

郑剑夫 著

复活的古沉木

中国美术学院出版社

郑剑夫 著

复活的古沉木

中国美术学院出版社

责任编辑: 朱 奇
装帧设计: 王一之
责任校对: 钱锦生
责任出版: 姚银水

图书在版编目(CIP)数据

复活的古沉木 / 郑剑夫著. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2014.3
ISBN 978-7-5503-0654-7

I. ①复… II. ①郑… III. ①木雕—基本知识 IV.
①J314.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第041867号

复活的古沉木

郑剑夫 著

出品人 曹增节
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州市南山路218号
邮政编码 310002
网 址 www.caapress.com
经 销 全国新华书店
制 版 浙江新华图文制作有限公司
印 刷 浙江新华数码印务有限公司
版 次 2014年3月第1版
印 次 2014年3月第1次印刷
开 本 787 mm×1092mm 1/16
印 张 13.5
印 数 0001-5000
ISBN 978-7-5503-0654-7
定 价 96.00元

目 录

序 郑欣淼

绪 言

第一章 古沉木

- 一 什么是古沉木..... 018
- 二 古沉木名称的由来 022
- 三 古沉木的特点..... 027
- 四 古沉木的价值..... 038

第二章 古沉木雕

- 一 古沉木雕的诞生 044
- 二 古沉木雕的创作程序 053
- 三 古沉木雕与传统木雕的区别 071
- 四 古沉木雕的施艺与创新..... 080
- 五 古沉木雕的精神骨架 093
- 六 古沉木雕的发展前景 101

第三章 古沉木雕艺术品

- 一 古沉木雕艺术品的收藏..... 106
- 二 古沉木雕艺术品的鉴赏..... 117

第四章 世说新语

- 一 经世沧桑不言人 不知斋人 180
- 二 会当凌绝顶 邢增尧 185
- 三 纵浪大化自由人 王安岭 194
- 四 郑剑夫与古沉木雕 秦岭 200
- 五 标新立异 大俗大雅 戈元 208

后 记 215

郑剑夫 著

复活的古沉木

中国美术学院出版社

ISBN 978-7-5503-0654-7

9 787550 130654 >

定价：96.00元

郑剑夫 著

复活的古沉木

中国美术学院出版社

雕刻艺术在中国源远流长，经过数千年的演绎，已经成为家喻户晓的大众艺术。而体现了古朴自然、巧夺天工的古沉木雕则是雕刻艺术中的一朵奇葩。古沉木是大地上的古树名木随着地壳运动沉入江海、陷入地层的炭化木，经过千万的年深埋压磨，改变了树木原本的物理性能，形成了千年不烂、万年不腐的生命体征。古沉木是大自然的造化，又是文人墨客、达官贵人争相收藏的珍宝。

郑剑夫是浙江省非物质文化遗产代表性传承人，他开创了古沉木雕的新的艺术领域。他以古为师，勤于学习，善于从阳刚之美的秦汉石雕、刚柔并举的隋唐泥塑、雍容华贵的宋明木雕中汲取营养；并多次赴海外考察，注重在法国绘画、意大利雕塑、埃及的石刻中借人所长，融入自己的创作基调。兼容并蓄，厚积薄发使他的古沉木雕艺术张扬个性、独具特色。他的作品走进了国家博物馆和上海世博会中国馆，也走向了海外。

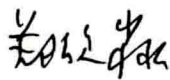
即将出版的《复活的古沉木》是他继《中国古沉木雕》专著后的又一艺术作品集。当我翻阅郑剑夫作品集的稿页时，就像走进古沉木雕的艺术殿堂。

全书所刊印的作品，无不是形式美到内在美有机结合的生动体现，富蕴文化元素和精神美感而让人震撼，他的作品既有写实的扎

实功力，又有写意的酣畅飘逸，既具丰盈醇厚之姿，又显清秀灵动之态。这部集子中“古沉木雕的施艺与创新”、“古沉木雕的发展前景”两章中关于古沉木雕的理论阐释，就像文学作品中的随笔，深入浅出，信手拈来，充满睿思、入胜的生活哲理，让人在不经意的阅读中感受古沉木雕文化的博大和精深。

