

石語蘇杭

冯志杰雕刻艺术

冯志杰 著

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

石语癫论

冯志杰雕刻艺术

冯志杰 著

海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

石语癡论：冯志杰雕刻艺术 / 冯志杰著.

— 福州：福建美术出版社，2018.1

ISBN 978-7-5393-3778-4

I. ①石… II. ①冯… 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 (2018) 第 012266 号

石语癡论——冯志杰雕刻艺术

冯志杰 著

封面题字：月照上人

装帧设计：沈泉茂 贝壳设计

出 版 人：郭 武

责任编辑：郑 婧

出版发行：海峡出版发行集团

福建美术出版社

社 址：福州市东水路 76 号 16 层

邮 编：350001

网 址：<http://www.fjmscbs.com>

服务热线：0591-87620820（发行部） 87533718（总编办）

经 销：福建新华发行（集团）有限责任公司

印 刷：福州万紫千红印刷有限公司

开 本：889×1194mm 1/16

印 张：8

版 次：2018 年 1 月第 1 版

印 次：2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5393-3778-4

定 价：98.00 元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与

石语 —— 雕刻艺术

冯志杰雕刻艺术

冯志杰 著

海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

寿山石鸭皮田黄冻石《羲之爱鹅》摆件

冯志杰

号石癡。1949 年出生于福建省福州市。1964 年进福州石雕厂当学徒，师从林依友学艺。著名寿山石刻家，以雕刻田黄石圆雕闻名。1991 年至今，先后出版三本个人专辑：《石癡寿山石雕荟萃》、《石癡精品集》、《癡自石来——冯志杰田黄石圆雕艺术》以及鉴识类书籍《慧眼识宝——田黄》。现为同济大学兼职教授、福建省寿山石文化研究会名誉副会长、中华老字号“冯华记图章店”传人。

不见斧凿，但觉有情

那年去巴黎看罗丹美术馆，门前轮候半天见职员疏散，原来又罢工了；这趟去成了才知道上回排错了队，我走到奥塞美术馆排队去了。大晴天，难得一墙藤蔓之下那长木椅兀自空着，沉思者在三十年前我接到的明信片里褪了色，却在丁酉年这个初夏锒亮起来，园中落花成了一瓣书签空邮来了再染暮色了，铜像兀自在高座上沉思该怎生驱逐临头野鸽子，难得没走样也没随雕刻家离去。大雕塑点缀人生短暂的聚散，小雕件盈握的在掌上滋养时光。出远门我习惯带一块小雕件涂上盘赏，窗外山川看倦，看掌心熟糯的古蝉儿老竹子养神。这趟小玩意儿没带上，因为随身有大师了，我一向称呼石癫大师作：“冯先生”。

《罗丹艺术论》首章就说：“在长长大学路尽头，离演习场不远，颇有省城的寂寞与僧院风味的一个角落，大理石仓库就在这个地方。蔓草侵占的大院内，卧着许多沉重灰白的大石块，处处显现出新鲜的断口，霜一般的白。大理石是政府储藏起来，向雕塑家定件的时候，让他们使用的。院子一边……罗丹占用了两间屋子……”霜一般白的断口，那大刀阔斧的横暴和快意，自不是惯用尖锋细刃的冯先生能领受的。罗丹指挥徒儿把一块块大理石搬入自家宅院的若干年后，福州寿山村溪畔沃土里，兴许还散藏着臼齿大小的田石，灯火一般的黄。巴黎的雕刻家做梦也不会见到一个同行得跋山涉水，蹲到陌上乞一个所谓的石农卖石，挥汗还了价，那小石材还是比石农大嘴里那一颗金牙贵得多。横竖是石头，先不纠缠软硬大小。

冯先生自言“十七岁遇到周荷生……学习了现代艺术理论与布局结构，对西方雕塑的解剖结构、透视原理等学习与借鉴……令作品更加生动。”生动，最重要了。就这一项，雕大理石和雕寿山石的，总算驴唇对上马嘴，隔洋也隔世攀上了亲。冯先生刀快，他学林寿熾和林炳生，说他们运刀如行云流水，但刻画细致入微。行云流水易学，就摆个姿势；入微，才真难。我以前的石头店

