

马立群 主编
俞伟理 编著

仁

者

知

乐

君

子

如

玉

乐玉

海派玉雕大师陈申乐

上海三联书店

海派玉雕大师陈申乐

俞伟理 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

乐玉——海派玉雕大师陈申乐/马立群主编, 俞伟理编著. —上海: 上海三联书店, 2010. 7

ISBN 978-7-5426-3297-5

I. ①乐… II. ①马… ②俞… III. ①陈申乐—生平事迹②玉器—雕刻—鉴赏—中国—现代 IV. ①K825.72②J314.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第136926号

乐玉——海派玉雕大师陈申乐

编 著: 俞伟理

责任编辑: 黄 韬

特邀编辑: 马立群

摄 影: 刘圣辉、杨泳、陈申乐

封面设计: 赵 兵

版式设计: 赵 兵

封面题字: 陈 杰

监 制: 任中伟

责任校对: 张大伟

出版发行: 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路396弄10号

<http://shanlian@yahoo.com.cn>

制版印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

版 次: 2010年7月第1版

印 次: 2010年7月第1次印刷

开 本: 787×1092 1/18

字 数: 140千字

印 张: 10印张

ISBN 978-7-5426-3297-5/G·1032

定价: 80.00元

主

编

介

绍

马立群，资深编辑，副编审。长期致力于指导中国民间文物收藏的图书编辑和学习交流，以完整的理论积极引导民间收藏，以系统的文物类别、品种拓宽读者眼界。曾经主持编辑并参与撰写中国民间收藏精编丛书《古今说玉》、《华夏奇石》、《书画鉴真》、《陶瓷述古》、《印章三千年》、《文房四宝》、《竹木牙雕》等。与作者一起酝酿出版《中国历代陶瓷款式大典》、《中国历代瓷器装饰大典》、《藏瓷说艺》、《白玉品鉴与投资》、《中国古旧印石》等书。编辑并参与编撰的《中国清代官窑瓷器》被评为“上海市优秀图书一等奖”。他策划出版的《中国陶瓷古籍集成》是目前收录古代陶瓷研究文献数量最多，品类最全，同时又附注释的大型研究类典籍工具书。2008年主编中国玉雕艺术流派丛书，已出版了《中国玉雕——苏州名家名品》、《中国玉雕——南阳名家名品》两种。

仁

者

知

乐

君

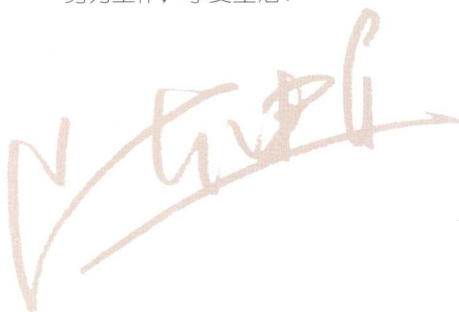
子

如

玉

自爱，
就是珍爱自己身上的良心、清白、道德感、羞耻心，
以及独立作出决定的权利。
以自爱之心对人，就是温情。
努力工作，享受生活！

——陈申乐

『乐者，心之动也』

序

言

马立群

——也说陈申乐

今年“中国·南阳第八届玉雕节暨国际玉文化博览会”上，俞伟理跟我介绍陈申乐，说他就是赫赫有名的海派玉雕大师。可是，站在我面前的这个体魄健壮、剃平顶头，眼光炯炯有神的中年男子，彬彬有礼，身旁还停着一辆吉普越野车，怎么瞧都体察不到玉雕艺术大师通常所具有的那种沉稳、内敛。他倒像是在赛场起跑线上蓄势待发的运动员，身上散发一种似乎随时都可以让自己弹飞出去的爆发力。这种认识上的强烈反差，后来便产生了想进一步打探的兴趣。

先说说中国玉雕。上个世纪它在许多人心目中还属于很不起眼的工艺，不登艺术大雅之堂，21世纪一下子就红火起来，一大批刻画得惟妙惟肖、有强大震撼力的玉雕艺术精品，犹如雨后春笋，在全国范围内涌现，真让人刮目相看。于是，很多人都来呵护，都来欣赏了，玉雕作品很快走进千百万户人家，甚至很多人不惜出巨资，竞相收藏高档器件。中国传统书画、陈设瓷器就从来没像玉器这样拥有千百万受众，也没出现过如此火热的场景，这真是“天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”。究其原因，那应该是大师们用日渐稀缺的珍贵玉材，以灵巧的艺术形象，生动反映了人们喜闻乐见的人物、山子、佛像菩萨、瑞兽和吉祥物象，美轮美奂的作品由此给人们带来很多的喜悦和遐想。不过，我又一直在想：玉雕大师从上个世纪60年代开始，几乎年年评选一批，为什么到今天才绽开出那么多令人鼓舞的创作成果？所以，我不看重人家有没有“工艺美术大师”或“玉雕艺术大师”头衔，而是追寻着玉雕艺术家孜孜不倦、一往无前奔向艺

