

Study on the principle of “art according to material” and stone characteristic adaptation strategy in Yueyan carving

Ronggen Pan

Shaoxing Laomao Carving Studio, Shaoxing, Zhejiang, 312030, China

Abstract

As a renowned traditional Chinese inkstone, Yueyan is celebrated for its unique stone quality and exquisite carving techniques. With the evolving times, traditional craftsmanship now faces dual challenges of preservation and innovation. The carving of Yueyan stones presents a particularly pressing issue: how to better integrate stone characteristics with the traditional principle of “artistic adaptation to material” while maintaining craftsmanship integrity, thereby revitalizing this heritage in contemporary times. This paper explores the “artistic adaptation to material” principle in Yueyan carving, analyzes the stone properties of Yueyan stones, and examines corresponding adaptation strategies. Through examining stone selection, design concepts, and carving techniques in Yueyan carving processes, this study reveals how to fully leverage stone characteristics and apply the “artistic adaptation to material” principle to create high-quality, artistically valuable Yueyan works. The findings provide theoretical support and practical guidance for the inheritance and development of Yueyan carving techniques.

Keywords

Yueyan carving; art according to material; stone characteristics; adaptation strategy

越砚雕刻中的“因材施艺”原则与石材特性适配策略研究

潘荣根

绍兴老猫雕刻工作室，中国·浙江 绍兴 312030

摘要

越砚作为中国传统名砚之一，以其独特的石质和精湛的雕刻工艺闻名遐迩。当前，随着时代的发展，传统工艺面临着传承与创新的双重任务。越砚雕刻也不例外，如何在坚守传统“因材施艺”原则的基础上，更好地结合石材特性进行创作，让越砚在当代焕发出新的活力，成为亟待研究的课题。本文深入探讨越砚雕刻中的“因材施艺”原则，详细分析越砚石材特性，并研究二者之间的适配策略。通过对越砚雕刻过程中石材选择、设计构思、雕刻技法运用等方面的剖析，旨在揭示如何充分发挥石材特性，运用“因材施艺”原则创作出高质量、富有艺术价值的越砚作品，为越砚雕刻技艺的传承与发展提供理论支持与实践指导。

关键词

越砚雕刻；因材施艺；石材特性；适配策略

1 引言

越砚产于浙江绍兴，历史悠久，可追溯至2000多年前，兴于唐、盛于宋。其石质稠润细腻，呵气成云，磨墨无声，就水研墨似漆，发墨不损毫颖，在工艺上，刀法洗炼、线条明快、结构疏朗，图案自然和谐，独具风格，深受文人墨客喜爱。在越砚雕刻中，“因材施艺”是极为重要的原则，它要求雕刻者根据石材的天然特性进行艺术创作，将石材的自然之美与人工雕琢之美完美融合。深入研究这一原则与石材特性的适配策略，对于提升越砚雕刻艺术水平、传承和弘扬越砚文化具有重要意义。

【作者简介】潘荣根（1969-），男，中国浙江绍兴人，工艺美术大师，从事越砚（越州砚），制作雕刻研究。

2 “因材施艺”原则的核心内涵

2.1 尊重自然：以石材特性为创作起点

“因材施艺”的首要前提是对石材的绝对尊重。每一块越砚石材都历经亿万年地质运动形成，其石质的软硬、石色的浓淡、石纹的走向、形状的方圆，都是不可复制的自然馈赠。雕刻者需摒弃“主观臆造”的思维，将石材视为创作的“合作者”而非“改造对象”。例如，会稽山产出的越石常带有天然裂隙或砂眼，传统匠人从不将其视为缺陷，反而会根据裂隙的走向设计成山间溪流，或把砂眼雕琢为星点，使“瑕疵”转化为作品的独特记忆点。这种以石材为本的创作态度，确保了越砚作品始终保留着自然的生命力。

