

BAMBOO AND WOOD
CARVING BY XU BINGYAN

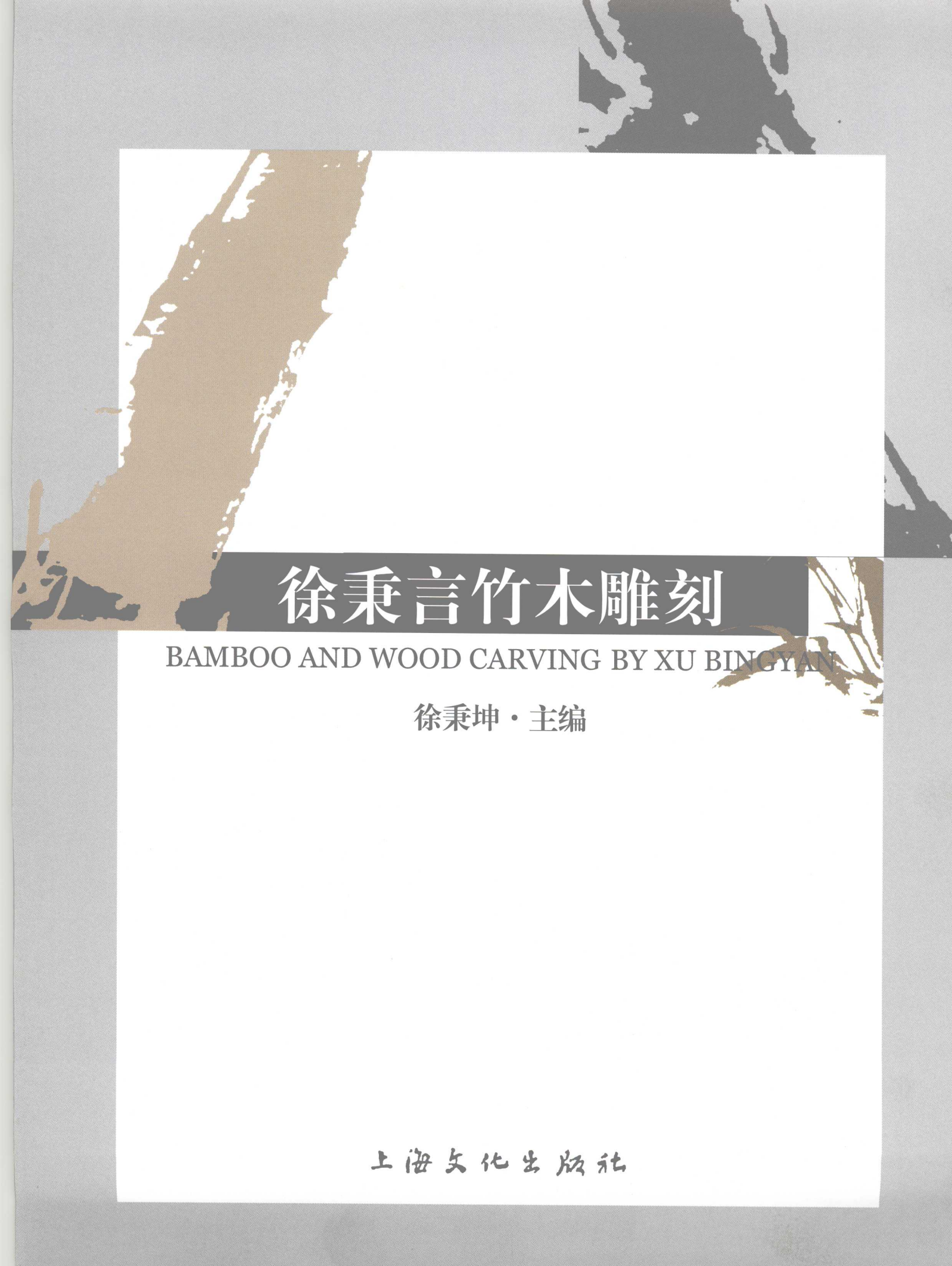
徐秉坤·主编

徐秉言竹木雕刻

程十发题

上海文化出版社

徐秉言竹木雕刻

BAMBOO AND WOOD CARVING BY XU BINGYAN

徐秉坤·主编

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐秉言竹木雕刻/徐秉言,徐秉坤编著 - 上海:上海文化出版社,2007

