

基于传承与创新的现代玉雕艺术表现探讨

文/简贵明

摘要：玉雕是传统文化与现代艺术结合的载体，玉雕艺术传承了传统的雕刻方式和雕刻技巧，着重表现玉石的质地和肌理之美，现代艺术不断丰富原有的雕刻方式，积极运用新工具和新材料，让玉石雕刻诞生出新的表现力，西方雕塑理念与传统技法的结合也让玉雕的表现形式得到丰富。本文主要探讨在传承传统文化与现代艺术的过程中，丰富现代玉雕艺术表现形式的策略，以期为玉雕艺术的发展提供一个优秀的模式。

关键词：传承与创新；现代玉雕艺术；表现方式

我国自古就有以玉为贵的理念，纵观整个历史发展脉络，玉石文化与历史文化之间具有紧密联系，每一时期的玉器加工制作工艺与表现手法都存在不同，商周时期的神秘纹饰，春秋时期的灵动造型，秦汉时期的浑厚风格，唐宋时期新颖的造型和多样化的工艺，反映了每个时代独有的精神风貌。在现代玉石雕刻艺术发展过程中，玉雕师需要结合时代的特征和文化底蕴将时代特色发展呈现出来。

一、玉雕材料和加工技法的创新

（一）玉雕艺术加工材料和工具的创新应用

欲要工其事，必先利其器。玉料硬度极高，雕刻不易，传统玉石雕刻使用砂轮加工玉石，在雕琢过程中会留下属于创作者独有的砣痕，映衬着属于雕

刻者个人的独特艺术构想和情感内涵，而现代玉石的加工雕刻技术不断改进，不会再在玉石器物上留下相应的砣痕，新式工具让玉石雕刻器物的美感得到进一步提升。随着现代科学技术的发展，玉石雕刻工具产生了巨大变革，金刚石锯片压砣、砂轮砂纸、电子雕刻机等富有时代特性的工具异军突起，大大简化了玉石雕刻的基础流程。就玉石初步加工步骤来说，现代玉雕大部分采取金刚石锯片压砣等工具来加工玉石，这种方式相比传统的“磨”制法更加流畅，加工精细度更高；就玉石抛光打磨步骤来说，现代使用砂轮砂纸羊皮等抛磨材料，让打磨出的玉器的线条更加流畅光滑，玉器层次感更加丰富；就玉石雕刻步骤来说，电子雕刻机的出现让玉石加工更精细，清晰地展示出玉雕细节，使其细节部分的表现力大大增强。创新型玉石雕刻工具的出现，不仅让玉石雕刻效率实现飞跃发展，还大幅度提升了玉石雕刻的质量，减少了损耗率。创新型玉雕工具让玉石雕刻艺术迎来全新的时代，为当代创作者开辟了广阔的创作空间^[1]。

新式玉雕材料的不断发掘和应用，使玉石品种更加丰富、多姿多彩。中国是地大物博、玉石利用历史绵长的国家，玉石雕刻历史悠久，玉石种类繁多，呈现百花齐放的态势。传统玉石雕刻材料主要以玉石为主，包括辽宁岫玉、新疆和田玉、青田石、寿山石、巴林石、鸡血石、独山石、绿松石、玛瑙、红珊瑚等，主产国内。地理环境的不同使玉石体现出形态各异的风貌。随着现代开采技术的发展和运力的提升，许多外来材料也逐渐进入玉石雕刻中，例如天然琥珀、缅甸翡翠、俄罗斯碧玉等，这些色彩丰富、质地形态各异的宝玉石材料有效激发了国内玉雕师的创作灵感，使当代我国雕刻作品发展到一个新的高度，俏色巧雕、巧夺天工，这些新材料的拓展、运用，为玉雕工艺的进步提供更多的条件，使艺术感染力大大增强。