2.2 灵活应变：以动态思维贯穿创作全程

越砚雕刻的过程并非严格遵循预设图纸，而是一个根据石材实时反馈不断调整的动态过程，这正是“因材施艺”

的灵魂所在。一块石材从开采到成型，往往需要经过多次观察与构思：初看石形时可能计划雕刻山水，细察石纹后却发现更适合表现花鸟；表层雕琢时突然露出的异色石斑，可能促使雕刻者推翻原有设计，转而围绕这一“意外”创作。绍兴老匠人常说“石有灵性，需顺其脉”，正是强调雕刻者需具备敏锐的洞察力与灵活的应变能力，在与石材的“对话”中寻找最佳创作路径。这种动态创作思维，使得每一件越砚都成为独一无二的艺术孤品。

2.3 意境融合：实现自然与人文的共生

“因材施艺”的终极目标，是让石材的自然属性与人文意境形成深度共鸣。越砚作为文人书房的重要器物，不仅是实用工具，更是文化载体，其价值不仅在于石质的优良或工艺的精湛，更在于能否通过自然元素传递人文情怀。例如，一块带有“玉带纹”的越石，雕刻者可能会将其设计为“高士抚琴”图，以温润的玉色条纹象征君子的品德；若石材呈现出深浅不一的青黑色，或许会被雕琢为“月夜孤舟”，借石色的层次感表现江面的朦胧月色。这种创作并非简单的“石纹匹配图案”，而是通过对石材特性的诗意解读，赋予自然元素以文化象征意义，最终实现“石中有画，画中有情”的艺术境界。

3 “因材施艺”原则在越砚雕刻中的重要性

3.1 保留石材天然美

“因材施艺”的设计理念，最大限度地保证了石材的自然美。越石的天然石色、纹理，都是一种天然的艺术，经过工匠们的精心构思与设计，将其与自然相融合，形成一种鲜明的个性。例如，当遇到一块带有大片“美人红”石色的越石时，雕刻者可以围绕“美人红”设计一个仕女图主题的砚台，将“美人红”作为仕女的服饰色彩，这样既保留了石材的天然美，又赋予了石材文化内涵，使作品更具艺术感染力。

3.2 提升作品艺术价值

在“因材施艺”的基础上，才能更好地发挥越砚的艺术价值。雕刻者通过对石头本身的特点来进行加工，使其具有更强的艺术想像力与创造性。特别是那些奇形怪状的越砚，可以根据不同的形态，进行不同的造型，从而在众多的越砚中脱颖而出。同时，通过对石材纹理、石材色彩的灵活运用，可以创造出一种别具一格的意境。例如，用蜿蜒的金线石纹来表达小溪，在溪流旁边雕刻一些树木和亭台，创造出清幽幽远的风景，这就使得作品不再只是一块普通的砚台，而是一种极具收藏价值的艺术品。

3.3 体现雕刻者技艺水平

“因材施艺”，是检验越砚雕刻者技术水平的一种方式，也是一种实践。雕刻者要对石料的性质有深刻的认识，如石料的硬度、纹理的走向、颜色的分布等，并据此选择适当的工艺方法和设计方案。在雕琢时，也要根据具体的石料

条件，进行适当的调整，才能取得最好的艺术效果。一个能熟练应用“因材施艺”原理的雕刻者，可以在各种性质的石头上做出出色的作品，展现出其高超的技艺水平和深厚的艺术素养。

4 “因材施艺”原则的实践维度

4.1 依石质定技法：适配石性的雕刻语言

越砚石材的硬度、密度、细腻度直接决定了雕刻技法的选择，这是“因材施艺”最基础的实践形式。会稽山越石因矿脉不同，石质差异显著：产于平水镇唐家岙的下岩石质地细腻坚韧，适合精细的镂空雕与薄意雕，可表现花鸟的纤毫细节；而部分火山碎屑岩质地偏疏松，更适合粗犷的浮雕与圆雕，能凸显山水的雄浑气势。

