

中国当代玉雕代表人物

陆华
王编

學術玉雕

玉雕人物艺术探微

蒋宏利 著

上海科学技术出版社

中国当代玉雕代表人物

陆华
主编

學術玉雕

蒋宏利 著

玉雕人物艺术探微

蒋宏利 著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

学术玉雕：玉雕人物艺术探微 / 蒋宏利著. -- 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 978-7-5478-1087-3

I. ①学… II. ①蒋… 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 250366 号

策 划 御客会文化传播

主 编 陆 华

作 者 蒋宏利

书 法 刘小晴

照 相 马亦草

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 978-7-5478-1087-3/J·21

定价：50.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题，
请向工厂联系调换

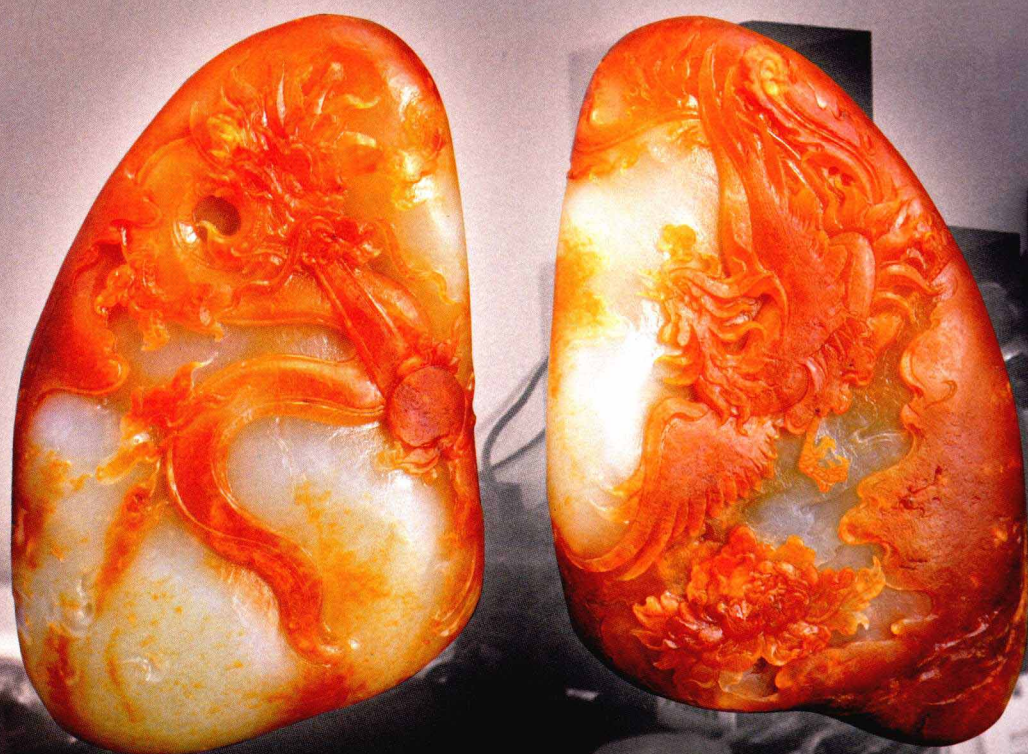

和田玉是中国的国玉，它的思想、诉求、工艺、佩戴等都具有中国古老的随喜追求和道德表述，它是存在于血液中的融合与统一。我深知这些祖宗留下的宝贝的价值，这正是自己愿意在学院派玉雕探索中行动的动力，也是远征中深刻的领悟。

学院派尊重传统玉雕固有的内容、原有的诉求，在传承的基础上注入了符合时代特色的审美语言，扩展了作为艺术形式的玉雕视野，极大地丰富了玉雕的表现领域和价值空间，这也是自己在日积月累的积淀和修养中体现出的综合知识与认识能力。

我的玉雕作品，设想以中国文化为根基，运用当代审美诉求的艺术语言，表达出既符合中国传统文化精神，又反映现代美感的新玉雕艺术精神。它侧重艺术和工艺的结合，通过传统玉雕工艺基础，创作出那种营造自我胸中丘壑语言的学院派玉雕艺术。

我在作品的立意上力求新颖，内容上表达丰沛，设计上追求张力，构图上对比呼应，结构上严谨匀称，造型上富有张力，使方寸之中充满着愉悦与和谐。对于欣赏者来说，问题的关键不在于玉雕师选择了什么样的叙述方式，而在于通过这种方式向人们讲述怎样的故事。