厅心挂两幅照片，都有书案大，一幅是冯先生雕的田黄螭虎手件，放大千万倍客人都惊叹那三只螭虎的眼睑出奇地平畅，不拖沓、没丝毫刀凿痕；另一幅，雕的也算高手了，那寿星一双眼却岩巉如礁区。这就是入微，神在其中，就是庄子《养生主》说的“以神遇而不以目视”。

“所谓神，在绘画上强调眼神，在雕塑上则强调情态、动态与体态。”冯先生说的这三态，他自己雕的东西一应俱全。不仅人物，两只羊、三匹兽、四五游鱼一旦相聚，莫不相顾有情，一家子前呼后应。貌合神离，两螭在钮上相逢而形同陌路、势如仇讎的情节，他刀下是没有的。除了眼神，当然还有别的神。建阳龙窑烧出来的碗盏，有绿如茶叶末的，放大镜下黑网眼里都是花花白影，金叶紫晶棋布。若没有绿，没那一千三百度，没暗生那五色，就显不出那润人心眼的苍翠。这就叫火候。雕刻家练出了功夫，在最细微的地方着墨施刀，作品就生动、就活起来。

“庖丁为文惠君解牛……奏刀騞然，莫不中音。”騞然，指疾速，以刀裂物之声。《列子·汤问》所谓“其触物也，騞然而过，随遇随合，觉疾而不血刃焉。”这騞然两字，描述冯先生“以神遇”的刀影最贴切。我藏了一块带黄皮寺坪石，难得石形圆满，冯先生雕两只猴子在棕叶间戏耍，四条胳膊你勾我搭仿佛正用手语闲扯淡。“神气活现。”我越看越欢喜，觅人在石底篆刻“觉有情”三字点题；觉是菩提，有情即萨埵，就是一掌之内见菩萨，见有情众生。

“哎唷！你看那肌肉……”冯先生看完展品过来了。他这一路嚷嚷是和一则重要雕刻事件相呼应的。罗丹曾经邀请论著的记录者葛赛尔夜访工作室，自己提了灯要他就近看前人仿海迪奇的维纳斯像，石像不大，罗丹慢慢移动那一盏灯，日照下常人忽略的起伏变化出现了。访客道出感受，罗丹说：“你得承认，

你想不到会发现那么多细微的地方。你瞧，连接腹部与大腿的山谷，不断在起伏……臀部富有肉感的曲线，你要细加玩味……”葛赛尔说他低声说话，带着一种虔诚的热爱，像情人似的，俯身在这座石像上。“这是真的肌肉！”满面春风地，他又加了一句：“真好像是在接吻和跳跃的气氛中塑成的。”然后，他忽然把手平放在石像的臀部上。“抚摸这座像的时候，几乎会觉得是温暖的。”过了一会，罗丹说。“雕刻家，都这德性”。

到底是巴黎，楼台错落一路是眼睛“吃”不完的“流水宴”，连寻常人家院子里耸立的大摆设，冯先生也不放过照相机一举总摄入几个侧影，花树筛下来流光，如琢如磨把腰臀的起伏又修得分明了些，他更看得痴了。“这可以参考。”这参考，指的该是造型，不是块头。“从所在的高处观望，只见一片广大的地面。那边是塞纳—马恩省河，映着两岸高大的白杨树影……右边是巴黎，这个偌大的巴黎，把无数房屋像种苗似的扩展到天边，越远房屋越小，小得像能放在掌心里一样。”罗丹对葛赛尔说。那天我们在铁塔上的Le Jules Verne餐厅下瞰，的确连蒙马特高地的圣心堂也缩成一个小雕件。冯先生攻圆雕，有古风而不泥古，他这一门是反过来以小见大，凑近看再凑近看，掌中鳌龙的翼底就藏着屋舍，俨然一座须弥山。

“没有灵敏的手，最强烈的情感也是瘫痪的。最伟大的诗人，如果他在国外，不通其语言，他能做什么呢？不幸在新一代的艺术家里面，有不少拒绝学习怎样说话的诗人，所以他们只能含糊其辞了。”罗丹总不忘顺势骂一骂写文章的，所骂也莫不中音。诗人不学太常见，于是，他话荏儿转回来：“轻视技法的艺术家，是永远不会达到目的，体现思想感情的。这样的艺术家，就像一个忘记给马喂饲料的骑马人。”说来说去，就是不欺；一字不欺，一刀不欺。没有看不见的火候，就没有看得人神驰的佳构。罗丹要模特儿脱光光满屋乱走，为的是看肌肉变化，找一个雕出来不造作的姿势；冯先生雕猴子，上山去看猴子怎样跳水怎样偷桃，一丝不苟雕出来那身猴毛一丝不乱，还要人感觉猴毛下的筋肉带劲儿，细想，就知道雕无毛的省事。