术天堂的那种灵气和激情。

对陈申乐之所以感兴趣，也因为我觉得在他身上似乎有这种激情。

南阳回来以后的日子，参观陈申乐创办的“乐玉坊”，欣赏他创作的作品，感受到有一种震撼正扑面而来，在那里我体会到了真正的艺术从总体上去感受，应该都是动态的。艺术家们将这种动态归纳为“节奏感”，我以为还是讲“动态”更恰当；因为动态更可以体现活力，动态更能反映生命的跃动。因为，艺术欣赏的主体——人本身就是一种生命力，从本质上讲，人不喜欢没活力的东西。你去观赏陈申乐的炉瓶，无论仿青铜器，还是仿紫砂壶，都散布着这种跃动。比如那只被人津津乐道的象瓶，它使人联想到殷商时代有一个先民正提着它去参加酒宴的场景。中国奴隶社会中晚期器皿上的这种神秘、飞动的纹饰线条，体现一种野趣、一种豁达。瓶肩上还有两只巨象，附首帖耳，只显示头部，象牙夸张地弯成了弧度，像是刻意要让人将提壶的绳条穿越过去。这样，整个瓶的造型、雕象，给我的感觉就像是正在叙述迷幻的神话故事。英国的怀特海说：“伟大的艺术就是处理环境，使它为灵魂（人）创造生动的价值。”这只象瓶的魅力正在于此。对陈申乐来说，艺术也许就正是用以建立这种幻象和触发激情的行为。

其实，每个艺术家的艺术行为都不一样。我接触过在苏州的工艺美术家杨曦，苏州的园林风光浸透了杨曦，他的玉雕于是充满灵气，件件作品精巧出挑，让人真正体味江南山水的宁静、恬美，意外享受那种温婉的神韵。有着“中国水晶雕创作第一人”声誉的佘应汶，是从一个非常敦厚、充满爱心的家庭走出来的艺术家。他觉得爱是最美好的，想把这种大爱表达出来。于是，入大学深造，无数次走进寺院，感受佛门的“慈悲为怀”。在以后的日子里，他找到水晶，就一直用水晶、用自己纯净的心灵来塑造佛菩萨悲悯天下的艺术形象。他把天上关于爱的教诲和美好请回人间，以至于那些酷爱艺术的人瞻仰他创作的佛像，很快领悟自己有很多世俗杂念，要想在作品前留影也最终放弃了。因为这时他们已经意识到自己不配与佛一起合影。陈申乐走的又是一条路，他从院校毕业后，竟先闯入服装设计领域，大干了一番。他是第一个搞个人时装设计发布会，又率先在全国巡回演出的“弄潮儿”。陈申乐有自己的心得：服装设计本来就要美化生活、映衬人体美的，但服装本身没有生命，让它直接穿在人身上，它动起来了，才把人体的曲线美、人的文化素养和气质生动反映出来。由此他终于悟出和抓到艺术最本质

的东西。当他后来折回玉雕创作岗位，就一以贯之，坚持用“动景”来体现自己艺术创作的价值，这真叫“落红不是无情物，化作春泥更护花”。也正由于有干服装设计这段“插曲”，陈申乐的玉雕创作才有了更多的魅力，在这条路上越走越宽敞；他走进作品的生动精彩，他走进了春天般的灿烂。

陈申乐创作个性有点“不安分”，用正规的概念说，他会经常冒出创作的冲动。有一天他对我说：“海派玉雕的根本特征到底是什么呢？——海纳百川。海之所以纳百川，是因为海的水位低。人也一样，低调一点，就会像海一样把川流引入怀抱。”因此，这个陈申乐从外表上看，总那么彬彬有礼。他为了创作好的炉瓶，经常住宜兴跑，研究人家的紫砂壶。结果研究出人家的优点，也挑出人家的“毛病”，于是又“不安分”了，回来后就搞出他那人见人爱的玉壶。

上海玉雕圈里有不少人称赞他为“海派炉瓶传承第一人”，说看到陈申乐的炉瓶，就像看到当年刘纪松、周寿海的作品一样。如果完全一样，那就不是传承，而是抄袭了。其实，据我所知，当年这些海派炉瓶玉雕的前辈都有一手绝活——料尽其用、跳色巧作、变废为宝。因为做炉瓶，既讲究玉料质地的纯净，又很费料，要做好它，真得“绞尽脑汁”，完全凭智慧、凭手艺。20世纪60年代，刘纪松创作翡翠“飞龙炉”，初具规模时，发现器件身上出现翠色的绿团。这时，若按原设计的锥型继续做下去，那高品位的绿头就废了，而保留它又将损害器皿完美形象。刘纪松反复琢磨，竟将绿头雕成飞龙嘴里喷出的水珠。真是“画龙点睛”。有一块翡翠钻芯壳，在别人看来一文不值，到刘纪松手中，结果变成玲珑剔透的“怪兽盒”。这些前辈们留给我们的传统是什么呢？是艺术家的睿智，再加上他们所拥有的精妙绝伦的手艺。陈申乐梦寐以求、脚踏实地努力的也正是怎么更好地继承和发扬。

