

玉雕图案

第一章、玉雕概述

- 1.古代玉雕发展
- 2.现代玉雕发展
- 3.玉雕市场现状

第二章、玉雕图案造型

- 1.玉雕人物造型
- 2.玉雕花卉造型
- 3.玉雕福兽造型
- 4.玉雕纹饰造型

共32学时

理论：16学时

实验：16学时

第三章、玉雕工艺

- 1.玉石种类及特征
- 2.玉雕过程
- 3.工艺技法
- 4.玉雕工艺特点

第四章、玉雕图案绘画技法表现

- 1.人物画法
- 2.花卉画法
- 3.福兽画法
- 4.雀鸟画法
- 5.玉雕绘画线描技法表现

第一章、玉雕概述

- 1.古代玉雕发展
- 2.现代玉雕发展
- 3.玉雕市场现状

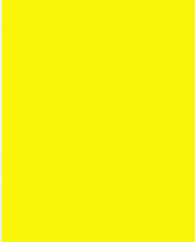

一.古代玉雕发展

(一) 玉雕：玉石经加工雕琢成为精美的工艺品，称为玉雕。

玉雕的品种主要有：人物、器具、鸟兽、花卉等大件作品，也有别针、戒指、印章、饰物等小件作品。

- (二) 历史发展：
- 1.简单玉雕时期-----新石器时期
  - 2.玉雕工艺时期-----商、周、春秋、战国
  - 3.玉雕装饰盛行期-----汉、唐时代
  - 4.玉雕飞跃发展期-----宋、元时代
  - 5.玉雕鼎盛期-----明、清时代--

1. 简单玉雕时期-----新石器时代

- 玉斧、玉铲、玉刀，以生产工具为主；
- 形态简单无装饰纹样
- 以岫玉为主

2.玉石工艺时期-----商、周、春秋、战国

商、周、春秋、战国时期玉雕的种类以瑞器为主，主要用于祭祀礼仪，此阶段玉雕出现装饰纹样，玉雕工艺较新石器时期有了空前发展

玉璧的用途：一种中央有穿孔的扁平状圆形玉器，为我国传统的玉礼器之一 --- 祭天
一为祭器，用作祭天、祭神、祭山、祭海、祭河、祭星等。

二为礼器，用作礼天或作为身份的标志。

三为佩饰。四作辟邪和防腐用。

玉圭：古代帝王、诸侯朝聘、祭祀、丧葬时所用的玉制礼器

玉琮：祭地礼器、装饰品

玉璜：弓形弧状玉器，一种礼仪性的挂饰，每当进行宗教礼仪活动时，巫师就戴上它，它经常与玉管、玉串组合成一串精美的挂饰，显示出巫师神秘的身份。

玉琥

商代妇好墓出土的圆雕和浮雕玉琥各4件，都有孔，称为虎形玉佩，属于装饰品类，并不作为发兵或祷旱之用，也不是仪礼中使用的瑞玉。因此有人认为，表面刻虎纹的玉器应依器命名，前加"虎纹"二字;对于虎形玉器，有孔的可称虎形玉佩，无孔的可称为玉琥。

玉璋的形状，东汉许慎在《说文解字》中说：“半圭为璋。”

- 一、赤璋---祭天神
- 二、大璋、中璋、边璋--天子巡守
- 三、牙璋-- 符节器

2. 玉雕装饰盛行期：汉、唐时代一

特点是很多的玉璧出廓，谷璧、蒲璧的外边有加添螭龙、螭虎、卧蝉、雷云纹等装饰，玉璧除了出廓的特点外，还出现了吉祥语，如“宜子孙”

东汉双螭谷纹玉璧

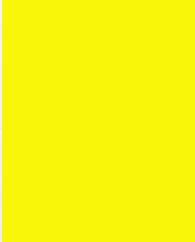

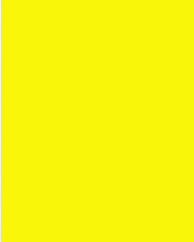

受到波斯文化的影响，唐玉器上出现了一些新的造型和图案，首次出现了植物纹图案，常见的有各类花卉瓜果，并且出现了飞禽走兽、人物纹饰等，富有浓厚的生活气息。

唐代由于开拓西域，使得新疆和田玉大量地输入内地，因此，唐代玉器材料以和田玉为主。

4. 玉雕飞跃发展期：宋、元时代

玉雕工艺已达到质的飞跃，宫廷中设有"玉院"，已有浅磨深琢，浮雕圆刻。元朝开国元勋忽必烈在开国大典宴请群臣盛酒用的"渎山大玉海"，重1750kg，可储酒30余担

玉雕主要材料：福建寿山石

二、现代玉雕发展中的问题

- 1.题材老旧
- 2.玉料减少

三、玉雕市场现状

中国当代玉雕工艺，从大的流派来说，可分为南北两派，北派以北京为代表，涵盖辽宁、天津、河北、部分河南、新疆等北方各省市，南派则包括长江沿岸及以南地区

- 1.北京玉雕
- 2.海派玉雕
- 3.扬州玉雕
- 4.南阳玉雕：

北京玉雕：

海派玉雕：

南阳玉雕：以技巧的灵活及色泽显贵著称于世。

扬州玉雕：其工艺特点是琢磨

1. 捣沙

2. 开玉

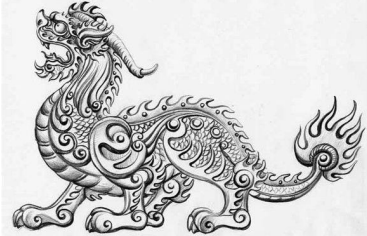

4. 扎铤--大切小

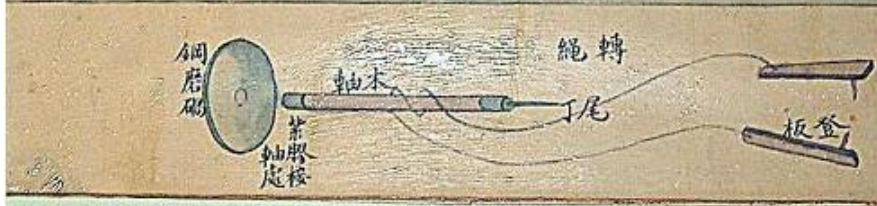

5. 冲铤--粗磨

5.磨砢---细磨

五、磨砢圖

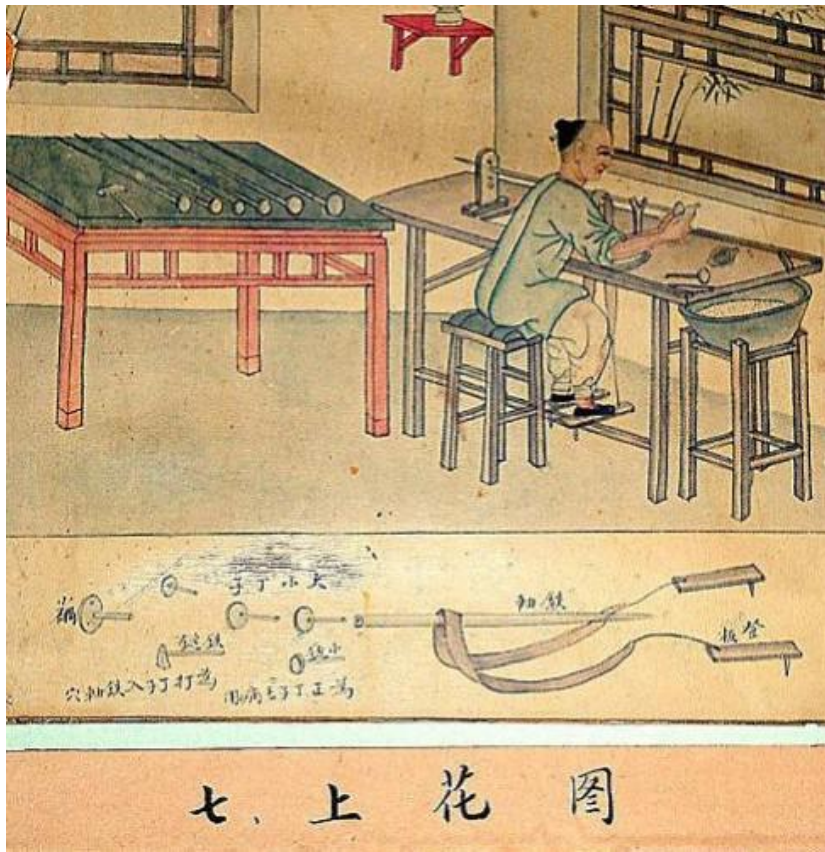
6.掏膛

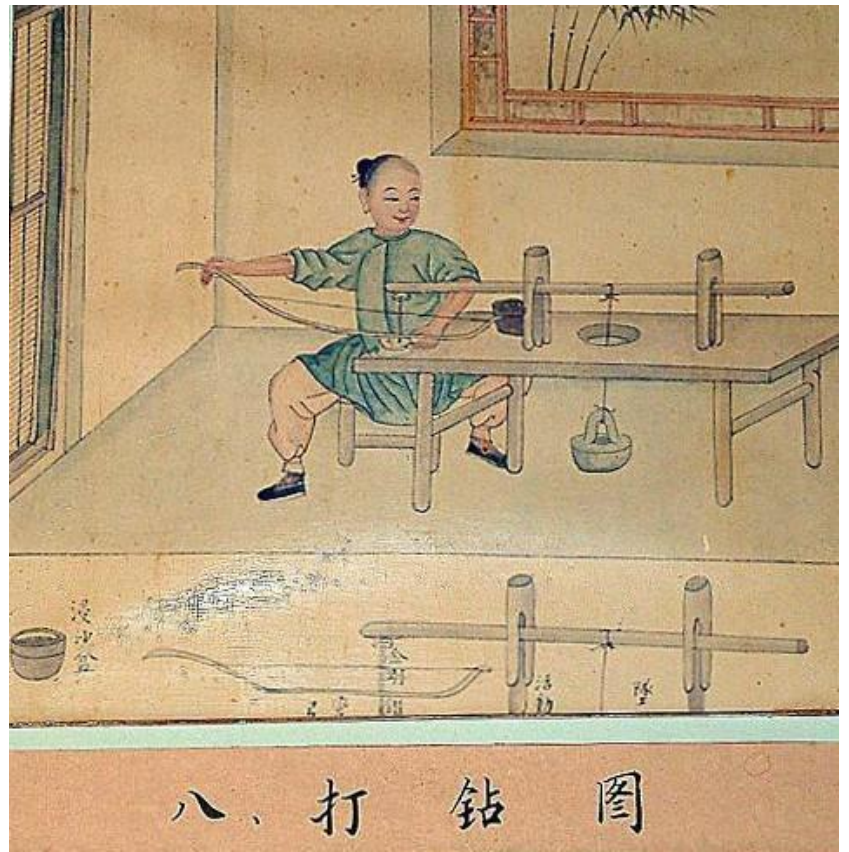
六、掏堂圖

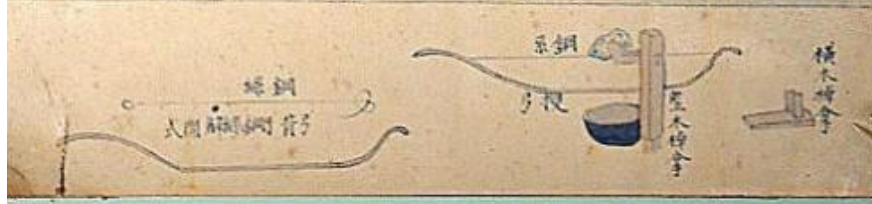

上花

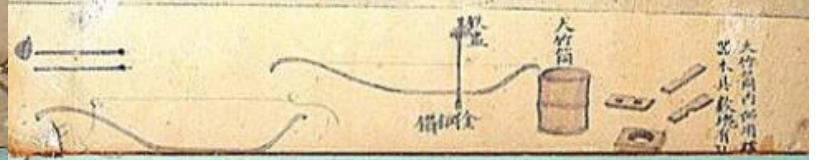

打鑽

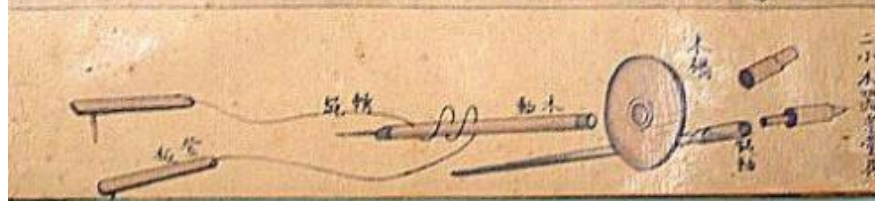
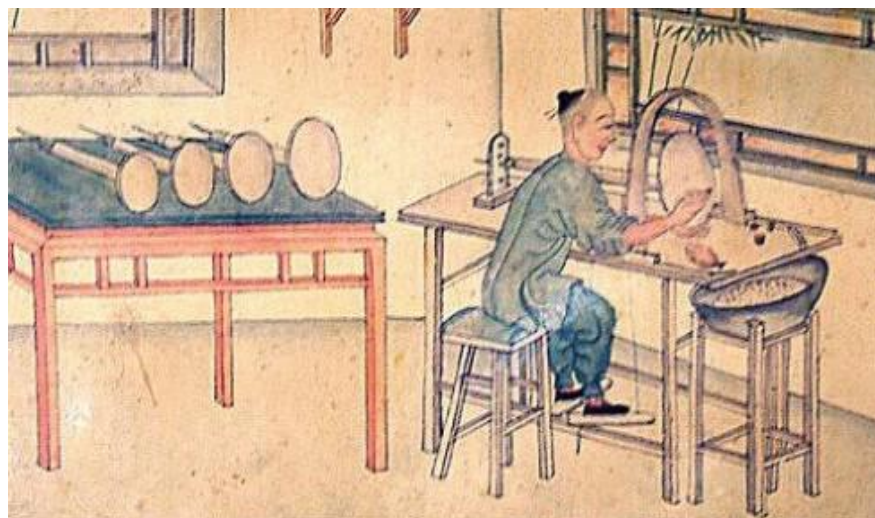
九、透花圖

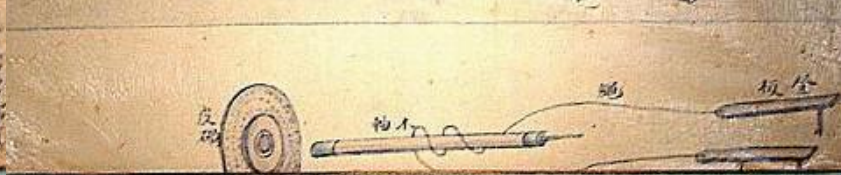
十、打眼圖

上光

十一. 木 砑 图

十二. 皮 砑 图

第二章、玉雕图案造型

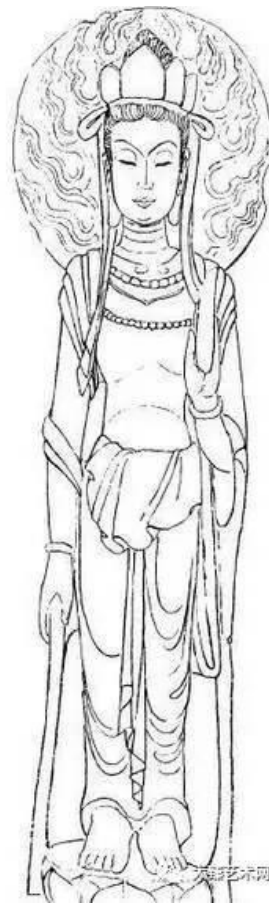
- 一、玉雕人物造型
- 二、玉雕福兽造型
- 三、玉雕花卉造型
- 四、玉雕纹饰造型

一、玉雕人物绘画造型

(一) 观音：“光自在”“观世音”，是“南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨”的简称

南北朝时期：

隋到唐初阶段:

盛唐时期:

宋代

辽代

金代

元代

明代：

清代:

颊丰额满、额部平板有一种被绷紧的感觉，双眉细长、鼻高且直、宽肩细腰、服饰多为当时的装饰，在技法处理上，衣纹表现极为真实，服饰贴体，显得较为轻柔，衣纹随着动态自然

二、玉雕福兽类造型

麒麟与貔貅（pi xiu）、凤、龙、龟并称为“五灵”，麒麟为“五灵”之首。记载最详细的是《毛诗正义》书中说：“麟，麋身，马足，牛尾，黄毛，圆蹄，角端有肉——”。也就是说麒麟，龙头、鹿角、狮眼、虎背、熊腰、蛇鳞、马蹄、牛尾，性格温良，是种祥瑞兽。传说中凡麒麟踩过的地方，都会给那里的人们带来好运，故有“麒麟吉祥”。

玉器中麒麟题材的寓意：

- 1、送子旺后
- 2、镇宅招财
- 3、辟邪挡煞
- 4、催财升官
- 5、家庭和睦

- 2、镇宅招财
- 3、辟邪挡煞
- 4、催财升官
- 5、家庭和睦

龙的形象最基本的特点是“九似”——角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛。

凤凰

在中国的传统文化中，凤凰是灵物，常常被用作王室图腾的图案，象征着至高无上的王权。几千年来，凤凰在我国人民的心目中，一直被视为美丽、吉祥、善良、宁静、有德、自然，顺天道、尚人文、致太平、向光明的。

龟

中国传统的四大吉祥灵物有“龙、凤、麒麟、龟”，乌龟所代表的是长寿吉祥。

三、玉雕花卉绘画造型：牡丹：玉兰花等

玉兰花的寓意：

1、高洁品质：流传百世的佳作《离骚》中就有对玉兰的描述：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐菊之落英”。从字里行间，我们不难看出屈原对兰花的欣赏。于是人们把屈原的高洁品质作为玉兰花的寓意。

2、坚贞守护：古人是爱情、亲情、友情的信物，“金兰之交”就是友情的最高层次，结拜之时也称义结金兰。玉兰花代表了纯净的爱情、温馨的亲情、坚贞的友情。

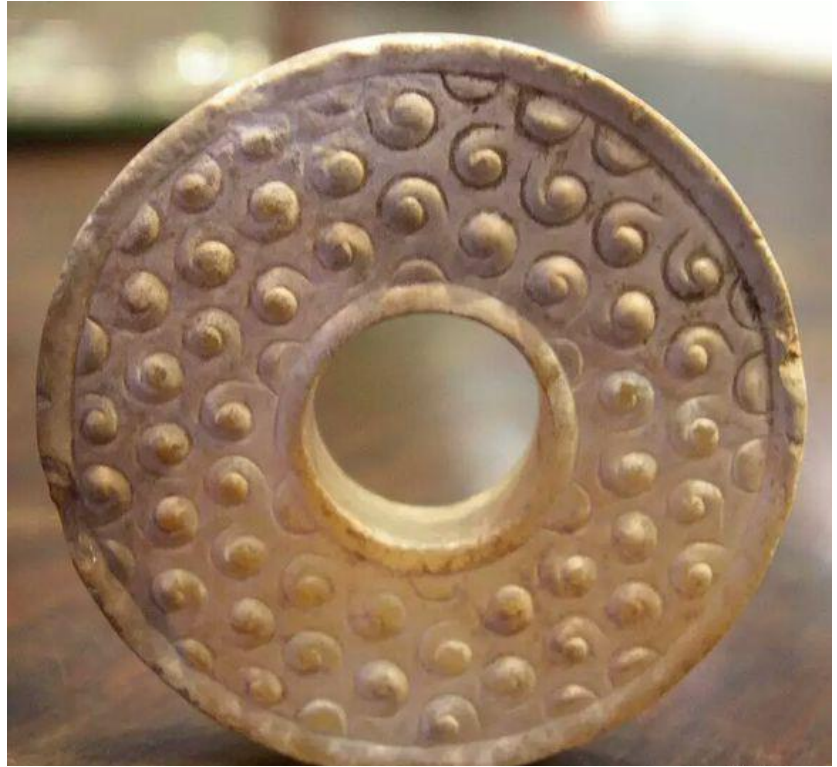
3.感恩之心：

- 牡丹：1、象征着高贵，典雅气质的人
2、牡丹历史渊源：
3、牡丹寓意

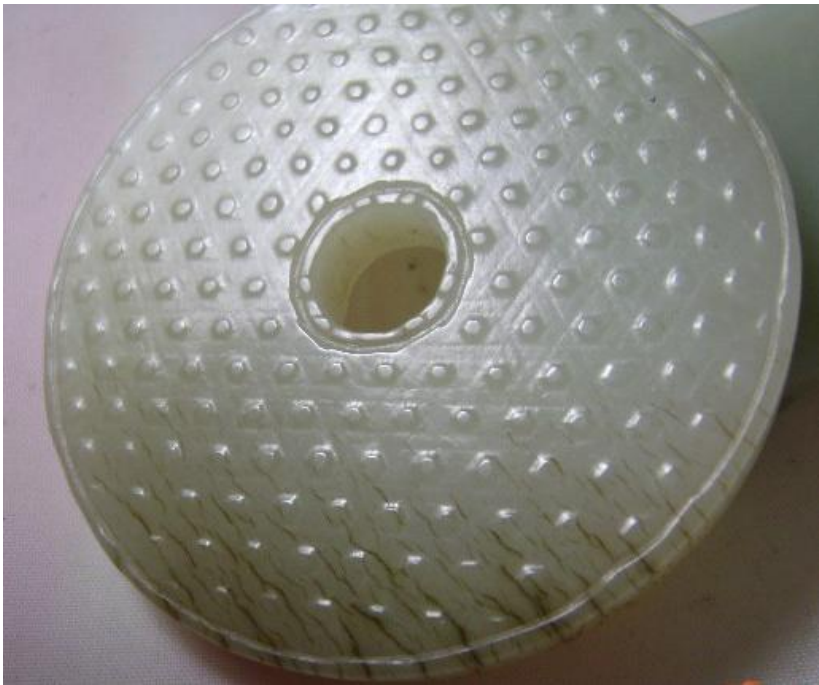

1. 谷纹

2. 蒲纹

3. 乳丁纹

4. 云纹

5. 螭纹(CHI) 没有角的龙

6. 虺纹 [huǐ] 古书上说的一种毒蛇

7. 龙纹

8. 饕餮纹

9. 雷纹

10. 弦纹

11. 陶纹

12. 凤纹

一、玉石种类及特性

翡翠: 来历1. 马夫拾石 2. 名字来历, 鸟, 与和田绿玉区分
翡翠与名人

1. 产地:
2. 硬度:
3. 韧度:
4. 光泽:
5. 颜色:

和田玉:

- 1.产地:
- 2.硬度:
- 3.韧度:
- 4.光泽:
- 5.颜色:

周穆王 昆山之玉 于田玉 清光绪和田玉 乾隆

独山玉： 1.产地： 2.硬度： 3.韧度： 4.光泽： 5.颜色：

4. 蓝田玉：传说杨伯雍

5.岫玉 岫岩玉星

4.绿松石：少数民族佩戴绿松石的原因：
生活习惯 宗教崇拜信仰

.6玛瑙:

