

【中国当代木雕
艺术家精品集】

ZHONGGUO DANGDAI
MUDIAO YISHUJIA JINGPINJI

金煜平

Jin Yuping

徐华铛 编撰

中国林业出版社

【中国当代木雕
艺术家精品集】

金煜平

徐华铛 编撰

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

金煜平 / 徐华铛编撰. — 北京: 中国林业出版社, 2015.10
(中国当代木雕艺术家精品集)
ISBN 978-7-5038-8172-5

I. ①中… II. ①徐… III. ①木雕—作品集—中国—现代 IV. ①J322

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 234811 号

编 撰

徐华铛

摄 影

梁 盾 金亚舰 胡一兵

金煜平 徐华铛 徐积锋

丛书策划

徐小英 赵 芳

责任编辑

赵 芳

出 版

中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

<http://lycb.forestry.gov.cn>

E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83143515

发 行

中国林业出版社

设计制作

北京捷艺轩彩印制版技术有限公司

印 刷

北京中科印刷有限公司

版 次

2015 年 10 月第 1 版第 1 次

开 本

1/16 215mm × 280mm

字 数

127 千字

印 张

6

印 数

1 ~ 3000 册

定 价

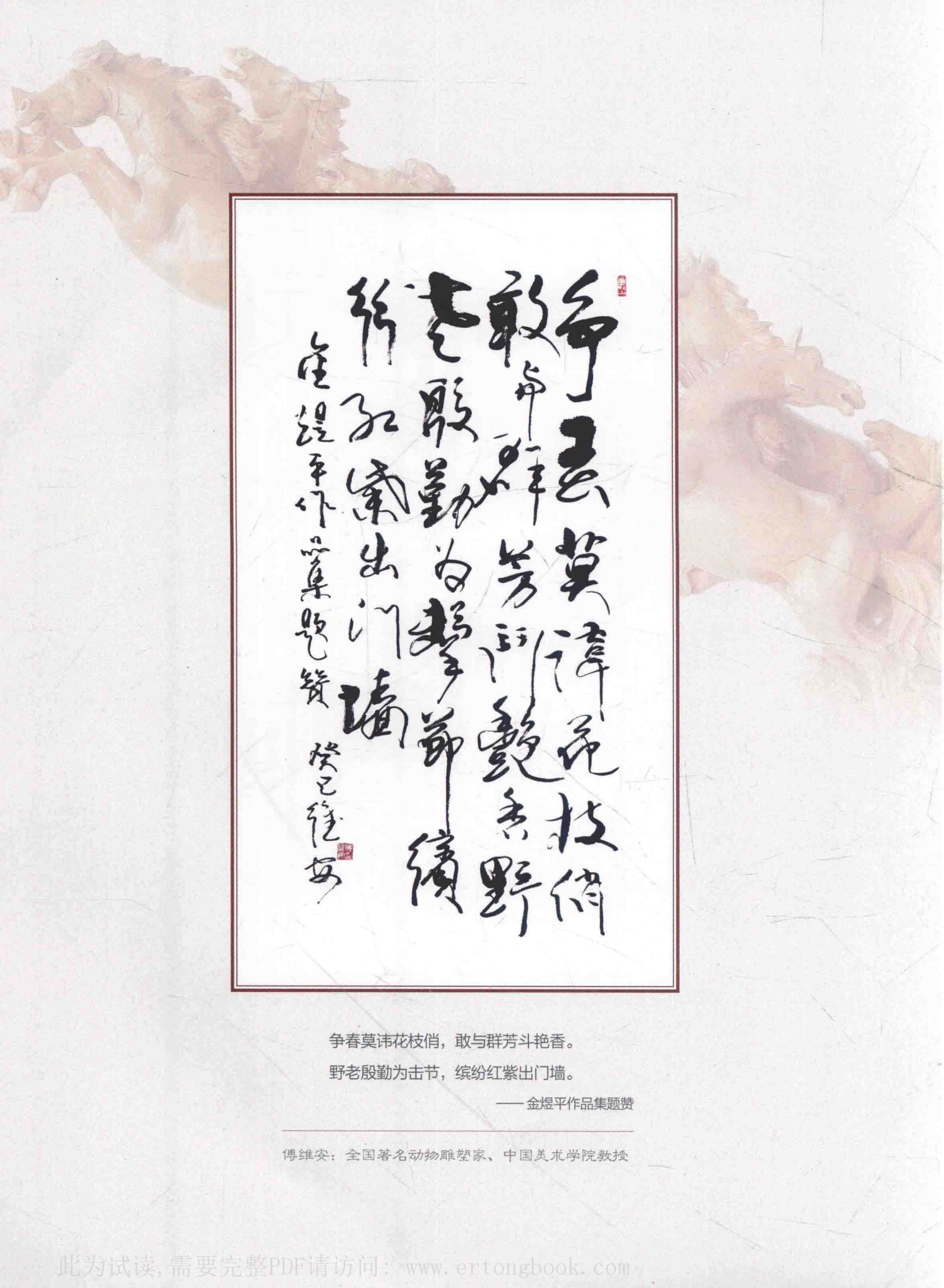
68.00 元

金煌平木雕動物集

肖峰

肖峰：中国美术家协会顾问、浙江省美术家协会主席、中国美术报社社长、原中国美术学院院长

争春莫讳花枝俏，敢与群芳斗艳香。
 野老殷勤为击节，缤纷红紫出门墙。

金煜平作品集题赞
 癸巳年夏 傅维安

争春莫讳花枝俏，敢与群芳斗艳香。

野老殷勤为击节，缤纷红紫出门墙。

——金煜平作品集题赞

傅维安：全国著名动物雕塑家、中国美术学院教授

卷首语：

让人生在雕刀下闪亮

◎ 徐华铛

乐清黄杨木雕，起自元末，至今已有近千年历史。她代代相传又代代发展，至今已空前繁荣，用“争奇斗妍，灿若锦绣”八个字来形容，毫不夸张。现在推出的这本金煜平木雕动物专集就是个中的一个缩影。