郑剑夫的古沉木雕艺术，让我最为感触的是饱含深深的中国元素。中国元素就是被大多数中国人包括海外华人认同的，凝聚着中华民族传统文化精神，并体现国家的尊严和民族情结的形象、符号和物器。正因为饱含中国文化元素，我相信他的作品，将来会更富影响，会走向世界。

这也是我为此书作序的原因吧。

文化部原副部长
北京故宫博物院原院长
故宫研究院院长
2013年5月28日

绪 言

中国木雕艺术已经走过三千多年的历史。三千多年的发展变化，潮起潮落，大浪淘沙，逐渐形成了浙江东阳木雕、广东金漆木雕、温州黄杨木雕、福建龙眼木雕等“四大木雕”艺术流派，以其各自特有的艺术形象，又演绎出五彩缤纷的木雕艺术风格和门类。如曲阜楷木雕、南京与嵊州的仿古木雕、苏州红木雕、剑川云木雕、上海白木雕、永陵桦木雕、泉州彩木雕等不断推陈出新，各具特色。一些木雕艺术作品被人顶礼膜拜，一些被奉为经典，更多的则发挥了艺术熏陶的积极作用。中国木雕艺术三千多年的发展历史，实际上是不断创新的历史，它不断继承传统技艺，以满足大众日益增长的文化需求为目标，不断赋予大众新的文化产品和精神享受。

古沉木雕是中国木雕领域中异军突起的瑰宝。古沉木雕伊始初成时被称为根雕。笼统的根雕概念，并不能真正体现古沉木雕的深邃内涵。根雕之说，亦不失为一种形象概括：根也，置于地中，朽化成形；雕也，艺术再造，意境升华。一个物态相似，一个艺术独立；一个潜藏入地，一个抽象耸立。但细细想来，还是不尽到位。古沉木并非一般之树根躯干，而是千年不烂、万年不腐之身。沧海桑田，身经磨难，除却腐朽，留下精华。俗话说，有质地的器物必含内在精华，有灵性的神器必能涅槃升华。古沉木雕作为木雕领域

正果

中的精华所在，自然就肩负起继往开来、唤起人们高雅艺术需求的历史使命。

由于古沉木原材料经世难求，其材质碳化特点和因材施艺的创作特点，也形成了古沉木雕神秘内秀、灵动高雅的个性品质。要使古沉木雕实现由技艺向艺术、艺术向文化的历史性跨越，担当起引领和开拓中国木雕艺术发展新境界的历史使命，需要我们把握古沉木雕艺术发展的特殊规律和内在要求，实现文化觉醒到文化自觉。

古沉木雕需要创作者有一种超越现实、引领现实的思想境界。

古沉木雕追求的是艺术境界，体现的是创作者的思想境界。弘一大师讲过人生有三种境界：物质境界、精神境界和灵魂境界。大意就是，衣食住行等物质满足了就要追求尚文知礼、修身养心的精神境界，精神境界满足了就会进入灵魂境界，就是人的世界观、价值观和人生观的升华和涅槃。思想境界是人生的最高境界。艺术家作为创作的主体，其个人品德、修养渗透在古沉木雕作品的线、形、神之中，与作品的境界和品位直接相关。常言道“人品决定作品”。《礼记·大学》中说到“大学之道，在于明德”。古往今来，无数仁人志士推崇“修身、齐家、治国、平天下”，四者逻辑关系中，“修身”是第一位的。“自天子至庶人，皆以修身为本”。艺海无涯，小成靠智，大成靠德。德，是立身之根、处事之基、成事之

