

王祖光寿山石雕刻艺术

海峡寿山石文化研究院 编

王祖爷寿山石雕弥勒佛

王祖

图书在版编目(CIP)数据

王祖光寿山石雕刻艺术/王祖光著. —福州: 福建美术出版社, 2006. 3

ISBN 7-5393-1691-8

I. 王... II. 王... 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 (2006) 第017761号

王祖光寿山石雕刻艺术

*

福建美术出版社出版发行

福州德安彩色印刷有限公司印刷

开本 889×1194mm 1/16 10印张

2006年3月第1版第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5393-1691-8

J·1532 定价: 138.00元

顾 问：张家坤

周金伙

主 编：陈 吉

编 撰：陈锡铭

王一帆

扉页题签：杨启舆

内页篆刻：谢钦铭

责任编辑：卢为峰

装帧设计：游永发

王 勤

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertor.com

家

通州東郊後燕為
壽山石雕有名之鄉
王祖光名藝人生
於斯承乃祖乃父世
業造詣甚深時人
所贊揚

潘主蘭題

石藝世家

石艺世家 潘主兰

石壓
筍斜
出

祖光同書

巖懸
花倒
開

潘主蘭
甲子歲次書

石壓筍斜出 岩懸花倒開 潘主蘭

王祖光同志

雄

关

乙丑方毅

雄关 方毅

靈佛

顏祖光石鏤

牙寶七

壽石名

壽石灵佛 尹瘦石

千古

丙戌春

張家坤

雲石

丁巳夏

巧思傳

巧思傳千古 張家坤

佛光抱

佛光抱灵石 楊啟興

佛宝与寿

王祖光寿山石雕刻艺术

序一

强化佛雕的时代特征

王祖光先生是当代寿山石雕名家，善雕古今人物，尤其擅长佛教人物、菩萨罗汉，雕则精巧。八年前，我曾著文对他的佛教人物艺术形象进行高度综述，文中讲到：“他的弥勒笑得开心、自然，乐而忘忧，极尽单纯天真无邪之态，简直是豁达大度的形象描绘；他的罗汉卧得随意、潇洒，威而不露，亲切地与被降服者紧密相处，真可谓以德服人的艺术概括；他的观音坐得端庄、静穆，肃而不僵，让人觉得可亲可敬可爱，仿佛是善良母性的神圣化身。由于他刀法古朴，刻痕灵动，线面对比柔和，动静互映适度，故得‘人为之妙，有似天成’的雅趣。”八年之后，我顺着这个思路，深入地探讨一下王氏观音及罗汉的时代特征。

观音是我国佛教的四大菩萨之一，隋朝以前称“观世音”，雕像多为男性，形象雄健威严。至唐，因避太宗李世民讳，略“世”而称观音，且逐渐将男性改为女性，多持莲枝或水瓶、如意，她颊丰颐满，溜肩丰腰，曲线明显，服饰华贵，俨然一副婉约妖媚、款款玉立的唐代美人风范。元、明以来，观音形体渐趋瘦弱松散，至清代，更被雕塑成时代推崇的苗条清秀的美女形象。

余曾拜识一尊清代乾隆年间福州艺人沈绍安先生塑造的脱胎漆器观音菩萨（北京私人收藏），卧坐于莲花座上，面目清秀美丽，体态苗条轻盈，十指修长勾弯，真乃风姿绰约的妙龄少女，显然是清代人眼中的标准美人。清亡之后，解放以前，有几件寿山石雕观音传世，基本上是清代观音的再版。可见，观音虽为菩萨，是理想化的人物，但在形象的塑造上，却都具备时代对高尚美女的共识。换句话说，自唐以后，各个时代塑造的成功观音形象，实际上是那个时代的典型美女形象，集美丽、善良、智慧于一身。

外在的观音形象虽然常变，内涵却一直连贯。菩萨都有自己的职责，绝不允许他们高高地坐在宝座上闭目思权想钱，挖空心思地多掏人间贡品。更没听说有哪位菩萨专刮地皮，然后拿出小部分贿赂菩萨头，以求更大的封号。观音菩萨的职责是体察众生生活，满足众生祈愿，普度众生之苦，所以总是高举着“大慈大悲”的旗帜出巡，不敢有丝毫怠慢。众生多苦，需要慈爱和怜悯，从人便得不到时，便寄希望于观音菩萨施予。观音菩萨是否真能普度众生之苦，谁也找不到事实根据，但众生还是宁可信其有，不肯信其无；有所希望总比完全失去希望要好，何况人一旦有希望，自己也会努力向希望的目标前进。这或许是观音永存的原因所在，也是历代观音造像虽然变其形，却不改其质的原因所在。自唐以降的艺人几乎见识一致，认为能够担当大慈大悲重任的，只有美丽而贤慧的女人，所以，唐宋元明清的观音都具有相应时代的美女特征。