我第一次见到金煜平先生是在2007年10月，当时我受有关部门委托，主编一部《中国木雕精品集》的大画册，从“中国木雕之都”东阳辗转来到“黄杨木雕之乡”乐清，见到了金煜平先生雕刀下的动物世界。他创作的黄杨木雕动物既神形酷肖，又丰富多姿，并且充满了生活的情趣，令我感动。因此，我拍摄了不少作品照片，除选入这本专集外，还陆续进入到我编著的其他各书中。事隔六年，我在杭州举办的一次中国工艺美术精品博览会上，在被海内外客户围住的金煜平展柜中又见到了他创作的木雕动物作品。这件件作品以崭新的面貌出现，令我眼睛一亮。因此，为金先生编一册木雕动物专集的想法，便跃然脑海。

金煜平先生用手中的雕刀闪亮了自己的人生，在木雕动物创作上获得了成功。这一方面得益于乐清这片文化的沃土，是家乡的艺术熏陶了他；另一方面他的心头始终悬着一盏弘扬黄杨木雕艺术的明灯。当我编好这本专集送出版社时，又传来金煜平先生获得“浙江省工艺美术大师”荣誉称号的消息，这本专集就作为他实至名归的祝贺吧。

铸剑现霜刃，磨璞见真玉。在这本金煜平木雕动物专集出版之际，我愿撩起这本书的帷幕，和您一起登堂入室，去品味一下金煜平先生木雕动物艺术的风采吧。

目录

卷首语：让人生在雕刀下闪亮 / 5

第一篇 精诚勤奋 实至名归

——社会关注 / 1

- ◎ 雕刀下的生命激情——金煜平的动物雕刻 邱国鹰 / 2
- ◎ 金煜平的动物世界 黄小双 / 4
- ◎ 金煜平：动物王国的“金”手指 陈琦 / 7

第二篇 雕之以形 倾之以情

——聚焦黄杨木雕动物的“四美” / 11

1. 美的造型 / 12
2. 美的意境 / 16
3. 美的声音 / 19
4. 美的材质 / 22

第三篇 扎根传统 牵手时尚

——雕的是动物，折射的是社会 / 25

第四篇 神形酷肖 气象万千

——木雕动物作品精选 / 35

1. 走兽类 / 36
2. 禽鸟类 / 61
3. 十二生肖 / 68

第五篇 刀注深情 头现神韵

——动物头部造型集锦 / 77

附：黄杨动物雕刻的拓展和创新 金煜平 / 86

金煜平艺术年鉴 / 88

第一篇

精诚勤奋 实至名归

——社会关注

金煜平与傅维安教授合影

2014年“世界木雕日·大师创作表演赛”现场，
金煜平与中国工艺美术大师冯文土交流

【伏虎罗汉】

四十年的劳累艰辛，四十年的创造欢悦，在金煜平人生的时空轨道留下了美丽的印记。人们关注着金煜平，媒体关注着金煜平。为能更好地体现金煜平雕刀下的动物世界，特此撷取《雕刀下的生命激情》《金煜平的动物世界》《金煜平：动物王国的“金”手指》三篇媒体对他的评论文章。毋庸置疑，这三篇文章的标题就是他艺术生涯的生动写照。

