

新民晚报 | 民间收藏

凭借玉雕作品屡获“百花奖”“天工奖”“神工奖”等全国大奖,70后正值当打之年的玉雕人吴灶发如何展现海派玉雕在这个时代的审美呈现和精神传递?

一枚形圆自然,质密玉润,脂白偏暖,皮透色红的和田籽玉。考虑到小适把玉料件的玩赏性,吴灶发在红皮偏暖黄的色皮处理上,依形设计为两只喜鹊、两朵梅花和数朵花蕾。白玉部分在体现润透脂油玉质的前提下,以梅枝带出作品斜角对称的结构线,使得观赏聚焦在色皮上的点睛之处。工艺上,喜鹊和梅花的工具使用,虽依色皮而作却不受束缚,选择浅浮雕工艺既能表现喜鹊身体的圆弧、羽毛的细致和梅花的阴阳,又能有效地利用色皮的红黄深浅,使得玉的美与工的美有节有度、相得益彰。这件《喜上眉梢》的创作,展现了吴灶发对于海派玉雕的理解,“海纳”并“精作”,融合海派文化、吴越文化、淮扬文化、徽皖文化,善于运用各类玉石的天然形状和不同色泽,因材制宜,因材施艺,创作态度严谨,而又敢于大胆创新。

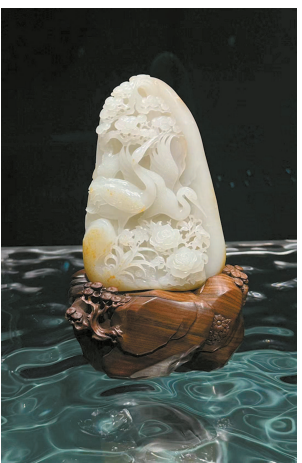
大道相通。苏珊·朗格曾说:“构成一件造型艺术,不是靠一些相互并列的元素,而是靠那些互相影响的因素。”这种空间紧张在受到来自于诸多材料束缚的玉雕上,显得尤为突出。不仅体现在线条、色彩的组合上,更在于从生活原型到艺术形象的再现上,寻求“似”与“真”之间,“妙得其真”的审美效果。而吴灶发尤擅在用工的“密”与用玉的“空”,内容的“实”与想象的“意”之间制造强烈的对比。

花鸟玉雕与花鸟画一脉相承。其描绘对象不仅仅是花与鸟,泛指花卉、蔬果、草虫、翎毛、六畜、走兽等各种动植物。

寄情天地万物

——花鸟玉雕里有中国人的自然观

◆ 欣 著

北宋《宣和画谱·花鸟叙论》云:“诗人六义,多识于鸟兽草木之名,而律历四时,亦记其荣枯语默之候。所以绘事之妙,多寓兴于此,与诗人相表里焉。”四季花卉和四时鸟虫开开落落、生生死死的常态,对应着人们对生命刹那灿烂、霎时败落的

感叹、珍惜和回味。一花一鸟,一草一木,琢写的单个小鸟、一双小禽,表达的都是中国文化中“天地人”的自然观。

早年,吴灶发从宋代花鸟小品上吸收了诸多营养。他喜欢宋徽宗赵佶的画作《蜡梅双禽图页》《瑞鹤图》《芙蓉锦鸡

图》等,章法别致,生动有韵,工整细腻,在他看来,工笔画与玉雕有天然的相通之处。为避免过于繁琐和匠气,他又向南宋四家中的马远学习。马远喜作一角式构图,有“马一角”的别称。有舍有得,便能创造出构图简洁,内涵丰富、重点鲜明的作品。现代和田玉雕中,普遍会保留籽料的皮色,人们热爱它多样的美,给它起了很多形象的名字,如枣红皮、洒金皮、秋梨皮、红皮等。在吴灶发创作的《喜上眉梢》《一路连科》《松鹤长春》《年年有余》《锦绣前程》《呵护》《扑蝶》等作品中,平衡了玉的皮红质润、工的玲珑精细和意的民俗喜庆,实践着当代玉雕与传统经典和当代审美的融合。这些局部放大、近景特写、精细刻画、重形传神的表现手法,使得吴灶发的花鸟玉雕别具文人雅趣。