具体而言，对于石质细腻的越石，雕刻者多采用“轻刀慢刻”的技法，如在砚堂边缘雕刻缠枝纹时，用斜刀沿石纹走向轻轻剔刻，既保留石面的光滑度，又使线条流畅如行云；对于质地较硬的石材，则需用“冲刀”“切刀”配合，通过力度的轻重变化雕琢出棱角分明的图案，如表现古松的苍劲枝干时，用重刀刻出深沟，再以轻刀修饰边缘，形成刚柔并济的视觉效果。

4.2 顺石形塑格局：让造型与石形浑然一体

越砚的造型设计始终遵循“随形就势”的原则，即根据石材的天然形态确定作品的整体格局，避免过度切割破坏石材的自然肌理。会稽山产出的越石多为不规则块状，传统匠人从不强行将其切割为规整的方形或圆形，而是巧妙利用原石的轮廓：三角形石材可能被雕为“山形砚”，长边作山峦起伏，短边为山脚溪流；椭圆形石材或许会成为“荷叶砚”，边缘保留自然弧度，仅在中部雕刻叶脉纹路。

更精妙的是对异形石材的利用：一块一端尖、一端圆的石材，可能被设计为“笔架砚”，尖部雕为山峰，圆部作砚堂，兼具实用与观赏功能；带有天然凹坑的石材，则直接将凹坑作为砚池，周围雕刻浪花纹，形成“天然砚池映波澜”的意境。这种“以石形定格局”的设计，使越砚的造型既符合实用需求，又处处流露自然的巧趣，仿佛是从原石中“生长”而出，而非人工雕琢而成。

4.3 借石色石纹造意境：自然元素的诗意转化

越石丰富的石色与石纹，是“因材施艺”取之不尽的创意源泉，也是越砚最具辨识度美学特征。会稽山越石的色彩涵盖青、紫、黑、红等多种色调，石纹则有青花、虎皮、金线、银丝等数十种，每一种都能引发雕刻者的创作联想，其核心在于通过“借景抒情”的方式，让自然纹理成为意境的载体。

在石色运用上，遵循“以色定题”的逻辑：如“美人红”石色（淡红色斑块）常与仕女、桃花等题材结合，用天然红韵表现女性的娇羞或春日的烂漫；“墨玉黑”石色则多用于表现古松、墨竹等题材，借石色的沉稳凸显文人的气节。而

石纹的利用更显匠心：“虎皮纹”因纹理起伏如山峦，常被用于雕刻山水图，纹络的疏密对应山势的远近；“金线纹”（细如发丝的金色脉络）则可被塑造为溪流、月光或琴弦，为作品注入灵动之气。

5 越砚雕刻中“因材施艺”与石材特性适配策略

5.1 石材选择阶段的适配

5.1.1 根据创作主题选择石材

在进行越砚雕刻之前，雕刻者首先要根据自己的创作主题选择合适的石材。如果想要创作以山水为主题的越砚，就可以选择石纹丰富、具有层次感的石材，如带有虎皮纹和蕉叶纹的越石，虎皮纹可以用来表现山脉的走势，蕉叶纹可以象征茂密的山林。若创作以吉祥动物为主题的作品，如龙凤砚，则可以选择石质较为纯净、石色鲜艳的石材，以更好地展现龙凤的华丽与威严。

5.1.2 评估石材质量与完整性

在考虑创意题材的同时，也要对石材的质量和完整性作出评价。高品质的越石料，质地细腻，硬度适中，无明显裂纹、砂眼等缺陷。在挑选石材时，要通过看、摸、敲三种方法来确定石材的质量。比如，用手摸石材的表面，感觉石材的细腻；用手敲打石材，倾听声音，如果声音清脆悦耳，那么石材质量通常较好。对于有一些小瑕疵但石质和石色、石纹都很有潜力的石材，雕刻者可以在后续的设计和雕刻过程中巧妙地进行处理，将瑕疵转化为作品的一部分。