（二）工艺流程和技法的创新应用和变化

随着材料、工具的不断变化，玉石雕刻师已无法

满足于传统雕刻技法的表现形式，期望在加工过程中凸显个人特色，玉雕工艺、流程的革新应运而生。当代交通、通讯业较为发达，创作者可以与国外玉石艺术家交流、论道，感受不同文化下的玉石雕刻艺术内涵，积累了丰富的经验。当代玉雕创作者在玉石加工过程中不断运用新式技艺和技法，突破原有技艺的限制，为玉石雕刻赋予新的意义，体现出更为繁复绚丽的层次美。我国传统玉石加工方式源于石器制作方式，切、磋、琢、磨是玉石加工的基本工艺流程。切是将玉器用料从原料加工为玉砂，目的是将原料分开以便于加工；磋指的是用原句蘸砂浆修整玉器的整体造型，使之与预计的造型相一致，刻绘出玉雕的大致轮廓，方便后续的精细化加工；琢是用钻和锥等工具在玉器上雕刻花纹、钻孔，琢玉是整个玉石加工过程最为核心的步骤，是最能体现创作者艺术审美和技法功底的点睛之笔，到这一步，玉器的基本造型便已加工完成；磨是最后一道工序，使用葫芦皮和牛皮蘸珍珠砂浆对玉器表面打磨抛光，使玉石细腻的纹理和肌体感得以呈现出来。历史的洪流滚滚向前，我国传统玉石加工工艺虽取得过阶段性进展，但仍存在巨大的上升空间^[2]。

现代玉石加工在大体流程上与传统工艺相似，但细节的加工方式较传统工艺的差别较大，没有了严

格的纳贡压力，现代雕刻师可以在一个更加广阔的范围内自由创作，其创作思路不受形制、标准的局限，创作行为更自由。但归根结底，创作本身是继承与发展的过程，先要继承、学习，才能在总结前人技艺经验的基础上，不断推陈出新。创作不等于一味推翻，玉雕师应树立文化传承理念，针对古法中富有时代特色的玉雕技艺进行深度学习。例如现代雕刻中最常用的浮雕、圆雕、透雕、内雕、螺纹组合等，正是传承古人技艺与智慧。如因料施艺、剜脏去绺、化瑕为瑜、废料巧用、俏色巧用等是古人雕刻理念和雕刻经验的总结，需要现代玉雕师继承与发展的重要精神内涵，在传承中不断发展创新，强化玉雕当中承载的思想内涵，提升作品思维深度。西方雕塑技法和美学观念内涵的传入，也让现代玉雕技艺得到进一步发展，其中的黄金比例观念、形体结构解析等观念在一定程度上丰富了玉雕作品的内涵表达性以及表现形式，对现代玉石文化的传承和创新起到积极作用^[3]。

二、艺术风格和思想理念的变化

现代玉雕艺术的传承与创新需要站在一定的思想高度上，立足于浓厚的中国传统文化和历史发展进程，结合现代思想要素进行创新，玉雕在古代作为一种装饰品和奢侈品为人所喜爱，呈递着特殊的思想内涵和情感要素。

古人称玉有五德：仁、义、智、勇、洁，对应着一个人的个性和品德。在欣赏玉器时，除了欣赏它的外形、工艺、色泽和质感，在图案和造型的设计上传承着人们当时的文化理念，如莲花在古代具有高雅洁白，象征人出淤泥而不染，表达了坚守的品格，因而受到人们的喜爱。在现代玉石雕刻技艺中，传承旧有精神文化内涵的同时，也需要不断创新发展，使之与现代精神文明的内在要求相互呼应，激发人们的正向精神。随着社会的发展，具有现代化气息的事物出现，也给玉石雕刻带来了新的创作灵感，部分玉石雕刻师在加工时将国外一些常见题材如玉米、南瓜、台灯等生活物品加入玉雕作品当中，传承玉雕艺术的同时也在一定程度丰富了玉雕的设计思路，但部分玉石雕刻师在加工过程中未能真正将情感要素和自身的思想理念融入作品当中，导致作品本身徒有外形，缺乏内在含义，较为空洞，难以引起人们思想和情感的共鸣。为了让现代化的玉石雕刻真正具有艺术气息和内在含义，雕刻者需要在学习、了解玉石作品的基础上，将中国独有的文化内涵和现代化的艺术文化知识融入创作过程中，突出属于自我的玉石造型和艺术风

