

寿山石文化精品文库

邵得恩

自选集

寿山石雕艺术家

福建美术出版社

·寿山石文化精品文库·

寿山石雕艺术家

郭祥忍自选集

主编：施群
副主编：陈勇

福建美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

寿山石雕艺术家·郭祥忍自选集/郭祥忍作. -福州: 福建美术出版社,
2002.6

(寿山石文化精品文库)

ISBN 7-5393-1138-X

I .寿... II .郭... III .寿山石雕 -作品集 -中国 -现代 IV .J323

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第035795号

寿山石文化精品文库

总策划: 施群

寿山石雕艺术家丛书

主编: 施群

副主编: 陈勇

郭祥忍自选集

郭祥忍 著

责任编辑: 王敬之

装帧设计: 王敬之

电脑制作: 王兆春

出版: 福建美术出版社

(福州东水路76号 邮编: 350001)

发行: 福建美术出版社发行部

(电话: 7520545 传真: 7535294)

制版: 以琳彩色制版有限公司

印刷: 福建彩色印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 4

版次: 2002年6月第1版第1次印刷

印数: 0001~5000

书号: ISBN 7-5393-1138-X/J · 1115

定价: 平装: 60元 精装: 108元

(如有印刷、装订质量问题, 请寄印刷厂调换)

序

艺术家是一群对美特别敏感的人，同时又是身藏绝活的人。正因为这样，他们才有可能把美的感悟与激情传达给大众。事实上，人类全部的精神文化财富的清单从本质上说是一长溜卓有成就的艺术家名单。就是这些人让我们的生活变得有滋有味。

虽然迄今为止尚未有一部寿山石文化史的专著，尚未有人严格地考证和整理让这一种神奇石种焕发出绝世美丽的历代艺术家们的生平和成就，但那些传世的作品依然让我们由衷地惊叹，那些流传的故事依然让我们激动而神往。寿山石雕艺术家们永远要面对这样一个局面：几乎没有一块完全相同的原料。他们要为每一块形状、色彩和质地独特的石料量体裁衣。他们的每个构思和施工都具有挑战性，他们还常常要改变计划——因为石料的内部结构发生了变化。寿山石雕的艺术特性要求他们同时具备洞察力、鉴赏力和永无止息的创造性。

参加这套《寿山石雕艺术家自选集丛书》的作者们都是当代寿山石雕界的实力派艺术家。从他们对从艺道路的自我总结、不同时期代表作的自我展示中，读者们可以从中发现他们对历史文化的师承和极富时代气息的创新，可以欣赏他们独特的风格和张扬的个性，同时也可把握引领寿山石雕艺术品发展的趋势和潮流。如果您是寿山石艺术品的爱好者，抑或是鉴赏家、收藏家，那末请记住他们的名字。

2002年7月

游刃群峰见精神

陈 勇

寿山石印钮艺术，源远流长，千古承传。郭祥忍，是众多传人中的名门嫡传。

中国工艺美术大师郭功森，寿山石雕享誉海内外，其子郭祥忍，子承父业，运刀创作，硕果颇丰。

郭祥忍已超越不惑之年，其钮雕艺术创作，也达到不惑的境界。目前，他正经历传统的审美情趣，向现代审美趣味的嬗变。

郭祥忍的寿山石雕艺术，经历时间考验，还要历经历史的考验，相信考验的结果，不负有心人。人生阅历渐丰，钮雕技艺长足发展，造就和激励郭祥忍，他没有忘记，幼年随其父游刃于寿山石雕之间，耳濡目染，艺术熏陶，继而博采众长，师古而不泥古，站在传统技法的肩膀之上，仔细揣摩，勤于创作，其寿山石雕作品劲力遒健，超逸古朴。

郭祥忍自幼好动，却也凸显聪颖的天资，更常得父亲的关爱。那时，郭功森白天上班，晚上雕刻，累积了一批优秀作品，岂料祥忍舞刀弄石，竟挫断了一件郭老心爱的雕件，祥忍惧怕，将断石混迹于石堆之中，这一切岂能瞒过父亲的眼睛，但郭老不责骂，照样和颜悦色，对祥忍的作品悉心指导，没几天功夫，挫断的寿山石雕，经郭老妙手回春，重又摆上案几。身教言传并举，郭祥忍获益匪浅。