ISBN 978 - 7 - 80740 - 107 - 0

I. 徐… II. ①徐…②徐… III. ①竹刻 - 作品集 - 中国 - 现代②木雕 - 作品集 - 中国 - 现代
IV. J325②J322

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 164336 号

责任编辑 王存礼

装帧设计 上海阿波罗文化艺术公司 张璿

书 名 徐秉言竹木雕刻

出版发行 上海文化出版社

地 址 上海市绍兴路 74 号

电子信箱 cslcm@public1.sta.net.cn

网 址 www.sbcm.com

经 销 新华书店

印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 10

插 页 4

图 文 160 面

版 次 2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1—2,210 册

国际书号 ISBN 987 - 7 - 80740 - 107 - 0/J·187

定 价 138.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
T: 021 - 59228615

徐秉言，1942年生，江苏常州人，毕业于无锡轻工业学院造型美术系，高级工艺美术师，中国竹工艺大师，常州市工艺美术协会副主席。其父徐素白先生为中国著名竹刻大师，徐秉言自幼随父学习竹刻并师从国画大师唐云学习中国画，继承和发展了家学，又独创了红木、紫檀木浅刻，在大写意表现手法上有突破，作品生动传神。

徐秉言的竹木雕刻作品，曾在《中国收藏》、《中国文物世界》、《人民日报》等数十家报纸、书刊上发表，并由中央电视台、江苏卫视等拍摄专题片播放，深得好评。

1995年徐秉言被联合国教科文组织和中国民间文艺家协会联合授予中国民间工艺美术家称号；2003年被国际竹藤组织和中国竹产品业协会联合授予中国竹工艺大师称号。

2003年11月徐秉言携留青竹刻和红木浅刻作品参展“中法文化年法国巴黎艺术展”；2005年6月又参展在日本爱知县举办的“世界博览会”；2006年7月应邀参加了在英国举办的第26届国际艺术展览会。期间，除亲自演示雕刻技艺外还多次作了中国竹木雕刻艺术的专题讲座，为中国艺术走向国门，让世界认识中国竹刻艺术魅力，让世界感悟中国做出了贡献。

Xu Bingyan was born in Changzhou, Jiangsu, China in 1942, and graduated from Wuxi Institute of Light Industry. He has been awarded with titles of Senior Art and Crafts Artist, Bamboo Art Master in China, Vice Chairman of Changzhou Arts and Crafts Association. His father, Mr. Xu Subai, is famous bamboo carving master in China. Xu Bingyan studied bamboo carving from his father and studied the traditional Chinese painting from Mr. Tang Yun, the master of traditional Chinese painting. Mr. Xu Bingyan inherited and developed the art handed down from his father and invented red wood (mahogany) and rosewood light engraving by himself. He made break through in free-hand brushwork technique. The works are vivid and lifelike.

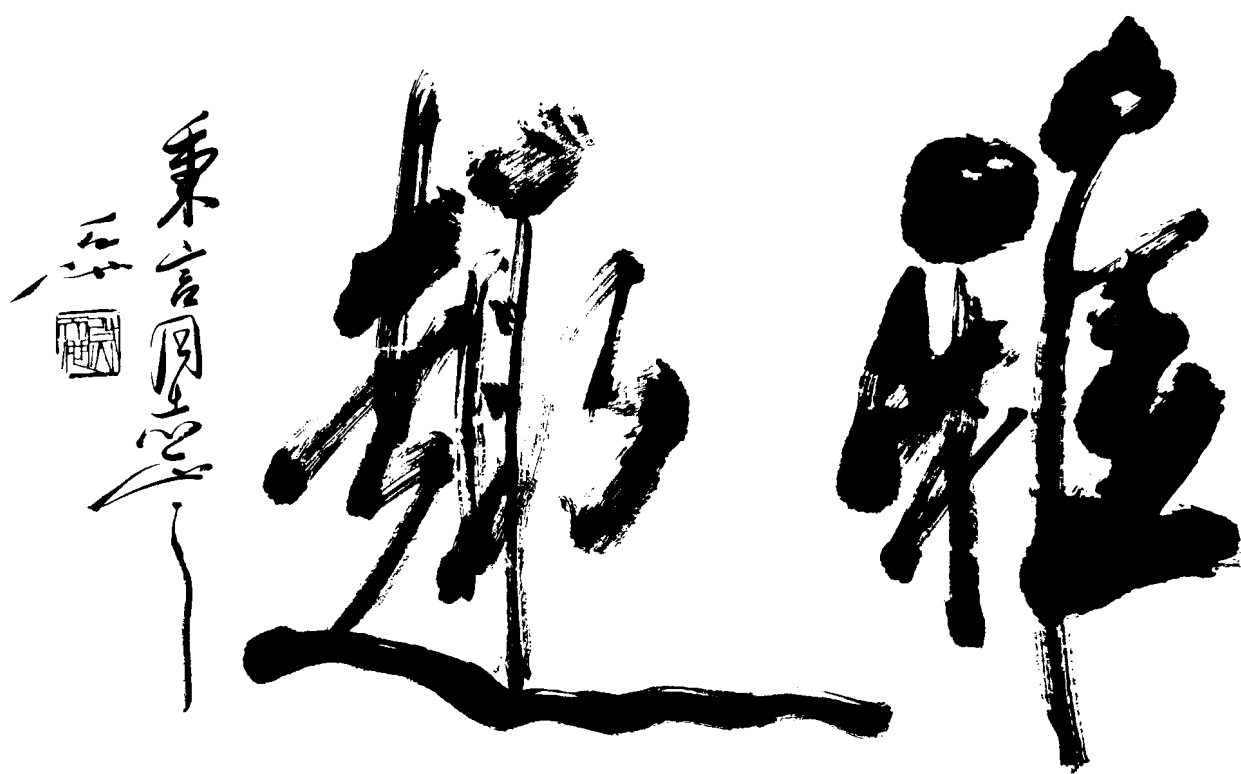
Bamboo and wood carvings of Xu Bingyan have been published in more than ten newspaper, books and periodicals, such as: "Chinese Collection", "Chinese Cultural Relics", "People's Daily" etc. His works have been also filmed into many special topic TV shows by China Central Television, Jiangsu Satellite TV etc., enjoying great reputation in all circles of society.