王祖光先生雕刻观音是虔诚的。他相信观音菩萨是大慈大悲的化身，也相信善良、贤慧的女性更有可能具备慈悲心肠，可是，妙龄美女一定慈悲吗？未必。而最具慈悲的心肠的妇女，应是身怀传统美德的年轻母亲。至少，现实生活中有无数事实说明了这一点。在中国，三十多岁的已婚妇女，上奉公婆，下育儿女，还要小心周到地伺候丈夫，自己起早贪黑，含辛茹苦，惟恐他人受点委屈，慈爱之丰，怜悯之多，还能译被他人。所以，王祖光先生认定，堪称大慈大悲化身

者，伟大的母爱也！老太太亦有母爱，但作为艺术形象，尤其是家喻户晓的观音形象，应当充满青春活力，王先生因而决定从三十岁左右的年轻母亲身上寻找自己心目中的观音素材。

王先生的观察全面而深刻，尤其注重了气质美的积累。用于创作观音形象时，他强化了体态的丰润、妩媚，形态的庄重、沉稳，神态的仁慈、安详。服饰更多地保留了清代模式；手持之物，也无非如意、水瓶、串珠、莲花一类，以求观音形象的延续性。刀法很精，有个人的特点，极尽了行云流水的变化。其本质，仍是传统技法。因此，王先生的观音艺术形象跟历代女性观音的根本区别是：历代女性观音是理想化的妙龄美女，而王氏观音形象是理想化的年轻母亲；前者着重刻画风姿绰约，后者多方强调母爱内敛，而且带有当代优秀年轻母亲的神态特征。

历代雕塑观音的材质多种多样，王先生专用寿山冻石。他对材料的要求达到苛刻的程度。由于寿山冻石颜色丰富、鲜艳、漂亮，加上石质晶莹、脂润，受其影响，造型时有别于单纯物料的观音独立，而是将其安置在典型的周边环境里，能够得到山峦、树木、几案一类饰物的衬托，显得式样格外丰富多彩，更具观赏性。而用田黄石、白荔枝冻雕刻的观音，因为颜色的高贵、纯洁，又给观音平添几分神秘感。

王先生的观音造像能得到海内外观众的崇敬，固然仰仗了他的艺术造诣高深，但他的艺术造诣并不仅仅表现在观音造像上，所刻罗汉、弥勒的艺术成就与他的观音艺术难分高低。如果说他雕刻的观音侧重展示了善良母性的神圣，故而端庄、静穆，肃而无温，那么，他雕刻弥勒则着重刻画其精神境界的豁达大度，使其笑得开心、自然，乐而忘忧，极尽了单纯、天真、无邪之态。对于罗汉，他赋予他们威而不露的性格特征，让他们卧得随意、潇洒，亲切地与被降服者紧密相处，俨然是以德服人的艺术概括。这一点，在他的“伏虎罗汉”与“伏狮罗汉”中表现得更为鲜明一些。即使不是伏兽的罗汉，如半卧交手罗汉、团坐执扇罗汉等等，也威严内敛，慈祥外溢，给人以法力无边之感。

无须否认，王先生雕刻罗汉、弥勒时，借鉴了清代寿山石雕佛教人物的艺术语言，个别作品甚至效仿了康熙时代杨玉璇的造型特征，但多数罗汉、弥勒都有创意。他的创意不仅表现在寓意的新颖与刀法的灵动上，而且表现在巧用俏色、石势，造型独出机杼上。他曾用大部深红色的马背石刻一卧罗汉，卧式与杨玉璇的伏狮罗汉稍似，但他将左下一块金黄色赤石刻成裹着书册的方形包袱，而未刻成驯良的狮子，并将罗汉两臂叠加平举，托着下巴，形象顿显新颖别致，给人许多联想。他还刻过一尊坐岩弥勒，将大肚佛置于典型环境中，不但形态有别于多见的“笑口常开”的坐地弥勒，而且凸现了“豁达”的不容置疑。所用石料是蜜黄田，纯白无瑕，晶莹半透，温润可爱。王先生只将上半石刻成团坐弥勒，下半石不施刀凿，充分保留了原石历经沧桑的蚀痕。完稿之后，弥勒端坐石上，虽然通高仅6.2厘米，却雄伟、浑朴如同巨雕。他仿佛盘坐在峰峦之巅，目光平视，一览天地无余，因而更可以大笑天下可笑之事，多容天下能容之物了。这样的弥勒造像，能不让人赏心悦目么？