格，使其雕刻设计内容得到创新性发展。

例如桂宏伟雕塑作品《罗荣桓与通城8.20秋暴》，袁嘉琪玉雕作品中的《残阳如血》，便是革命题材与传统文化相互结合的产物，创作者以革命热血之红赋予玉石更深层次的蕴意，蕴含着丰富的爱国主义热情，传承着坚强不屈的民族精神，是爱国主义的集中体现。革命题材属于创新型玉石雕刻主题，是历史赋予当代创作者的独有灵感，丰富了现代玉石雕刻制作的表现题材，传承其精神内涵。

三、多种艺术表现形式的融合发展

无论是传统艺术还是现代艺术，表现形式上都存在着一定的差异性，但所有艺术形式最终的目的是一致的，都是为了带给观赏者美的感受。在雕刻设计过程中，雕刻师可以放开思路、扩充眼界，以积极的态度将玉雕艺术与其他艺术类型结合在一起，吸取其他艺术形式的优秀内核，帮助玉雕艺术实现跨界发展，使其内涵与外在形式的表现方式逐渐增加。

传统的玉器制作在外形和工艺上借鉴了石器的制作方式，并随着历史的发展与彩陶的造型艺术、青铜物品表面的条纹艺术、瓷器的外在图案和色彩的装饰艺术、中国画的线条描绘和上色手法、书法当中的筋骨艺术等融为一体，在玉器雕刻的细节造型上加以借鉴，并在长期的发展中融会贯通，这也是中国玉石雕刻师在创作中需要加以传承的优秀创作方式。

在现代玉石雕刻技术创新发展过程中，雕刻设计师需要不断扩充眼界，积极吸收外在艺术当中的优秀创作形式，使其创作理念得到进一步深入和提升，例如西方油画创作当中的配色艺术，运用色差较大的颜色产生对比感，突出图片的内涵特征，在玉石雕刻中可以借助此类技法的优势完成创作过程。西方雕塑和绘画当中认为人体具备天生的美感，部分玉石雕刻师在玉石创作设计中也借鉴了这一理念，将女性题材应用到创作过程中，成为中国当代玉雕艺术史上的一个著名标志，象征着中西方艺术理念的结合，也是传统玉雕造型风格中的重要突破。玉雕设计师在创作中既没有盲目跟随雕塑作品的风格追求写实，也未完全倒向绘画艺术当中的抽象派风格当中，实现了中西方的完美融合。作品保留了中式审美的特点，在造型上和外在特征上增添了中式服装和饰物，在人物的五官和神态上大量留白，增添了朦胧之美，真正将西方的写形和东方的写意结合在一起，走出了一条属于中国独有的玉石雕刻造型道路。

为了让玉石雕刻艺术与其他艺术类型真正结合在一起，启发雕刻设计师的思路，要求雕刻师在工作中敢于追求和学习知识，扩充自己的眼界和思维，以

包容的心态和欣赏的视角面对不同的艺术作品，总结其优势特点，用扎实的技艺和深厚的艺术修养拓展玉雕艺术道路，为雕刻设计造型的创新打下坚实基础。以崔磊创作的玉雕作品《圣攻》为例，在创作中将历史、文字印刷等多方面的技法运用在玉石的雕琢上，使玉石之中浸润着深厚的文化内涵。

四、文化的兼容发展

玉石种类繁多，不同地区的人民在玉石的使用上呈现出截然不同的精神内涵，中国玉石雕刻艺术表现形式的丰富与发展，需要与不同形态的文化之间彼此交流和碰撞，在交流与碰撞中相互学习，相互借鉴，彼此融合，使传统玉石雕刻技艺具有极强的表现力，不断提升玉石文化的深度和内涵。

以传统玉雕技术中的痕都斯坦玉为例，痕都斯坦玉在设计上使用的薄胎技艺极为精巧，清朝乾隆皇帝极为喜爱，并在选料和设计上不惜花费工本，对痕都斯坦玉的加工技艺进行仿制，这也使原有的制玉技艺得到创新与突破，是古代中华文化与外来文化融合的标志性产物之一。