In 1995, Xu Bingyan was awarded with title of Chinese Arts and Crafts Artist jointly by United Nations Educational Scientific and Cultural Organization and China Society for the Study of Folk Literature and Art. In 2003, he was awarded with title of Bamboo Art Master in China jointly by International Bamboo Vine Organization and China Bamboo Industry Association.

In November 2003, Xu Bingyan took his bamboo skin carvings and red wood light engravings to participate in "France Paris Art Exhibition of Sino- France Culture Year". In June 2005, he participated in "World Exposition" in Aichi, Japan. In July, 2006, he was invited to participate in "26th International Art Exhibition" in Britain. He not only demonstrated in person carving art, but also took several lectures on Chinese bamboo and wood carving arts. He has made great contribution for the Chinese arts going to the world, and letting the people all over the world know deeper the bamboo carving art, and know better China.

徐秉言竹木雕刻

東宮主筆

竹韻墨趣

徐湖平
丙戌秋月

技進於道
天機自張

觀東言先生竹木刻後題
戊寅冬月 陳傳席

素白后人

徐秉言竹木雕刻艺术

韩天衡

书

韩天衡 素白后人，徐秉言竹木雕刻艺术

徐秉言浅刻展

癸酉元宵

黄养辉题

黄养辉 徐秉言浅刻展

徐秉言竹木刻藝術

戊寅年中社

張文俊題

徐秉言淺刻

手耕破花 刀開竹花
 相得益彰 曉發中興
 秉言正腕

高照
 2013
 杭州

中国美术学院教授 高照

竹上
 藝術世界
 眼
 のあたり
 刀刻の極
 印象深
 1
 池上正治
 11.00.11.11

日本著名作家池上正治

译文：竹上的艺术世界，亲眼看到，刻得妙极，留下深刻印象。

目录 I

名家题词

- 程十发 徐秉言竹木雕刻
尉天池 雅趣
徐湖平 竹韵墨趣
陈传席 技近于道，天机自张
韩天衡 素白后人，徐秉言竹木雕刻艺术
黄养辉 徐秉言浅刻展
王子野 徐秉言浅刻
张文俊 徐秉言竹木刻艺术
高 照 笔耕纸花，刀开竹画，相得益彰，境艺升华
池上正治（日本）
竹上的艺术世界，亲眼看到，刻得妙极，留下深刻印象

序

读徐秉言留青竹刻和红木浅刻 陈传席

父亲的创新精神对我的启示和鞭策 徐秉言

竹刻作品 > 8

- 荷塘雅韵 | 10
佛手 | 11
梅花画眉 | 12
枫桥夜泊诗 | 13
江国尤物 | 14
一年一度春光好 | 15
一树独先天下春 | 16
日色花光一片，飞入鸳鸯不见 | 17
老梅品格谦 | 18
天生丽质 | 19
拉萨舞步 | 20
泽国双龙 | 21
亭亭玉立散幽香 | 22
蜂猴家园 | 23
秋之歌 | 24
润色 | 25
活泼天机 | 26
仙气满乾坤 | 27
牧趣 | 28
幽香 | 29

