

余國平木周玉藝術

錢仁所題

SHE GUOPING MUDIAO YISHU

HAIFENG CHUBANSHE

●责任编辑 吴德才

●装帧设计 魏献忠

ISBN 7-80597-591-4

9 787805 975917 >

ISBN 7-80597-591-4

J·135 定价:138.00 元

佘国平木雕艺术

SHE GUOPING MUDIAO YISHU · SHE GUOPING MUDIAO YISHU

海风出版社

图书在版编目(CIP)数据

余国平木雕艺术 / 余国平著. — 福州: 海风出版社,
2006.3

ISBN 7-80597-591-4

I. 余… II. 余… III. 木雕 - 作品集 - 中国
IV. J322

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 025594 号

书 名: 余国平木雕艺术

作 者: 余国平

出版发行: 海风出版社出版发行

(福州市鼓东路 187 号 邮编: 350001)

出 版 人: 焦红辉

责任编辑: 吴德才

装帧设计: 魏献忠

制版印刷: 福建彩色印刷有限公司制版印刷

(福州市福新中路 66 号 邮编: 350011)

开 本: 889×1194 毫米 1/16 7 印张

印 数: 0001-3000

版 次: 2006 年 3 月第 1 版

印 次: 2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80597-591-4 / J·135

定 价: 138.00 元

余國平木雕藝術

錢紹武題

●著名雕塑家钱绍武先生为本书题词

■ 作者近照

■ 作者简介

余国平,1950年出生在福建省莆田市涵江的木雕世家。从艺41年,擅长木雕、牙雕和寺院大型雕塑。现为福建省工艺美术大师、高级工艺美术师、工艺美术雕塑专家;中国工艺美术学会木雕艺术专业委员会副会长、福建省木雕专业委员会名誉主任、莆田市工艺美术协会名誉会长;莆田市兴化雕塑研究院院长、雁门雕塑事业创始人和艺术总监。

作品屡获省级、国家级大奖。《横刀立马》、《醉眠芍药》、《神游》、《力拔山气盖世》、《海螺姑娘》、《鹤之吻》、《悠禅》等一批精品在中国民间工艺美术创作大展及中国工艺美术大师精品展获“金奖”。多年来,余国平的木雕作品在台湾、港澳及东南亚、日本、美国等地影响很大,大多被当地珍品馆及收藏家收藏。2001年在新加坡举办“有木共睹、有石共赏”的专场精品展览。他不但进行木雕艺术创作,还为莆田广化寺、湄洲妈祖祖庙、四川乌尤寺、潮州大士庵修复和重新塑造、雕刻各类大型宗教造像(泥塑、木雕)达四千件以上,为福建木雕艺术在国内外的地位和影响做出了不懈的努力。1990年创办雁门雕刻厂,2002年又创办莆田市兴化雕塑研究院。这些场所和机构成为莆田市对外艺术交流的重要窗口。余国平的木雕艺术为莆田雕塑业在海内外赢得了声誉,为现代木雕艺术的振兴和崛起作出积极的贡献。

序

我国的木雕艺术,是我国众多的优秀传统工艺美术中的重要品种之一,在悠久历史的发展中,各地的木雕艺术,很自然地也形成了各自的艺术风格和地方特色。就福建省而言,从传统的木雕产地福州、莆田、仙游、泉州、惠安、诏安等所创作、生产的作品中,也可以看出有着不同的艺术风格和特色,而莆田木雕是福建木雕行业中的一朵奇葩。

