

寿山石雕艺术精品之

白羽一挥

张光卿。编著

中国书店

白羽

中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据

九工之相:石卿、白羽寿山石雕作品集 / 张光卿
编著. — 北京:中国书店, 2015.1

ISBN 978-7-5149-1261-6

I. ①九… II. ①张… III. ①寿山石雕—作
品集—中国—现代 IV. ①J323

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第025402号

九工之相：石卿、白羽寿山石雕作品集

编 著：张光卿
策 划：邱启敬
总 编 辑：郭俊杰
责任编辑：李金涛
撰 文：郭卓怀、张光卿
摄 影：张钰伟
设 计：林自场

出版发行：**中国书店**

地 址：北京市西城区琉璃厂东街115号

制 版：北京彩之林图文设计有限公司

印 刷：北京今日风景印刷有限公司

开 本：635mm×965mm 1 / 8

版 次：2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

印 张：12

书 号：ISBN 978-7-5149-1261-6

定 价：398.00元

白羽作品

013

白羽访谈

012

继往开来话创作

008

寿山石雕艺术精品之

白羽一挥

张光卿
○ 编著

中国书店

白羽

中国书店

白羽作品 013

白羽访谈 012

继往开来话创作 008

白 羽

郭卓怀，字白羽，1955 年生于福州寿山石雕刻发源地——鼓山镇后屿村。早年即随父郭懋介（石卿）学习寿山石雕刻。1997 年进修于中央工艺美术学院。现为高级工艺美术师、福建省寿山石文化艺术研究会副会长，被福建省人民政府及首届民间艺术家评选委员会授予“福建省工艺美术大师”和“福建省民间艺术家”荣誉称号。

白羽技艺成熟全面，圆雕、高浮雕、薄意、印纽等多种技法应用得心应手，人物、山水、花果、鸟兽，题材广泛，无所不及，尤其擅长根据不同石材的不同特点扬长避短，有的放矢地将圆雕、浮雕、薄意等多种技法融汇运用于一体，令作品达到最佳效果。在刀法上吸取了传统寿山石雕刻艺术的精华，并结合现代人的审美观点，师古不泥古，作品尊古开今，是为“东门派”新一代传承人。

白羽不仅力求石雕作品完美，而且重视自身人品修养。据白羽自述：“所谓‘白羽’者即‘清白友善’之意也，亦即本人为人之准则。”故其作品如其人品，整体构思严谨，文人韵味浓郁，题材偏爱吉祥情趣，形象多慈眉善目，给人以儒家风范，高雅愉悦之快感，因此深受海内外同行及资深收藏家的青睐。

继往开来话创作

漫谈寿山石雕刻艺术中的破与立

寿山石雕刻艺术是中华民族独特的艺术奇葩，从出土的一千多年前的卧猪到元末明初王冕将篆刻的印材由铜转而用石，直到清代，已随年代的变迁形成了近代史上流传的东西两大门派的雕刻艺术，至今已成为我国极其宝贵的传统艺术遗产。

建国以来，尤其是上世纪80年代初，改革开放政策给中华大地带来了勃勃生机，寿山石雕刻艺术更有长足进步。从理论研究到实践创作的深入；从艺术水平到经济效益的提高都达到了历史的高峰，这其中包含着无数“破”与“立”的艰辛过程。处在这一特定的历史时期，作为寿山石文化的参与者无疑是时代的幸运儿，同时也肩负着进一步开拓创新再“破”再“立”的历史重任。因而我想提出一些创作实践中的问题与想法和大家一同讨论，以图共勉。