从此，立志从艺，雕刻寿山石，在祥忍心中决成。然而，从艺的道路并非一帆风顺，祥忍挫折过、失败过，他苦痛、迷惘。又是在关键时刻，父亲的心传使他振作。郭老说，传艺即心传，岂能将我的双手，砍下嫁接在你双臂？雕刻艺术要有自己的灵感，要有灵感爆发的持续度，对生活素材要细心体察，对传统文化勤修苦学。才能依法雕刻，完成佳作。

父亲的传统功力，非同寻常，印钮、古兽、狮、龙、凤，件件力道超拔，鹰爪，威猛有力，眼睛炯炯有神，对于祥忍，是天赐神粮。

此时的祥忍，走刀运力，对自家的雕刻速度，进行目标训练。已经远离寿山石界的哥哥祥雄，与祥忍并肩十年，竞技切磋，浑然天成。

寿山石，确有血肉之躯的灵性，祥忍与祥雄，两个亲兄弟，天然地与寿山石紧密联系。与祥雄一起创作，祥忍感到心驰神往，他的创作激情源源而来。

时至今日，每每投入创作，一刀一痕，祥忍总感觉到与哥哥祥雄进行艺术对话。

艺术对于祥忍，是给予，是关怀，祥忍对于寿山石，是虔诚，是执着。

一天数小时的静坐雕琢，职业使然，祥忍显得言词木讷，他还没有归纳个性，总结追求，但在雕刻刀下，他的艺术语言活灵活现。

寿山石雕的价值观，在他胸中自然形成。寿山石雕艺术，赋予时代巨大的信息量，石不能言，却传达出千古不变的人生百态。

生命的造型，是恒久、信息充沛的，而形成生命造型的艺术力量，是无价的。阅读历史，郭祥忍对寿山石雕的传统有更深的感悟，古典的动物完成了古朴的个性，正如他推崇备至的清朝御工尚钧的寿山石雕艺术，使人震撼、继而觉醒。

古典的韵味，传统的神奇。汉代石刻、隋朝线条，昭陵六骏、永康石狮、龙、螭、瑞、饕餮、辟邪，或挺拔，或威雄，顶千斤、揽万仞，它们经过漫长的历史，形成独特的美学传统，这是郭祥忍的艺术始祖精神力量，当他具备了审美能力时，他的刀下，随激情波动，依技法流转，当代的艺术造型，如《团龙》、《貔貅戏球》、《三脚蟾》，应运而生。

雕刻刀具与技法的演复，赋予郭祥忍雕刻艺术新的意义，他游刃于寿山群峰，孜孜不倦，令人似返古，若归真。

游刃于方寸之间

——钮雕艺术创作之我见

郭祥忍

寿山石钮雕，题材广泛、种类繁多。有人物、动物、花果、鱼虫、翎毛及博古图案等。但古兽钮雕在寿山石钮饰中占有重要的地位。

钮雕，作为寿山石雕艺术门类中的一个系列，在创作构思和工艺制作过程中有着特殊的要求。

印章材料要方正平直。这是印章钮雕的起步。印章用锉刀锉方正之后，要大刀阔斧地剔除裂痕、杂质、劣石。绝不可贪大求全而舍不得除去石中之弊。作为雕刻艺术家，在制钮选材时，宁可选用石材小的印章材料，而给人完美无缺的美石感；而不可有贪大而存石之弊的“美中不足”之说。宁美勿缺，宁小勿大，这是钮雕选材取材的关键。

通常印章有四个面。由于寿山石色彩斑斓，在相石构思之前，要尽量将没有裂隔、杂质，颜色纯净的做为正面来考虑因材施艺，构思设计。在注意以上几点之外，还要看印章准备雕刻钮头部分的石材自然形状和气势，如果石材不太理想，可以用锉刀给予调整，按照福州方言来说，要感觉“顺”。

雕钮之前的印章要起台，即分出印钮与印面的准确位置。正常情况下，起台比例要恰到好处。通常最理想的是黄金分割位置，即零点叁捌贰的位置，也有根据石的自然形态来起台；也有根据石质的色彩纹路而定台。总而言之，这些都要依据印章材料之质而确定起台的位置。它虽有基本要求，但没有固定的模式，要随石取舍，灵活应用，一切不可生搬硬套。印章除有平台、斜台、自然台之外，尚有双层台等。

