

天工開物

天工開物

◎ 上海书画出版社

五王閣物

張務

上海图书馆中国文化名人手稿馆丛书
编委会名单

主编
周德明 黄显功

编辑组
陈 蕾 浦 纯 刘明辉

前言

Preface Wang Dawei

上海美术家协会副主席、上海大学美术学院院长 汪大伟

徐龙宝先生是上海当代著名的版画家，也是上海大学美术学院的资深教授。在他的60岁生日即将来临之际，由上海图书馆和上海美协共同为他举办的这一次个人版画展览，将会具有特别的意义，值得庆贺。

徐教授从上世纪70年代开始从事木刻创作，至今已有40余年，这段创作历程涵盖了改革开放前后两个不同的历史时期。由于他在艺术上的不懈努力和所获得的成就，曾经荣获国际版画藏书票展览金奖、全国美术作品展银质奖、鲁迅版画奖、第十八届全国版画作品展——中国美术奖提名等重要奖项和荣誉。

徐教授版画艺术的表现特点，从他作于上世纪70—80年代的作品之中已经显现出扎实的写实功力和良好的艺术修养。他的作品历来以写实和精致著称，曾经受到欧洲传统木口木刻技法的深刻影响，从中获益良多，却又不拘泥于西方手法，加以创造并独树一帜。随着时代的变迁，他对艺术的态度却一以贯之，创作中始终保持着对生活的挚爱与激情。在他众多以花卉为题材的木刻作品中，带着东方艺术家特有的审美眼光，对于自然深入的观察和细腻的描绘，将个人情感与自然对象融为一体，作出了个性化的艺术阐释。在他的作品中，我们见到的是徐教授一丝不苟的创作态度和追慕古今的学术风范。他近年来的作品，主题内容越加纯粹，表现手法越加精炼，制作技法越加成熟，画面效果越加精益求精乃至出神入化，已经达至炉火纯青的地步。观其作品，一花一木无不返璞归真，格调清新，趣味高雅，因此深得专家和藏家的赞誉和喜爱。

徐教授在创作上至今仍然孜孜以求，新作不断，向着又一座艺术高峰迈进。作为同时代人，我们有过相似的生活经历，深感从艺的艰辛和不易，在这个开放的时代风气之中，他的艺术发展还将更有作为。在此，我要代表上海大学美术学院并以我个人的名义，祝贺徐龙宝教授的个展取得圆满成功，祝他的艺术生命犹如他的木刻花卉创作一样繁花似锦，永葆青春。

按干支系年，今岁为壬辰龙年，恰值是龙宝一个甲子的本命年。星移斗转，岁月易逝，常使人有人生苦短之慨。然而身为艺术家又是值得庆幸的——真正的艺术能使生命充实、青春长驻。龙宝的艺术创作激情四射、充满生命力，并且迁想妙得，新意迭出，不断给人带来新的惊喜。“每从几微见世界，更奏刻刀觅真趣。”龙年伊始，他便创作了一批以龙为主题的木口木刻藏书票系列作品。其后不久，他在历年创作的花蕊系列作品的基础上，更上层楼，又以崭新面貌创作了一批佳作。此外，他在整理旧作的过程中突发奇想，对作品重新进行裁剪取舍，“旧貌变新颜”，完成了一次艺术创作的审美转换。真可谓春华秋实，硕果累累，龙宝以其对艺术的虔诚之心，迎来人生的金秋，可喜可贺。

数千年来，在中国人的心目中，龙是包括凤凰、麒麟和神龟在内的“四灵”之首。《说文·龙部》云：“龙，鳞虫之长。能幽能明，能细能巨，能短能长。”具有变幻莫测的神异色彩。而《尔雅·翼》云：“龙，春分而登天，秋分而潜渊，物之至灵者也。”说龙的苏醒意味着春天的降临和自然界的万象更新，而随着龙的潜隐，萧瑟的秋天也随之降临，由此确定春夏秋冬四季的时序。通常龙的形象多为腾云驾雾、威武勇猛，被视作神灵和圣物顶礼膜拜。但是在龙宝的作品中，我们见到的，更多的则是被人性化的龙的形象，清新温馨、平易可亲，甚或被赋予了古朴清雅的书卷气，平添了一股浓郁的文化气息。