寿山石雕刻艺术是一门融诗、书、画、篆、雕于一体的特种综合艺术，所以称“特艺”。从业人员欲图进取必须遵循以漫长的必不可少的基础训练，在首先尊重继承了传统后进行边探索、边积累、边创作变革的方向。先“立”而后“破”，“破”中有“立”，边“破”边“立”，是唯物的辩证关系，是永恒的动力。对于一个初学者而言，临摹借鉴以至达到继承传统即是“立”。但这种“立”不是成功，而是起步，它不是永久的。那种唯传统是从，不愿有半步逾越，不敢有一丝遐想，挤在固有艺术的圈里是不能解脱的。因此必须“破”，而“破”的最终目的依然是“立”。这后一种“立”则是推陈出新，即继承了古来优秀的传统精华，又融入了作者含辛茹苦的艺术创造。它具备新时代真、善、美的艺术新内涵和时代精神风范，随着时间的推移，它又是后来人“立”的根据，“破”的对象。因为今天被认为是传统的事物都曾历史上某一阶段闪耀光华的新事物，所以现在被认为是时代的创造也将在历史的进行中成为传统。这好比春蚕结茧，蚕食桑叶使自身成长强壮而结

茧，这是一个“立”的过程。若就此罢休，作茧自缚，其成果仅一茧而已，唯结了茧又不自缚，能破茧而出，化蛾产卵，化一为千万，终而复始，方能使生命永恒不息。

通俗地讲，“破”与“立”的过程就是改革与创新的过程。而艺术的生命就在于创新，但创新的目的是不要传统，尽弃其法，以旧换新，而应如徐悲鸿大师说的那样：“古法之佳者守之，垂绝者续之，不佳者改之，未足者增之，西方绘画之可采入者融之。”艺术大师的这些话告诉我们：创新的目的在于贯通古今，对传统应取其精华，弃其糟粕，融汇中西方艺术之所长，以求更加完美高尚。这应当成为我们每位创作者的座右铭。

纵观历史，传统的雕刻技法基本上有圆雕、浮雕、薄意及印钮，且多各行其道互不贯通。这种无形的格局延续一千多年漫长的历史，极大地制约了石雕综合艺术水平的发挥和提高，也对当今有限的石材资源造成浪费。笔者认为必须打破这种无形的陈规陋习，开辟真正地把诗、书、画、篆、圆、浮、薄、钮巧妙自然、科学合理地融汇在某一件作品单体上的创作新途径。下面根据笔者在创作中的体会和所见所闻，举几个实例，以资共同探讨论证。

在创作中我们常常可能遇到在一方印章中，上下方颜色不同，是巧色钮头的上好材料，但美中不足，在印体中段有一裂痕。要达到利用巧色上段又化解中段裂痕的目的，最理想的构思必然是把古朴的巧色钮头（当然可以是人物钮，虫草花果钮）之可延伸部分向下垂落，再以薄意的技法掩盖以化解裂痕部分，达到两全其美的最佳境地。这其中包括了印钮的基本功法、圆雕的雕刻技法和薄意的艺术手段的综合应用。

又譬如，一方上好的石材质细色艳，通透无暇，独有下方留有少

许石皮。雕刻者如若对其大动干戈既费工时又损石料，吃力不讨好；而如果只把这有限的石皮刻一叶小舟从芦苇深处荡漾而出，于上方洁净处以刀代笔，把这淡雅的意境或配古诗一首或自题诗词一则镌刻其上，作品图文呼应，融诗、书、画、雕于一体，文人韵味跃然石上，清新典雅不落俗套，既不损伤珍贵的石体，又极大地提高了作品的文化艺术水平。

再如，在寿山石的石矿中有许多类似“杜陵坑”、“大山”等上好石种是薄性的。它是盘延附和于岩石的夹缝中，因此其形状薄而且多厚薄凹凸不平，其外貌虽不雅观，但质地坚韧，色彩鲜艳晶莹透亮，靠近岩石一面多有厚薄不均的白色层，中间有红色、黄色等。要利用好这些外观近于畸形而肌理却娇美如玉的石材，提高其观赏价值，理应采取因势利导，从“巧”字入手。笔者欣赏过一方构思极佳的大山石作品，是一幅山水人物画的题材。作者在厚薄不均、凹凸不平的白色表层上发挥潜在的艺术修养和丰富的绘画构图经验，把近物和主题用高浮雕技法安排在厚凸部位，把薄凹的地方以薄意的技巧作为远景或陪衬物进行合理布局。画面远近过渡合理，意境宏伟非凡，令顽石的天然造型与作者高深的创作灵感产生了极大的共鸣，达到了天人合一的境界。这件作品从技法的应用上给我们一个启示，即高浮雕技法与薄意技法的自然完美结合是提高画面立体感的巧妙手法，它能在方寸之间体现海阔天空、气势磅礴的最佳效果。