印章起台之后，要把雕钮部分石之棱角用锉刀锉圆顺。做到圆顺不刺手，这是“浑朴”的基础。这在制作过程中是不可忽视的程序。

寿山石印章形状有：方章、日字章、扁章、圆形章、椭圆形章，随形章等。其中首推方章品位最高。

钮雕的相石选题与一般的寿山石雕刻艺术既有相同之处又有不同之处。相石构思，巧掩瑕疵，依形就势，以势审形，取色分巧，这是相同的；所不同的在于印章钮雕是一种特殊的艺术，它于方寸之间要表现气象万千的题材，可容载大千世界的缤纷流丽，这就需要作者具有丰富的创作经验，慎密的构思和精巧技艺的施展。在动刀雕刻之前要对印章四周的布局做到心中有数，全局一目了然。下刀之时要惜石如金，点石成金。

钮雕艺术，不论选何题材，都必须做到布局有度，“三维空间”的原理就经常在钮雕艺术中得到广泛的应用。审曲度势，繁简有致，首尾衔接，互映互现，要做到造型与神态的刻划，刀法流畅而富有变化，要做到局部与全部的统一，细节与整体的统一。钮雕是造型艺术，最终要求统一性，整体感和概括力。要达到炉火纯青的程度，要靠长期的创作经验和积累，要日积月累，才能得心应手。

印章虽小不盈寸，要表现出动态、结构、体积及其相互之间的联系。来龙去脉需要明确交代，使其有一定的力度。如雕刻古兽时，创作仰首投足的造型。兽仰首显威武，颈部的筋肉在抽动，使之有动感；腿足肌肉的表现显示活力，五爪结构严谨以显力度，怒眼翅鼻以显精神，嘴之牙与舌的精细刻划以显细腻。从总体看，古兽造型有顶千斤揽万仞之力，给人以美的享受。

历代艺术家创造设计艺术品传至今日，各种古兽，如龙、螭、瑞、饕餮、辟邪等为当代艺术留下了宝贵财富，古代艺术家精心设计安排，至今依然给人以美感。我们还应当学习诸多汉印的造型艺术，汉代石刻，画像砖，古代陵墓前的石刻，如唐昭陵的“昭陵六骏”雕刻；霍去病墓石刻，永康陵石狮翼马等雄深威严、挺拔严峻的风格。这些中国古雕艺术，既有稳定的整体造型，又有强劲的动感的艺术形象，值得借鉴。

印章钮雕是一门综合艺术。在技法上以圆雕、浮雕、高浮雕技术为主。印章雕刻要空灵剔透，但不能穿凿太利害，“门窗”不能开得太大，要注意“适度”，否则会给人以匠意俗气的感觉。不能赏心悦目，要做到极其细微，又要做到自然变化的恰到好处，这就需要作者有一定的艺术修养和创作经验。在刀法上，运刀要稳健，刀痕微，此时切忌“大刀阔斧”，在细微处见精神，如须鬃，毛发之开丝刻，条条清晰，既流畅又不间断，运刀要细腻，做到“朴中有凌，凌中有朴”。在表现手法上细腻而有内涵，浑纯粗犷之中见秀凌，线条流畅且维妙维肖。这就是一枚方寸印章具有摄人心魄的魅力之所在。