上海崇明岛有位子承父业的候鸟守护者，非常厌恶滥捕滥杀。每年春秋，当地球上南来北往的飞鸟栖息于此，觅食、调整自己的体能，他竟能从群鸟叽叽啾啾的声音里，听出它们想要什么，想干什么。他把哨子含在嘴里，能吹出十多种飞鸟所熟悉的声调，告诉鸟儿该怎么做，召唤鸟儿憩留、饮水、喂食。又一声长哨，又指点候鸟飞向它们理想的归宿地域。

陈申乐面对千姿百态的玉石，似乎也有类似的才能。他认为玉石的形、色、纹理

是它们所特有的“语言”，暗示人们该怎么操作。他全神贯注解读这种“语言”时，很兴奋。接下去，就夜以继日、废寝忘食，打开创作的天窗，刻意要让玉石上的色泽、肌理，都像时装队的模特，尽情表演。陈申乐说，这也许就构成他整个“乐玉”的过程。否则，不经意中就暴殄天物。经历这个过程，那一个个炉瓶，那一件件人物、瑞兽把件，甚至玉山子，都会精彩纷呈地亮相在世人面前。

从南阳回来，俞伟理一直在采访他，说要写一本书。她告诉我从“纺专”同事那儿听到的一则传闻，讲当年外经贸部一位领导来上海了解干部梯队建设情况。在一天与陈申乐打网球时，暗暗从侧面考察。陈申乐打球，一招一式坦荡磊落，处理得非常干净，从不使诈，凭真本领比赛，倒是他看北京来的这位同行年纪比自己大，就击球、回球都指向对方还能发招的地方。一场球打完，那位领导对组织部门谈印象：“这小伙子坦诚，与人为善，没狡诈之意、欺人之心，培养下去是个人才。”不料后来陈申乐自己弃商又回到玉雕上去了。我跟俞伟理说，那也许仅仅是传闻。即便可以当真，也是一个人命运使然。陈申乐毕竟是搞艺术的，他喜欢这一行。艺术创作的道路从来都不平坦，不过正如你所说，在他前面，一轮粲然的太阳正冉冉升起。

我认识陈申乐的时间不长，因为都喜欢玉，就很快说到一起。《礼记·乐记》有句话：“乐者，心之动也。声者，乐之象也。”在讲艺术。“乐之象”，通俗地讲就是“心之动”的结果，指艺术作品。陈申乐谈“乐玉”，我期待他创作出的作品更多更加美好。

庚寅年端午节，写于沪西

目

录

前言 “乐者，心之动也”——也说陈申乐

第一章 乐玉——

风

璞玉不琢隔山听妙语	002
艺痴者技必良	008
痴狂高歌的青春年代	014
无间游走之痛并快乐	020
天有大美而不言	028
蓦然回首灯火阑珊	032

第二章 乐玉——

雅

关于“玉”	040
关于“玉色”	042
关于炉瓶器皿	045
沉水袅残烟——玉炉	048
石香炉的传说	051
徐泻赏涓涓——玉瓶	058
碎玉瓶的传说	062
侧倒莫辞空——玉尊	066
酒仙刘伶的故事	068
翻香叠胜——玉鼎	074
楚王问鼎	079
冰心一片——玉壶	080
悬壶济世	084
把酒问月——玉杯	090
传奇“一捧雪”	093
赏爱君与予——文玩	094
士人古玩	100
禅心入大乘——如意	104
如意金箍棒	110

第三章 乐玉——

颂

爱玉——抒情的慢板	114
赏玉——如歌的行板	120
雕玉——激情的快板	126
玩玉——诙谐的小快板	132
乐玉——宁静的行板	138

后记 雾里看花花非花

144

璞玉不琢隔山听妙语

皎皎白驹，在彼空谷，生刍一束，其人如玉。
毋金玉尔音，而有遐心。

——《诗经·小雅·白驹》

他说小时候他差点成为奥运会的游泳选手，体能、技巧、身体素质都完全符合标准要求，后来居然因为手长得比别人小一号而意外被淘汰出局。为什么手小就不行？人家给出的理由：竞技场上最后的输赢，不光是技巧的比拼，手大的肯定比手小的要先摸到终点线。那就无话可说了。有句话叫“天生我材”，既然生就了那块无法成为运动员的“料”，总不能抱怨父母没给自己一副伟岸的身躯。况且手“小”除了游泳这件事不占上风之外，手小而沾尽便宜的事情多啦，比如用小巧玲珑的手去拿笔，肯定捏得比手大的人要稳。于是，他用那个比别人小一号的手，去拿画笔了。