在现代玉石技艺发展过程中，玉石创作者要传承原有的技艺理念，在此基础上不断推陈纳新，使玉石雕刻技术得到创新发展，以邱启敬的玉雕作品《寂高瞻》为例，作品将西方的抽象主义和中国传统文化当中的寂静空远要义结合在一起，将禅意与创作结合在一起，在观赏的同时不断引人回味，通过这种似是而非的抽象语言诉说了创作者对世界的感悟。

玉雕艺术在发展过程中需要雕刻者以耐心和认真的态度不断充分思考和探索，研究其中的奥妙，在创作过程中既不是单纯拿来沿用，也不是形似神非复制，而是提取出其中的优秀内涵，将其与传统的创作理念结合在一起，使其成为属于自己的、独有的文化产物，实现玉石器物创作理念的继承与发扬，使玉石雕刻设计艺术具有鲜活的生命力。

以马瑞的雕刻作品《玉兰花开》为例，他在玉石雕刻和造型设计方面结合了西方的雕塑理念和宝石造型工艺，二者糅合为一，中国传统的哲学思想与美学理念中的写意风格融为一体，使中国文化的灵魂和思想高度真正体现出来。这一作品在整个设计中抛弃了西方珠宝造型设计中主石与视觉核心的设计理念，更加注重整体的视觉观感，让玉石和金属彼此缠绕，宛如两条不断延伸交缠的巨龙，色彩对比上浓绿与浅灰交相呼应，玉兰花含苞待放的姿势也充分体现了中国文化的含蓄之美。

五、内容与形式方面的传承与创新

玉雕作品在设计上通常是截取生活当中的一部分

完成创作，以表达创作者的内在感受和创作理念。在表现形式上玉雕作品更注重挖掘玉石的整体价值，同时赋予玉雕作品一定的趣味性要素，提升玉雕作品的艺术表现力。

例如《禅》这一作品，雕刻原石整体呈椭圆造型，石体表面多有裂纹，在这种情况下创作者将原石立起，找寻雕刻角度和艺术外形，从外形入手沿特征进行雕刻，在雕刻中尽可能保留材料的外在形状，突出其特点，在雕饰中加入老翁低头沉思的图景，为整个画面赋予意境之美。部分玉石本身黑白相间，增加了雕刻取材难度，有些雕刻师结合动物，将熊猫这一形象融入雕刻作品当中，将其憨态可掬的模样表现出来，增强作品艺术感和外在观感。

再如张佳楠的琥珀雕刻作品《画龙点睛》《我命由我》，利用天然琥珀半珀半蜜，半透明半不透明的材料特点在正面不透明的地方以阳雕手法展现人物立体层次，在背面透明的地方以阴雕手法进行勾勒，这种阳雕与阴雕相结合的表现形式，相辅相成，使整个雕件层次分明，琥珀天然纹路肌理和色彩相映成趣，让雕刻创作的意境与材料本身有机结合在一起，这种阴阳结合的形式实现了内容的传承与技法创新。

六、结语

综上所述，在现代玉雕艺术发展和表现过程中，创作者需要认识到传统文化的传承发展对玉雕设计和造型的必要性。为了进一步提升作品内涵，雕刻师在创作过程中需要加强学习，将玉石雕刻与传统文化的理念内涵结合在一起，深化作品的精神内涵。在玉石雕刻艺术创新过程中从现代人的生活入手，不断学习和吸收中西方文化内涵，在此基础上推陈出新，创作符合时代审美和人们情感需求的优秀作品，提升玉雕艺术的表现力，实现玉雕设计理念的创新发展。

参考文献：

- [1]罗理婷.玉雕设计的美学内涵分析[J].美术教育研究,2020(24):72-73.
- [2]朱成军.扬州湾头玉雕工艺与当代艺术审美的融合[J].美与时代(上),2020(12):43-45.
- [3]吴泽行.传统民间玉雕工艺的文化内涵及传承[J].美术教育研究,2020(21):34-35.

作者简介：简贵明（1972—），男，大学专科，广州工美琥珀艺术研究院副院长，研究方向：各种天然宝玉石雕刻。

（作者单位：玉雕工作室）