

中国木雕艺术大师

中国工艺美术学会 组编

CHINA WOOD CARVING ARTIST

卷

余黎明

中国轻工业出版社

——全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国木雕艺术大师. 余黎明卷 / 中国工艺美术学会
组编. -- 北京: 中国轻工业出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5019-9084-9

I. ①中… II. ①中… 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(2012)第277282号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李 颖 毛旭林

版式设计: 马 冉

责任终审: 劳国强

责任校对: 晋 洁

封面设计: 马 冉 王彤心

责任监印: 吴京一

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013年1月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/8 印张: 18

字 数: 501千字

书 号: ISBN 978-7-5019-9084-9 定价: 598.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

121209K2X101HBW

编委会主任：赵之顾

编 委：赵之顾 唐克美 李幼梅 黄宝庆 陆光正
张春雷 马 佩 岳芙蓉 王 辉 王建中
孙金瑞 林志远 邓远坡 潘 非 贾荣建
史玉琢 马文丽 王 斌

执行主编：王 斌

编 辑：范世宇 佟 鑫

艺术设计：马 冉 王彤心

摄 影：范世宇 粟 粟 李 洁

校 对：王宝荣

统 筹：夏艳芬 李 菲

总 策 划：中国工艺美术学会 对外联络部 华艺美术馆

孔子像

余黎明

现为中国木雕艺术大师

美国哈姆斯顿大学 荣誉博士

中国高级工艺美术师

中国工艺美术学会 会员

中国青年优秀工艺美术家

中国工艺美术学会 木雕艺术专业委员会 副秘书长

福建省工艺美术大师

福建省工艺美术学会 理事

莆田市政协委员

从艺二十几年，在前辈的艺术熏陶及多年自我刻苦探索中练就了扎实的造型功底，形成了自己的木雕艺术风格。作品融写实与抽象艺术手法于一体，因材施艺，形象生动，呈现一种质朴、大气、浑厚的韵味。多年来，百余件作品在中国工艺美术创作大展及中国工艺美术精品展上获奖，其中《三十三观音》、《迎福》、《孔子》、《十八弥勒》、《旗开得胜》、《钟馗》、《老子》等几十件作品荣获“百花奖”、“争艳杯”、“华艺杯”等国家级金奖，多件作品被海内外博物馆及收藏家收藏；其中木雕作品《玄奘法师》于2009年被中国工艺美术馆收藏，木雕作品《彩绘持莲观音》于2011年被中国工艺美术馆收藏，木雕作品《弥勒佛》于2011年被中国木雕艺术馆永久收藏。在从事艺术创作的同时，被评选为莆田市政协委员，莆田市农村实用人才带头人。近年来代表作品及评论文章《道远知骥——木雕界“黑马”余黎明》在《人物》报刊上刊登，论文《浅谈木雕传统人物创作》在海峡工艺美术杂志上刊登。

序一

近几年，由于工作缘故，每年的四月下旬我都会去福建莆田一次。莆田的方言至今我一句也听不懂，但它的建筑、人文、佛教、木雕却给我留下了深刻的印象。进入莆田，首先映入眼帘的是那橙红色瓦片构建成的船型翘角屋顶的传统民居。如今那些线条流畅的船型元素也被一些现代建筑巧妙地加以应用。城市中，一座座高低错落具有船型外形和特定文化内涵的建筑，已成了莆田地域的鲜明标志。我曾一个人漫步在船屋民居的小巷内，每当我驻足向住家门内探望时，总会被围坐在小桌前喝功夫茶的主人们请到堂内喝上几杯，让我感受到了莆田人生活休闲自若，邻里相处和睦，家家好客的美德，这种淳朴的民情、民风在现代化的今天显得格外可贵了，这也许是莆田民众长期受佛教善行思想影响的结果。莆田十有八九的家庭信奉佛教。我两次到过被当地称为南普陀的广化寺瞻仰，在寺内除了感受到寺院建筑历史的久远和武术功夫的精深外，更让我对寺院起敬的是：曾任该寺方丈、现任中国佛教协会副会长的学诚法师，他对宗教教义精深独到的见地，他从哲学、社会学的角度深刻地阐述了佛教在中国现代化建设和社会道德建设中的积极作用。当然，莆田最有影响力的文化当属木雕艺术。莆田木雕是目前国内外佛教木雕艺术品的加工中心，产业规模和技术水平在全国同行业中享有极高的地位。一代又一代莆田人心中对木雕怀着一份执著的感情，他们在木雕艺术上似乎具有一种与生俱来的特殊天赋。这片土地孕育出了一批出类拔萃的中国工艺美术大师、中国木雕艺术大师、省级工艺美术大师，他们为时代创造出了诸多艺术经典。