雕刀下的生命激情——金煜平的动物雕刻

◎ 邱国鹰

【三羊开泰】

在不久前举办的“九九浙江·中国民间艺术展”上，乐清市黄杨木雕艺人金煜平的动物雕刻作品，广获行家赞誉，夺得了大展的最高奖——特别金奖。熟悉金煜平创作生涯的人都说：“这个奖，他当之无愧。”

走进金煜平的创作室，仿佛置身于龙腾虎跃的动物世界：引颈高啼的雄鸡，撒蹄腾空的骏马，跪地吮乳的山羊，纵跃长啸的猛虎，令人目不暇接。用栩栩如生来形容这些艺术品，毫不为过。金煜平雕过 50 多种各式动物，无论是象、是马，还是其他动物，其肌体结构、形状动态和各自特有的习性，都把握、表现得十分准确到位。金煜平手中的雕刀，流荡着生命的激情；雕刀过处，立起来的是一群活跃的生灵。

这一切来之不易。金煜平从 1972 年进工艺厂拜师学艺，主攻动物雕刻，27 年来，立下“艺不惊人誓不休”的壮志，执着追求，孜孜不懈。为把动物形态表现得惟妙惟肖，他把动物写生作为必修课，下牛棚到鸡舍不说，还远赴北京、上海和杭州，在动物园里一蹲就是一个星期、十几天。动物在清晨时的活动形态最多样，也最难捕捉。为此，他常常天未亮就赶到动物园恳求入内。管理人员被他的痴心所感动，破例予以照顾，他也因此观察到了许多动物在睡眠惺忪时的种种憨态，丰富了创作素材。在动物园，他时而写生，时而塑泥胚，那逼真的艺术再现，引得游园者纷纷驻足，有的老外翘起拇指称赞，掏钱要去购买。

金煜平动物雕刻的成功之处，更在于对神似的追求中，把真性情凝于雕刀之下，赋作品以纯真人性之美。作品“三羊开泰”里的三只山羊、“亲情”里的长颈鹿母子俩，都是融作者深情于其中，表现了动物世界的天伦之乐。

金煜平雕刻的是动物，不可能有惊天动地的重大题材，可是他通过这些无言的朋友各种形态的凝固，透视出人世间最朴实最本质的情感，有一种震慑人心的力量。

正因为这个缘故，金煜平的动物雕刻佳作受到人们的喜爱。早在1990年，他的“三羊开泰”“牛童”等作品在广州春交会上一露面，即引起轰动；1999年，以他雕刻小白兔过程为内容的专题片，在中央电视台七频道的《七巧板》节目中播出。在我国台湾，他的作品“全家乐”“亲情”等在台湾名家作品联展上作为宣传册的封面，向观众推荐。他的作品还被美国、德国的艺术品爱好者收藏。

金煜平的动物雕刻，是对传统黄杨木雕艺术的继承和发展，为当代艺术宝库增添了光彩。

此文发表于1999年12月26日《温州晚报》“文化大观园”专栏

【牧歌】

金煜平的动物世界

◎ 黄小双

【一家人】

在乐清的黄杨木雕界，金煜平沉醉在动物雕刻世界里 40 年，倾心智于雕刀，借物象以传情，不求荣誉与名气，只因为对艺术的执着与热爱。

“这件‘牧歌’荣获 2012 年中国工艺美术‘百花奖’金奖，这件‘苏武放羊’在今年 4 月份举办的第三届中国·浙江工艺美术精品博览会上获得金奖。”尽管金煜平的作品参与评奖还是近几年的事，但每次都获奖，且都是金奖或银奖。“得什么奖不重要，重要的是你的作品够不够好。”金煜平认为，少了荣誉和名声的环抱，更能醉心艺术。

