

薄意大师林清卿

【刘爱珠 编著】

福建美术出版社

【刘爱珠
编著】

福建

表
山
版
社

薄意大师林清卿

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (C I P) 数据

薄意艺术大师林清卿/林清卿作; 刘爱珠编著.

福州: 福建美术出版社, 2003.9

ISBN 7-5393-1342-0

I. 薄... II. ①林...②刘... III. 石雕: 浮雕-作品集-
中国-现代 IV. J323

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第076913号

责任编辑: 孙志纯

王敬之

书籍设计: 纯设计工作室

制作: 王兆春

薄意大师林清卿

刘爱珠 编著

福建美术出版社出版发行

福建彩色印刷有限公司印刷

开本787×1092 1/12 14印张

2004年2月第1版第1次印刷

印数: 0001-2000

ISBN 7-5393-1342-0

J·1315 定价: 98.00元

■ 林清卿薄意花卉之妩媚生动，虽写生家罕能及。山水竹木，亦静穆深厚。难得在利用石之病，而反见天然。 陈子奋

■ 自杨璇、周彬之后二百年，有个杰出的石雕能手，以薄意的创造性刻艺，负一时之誉。 潘主兰

■ 林清卿薄意好像不经意而随便勾剔，好在妙造天然。往往一石刻成，人们争相摹拓，以资模仿。 潘主兰

■ 精巧绝伦，真能用刀如笔，在杨、周二家，别开生面者。 龚纶

■ 林清卿（一八七六一一九四八），福建省福州市西郊观前凤尾乡人。夙嗜诗书画，师从寿山石雕『西门派』高手陈可应学习薄意雕刻。天资聪颖，刻苦钻研，极富创新意识，集中国绘画艺术和古代雕刻艺术精华于一体，运用于寿山石雕薄意艺术之中。林清卿一生致力于薄意艺术，用他的天才与勤奋开创了薄意艺术的崭新风貌，并将其推到最高的艺术境界，是现代最杰出的薄意艺术大师。

代序

永远的寿山石缘

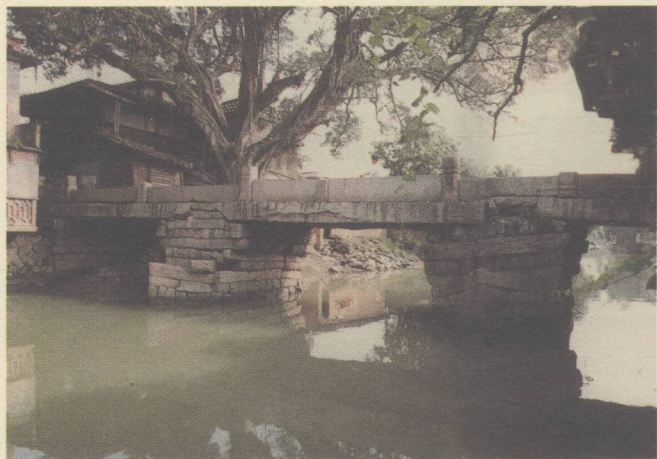
陈石

我的家乡阳岐是福州乌龙江边南台岛上的一个小古镇。这里依山傍水，风景宜人。一条小河从古镇的中央涓涓流过，河的西边叫上岐，东边叫下岐，小小的河上架着一座古老的石板桥，那是宋代修造的『午桥』。这座『午桥』虽历经一千多年，仍如桥中央所写的四个大字那样，至今『龙盘虎踞』。古河道的两边，宽大的石板材铺设的码头可以想见昔日的繁忙。桥东岸边有一棵高大的古榕树，茂密的枝叶弥盖了大半个桥面，即使是三伏天，这里也是如秋的凉爽。乡人说，这是我们乡村的风水树。

阳岐是古代官路的津口，地灵人杰，古今出了不少名人。明洪武年间入京纂修《永乐大典》的进士严恒、近代中国杰出的思想家严复都是阳岐人。

由于阳岐秀丽的景物与撩人的氛围，这个弹丸之地留住不少过客，如清朝江苏邳州知州叶大庄从他乡移居这里，修造了福州著名的古园林建筑『玉屏山庄』。

乡间的名门望族大都擅诗书字画，喜文房四宝，而且又钟情于福州的『嘟嘟』石（『图书石』福州方言的谐音），也就是寿山石。幼时，我家的厅堂两侧的墙壁上挂的是乡贤严复书写的四条屏书法，上上下下盖了好几枚严老先生用寿山石