5.黄龙玉 2004年 红黄

8. 寿山石:乾隆款寿山石三方连体印章

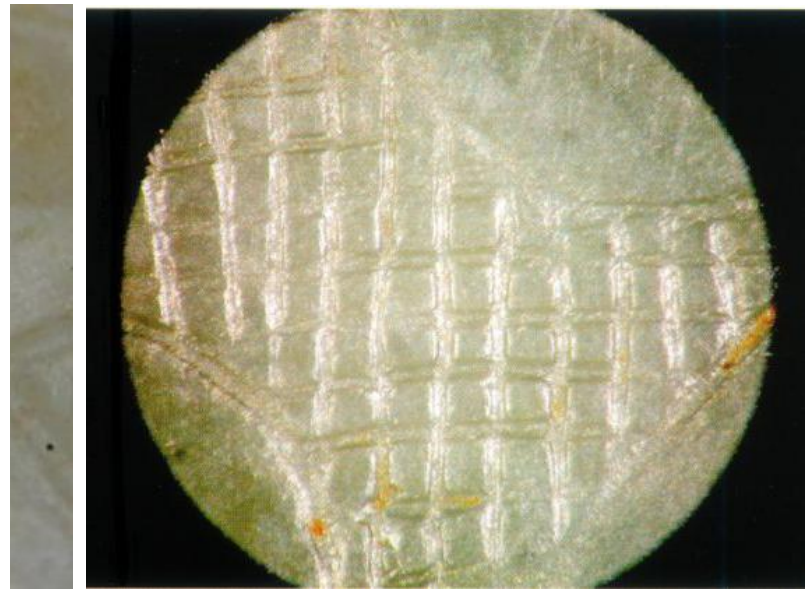

9.青金石:矿物颜料（群青） 西汉时期，当时的名称是"兰赤"、"金螭"、"点黛"等 陪葬品

工艺技法
1.阴刻线:

浮雕：浅2毫米层次少 中2-5毫米层次多

透雕：

圆雕：

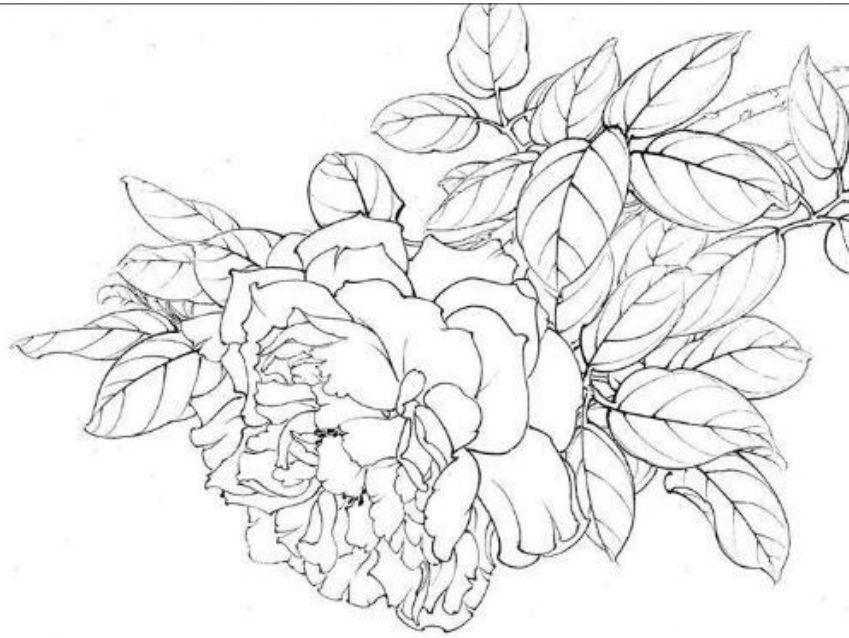

五、玉雕工艺特点

因料施艺
剜脏去绉
化瑕为瑜
俏色巧用

雀鸟画法

涉禽类、游禽类、鸨鸡类和鸠鸽类、攀禽类、猛禽类。

涉禽：“三长”，水边，适于在浅水中，食鱼、虾、贝。例如鹤、鹭等

仙鹤有吉祥、忠贞、长寿的象征 松

游禽：嘴宽而扁平，喜欢生活在水中，善于游泳、潜水和在水中捕食，食鱼、虾、贝或水生植物和中子等，常在水中或近水处营巢。例如鸳鸯等。

鸳鸯的象征意义

猛禽：嘴强大呈钩状，翼大而善飞，脚强大有力，趾有锐利的钩爪，性凶猛，捕食鼠、兔、蛇和其他鸟类等，或食腐肉。例如鹰、雕等。

鸠鸽类：嘴基柔软，仅嘴端具角质；嗉囊能分泌乳状液，以植物种子为食。
如斑鸠等。

鹌鸡类：通常营巢于地面，以植物种子为食。如鹌鹑等。

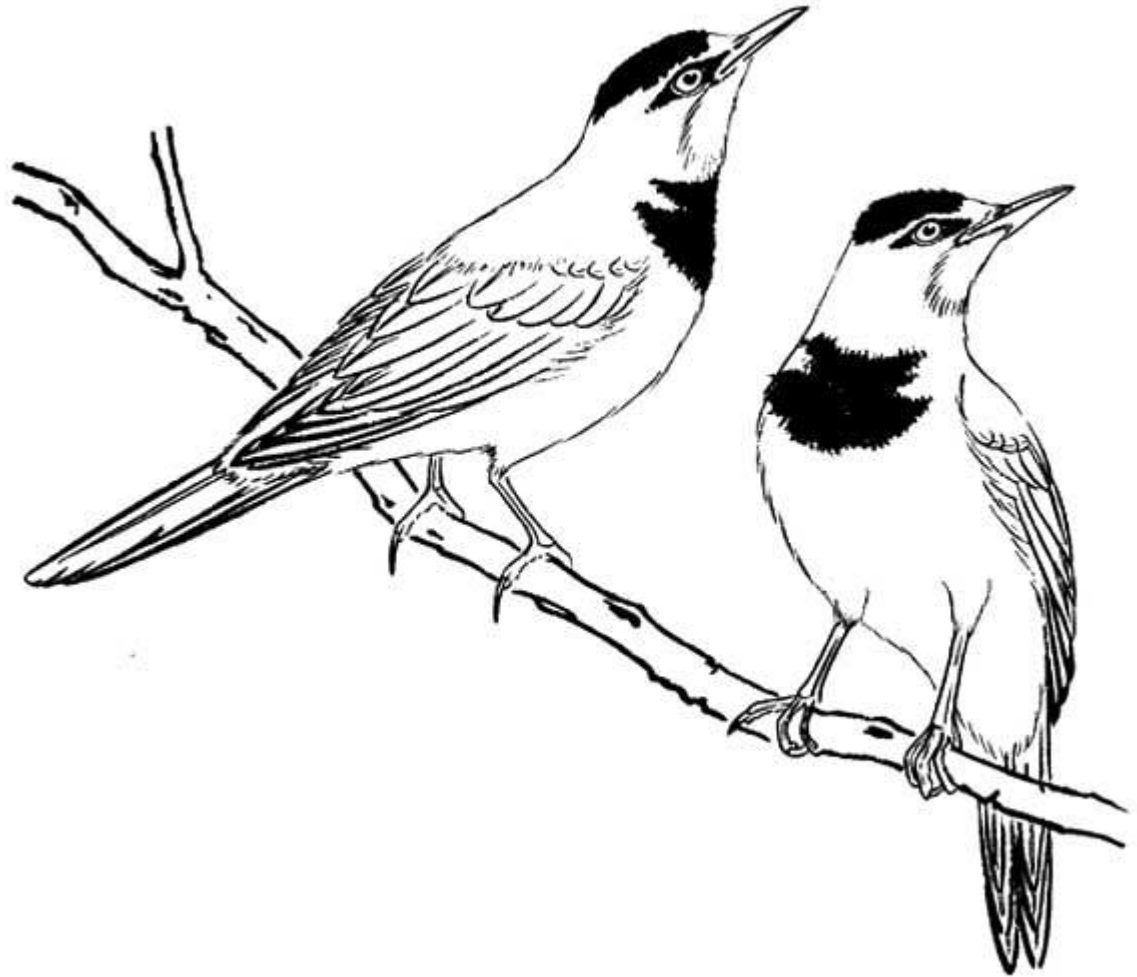
攀禽：脚短健，两趾向前，两趾向后，善于攀木。例如啄木鸟、翠鸟等。

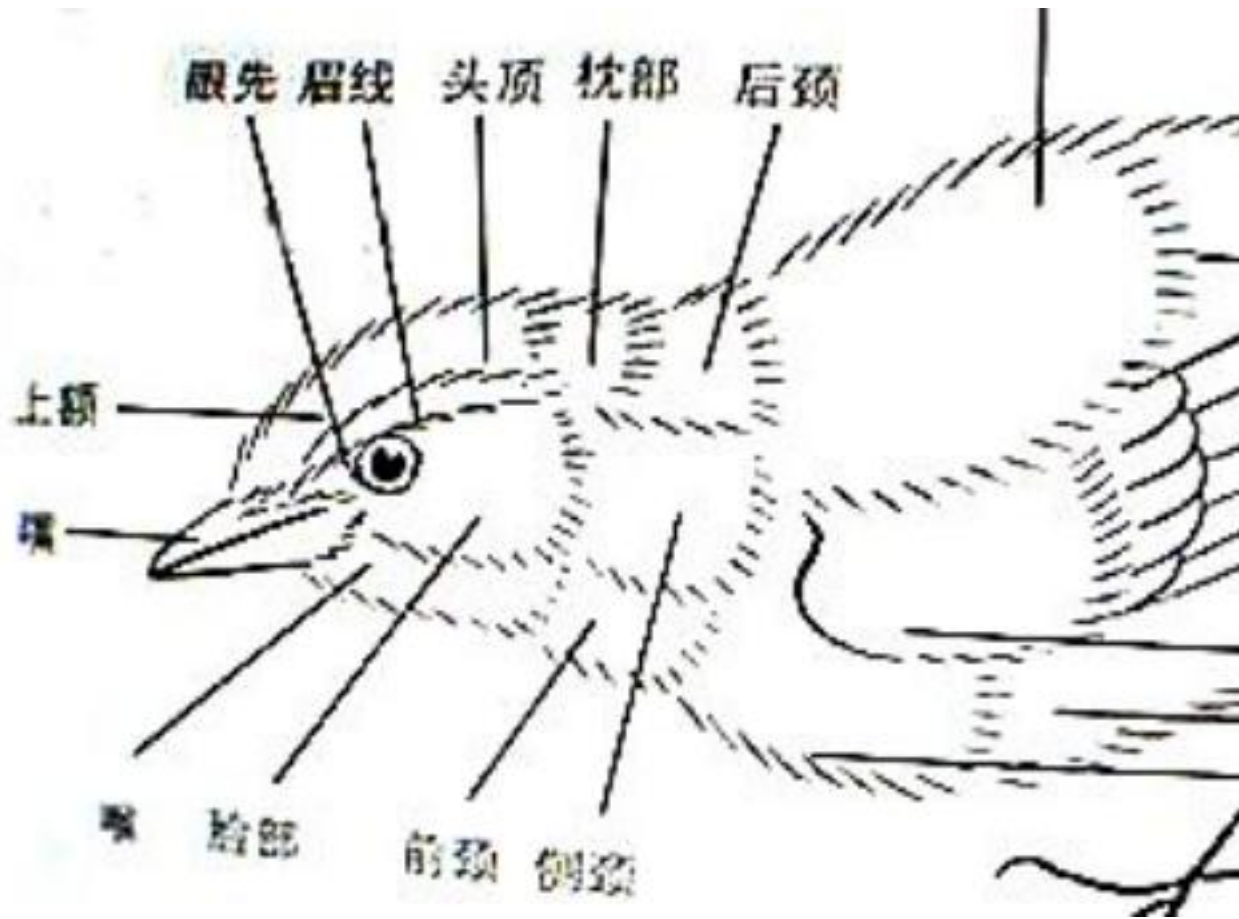

鸟的结构：

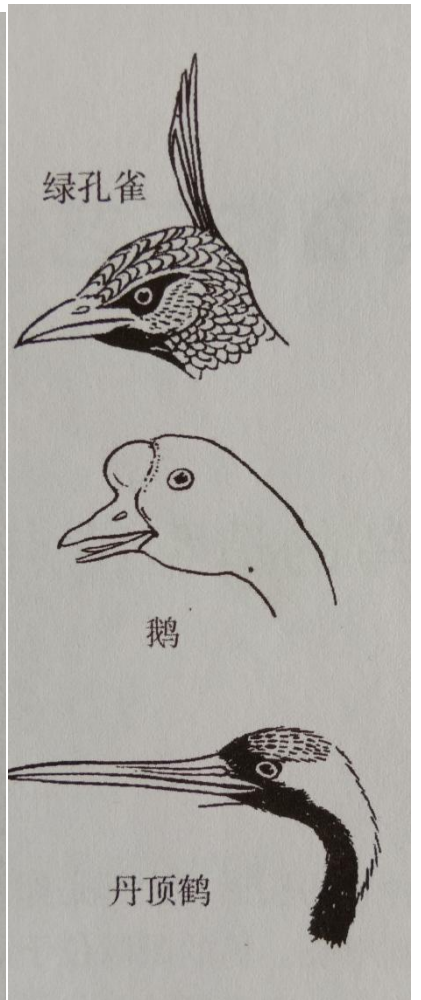
1. 鸟头
2. 躯干
3. 翅膀
4. 尾巴
5. 趾爪

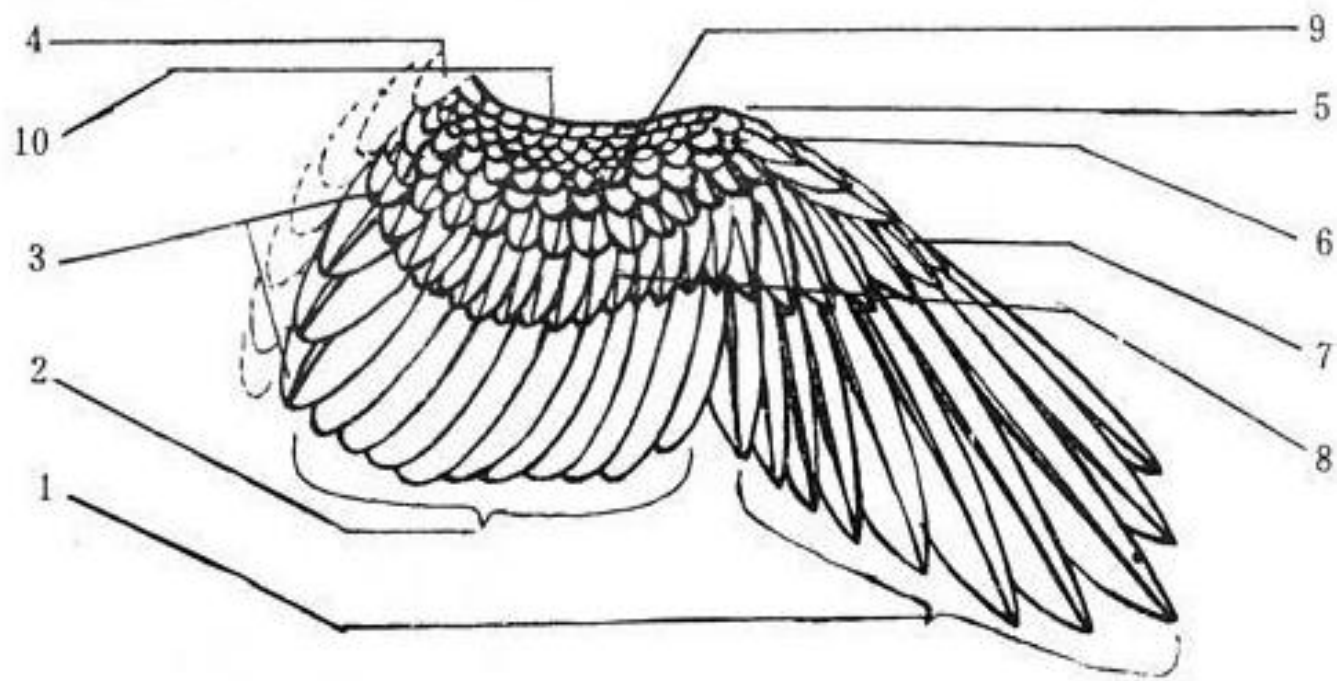

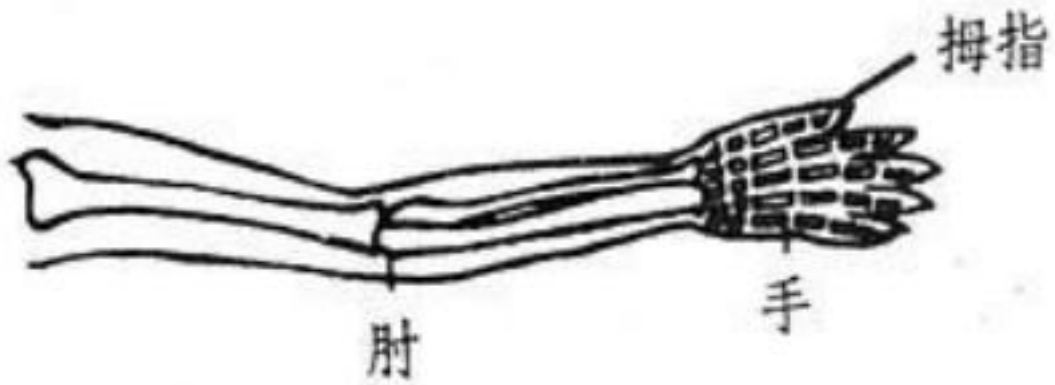

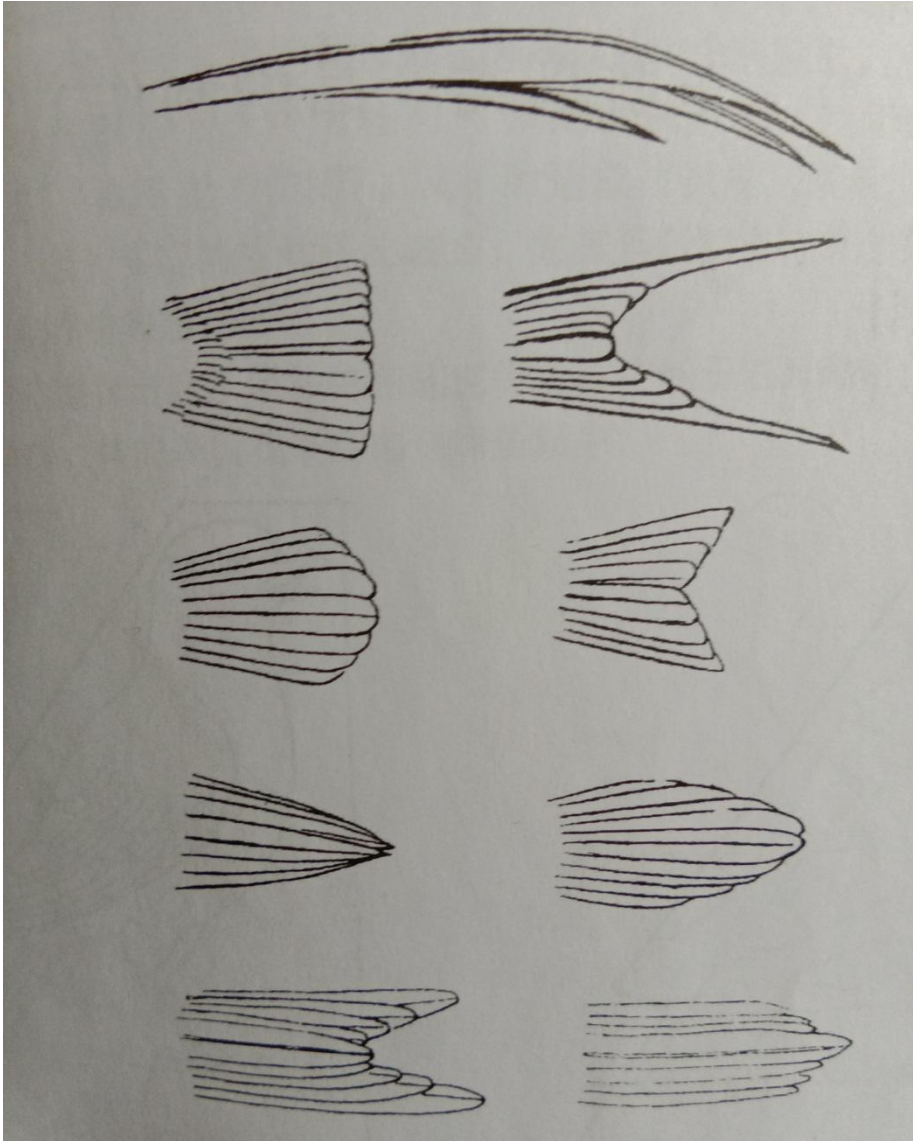
嘴形 眼形 嘴与眼的距离

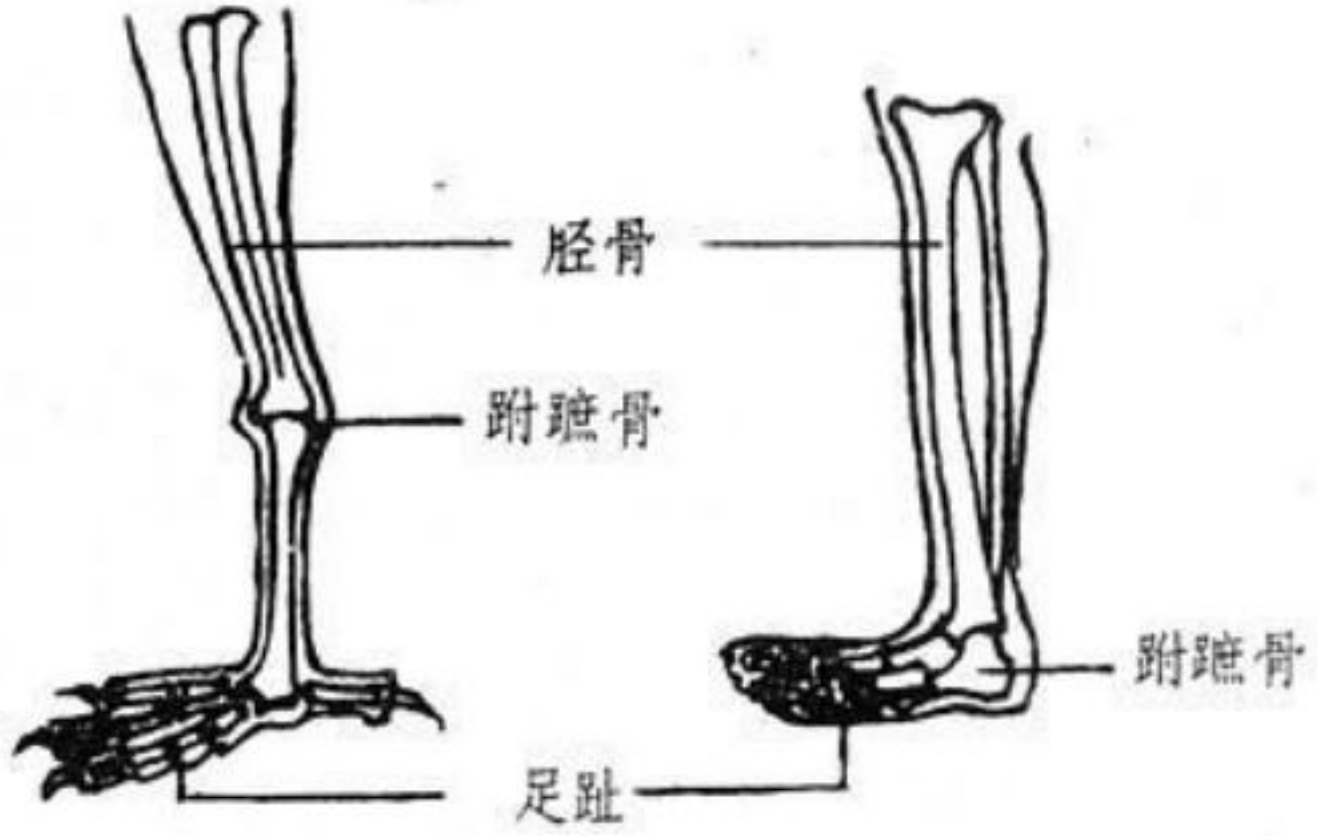
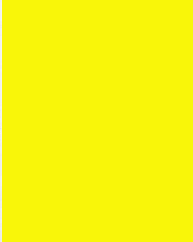