除了佛教人物，王先生也刻过古代名人。他的《老子出关》堪称这一类作品代表作。我国书画名家受传统观念的影响，一向小瞧民间雕刻，而王先生的《老子出关》，却让当代著名国画大师雨村先生惊讶不已。这从一个侧面说明，王祖光先生的寿山石雕人物，已不仅仅是工艺精湛之品了，它还具有高雅的审美意趣。

李绪普

2004年5月8日于北京根石斋

（作者系《人民日报·海外版》原文艺部主任、著名艺术评论家）

序二

福建寿山，天造境宝，蕴藏五色奇石，山因石而显誉，石以山而闻名。五彩缤纷的寿山石不仅承载着一方文化，而且孕育了一代又一代的雕刻名师。据考古资料记载，寿山石雕历史远溯南朝，至今1500多年，但寿山石雕之能工巧匠名见经传者，则始于清康熙年间的杨璇与周彬。至同治、光绪年间，林谦培、林清卿分别创立“东门派”、“西门派”。其后，两派传人承前启后、代代灯传，涌现出不少名震艺坛的雕刻名师。到了二十世纪六十年代，随着大中专美术院校毕业生汇入，寿山石雕艺坛涌现出新生的“学院派”。从此，寿山石雕的人才培养与成长，步入传统师徒传承与现代专业院校培养兼容并存的格局。改革开放后，随着社会进步和发展，人民生活水平不断提高，寿山石雕穿过千年风尘迎来盛世春天，一批既受过传统师徒传承制艰苦磨练，又接受了现代雕刻艺术熏陶的中年雕刻家，人雕俱熟，各显其能，他们专攻某一领域，独树一帜，成就斐然。王祖光就是其中之一。

王祖光1942年生于福州，自幼跟随父亲王乃元学习制砚，16岁进入福州工艺石雕厂学艺，先后师从“东门派”名师林友清、周宝庭。林友清系“东门派”创始人林谦培的嫡传高足林元珠之次子，他秉承家法，得“东门派”真传，又富创新精神，不仅擅长钮雕、人物圆雕，而且善刻薄意与高浮雕，其艺术成就与“西门派”薄意大师“西门清”林清卿齐肩并誉，号称“东门清”，是“东门派”的代表性人物。周宝庭师从林友清与郑仁蛟，兼得二者之长，对东西两派艺术兼收并蓄、融汇贯通，以古兽钮雕名震寿山石雕艺坛。师承这样两位大师，也就意味着必须正视两座高高耸立的艺术高峰。但是，王祖光既没有亦步亦趋步名师后尘，也没有望高山而仰止，他独辟蹊径，学有专研，术有专攻，于平凡中创造奇崛。他在众多的雕刻技法上，选择寿山石雕最古老、最基础的雕刻技法，也是“东门派”的看家技法——圆雕；在题材表现上，选择人物，主攻佛教供奉的诸多菩萨中最为人们所熟悉和敬爱的“西方三圣”之一——观音菩萨；在五彩斑斓的石材选择上，他钟情于通灵透澈、洁白无瑕的荔枝冻寿山石，其独到的艺术理念，使其作品特别是观音题材作品在五彩缤纷、富丽华美、争妍斗艳的寿山石雕艺术品中，产生出洗尽铅华、除灭喧嚣的艺术审美奇效，并以纯洁、宁静之美感获得了长久的艺术魅力。同时，由于观音信仰乃是中、日、韩三国佛教的主流信仰，在学术界被学者称为“半个亚洲的信仰”。所以，王祖光的观音题材作品，因为深厚的宗教信仰内涵和广泛的民间信仰力量而备受青睐，他个人也因为擅长雕刻观音菩萨艺术形象而在寿山石雕艺坛获得“王观音”之誉。

世称观音具有“大悲与一切众生乐，大悲与一切众生苦”的德能，能现三十二种化身，救十二种大难，是普渡众生、救苦救难的真善美之化身。王祖光创作的观音作品，集明清观音艺术形象之长，端庄娴静、慈善祥和，其刀法古朴，线条飘逸柔和，动静互映适度，人为之妙有似天成，同时，他善于在细微之处独运匠心，以佛珠、经书、净瓶及至仙童等为道具，表现人物的细部特征，背景又多多以荷竹等空灵高洁之物为衬托，并在人物形象的姿势神态上加以变化，或飘然而立，或盘膝端坐，或侧转沉思，使观音形象不拘一格，富有变化。王祖光不仅在观音题材的创作上卓有成就，而且在佛道、仙童、仕女等人物圆雕上也颇有建树，比如，他创作的《寿比南山》、《贵妃醉酒》、《钟馗嫁妹》等作品，石艺俱佳，皆为精品。