阳岐午桥（北宋）

〔螭钮章〕（田黄）
林文宝作

刻的各种图章。

我的外祖父赵飞翰是清朝优贡，赴山东为官，曾携带十几方寿山石印章赴任，晚年荣归故里时，这些『福州宝石』一个不少随身带回。是因为石的珍贵，还是它代表着故乡的情物，年幼的我不得而知。

我的父亲终身为医，擅诗文、书法，尤喜寿山石，在他玩赏的寿山石中甚至也有水坑石、寺坪石和高山冻等名贵石种，父亲还为我母亲买了一小块田黄石方章，刻古兽，印底刻着母亲的名字。母亲根本不当一回事，因为那个年代领取许多票证需要盖印，母亲为了使用方便，就将田黄石印混装在放硬币与锁匙的钱包里。在母亲晚年时，我告诉她这是比黄金还要贵的田黄石，她听后就随手给了我。后来王雷庭师傅见到此石说，这印钮是西门钮工巨擘林文宝刻的，由于磨损得厉害，他老人家还帮忙重新修了一下，如今成为珍贵的纪念品。

小时候，父亲教我们兄弟写毛笔字，在我小学毕业那年暑期，他突然萌发让我学习篆刻的念头，从城里的旧书摊购得一本印谱与十来个寿山石印章，还拿了一把中医用的旧手术刀，让我照着印谱学刻印。我觉得这比写毛笔字有趣得多，也就在印石上依样画葫芦胡乱刻起来，这就是我最早的寿山石缘，这个石缘是先辈带来的。

一九六二年秋天，我考入福州工艺美术学校。从此学习篆刻有了一位顶呱呱的好老师，不用自己瞎折腾了，他就是著名的金石书画家潘主兰老师。学校不设篆刻课，我是利用业余时间，在潘老师的指导下循序渐进地掌握了篆刻这一门艺术。福州不少会书法篆刻的人对寿山石都有浓厚的兴趣。这可能是因篆刻的材料是福州本地产的寿山石，而寿山石的天生丽质又引发他们对寿山石的研究，诸如龚礼逸、陈子奋、潘主兰等都有寿山石的专门著述。我在校学习期间用的一本教材《寿山石刻史话》就是潘老师写的。潘老师既是我学篆刻的导师，又是我后来学习和研究寿山石的启蒙老师和提携者。

二十世纪九十年代，我先后写了多本寿山石专著。已名重艺坛，成为书画界元老的潘老师为我的每本书作序、题词、审稿，为宏扬寿山石文化，老师乐此不疲。四十年中，寿山石维系着我们师生之间深厚的情缘。

妻子刘爱珠是我在美校时的同窗，我们都是福州南台岛人，每逢周末相约结伴步行回家，日久天长，我们从友情发

鄂王墳上草薶二秋日蕉涼石豸危
南渡君臣輕社稷中原父老半旌旗
英雄已死嗟何及天下中心逆不支
莫向西湖歌此水光山色不勝悲
仲東先生屬書 筆

严复手迹

展为爱情，直至结为终生伴侣。

一九七七年寿山石与寿山石雕艺术终于成为我们夫妇共同热爱的事业，并将陪伴我们一生。在这之前我们曾历尽曲折。一九六七年我们中专毕业，因为『文革』的原因，毕业分配延至一九六八年秋天，还算我们命运不错，那时政策允许大中专学生『三个面向』，我们被分配到工厂，但长期学非所用。爱珠先是当翻铸石膏像工人，接着又下放到区属一个织带厂当挡车工，而后又『归队』回到雕刻厂当木雕工人、石雕磨光工人。直到这一年的秋天，厂部生产科一位负责人记起刘爱珠是念美术的中专生，该让她『学有所用』，她这才有幸调到雕刻工艺品总厂的实验车间。这个车间是当时福州著名雕刻艺人的聚集处，她被分配在西门派著名薄意大师王雷霆门下当徒弟。