中国木雕艺术大师余黎明就是其中富有才气的一位年轻人。有人说：“艺术家是天生的，不是培养出来的”。我认为这样的说法也不无一定道理。尤其适用来解读余黎明的从艺道路。翻开余黎明的家谱，分明祖辈们与木雕无缘分，但上苍恰恰为他注入了木雕艺术的基因，使他灵魂中拥有了这份艺术灵感，激发了他对艺术的冲动，开启了他心灵中对艺术自主、自信顽强的精神。十二岁那年，他步入初中的学门，却鬼使神差地被木雕深深地吸引住了，木雕的力量竟让他如痴如狂，他自作主张放弃学业，偷偷地将学费挪作学艺之用，后来终被家人发现，小小年纪的他却用道理说服家长支持他学艺，自此，他全身心地扑到了木雕艺习之中，专心致志地学习刀功刀法，聚精会神地把握人物、花鸟、草木的动态形象，并会心地观察和思考“得形”的规律和门道。两年后他掌握了全套浮雕技术。进而又拜吴金良先生为师学习圆雕工艺。在刻苦学艺过程中，他时时细心揣摩别人的优点和成功之处，并谙熟于心，反复实践，功夫不负有心人，他掌握了木雕造型技能，下斧成形每每达到“稳、准、好”，不久他竟被行内的同辈们称之为“老大”了。

我在未曾认识余黎明本人前，先认识了他的作品，在一次展览会上，我见到了他创作的木雕“三十三观音”。作品良好的艺术品质给我留下深刻的印象。继而又见过他的“罗汉”、“钟馗”等作品。一次偶然的朋友相聚时认识了余黎明，由于他的作品在我脑海中的印象深刻，余黎明的名字也就很快被我记住了。当时我对他的第一感觉是：年轻、瘦弱、清雅。但当我的视线转移到他那粗壮的胳膊和那修长有力、长满了老茧的双手时，我暗暗地被感动了，那是双劳作的手，是塑造过无数艺术品的手！余黎明虽年轻，由于出道早，三十多岁的人却有了二十多年的从艺经历，可谓行业中年轻的老资格。他的作品获得了多个国家级的工艺美术金、银奖项，他个人已荣获了中国木雕艺术大师、中国高级工艺美术师、中国青年优秀工艺美术家、省级工艺美术师、省名人等荣誉称号。近年又获得了美国哈姆斯顿大学荣誉博士殊荣和世界杰出华人奖。他的木雕作品“玄奘法师”和“彩绘持莲观音”被中国工艺美术馆收藏。

木雕艺术是因材施艺的一门造型艺术，余黎明始终对材料的形、质具有很强的敏感度。他认为艺术创作充满了无限的想象力，而想象力和灵感源于知识、经验和对材料利用、设计的能力，艺术家的使命是要把被时光侵蚀过的千奇百怪、形态各异的枯根、朽木通过创意和设计赋予其独特的形态、鲜活的生命；要用智慧和功力“化腐朽为神奇”、“化木讷为灵动”。因此，余黎明在各式各样的材料面前都会废寝忘食地去审视、度量它们，用知识和灵感去捕捉它们，经过深思熟虑后确定创作内容。在创意中他首先注重作品的整体艺术形式，他认为艺术感染力的视觉冲击是从形式开始的，形式是构成艺术美的重要因素，其中包括作品外形的、构图的、形象的、线条的、刀工表现手法等的处理。而材料的“用巧”、“用妙”、“用神”也必须从作品的艺术形式美出发，在此前提指导下，对材料的利用才有超乎常人的审美能力和想象力。当达到心涵禅机的境界时，设计方能胸有成竹，作品也才会产生别开生面、与众不同的艺术美感。他创作的“三十三观音”，山势整体形式优美，主峰挺拔，富有力度，两边山峰与主峰顾盼有情，相得益彰，左峰略向内倾，右峰与主峰相连又作向外伸展态势，由此画面开启了律动与节奏。山与山，山与树之间的错落空间构成了作品虚实相应的流动旋律。作品以整体造型的气势和山形非等边的体量造型形式倾侧的美感生动地展现了自然生命的灵动。除却了一般表现“山”的琐碎、繁杂、呆板的“工匠”之气，使人观后心旷神怡、意味无穷。

余黎明在木雕风格上既保持了莆田木雕精致、细腻、精微透雕的传统艺术特色和浓郁的民族文化韵味，同时又积极融汇了雕塑艺术的创作语言和造型手法。他在雕琢形象时，坚守“得神于自己”的信念，精心于对典型人物的身份和内在精神气质的体悟与设计，通过对人物形体、动态和头部形象的刻画达到形神兼备、气韵生动的效果。在刀法的运用上，也如绘画那样“随类赋彩”，不同题材、不同人物施以不同刀工，或精细、或写意、或兼工带写，形与线的组合疏密有致、虚实得当，手法丰富而不拘一格。他表现的圣者、神佛等人物既有大刀阔斧的雄健，又有潇洒轻缓的诗意，严谨中蕴含流畅，温婉中不失气骨。从而散发出人物的气度与力量，智慧和善良。他在艺术的道路上，永不自满，学而不倦，努力使每一件作品在艺术上、工艺上达到至善至美。

