

海派艺术品投资指南

玉雕艺术大家

陆华 主编 陆华 著

上海辞书出版社

海派艺术品投资指南

玉雕艺术大家

陆华 主编 陆华 著

上海辞书出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

玉雕艺术大家 / 陆华主编. —— 上海: 上海辞书出版社, 2013.8

(海派艺术品投资指南)

ISBN 978-7-5326-3853-6

I. ①玉…… II. ①陆…… III. ①玉器-投资-中国-现代-指南 IV. ①J124-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 033962 号

统筹

刘毅强

责任编辑

康 萍

装帧设计

陆 晨

小知识文字

朱煜宇

书名

海派艺术品投资指南·玉雕艺术大家

出版、发行

上海世纪出版股份有限公司

上海辞书出版社

地址: 上海市陕西北路 457 号

邮政编码: 200040

电话: 021 - 62472088

网址: www.ewen.cc www.cishu.com.cn

印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 20.125

版次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

国际书号: ISBN 978-7-5326-3853-6/J · 374

定价: 158.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021-58925888

海派断想

陆华

2000多年前，有了上海的传说；200多年前，有了海派的记录。

上海滩涂冲积的“汇”，海派艺术形成的“纳”，汇纳着不断变幻的城市繁华和艺术灿烂。晨涨夕退，天然的属性注定着它们的宽容、广蓄和淘汰、消失；始乱终序，生命的规律决定它们的兴盛、结果和垂落、衰败，循环往复，以至无穷。我想，城市的上海只要存在一时，艺术的海派就将一直如此。

上海是个码头，敞开的码头，什么样的人都想来转一圈，混得下去就混下去了，吃饱喝足就够；上海是个擂台，公正的擂台，胆子大的人都敢来打一轮，赢得了的就出了头了，吃香喝辣就好。农民来了，商人来了，工人来了，唱戏的来了，知识分子来了，画家也来了。上海这地方，画家像农民、商人、工人、唱戏的，和知识分子一样，就是个工作，非常实在，清高不了，绘画只是有了个安身立命之技而已。几十年如此，几百年也如此，几千年也必将如此。

从明代的吴门画派，到清代的扬州画派，再到清末民国的海上画派，它们的形成和发展、兴盛和衰落，是特定时代经济发展的结果。海上画派从出生的第一天起，就明显带着时代的商业基因和附庸于它的变异特质。海派有着不断发展的历程，代表人物任伯年、虚谷、吴昌硕、赵之谦、林风眠、陆俨少、程十髮等，他们的唯一性，就在于融合性，差一点不行；他们的不可复制性，就在于时代性，早一刻也不行。任伯年以陈老莲为宗，人物花鸟，无不精能；虚谷自言出于华岳，花果鱼虫，奇崛质朴；赵之谦笔出李复堂，丰厚浓丽；吴昌硕以篆书入画，雄浑磅礴。他们各有其宗，各化为己，各立为派，靠的就是坚实的基础、变化的能力。其实，海派的特点就是没有特点，它兼容并蓄，包容一切，收纳一切，在这一切的一切中寻求变化。所以海上画家的风格，都是各有特色，每个人都是独立体，都有自己独立的东西，他们分开是任何一个人，合起来就是所谓的海派，所以说，没有特点的特点就是海派的特点。

商业性，是海派成长的一个重要基础，在中国最早经济觉醒的城市，任何想在上海生存的人都必须具有策略性。任何时候的画家在上海发展，首先要敢于低下头，开始创作符合市场的商品画才能站住脚。然后根据自己的绘画实力、艺术魅力、商业策略去引导、改变买方的审美和买画市场，海派大家任伯年、虚谷等就以自己的个性绘画创造了市场，同时也成就了自己。

艺术是精神性的，过去是少数有钱人占有的。随着时代的发展，有钱人多了，多得有了几百万元、几千万元了，他们也需要艺术，也需要精神享受。那么，满足较大多数人的艺术该是怎么样的？满足较大多数人的审美该是什么标准？审美的下沉，语言的通俗，艺术没有了高度，只有了单调的公共认知，没办法，这是时代的需要，这更是海派画家要考虑的切实问题。

海派的“海纳百川”也好，“洋为中用”也好，它“兼容”和“融合”的本事是被逼无奈而练就的。百年来，每一个想成为海派画家的人，他始终被缠绕而挥之不去的问题就是：艺术在商业面前如何应对？是艺术重要还是经济重要？是艺术控制金钱，还是金钱控制艺术？聪明的人在二者间往往会平衡得很好，这平衡的代价就是懂得放弃，习惯放弃。