王雷霆技艺精湛，为人祥和。爱珠跟他学艺不久，他就觉察到这女孩子不简单。他常对人说，有念书和没念书看来就是不一样，很多地方我还没有教她，她光看看就会了。爱珠曾说：『我初涉寿山石雕时，雷霆师教我刻薄意，第一件作品师傅帮我画好并示范线刻定稿，然后让我剔地，最后师傅雕饰刻划给我看。这样做了二三件以后，我就琢磨着自己来构思绘画和雕刻，很快掌握薄意雕刻的全过程，而且我根据石材形与色施艺，山水、人物、花卉都涉及。车间的同事们都奇怪，我为什么会这么快独立创作，后来他们才知道我在美校学习五年，素描、雕塑、国画有扎实的基础，学习寿山石雕当然方便多了。』在学习雕刻薄意的过程中，雷霆师提供给爱珠作为学习与参考的范本，是他老人家精心收藏的一代薄意大师林清卿的薄意拓片，这些珍贵的拓片使她了解到石雕艺人能够依石作画，将中国画的笔墨韵味、线条融汇于石雕的创作之中。大师用刀如笔、构思精巧、意境深远，其寿山石雕作品有着丰富的文化内涵，那登峰造极的艺术成就深深地吸引了爱珠。从此，爱珠爱上了寿山石，爱上了寿山石雕这门艺术。在雷霆师的精心指导下，她又涉及了浮雕，而后又在东门派艺术大师林寿熤的指导下涉及透雕和圆雕。一九七八年是爱珠从事石雕艺术的第二个年头，为纪念中国工农红军入闽五十周年，她作为当时年纪最轻、艺龄最短的创作人员参加了王雷霆、郭功森、林发述等七人组成的《闽西革命组雕》创作小组，赴闽西体验生活，回榕后她创作了组雕之一《上杭临江楼》（现藏福建博物院）。一九七九年她创作石雕作品《七仙女下凡》，获得福建省创新设计优秀作品奖。此后她的作品

陈石、刘爱珠夫妇近照

在省、市各种展览会上频频获奖，一九九〇年创作石雕作品《有渔乐》，荣获中国工艺美术百花奖创新设计奖；一九九七年被评为高级工艺美术师；二〇〇二年被授予福建省工艺美术大师荣誉称号。

寿山石艺术成为我们俩共同的事业，寿山石是我们心中至高无上的美石。我们志同道合，三十多年来我们共同研究和探索寿山石文化与艺术真谛，共同嗜好集藏寿山石品种，我将书法篆刻艺术与她的薄意艺术相结合，我们『怀瑾握瑜，穷日达旦，讲论辨识』，沉醉在寿山石那美妙的艺术世界之中，并一起先后完成了数本寿山石专著。

在悠久的艺术岁月里，爱珠始终没有忘记要编辑一本寿山石雕艺术中十分重要的书，也就是今天这本《薄意大师林清卿》，林清卿薄意艺术既是她从事寿山石雕的启蒙艺术，又是她与无数同道始终追摹的典范。为了让这位寿山石雕艺术巨匠遗留的艺术较完整地展现在世人面前，她精心整理师傅遗留下来珍贵的清卿薄意拓片，不断收集国内外书刊有关的照片和资料，参观博物馆，拜访福州名门世家后裔，与他们共同欣赏与研讨藏品的艺术成就与经济价值，还征得台湾收藏家的珍贵薄意墨拓。功夫不负有心人，她的心愿今天终于实现了。寿山石文化又呈现了光彩的一页。

我们夫妇与天生美石寿山石的缘分源远流长，从先辈到师长，乃至亲朋好友，都喜与寿山石结缘。随着寿山石文化与艺术的不断丰富与发展，我们深信普天之下越来越多的朋友会与精美绝伦的寿山石结缘。