- 冰心玉洁 | 30
自由天地 | 31
洁身自好 | 32
秋意醉人 | 33
星堂屋后 | 34
凤仙花 | 35

红木浅刻作品 > 36

- 佛光普照 | 38
兰竹情 | 39
园蔬愈珍馐 | 40
柔情舔犊 | 41
听雨 | 42
衙斋卧听萧萧竹 | 43
字字家园，字字心血 | 44
献寿 | 45
东坡醉卧黄茅冈 | 46
气节 | 47
威震邪魔 | 48
出神入化 | 49
玉洁 | 50
幽香 | 51
劲节 | 52
傲霜 | 53
几只鱼鹰是家当 | 54
轻歌曼舞 | 55
仙风道骨 | 56
天伦之乐 | 57
醉打山门 | 58
牧趣 | 59
苦寒生丽质，淡泊育清香 | 60
屈原问天 | 61
蓄势待发 | 62
野逸清香 | 63
出土便同石作邻，凌霄常与云为伴 | 64
期待 | 65
凌波仙子送奇香 | 66
祥气临门 | 67
金秋时节无限好 | 68
六鹿大顺，丰收在即 | 69
梅兰竹菊吾所爱 | 70

诗书刻画我皆修	71
盛世长存	72
芝兰多逸韵，泉石富清芬	73
静观其变	74
葡萄架上秋意浓	75
秋色浓重山路远，层林尽染不知归	76
山高水重，抚琴垂钓	77
铁骨抗严寒，老梅吐幽香	78
与尔同消万古愁	79
云游人间药到病除	80
无题	81
清香一室浓	82
兰竹之情	83
无量寿	84
千里之行始于足下	85
溪荷映水换新装	86
能屈能伸	87
秋实	88
佛心净我	89
月色朦胧静悄悄	90
和谐——大鱼护小鱼	91
与尔为伴，清香沁人	92
怪人怪鸟看	93
壶中天地	93
酒逢知己千杯少	93
萍水相逢	93
本草治百病	94
风声鹤唳天上闻，龙盘劲节岩前见	95
向往山水	96
明月松间照，清泉石上流	97
人物肖像	98
快乐	99
山清水秀	100
小羊倌	101
梅花芭蕉	102
虚心向上	103
梅花双鸟	104
牦牛	105

其他作品 > 106

国画	鲜蔬健人	108
书法	对联	109
紫砂笔筒	孔子讲学	110
	果实累累	111
紫砂茶壶		112
紫砂茶壶		113

艺涯掠影 > 114

赴法国中法文化年参展	114
赴日本爱知县世博会参展	115
赴英国牛津第二十六届国际艺术节参展和讲学	116
聆听老一辈文化人士教诲	117
与文化艺术界朋友切磋技艺	118

共创家艺 > 119

评论文章 > 120

竹木双绝 德艺双馨	120
——记中国工艺美术家徐秉言	刘向东

独辟蹊径攀奇峰 | 123

——徐秉言写意留青竹刻艺术问世 陆涛声

红木浅刻一枝独秀 | 126

——记徐秉言先生红木浅刻艺术 寻胜兰

竹韵墨意 莫静坡 | 127

为有竹君伴无忧 顾行伟 | 128

附录 > 129

回忆父亲徐素白	徐秉坤	129
---------	-----	-----

> 序 1

读徐秉言的留青竹刻和红木浅刻 | 陈传席

中国的艺术，虽然被孔子列为“小道”，但他也说“虽小道必有可观焉”。其实，艺术的价值就是“可观”，如果艺术还有其他的作用，那必在“可观”之后。譬如有些艺术品也兼有实用、教育、认识等价值，但必首先“可观”，即“美”，否则，就不是艺术品，而只是实用之器。“可观”也分几类，中国的书画主要观其文化内涵，民间很多工艺品，主要用于“悦目”，还有很多艺术品观之则震撼人心，还有些艺术品偏于实用。但中国古代是文官治政的国家，文官和知识分子是中国的实际领导阶层，因而凡经文人参与的“艺术”，都兼有文化内涵。而且，凡称高雅艺术品，也必有文人参与。