1. 初级飞羽   2. 次级飞羽   3. 三级飞羽   4. 肩羽   5. 翼角
6. 小翼羽   7. 初级复羽   8. 大复羽   9. 中复羽   10. 小复羽

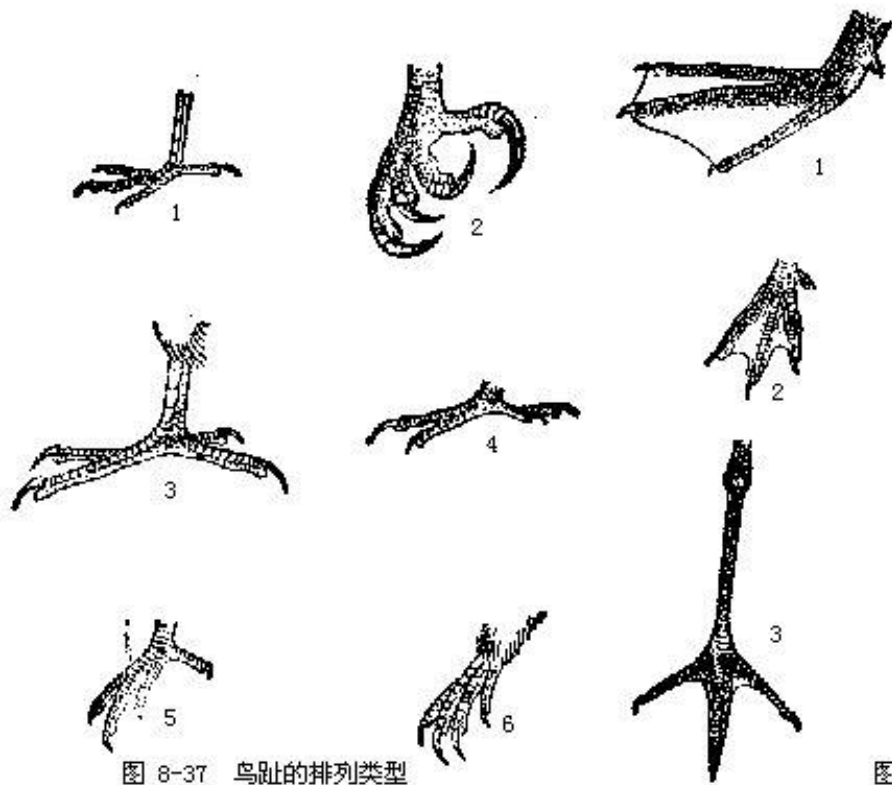
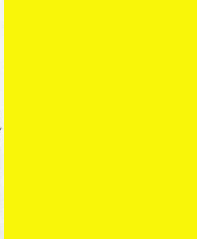

图 8-37 鸟趾的排列类型

1、2. 常态足；3. 对趾足；4. 异蹠足；5. 并趾足；6. 前趾足。

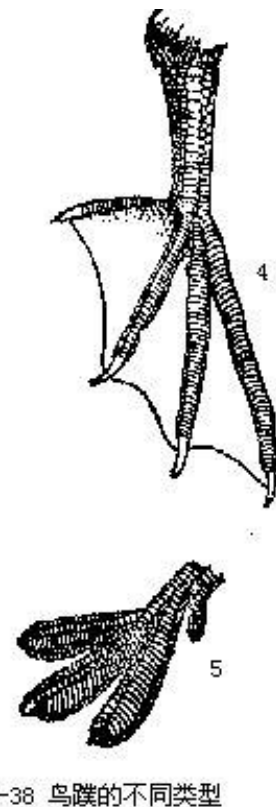

图 8-38 鸟蹠的不同类型

1. 满蹠足；2. 凹蹠足；
3. 半蹠足；4. 全蹠足；5. 瓣蹠足。

①常态足 (1) (亦称不等趾足):

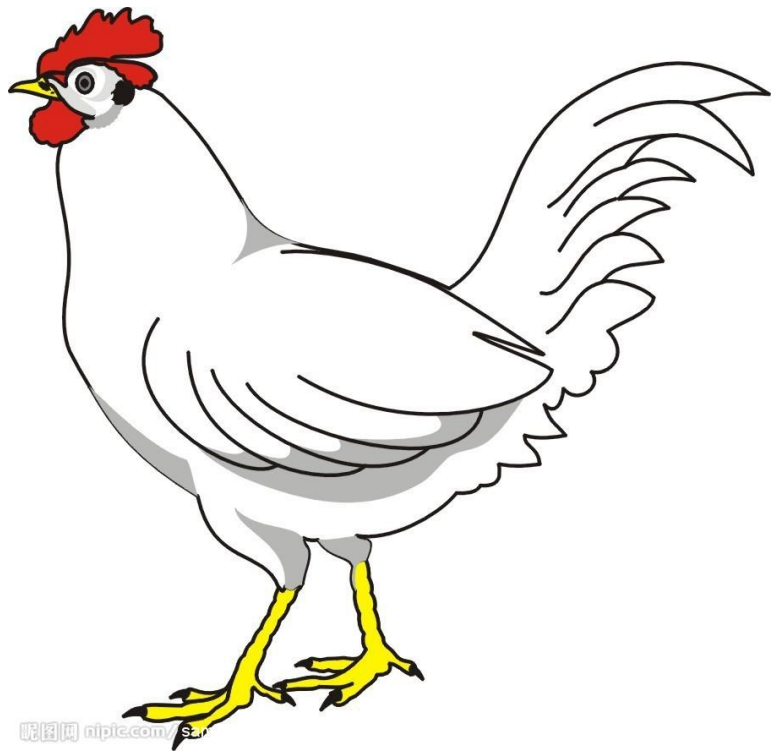
三趾向前, 一趾向后, 如鸡;

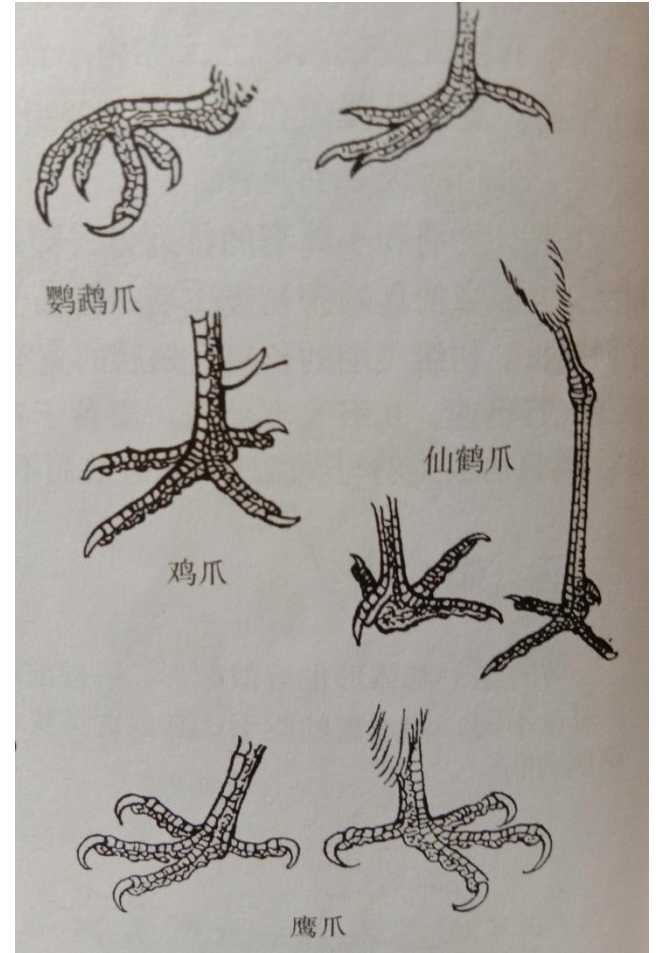
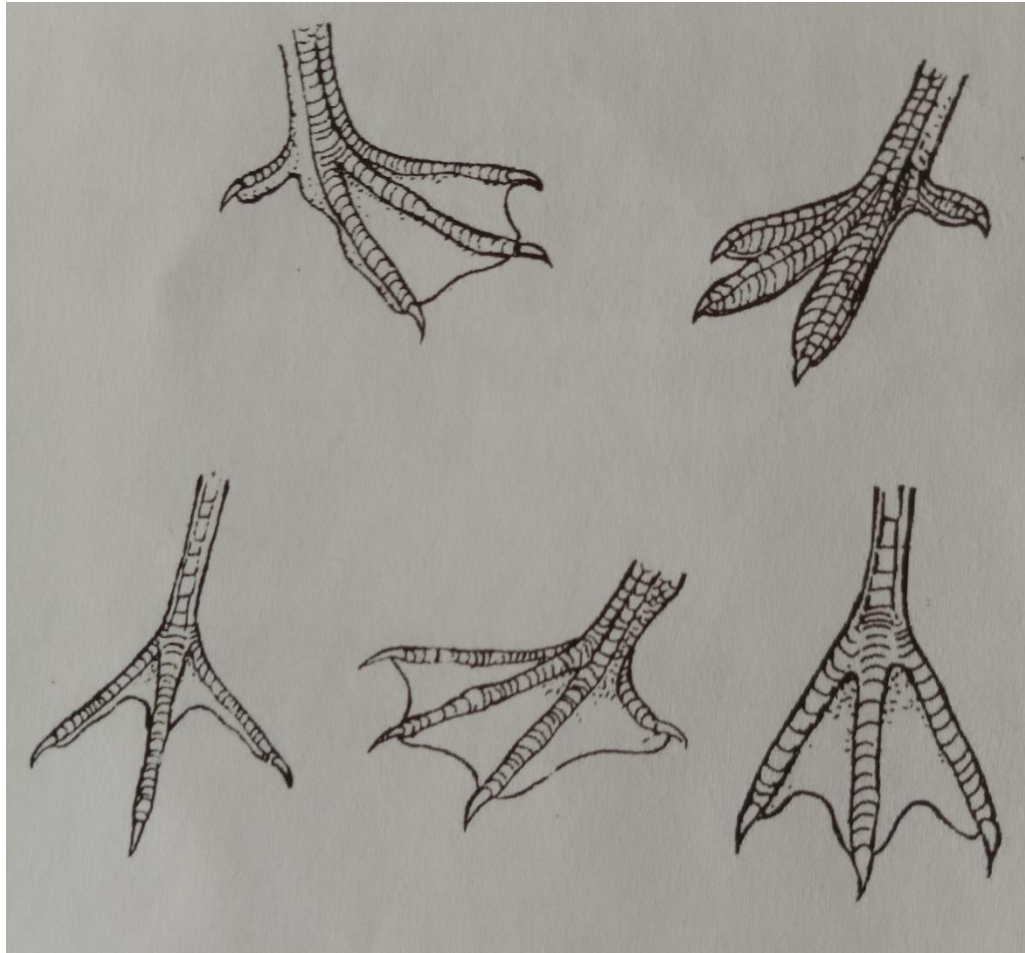
②对趾足 (3): 第一、四趾
向后, 二、三趾向前, 如啄木
鸟;

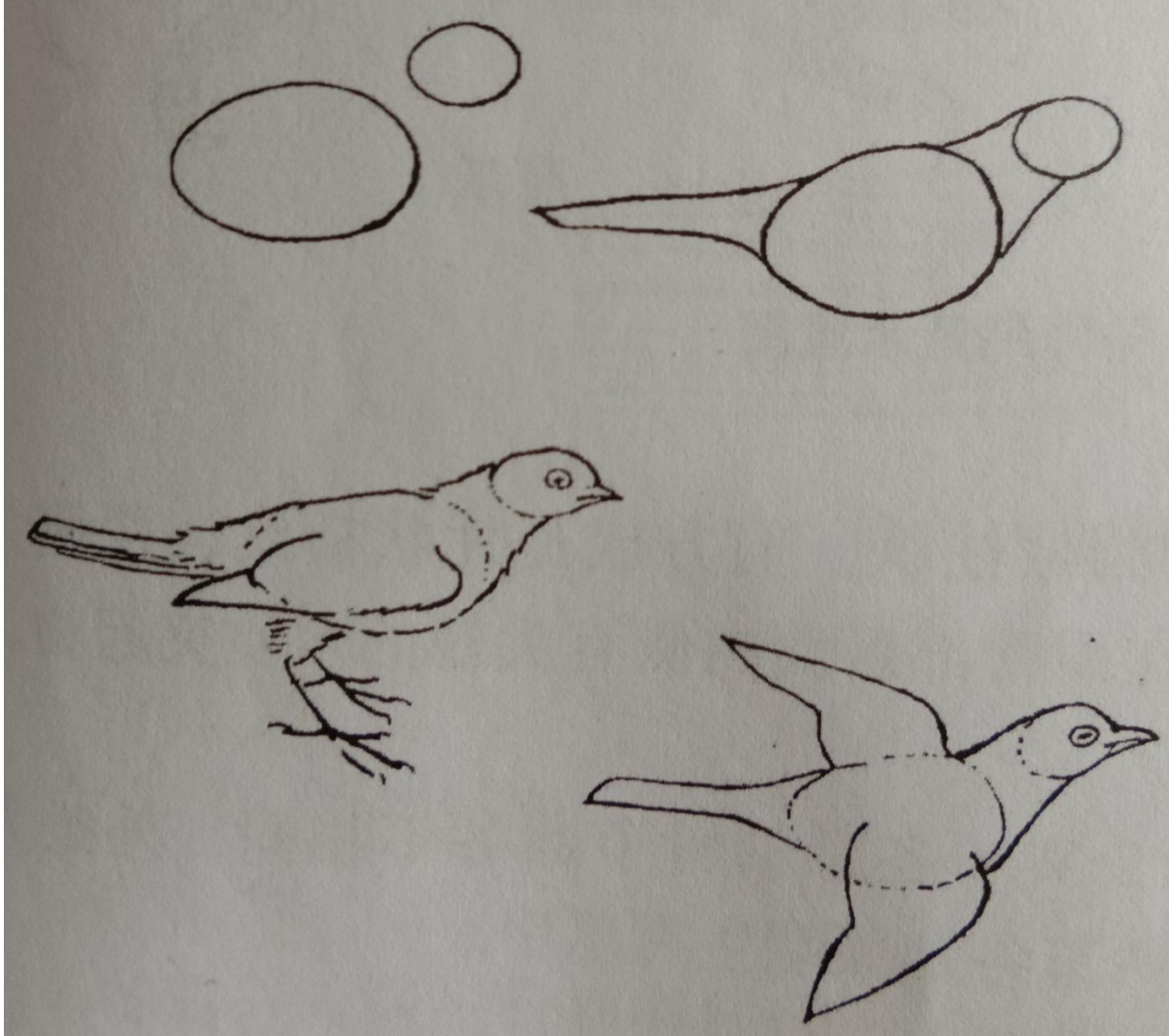
③异趾足 (4); 第一、二趾
向后, 三、四趾向前, 如咬鹃;

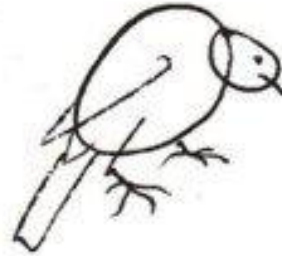
④并趾足 (5): 向前的三趾
基部都有不同程度的愈合, 如
翠鸟:

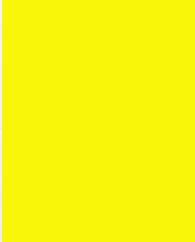
⑤前趾足 (6): 四趾均向前,
如雨燕。

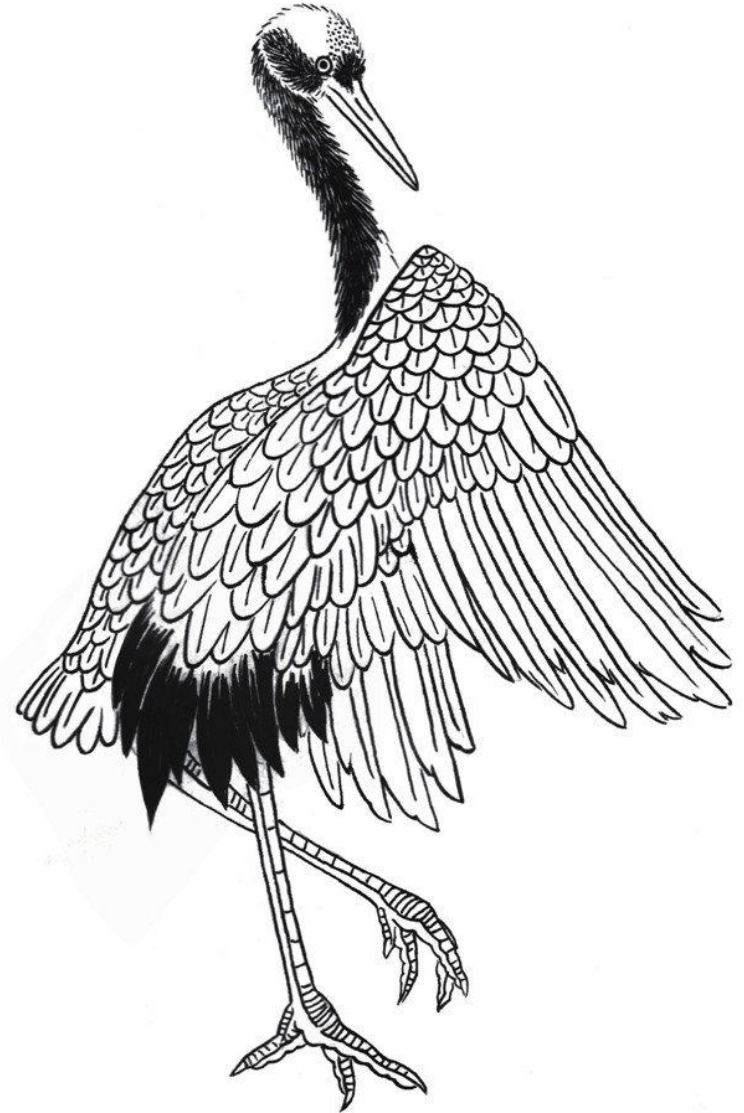

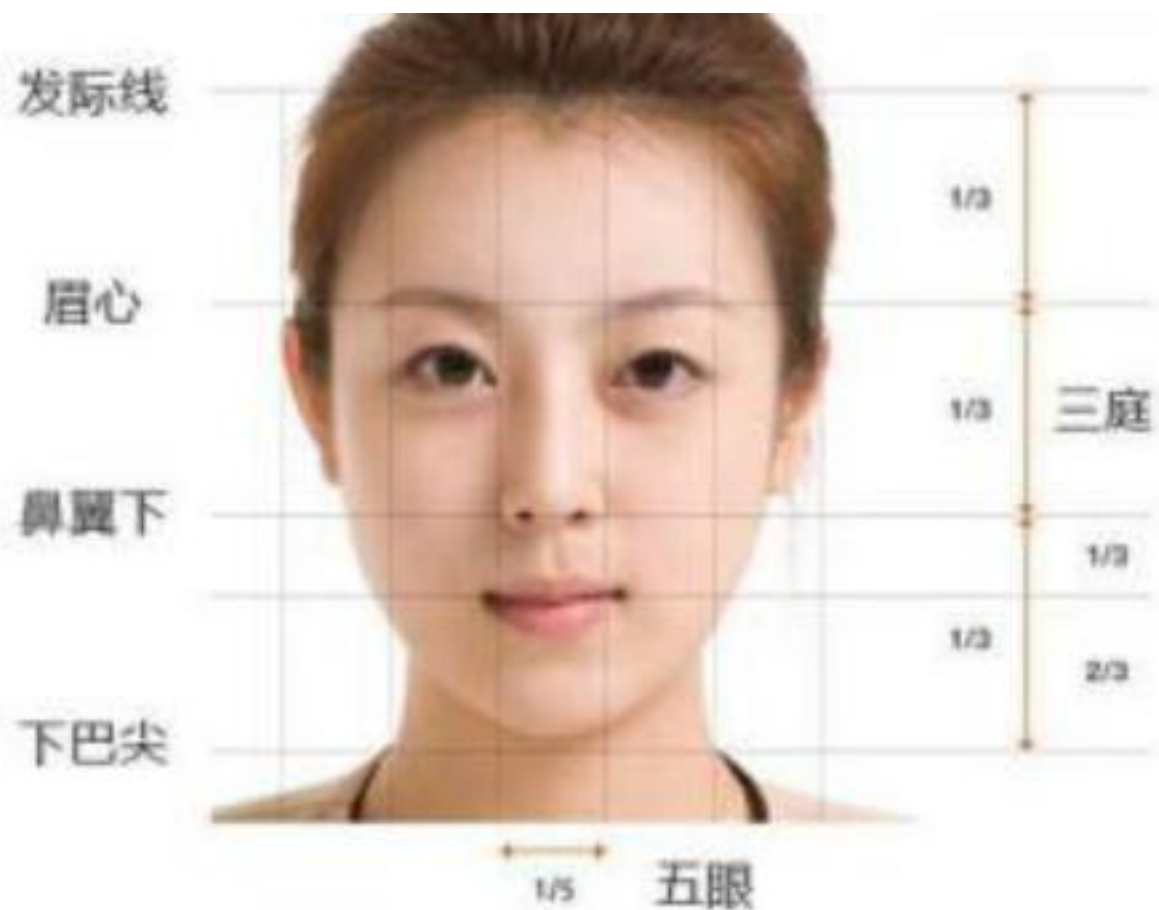

人物的画法:

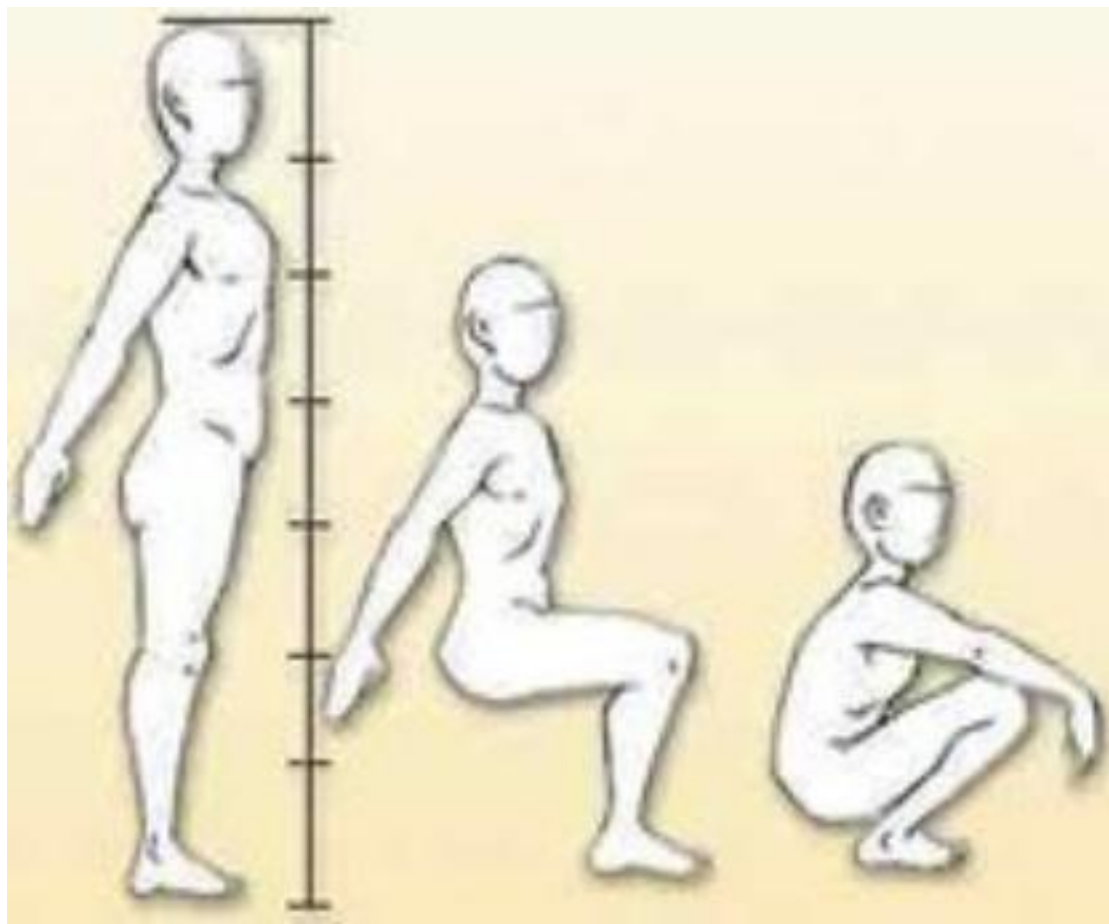
1.比例:

(1) .三庭五眼:

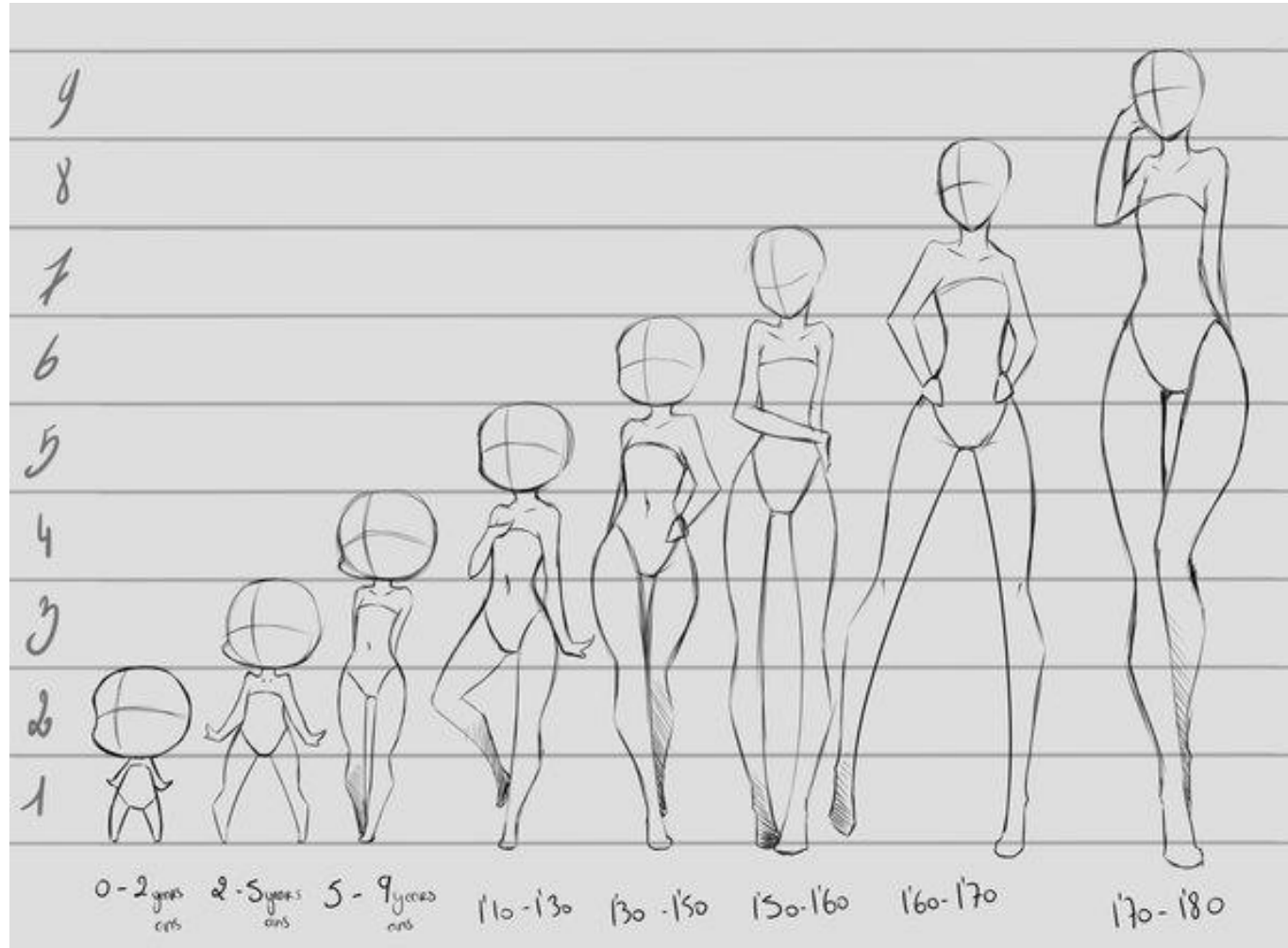

(2) .站七坐五蹲三半:

(3) .小孩的头比例较大，站着时一般为三到四个头高。

(4) .张开双臂，两个中指之间的长度大约等于这个人的身高。

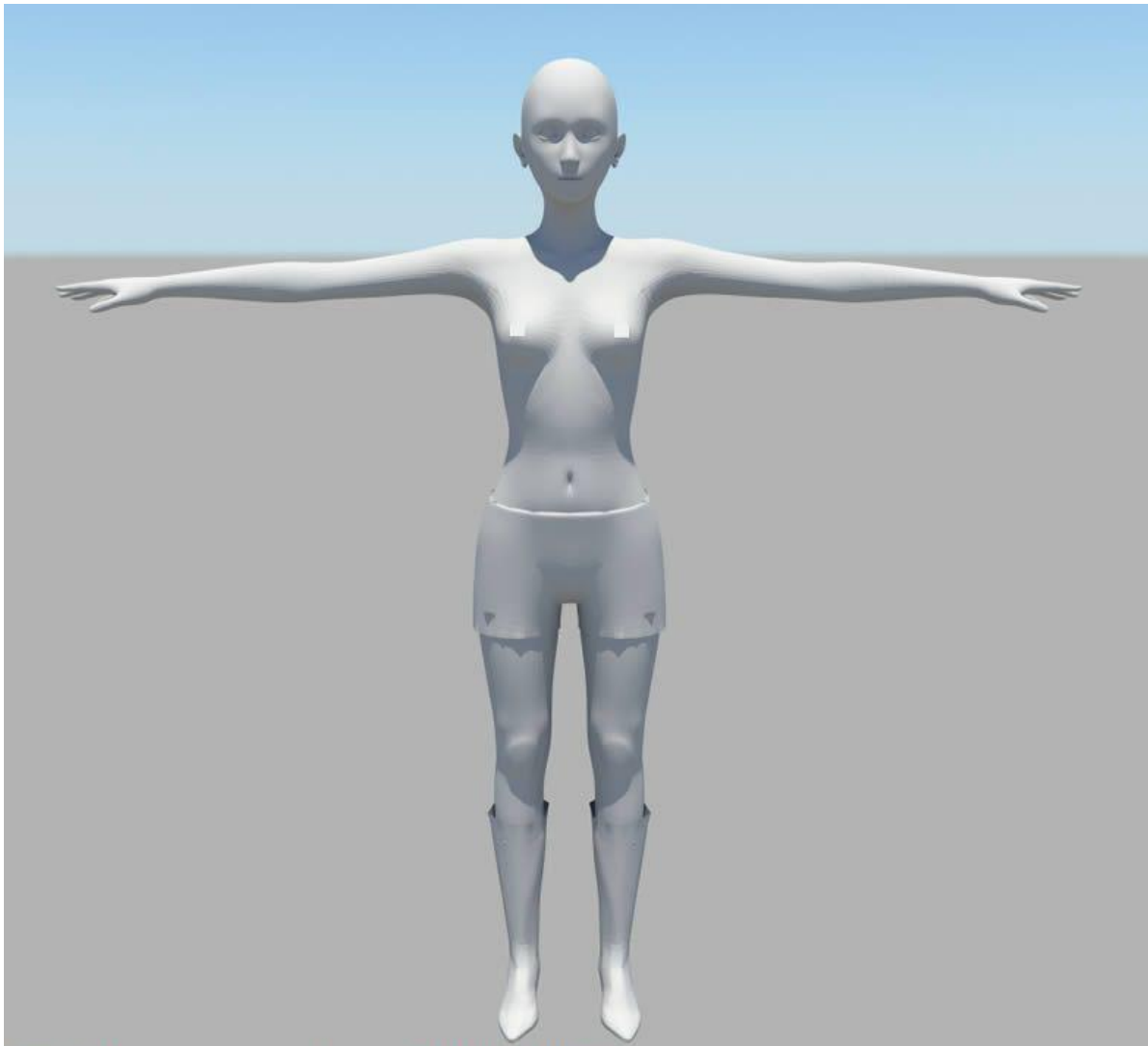
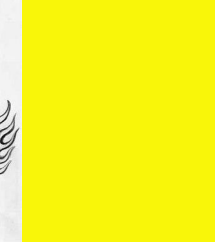
(5) .手臂的长度为两个头长

(7) .当举起胳膊时胳膊肘刚好到头顶。

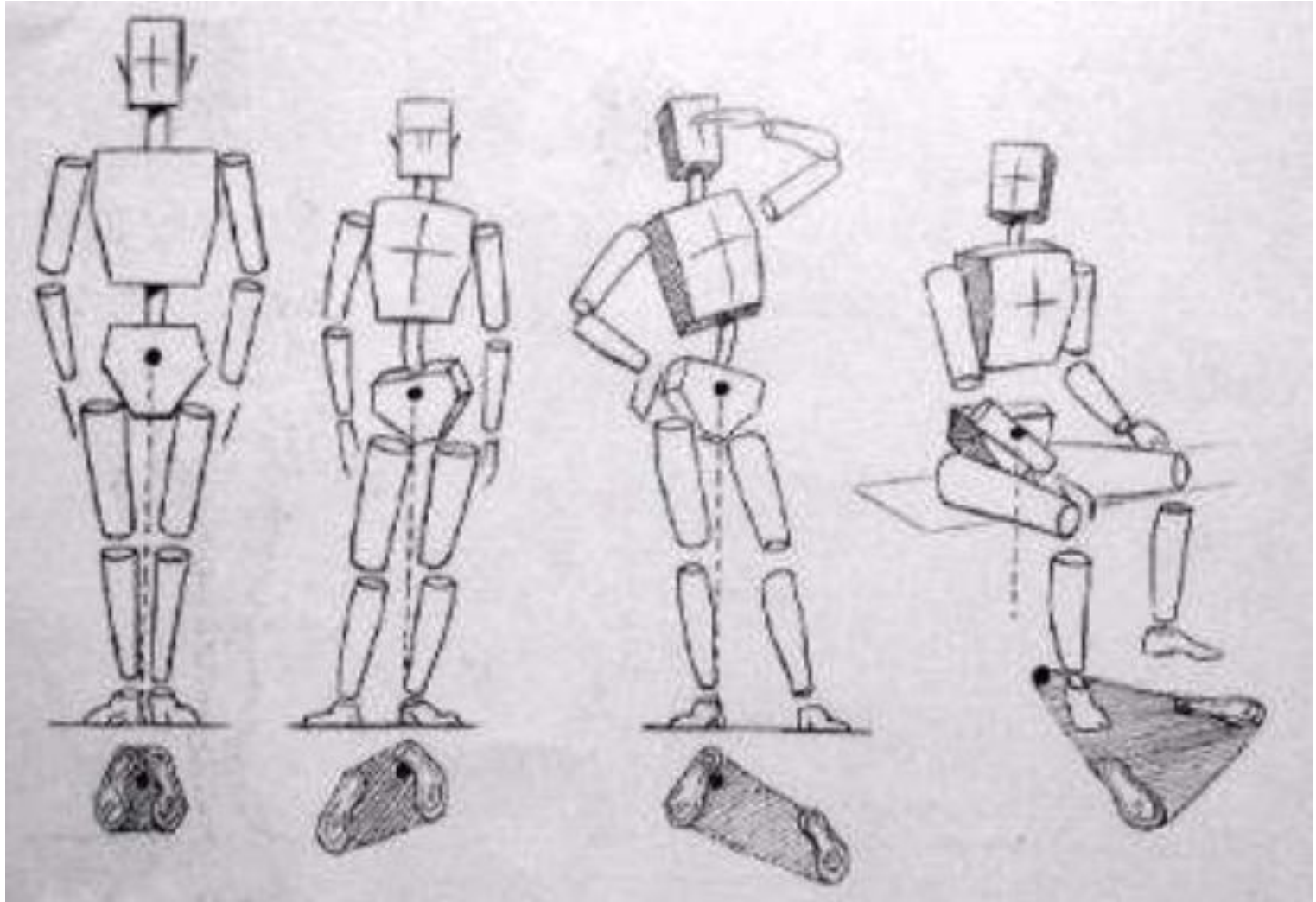
(8) .肩宽为两个头宽。

(9) .脚掌为一个头长。

(10) .男人肩比胯宽，而女人胯比肩宽。

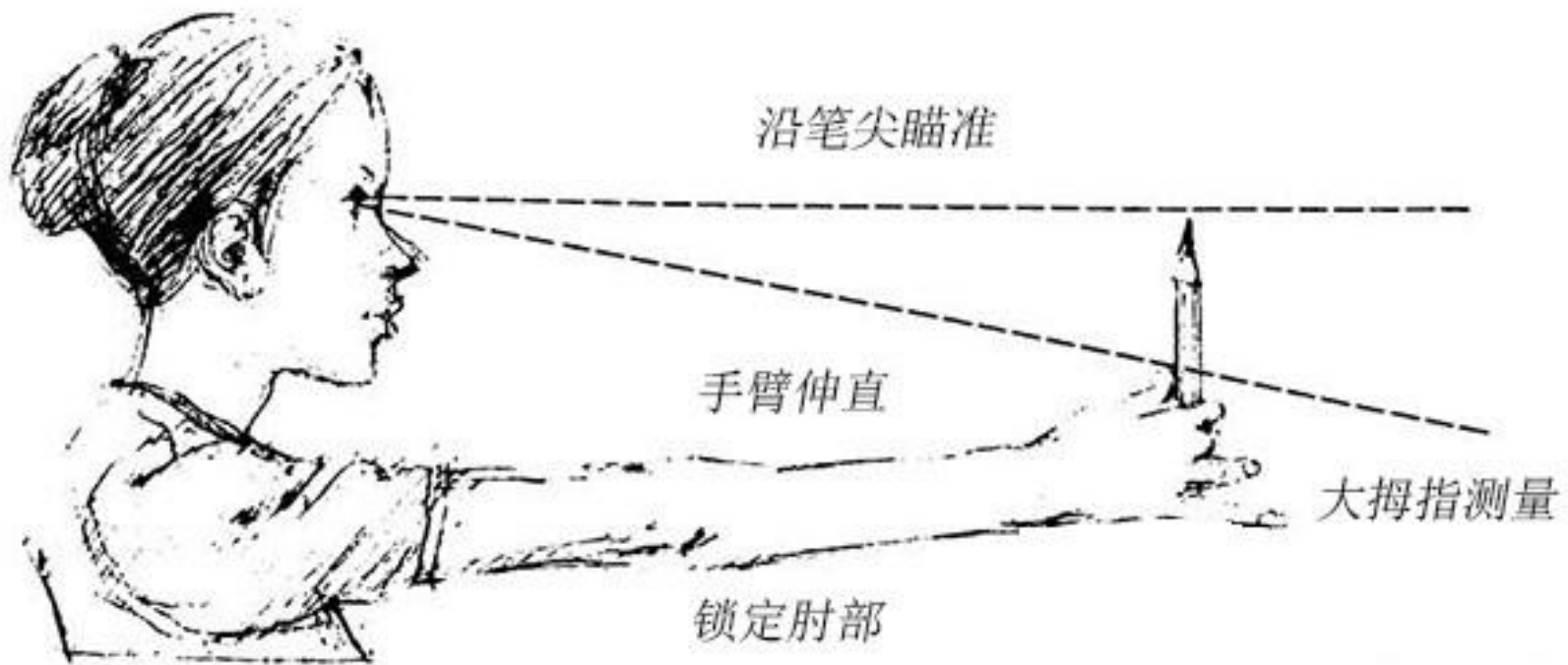

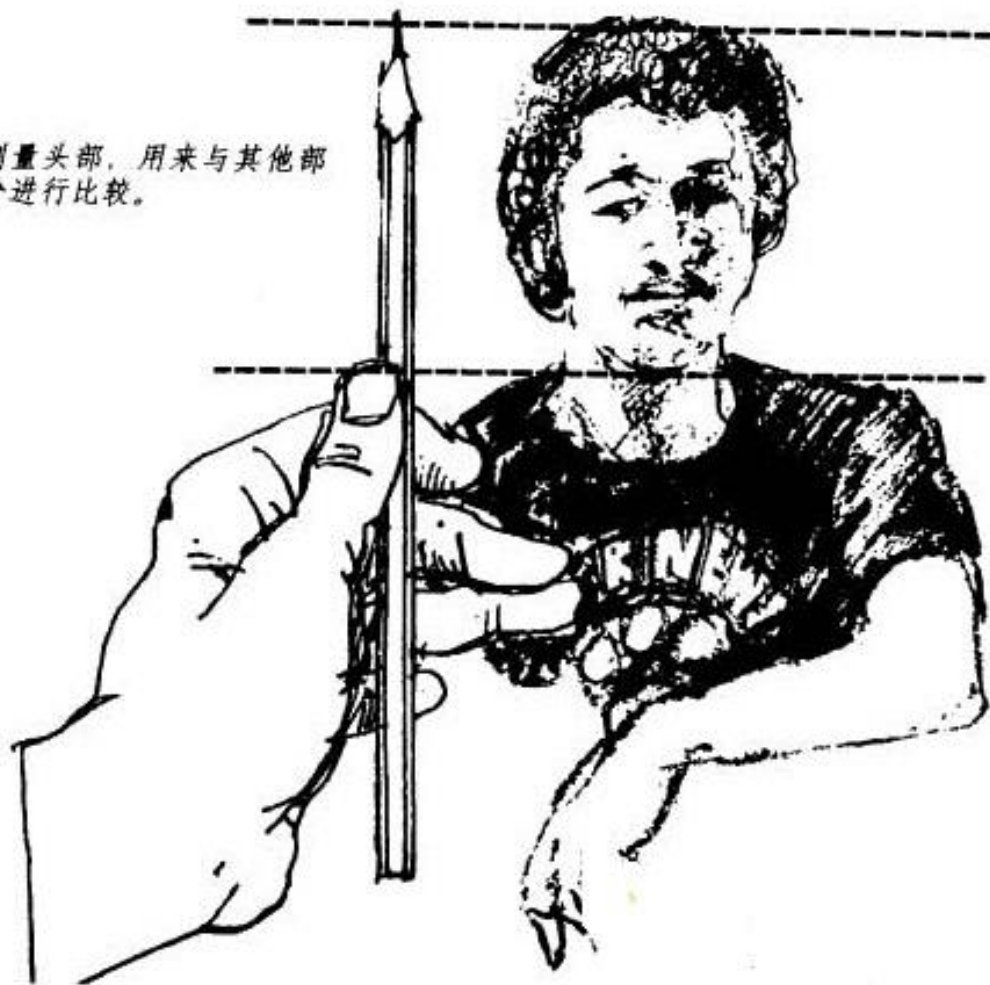

2. 比例的测量:

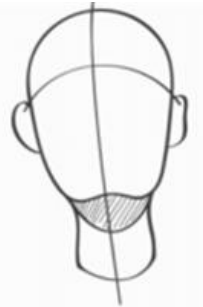
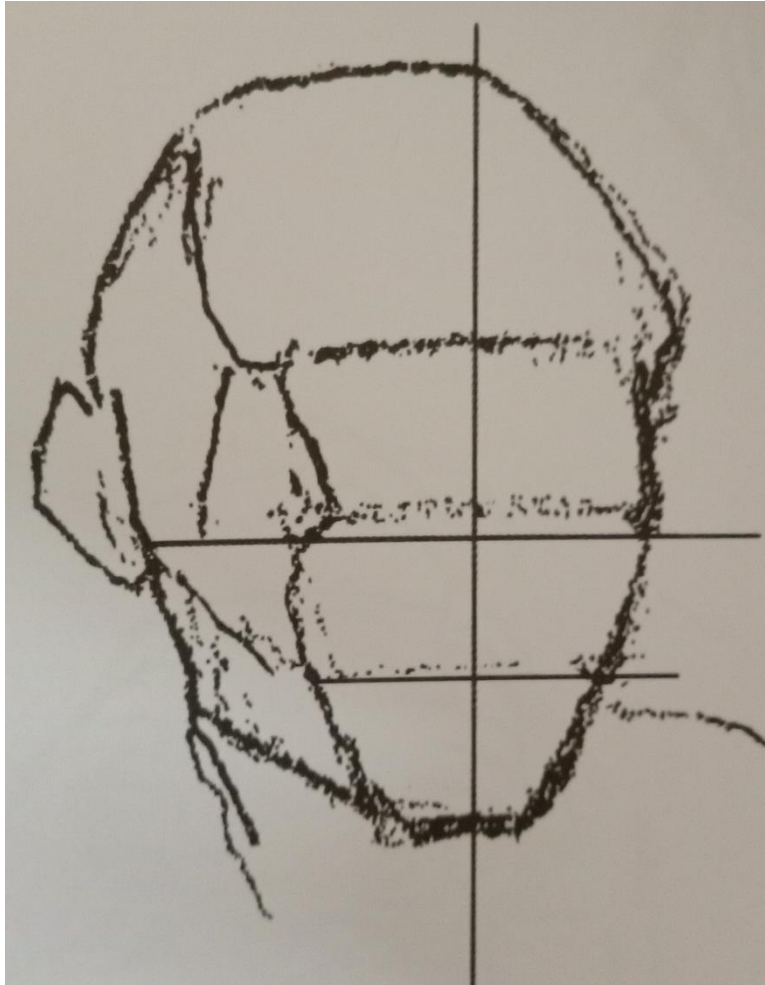

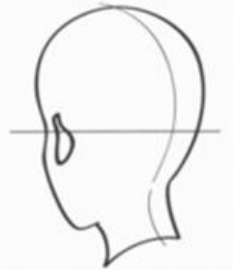
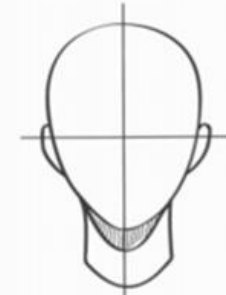
测量头部，用来与其他部分进行比较。