要，“欲修其身者，先正其心”。古沉木雕给人的是精神产品和艺术陶冶，需要艺术创作者坚守社会主义核心价值体系，以鲜明的立场和丰富的感情，用艺术的方法对生活中的多种价值取向进行提升处理，使生活现象价值向精神和审美的价值转化，集中反映人们的理想信念和精神追求。需要自我修炼和完善人格，提升自身道德品质和人格力量，以宇宙的无垠、精神的宁静、理想的虔诚、信仰的纯净等思想坐标，给欲望喧嚣、灵魂无声的当今社会以一种新气象，给精神空虚、情绪焦虑的社会心态以一种救赎和清醒。“欲诚其意，先致其知，致知在格物”。古沉木雕需要创作灵感，贴近生活、贴近生活是灵感的源泉。除了大量的生活积累，还需要大量的知识积累，需要我们虚怀若谷，善于识人之长，善于接好地气，提升大境界，拓展大视野，厚积而薄发，用人格力量和内心之美去发现和塑造时代之美、中国之美，构造崭新的艺术形象。

古沉木雕需要赋予作品博大精深的艺术意境。意境是古沉木雕通过造型语言赋予生命形体的主体情思，并实现对客体对象的思想置换。古沉木雕和传统中国画文理相通、性情相近。意境，本是中国传统美学思想的一个重要特征。“意境”观实质是物质与精神关系范畴在中国绘画艺术上的扩延。从本义上讲，“意”和“境”本身就是相对独立的两个范畴之间的互为对立统一的关系。自从中唐以后，“意

渡江 1983年创作

境”观首先出现在山水绘画思想中，并占据了重要位置。古代山水画的“意境”观是建立在客观物境与主观情境融合一体的主张基础之上的。在满足有“意境”的要求下，观者感知山水时才能产生畅怀感觉，在创作山水画

时，主观情趣元素在画面表现过程中“意境”就自觉地产生了。吴冠中先生临走时曾说道：“我的性格、情感、所思所想都在我的画里，我整个人就在画里。我人走了，魂还在。”可见意境成为吴冠中先生作品的灵魂所在。从一般意义上讲，“意”与“境”中的“境”是相对不变的，而“意”却是主观因素，受着诸多条件的影响。这与创作者的审美特点、生活阅历、所处的时代有着密切的关系。现代社会发展迅速，人们的审美价值判断发生了很大的改变。如果不赋予新的表现形式，就不可能负载日益丰富的主题内容，表达出新的思想意境。古沉木雕是立体的画。古沉木雕以形神兼备、灵动之趣、委婉隐忍、小中见大、大巧若拙、真假分离、调和之美、以艺载道等形式，展示古沉木雕艺术作品的意境内蕴，赋予其全新的精神意境。这样的境界实现，并不是凭空而来的。需要奉行“灵境合一、道行并重”的信念，从艺术家意识觉醒出发，通过艺术家个性化创作和形象再造，调

动内心深处的灵感去写就一个永不磨灭的“灵象”。需要更多超越中国木雕艺术的世俗经验和传统通俗化的表达，摆脱当今社会庸俗化、市侩化和浮躁化氛围的影响，放开宏观观照、转身内心世界，把握个性本体，张扬思想特性，以更加丰富的艺术表现形式、生动活泼的创作技法、浸润思想质地的形态设计，展现其丰富思想内涵，达到“物我两忘”的境界，以赋予古沉木雕深刻的思想内涵和精神意境，给大众以精神陶冶和文化享受，产生一种思想境界的引领。