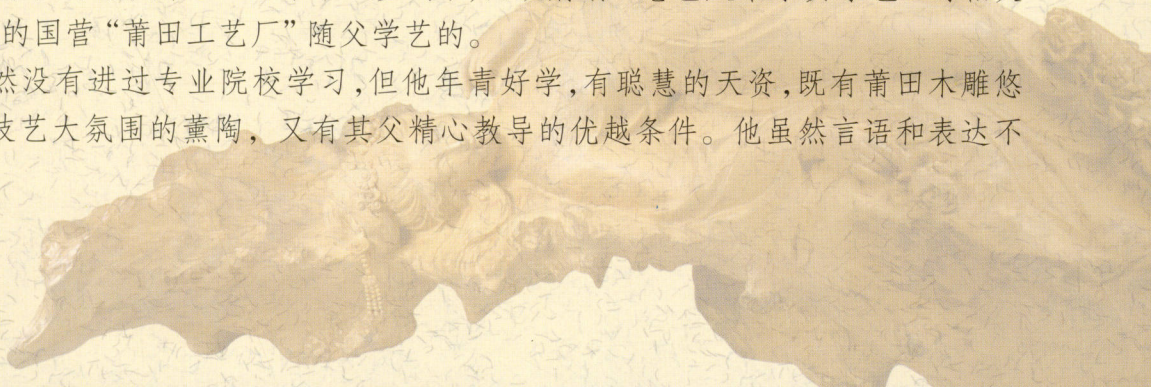
莆田的木雕,早在唐宋时代,就已广泛地应用在建筑装饰、佛像、刻书及生活用品装饰等方面。据《莆田县志》载,宋中叶,刻书艺人陈振孙,刻有蔡襄的《荔枝谱》、《开元天宝遗事》、《通考经籍》等;今莆田城厢南门外的万寿庵内,有一幅平雕线刻的宋代马远所绘的关羽像,亦为宋代名手所刻;宋末元初,雕刻艺人林恢、林奕刻的唐代梅妃江采苹(莆田人)以及陈大龙太师抗金殉难的圆雕作品,精美绝伦。当时的围屏、护栏上所雕刻的花卉、人物等作品,也都很精细奇巧。到了明、清,莆田木雕有了更大的发展。特别是清末,世代祖传的木雕名匠廖明山,善于利用中国画的散点透视和民间装饰形式,在寸许的木料上镂雕出多层人物、花卉、草虫等,精细至极,使莆田的木雕艺术达到更高的艺术境地。作品曾在巴拿马博览会上荣获一等奖,产品广销英、美、法、日等国。今天莆田木雕的精雕、透雕、浮雕等技法和层次多、装饰性强等特点,大多是继承了廖家的优秀传统。及至新中国成立之后,尤其是美术、工艺美术院校陆续培养了新型雕刻人才,现代艺术的表现手法,更增添了莆田木雕的艺术表现内容和手法,木雕名家高手辈出,使莆田木雕艺术有了更大的发展,成为我省很有影响的较大产业。

在现代莆田木雕名家中,省工艺美术大师、高级工艺美术师余国平先生,就是一位很有代表性的佼佼者。

我与余国平先生及其“福建雁门雕刻世家”可谓是世交,余国平先生与我交往已有三十五年。在我从事福建工艺美术工作四十多年中,既结识了余国平父亲、福建省著名木雕名老艺人余文科先生,也结识了余国平先生的兄弟余国珍、余国富、余国新等雕刻名手,还结识了余国平先生的女儿余向群、女婿江晓等莆田木雕的青年优秀代表等。他们家真不愧有“雕刻世家”之称,雁门的木雕艺术,在莆田和全省的木雕界都有很大的影响,其作品,在省内外和世界许多国家和地区,都得到很高的评价并予以收藏。

余文科老先生,是莆田木雕界很有影响的名老艺人,1960年政府授与他“福建省工艺美术艺人”的荣誉称号,余国平就是在1965年(14岁时),因政府有“老艺人带子女学艺”的相关政策,直接进入当时的国营“莆田工艺厂”随父学艺的。

余国平先生虽然没有进过专业院校学习,但他年青好学,有聪慧的天资,既有莆田木雕悠久历史传统和精湛技艺大氛围的熏陶,又有其父精心教导的优越条件。他虽然言语和表达不

样板戏人物(黄杨木雕) 余文科作

多,但他对木雕艺术却是看在眼里,记在心中,更有一股对事业认真、挚著的劲头和“狠下苦功夫,方可成正果”的精神,使他很快掌握了雕塑、特别是木雕的各项基础知识和技艺,他又从不轻易放弃一切可以学习和提高的各种机会。1966年,他刚进厂不久,便参加了省工艺美术研究所举办的全省雕塑培训班半年多,系统地学习了人体结构、现代造型和人物头像的塑造等基础知识,以优异的成绩回到厂里。在那动荡的“文革”中,他不跟那些同龄人去“闹革命”,而是利用这难得的时间,努力学习相关知识和雕塑技法,练就他扎实的基本功。此后,他又到省工艺美术学校的雕塑创作进修班学习一年。除此,凡是有雕塑等培训进修班、理论研讨会、作品展览会等,他都积极参加,认真学习各种风格流派的技术。由于他勤奋学习、刻苦钻研,既掌握了莆田传统木雕技艺特点,又有深厚的现代、写实雕塑基本功,他的木雕艺术有了飞跃式的发展和提高。他在厂里除了设计、制作出口木雕产品外,还创作了许多传统题材和现代题材的木雕艺术品,其中在全国木雕界引起轰动的,要数1978年送到全国工艺美术展览会的黄杨木雕《人民的好总理》。作品虽然不大,从设计到作品的完成,全都由余国平先生独立进行,他以深厚的雕塑功力、精湛的雕刻技艺,十分准确、生动地再现了人民所热爱的周恩来总理慈祥、和蔼可亲的伟大形象。展览会期间,观众踊跃观看,记者争相采访报导,报刊热情发表评论,并得到业内人士和各界人士的一致好评。该作品现被福建省工艺美术珍品馆收藏,长期陈列。在这次展览的作品中,还有不少由余国平先生设计、制作,或合作的木、牙雕刻作品,如牙雕《出击》、木雕《欢呼胜利》,传统题材的《惜春作画》等,也都深受业内人士的好评。