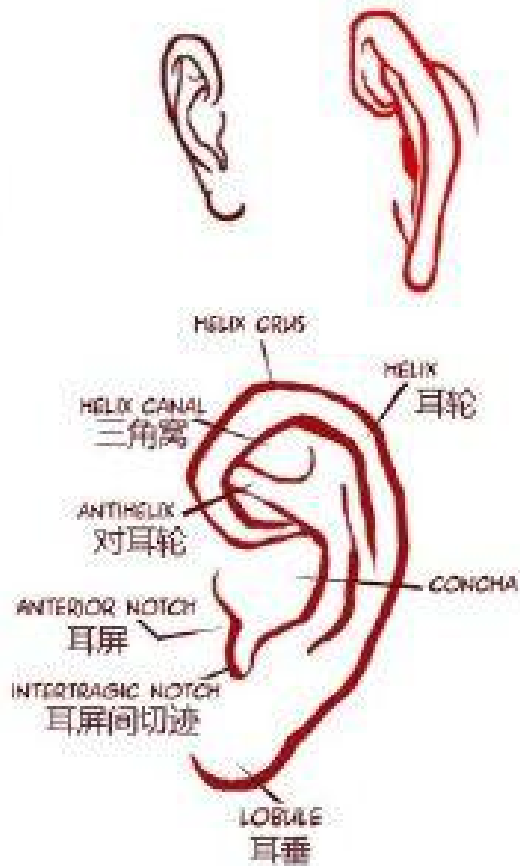
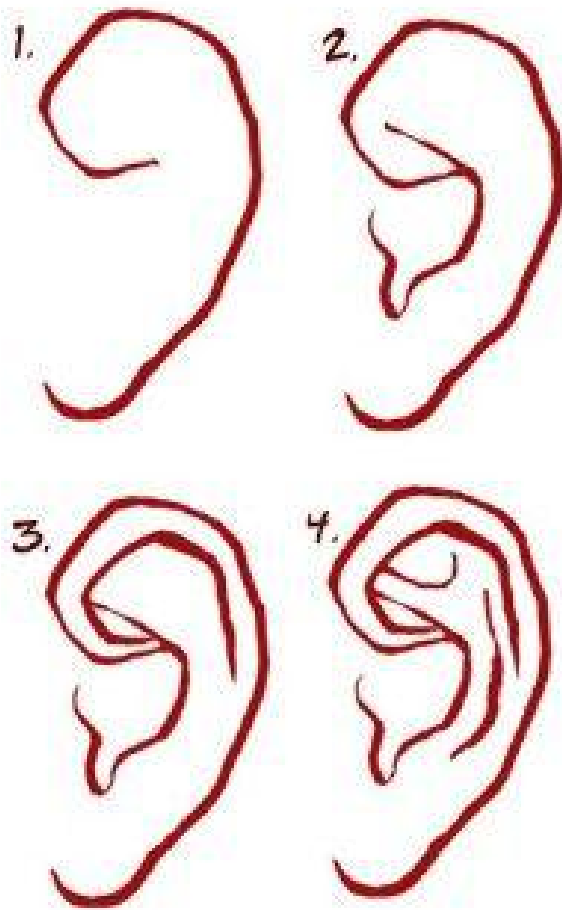

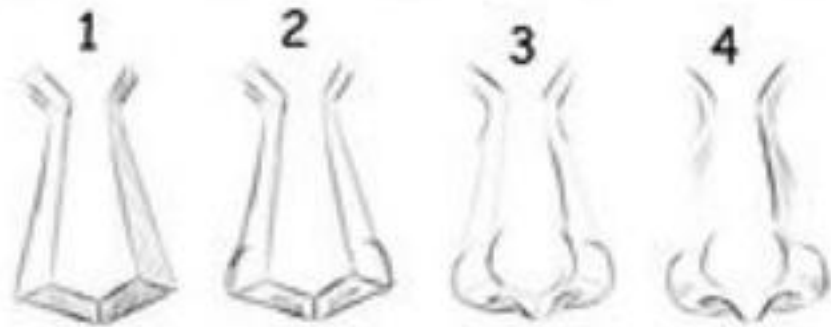
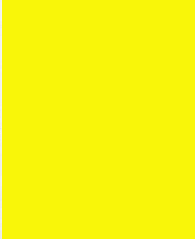
仰视

平视

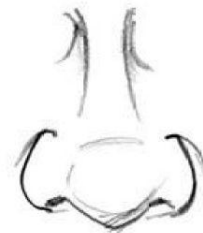

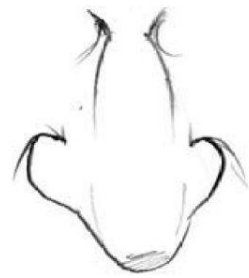
UPTURNED

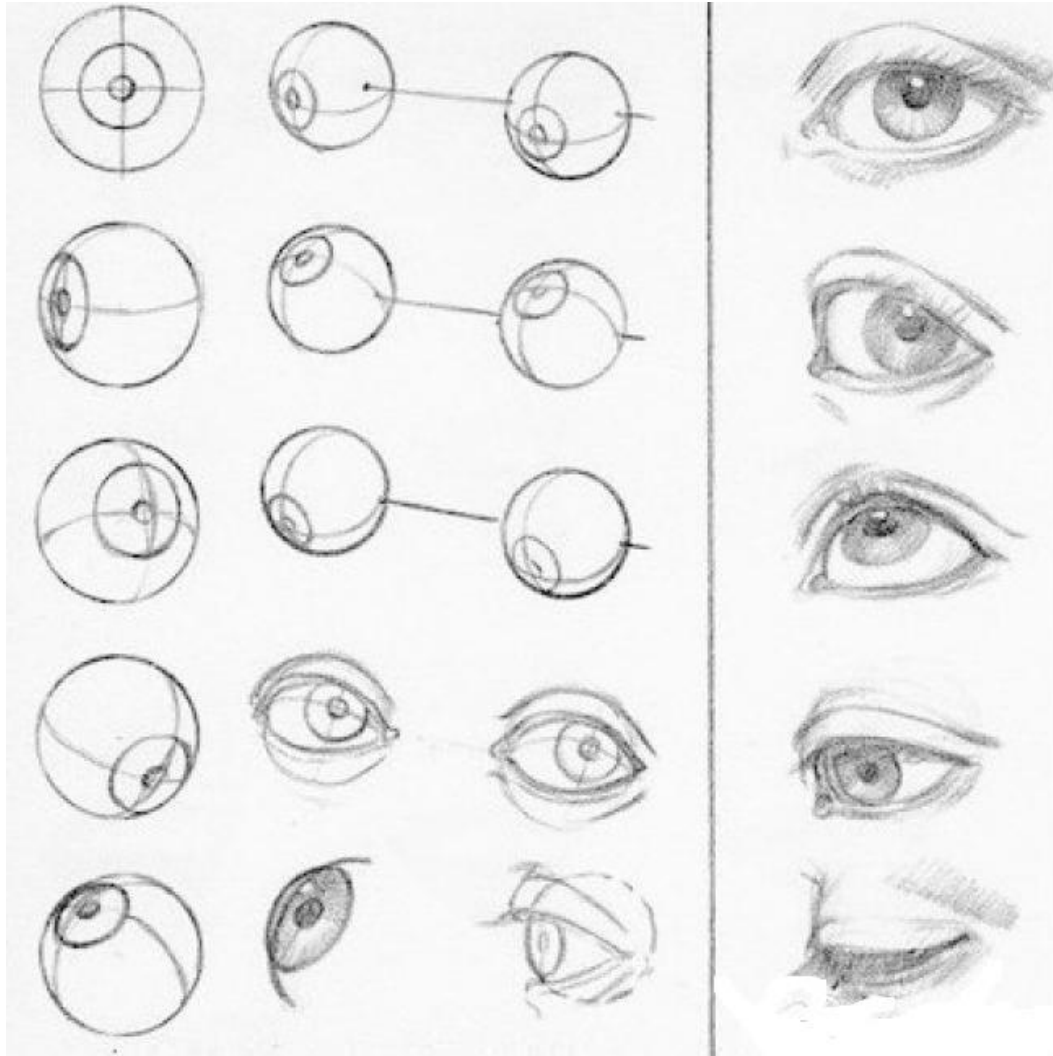

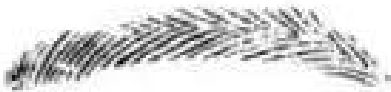
STRAIGHT

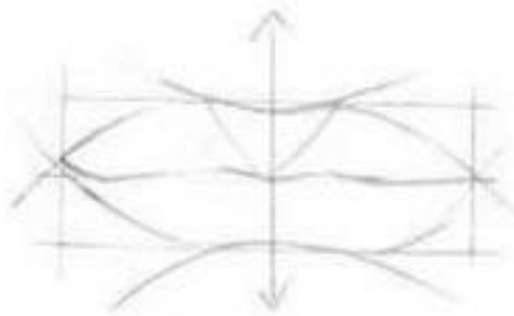
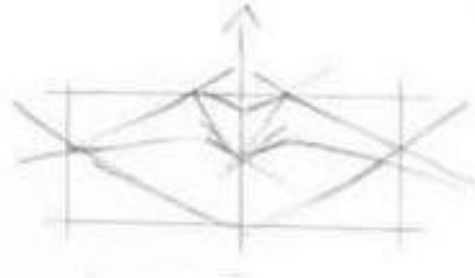
DOWN
TURNED

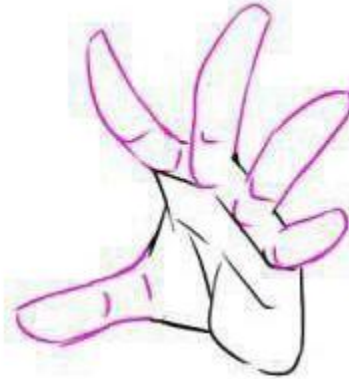

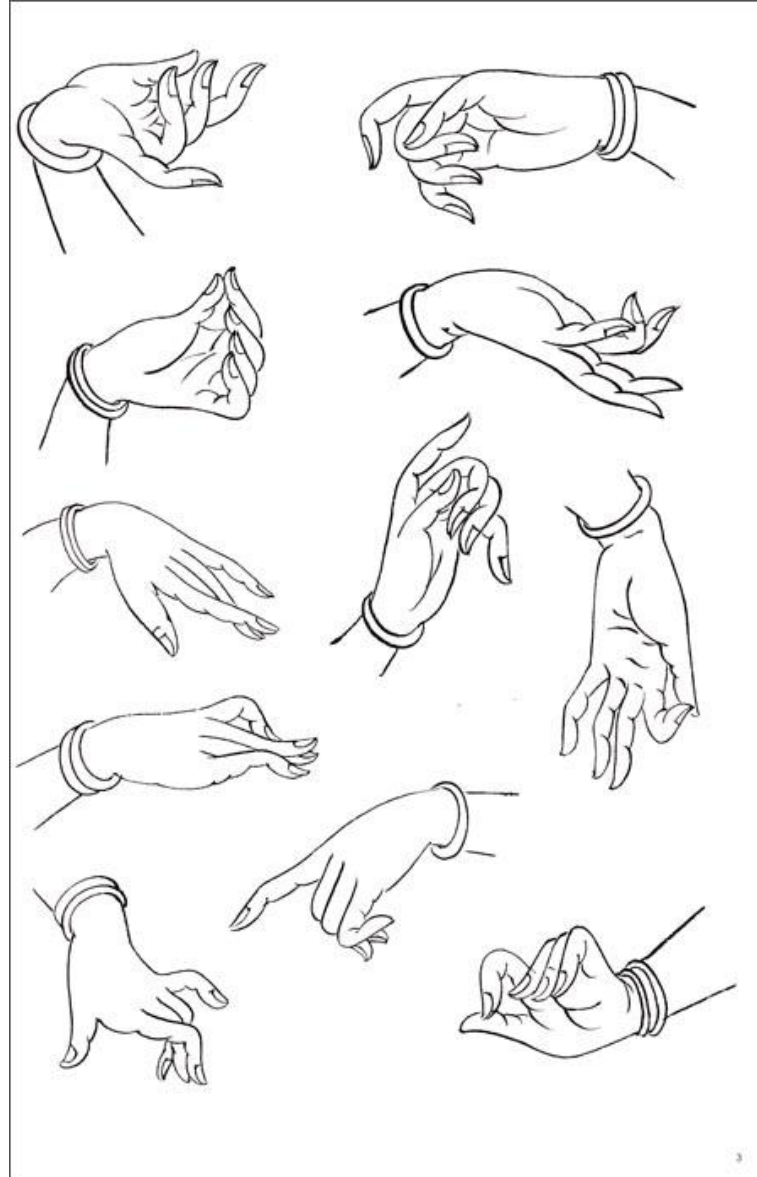

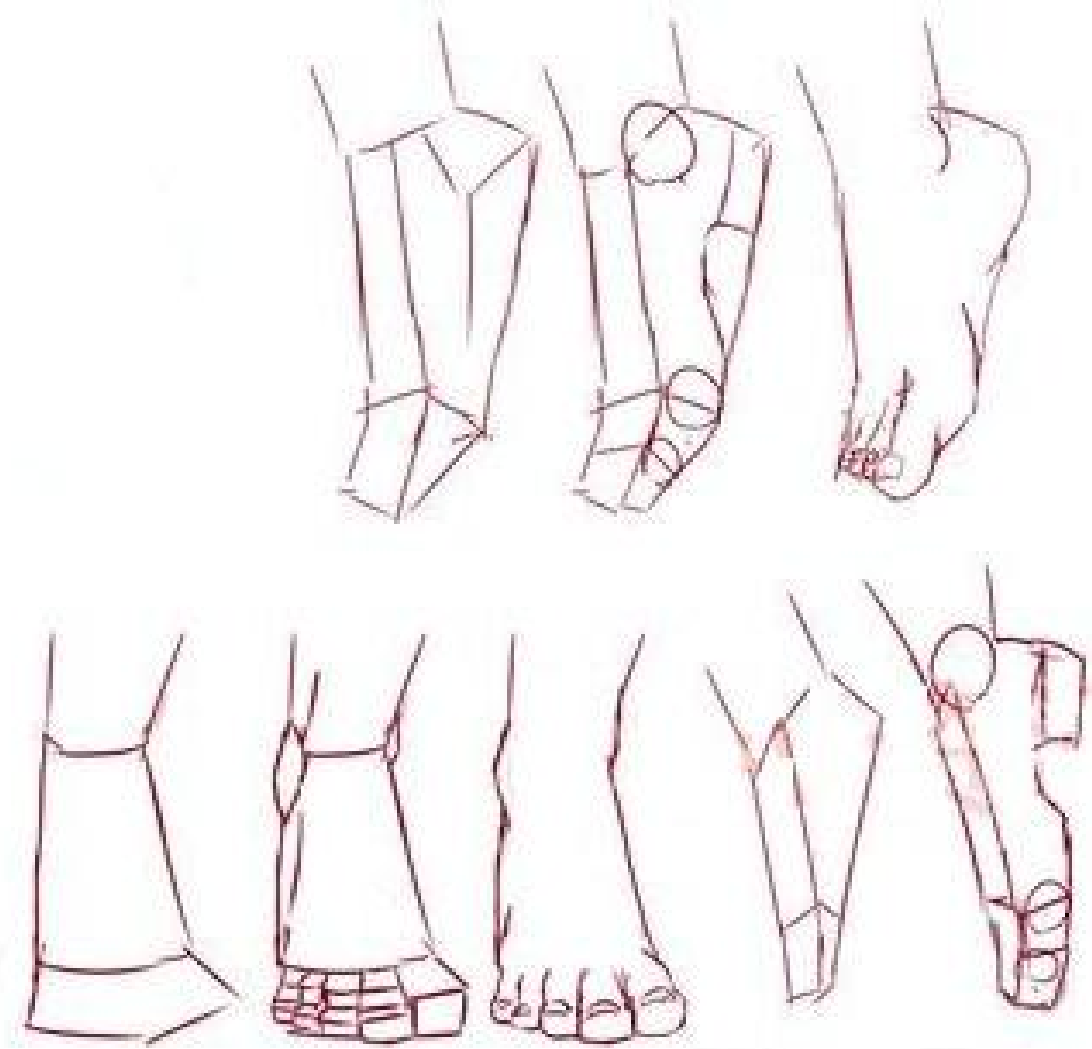
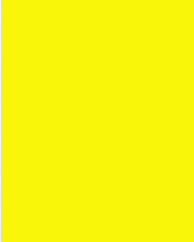

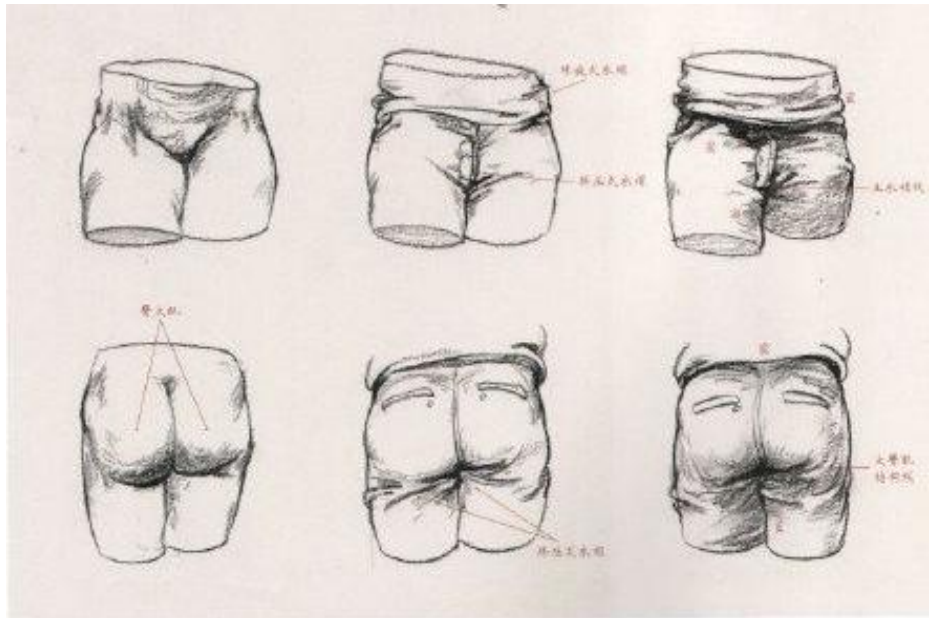
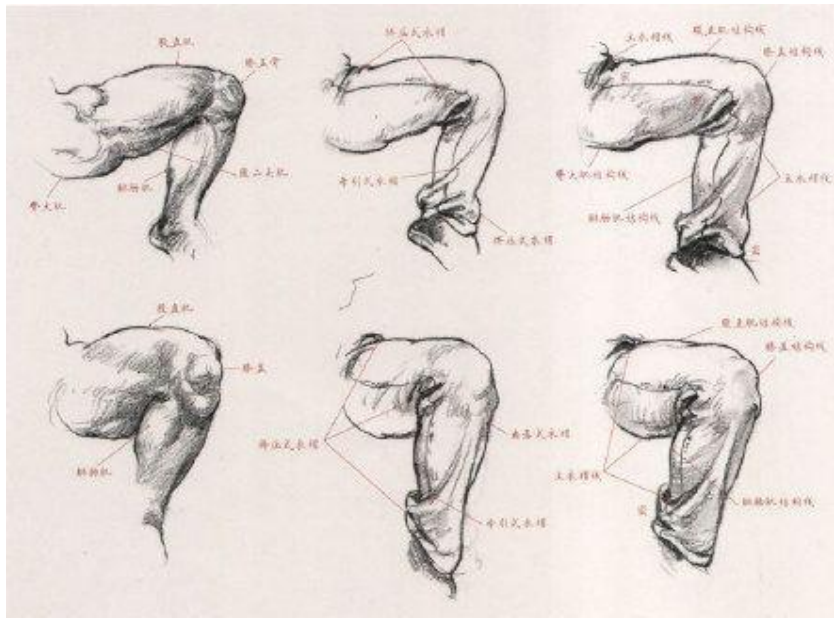
手 (Hand)

