

中国当代玉雕代表人物

陆华 主编

唯美乡情

玉雕花鸟艺术探微

吴灶发 著

上海科学技术出版社

中国当代玉雕代表人物

陆华
主编

唯美乡情

玉雕花鸟艺术探微

吴灶发 著

YZLI0890166360

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

唯美乡情：玉雕花鸟艺术探微 / 吴灶发著. -- 上海：上海科学技术出版社, 2012.1
(中国当代玉雕代表人物 / 陆华主编)
ISBN 978-7-5478-1091-0

I. ①唯… II. ①吴… III. ①玉器—雕塑评论—中国—现代 IV. ①J314.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 249652 号

策 划 御客会文化传播
主 编 陆 华
作 者 吴灶发
书 法 刘小晴
照 相 马方路
设 计 陆 晨

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)
新华书店上海发行所经销
上海书刊印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/16 印张: 3 插页: 4
字数: 50千字
2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
ISBN 978-7-5478-1091-0/J·23
定价: 50.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，
请向工厂联系调换

我老家在江西婺源，就是以油菜花和徽派建筑闻名的美丽地方。那时，我家是住在山里的，生活非常清苦，记得读技校的时候，因为在学校食堂吃饭要交柴火，有钱的学生可以去买，我家里没钱只能自己上山去砍柴，每个月我都要拉着装满柴火的板车走十几里山路和十里公路到学校……想想以前，我觉得自己今天获得的一切都应该感谢那段艰难的生活给我的磨砺。

学习玉雕有 17 年了，1994 年我来到上海，开始先接触打磨，三个月后学做炉瓶雕刻，后来慢慢学会了人物、花鸟，这样一步一步走到今天……其实，我读书的时候就偏爱画画，以前学校画的画至今还留着。当时，只要有一个好作品让我看到，就会迫不及待地画下来，虽然画得不太好，但我坚持画，记得那时没有哪个晚上我是不画画的，整整的一本学画本一张纸都没有撕掉过。

双鹭

从宋代小品到浓浓乡情

——谈谈花鸟玉雕唯美风格探索

吴灶发

花和鸟与人们的生活关系密切，它们无处不在，无所不在，与人类朝夕相伴，因此，在远古时代，花鸟就时常作为艺术表现的对象。进入阶级社会之后，花鸟画成为工艺美术的一部分，常在各种屏风、器物或装饰品中出现。到了魏晋南北朝时期，花鸟画开始从工艺美术范围中独立出来，已出现了专门从事花鸟画创作的艺术家。唐代花鸟画更加流行，出现了薛稷、边鸾等花鸟画名手，同时，具有独立审美意义的花鸟画也正式产生了。从此，花鸟画作为一种独立的画科登上了画坛。

作为中国独特的艺术传统之一，花鸟画不只是为了准确地描绘现实中的花卉禽鸟，更是集中地体现了人与自然生物的审美关系，借此抒发艺术家的情感，间接地反映社会生活，体现一定的时代精神。比起人物画和山水画来说，花鸟画可以算是一个晚熟的生命，尽管她最初的出现比人物画和山水画都要早得多，但直至唐代，她才形成一个完整的体系。经过五代的发展，花鸟画至宋代终于走向成熟并出现繁荣。宋代花鸟画在应物象形、意境营造、笔墨技巧等方面都臻于完美，其清新雅丽、工致逼真的风格特点开创了中国美术史上之新风。宋画，尤其是宋代的花鸟小品，即使在今天这个国力上升、民生渐富的时期，当我们见到这些杰作，仍会对那个时代心怀激动、胸怀敬意、屏息惊叹。我对花鸟玉雕的审美追求便是从宋代小品画开始的。

暗香清啼 方寸之间

宋代小品画以团扇和画页为主，既在题材、笔墨、风格等方面，与画坛总体发展相趋同，又在立意、构图、意趣等方面，展现出自身小品特色。作品往往选取最精彩的局部情景，运用特写式的近景布局，精细地刻画主体物象，简洁而鲜明地传达出对象之形与神、作者之情与趣。小品画幅虽小，但内涵丰富，艺术精湛，以小见大，内容也是“咫尺之图，写千里之景”，“一花一世界，一叶一乾坤”。这些局部放大、近景特写、精细刻画、重形传神的表

现手法，使宋代小品画别具情趣，十分适合在手头案边细细品味。

我一直以为，把宋代小品画的表现手法运用在花鸟玉雕上是再适合不过的。与小品画一样，玉雕的材料规格不定，有方有圆，但画面往往也被限制在咫尺之内。花鸟玉雕空间虽小，雕刻者绝不能轻心率意，应该发挥想象，进行创造性的构思，精巧洗练地使用雕刻技巧，淋漓尽致地刻画出艺术家的情趣和感悟，反映出时代的气氛和情调。