“相石”历来为雕刻艺人所重视，“相石”从某种意义上讲即是把好的颜色部位朝上，把有毛病砂裂的部位作为底部，这无疑对提高作品的观赏价值起到一定作用。但只要把作品翻转来看，毛病依然映入眼帘，治标不治本，问题依然存在。如果我们已经掌握了篆刻技术，不妨把诸如“世人皆醉我独醒”、“此中自有逍遥处”之类的文人书画闲章

或主体作品的题材名称词句或白文篆刻其上，在掩盖了美中不足之处的同时，又能产生新的魅力，感受到的自然不是有所嫌弃，而是艺术的升华，是美的享受，对于文人收藏者而言更可在其书、画、藏书等多方面地物尽其用了。

显而易见，打破传统的技法门派观，树立以多种技法灵活配合应用的创作新观念是可行的。因而我们必须将此发扬光大，并以此为要求、为起步、为前进的方向。要实现这一理想，说难又易，说易又难，它要求每位有心耕耘此道者要极大地提高自身文化艺术修养，熟练地掌握各种雕刻技法。在艺术的海洋中创作热情只能助你成功，而科学严谨的态度、实事求是的求知精神、丰富的实践经验和文化艺术素养是成功的真正动力与指针。路在我们脚下，要达到目的，需要我们付出艰辛的代价。

白羽

尊

古

开

今

白羽访谈

访谈时间：2014年12月27日

访谈地点：怀德轩

访谈人物：白羽、光卿

人品与艺品

光：您在寿山石界也是耕刀不辍几十年了，您当年是如何选择这条道路，能谈谈您的艺术经历吗？

白：我想说我的传承主要来自两个方面，一个是艺品，一个是人品。我父亲的刚正不阿的品德可以在我这里体现出来。我父亲的艺术道路你已经很熟悉了，我父亲的性格和品格在我的学艺生涯中体现出来，他的教育包括艺术上和做人上都是非常严格，甚至苛刻。我父亲小时学艺三年半都觉得时间长，我的第一件作品问世花费了七年半。而且还是当时美术局局长要出一本书关于寿山石的《百家集》，由于知道我的作品还是不错的就和我父亲商量，说你儿子的作品不错也入编这本书。由于局长的出面说我这本书若干年后若是没有你儿子的作品，我会觉得这本书有些遗憾，这样说实际上是对我作品的一种认可。为了这件事局长特地到我家里去，那是还住在乡下后屿村。父亲考虑也是，就对我说你自己去起个艺名吧，后来我花了几天时间用了现在的“白羽”。

他对我的要求各方面都是是非常严格的，几近严苛，好像我的作品在他的眼里总是有这样那样的毛病。我父亲对我的要求是很高的，他对我的要求和别人对我的评价简直就是天壤之别。说个小

故事，我内弟也给别人做来料加工，有一次他手上有块石料，他想不出怎么做，然后来求助于我。于是我构思后就给他打了胚，做完以后他给我父亲看，我父亲很惊讶，偷偷的对我说，这人天才啦，很是赞赏。我心里想要是这件是我的作品，给你看你一定会说这也不行那也不行。他对我作品的看法角度不同，要求不同，看法自然也不同，评价可谓天差地别。我心里想这是我的作品，他时间久了加工不出来，石主催促才来求助我的，只是借他之手而已。从这点看我父亲的确是有些苛严，尤其是对自己的孩子，这也体现出我父亲对我有很高的期望啊！当然，他对其他人还是很宽容和赞赏的，好不吝啬的给与表扬与鼓励。