1960年代在很多人的记忆中只有两种色彩，灰色和红色，那是个只允许有一种信仰的年代。那个年代的所有人都在忙忙碌碌中生存，他的父母也不例外。那一年他是幼稚园里的高班生，学龄前儿童，却也习惯了母亲因为工作忙碌而常常延迟接他回家，“习惯”也因为他同样很忙碌。他用手里的笔在黑板上画一匹快速飞奔的马，他看见的是可以随便涂鸦的黑板，他看不见黑板上摘抄的“毛主席语录”，于是，那匹马因为奔腾得太惬意而把尾巴甩到了“毛主席语录”那几个字上。要知道，在那个一切都“政治挂帅”的年代，这种完全不经意的行为是可以引发很多悲剧的。但是没有人看见这匹马是谁画的，大家都太忙了，谁有时间去关注一个孩子在干什么。结果是此一行为惊动了附近派出所的民警，整个幼稚园从园长到所有教师员工统统不准下班，孩子也不许家长接回家，大家开始排查搜索，必须找出这个胆敢在“毛主席语录”上耍威风的人，这是政治问题。所有的大人都在紧张出汗，生怕自己成为被怀疑的对象，所有的小孩子照样开心玩乐，各做各的游戏。他的母亲因为一向晚来接儿子放学，突然看见这么多老师孩

子全部留守教室，不明白发生了什么事。他却兴冲冲地拉母亲去看自己画的那匹马，画得好吗？他想要得到母亲的称赞。当母亲带着他去向警察和幼稚园的老师忏悔认错的时候，大家无论如何不肯相信，这么灵活奔腾的一匹马，居然是一个孩子画的。这怎么可能？他说没错，就是我画的。不满7岁的他，因为大人不肯相信自己而觉得委屈：我可以画给你们看。于是，他拿起了笔，重新画了一匹马，还是奔腾的、驰骋的骏马。他不知道他画的这匹马让在场所有的老师都松了一口气，也让警察因为看见这么小的孩子所拥有的绘画才能，以及所不可能拥有的政治头脑，而丢下了戒备。

从此以后，做父母的全力支持他，让他去参加绘画学习班，为他搜寻能够找得到的资料和画册，以及购买绘画用具。进了小学的他，则理所当然地承包了班级黑板报的所有工作。因为那个年代，天天学习毛泽东思想，天天“斗私批修”、“批林批孔”，黑板报的内容因此而天天丰富，天天新鲜，所以他和父母一样，忙得不得了。忙得竟没有时间念书，事实上在那个“知识越多越反动”的年代，不需要念很多书也照样可以生活得理直气壮。

他童稚的脑袋里全是奇怪的幻想，他像小飞鸟一般整天在山峦、平道、河川、海洋间穿行，追太阳、救月亮、捉星子。天地之间似乎处处都倏忽出现游荡的神灵，化为山精水妖雷神雨怪。没人对他解释天地万物到底怎么回事，他的思绪于是天马行空，独来独往，耐不住了，嘴巴边冒出各种各样可笑的叙述与念头。小学三年级前，住在乡下奶奶家，学习念书。暴风雨来了，他坐在奶奶家的屋顶上对着天边的远山遥望，以为这时可以见到鬼怪的面目。他还自作聪明，将三毛钱埋在果实累累的丝瓜藤下，对着小石盟

下图：1983年，中苏友好大厦（现上海国际展览中心）前，身背画具的少年正做着七彩的梦。

志，折三根竹枝叩头膜拜，插在土中，以为不多日会生出很多三毛钱。

那时候他梦想当画家，光影变幻、色彩丰饶的自然世界不可思议地吸引他的眼睛，每一视线空间里，事物看似独立其实四面延展与他物取得共生和谐。于是，常在稻草堆上用木炭、色石作画，无非是日月山峦屋宇群树家禽。他多么希望拥有一盒完整的十二色蜡笔和一叠厚厚的图画纸。

父母的家搬过很多次，但每次搬家父亲都坚持只在静安、徐汇、卢湾三个区域做选择，所以做了三年乡下人的他，回到上海以后，就成了典型的城里人。那个时候上海人对这三个区的称呼叫“上只角”，用以区别杨浦、普陀、闸北等其他几个被叫做“下只角”的区域。那个年代，市中心很小，不像如今飞速发展的城市化上海。所以，住在上海这几个区域的基本上以老房子居多。而老房子，因为站