此后,他又创作了许多木雕精品,这些作品,或以传统、细腻的手法表现,或以现代雕刻形式来表现,人物造型讲究结构、比例,气势雄浑生动,如横刀立马的关羽,长坂坡的赵子龙以及威武雄壮的后羿,力拔山兮的项羽,温情绵绵送郎当红军的男女青年等等,也都深受同行和各界人士的好评。他的作品先后参加过十多次国家级、省级工艺美术精品展,获得国家级高奖20多项、省级高奖8项,作品40多次刊登在全国性、省级专业刊物上。许多作品被国家、省级珍品馆、展览馆收藏,也广为其他国家和地区收藏,充分体现了余国平先生木雕艺术的高超艺术水平和影响力。

余国平先生不仅擅长刻制木雕、牙雕艺术品,他还善于在开阔的广场上、旅游圣地、庙宇等场所,创作巨型雕塑艺术品,例如莆田广化寺7.2米高观音像,湄洲岛妈祖庙6米高妈祖像,四川乌尤寺的五百罗汉以及台湾中台禅寺、新加坡广化寺等许多大型的佛像雕塑,均受到海内外电台、电视台和报刊杂志的广泛报导和宣传。据我所知,尚有规模更大、技术更精湛的寺庙雕塑作品将问世,由于客观原因,尚未向世人公开,我们将拭目以待。

余国平先生不仅自己在木雕艺术领域尽情地驰骋，他还不忘将中国传统优秀的木雕技艺传授给后人，使木雕艺术能世代相传。他先后培养成为高级工艺美术师、工艺美术师及技工约20多人。同时，经政府批准，成立了“莆田兴化雕刻研究院”并任院长，为我省、全国乃至东西方各地有志于从事雕塑艺术工作的学子，铺开一条通往艺术殿堂的金光大道。

由于余国平先生的艺术成就，1987年被政府授予“福建工艺美术雕塑专家”荣誉称号，并被评为国家级高级工艺美术师，2002年又被省政府授予“福建省工艺美术大师”荣誉称号。这也是人民、社会、政府对余国平先生艺术成就的充分肯定。

现在，《余国平木雕艺术》一书即将出版，这是余国平先生从艺四十多年精粹木雕艺术品的一次集中展现。我们可以从他这些精彩的作品中，欣赏和领略他的高超技艺和艺术表现力的魅力。作品如其人，我们还可以从他的作品中，体会到余国平先生笃实敦厚、雄朴凝重、沉静严谨和帅气十足的艺术家风度。他的作品集的出版，既是他艺术生涯的一次小结，也是对我省工艺美术界的一种贡献，真是可喜可贺！

艺术之树是常青的，还会不断地生长壮大，艺术是人类文化发展的精华，精神上的欣赏艺术品是一种享受。我们祝愿余国平先生创作出更多、更好、更精美的雕塑艺术品，为社会、为人民、为美化生活，作出新的更大贡献！

中国工艺美术学会副理事长
福建省工艺美术学会会长

郑礼润

2006年3月于福州

用生命形体熔铸立体诗篇

——谈佘国平的木雕艺术

认识佘国平先生,是新年之春在一本《雕塑》杂志上开始的。那天这本杂志的封面吸引着我的目光,那是一件木雕作品:关公引缰挥刀、赤兔奋蹄跃立;关公沉着勇敢,意态自如;战马筋肉贲张、鬃毛飘扬。在千军万马的厮杀中,这雄浑的姿势,定然暗淡了所有的刀光剑影。作品整体充满了力度和气势。在充满张力的表面下荡漾着浩大不绝的生气,那如虹的磅礴气势给人深深的心灵震撼和强烈的视觉冲击,这便是国平的作品《横刀立马》。我开始关注这位莆田乡亲的作品,开始关注家乡这种魅力独具的艺术了。