竹刻艺术本出于民间，现在也因文人参与，成为高雅艺术之一。在竹上刻画，大约原始社会就有了。汉代的竹简和一些竹器上的装饰，现在仍有遗存，但皆是阴刻，没有深浅层次感。《图画见闻志·卷五》记“唐德州刺史王倚家有笔一管，稍粗于常用笔者，两头各出半寸已来，中间刻《从军行》一铺，人马毛发、亭台云水，无不精绝。每一事刻《从军行》诗两句，若‘庭前琪树已堪攀，塞外征人殊未还’是也。似非人功，其画迹若粉描，向明方可辨之，云用鼠牙雕刻……”。在笔管上雕刻，亦即竹刻，因为从秦代开始，中国的毛笔管基本上都是竹管，所以“笔”字也是竹字头，但用“鼠牙雕刻”，今已无人试用了。从“其画若粉描”可知，这种竹刻已见深浅层次了。而且唐代的竹刻（留青）至今尚可见到的，有日本正仓院所藏的中国唐人在竹管乐器上刻的仕女，已有深浅层次了，且也是在竹管上刻的。但唐代的竹刻，深浅层次并不太强，更缺少水墨趣味，当然唐代后期才出现水墨画，那时的水墨画也没有明清或今日水墨之趣味。

文献记载，明代后期张希黄的竹刻，深浅浓淡感很强，已有很浓的水墨画趣味了。但当时在竹上作画的，多是民间艺人，民间艺人不在民间者，其画必向文人画靠近，但格调笔墨都不会太高。从现存的张希黄竹刻留青《楼阁山水笔筒》和《山水臂搁》来看，他的刻工十分高明，对底本的画作作了再创作，但因底本之画乏于生动之趣，所以，虽刻出了水墨趣味，但趣味并不十分高逸，有待于高明的文人画家之参与，但明清的画家有的参与了陶刻（如宜兴紫砂壶上的刻画），但没见过有在竹上作画的。直到公元20世纪30年代，常州大竹刻家徐素白的出现，才着实改变了这一状况。

徐素白（1909—1975），字根泉，号晓钟，江苏常州武进人。少时赴上海习刻扇之艺，兼习书画艺术，由于他天资过人，加之能刻苦学习，刀笔功夫皆不同凡俗。后得到在上海的同乡名画家冯超然的协助，旋即崭露头角于沪。他广交上海书画名家，交往较多的有江寒汀、钱瘦铁、唐云、程十发、乔木、沈尹默、邓散木、白蕉、马公愚等人，有高明的艺术家为他作画，犹如杰出的演员遇到杰出的剧本，相得益彰，他刻出了文人画的情趣，而且文人画的妙处，促使他创造了新法，他的新法和再创作又丰富了原画的情趣和妙处，比如徐素白刻的由江寒汀创作的柳鸟荷花图，江画得生动而自然，徐刻出的也就生动而自然，而且又在荷叶上加刻了露珠和虫蛀的残破处，这是江寒汀原画中没有的，且又最能显示刀刻的妙味。古人云：“神明于规矩之中，变化于规矩之外，有笔所不能到，而刀刻能得之。”徐素白之刻正是如此。

徐素白应是中国竹刻艺术史上“留青”一道里程碑式的大艺术家之一。

徐秉言就是徐素白之次子，自幼受家学影响，即留心此道，后就读于无锡轻工大学造型美术系，系统地学习过中国画和艺术理论，他的人物、山水、花鸟画都画得很好。对传统艺术有深刻的理解，能在理解中推陈，在领悟中出新。

徐秉言学习中国画不是目的，他的目的还是要继承父志，以刀代笔，把画变为刻，他先是从事竹刻和留青竹刻的创作。但竹刻受材质限制，不能刻大画，他接受上海著名画家程十发等人建议，把竹换成红木。此后徐秉言便集中精力攻刻红木，他基本上是把留青竹刻的方法用到红木刻上。开始是以阴刻为主，继之便刻出写意画中水墨深浅浓淡变化的效果。上海程十发等著名画家观后十分赞赏这一路阴刻的写意作品。

一般的留青竹刻刻的多是工笔画，或者较工细的画，很少有刻水墨大写意的。徐秉言父亲徐素白和江寒汀、唐云等合作，江、唐的画多半属于小写意，他们为徐素白作竹刻画时，又特别注意画得较工一些。徐素白晚年也尝试过水墨写意画《荷花图》的刀刻效果，这也是历史上第一幅留青竹刻大写意。但由于种种原因，徐素白这个很有意义的尝试未能深入。徐秉言在父亲的基础上，开始创作水墨写意的留青竹刻和红木浅刻，他掌握了数十种刀法，表现出了水墨晕章的艺术效果，再造了水墨画。

徐秉言认为，在竹木上刻画，并不是对原作的简单摹刻，而是二次创作，是自己艺术情趣、胸襟人格对原作感悟的体现，完全可以根据自己的认知和情趣来选择刀法进行创作。如他所刻的由黄胄绘作的《赶