吴灶发的老家在江西婺源,以油菜花和徽派建筑闻名。吴灶发热爱家乡,更热爱少年记忆中的一草一木,热爱园林庭院中的花木家禽,热爱山野中的飞鸟花卉,喜欢那种生机勃勃的生命精神、那种和谐的生长关系。因此,吴灶发有时也会将竹筛子、鸡篓、木桶、烛台等平凡之物刻入画面,以表现自己的心灵宇宙。

近期,吴灶发从上海带着60余件(套)玉雕作品在苏州博物馆举办了个人玉雕艺术展。这个展览也是苏博打造的“向美而生·长三角非遗系列展览”中的一节。玉必有工,工必吉祥。中国人素有以玉比德的文化寓意,和田玉尤其与文人君子不露锋芒,不事张扬的美好品质相契合。吴灶发奏刀稳健,线条婉转优美,但他着力表现的并不只是玉作为一种天然材质的美,也不仅是形式世界的描绘,更在于表现其对于宇宙精神的关照。

焚香佳器篆香炉

◆ 蔡一宁

约二十年前,笔者在扬州市文物商店见到一只篆香方炉,形制规整小巧,铸造典雅大气,寓意吉祥,且价格不贵,便将其收入囊中。

此炉为方柱型,材质为锡合金,高9.5厘米,边长6厘米,共三层,内含铜质的寿字篆模。炉盖中间花格镂空,突出中间的一个“囍”字,四侧壁上则篆刻着“受天之祐,延年益寿”八个汉隶和竹菊图案;炉身共有三层,各层的器身四周上也满篆刻着松、梅、竹、荷、牡丹、佛手和万年青等传统吉祥图案,同时还篆刻着两首描绘焚香闻香惬意生活的小诗:干花气不如,数尺瑞云长,延留尽日香;一缕气雅如,几回烟不定,细细篆衣生。最下一层有四足;炉底钤有“厦门合兴点铜”长方阳文印章。

香炉内的三个隔层可分别取下,其功用分别是:一层储存芸香细屑,一层摆放香铲、香压之类的小工具,一层为燃香之用(下可垫香灰)。最关键的是炉内还有一块镂空的“寿”字印香篆模,奇特的是该篆书“寿”字回环连绵,贯通始终。使用时,将香料细屑敷其上,轻压之后,刮去多余,然后向上提取篆模,香屑便形成了绵延不断的“寿”字香篆。点燃一头,香篆便可缓缓燃烧,幽香氤氲,直至香篆燃尽。此时香烬灰存,但仍保持着完整“寿”字。闻香观“寿”,使人有一种仪式感中平心静气,祛秽养神,别有趣。

中国民间素有画吉祥图、说喜庆话的传统。人们通过在各类器物上绘制吉祥纹样,将对福佑、财禄、长寿、多子、喜悦、和谐、美满等的精神追求融入日常生活当中。这个香炉上遍篆刻语美诗和吉祥纹样,蕴含诸多历史典故和民间传说,很好地传达了人们对于理想生活的诚挚祝愿和向往。

“明窗延静书,默坐消尘缘;即将无限意,寓此一炷烟。当时戒定慧,妙供均人天;我岂不清友,于今心醒然。炉烟袅孤碧,云缕霏数千;悠然凌空去,缥缈随风还。世事有过现,熏性无变迁。应是水中月,波定还自圆。”宋代诗人陈与义的《焚香》诗在一定程度上反映了古人对香道的态度。可喜的是焚香传统如今有重归之势,并成为一种时尚。