二〇〇三年五月十六日于福州铁笔盒

陈石

篆刻家 高级工艺美术师 福建省寿山石文化艺术研究会会长、中南林学院（艺术）客座教授、中国寿山石馆常务顾问、中国书画艺术委员会艺术委员、台湾中华印石收藏协会顾问。

目 录

■	代序 永远的寿山石缘	
■	总论	1
■	一 寿山石薄意艺术的起源	1
■	二 薄意艺术的两大流派	5
■	三 林清卿生平事略	11
■	四 林清卿薄意艺术的五大特色	17
■	五 薄意雕刻创作过程	28
■	作品欣赏·花鸟	31
■	作品欣赏·山水	61
■	作品欣赏·人物	67
■	薄意拓片·花鸟	77
■	薄意拓片·山水	125
■	薄意拓片·人物	141
■	后记	158

总论

一 寿山石薄意艺术的起源

在寿山石诸多的雕刻技法中，薄意雕刻艺术

是寿山石雕一种独特的表现技法，是其他彩石雕刻艺术所没有的技艺。

何谓薄意，我就读工艺美术学校时著名金石书画家潘主兰老师说：『薄

意者，技在薄而艺在意。言其薄，而非愈薄愈佳，因未能如纸之薄也；言其意，自以刀笔写意为尚，简而洗脱，且饶有韵味为最佳，耐人寻味以有此境者。』薄意应从薄与意去理解，『薄』指刻层薄，一般刻的厚度在一毫米，在这样极薄的石表层用刻刀进行多层次的表现。『意』指的是画意，通过刻刀把作品中的山水、人物、花鸟等取中国画工笔与写意兼收并用的手法，淋漓尽致地表达出画理与笔墨的韵味。真正做到了『精巧绝伦，真能用刀如笔。』这就指的是『薄意』。『薄意』是寿山石雕艺术中的专有名词。

寿山石雕薄意雕刻与一千五百年历史的寿山石雕相比，出现的较晚，从它的雏形到完善至今有一百多年的历史，它是从寿山石浮雕技法中引伸来的。而寿山石浮雕技法的创造是艺人们在学习继承传统的浮雕技术，借鉴吸取中国古代宫殿、寺院、亭台楼阁、轩桥水榭的石雕、木雕、砖雕等装饰雕刻，