“哎唷！你看那肌肉……”冯先生又来了。除了去美术馆看罗丹，去大皇宫看罗丹手稿，罗浮宫也去了两天，头一天他就陷身石像的森林迷了路。然后，又肌肉啊肌肉惊喊着钻出来。实在好多两三百年前的雕塑，在馆里天长地久搁着，大腿胳膊的筋脉真还在跳动似的。雕刻家死了，生气却灌注进去了。也不止筋脉，有一颗好大的死人头横躺在一个人像脚边，微闭着眼，刚死似的，死得分明有点儿不情愿。还没弄明白是个什么来头，那表情先让我犯嘀咕了，技艺通神，一个死人头，照样栩栩如生。

冯先生雕过的有情生物太多了，凤凰雕过不少，偏偏就没雕过一只鸡。猴年早过，这丁酉鸡年，他忽想到让猴子迎来一只鸡寓意春秋的过渡。在去瑞士茵特拉肯的火车上我乘机说我也藏了一块掘性鹿目，椭圆饱满，做个小摆件正好。那时，当然还不知道那“猴抱鸡”出来了，围观的都让那跃然的生趣逗乐了。鸡眼固然有神，那猴爷简直就像抱住一座大奖，而且像得了比较文学学者表扬一样志得意满。这是冯先生雕的第一只鸡，一只冠羽爪矩俱美，但看过去浑然、摸上去畅然的公鸡。鸡而不尖刻、不刺手，还是鸡吗？这就是“相石”，相出了神。方寸间见天地，是寿山石雕的长处，塞纳－马恩省河两岸的雕塑融入园林，寿山麓下细缕细琢的小情小趣融入生活。

冯先生刀下的古兽雕饰上接明清宫廷巧匠的繁丽，却更生动，更有情韵，攒眉怒目装出来的威仪，淡退成人间的温煦。他雅到毫巅，却也世俗得可感可亲；深院里的大铜人只能赏，咱这一块“觉有情”还能玩，越玩越觉有情。玩意儿的手艺巧到了毫巅，也该叫石巅了。“所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。拙劣的艺术家永远戴别人的眼镜。”罗丹在自序说白了。冯先生眼力好，还不用戴眼镜。作品集要出版，难得一看就知道我是最适宜来饶舌的。

钟伟民

2017年12月23日

感悟艺术生命之美

我十三岁学艺，到今日已经超过半个世纪，作品有幸能得到行业内部分大师、藏家朋友的认可与喜爱。从事雕刻艺术这么些年，虽然也陆续出版过几册书籍，也曾《工艺美术杂志》以及博客上写过一些自己对寿山石雕刻文化、艺术的理解与感悟，但一直以来还缺乏对自己的雕刻艺术理论系统、全面的梳理。从学艺最初，在我的内心深处就一直对法国雕刻艺术大师充满了崇敬与向往，而今年五月的巴黎之旅终于圆了我这一追求。近距离欣赏罗丹作品令我深受震撼，也由此引发了我思考自己这些年的从艺历程，以及中国传统雕刻艺术与西方雕刻艺术间的异同。也凭此契机，我将自己这些年来在不断的学习和创作中所产生的理解与想法进行整理，记录于此。

都说五十知天命，艺术生命半百过后，创作依然可以全力以赴、“发愤忘石”，且艺术魅力常常令人“乐以忘忧”。我希望能够将这份喜乐与大家分享，也为寿山石雕刻艺术发展贡献绵薄之力，对投身于这一艺术领域的年轻人有所启发。

在过去，学艺的环境远比现在“艰苦”得多，物质匮乏、信息简单，我们所能了解的艺术审美、创作理论有限，但在那样有限的环境下雕刻艺术家们更渴求的是对“技艺”的探索与发展，努力吸收一切可获得的艺术养分。然而在当下，我在与一些年轻雕刻师的接触中看到，趋利而舍“艺”不是个别现象，一件作品在制作时所考虑的并非如何呈现出最佳的艺术效果，而是追求利益的“最大化”，这点让我有些始料不及。诚然，追求物质的富足无可厚非，但若是只为“利益”牺牲“技艺”无异于买椟还珠、竭泽而渔。