人们说，今天的海派画家胆子太小，行事作画往往谨慎小心，言语间夹带些贬意。我想，海派画家，敬畏传统，沉浸于对中国传统文化的吃懂吃透；讲究功力，在具备个性的艺术道路上摸索追求。海派，是一个时代、地域的特殊产物；海派，不光指传统书画，还包含油画、抽象画、雕塑、工艺品等。它每时在变，每天在变，没有固定的模式。但是，发展的海派总有内在的特征，一是对中国传统的吃透，二是对人类科学的吸纳，三是对时代审美的理解，四是对个性美的完美结合。人们也说，海派画家传统功夫好，接纳新事物能力强，嫁接变化水平高，符合时代审美准，所以，他们很下苦功，个性强烈，风格独特，愿意在艺术的个性追求上竭尽全力。人们又说，现在的海派变得很保守，很传统，很守成，画也变得很精致了。其实，这个变化不是退步，是进步，是曾经喧嚣下的一种态度，沉淀的态度。近年来，在艺术观念、表现方式等探索上，海派都有这些好的倾向，许多走不通的路、摸不清的道，停下来，回过头，看看老祖宗的东西往往就会豁然开朗，这就是海派画家的聪明之处，他们懂的。

今天的艺术市场已没了纯粹，形成了讲投资、不讲收藏，用耳朵、不用眼睛的局面，这就苦了喜欢艺术而刚踏入门槛的朋友了。《海派艺术品投资指南》丛书就是设想以专业的立场和艺术的眼光，选择在中国画、油画、抽象画和玉雕方面有代表性的艺术家，并以投资价值的概念来设计内容，让艺术爱好者、收藏和投资者了解、掌握艺术风格和艺术趋势。

一个时代艺术辉煌的终结，就是另一个时代艺术灿烂的开端。上海正处在历史转换的当口，艺术也处在变革时期。今天的世界更小，知识更丰富，个性更凸显；今天的社会更扁平，信息更快速，审美更多元。大数据时代的上海，海派依然“汇纳”，汇的是伟大传统的宏大精深，纳的是伟大时代的宽容多元。百多年来，海派和艺术的无数次结缘，嫁接出无数次初始让人不解、怀疑，甚至否定的不同“海派”，结果却让人默认、赞叹，甚至惊艳的开派“海派”。这种充满着丰富底蕴的传承、广阔视野的创新、精算判断的智慧和平淡大悟的态度，至今仍为描绘这块土地的“海派”艺术家所保持。当今，我们不仅拥有国画、油画、抽象和玉雕等传统艺术表现样式，我们同时接纳概念、装置、影像和3D等当代艺术表现形式。我们确信，只有一代一代海派艺术家的心火传递，传递着只有这个城市才具有的理性创造，艺术依然，创造依然，海派依然。

目录

002	宋鸣放
只会琢玉 就愿琢玉	162	蒋宏利
精“海”通“津”的学院派玉雕代表
018	洪新华
艺术成就的基础还是人品	178	郭万龙
追“意”寻“味” 琢灵兽
034	庞建新
当代玉雕必须归属于艺术	194	彭志勇
形正艺精，才能成就扳指王
050	张焕庆
真实美是海派玉雕艺术的精髓	210	王凯
玉牌之上 走书摹画
066	易少勇
方寸“琢”文化	226	万德旭
温婉素雅巧天工
082	沈水富
没办法，就是喜欢动物雕刻	242	王金忠
素雅灵巧问玉本质
098	颜桂明
智慧玉雕者	258	陈健
乐山乐水乐玉牌
114	王平
玉观音的光明心境	274	吴灶发
只有“唯美”才能诠释白玉
130	邹作志
巧作天成 化朽为神	290	游高轩
刻琢平静的力量
146	黄杨洪
“俏色巧雕”的玉雕名匠	306	玉雕小知识

中国玉石雕刻大师、河南省玉石雕刻大师、上海海派玉雕文化协会副会长、上海玉石雕刻大师。
艺术经历：1972年进上海玉石雕刻厂工业中学学习，1975年在上海玉石雕刻厂从事炉瓶雕刻工作。