1 吉龙呈祥 田黄

寿山石雕艺术家

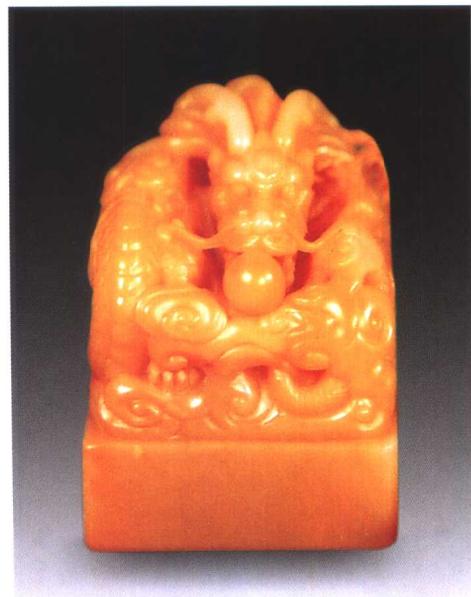
2
3
4

2 寿山玉玺 月尾紫

3 龙钮 芙蓉

4 龙钮 高山

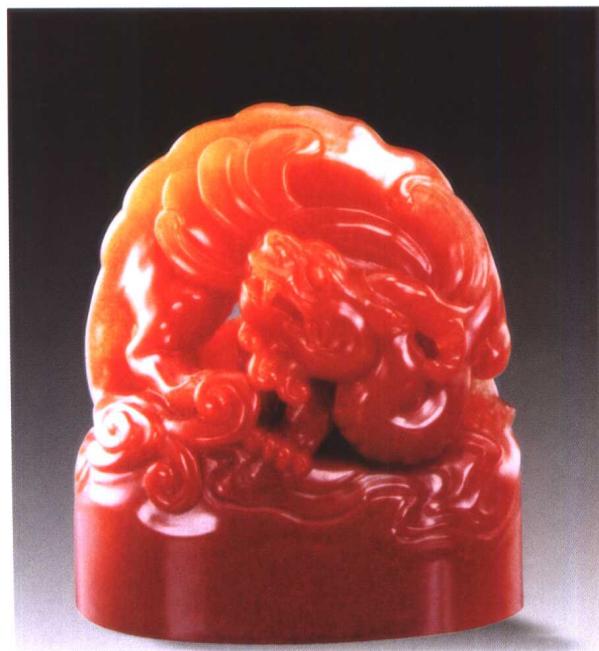

5 6
7

5 威龙 善伯
6 飞龙 汶洋
7 团龙 善伯

寿山石雕艺术家

8
9
10

- 8 古龙 善伯
9 盘龙 月尾紫
10 飞龙 芙蓉

11
12
13

11 龙 水洞高山
12 龙 荔枝
13 龙戏珠 高山

寿山石雕艺术家

14
15
16

14 龙 杜陵

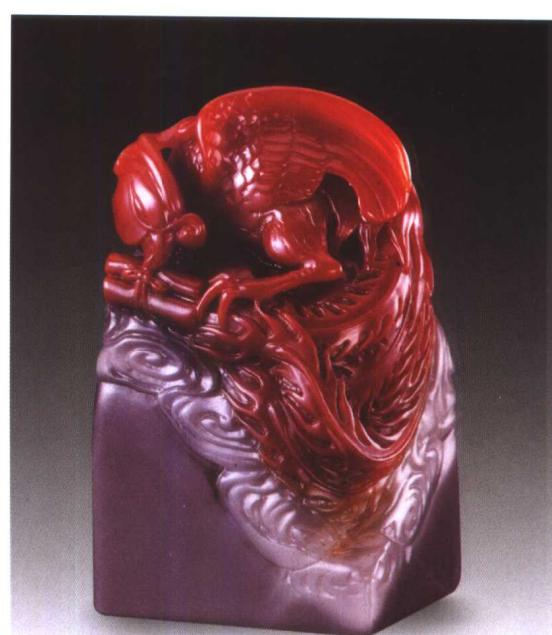
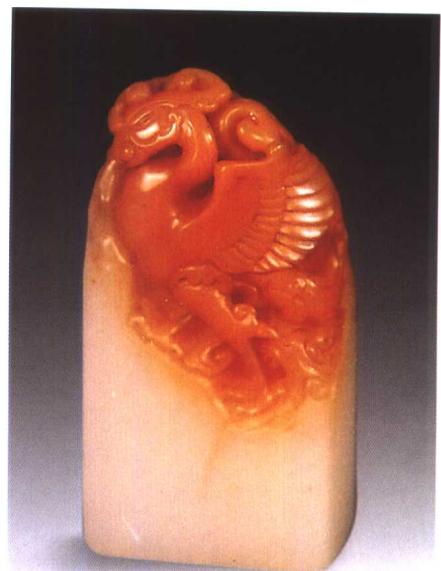
15 龙 高山