龙宝所创作的“龙票”与他越数年坚持不辍、以花蕊为主题的木口木刻，均以细密繁复为特点，但又繁而不乱、密而空灵，以小见大，见微知著。正如宋应星在《天工开物》中所说：“物象精华，乾坤微妙。”其间生气跳荡，似有龙蛇出入，通过黑白关系的整体对比，多方位展现龙的形态和花蕊的内在结构，运动中的线条不断地自我增殖。这些线条在运动中相随相扣，得其自然灵动之态，产生了变动不居的形态，透射出构造的活力。明人魏学洧在《核舟记》中所说：“以径寸之木……罔不因势象形，各具情态。”所刻线条“细若蚊足，钩画了了……技亦灵怪矣哉！”龙宝木刻线条的“灵怪”，乃在于将运刀、运力、运情三者融

为一体，在抑扬顿挫、轻重徐疾的变化中产生一种复杂的、相互交织的节奏感和韵律感，成为作品的生命和灵魂。龙宝正是运用了这种紧劲联绵、循环超忽、仿佛有着生命活力的线条，获得了超越物象的美学意蕴。

南宋的马远、夏圭，在构图上每有出人意表的惊人之举，他们将山水、人物、花鸟融为一体加以裁剪取舍，遂得象外之意、韵外之致而尽得风流，被称为“马一角”和“夏半边”。黄宾虹说：“惟有法之极，而后可至于无法之妙；南宋画家刘、唐、马、夏，悉由精能，造于简略，其神妙于此可见。”龙宝也同样别出心裁，独辟蹊径，他将原作的全图取一局部，将画之一隅取为整体，构图突兀奇崛、标新立异，却并不使人有失衡之感，反有以少胜多、出奇制胜的造境意趣。诚如陆俨少所言：“看似轻而实重，看似白而不空”。正所谓“无间已得象，象外更生意”（唐代刘长卿诗），显示了龙宝善于取边角之势，进行二度创作，以虚代实，韵律有致，构图独特，却达到了令人惊叹的和谐完美，产生另外一种全新的审美趣味。

庄子《逍遥游》云：“乘云气，御飞龙，而游乎四海之外。”在庄子看来，人最宝贵的是自由自在地追求理想的逍遥游，这是一种理想的生命状态。理想世界，虽不能至，心向往之。王国维尝说：“有造境，有写境，此理想与现实二派之所由分。”而艺术家，也即造境之人。正是艺术家，让人类精神生活和理想世界物化为艺术；使精神得以附丽，使现实具有意义。龙宝的版画作品，摆脱了重浊的物质世界，翱翔在理想的浩渺空灵之中。他为我们营造的境界，是一个超乎尘世的自由天地，充盈着素朴自然的勃勃生机。尽管岁月倥偬，青春不再，匆匆之间龙宝已届“耳顺”之年，但是他将有限的人生植入于无限的艺术之中，在有限里蕴涵着无限，从而超越时间，用作品在时间的流变中表现他心中对艺术的追求。海德格尔说：“艺术作品以自己的方式开启存在者的存在。这种开始，是在作品中发生的。在这里，艺术就是自行设置入作品的真理。”我们有理由对龙宝寄予更大的期待，在他的作品中见到这种对艺术真理的更高追求。