古沉木雕需要彰显鲜明的思想主题。古沉木雕浸透了民族文化哲学，是民族的呼吸和心跳。它以感性形式，赋予艺术作品鲜活生命的灵气、秀外慧中的文气和挥斥方遒的意气，传达人们的心灵预期、大众情感和时代精神，真正的价值在于能够使不同生活经历和文化修养的人在艺术具象中获得的心理共振和情感共鸣。古沉木雕的核心灵魂就是思想主题。现有的中国木雕艺术大多承袭了传统文化的思想资源，有精华，也有糟粕，与日益丰富的多元文化需求不尽适应。古沉木雕艺术作为中国木雕领域的后起之秀，具有站在前人肩膀和历史阶梯上的文化优势。古沉木雕承担着塑造文化的共同体、提升精神文明实现心灵慰藉的使命。古沉木雕承袭了中国书画的元素，常常以山水人物、花鸟虫草为主要对象，以“外枯而中膏，似淡而实浓”为形式，展现深刻的人生道理和处世哲学。也就是通常说的“在丑中求美，在怪中求理，在荒诞中求平常”的道

理，追求生命的意义。抽象的概念并不具有具象的形象的美的方式，但在它的背后寓意着深刻的主题，内在主题那是丰满的、充实的、生动的。不论是“抗俗而不为俗迁，游手广博天地之间”的佛祖世界，还是“博通众流百家之言，而不拘以价值说”的诸子百家，不论是“世态炎凉、学术虚妄之后，愤世嫉俗之心”的人文情怀，还是“后庭珠帘动，脂斋余香沉”的仕女情愫。任何主题的选择，都要体现大众情感表达的功能要求。特别是在文化取向多元化、文化需求多向度的当今，只有主题的感知，才能获得社会认可和思想的共鸣。如果主题承载不了社会的期望，它就被别的艺术所代替，或者行将淘汰。古沉木雕的主题刻画和设计上，必须是“情必极魂以写物，工必穷力而追新”。手法表现上，更多地吸纳传统文化的精华，以枯木见春，以怪石见美，于迷离中闻幽香。经过本身的衰朽，才隐含着万物生机；经过本身的怪异，才隐含着一种神奇活力；经过原始的丑陋，才隐含着自然的美丽，以唤起人们对生命生机的向往，开启一段新的生命进程。

古沉木雕需要展现鲜活的创作表现形式。古沉木雕没有捷径。古沉木雕艺术与中国的书画是分不开的，需要展现形神兼备的艺术特征，在表现方式上追求超越形似之外的神韵。形神兼备的古沉木雕作品，才有强大的思想穿透力和强烈的艺术感染力。在创作设计中，精心勾画，进行正确定位。无论是人物动物还是山石花草，达

到“以形传神、以神统形、以意融形，形神分离、超越神形”的境界。利用天趣给古沉木材料赋予更有动感、更为简约、富有动感的变化，以巧妙的构思激发灵动之趣，这是木雕艺术的精华所在。但简单的固守和承袭，是没有生命力的。古沉木雕作品是静止的，一味静则凝滞，凝滞则无生气，无生气则无神韵。静不是艺术追求的目的，艺术形象需要有动的神韵。在古沉木雕艺术中，要坚持继承创新、扬弃发展的精神，更加注重线条的创新应用。创新应用并不是颠覆和排斥木雕艺术基本手法另行发明，而是在传统技法和形式上，启动艺术家蛰伏的心灵，游刃手中的创作工具，用多维文化视角、现代审美坐标、创新艺术手法，实行借鉴突破和创意发挥。通过中西方的艺术手法的结合，对比手法的运用，对立关系的把握，实现意象跳跃，在宁静中追求的韵律，在静穆中追求灵动，从常态中超然溢出，让灵动之心穿透艺术的寂寞世界，让生命之魂成为天地间的强音，实现形超神越。静处就是动起，动处就是静思，动静变化，到达最畅然的生命呈现。追求形神兼备的表现方法，不仅是一个雕琢技巧的问题，而是创作者内在思想境界的问题。不仅是运用原料特征或是精深工艺的问题，而是与创作者追求人生境界的创作态度和审美观念的问题。中华民族具有委婉隐忍、大美不言的特性，形成秀外慧中、注重内涵修养、看重言外意味的审美观念，形象之外、味外之味是人们追求的目的，犹如含而不露、雾里看花，