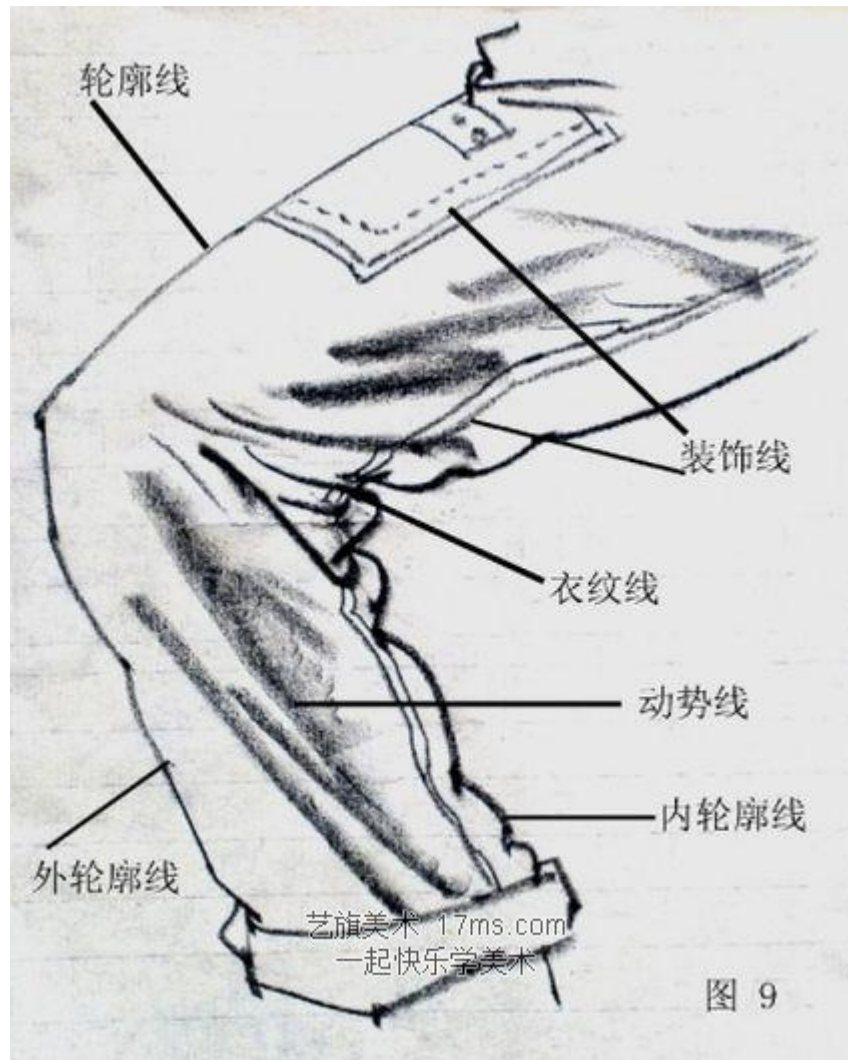

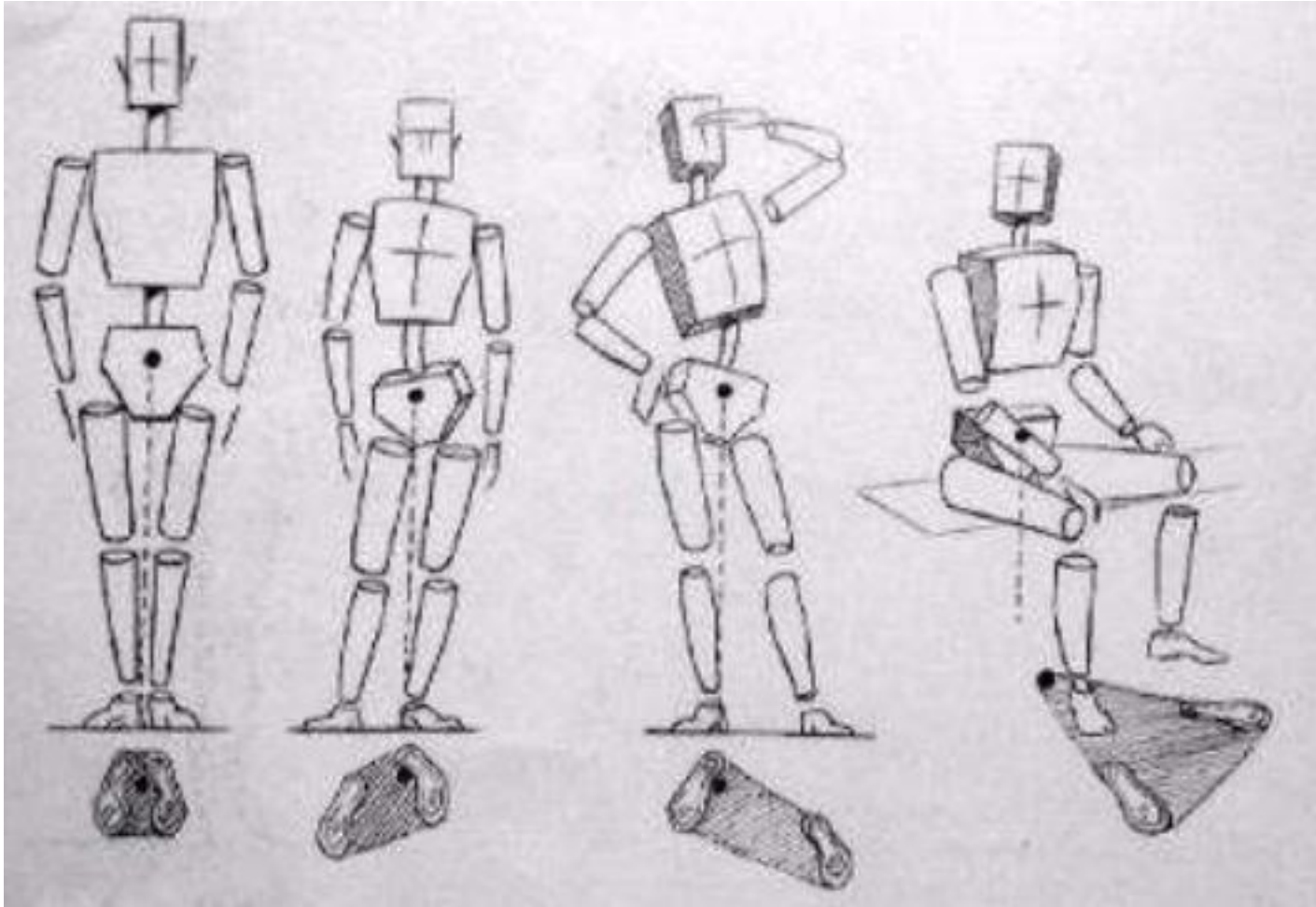

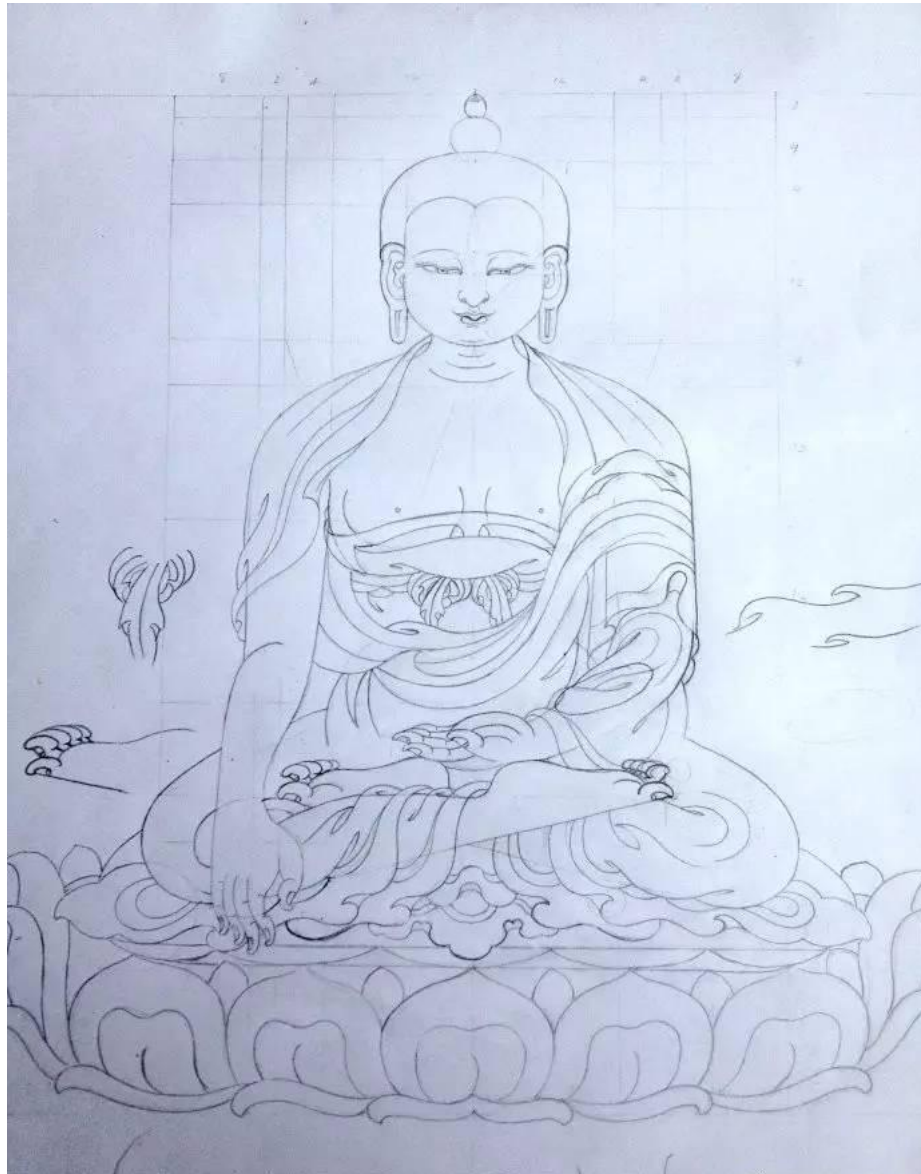
3.重心的平衡：

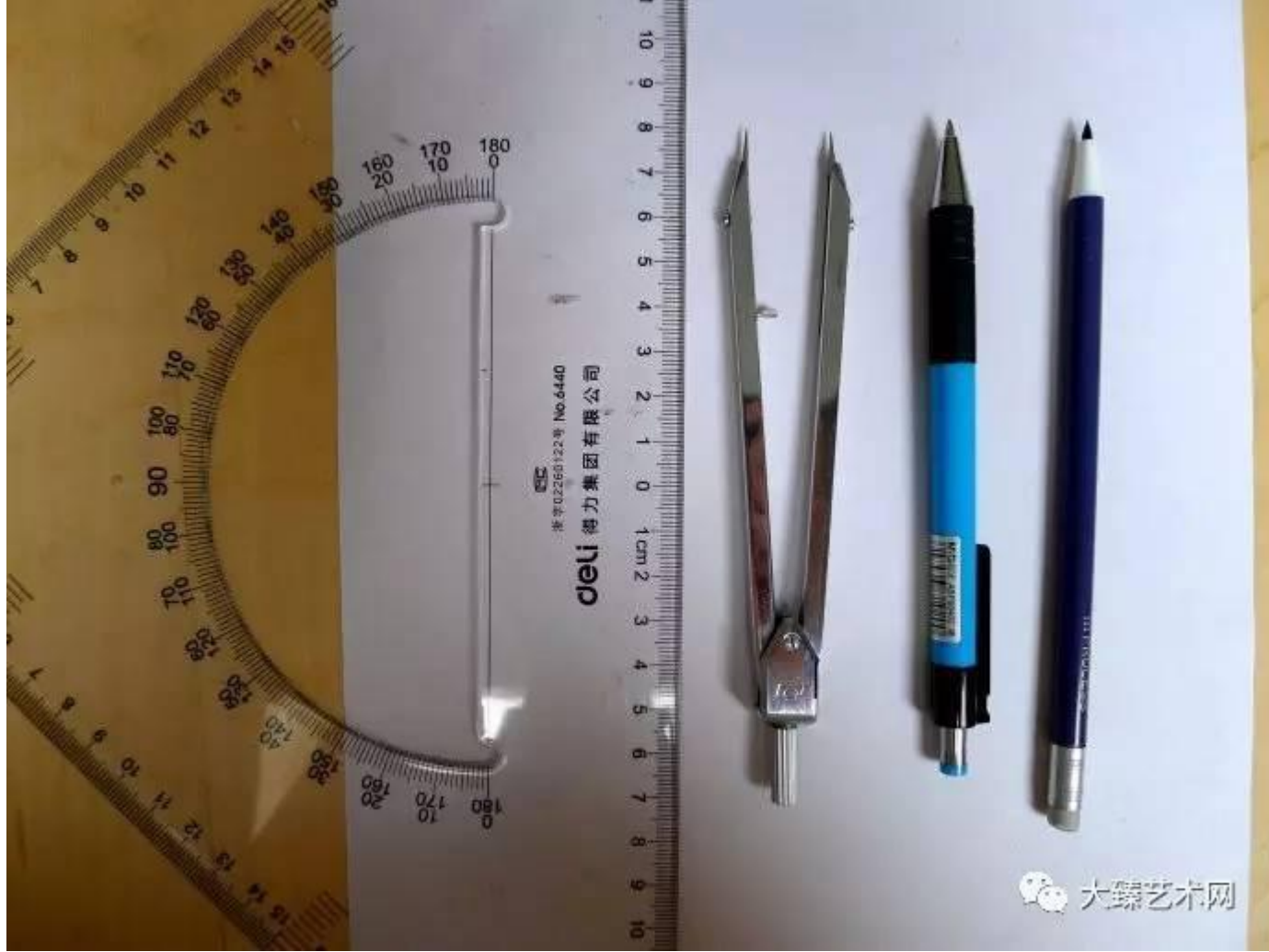

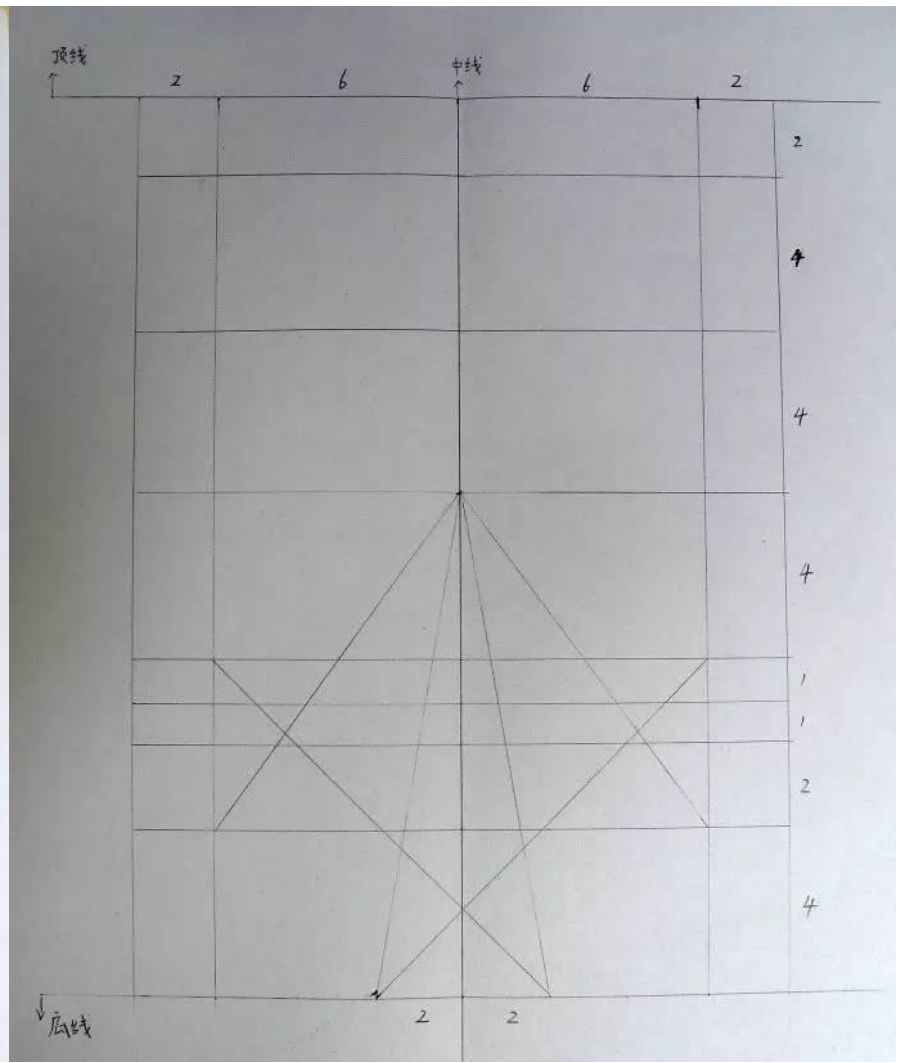
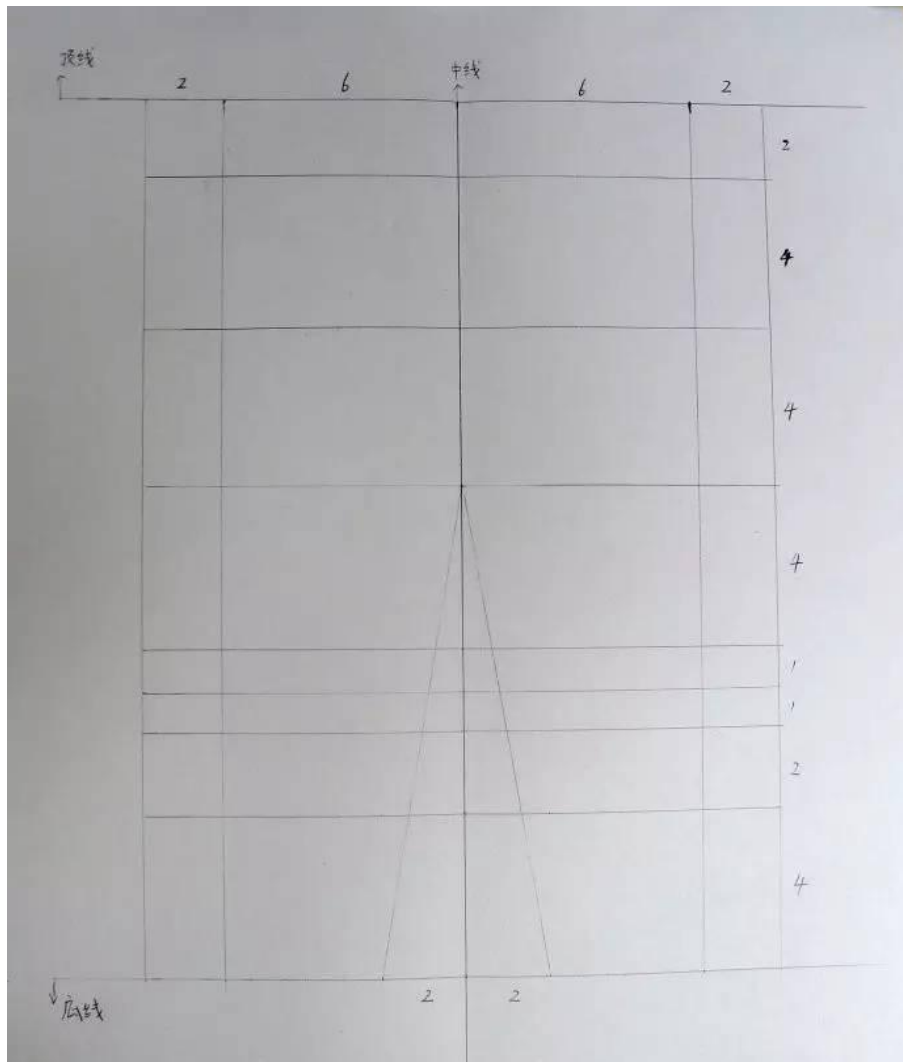