壬辰初夏于海上系云书屋

目 录

Contents

前言 汪大伟	1	瑞雪之六 Forest No.6	41
迁想妙得, 见微知著 龚云表	2	草叶集之一 Leaf No.1	42
		草叶集之二 Leaf No.2	43
鲁迅 Lu Xun	6	草叶集之三 Leaf No.3	44
钱伟长 Qian Weichang	8	草叶集之四 Leaf No.4	45
花 Flower	10	草叶集之五 Leaf No.5	46
雀尾花 Flower	12	草叶集之六 Leaf No.6	48
羽 · 1 Feather No.1	14	草叶集之七 Leaf No.7	49
羽 · 2 Feather No.2	16	草叶集之八 Leaf No.8	50
羽 · 3 Feather No.3	16	草叶集之九 Leaf No.9	52
羽 · 4 Feather No.4	18	园地之一 Garden No.1	54
羽 · 5 Feather No.5	18	园地之二 Garden No.2	56
羽 · 6 Feather No.6	18	园地之三 Garden No.3	57
羽 · 7 Feather No.7	20	园地之四 Garden No.4	58
羽 · 8 Feather No.8	22	园地之五 Garden No.5	59
羽 · 9 Feather No.9	24	花蕊 · 2 Flower No.2	60
羽 · 10 Feather No.10	26	花蕊 · 5 Flower No.5	63
羽 · 11 Feather No.11	28	花蕊 · 12 Flower No.12	65
羽 · 12 Feather No.12	30	花蕊 · 13 Flower No.13	67
羽 · 13 Feather No.13	32	花蕊 · 53 Flower No.55	69
羽 · 14 Feather No.14	34	花蕊 · 57 Flower No.57	70
瑞雪之一 Forest No.1	36	花蕊 · 61 Flower No.61	73
瑞雪之二 Forest No.2	37	花蕊 · 62 Flower No.62	75
瑞雪之三 Forest No.3	38	花蕊 · 63 Flower No.63	77
瑞雪之四 Forest No.4	39	花蕊 · 64 Flower No.64	78
瑞雪之五 Forest No.5	40	花蕊 · 68 Flower No.68	81
		花蕊 · 69 Flower No.69	85

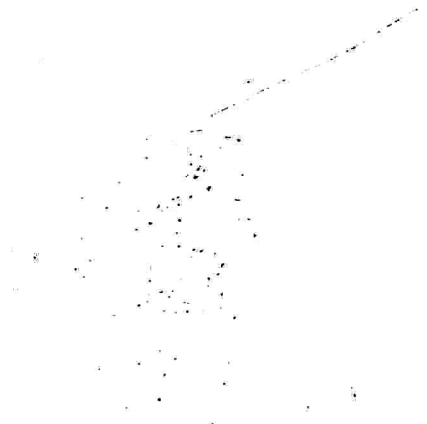
花蕊 · 70 Flower No.70	85	花蕊 · 125 Flower No.125	139
花蕊 · 71 Flower No.71	86	花蕊 · 128 Flower No.128	141
花蕊 · 72 Flower No.72	89	花蕊 · 129 Flower No.129	143
花蕊 · 74 Flower No.74	91	花蕊 · 130 Flower No.130	145
花蕊 · 76 Flower No.76	92	花蕊 · 132 Flower No.132	146
花蕊 · 77 Flower No.77	95	花蕊 · 137 Flower No.137	149
花蕊 · 81 Flower No.81	97	花蕊 · 138 Flower No.138	150
花蕊 · 82 Flower No.82	99	花蕊 · 139 Flower No.139	153
花蕊 · 83 Flower No.83	101	花蕊 · 140 Flower No.140	154
花蕊 · 84 Flower No.84	103	花蕊 · 141 Flower No.141	156
花蕊 · 85 Flower No.85	104	花蕊 · 142 Flower No.142	158
花蕊 · 86 Flower No.86	107	花蕊 · 143 Flower No.143	160
花蕊 · 90 Flower No.90	109	花蕊 · 144 Flower No.144	163
花蕊 · 92 Flower No.92	110	花蕊 · 145 Flower No.145	165
花蕊 · 93 Flower No.93	113	花蕊 · 146 Flower No.146	166
花蕊 · 97 Flower No.97	115	花蕊 · 147 Flower No.147	168
花蕊 · 98 Flower No.98	117	花蕊 · 148 Flower No.148	170
花蕊 · 99 Flower No.99	119	花蕊 · 152 Flower No.152	172
花蕊 · 100 Flower No.100	121	花蕊 · 155 Flower No.155	174
花蕊 · 106 Flower No.106	123		
花蕊 · 108 Flower No.108	125	无色的空灵 黄显功	176
花蕊 · 111 Flower No.111	127	老骥伏枥 志在千里 徐斌辉	178
花蕊 · 113 Flower No.113	128	画如其人 徐龙华	180
花蕊 · 114 Flower No.114	131	刀笔春秋 徐龙森	182
花蕊 · 115 Flower No.115	133		
花蕊 · 117 Flower No.117	135	艺术年表	184
花蕊 · 119 Flower No.119	137	后记	186

鲁迅 Lu Xun
木口木刻 Wood Engraving
原寸 14.4x9.7cm 1976

钱伟长 Qian Weichang
木口木刻 Wood Engraving
原寸 13.2x9.3cm 2008

花 Flower
木刻 Woodcut
78x65cm 1989

