

紫林坊藝術館

程十髮書

(上集)

紫檀木雕精品100件

紫林坊藝術館藏品叢書
中國文化藝術出版社

主 编 李立中 陈明伟
编 委 陈剑峰 李贵夫
徐 斌

紫林坊艺术馆藏品丛书

责任编辑 邱荣武
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 杭州文晖路108号出版物资大厦B座1楼
电子信箱 CCAP-HK@163.com
版 次 2008年9月第1版 第1次印刷
印 刷 宁波美达柯式印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 8.5
印 数 0001-2000
书 号 ISBN 978-988-17006-7-4
定 价 68.00元

序

认识陈明伟先生是在我近来两次宁波之行中两度造访他创办的“紫林坊艺术馆”之后。

紫林坊艺术馆精致的石库门老房子的建筑氛围，馆内的名人书画、木雕、家具的高古艺术品味，空间中弥散着的幽然檀香味与浓郁的书香气融汇成的文化气息，以及向公众免费开放的举措，都深深的感动着我并留下了深刻的印象，也许由于“紫林坊”的文化机缘，终于在一次朋友聚会中见到了陈明伟，此后交往中便成了好朋友。

初识陈明伟，一扫我想象中专注于传统文化研究的“老学究”形象，他年轻爽朗，穿着随意，待人真诚，富有激情，在他身上自自然然地洋溢着散淡的艺术气质。

他自幼受到丰厚的浙东民族、民间、民俗文化的熏陶，耳濡目染中酷爱上了木雕艺术。在拜师学艺，下功夫收集、研究民间木雕的造型，表现手法中形成了独特的审美情趣取向。在创作实践中他刻苦钻研，练就了木雕造型，雕刻精准的动力。几十年中创作了大量优秀作品，积累了丰富的经验，成就了自己的个人艺术风格。2006年被国家评为“中国工艺美术大师”。

中国传统工艺美术，事实上是工艺和材质的艺术，尤其在雕刻艺术门类中材料的品质和工艺技法的表现尤为重要。

陈明伟的木雕作品均以名贵的檀香木、棋楠香、紫檀等硬木为材，这些材料不仅馨香袭人且质地细腻致密，由于生长缓慢、资源稀有，被人们被誉为“绿色黄金”。陈明伟所用的木料大多是形态各异的原生态木料，因为材料的贵重形状的千姿百态，有的空洞而根须交错，材料制约性，无疑对作者的创作设计提出了很高的要求，在最大限度保留原材料原状基础上，巧思巧作展现造型美和材质形态质地肌理美具有相当的挑战性，也是对作者能力和艺术修养的考验，过陈明伟眼的怪异木料不计其数，但只要能经他手，他就会不弃不离、奇思巧想、精心设计，将料用尽用绝，一旦创意设想成熟即随形赋意，“狮子”、“如意”、“佛像”、“仙人”、“老人”、“诗人”……用艺术的才

智，变腐朽为神奇，使一件件出神入化的作品生机勃勃地一一呈现在世人面前。

棋楠香《人参如意》、《九狮》、《刘海》、《双佛手》等作品都是设计独具匠心的作品，从整体外形看得出，这些原是虬结根杈和满饰空洞的结根，其本身的不规则和表面的粗砺原本对设计来说是不利的因素，但陈明伟出奇制胜地将它设计成“老参”、“佛手”、“九狮”的样子，原材料的肌理和未梢的小枝杈都得以完好地保留，从而将不利因素转化为有利因素，中间的虬结突起被设计成人物、九狮、佛、不仅增添的作品的观赏情趣性，也体现了材质内里的紧密细腻感，在视觉上主体与配件形成细腻与粗砺、动态与静态的有趣对比。