5.2 设计构思阶段的适配

5.2.1 顺应石形进行造型设计

在设计构思阶段，雕刻者要充分顺应石形进行造型设计。每一块越石都有其独特的形状，雕刻者应仔细观察石形，寻找其与现实事物或艺术形象的相似之处，然后以此为灵感进行造型设计。对于一块形状不规则且一端较为尖锐的越石，可以将其设计成一把宝剑形状的砚台，尖锐的一端作为剑尖，利用石材的自然形状营造出宝剑的锋利感。通过这种方式，使作品的造型与石材的形状完美融合，达到浑然天成的效果。

5.2.2 利用石色与石纹设计图案

石色和石纹是越砚设计构思中的重要元素。雕刻者要善于发现石色和石纹的特点，并将其与自己想要表达的图案相结合。如果石材上有一块圆形的白色石色区域，周围环绕着一圈青色石纹，就可以将其设计成一轮明月高悬于天空的图案，白色石色区域为明月，青色石纹为天空中的云彩。通过巧妙地利用石色和石纹，不仅使图案更加生动自然，还能

增强作品的艺术感染力和独特性。

5.3 雕刻技法运用阶段的适配

5.3.1 根据石质选择雕刻工具与力度

不同石质的越石需要使用不同的雕刻工具和力度。对于石质较软的越石，如部分泥岩制成的越砚石坯，可使用较为锋利、小巧的雕刻刀具，雕刻时力度相对较轻，以避免石材表面出现过多的破损或划痕。而对于石质较硬的越石，如角砾凝类岩制成的石坯，则需要使用更加坚固、刃口较厚的雕刻工具，并且在雕刻时要加大力度，才能顺利地进行雕刻。在雕刻过程中，雕刻者还要根据石材的实际情况随时调整雕刻工具和力度，确保雕刻的质量和效果。

5.3.2 结合石纹走向进行雕刻线条处理

石纹的走向对雕刻线条的处理有着重要的影响。雕刻者在雕刻时要仔细观察石纹的走向，使雕刻线条与石纹走向相协调。在雕刻山水图案中的河流时，如果石材上恰好有一条细长且弯曲的石纹，雕刻者可以沿着这条石纹进行雕刻，将石纹作为河流的轮廓线，这样既能突出河流的自然形态，又能使雕刻线条与石材的天然纹理融为一体。对于一些平行的石纹，可以利用它们来表现整齐的树木或建筑的纹理，通过巧妙地结合石纹走向进行雕刻线条处理，使作品更加生动、自然。

6 结论

越砚雕刻中的“因材施艺”原则与石材特性适配策略是一个相互关联、相互影响的体系。越砚石材独特的种类、石质、石色和石纹等特性，为“因材施艺”提供了丰富的素材和创作基础。而“因材施艺”原则通过在石材选择、设计构思和雕刻技法运用等阶段与石材特性的紧密适配，能够充分发挥石材的优势，创作出具有独特艺术魅力的越砚作品。在实际的越砚雕刻过程中，雕刻者需要不断地深入了解石材特性，提高自己对“因材施艺”原则的理解和运用能力，将二者完美结合，推动越砚雕刻技艺不断发展创新，让越砚这一古老的艺术形式在现代社会中焕发出新的生机与活力。

参考文献

- [1] 精细雕刻出好砚——易水砚工艺流程简述[J].科学之友,2025,(03):17-19.
- [2] 冯峰.砚台雕刻在装饰图案教学中的应用研究[J].美术文献,2024,(11):86-88.
- [3] 胡源愿,温天群,杜哲锋.方寸砚台雕刻“黄岗样板”[N].西江日报,2024-04-19(004).
- [4] 刘甲园.宋代砚台文化的发展传承与艺术风格分析[J].艺术品鉴,2023,(36):9-12.