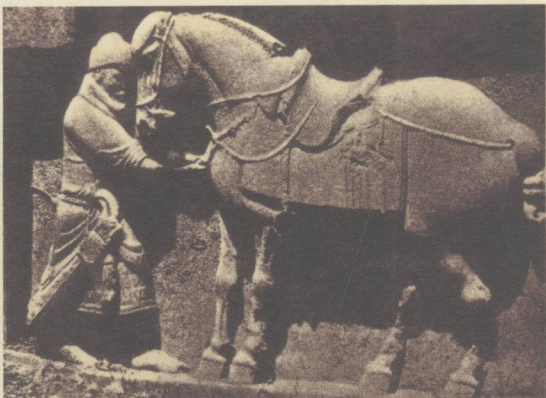
龙门石窟

唐代 护国天王石像

昭陵六骏之「飒露紫」

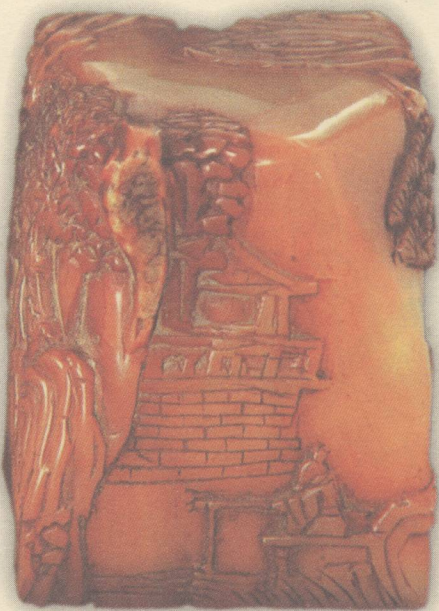

以及遍布名山大川的摩崖石刻的技艺中总结创造出来的。众所周知浮雕在我国有着悠久的历史，较早的为龙门石窟古阳洞，它开凿于北魏太和十八年（四九四年），是一个集雕刻艺术之精华的洞窟。洞内佛龕林立，龕楣以连环画的形式用浮雕刻出完整的佛传故事，其中菩萨、供养女等形象生动，缠绕着飘带起舞的伎乐飞天，婀娜多姿，意趣横生。还有诸如唐太宗墓石刻『昭陵六骏』是古代浮雕的代表作。在福建地区类似的浮雕也不胜枚举，如泉州开元寺内镇国、仁寿二塔的浮雕十分典型。其石雕佛像庄严秀美，菩萨慈眉善目，天王、力士刚健威武，具有典型东方色彩。这些古代雕塑的艺术成就无疑对寿山石雕产生了深刻的影响。另外，有着几千年历史的汉画像石刻以及古代的石器、玉器纹饰，商周的青铜器纹饰，汉铜镜上的浅浮雕纹饰等等，都成了寿山石雕艺人借鉴和参考的资料。从明末开始就有寿山石雕艺人为避石裂纹在印章四周刻上浅薄的山水图案，这就是早期薄意雕刻的雏形，布局简单，画面呆板，刻工粗略，不具画理，而且也不薄，只能说是浅浮雕的一种。

由于寿山田黄石以及晶冻等石种既贵重又稀少，有『雕人藐视不敢琢，审曲面执争分毫』之说。价逾黄金数倍的田黄石是以重量计价的，因

此要求雕刻者尽量保留原形不任意切割，以免损其价值。然而寿山石虽莹澈通灵，天生丽质，但是在斑斓色彩中也难免隐藏着砂格、裂痕、石纹及其他杂质，故艺人有必要施以技艺来消除或回避它。在这种情况下，薄意手法应运而生，它的出现为雕刻艺人在方寸印石上趋避砂格，利用石纹，取其美，去其疵开辟了广阔的空间。书画家韩天衡先生说：『单论寿山石色泽的五彩斑斓，以及石质伴有的砂格裂痕，即是薄意雕刻所特有的课题。天生的五彩斑斓，不等于高妙的绚丽画图，务必施以特技，悉心构排，方能人定胜天，映出五彩石的生命和灵魂。砂格裂痕乃石之病，石之癌，只有避剔砂格，巧借裂痕，扬其长，避其短，取其美，弃其疵，方能化腐朽为神奇。』

清末民初，福州西郊观前人林清卿秉性聪慧，喜诗书字画，受业于西门雕刻名工陈可应，陈可应擅长于平面剔地浅浮雕，林清卿继承此法，并融进中国画与画像砖等创作艺术精髓，运用自己纯熟的刀法使浅浮雕更加薄化，用雕刀在石头平面上造型达到『画石，非人之画纸所能及也』的境地，将中国画的线条韵味与传统寿山石雕的刀法，熔于仅一毫米厚的薄意作品中，充分展示了作品的形象、体积、层次、内容，加上寿山石的巧色，使作品更加完美。从此，开创了前无古人的寿山石雕新的艺术技法——『薄意艺术』。

「山水薄意章」(旧芙蓉石) 明佚名

〔梅竹〕
(鹿目格石)

〔梅竹〕
拓片

二 薄意艺术的两大流派

清同治、光绪年间（一八六二—一九〇八年）是寿山石雕行业鼎盛时期，这时出现两个艺术流派——『东门派』与『西门派』。

先说一说『东门派』。福州东门外后屿村以及毗连的樟林、寿岭、横屿各村是寿山石雕家族世代相传之地，早期石雕名艺人林谦培与其高足林元珠在此区域授徒传艺，师者甚众，他们师徒、父子代代相传，艺术风格较为一致，形成了东门派。东门派擅长圆雕技艺，作品题材十分广泛，人物、山水、花鸟、动物，也制作薄意钮饰、博古等。东门派用刀苍劲有力，且多施以尖刀，作品繁华俏丽、层次清晰、玲珑剔透。