不可否认，自己在花鸟玉雕的创作上，受宋画影响最大。宋人的很多作品都源自对物象的深入体察，画史至今留有宋徽宗赵佶让画院诸人在宣和殿绘孔雀的轶事。宋代的花鸟画之所以得到空前的发展，是与皇家的提倡分不开的，赵佶本人就是此中高手，他的画作《蜡梅双禽图页》、《瑞鹤图》和《芙蓉锦鸡图》等，都章法别致，生动有韵。在宋徽宗的大力倡导下，花鸟画进一步向工笔写实发展，笔法工整细腻，使工笔花鸟画达到巅峰水平。

在我看来，工笔画与玉雕也有相通之处，同样可以把物象表现得十分精致、生动，但缺点是容易显得太繁琐、太匠气。于是，我又把目光投向了南宋四家中的马远。马远因喜作一角式的构图，所以有“马一角”的别称。比如《梅石溪凫图》中，山崖侧立，蜡梅倒垂，薄雾蒙蒙的涧水中，一群野鸭正在游戏。山石以其典型的斧劈皴法画之，方硬峭拔，与用笔轻快、毛羽松蓬的野鸭形成鲜明对比。画面呈典型的对角线式构图，岩石、梅树都偏居画面的左上部分，梅树枝条的走势更强调了此种布局的形式感，右下方的野鸭既起到了平衡构图的作用，又是画面中的点睛之处，一片“春江水暖鸭先知”的景象，无限生趣跃然绢素。从其作品中不难看出，马远擅长将自然景物浓缩凝练，山之一角，林之一隅，诗意盎然，意境深邃，以此借鉴在花鸟玉雕上，便能创造出简洁而丰富，重点鲜明的作品。

祥瑞随喜 太平祥和

这些年做玉，与玉结下了一种特殊的缘分，也接触了一些爱玉的朋友。他们对玉的敬仰心态，对玉的呵护备至，对玉全部情感的投入，都让我感动。这不是因为玉的价值连城，而是因为它能走进人的心灵深处，与人结缘，与人为伴，能够带给人精神上的享受。

早在三千多年前，精美的玉器制品已在当时的上层社会风行一时。君子佩玉不但是为了

显示自己的身份和品格，也有着自我提醒和约束的意味。往事越千年，今天人们对玉的追慕却一如既往。收藏，把玩、佩戴玉器者与日俱增，而且越发狂热，佩玉正在重新成为当今社会的一种时尚。

当你的肌肤触及温润莹泽的美玉时，心灵得到一种净化，自己的人格品性能像戴的玉一样美好。所以在玉雕的题材上，吉祥图案被广泛运用，使玉传递美好信息，表达心灵期盼，帮助人们在获得美感的同时，从心理层面、社会生活层面树立信心，体验丰满。人们通过飞禽走兽、花鸟鱼虫、器具物品，或用人物、圣人、神仙、菩萨、罗汉及神话、传说，或用字符、图案、文字、谐音等形式来表达自己的愿望、追求、寄托、希望和向往等。我在创作花鸟玉雕的时候也常会融入一些吉祥的含义，为作品讨个“好口彩”，这不但是审美需求，也是市场需求。

说起吉祥图案，就不可避免地谈到花鸟作品的寓意性。从部落的图腾到作为“祥瑞”的象征是早期花鸟图案所体会的思想内容。因此，可以说花鸟艺术从它的萌芽时期起就具有一定的寓意。人们塑造出灵巧动人吉祥的征兆、幸福的象征的凤凰，同样具有寓意性。凤凰是想像中的神鸟，它的形象被描述为：“天老（传说中皇帝的臣子）曰：凤之象也，鸿前麟后，蛇颈鱼尾，鹳颡鸳思，龙文虎背，燕颌鸡喙，五色备举。出于东方君子之国，翱翔四海之处，过昆仑，饮砥柱，濯羽弱水，莫宿风穴。见则天下大安宁。”（清代陈昌治刻本《说文解字》）这样一种并不存在的异物，在玉雕艺人和民间画工的塑造下，居然生动感人，似乎真是现实可能存在的神鸟。因此，花鸟作品不只是客观地表现现象的形态，它既能引起观者的某种联想，也就意味着作者表现了主观的相同认识。

田园乡情 回归唯美

花鸟作品的主题，在本质上是表现自然万物在一定的机缘中，在艺术家万趣融入神思之后，以“意”为本体，表现自然天趣的千变万化与人们思想情感的观念关系。换言之，花鸟作品的主题，即依托自然物象的千变万化，将审美主体的思想感情亦即“意”或“心”，有时也称为“情”寄托于对自然界花草鸟虫的审美再造。中国艺术旨在表现人的主体精神。