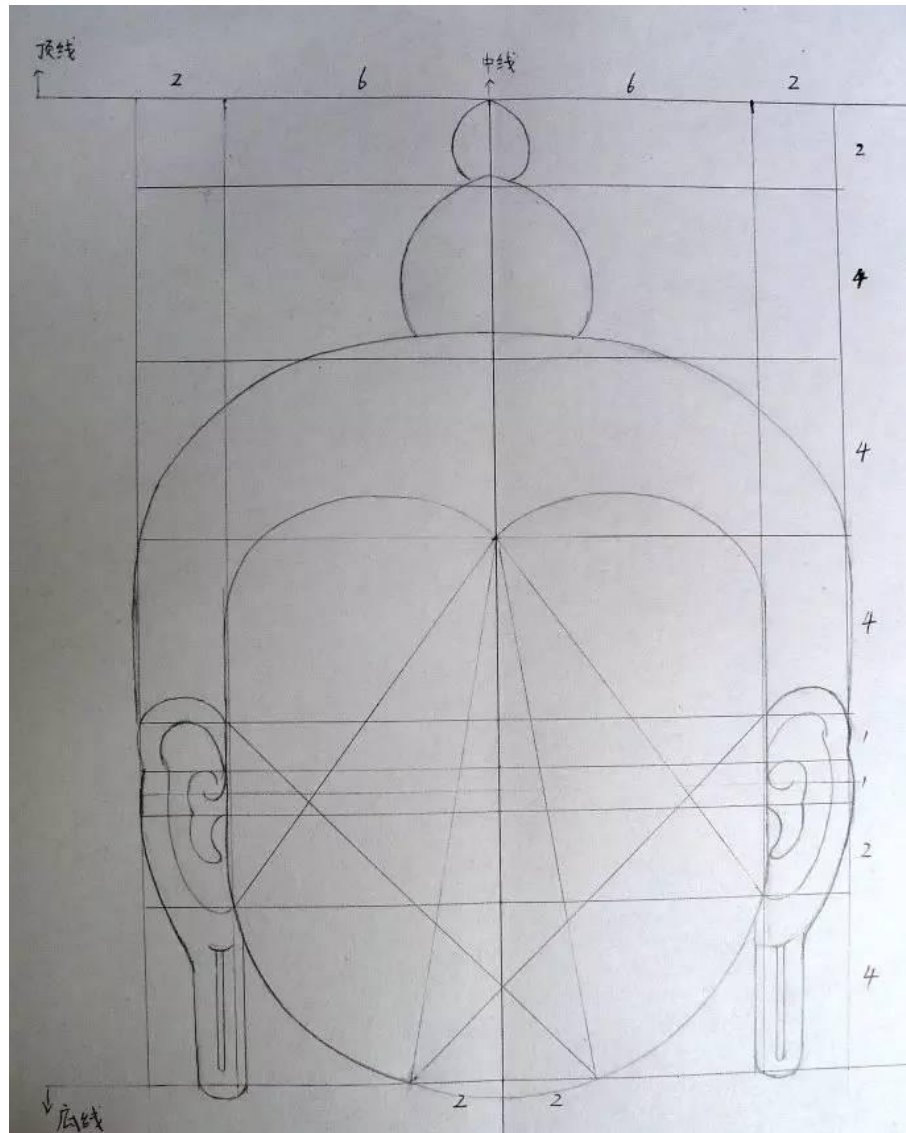

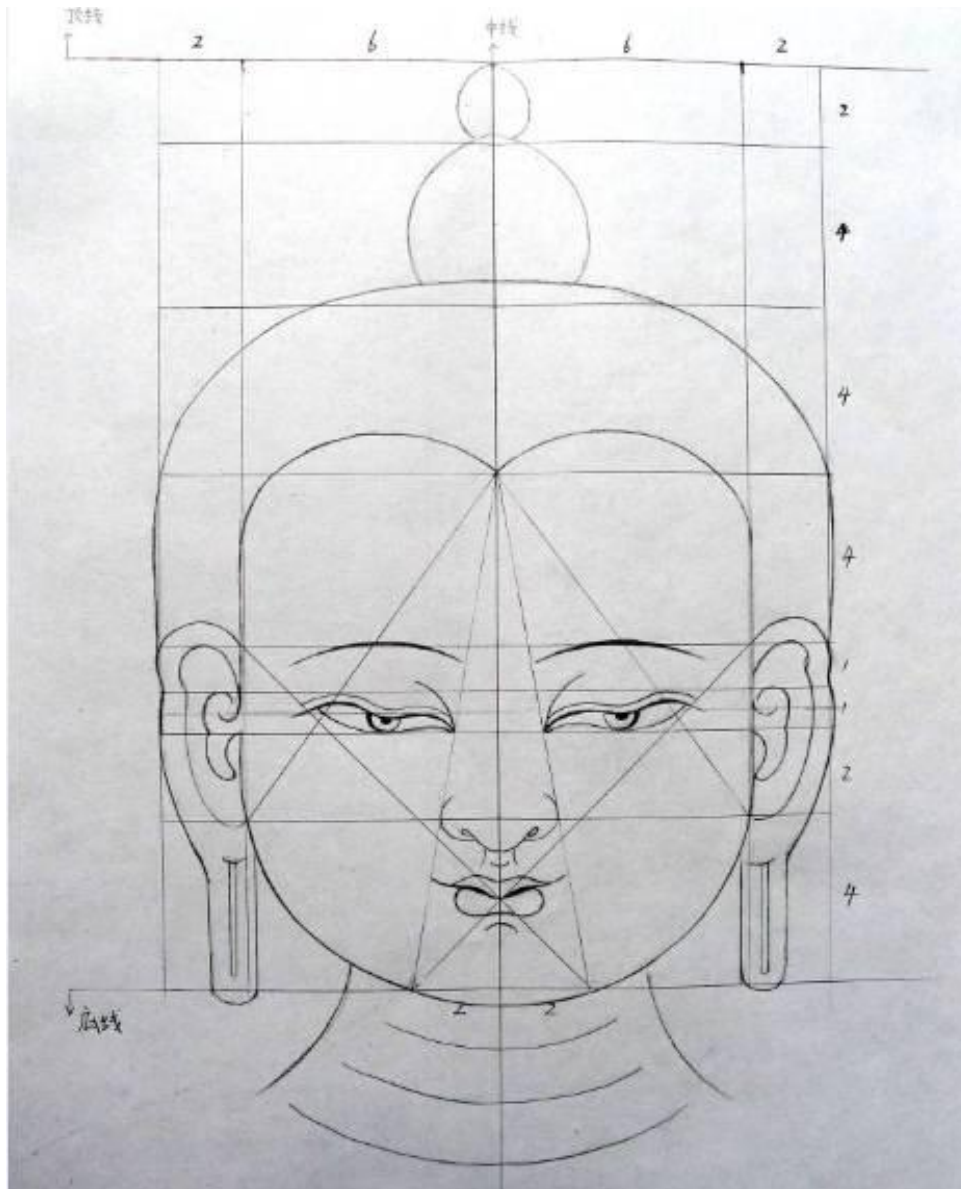
- 佛的画法

(1)、首先用笔打出中线和顶线。用圆规的尖在线上按照比例扎出印记标志位置。

(2)、中线两边脸宽各为6，耳宽为2，共五条纵线。从顶线起宝顶为2，顶髻4，发髻至眉线4，眉线至眼上线1，眼宽1，眼至鼻下线为2，鼻下线至下颌为4等共九条横线。

(3)、从下颌线与中线交叉点往两边各留2宽，这二处和发际线与中线交叉点两边连接所出现的立三角中得出两眼之间的距离、鼻头宽度嘴的两角点等。

(5)、正确使用等边三角板的0刻度和下方红线，以保证所画横竖线是垂直90度角。

(6)、用铅笔画出脸型、两耳、发髻。线条要求流畅饱满，左右均等对称。

(7)、按照度量所示，用铅笔正确标准的画出五官。要求线条饱满优美，神态祥和。脖子圆满如瓶，喉下有三级纹。

玉雕绘画装饰线的种类及特点：

高古游丝描、铁线描、行云流水描、钉头鼠尾描、混描、橛头钉描、曹衣描、蚂蝗描、竹叶描、折芦描、竹叶描、战笔描、减笔描、枯柴描、枣核描、琴弦描、蚯蚓描、橄榄描。

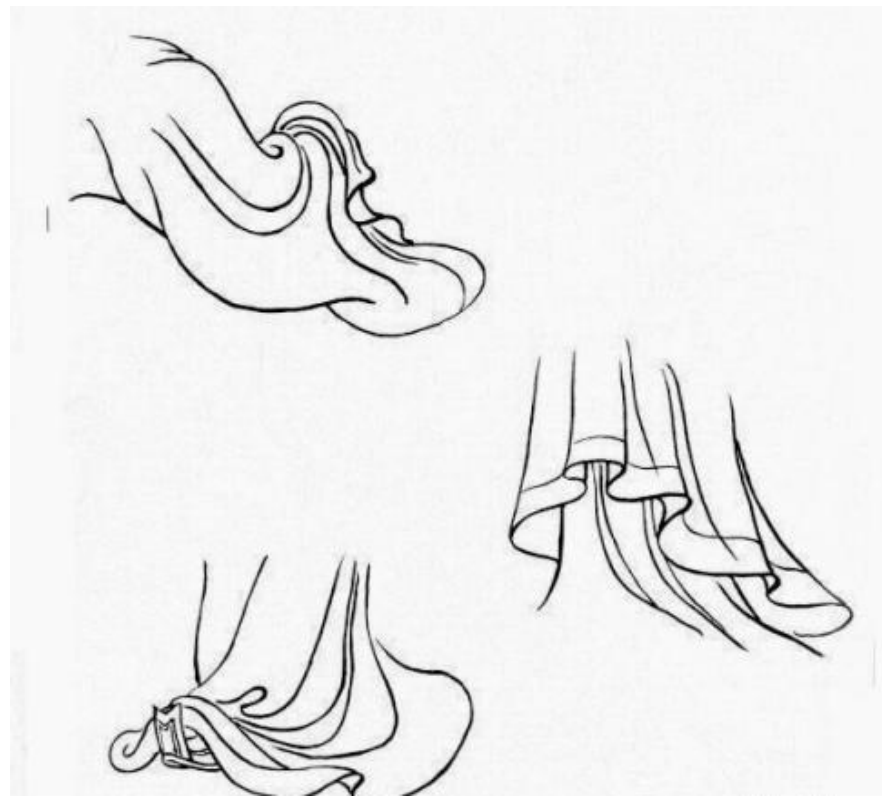

1. 高古游丝描：

游丝描又叫高古游丝描，画人物如春蚕吐丝，后人称之为“春蚕吐丝描”。

画法：中锋笔尖画出。

特点：有起有收，流畅自如，显得细密绵长，富有流动性。

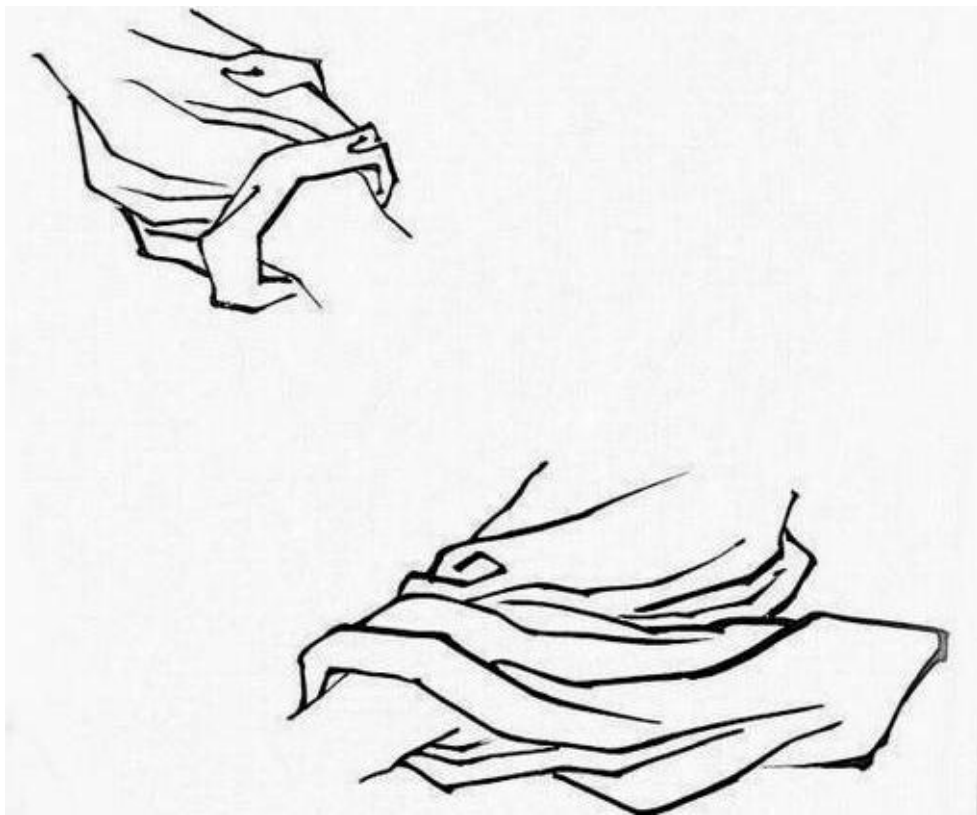
林黛玉

歲時年畫打之西日

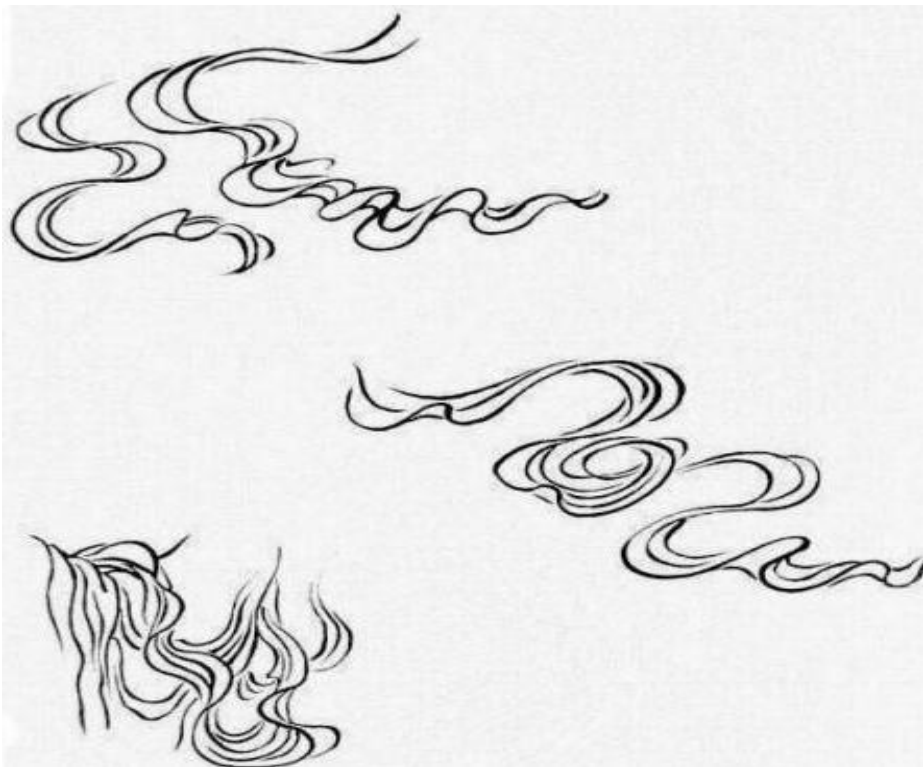
2.铁线描：用中锋圆劲之笔描写，丝毫不见柔弱之迹，其起笔转折时稍微有回顿方折之意，如将铁丝环弯。转折处有停顿。

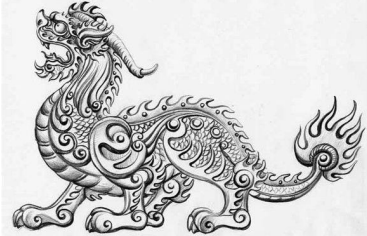

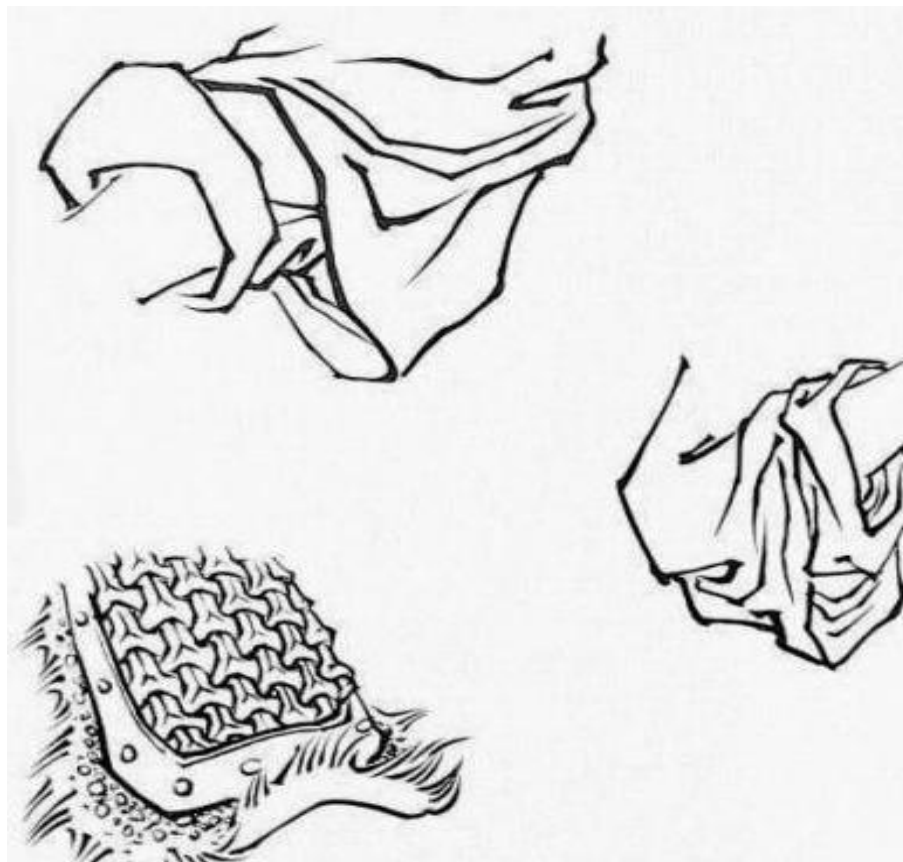

3.行云流水描：此描法宜中锋用笔，笔法如行云流水，活泼飞动，有起有倒。转折处收笔。披帛

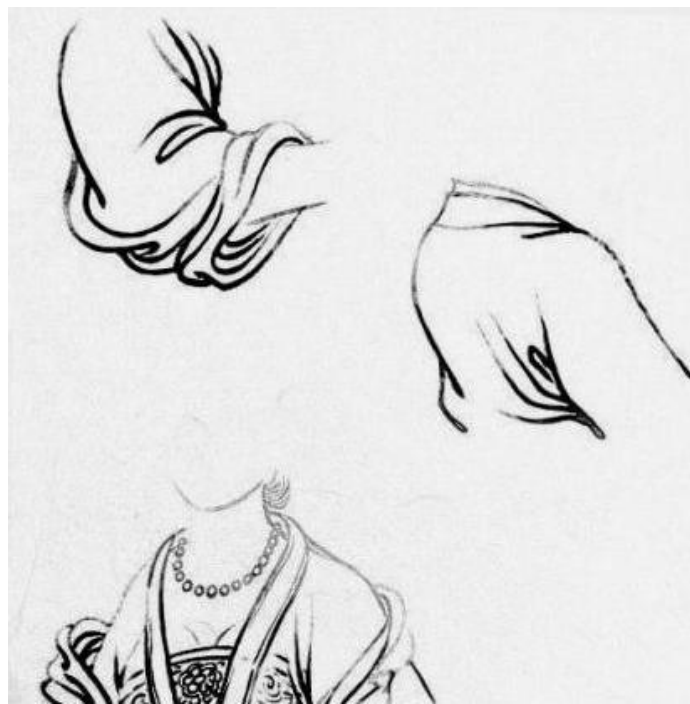

4.钉头鼠尾描：落笔处如铁钉之头，线条呈钉头状，行笔收笔，一气拖长，如鼠之尾，所谓头秃尾尖，头重尾轻。

7.混描：以淡墨皴衣纹加以浓墨混成之，故名。描绘对象的衣服时，往往先用淡墨劲笔勾画出衣服的纹路轮廓，再用较深的墨色结合线面来破染，形成墨色层次的变化。实际上要表现的已经是色块和线条之间的处理关系，而非仅仅是单纯的线条用笔问题。

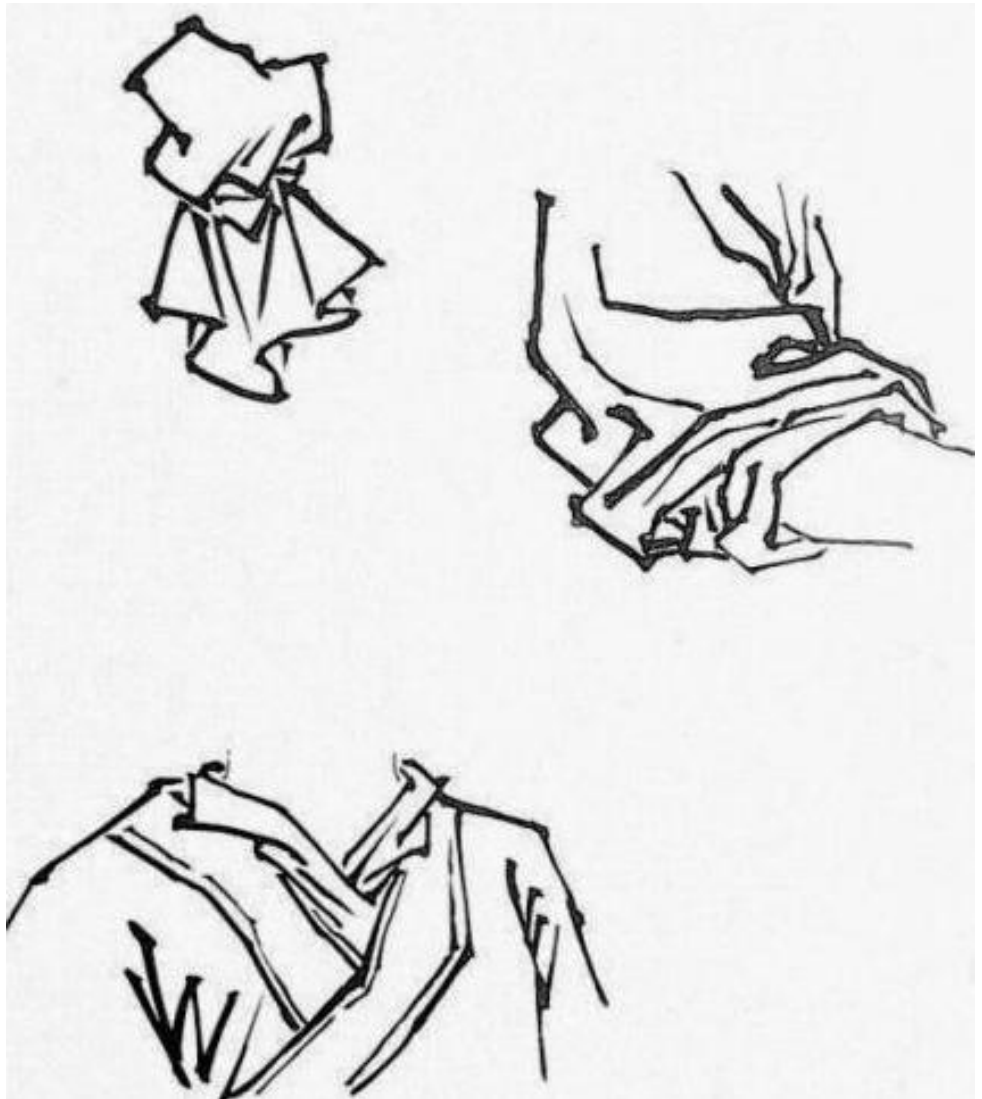
楊貴妃

白成仲香紙鴉年
畫

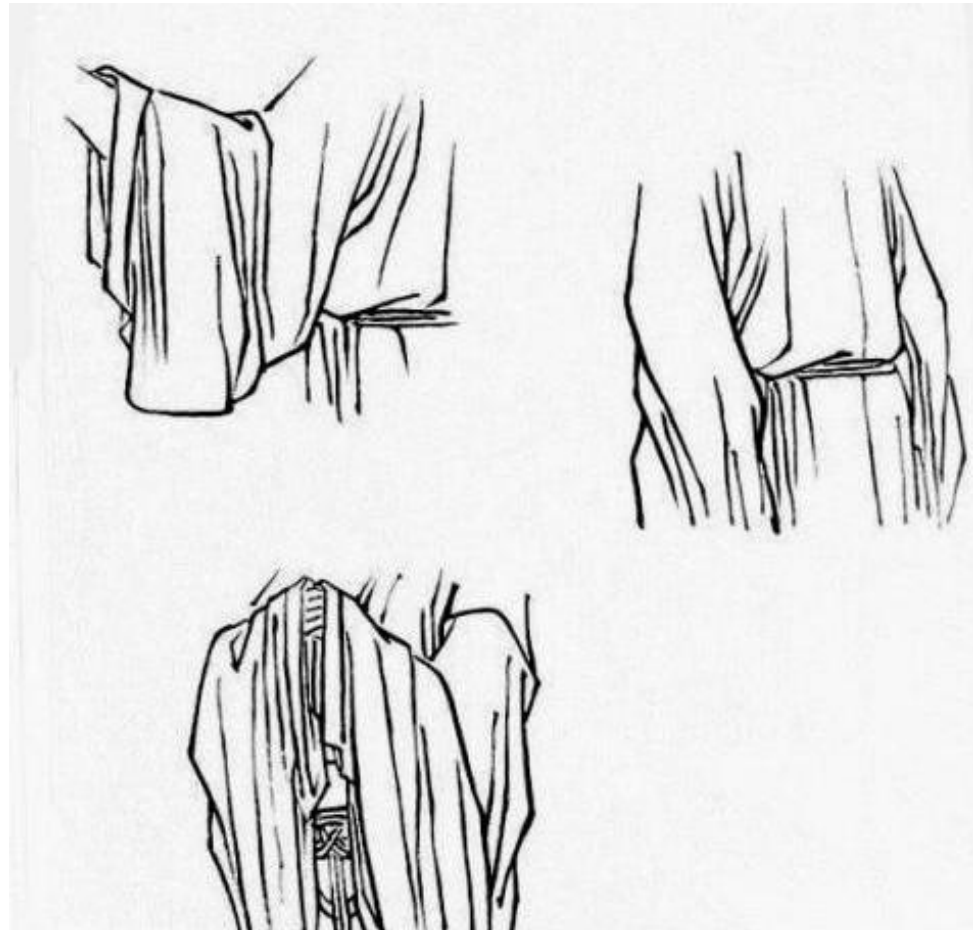

8. 槲头钉描：其运笔刚劲有致，质朴简率，秃苍老硬，强调骨力的表现，犹如钉在地上的细木桩，和钉头鼠尾描有相近之处而显短粗。

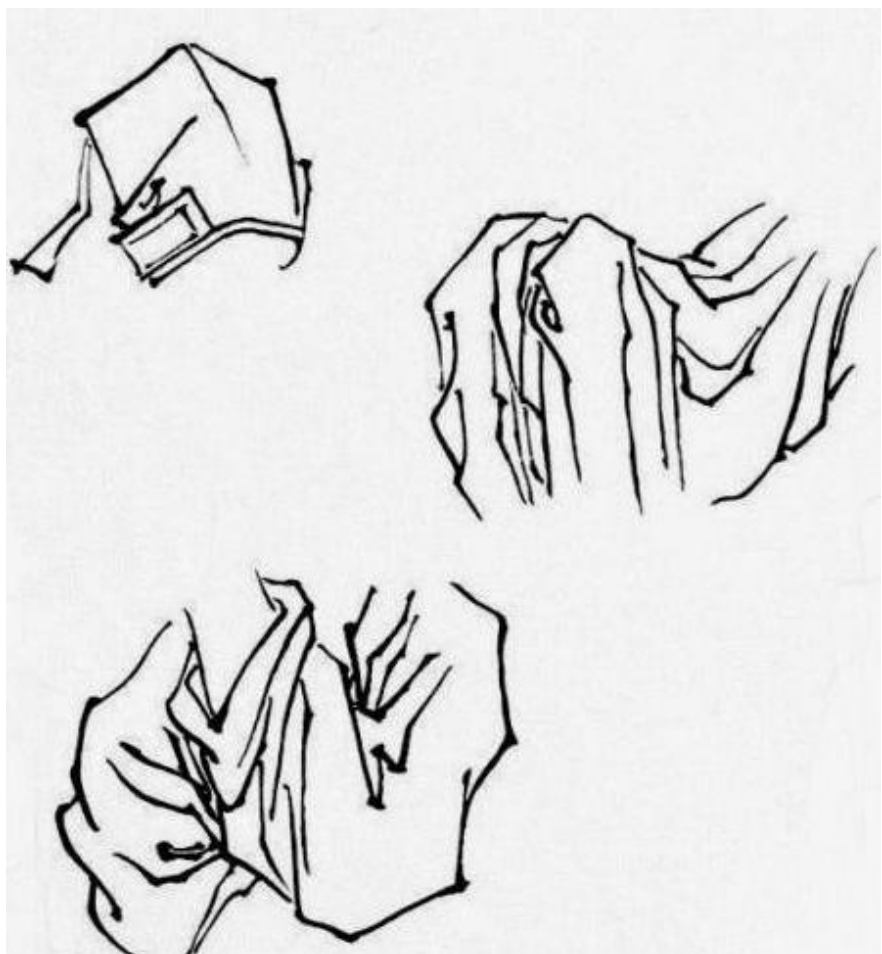
9.曹衣描：相传曹衣描是北朝著名画家曹仲达受到当时传入的印度美术风格的影响而创造出的。其线条以直挺的用笔为主，紧贴身躯，宛如刚从水中湿淋淋地走上来一样，所以又被称为“曹衣出水”。对衣纹线的组织方式。

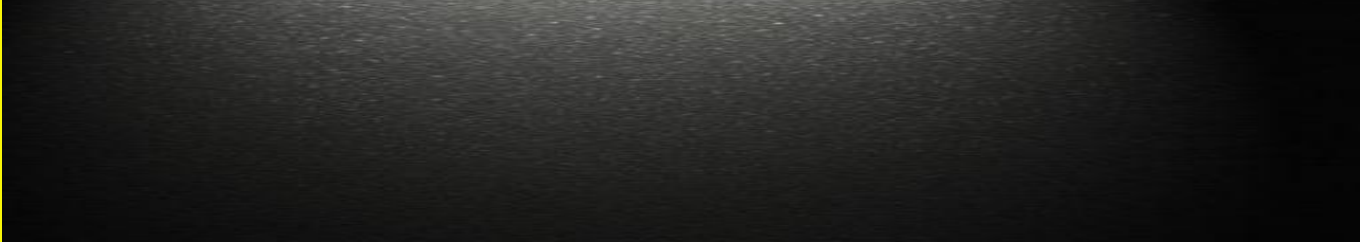
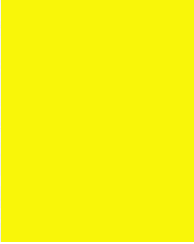