春日盛会说雅集

◆ 李筌清

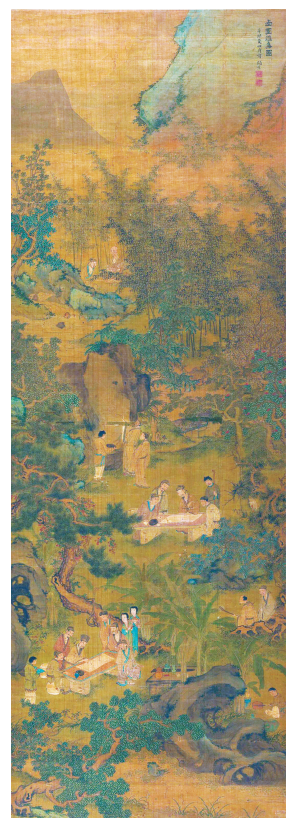
王阁也由此名驰四方,成为文人雅集的胜地。

古代文人雅士视春日雅集为文坛盛事,多选择在万紫千红气候舒适宜踏青郊游的春天,在和煦明媚的春光里饮酒赋诗,畅怀交流,品尝春景,亦令春天充满了无限情趣。

历代以来,以古人雅集为题材的画作亦是层出不穷,其中不乏名家的传世珍品。如明代画家戴进的《南屏雅集图》,描绘了元代会稽的一群名士在杭州西湖雅集的情景;清代画家高其佩的《兰亭雅集图》,则描述了王羲之所召集的兰亭雅集的场景。在众多画家的雅集题材画作中,清代书画家石涛的《西园雅集图》轴,也是一幅颇具代表性的作品。西园雅集的素材取自于北宋文人相聚于王诜西园的文人盛会。王诜,字晋卿,为宋英宗女婿,官至驸马都尉,琴棋书画诗文书乐无不通晓。王诜家里有一座宝绘楼,收藏法书名画甚多,时称“锦囊犀轴堆象床,文笔连幅翻云光”。王诜喜好结交当时负有盛名的文人士、画家诗人,苏轼、米芾、黄庭坚、李公麟等

名士大儒经常在他家的西园聚会。为记录雅集盛事,王诜曾请大画家李公麟绘《西园雅集图》,苏轼、王诜、米芾、僧圆通、道士陈碧虚等16人及家姬、书童6人共22人跃然纸上,或品茗观书,或吟诗作画,或说经,或观景,或临溪观水,或捧砚伺立,人物刻画各依身份,动静有致,生动传神,为西园雅集留下了一幅经典的写实画面。

文人雅集多盛事,入诗入画添情趣。历代以来,许多骚人墨客、丹青妙手毫不吝惜手中笔墨,泼墨挥毫,笑谈风月,于诗里词间、卷轴画端,无不流露出雅集活动带给他们的美妙感受。如宋人钱时的“晚泊青溪一岸沙,偶然游目到仙家。是谁办得闲情性,来伴幽人看菊花”;明人高得旸的“东阁情何限,西园景倍饶。朋簪喜相盍,歌咏乐清朝”;清人何廉昉的“当年多士登楼,追陪雅集”等,都是吟咏古时文人雅集盛况的佳句。近现代国学大师王国维也曾应梅兰芳“香南雅集”之邀,作《清平乐·况夔笙太守索题香南雅集图诗词》:“蕙兰同晚,著意风光转。劫后芳华

■ (清)顾樵《西园雅集图》

仍婉转,得似凤城初见。旧人惟有何戡,玉宸宫调曾谱。肠断杜陵诗句,落花时节江南。”一缕春日雅集情趣溢于词外,令人心向往。

瓷艺·蜗牛

◆ 原野

这组瓷艺蜗牛是2018年初,我在莫干山路M50创意园觅得的。其中包含大小三只,左侧昂头前行的雄蜗牛长12厘米,宽8.5厘米,高15厘米;中间小蜗牛长11.5厘米,宽5厘米,高6厘米;右侧的雌蜗牛长17厘米,宽9.5厘米,高10.5厘米,它正细心地呵护着小蜗牛。整组作品生动地展现了“一家亲”的温馨场面。

蜗牛是一种不起眼的软体动物,墙角下、石缝间、草丛里,随处可见,虽然其貌不扬,却有自己的原则:它们凭借坚持不懈的精神,朝着自己的目标前进、永不放弃,它心胸坦荡,不隐瞒自己走过的弯路,凡走过的地方都会留下闪闪发光的痕迹。

蜗牛的种类很多,遍布全球,在中外各国文化中的象征意义颇有差异。在中国传统文化中,蜗牛象征着安全感和安乐窝;在西欧诸国,蜗牛则象征着顽强与坚持不懈。虽然蜗牛的象征意义较为复杂,但它仍然被认为是一种寓意吉祥的动物。