“学习”被余黎明视为一生的天职。因此，古代艺术、佛教艺术、当代艺术和社会都是他学习的大课堂，他的艺术天分让他敏感地认识到自己努力的方向，他的艺术天分使他能自觉地寻找不断提高自己文化修养和艺术水平的路径。出版本集画册是他艺术生涯的一次展示和总结，亦是他升华木雕艺术理想的新起点。

中国工艺美术学会 副理事长 唐克美
2012年10月9日

序二

中国木雕艺术是中华民族传统文化的重要组成部分，是我国工艺美术的一大品类，历史悠久，源远流长。木雕技艺从最初的粗犷单一发展到如今的雕刻精致华美，在悠久的历史发展过程中，各地的木雕艺术各成风格，各具地域特色。如福建莆田木雕素以“精微透雕”著称，在明代形成了造型简练、明快清新的艺术风格。清代进入繁复、厚重、结构考究的发展阶段。莆田木雕雕刻风格独特，自成流派，尤其在木雕传统人物方面的创作一直备受各个时期木雕艺术家的青睐。人物造型颇多，作品风格简练，艺人刀法娴熟，风格独异，有较高的艺术水准。

莆田木雕是历代工匠文化理念和审美情趣的积淀。木雕传统人物创作的产生，深深地根植于浓厚的民俗文化土壤之中并具有地域文化的鲜明特点。题材各异、表现形式多样的莆田传统人物木雕承载着深厚的木雕文化，不断创新的艺术作品使木雕艺术生命兴盛延续，同时传统文化的传承也在不断地滋养着一批有实力的木雕艺术家，这也使莆田木雕在传承艺术和文化方面起着举足轻重的作用。

改革开放以来，莆田木雕借时代的东风焕发蓬勃生机，精品迭出，整体创作水平在全国名列前茅，作者频频获奖。如今，一批莆田木雕传承人团体崛起，年轻的雕刻艺术家新人们在继承前辈技艺的同时，发扬传统，勇于创新，使作品融入现代审美理念，创作出许多优秀木雕精品。

莆田木雕艺术创作者能够汲取先人之所成，发扬传统技艺并勇于开拓创新，这在中青年中国木雕艺术大师余黎明创作的木雕作品中有突出体现。

余黎明作为一名中青年雕刻艺术家，在艺术创作风格方面的突破是很典型的。但是突破并不是抛弃原有的木雕传统人物的特点，而是在原有基础上融入新的创作理念及创新手法使作品体现出艺术特色，讲求作品的艺术效果，使人耳目一新。

余黎明的《老子》、《孔子》等传统人物作品，既吸取了简练、明快、清新传统的艺术风格，又通过大块面切削的雕刻手法来表现作品的轮廓和结构部分，使其产生粗犷有力的斧劈刀削感，展现了操作时的强弱、疾徐及方向，使作品在视觉上产生一种令人震撼的非凡气势。《孔子》这件作品，以檀香木为材质，因材施艺，以块面切削的方法对衣饰进行雕琢，使孔子宽大的袍子更加有体积感，就像蕴藏着伟大的智慧一样，洒脱飘逸中尽显惊人的力量，跃荡着一股智者的气息。

《钟馗》这件作品以香榧木为材质，在创作上采用了精雕细刻与块面切削雕刻手法相结合，面部采用独具闽莆地域特色的精雕细刻的手法，双眉竖起，双目圆睁，短而卷曲的虬髯宛如卷起的海浪，清晰可见，刀法苍劲有力，而钟馗的衣饰却只是采用简单的块面雕刻法，使简与繁的交替变化形成了强烈对比，在很大程度上给观众带来强烈的视觉冲击效果。

不同的时代对艺术的表现有着不同的审美要求，木雕艺术的传统人物创作作为中华优秀传统文化传承的一种方式，也应紧跟时代前进的步伐，不断开拓创新，成为一种独具时代特色的艺术传承下去。

一份耕耘，一份收获。衷心希望余黎明在他的艺术道路上继续发扬莆田木雕艺术的优秀传统技艺，勇于开拓创新，保持自己独特的艺术创作风格，创作出更多、更好、更精美的木雕艺术精品。

中国工艺美术馆 书记 副馆长 李幼梅
2012年10月15日

张仃题

“松风吹梦醒 花落半床书”

杨承明先生惠正

松風吼
萬壑醒

琴瑟
半床香

丙戌年夏

遠西九十思堂山館行于京華

一诚法师 题
“厚德载物”

厚德載物

一誠

钱绍武题

“妙趣横生”

好題極好

黎伯心弟
二月廿三日
行

韩美林 题

“道远知骥”

道遠知驥

蔡明志
海若
美林

2015