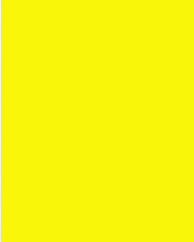

10.折芦描： 这种描法所画衣纹线条起迄部分较为尖细，行笔至中间转折时由于压力增强，而形如折断的芦叶，故名。

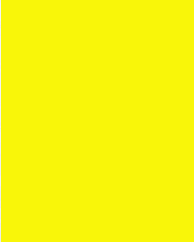
起笔轻、落笔重

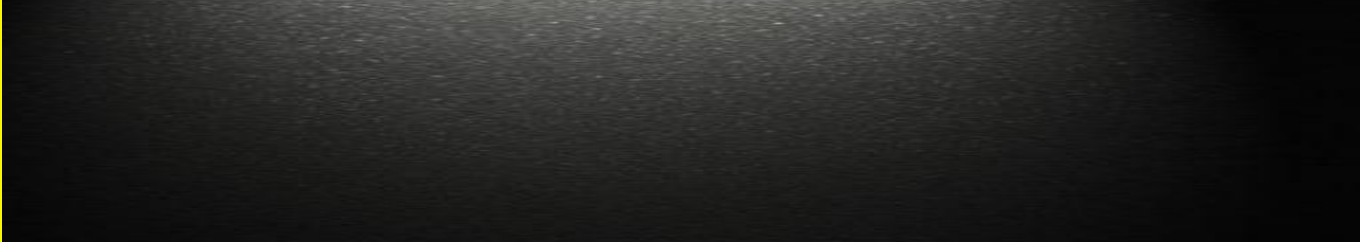
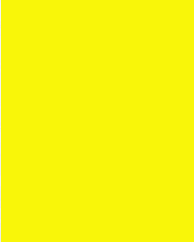

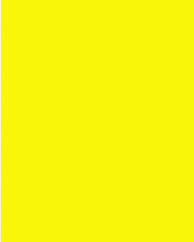

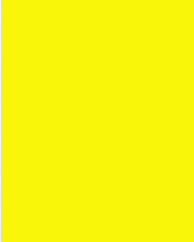

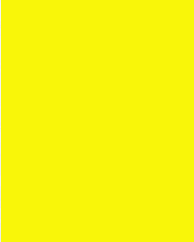

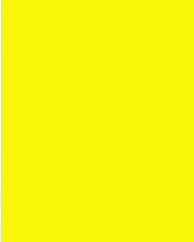

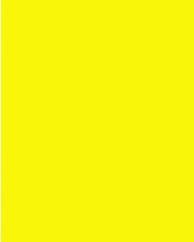

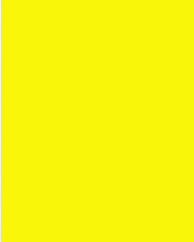

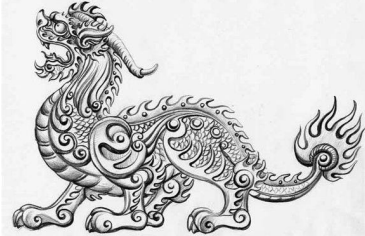

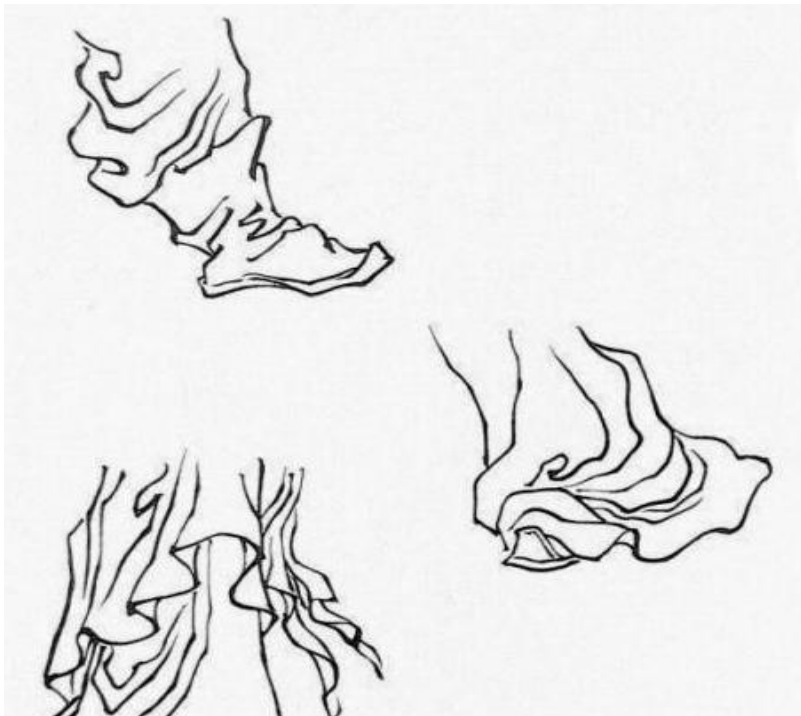

5.蚂蝗描： 又称兰叶描，为唐代著名人物画家吴道子所创，线条粗细变化不可穷诘，以表现“高侧深斜，卷褶飘带之势”，是吴道子在顾恺之等人“铁线描”的“密体”风格基础上实现的独特创造。他把狂草的用笔变为人物画造型的新方法，在轻重提按中体现线条的变化，在疏密随意中显生动，有如飘曳的兰叶一般，表现人物的风姿飘逸，世称“吴带当风”。如宋代佚名画家的《送子天王图》，继承吴风，衣纹用笔粗简，劲力流畅，顿挫宛转，兼具写意笔法，在疏密随意中显生动，表现了画中天神、天女、武将、力士内在的精神力量。

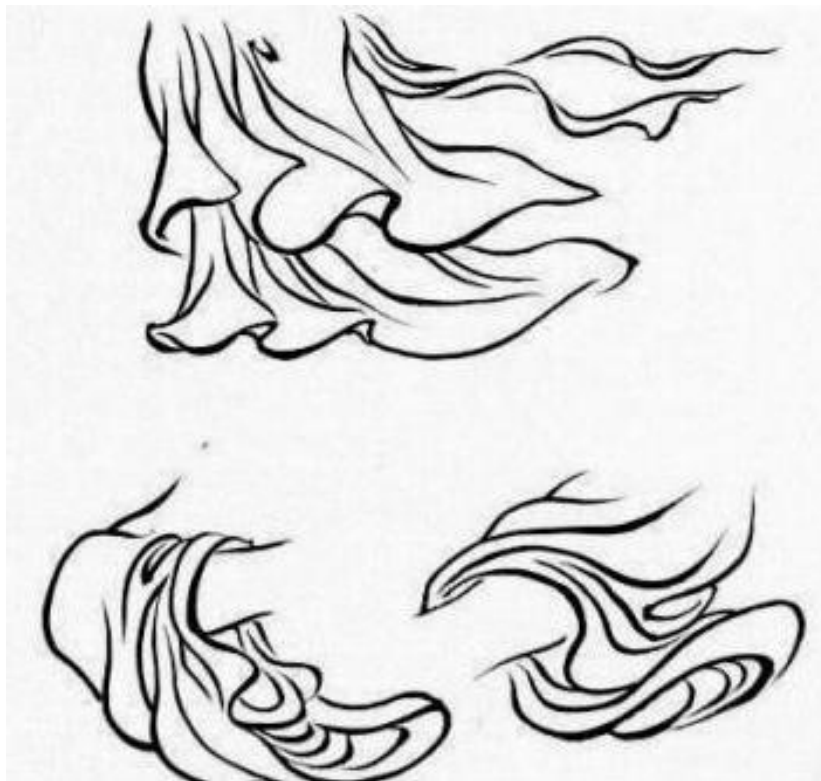

诸葛亮

顾锡平 2008年夏月

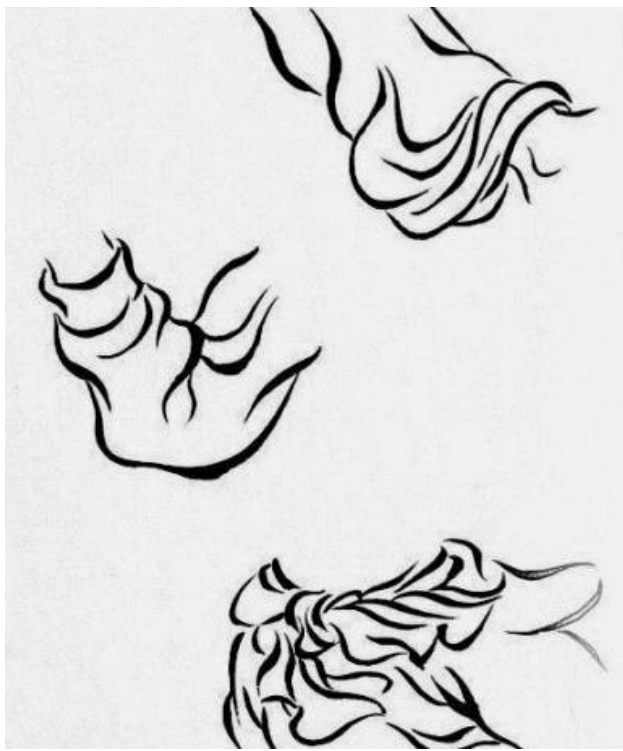

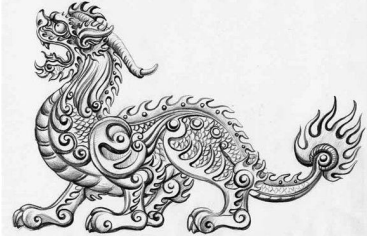
11柳叶描： 这种描法所画线条状如柳叶，而略短于兰叶描，轻盈灵动，婀娜多姿。《点石斋丛画》云：「笔下忌钉头怒降，心手相应而如柳叶。」这种描法适宜于用来表现质地轻而软的衣服。如明代朱瞻基的《武侯高卧图》，人物的衣纹多用柳叶描，偶尔也用兰叶描画些较长的线，使整个画面呈现出一种清新、灵动、轻盈的美感。

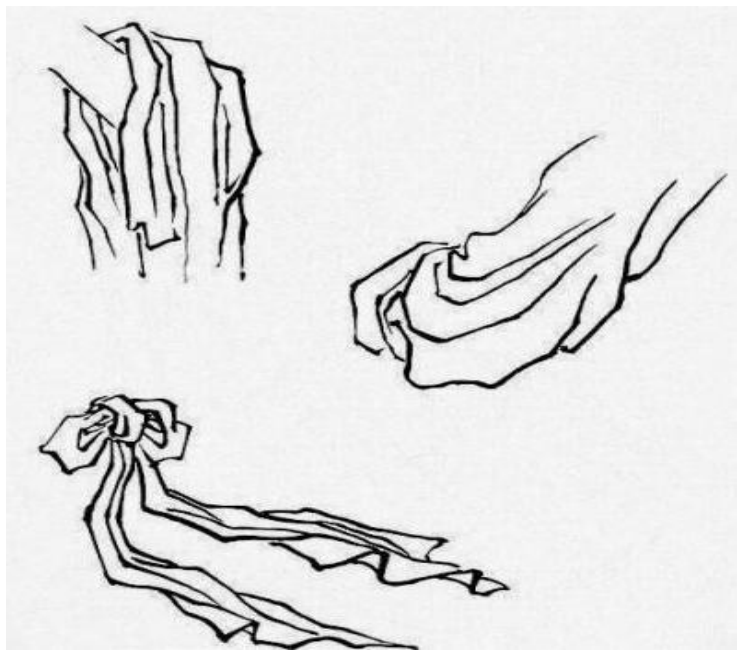

12、竹叶描：由宋时墨竹画技法演变而来，因线条状如竹叶而得名。《点石斋丛画》说竹叶描「用笔横卧，为肥短撇捺，如竹叶。」在人物衣纹的描法上，竹叶、柳叶、芦叶这三者叶子从外形上看都很相似，只有依靠描绘时手腕下笔的轻重、刚柔与长短等变化来加以区分。如清代禹之鼎所绘《李图南听松图》中的衣纹，用笔起伏顿挫明显，线条粗细变化较大，很像随风飘动的竹叶，飘逸活泼。

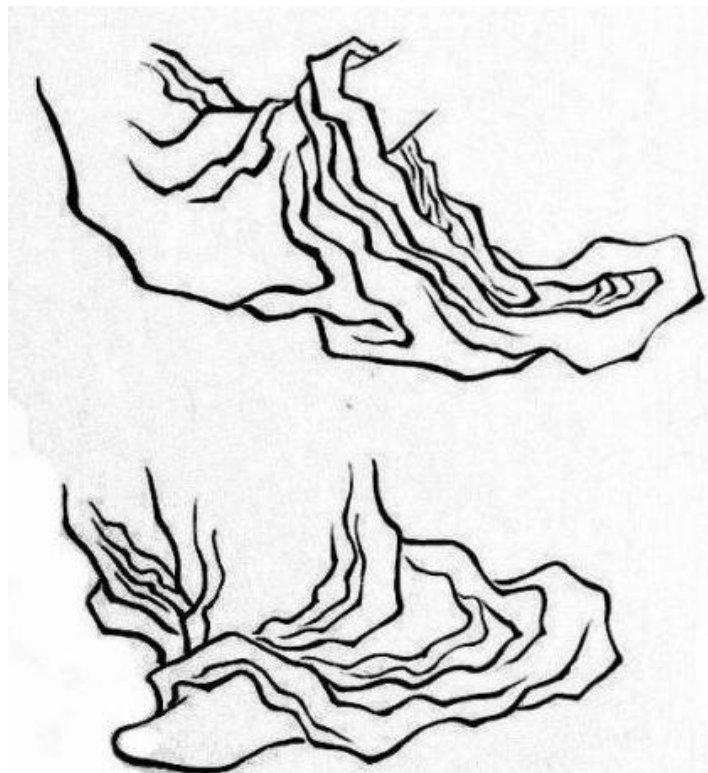

3. 琴弦描： 与高古游丝描属同一类型的描法，中锋悬腕用笔，画出的线条比高古游丝描更为粗劲而有韧性，宛若中国古代弹拨乐器的丝弦，五代周文矩擅用此法。为了强调柔软的丝绸质地的衣纹和垂直飘摆时的姿态，在行笔过程中运用中锋缓慢画出，其线型平直、挺拔，其目的是为了较写实地表现出丝裙的衣褶。如张萱的《捣练图》、周的《挥扇仕女图》、《调琴啜茗图》中的衣纹裙带的线条，正是琴弦描的典范。有时画家为了加强某些裙裾部分的重量感，在行笔过程中用笔颤动，结果线条状似莼菜，起到了强化线条粗细变化的作用。

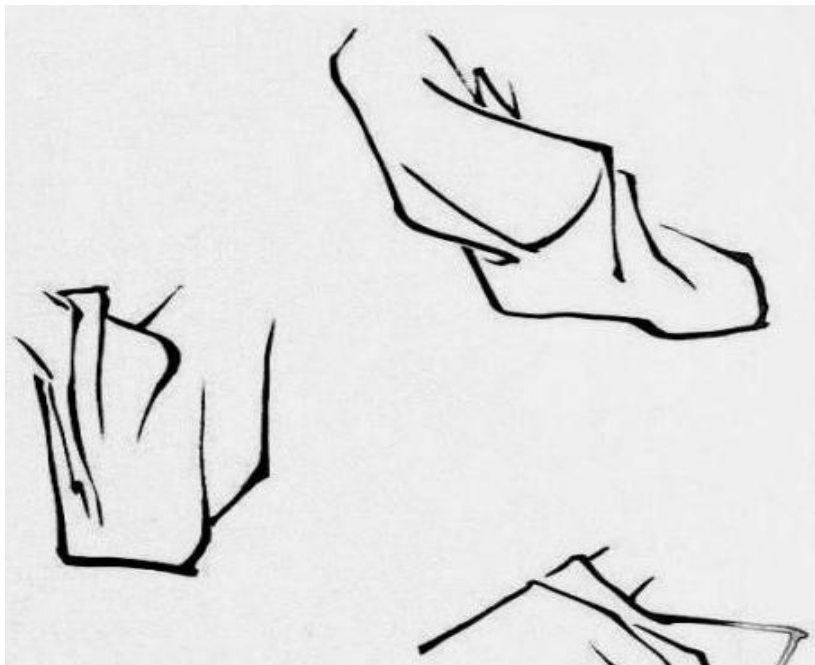

13、战笔描：又叫战笔水纹描，宋《宣和画谱》上有这样的记载：「周文矩，金陵句容人也，……善画，行笔瘦硬战掣。」其中的「瘦硬战掣」一语，可视为战笔水纹描的原始依据。周文矩的《重屏会棋图》画当时文人士大夫弈棋聚会的情景，画中人物，笔法简细流利，衣纹线条呈现出曲折战颤之感，与画谱上的记载基本相符。

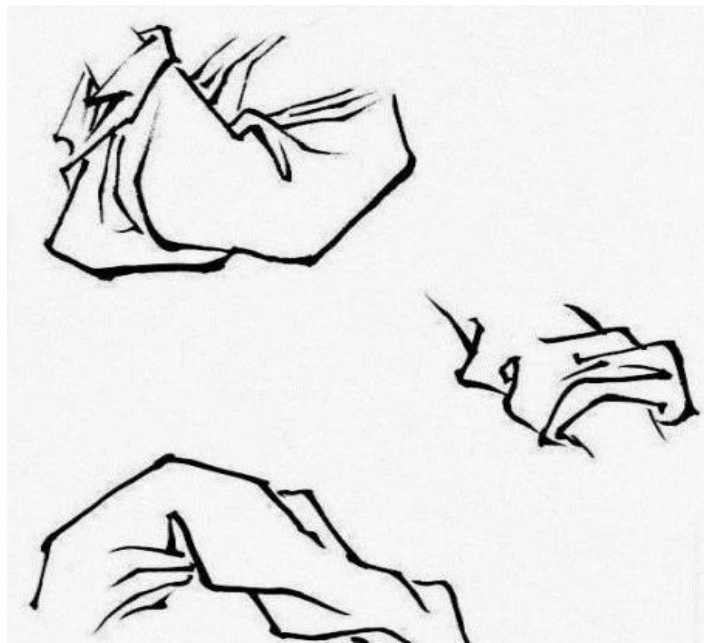

14、减笔描： 这是一种行笔速度快，线条简约的画法。其特点是侧锋行笔，画出的线条既概括简练，又富于变化，行笔速度快时尤显其笔力强劲。较为典型的作品是梁楷的《太白行吟图》，画诗仙李白行走吟诗的情形，全画除头部及五官用细笔勾描外，衣裙则用大笔四、五笔淡墨画出，纵笔挥洒，诗人吟咏时的神情就跃然纸上。梁楷的这种减笔线描把中国人物画的创作推到一个新的水平。在宋以后，梁楷的减笔画启发了一部分文人画家，对日本的绘画也产生了深远的影响。

15、枯柴描： 枯柴描与减笔描在用笔上并无多大区别，只是前者渴笔较多，后者干湿并用。如宋代龚开的《中山出游图》，钟馗衣纹都用偏锋，渴笔画出，在线叉开时还会产生飞白的效果，一如枯柴高悬。明代画家多采用这种描法，如吴伟、张路、周臣等画中人物服饰中的线条基本上属于这一类型。

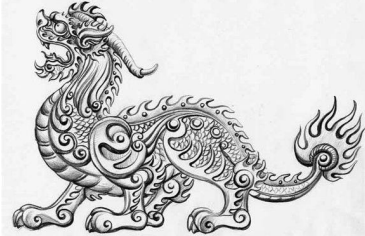

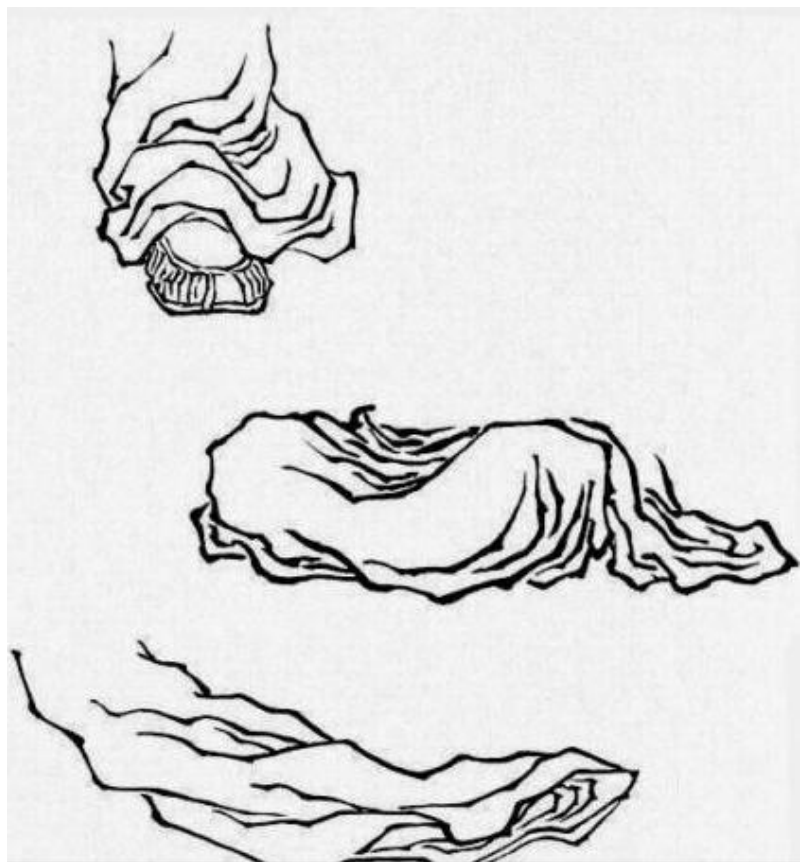
16、蚯蚓描： 这种描法要求把篆书笔法融于画法之中，似篆书般圆匀遒劲的笔法，以外柔内刚的线条来表现人物的衣纹。如明代丁云鹏的《补衲图》，画中衣纹线条墨色秀润简劲，用线简洁，细劲平直，很好地体现了外柔内刚的衣纹特征。

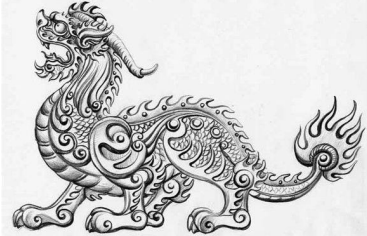

17、橄榄描： 橄榄描用笔起迄极轻，头尾尖细，中间沉着粗重，所画衣纹如橄榄果实，故而得名。周履靖、汪玉认为此法为颜辉所创，如颜辉的《铁拐仙人像》，衣纹线条采用颤笔画出，头尾尖细，中间的线条粗如橄榄。

18、枣核描：枣核描用尖的大笔绘就，虽与橄榄描相似，但线条节奏较之更柔和，故线条更显自由。枣核描运用大笔挥洒，中间转折顿挫圆浑，呈枣核状。由于线的转折剧烈，中段自然鼓起，再加上线条短促，所以枣核描较适宜表现麻布的质感。如清代金农的《钟馗图》，就是典型的枣核描法。