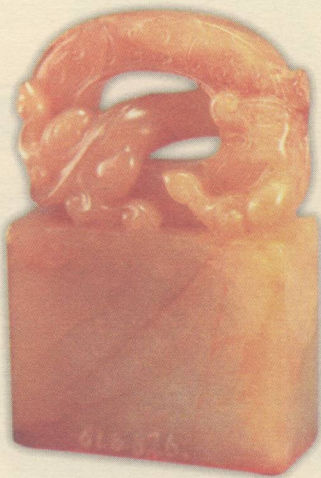
林谦培是东门派始祖，生活于清同光年间，福建侯官人。他是继杨璇、周彬之后在寿山石雕创作上最杰出的雕刻艺人。既能雕刻印钮、博古，又擅长圆雕人物，他所刻的仙佛题材作品衣褶流畅，眉目传神，声誉波及近里远乡。

林元珠是林谦培的高足，承其师法，得其精髓，擅长印钮、圆雕、浮雕诸法。人物、山水、花鸟、动物无所不精。他是刻浮雕的高手，他刻的浮雕，根据石头色泽相间的情况灵活处理，效果极佳。但此时尚没有薄意，有的只是浅浮雕。东门派薄意是到其次子林友清才出现的。

林友清字友琛，自幼受石雕艺术熏陶，得其父林元珠真传，可谓『东门正宗』。印钮、圆雕均为其所长，其同乃父一样尤喜刻浮雕与薄意相

【送子观音】（半山芙蓉石） 林谦培作

【三羊开泰钮章】（高山石） 林元珠作

【寒山骑驴图】

(银裹金田黄) 林寿熾作

【竹节】

(高山石) 陈可应作

【柳鹅】

(银裹金田黄) 林寿熾作

结合的作品。作品风格承袭东门派的华丽雄健，刀法灵利。林友清对寿山田黄石、水坑石这些珍贵的石种创作，常常只在四周施以薄意雕刻，但他的薄意雕刻仍然带浅浮雕的刻法，多以尖刀深刻，表现了丰富的层次，原因是他偏重用刀尖雕刻，追求立体与写实。如果说，西门派的薄意偏重于中国画的写意方法，那么东门派的薄意则偏重于民间传统的装饰风格，精雕细琢、玲珑剔透、流畅细腻是它的特色。林友清与西门派林清卿同时名震寿山石雕艺坛，有『东门清』之誉。

林寿熾，是近代又一位东门派雕刻艺术最杰出的正宗传人。林寿熾为林友清三子，承家法而能创新，他常说：寿山石乃天生尤物，应十分珍惜。所以在选择石料时，他一经选定，从不任意截取，多是保留原形，依势造形。他技艺全面，圆雕、浮雕、薄意样样皆精，对石料巧色的利用得心应手，布局合理，意境开阔，作品用刀考究清灵剔透，所刻的效果矫健富丽，并善于将传统的技法与现代美术画理焦点透视相结合，不断创新。他的薄意艺术摆脱门派观念，吸收西门派林清卿的艺术手法，取长补短，推陈出新，使东门派薄意得到进一步提高。上世纪五十年代至八十年代间，材大、价昂的田黄石薄意雕刻作品，绝大部分都出自他与西门派王雷霆之手。一九八四年他刻的《秋山行旅》《岁寒三友》《柳鹅》三方一组田黄石作品，获中国第四届全国工艺美术百花奖『金杯奖』，为薄意艺术获得了殊荣。

再说一说『西门派』。这一派是因为其艺人大多集中于福州西门一带而得名。

福州西门凤尾乡一带，以及福州总督后（今省府路）一条街前店后坊是从事寿山石雕艺术的另一集中地，称为西门派。西门派由福州西门凤尾乡潘玉茂、潘玉进、潘玉泉三兄弟共同创立的。西门派艺人以印章、把件为主，专长于印钮、博古、浮雕、薄意、开丝、描花等，作品古朴浑厚，又极传神。薄意则注重画理和笔墨韵味，作品高雅古朴。尤其西门派林清卿薄意的出现，成为寿山石雕艺术中最为名重的艺术，是西门派艺术的骄傲。西门派的作品受到了文人雅士、金石收藏家及社会名流的青睐。

潘玉茂，西门凤尾乡人，承周彬遗法，以刻印钮、博古、浮雕名重艺坛，常在印钮中施以各种刀法，使兽钮形神兼备。他尤精于印顶博古与

凤尾村（林清卿生前居住地）

【螭虎穿壁钮日字章】（旗降石）* 林友清作

福州总督后（现福州市府路）