获奖作品：2005年作品《竹尖壶》获“天工奖”金奖，2006年作品《提梁壶》获“天工奖”

宋鸣放

银奖，2009年作品《三脚炉》获“百花奖”金奖，2010年作品《菊花壶》获“神工奖”金奖，2011年作品《白玉摆件朝冠炉》获“天工奖”银奖，2012年作品《茶壶5件》获“玉龙奖”金奖，2012年作品《海棠瓶》、《白玉如意瓶》获“玉龙奖”银奖。

壶中日月琢大器 ——宋鸣放玉壶的艺术实践

陆华

海派玉器，关键在于“海”、“器”两意。所谓“海”，即“海纳百川”，指的是汲取扬帮、苏派玉艺之精髓，用料尽寸，使技极巧；所谓“器”，即“玉琢成器”，指的是体现青铜、石刻器皿之神圣，形制规正，容朴显厚。当人们说起海派玉器，第一个浮现在眼前的代表作品是“三脚炉”，随后想到的便是瓶、壶、鼎等重器。器皿之于玉雕，无论从用料、设计及工艺各方面来看，难度极大。好材难找，能做器皿件的大块好材更难觅，色白料正、地润质纯的“无瑕之玉”才配得上雕琢；应形借势、因料设计则是识别一个琢玉人“看玉”功力高低的标尺，其中最难的就是判断“明裂”的走势和预知“暗筋”的部位；最后的“治玉”，往往需要雕刻者的体力、耐力和脑力，大胆、心细和手巧。想想，成为一个琢玉人真的很难，成就一个器皿雕刻者其实更难，而宋鸣放就是其中的一个佼佼者。

近年来，宋鸣放在玉壶上的探索让人瞩目，更让人惊叹。同为器皿的紫砂壶泥润如珠如玉，款型别出心裁，造型之生动、线条之饱满、气度之大方让人爱不释手。在日常用具中，还有什么东西能够如此自然地、自始至终地体现出中华阴阳的哲学理念呢？把这样的壶捧在手上、揣于怀里，当然是别有韵味。何不在传统结合现代、繁华结合简洁、厚朴结合清纯、清供结合实用的紫砂和白玉中寻找个性呢？深谙玉器之道的宋鸣放似乎找到了突破口。

壶文化自始至终地推崇一种理智的、灵活的包容主义，它胸怀开阔，不走极端；它海

宋鸣放 白玉半月壶

纳百川，兼容并蓄。无论是儒家的弟子，还是道家的信徒；无论是出家的僧人，还是修行的居士，都可以在壶的世界里，找到情感寄托和精神家园。宋鸣放认识壶、了解壶、理解壶的内在与文化，以“不偏”、“不倚”、“无过无不及”的“中庸”理念注入玉壶内质；以“无执、无为、冲虚自然的清净之境”的“自然”境界浇灌玉壶形态；以“七碗受至味，一壶得真趣，空持百千偈，不如吃茶去”的“顿悟”心境寻求玉壶用途。宋鸣放知玉、懂玉，更惜玉，对于每一次创作都极其认真，上溯远古，研磨器皿器形、品类、纹饰和诉求、用途等；近接现代，了解紫砂壶具造型、线条、工艺和风格、个性等，摸索符合这个时代审美的玉壶。其实，做壶本无定法，壶中有方，壶中有圆，壶中有乾坤。一把好的玉壶应该是形、神、气、态俱佳。“形”是外形，指的是壶的轮廓与面相；“神”是神韵，指的是壶的精神风貌；“气”是气质，与玉的用料、造型以及各个部件的搭配、协调有关；“态”是仪态，涉及壶的大小、高低、胖瘦、刚柔等方面。宋鸣放在选料、设计和制作中坚守这四个方面。同时，他在“通理”、“得趣”上下功夫，“理”的实用、好用、经用，体现在玉壶容积的大小、身段的高矮、壶嘴的曲折等合理性上；“趣”的情趣、雅趣、机趣，表达在玉壶内涵中的求有趣、避无趣，求高趣、避寡趣等精神特质上。他认为一把“理”、“趣”兼备的玉壶，才能具有实用与收藏的双重价值，才是自己所追求和期待的。

在业界享有“海派玉器代表人”称誉的宋鸣放，几十年来，在继承、创新和发展炉瓶种类、工艺上，努力借鉴，积极摸索，创作的炉、瓶、壶等造型端庄稳重，品质优美华贵，作品呈现的特质恰如其名——百鸟争鸣、百花齐放，成就了他在海派玉雕界的地位。