16 双龙戏珠 三色荔枝

17 | 18
—
19

17 吐水龙 巧色荔枝
18 双龙戏珠 芙蓉
19 双蛟龙 五彩芙蓉

20
21

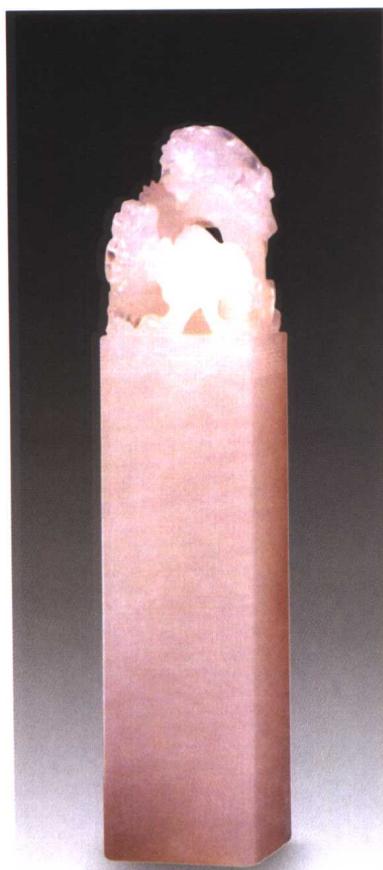
22
23

20 双凤钮 芙蓉

21 凤 水洞高山

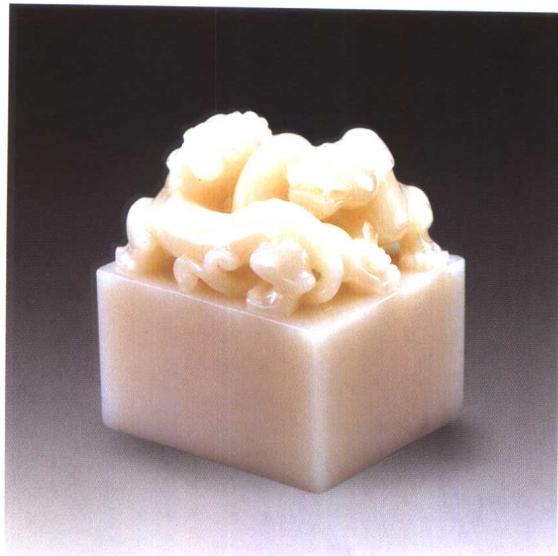
22 双凤钮 芙蓉

23 凤钮 高山

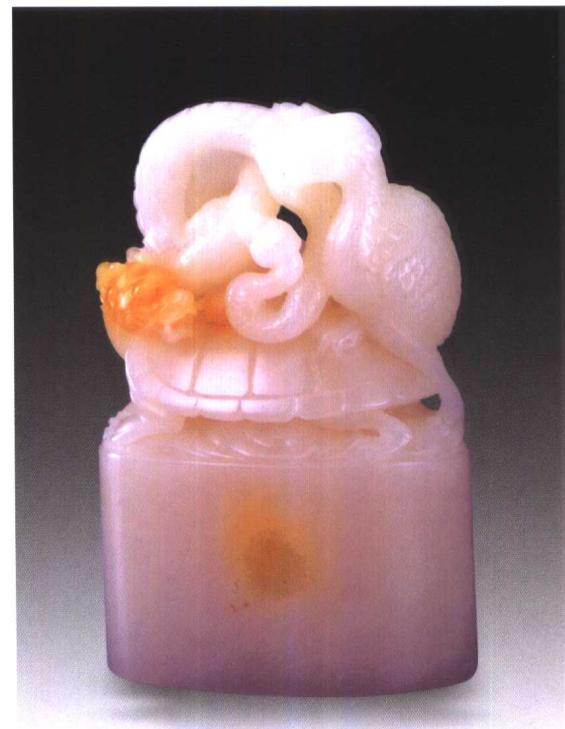
25
24 26

24 螭虎穿环 荔枝
25 螭穿环 高山
26 螭虎 芙蓉

27 28
29

- 27 蜷虎 汶洋
28 独角螭 芙蓉
29 螭钮 高山

30

31

30 玄武朱雀纽 芙蓉
31 较劲 高山