看了国平的大量作品后,深深感得其技艺之高超,更感觉其风格多变:不仅善于刻划雄浑豪壮的气势,而且精于绮丽柔媚的营建;不仅“骏马秋风蓟北”,而且“杏花烟雨江南”。那凝真似幻的《海螺姑娘》,采用色泽淡雅的黄杨木刻成。海螺姑娘撑着双手,倚坐在一个硕大的海螺之上,欠着细嫩的腰身,双腿在海螺之上自然地伸展着,整体姿势形成一个美丽的曲线,形体十分丰满,微侧的头部,又使雕塑的空间更加深远,也使作品的意蕴更加柔美。也许是暗夜的海上,海螺姑娘从居住的狭小空间走出,挣脱了制箍和束缚,在无垠的空旷中美美地伸着腰身,感受着自由的快乐。那专注的神情,是在感受凉月的皎辉?或是在体味着微风中带着辽远大海的况味?少女的身体刻画得十分完美,经过精心地雕琢,认真地打磨,或许还用丝绒布细细摩擦过它的表面,身体的曼妙姿势和微妙起伏变化就笼罩在似明似暗的光线中,令人怀疑面对的是一个真实的肉体,简直就能感觉到那身体的温热和弹性了,她就是东方的“丹纳埃”。在这种完美形象面前,人与自然,生存与环境等等问题,也自然而然地悄悄涌上你我的心头,并在脑海中细细地思索着。是啊,美不仅让人感动,更会让人学会思考,美启迪着我们的智慧!

国平不仅是出色的雕塑家,更像是一位诗人,不仅用材质塑造完美的生命,更用生命的形体熔铸立体的诗篇。《送别》无疑是主题性的作品,但是在作者的处理下,人文的色彩也非常强烈,不是那种“同志加兄弟”的宣传口号。作者力图刻划真诚的男女之间的情谊,不是刺客悲愤的“风萧萧兮易水寒”,也不是梁山好汉式的豪壮,只是用雕刀娓娓地诉说着那流传千古的传说。作品采用莆田特有的龙眼木雕成,黄褐的色彩透露沉着深情,更有一种淡淡忧愁的意蕴。整个形体欹侧有致,顾盼生情,刀法寓圆于方,在刚劲中不乏柔美,就像民歌的风格,率真而隐含情愫。作者尽所能地创造都在烘托这个主题,营造这种氛围,这分明是西汉乐府《古诗十九首》中“行行复行行,与君生别离。相去万余里,各在天一涯……”的情景。在作品前长时间伫立,我仿佛听到送者对别者反复叮嘱,欲说还休,还休欲说,希望在外的人自身保重。这种一波三

折、一咏三叹的缠绵也在这起伏波磔的形体上萦绕着幽幽的离愁挥之不去,观者也真是别有一番滋味在心头。

《力拔山 气盖世》则一反《海螺姑娘》里曼妙优雅的姿势,层次微妙的起伏,放弃了柔美与缥缈的意蕴,而以斧凿率意纵横扫刷,扫刷成飞白狂草;锯锉尽情切削成遒劲粗犷、硬马强弓。而揉合着肉体的娇嫩欲滴,材质的嶙峋斑驳,具象和抽象、生命和材质、存在与永恒都和谐统一在《余国平木雕艺术》里,和谐成亘古的永恒了。这种种奔放不羁的表现手法,恣肆横溢多变的风格,优美的丰富的形体不仅得益于国平的父亲——民间木雕大家余文科先生的家学渊源,而且与国平几进艺术院校深造有关,更重要是艺术家本身那颗博大包容的心和对造型艺术执著探寻的韧性。如果没有对人生、对艺术乃至对宇宙万物的感悟,形式上的一切都不过是形而下的技巧而已,国平更在乎人的生命力量的显现,在乎人与自然,人与人的和谐共处,把美和生命肌体连在一起并融合一体,以达到“和”的境界。在“和”的春风中,一起去感受国平所营造的美,在这种美的氛围里一起“乘物游心”、“澄怀味形”吧!