寿山石雕刻艺术，是一门空间立体的艺术表现形式，通过对石材的雕琢，是作者将自己的创作理念、时代精神以及审美理想，传递到作品中的过程。作品中承载的雕刻师的精神理想正是其生命力所在。石材本身是没有生命力的，面对一块好的石料，创作时我所思考的是如何通过我的雕刻创作赋予它最大的艺术价值，而非“经济价值”。

雕刻师赋予艺术作品的生命力，源自其艺术的“个性化”与“审美共性”，雕刻师在创作过程中将自己的主观情感融入作品中，作品成为有情之“景”，同时借“景”抒情，这充满了艺术家个人风格与个性；与此同时，艺术作品所反映的是当前社会的时代特质，艺术作品必须能够引发观众在欣赏时的情感共鸣，这种共鸣正是来源于艺术作品的时代性特征，这即是艺术作品的“审美共性”，失去这种“共性”，无人观看的艺术作品自然就失去了它的生命力。

如果，我们将雕刻作品的生命力看作是一种能量，那么我们在创作过程中所进行的，就是将我们的精神能量灌注其中，并使其产生一种由内而外生生不息的生命能量，这种能量正是寿山石雕刻艺术以及所有艺术形式的魅力所在！

冯志杰

2017年10月

第一章 艺术之始

我的父亲曾是福州本地颇有名气的“冯华记图章店”老板，出生在这个环境里注定了我与寿山石一辈子的缘分。正式入行是在进入福州雕刻厂后，这段时期内周宝庭、林炳生、周荷生等名家指导、交流让我受益至今。1983年我移居香港，探寻艺术突破，由此接触了许多明清时期的田黄作品。旧时佳作，在表现形式与立意上都与现代寿山石雕有所区别，含蓄内敛、富于文人意境的审美趣味让我倾心，潜心研而习之，成就了如今的创作风格。

雕刻艺术之始

我与寿山石的缘分，是在父亲所开冯华记图章店里的结下的。冯华记是福州百年老字号图章店之一，在过去冯华记与青芝田比邻相守，往来客商、雕刻师众多，可算得上是福州图章界的聚集地之一了，到如今青芝田依旧在经营印石买卖业务，而冯华记传承于我手已由商业经营转向对寿山石雕刻技艺的探索。

我的父亲与周宝庭乃是师兄弟，因此周宝庭、郑仁蛟等名家也常到店里与父亲谈论寿山石雕刻之技艺，常闻“石”事，懵懵懂懂间寿山石雕刻艺术在我心里扎下了根。十三岁学艺，十四岁进入石雕厂，不知不觉到今天已经过去了半个世纪。这半个世纪的从业历程里，有两个时期对我影响颇大：一是从在石雕厂从学徒开始，而后进入石雕厂车间创作组工作期间，周宝庭、林炳生几位老师悉心指点，为我日后的雕刻技艺以及风格形成奠定了基础；此外就是八十年代在香港居住、探寻艺术突破的经历，对我亦是影响深远。

看过我雕刻的朋友，常常评价我的刀又“快”又“细”，却不知我的快与细也是“学”来的。在石雕厂车间创作组工作期间，除了师傅周宝庭先生外，还有两位先生是我的偶像：林寿堪与林炳生。林寿堪先生刀法细腻、流畅，运刀若行云流水一般，作品刻画却细致入微，可称一绝；而林炳生先生刀法之快也是令人惊叹，林炳生被称为“快刀手”，常常一件作品完成其他人还在雕刻粗坯。十几岁的年轻人的胸中总有着一股子冲劲，我就在思考能不能既像林炳生先生一样的快，又有林寿堪先生的细致。寿山石雕刻做到“快”与“细”并举，相石之功尤为重要，只有充分了解原石的形状、纹理、色彩等特征，并在此基础上完善作品布局、构图，胸有成竹下刀自然能够快且准确。而在雕刻时做到

寿山银包金田黄石《瓜》挂件

寿山乌雅皮田黄冻石《滚狮》自然章