完成，徒弟所学的是后面三个工序。等三年的学徒期满，才能去独立完成。这里有个关键问题是：青田石属彩石，必须“依色取巧”才能把石料发挥到极致，没个七八年时间的磨炼是不可能达到的。青田石雕传统的造型，我们把它分解为三种基本心理图式：（1）摹仿造型图式——由自然形到工艺形；（2）抽象造型图式——由基本形到具体形；（3）综合造型图式——由功能形到装饰形。从造型要素而言，形、色、材是造型的外显层面，主要在造型的整体把握和特征的强调；时、比、应是造型的演化层面，

强调造型的意义和形式随着不同的文化场景、时代环境而变化。尤其是“比—应”作为造物构形“系统”的两个“软件”，盘活了形、色、材等所有硬件要素，突出了传统造型“以意举、以类求、以比显、以应和”的构形特色。外部形式结构化的过程，也就是形象实体化的过程。青田石雕造型讲究材质和工艺的和谐，特别强调适应和调节，既包括对材质的适应，也包括对工艺的适应，同时注重协调性原则，这就是传承沿袭的各种典章制度和形制式样，形成观念系统的调和持中，青田石雕传统工艺造物的多维、动态、有机的文化生态观念，是值得很好继承和发扬的。学习这些将对中国的设计思想得到本质的提高。

四、青田石雕的功能性文化价值

青田石雕受世人青睐，不仅因为雕艺精湛，更因为它的载体青田石的名贵。青田石雕是一代代石雕艺人和欣赏者们共同创造的民族优秀文化，是有生命、有灵魂的艺术。在功能审美化的趋势中，一些审美倾向原来较强，或其功利性侧重精神意愿而非物质功能的原生形态，其价值转型显得更为自然流畅，也更为现代人所钟情。这方面以青田石雕表现得最为突出。它们原来显强的装饰性和审美娱乐性，在当代被极大地强化和纯化。它们作为富有历史感和民族地方色彩的审美价值形态，构成艺术商品的特有魅力。它们与日俱增的商品价值，不仅激活了一些个体作坊，还启动了许多集约化的专业生产。对于作为中国民间美术青田石雕的价值判断和前景评估，不能仅仅看重其艺术形式特征一类的美学价值，或视之为某种固定的

价值实体，而应该关注它相对社会主导价值的边缘性价值运动，更应该强调它对于文化建设的结构意义。任何一种有关发展中国现代文明的高远战略意识，都不能忽视流行、运作于社会基层的民间美术，不能忽视它所具有的朴素而深刻的功能性文化价值。有鉴于此，对青田石雕应该从文化建设的合理结构或功能意义上加以分析和重视，尽管它目前尚有粗陋浮艳、驳杂无序之嫌。“传统”，不是指保留至今的大量古代工艺美术珍品，也不是传统图案或某种风格式样，而是传统工艺文化一种内在的思想定势和定向发展的“内趋力”，其核心就是传承延续不断发展的工艺美学思想。它的丰富内容和理论指导价值，正是传统工艺文化的精华所在。对于21世纪具有中国特色的物质文化建设具有重大的意义。因此这一基本理论范畴的研究，就显得更为重要和迫切，希望引起深入的研讨和更大的关注。

参考文献：

1. 陈嘉榕《中国青田石——名石、名雕、名家》浙江人民出版社 1996
2. 雷修铨《青田县志》商务印书馆 1935
3. 夏法起《青田石文化》浙江摄影出版社 2005
4. 夏法起《鉴赏青田石》福建美术出版社 2001
5. 周百琦 张澄之《青田石雕技法》2002

责任编辑 / 刘志刚

李德胜 丽水学院艺术学院美术讲师