二年前,莆田市编辑出版《莆田工艺美术大观》,在《序》中,我写道:“在壶兰这块神奇的大地上,工艺美术令人瞩目,名扬四海。唐宋五代的雕版、宋元的泥塑、木刻,明代的龙眼木雕、竹编,清代的青石雕、剪纸,近代的象牙雕和漆木碗等工艺。建国后莆仙两县……老艺人集体创作的作品,名列全国榜首,为这座历史文化名城增添一道绚丽的文化景观。如今,莆田市工艺美术名人不断涌现,人才济济;门类丰富多彩、品种齐全。在社会主义市场经济条件下,特别是我国加入世贸后,它已成为最具有竞争力的一个行业。”余国平的木雕事业就是其中的一个典型例证。

愿故乡莆仙的工艺美术事业,更加繁荣昌盛。

福建省文联主席 许怀中

2006.3.23 于榕城

目

录

人民的好总理	1
横刀立马	2
力拔山 气盖世	4
送 别	6
后 羿	8
长坂坡	10
醉眼芍药	12
海螺姑娘	14
晚 秋	18
四大美女	20
单刀赴会	24
乐舞飞天	26
赵子龙救阿斗	28
白毛女	30
悠禅(弥勒)	32
普渡四海	33
缠·禅	34
岁岁如意	36
钟 馗	38
飘	40
笑 佛	41
滴水观音	42
观自在	43
神 游	44
痒呀痒	46
童子拜文殊	48
白衣大士	50
戏狮罗汉	51
云龙慈航	52

四大天王	54
四大天王	60
百子宝盒	64
朝天韦驮	66
观自在	67
钟 馗	69
妈 祖	70
娑婆三圣	71
护 法	72
弥 勒	73
暗香浮动	74
岁寒三友	75
鹰	76
花样年华	77
风中牡丹	78
孔雀·梅花	79
春	80
夏	81
秋	82
冬	83
苍龙教子	84
白 鹭	86
双宿双飞	87
出 击	88
杂 技	90
史湘云醉洒	91
鹤之吻	92
湄州妈祖像	93

本作品采取日常生活中的姿态进行构思和创作，周恩来总理身着短袖上衣和整洁的长裤，干净利落；一手叉放置腰，一手挽着外衣，自然而平和。伟岸的体魄，挺立成一座丰碑，形体的高大，并没有给人们心理的威慑，艺术再现的明快爽朗，给人们阳光般的温暖，慈祥 and 朴素引导着我们亲近。我们的好总理，他神情庄重，嘴角挂着永远的微笑，满怀着对祖国繁荣未来的乐观；炯炯的双目凝视远方，洋溢着对中华民族美好前途的自信；宽厚的胸膛，充满了对人民深深的爱。

人民的好总理(黄杨木)
45×28×25cm 1978年

横刀立马(局部)

骏马的双蹄腾空奋起，后腿钉牢于危岩之上，马尾扬拂触地，翻卷如涛生潮涌；关公双腿紧夹马腹，一手勒臂引缰，一手策把横刀，有万夫莫挡之势，神情沉着凝定。轻风飘扬起头巾和须髯，有一种蓄势待发，一触即发的紧张感充溢着整个作品，更凝固着一种雄浑的气势。

这件作品采用龙眼木雕成，取其色泽的深沉且浑厚用以表达和烘托主题。在表现手法上揉合着传统和现代的技法，坐骑采用现代写实手法来雕刻，谨严的比例、鲜活的姿态，紧绷、壮实的肌肉之下流动着无穷的生命能量，人物采取传统的造型，甲冑袍衫、铠甲鲜明、双腿下踩，带动马镫内沉，两手左上引而带，右下勒而带提，不仅增加形体的丰富、体量的宏大，多层次的空间，更诱发无穷的想像力，即左即右、非前非后。姿势里蓄含着无尽的变数。这种不同的表现手法在这件作品里完美地融合于动势里，融合在整体造型里，更融合于作者营造的氛围里。一股张扬而内敛之精气神充塞于天地间，生生不息的力在形体的表面涌动着，作者通过形体来表现这种雄浑的气势。正是这种横绝古今的浩然正气，让我们的祖国挺起脊梁屹立于世界东方，正是这种阳刚博大、自强不息的精神使中华民族的伟大复兴得以实现！

横刀立马(龙眼木)

52×53×18cm 1999年

力拔山 气盖世(红檀木)

110×38×27cm 2000 年