学术性、传承性、创新性

——对于当代学院派玉雕的思考

蒋宏利

今天，是我们拥有历史上最美最白最圆润和最好最多原料的时代；今天，是我们拥有历史上最有责任最具审美和最好最多艺术家的时代；今天，是我们拥有历史上最好玉雕制作和最新玉雕创新环境的时代。是的，我们的玉雕有经典的观音，只是今天的观音更真实、更亲近；我们的玉雕有了随福的童子，只是今天的童子更快乐、更讨喜；我们的玉雕也有五福，只是今天的五福更艺术、更现代；我们的玉雕还有瑞兽，只是今天的瑞兽更顽皮、更灵动……我们的玉雕承继了器皿，它不再镌刻威严，只传达朴实、大气；我们的玉雕承继了玉牌，它不再拥有权力，只释放祥瑞、艺趣；我们的玉雕承继了把件，它不再封闭空间，只传输喜气、温暖。其实，器皿还是器皿，只是当今的艺术家在传统的玉石雕刻中浇灌了时尚，使得它更趋于简洁；玉牌还是玉牌，只是当今的艺术家在传统的玉石雕刻中刻琢了热情，使得它更富于变化；把件还是把件，只是今天的艺术家在传统的玉石雕刻中发现了需求，使得它更便于玩赏。

其实，我们是幸福的，生存在世界扁平化的信息网络环境，无穷人类哲学、科学、宗教思想的潜移默化，影响甚至改变了人们的生活观念；我们是幸运的，拥有了全面而丰富的艺术营养环境，大量国外艺术思想、形式、风格的蜂涌而入，影响甚至改变了人们的审美趋向。传统的玉雕雕刻者在汲取人类优秀文化，如绘画、雕塑、书法、石刻及当代艺术等艺术精髓的同时，注入了社会责任、艺术倾向和时代精神。在最具中国文化内涵的玉石雕刻上，大胆地将现代的审美引入到玉器的设计与制作上，创造了既继承传统表达，又符合现代需求的当代玉石雕刻风格，为中国艺术的灿烂琢刻上深深的一刀。其中，基于专业艺术学习背景的学院派玉雕的探索、创新，贡献同样巨大。

学术性

从未有过的探索

关于学院派玉雕，它的基础是长期、专业的学习背景和学术、专业的学习态度。随着当代玉雕的高速发展，从业人员的成分慢慢发生了变化，南方北方、农村工厂，学生农民、亲戚朋友，纷沓而至这一小小的行业。虽然极大多数以传统的师承形式得以从业，但不难发现引领玉雕发展的就是一些具有专业背景的学院派。学院派往往既受过近十年正规、系统的美术、设计教育，接受过素描、线描、雕塑、图案和玉雕等专业教育的熏陶，又经过数十年严格、繁重的玉雕实践，经过制作器皿、牌子、手把件、山子和摆件等作品创作的磨练。他们

的人生经历和玉雕生涯似乎有着与生俱来的关系，专业的知识、成熟的经验和强烈的个性激励着他们从各个方面探索，在玉雕的主题、样式、内容、工艺等方面进行着不同的继承、创新实践，并创造出一大批富有鲜明艺术特质的玉雕作品。

同样是永恒的观音题材，在表现主题、结构、手法和审美方面却可以随着时代的变化而变化。观音是几千年来玉雕中长盛不衰的题材，怎样理解？怎样表现？怎样创造出符合这个时代的观音形象？这是今天的玉雕人都在考虑的问题。我的山子作品《童子拜观音》摸索着用学术的精确来理解玉雕，在吸收传统观音天庭饱满、地阁方圆的特点，结合使用西方雕塑比例正确、体积感强、简洁张力的风格，创造出整体大面积留白、身体轮廓线变化和脸部精细化雕琢的表现风格，形成体态丰腴、大度雍容、造型柔美、神态静谧的富有强烈现代艺术感染力的福态观音作品。我认为：这是一条写意而不是写实的路线，用最简单的笔墨，去表现最繁杂的、最深刻的内涵，这是最高的境界。完成后的观音作品，追求学院派玉雕整体的简洁，以视觉的舒适、工艺的合理为原则追求着玉料温润的自然之美。

观音整体造型的一个“松”字，追求一种宁静、祥和的气息，追求一种淡定、松弛的状态，它需要有精准的三维透视、正确的人体解剖和完整的雕塑体积为学术基础；观音艺术审美的“柔”字，追求一份艺术感、崇高感，追求一份情趣性、实用性，它需要有传统的理解、科学的嫁接和艺术的表达为素养基础。当代一件上好的作品必须满足材质、题材、效果、手感的要求，即优质上乘的和田籽料、避邪纳福的吉祥题材、精致完美的视觉效果和温润圆滑的把玩手感，缺一不可。