● 曾经的“马王”

6 月 13 日下午，记者找到了位于乐清市乐成北门的金煜平大师家，他正忙着捏泥稿，“周六在乐清市妇女儿童活动中心上课，孩子们可喜欢这些动物了。”受乐清市非遗办的委托，每个周六，金煜平都到非遗中心为孩子们上课。

在金煜平家，一件件雕刻精美的动物木雕作品摆满了各个陈列柜台，它们各有不同的姿态、不同的神情，俨然一个属于动物的世外桃源。

1973 年，金煜平初中毕业后，父亲便送其跟周如章老师学艺。当时，周如章老师看到这个瘦小的孩子，心中满是疑问，便拿了一本画册说：“你先临临这些画吧。”

十多天后，周老师看到金煜平临摹的画直呼意外。接着，周老师拿了一个脸谱：“你按

脸谱的样子临摹看看。”拿到脸谱，金煜平很有兴趣。几天后，周老师看到金煜平的脸谱泥稿，很是惊喜。金煜平因此也成为乐清市工艺竹编厂的一名学徒。

竹编工艺得先捏好泥稿，成模型后再进行编艺，基本上以动物为多。到竹编厂不久，厂里分配金煜平去雕鹅脚，金煜平雕好鹅脚后觉得不够美观，比例也不对，于是跑到田间寻到一只鹅，仔细观察，并拿着泥稿在旁写生，回到厂后，对鹅脚进行改进。

有一次，金煜平白天在塑自己肖像。晚上睡觉时，还一直想着肖像，夜里竟然做梦，梦到肖像中需要改进的地方，于是突然醒来，便点灯将梦中感到塑像需要改进的地方重塑。夜里三时许，隔壁厨房师傅醒来，看他房里灯亮着，以为金煜平忘记关灯，便到金煜平门口，透过门缝，看到金煜平正专注泥塑，便默默回到自己房间；早上五点多，他起床时，看到金煜平房间里的灯还亮着。

金煜平对马情有独钟。为了塑好马，他一听到奶马的铃声就跑去看，现场写生，将马做得栩栩如生。后来，在竹编厂方圆几十里人们都称金煜平为“马王”。

● 与动物为伴

经过三年多时间的勤学苦练，金煜平的动物雕塑水平突飞猛进，独当一面，并对一些工艺进行了革新。1978年，金煜平被选送参加由中国动物雕塑家周轻鼎教授任教的温州地区工艺美术技艺培训班。为了把动物的形态表现得惟妙惟肖，金煜平把动物写生作为自己的必修课，经常下牛棚、蹲鸡舍、观羊圈，还特地远赴北京、上海、杭州等地参观动物园，一蹲就是一个星期、十几天。

动物在清晨时的活动形态最多样，也最难捕捉。为此他常常天未亮就赶到动物园，恳求入内。管理人员被他的痴心所感动，破例给予照顾，他也因此观察到了许多动物在睡眠惺忪时的种种憨相，丰富了创作素材。有一次，金煜平去一家养牛行里，近距离地看牛身上的肌肉，看牛的眼神，看得太出神了，一头牛拉屎时将牛粪溅在他身上，他只提手将衣服抖了一下，继续观牛，全不理会上身的脏臭。“我现在还经常带学生去看牛、看鸡等。”金煜平说。

每逢乐清虹桥的市日，金煜平都跑到虹桥。他不是去赶集，只是为了看牛。因为市日时，虹桥有一个专门交易牛的地方汇集了许多牛，金煜平便带上干粮，在市场一呆就是一天。

一天，金煜平去虹桥时，路上看见有一群鹅走过，赶紧下车跟着鹅跑，一直跟到养鹅的地方，蹲在池塘边，看鹅戏水、捉食、争斗，直到天黑才离去。

为了更好地了解动物的习性，金煜平特地把鸡和鹅养到自己家里，进行反复观察、写生，使这些家禽形象熟透心中。

1999年的一天，金煜平去西山一户养兔的人家写生时，被乐清电视台的记者发现，将全过程拍摄下来进行播映。中央电视台《七巧板》栏目还专题播映了他的雕刻的动物作品和雕刻技艺，“播出的时间有15分钟。”金煜平说起那次经历还记忆如初。