再看其他作品，显然每一件的设计都是经过反复推敲而成的。

成就一件作品可以说有灵感实现与偶然的成分，成就百件作品则使体现了作者的聪慧与深厚的文化积淀。

这样的作品不是朝夕相处可以成就的，它们需要作者沉静与耐心的构思，需要敛心静气的精雕细刻。这就意味着时间积累，足见陈明伟的刻苦用功与踏实。

陈明伟的木雕技艺全面，因此创作涉足的题材面很广，人物、山水、动物、花鸟均为表现对象。他作品的题材大多取自人们喜闻乐见的中国传统的佛、道、罗汉、老人、童子、文化名人和吉祥如意等内容，同时在他的作品中我们能深切地感受到古代民间木雕的意蕴，程式化的简洁与舒雅，线条流畅中的练达。但他绝非是古人作品的模仿与再现，他遵循自己的审美理念，以时代艺术思维视角，从容地解读传统艺术，在新与古的求学中与传统对话、共鸣，从而超越、奋起，因此他的作品扎根于传统的情感与形式中，出新于心田和表现中，他寻觅到“静”与“趣”的意象以此来表证物体和形象的慈祥、质朴。让作品透发出宁静中的典雅，简约中的优美，趣味中的神思。陈明伟的作品造型整敛，以少胜多；动态的精微变化，达到了以静胜动；喜悦与恬淡的脸庞表情塑造出人物身份与性格，他对每件作品倾注了严格与热情。如“渔翁”的甩臂与踏足，“魁斗星”的举手舞足，“和合二仙”的站坐呼应，“李白”的线条和体面，“童趣”的头、足、手的布局等等都经过了反复推敲。创造中的严肃与自由度，使他能在方寸之中表叙山林丘壑的空灵与

宏阔，又能在一根细竹中散发清风细雨中的遐想。陈明伟作品的动力不仅表现在艺术设计与造型的美，同时工艺刀法的表现力是他作品艺术水平的重要组成部分，他把工艺看作文化，看作艺术的语言，丰富的工艺语言是作品艺术水平的重要保证，也是艺术美的体现。因此他十分讲究一刀一势，追求的是刀刀见法，爽利中见明快，素句中见饱满，起伏跌宕中见平实，虚实相间中见神韵，把工艺的美提升到了文化的层面加以尊重。

他创作出如此多量优秀作品实属不易，更难能可贵的是，陈明伟在发展个人艺术的同时能够关心传统工艺的保护、延传，并身体力行地付诸于行动。多年来，他尽心尽力地收购、保护、陈列濒于灭绝的骨木镶嵌制品；走访、搜寻宁波地区制作骨木镶嵌的老艺人，及时做传帮带工作；积极组织整理有关骨木镶嵌工艺制作的资料，并认真地在试制生产骨木镶嵌制品，着力对传统工艺与文化进行宣传。他先后开设了两家私人博物馆：“紫林坊”和“紫林坊艺术馆”，用他自己的话说是“让市民免费享受文化大餐的同时，将宁波的工艺美术业发扬光大，进一步推进文化强区建设，为地区文化的大发展、大繁荣做出新贡献。

陈明伟是社会责任心很强的人。

我们祖国的传统工艺美术文化事业需要这样对事业用心，做事认真踏实并富有文化自觉感的工艺美术艺术家。

唐克美

2008年9月

◎ 人參如意 Ginseng Ruyi

棋楠香 尺寸：75x10.5cm 重量：2035克

人參如意，寓“人生如意”，將特殊逼真造型的天然人參，巧妙雕刻“參娃娃”和“參老人”，左手捧壽桃，右手拿如意，加上雕刻自然逼真的“五個蝙蝠”，是一件罕見的如此大件棋楠香。

Agar wood Size: 75x10.5cm Weight: 2035g

Ginseng Ruyi implies “a satisfactory life”. The natural ginseng with especially vivid model exquisitely carves “Ginseng Elves” and “Old Ginseng Digger”. Birthday peach is in the left hand and Ruyi in the right hand. “Five Bats” are vividly and naturally carved in the ginseng. It is a big and rare piece of agar wood carving.

◎ 九狮 Nine Lions

棋楠香 尺寸：10x62cm 重量：890克

九狮舞球，根据它天然特殊造型和空内空，经过长时期的精心构思，在它内空的部位巧雕，“彩球”然后按材分布雕刻九狮舞动，难得一件佳作，大件棋楠香。

Agar wood Size: 10x62cm Weight: 890g

“Nine Lions Playing the Ball” is ingeniously carved in the inner hollow part according to the natural and special model & hollow-in-hollow. It is done after a long time of the elaborate conception. “Color Ball” spurs on the dancing of nine lions according to the material distribution. It is an exceptionally good masterpiece by using large piece of agar wood.

老寿星 God of Longevity

沉香木 尺寸：43x14cm 重量：3855克

沉香木雕寿星立像，左手拿蟠桃，右手拄杖，杖首系书卷，杖上攀一小孩，手持桃枝，另有一小孩在下方，势欲向上爬，手前另有三小孩，一端瓶，瓶内插花，另二孩童合力捧一大石榴，寿星背后亦雕衣服褶皱。

Aloes wood Size: 43x14cm Weight: 3855g

It is a vertical statue of aloes wood carving God of Longevity. Peach is in his left hand and crutch in right hand. A kid climbs his crutch with peach twig in the hand. And another kid is in the lower part, trying to climb upward also. In front of the hand of God of Longevity, there are three other kids. One holds a vase with flowers in it. The other two jointly scoop a big pomegranate in their hands. Folds in the clothing are naturally engraved behind God of Longevity.