传承性

精挑细选的留存

中国玉雕的形成往往满足着不同时期的实用需求，从古至今经历了膜拜诉求、道德诉求、文人诉求、吉祥诉求等渐进过程。红山文化中“玉璧祭天”和“玉琮礼地”的器文化，完全代表着当时人们祈求天地鬼神护佑的原始诉求；老子、管子、荀子、孔子等先哲先后提出的七德、五德、十德等理论，把玉的自然特质提升到人格修行的道德诉求；隋唐仕途制度的引导促使了文人阶层的兴起，明朝“子冈牌”的形成和盛行满足了精英的文人诉求；而明清商业形态的发展又形成了广泛的富裕人群，宗教、避邪、纳喜等口彩题材组成了吉祥诉求。

其中，说到诉求最广，需求最大，历时最长的肯定是吉祥题材作品。中国几千年动荡的历史养成了国人“靠人不如靠己、靠己必求祈福”的民俗习惯，吉祥题材的实用性使得各类材质的民俗文化工艺品大受欢迎，玉器类摆件的佑家、随身件的护身功能更显示出它特有的价值。所以，无论是人物、花鸟或走兽等常规手把件，无不注入着谐音、口彩、象征等避邪和纳福含义。例如，人物题材中的观音，往往诉求着平安、生子、富贵等愿望；花鸟题材中

的喜鹊是民间俗信的报喜鸟，最受人们喜爱的传统花鸟题材“喜上梅梢”就是喜鹊和梅花的组合，寓意着报喜、喜事来临等吉意；走兽题材中的猴子骑在马上，就有了“马上封侯”的封禄喜气。由此，我们发现象音、谐音近音字在其中起着很大的作用，这可能与我国古时口语传播大于文字传播的结果。其实，从今天的收藏市场来看，玉雕吉祥题材还是占作品的极大部分，只是有些题材引申的含义发生了一些改变，如观音的“观”字同“官”字谐音，观音题材有了官运、护官的借喻作用。那么，怎样继承传统玉雕的需求？怎样满足时代的审美品味？是每个玉雕人当仁不让的责任。

学院派尊重玉雕的特性，尊重人的美好愿望，只是在运用吉祥题材上主题更加明了、形象更加真实、比例更加精确、关系更加合理、工艺更加简洁、风格更加艺术、象征更加现代。比如，罗汉的喜庆，喜庆得幽默；弥勒的欢笑，欢笑得开心；童子的生动，生动得可爱；佛像的慈祥，慈祥得亲切……这些吉祥人物件，神态端正慈祥，比例变形有度，把对象的面部、通身、服饰、衣纹表现得细腻准确。又如祈福花鸟件，题材合理，情趣富有意喻，形态活泼有趣，花的瓣、蕾、枝和鸟的嘴、体、羽刻琢得小巧精细。再如驱邪祥兽件，造型威严张力，自然生动，仿古优美变形，兽的结构、动态、气势雕琢得雄美力壮。这些作品玉质细腻温润，色泽洁白无瑕，大小轻重合适，既满足着人们随身携带的意愿，又适合了人们随时手握把玩的意趣；题材上的想象，崇拜、祈佑、纳福、接神、驱魔、丰收，乃至传宗接代，先人好似找到了安全的依靠；工艺上充分运用透雕、浮雕、阴刻等丰富的工艺，表现出作品的形象特征，使得产品主次分明，线条流畅，更富实用性和玩赏性。

创新性

符合时代的变化

当代玉雕的精作让人惊异，在材料应用上的精打细算，创作设计上的精准独创，雕刻技能上的精湛演绎，艺术神韵上的精妙传递，处处体现着“精而不过，巧而不俗，细而不匠，简而不繁”的工艺特色和艺术成就。

其实，要把玉雕工艺提升到极致，光靠单纯的模仿是绝对达不到境界的。今天的工具已不同往昔的手工时代，当时切割、打洞、去料、精作和打磨等各个制作工序的艰难，今日的玉雕人是不可想象的，工艺局限阻碍了白玉艺术的发挥。当玉雕的创新放在我们面前时，首先考虑的是怎样继承？继承哪些？学院派始终认为传承玉雕历史所积淀下来的深厚底蕴与内涵思想是义不容辞的，他们上循老庄文化原点，下接当代审美接口，假借、提炼、融合，创造出既大开大合，又精致内涵且富有时代性、进取性、发展力的玉雕艺术作品。创新的则是人们心中酝酿已久但还没有成熟的需求，创新的则是传统内涵中需要更新的解读语言，创新的则是其他艺术具有的而移植于玉雕的表现方式，创新的则是预设的明天市场而不是后天的