【斗牛】

因为对动物的扎实基本功，金煜平的作品广受欢迎，在广交会上，曾引起轰动，供不应求。在美国、德国等地，金煜平的雕刻艺术品被爱好者们争相购藏。

金煜平有多年的雕刻功底，对几种动物非常了解。但是，他觉得远远不够，“黄杨木雕中的形是最初的表达，第二境界是韵，最高境界是神。”金煜平说，“动物也有喜怒哀乐，每一头牛都不一样。”这些常人发现不了，只有他才能深刻地了解。

金煜平的作品，大多以乡村田间生活为题材，他以扎实的木雕造型功底，反映浓郁的田园野趣，进而融进时代精神。如在作品“牧童”中，以起伏度较大的黄杨木为底座，构成了田野的坡地。五头牛，各呈其态，漫步坡间，领头的两头公牛，曲膝轻迈；随后的母牛，以颈抚摩小牛；居中的老牛背上，牧童倒卧，手摇一束草料，正开心地逗引小牛。画面中，人也悠闲，牛也悠闲，呈现在人们面前的是一幅恬静的田园风光，流露出的是农家的富足、农村的和谐。

此文发表于 2013 年 6 月 15 日《乐清日报》综艺专栏（本文有删节）

金煜平：动物王国的“金”手指

◎ 陈 琦

不管是什么艺术，都是因为有了痴迷，才会有不一样的故事。温州乐清的黄杨木雕是浙江著名的三雕之一，作为地域性明显的艺术种类，从业人员非常多。不管是知名的或是不知名的，他们总是凭着自己的艺术特色，做出让人惊叹的作品。

这次如果不是被介绍，如果不是由人带路，那么一个生机勃勃的动物世界就有可能像古董一样被淹埋在城市的水泥墙中。走进温州黄杨木雕大师金煜平的家中，一件件雕刻精美的动物木雕作品，被摆放在各个角落，不同的姿态，不同的神情，俨然是一个属于动物的世外桃源。

● 用动物的语言讲述人的故事

乐清黄杨木雕的艺术世界是非常广阔的，在这里有人物，有景物，也有动物。在过往的历史中，由于雕刻表现内容上和雕刻技法上的单一性和独特性，钟情于动物雕刻的作者并不多见，金煜平却在这冷门的艺术题材中，痴痴地执着了40年。

金煜平，1955年出生在温州乐清。他的艺术开端就像大多数人一样，喜欢用质朴语言表达自己，发展到现在金煜平能有如此出色的艺术成就，跟一直以来他执着于一个艺术目标是分不开的。

金煜平喜欢动物。1973年师从周如章老师，进入乐清翁垟工艺竹编厂，开始专攻动物雕塑与黄杨木雕。1978年，金煜平参加由中国动物雕塑家周轻鼎教授任教的温州地区工艺美术技艺培训班。在学习的过程中，木雕的灵活性和利于表现的特质，使拿起雕刀的金煜平从此舍不得放下。

“金煜平的动物雕刻在黄杨木雕艺术领域中属于佼佼者。”每当提及动物雕刻，金煜平的名字便会出现在人们的话语中。赞许和遗憾是最多的两种声音，为一种艺术能坚持40年，矢志不改，孜孜以求，这是难能可贵。可是少了荣誉和名声的环抱，这多少有些遗憾。其实早在70年代末，年轻的金煜平也曾满怀信心地抱着作品参加评比，但评比过程中的一些繁文缛节让他心生烦意。从此，宁愿在家多做作品，也不愿出去争名夺利，就像他的那些动物作品，虽然活灵活现，但是从不去喧闹这个世界。

让艺术在厚积中迸发出惊人的火花，这是金煜平的艺术等待。长久的两耳不闻窗外事，

【马到成功】

长久的沉浸在自己的艺术世界里，他的沉默在几十年的磨砺中，形成了一种属于自己的艺术语言：通过各种动物的形态，透视出人世間最朴质最纯真的情感，这里蕴含着一种震慑人心的力量。

黄杨木动物类雕刻其实在很早以前就已存在，那是一种寓意美好的动物，如象征富贵吉祥的鹤、凤，喻示婚姻美满的鸳鸯和代表福禄寿喜的蝙蝠、鹿、龟、喜鹊等。发展到现在，动物雕刻的题材和表现内容都有了不一样的变化。与现实生活密切相关的动物如牛、马、猪、羊、鸡等受到了关注。