◎ 采药老人 Old Herb Gathering Man

棋楠香 尺寸：15x12cm 重量：490克

棋楠香雕采药老人，高束发髻，长髯清癯，面露微笑，足蹬草履，药锄旁置，撩衣露膝，倚坐在一块玲珑剔透的山石之上，似在小憩，栩栩如生，在老人手提的花篮中，满盛着寿桃，灵芝和仙草，寓“芝仙祝寿”之意。

Agar wood Size: 15X12cm Weight: 490g

The old herbal collector has high bob and long white beard. He bears zoris, loosens his clothes, exposes his knees and put the herbal hoe aside, smiling. He leans on a soft crystal mountain stone. He is lifelike in his nap. There are full of birthday peaches in his basket. Lucid Ganoderma and immortal herbal imply "birthday congratulation".

◎ 达摩 Bodhidharma

棋楠香 尺寸: 20.5x9cm 重量: 545克

棋楠香, 是自然界中极为稀少、极为珍贵的珍宝物质, 在一个特殊造型的前提下, 珍惜削去的每一克, 因此因材而雕刻达摩的夸张造型。

Agar wood Size: 20.5X9cm Weight: 545g

Agar wood is an extremely treasure in the Nature. Under a special model premise, we cherish every gram of agar wood. We engrave the exaggerated model of Bodhidharma according to the original materials.

◎ 刘海戏金蟾 Liu Hai Winning Chinese gold forest frogs

棋楠香 尺寸: 11.3x10cm 重量: 215克

棋楠香雕刻刘海戏金蟾，在天然的特殊造型中，在中间有空见多，为此，在构思创作雕刻中，因材而变。

Agar wood Size: 11.3x10cm Weight: 215g

Agar wood carving "Liu Hai Winning Chinese gold forest frogs" has ingenious creation in the special and natural model. It varies according to the difference of the materials.

◎ 九龙杯 Nine-Dragon Cup

棋楠香 尺寸：25x13.5cm 重量：735克

杯依棋楠香的天然形状雕成，外壁雕刻九龙献水，龙腾云涌，其气势壮观。

Agar wood Size: 25x13.5cm Weight: 735g

It is engraved according to the natural shape of this agar wood. "Nine Dragons Playing Water" is engraved in the outer wall. It shows the soaring dragons and spouting clouds. It has a splendid and imposing manner.

◎ 竹林七贤 Seven Sages in Bamboo Wood

棋楠香 尺寸: 14x23cm 重量: 1150克

根据棋楠香的天然造型，正面巧妙雕刻“竹林七贤”，高低错落有序，背面雕刻“醉八仙”，并用浅浮雕手法雕刻而成。

Agar wood Size: 14x23cm Weight: 1150g

"Seven Sages in Bamboo Wood" is craftily engraved in the front as per the natural model of agar wood. It has fully functional and independent features. "The Eight Drunken Immortals" is engraved in the back. We apply relieve method for the carving.

八仙 The Eight Immortals

棋楠香 尺寸: 11.5x22.5cm 重量: 460克

此棋楠香中间有空, 并结合它自然的特殊造型, 精心安排雕刻“八仙过海”, 并用镂空雕手法雕刻而成。

Agar wood Size: 11.5x22.5cm Weight: 460g

It is hollow inside the agar wood. We combine with its natural and special model to elaborately engrave "The Eight Immortals Crossing the Sea". We apply a hollow out carve pattern for this great masterpiece.

◎ 双佛手 Double Fingered Citrons

棋楠香 尺寸: 15x15cm 重量: 475克

因材取题, 完全根据它的天然造型来精心构思雕刻双佛手, 佛手的枝杆将天然自成, 谐音为多福多寿。

Agar wood Size: 15X15cm Weight: 475g

We pick a topic according to the original material and elaborately carve Double Fingered Citrons. We adopt the natural pose of fingered citron branch. It implies happiness and longevity.

◎ 单佛手 Single Fingered Citron

棋楠香 尺寸: 8.6x29.5cm 重量: 710克

棋楠香是一个特殊的天然造型, 来精心构思后创作雕刻, 象生香橼果柄处有枝叶附生在果实上, 象征多福。

Agar wood Size: 8.6x29.5cm Weight: 710g

Agar wood is a special and natural model. It has the inventive carving after the elaborate composition. Twigs and leaves attach to citron part. It symbolizes the sound productivity.