“改革开放以来，社会的变化带来了人们审美情趣的转变。”金煜平说，“这对我们工艺美术工作者也提出了更高的要求。黄杨木动物雕刻从以往提示表现现象和生活场景，提高到发掘深层次人生哲学和真谛的层面。因为我们这一代民间工艺美术工作者也要适逢其时，义不容辞地担负起拓展创新的使命。”

金煜平把传统的工艺美术看得很重，在继承传统和发展未来的过程中，他通过手中的雕刀创作了许多历史文化题材与现代风格相融的艺术品。如作品“山鬼”，它本是《离骚》中的故事，但金煜平却用另一种语调来诠释它：在崎岖的山路上，“山鬼”骑虎赴约，虽然环境险恶，但她依旧美丽、自信。这正如人的生活一样，虽然会有坎坷，但只要对生活充满向往，有执著的追求，一切便都会变得美丽。

为了把动物的形态表现的惟妙惟肖，金煜平曾下到牛棚、鸡舍观察，还远赴北京、上海和杭州的动物园中写生。在动物园中待七八个小时是常有的事。由于动物在清晨时的形态最多样，金煜平便常常天未亮就赶到动物园，恳求入内。金煜平为艺术辛苦的付出，不仅绘画功底上有了长足的进步，作品也变得更加生动有神，为此他获得了多种荣誉：作品《亲

情》在“99 浙江中国民间艺术展”中获得“特别奖金奖”；“三羊开泰”获温州市工艺美术回顾展金鹿奖等。他的作品还远销到台湾，被人们亲切地誉为“大陆动物雕刻的专家”。

● 人生无止境，艺术无止境

倾心智力于雕刀，借物象以传情。对自己不断高要求的金煜平总是给自己添加压力，创作出许多让人惊叹的作品。如“大道”是一件长达 1 米，高 30 厘米的大型黄杨木雕作品，它展现的是撒蹄飞奔、形态各异的八匹骏马，它们昂首扬鬃，勇往直前，从一个高地向另一个高地腾跃的激昂场景。大件黄杨木雕作品的创作是非常难的，但金煜平硬是通过自己的挑战和努力赢得了成功。

在金煜平的作品中有不少鸡的作品。像作品“春晓”在我们看来，已经非常出彩：栩栩如生的大公鸡引吭高歌，安详的母鸡在教小鸡觅食。公鸡的啼叫声真实而富于想象，母鸡与小鸡的神态让人觉得温馨，整个作品构图饱满、严谨，但金煜平却自评说：虽然这些作品能让人们感觉有趣，可是这还只是停留在表面层次的表述。如何雕刻出更深层次含义的作品，他一直在思考。

【山鬼】

【黎明】

一次，金煜平到养鸡场地观察，孵鸡房一群毛茸茸的鸡雏让他眼前一亮，并引发了创作灵感。半个月他就创作出了“外面的世界”：在旷野角落的半个废旧箩筐边，两只刚刚破壳而出的鸡雏，正用好奇而又欣喜的目光打量眼前陌生的世界，另外的几只小鸡显然出世得早一些，已经跳出残壳，扑腾着小翅膀，投入到大自然中。这样的设计是有意义的。“这是一幅新生命的诞生图，”金煜平介绍说，“我要表达的不是鸡所象征的大吉大利，也不是农村生活情趣，而是要通过新生命的诞生，表达我对生命深层次的感受。”把生命的降临设置在生存相对艰难的旷野中，这是作者对生命的热爱。

身为民间艺术家，会有许多自主性和自由性，对于社会也是最先能感知冷暖。可是在金煜平的心里，一切都是用来感恩的。不管是“晨曲”中小羊和母羊之间血浓于水的关怀，还是“亲情”中长颈母鹿叼树叶喂小长颈鹿的母子情深，金煜平的作品总是围着时代的旋律在转。“时代在前进，黄杨动物雕刻也在不断发展。转变思维方式，寻找新的文化定位，不断拓展创新，创作出更多更好反映丰富多彩现实生活、适应现代人审美情趣的黄杨木雕动物作品，是时代的要求，也是作为一个民间工艺美术工作者自身的要求。”金煜平动情地倾吐着自己的心声。

金煜平的双手真正称得上是动物王国的“金”手指。

（本文节选自《浙江工艺美术》2011年第7期，节选时有删改）