（作者为中华古玩城联盟秘书长）

只会琢玉 就愿琢玉 ——对话宋鸣放

有玉雕前辈评价你“雕刻天赋与生俱来，对炉瓶创作很有灵性、很有感觉”。你是如何看待的呢？

宋鸣放：1972年上海玉石雕刻厂来学校挑选玉雕培养人才，我因作图线条感佳而被选入上海玉石雕刻厂工业中学，开始系统地学习玉雕。

但我之前未系统地接触过美学艺术，毫无绘画的功底可言。一进工业中学便从最基本的素描着手，逐一地学习线描、速写、雕塑等技巧，并在闲暇时背着画板到处写生。渐渐地，我发现了生活之美，学会了仔细观察、记录、了解和理解描绘的对象，通过行人、树木、花鸟的不同形态，熟悉了人物、植物、花鸟和动物的特征，反复琢磨，尝试寻找到最佳的表现方式。或许就像当时老师说的我入道了，我的美术成绩和技艺实习一直在学校里名列前茅，毕业后直接被分配到上海玉石雕刻厂最具特色、最有代表性的炉瓶车间。第一次触摸玉石的感觉一直还记得，似乎有一股力量流入身体里，热乎乎的；并有一种玉雕创作的欲望，很激动，很兴奋，好像玉石已成了自己生命的一部分。

在学习中，发现了自己的天赋，但努力和刻苦还是最重要的吧？

宋鸣放：当然，任何成绩的取得都不可能是不劳而获的，一份耕耘一份收获，说的就是努力的价值。刚进炉瓶车间，起初跟随的是蒋彩林师傅。记得那时我是从“三脚炉”学起的，因为它是玉雕器皿件中基础的基础，造型看似简单，但器皿的元素、结构和工艺都包含其中，开料、设计、整形、雕刻、了面等工艺都有涉及。当时自己是小学徒，即使或多或少接触了这些步骤，但都只是皮毛，我就利用下班时间，观看师傅设计的完成稿，研究师傅雕刻的产品，分析师傅工艺的用途。一件三脚炉作品，究竟怎么样才算好？它的好具备哪几个方面？上海同其他地方的风格区别在哪里？是作品主题重要，还是工艺表现方式重要？带着不断产生的问题，我勤于询问，努力学习，不断实践，最后我的作品在每次评分时都能得到很高的分数。进上海玉石雕刻厂的第二年，我提前一年满师了，开始自己

真正地独立制作产品。

在此期间，让我至今印象深刻的是制作“犀牛尊”的过程。作品借鉴了上海博物馆青铜犀牛尊的造型，并根据玉雕的特点和材料的特性适当进行了改良，使得这件黄玉作品成为玉雕界的首创。为了设计，我多次去上海博物馆临摹青铜犀牛尊，在观察中发现原型尊上有三个孔，思前想后觉得其功能可能与温酒有关，就决定在玉雕设计中增加三个酒杯，这样既使得作品有了传统的继承，又有了创新；既有了艺术的丰富性，又具备了实用功能。同时，设计上以一条曲龙将三个酒杯盖连接一起的方案，看似独立却又紧密相连，使得尊身在保持厚实风格的前提下显得极为灵巧。后来这件“犀牛尊”作品在轻工业部举办的评选活动中获得了优秀作品奖，对自己选择从事玉石雕刻工作给了极大的鼓励。

自此，在创作中是否更有了自信？

宋鸣放：不是，真正让我对玉雕创作自信的是1980年在湖南参加的“全国轻工玉雕比赛”，在这次有史以来最严格的现场比赛中，我创作的岫玉作品《两环三脚炉》获得了炉瓶组的第一名。

当时参加比赛的有来自全国各地的30多位玉雕师，炉瓶的比赛项目就是统一的材料（岫玉）和统一的题材（三脚炉），目的就是很简单地看出选手的基本功、理解力和变化能力。比赛一共进行了整整16天，每天从早上8点进场开始，到晚上5点结束离场，产品是不能带出比赛场地的。记得设计稿是北京玉石雕刻厂的老工艺师设计的，非常规矩，非常厚重。每个选手从画稿、出坯、雕刻、精磨等一路程序走来，虽然很辛苦，但增长了见识。最终我以海派风格夺魁，靠的就是北派厚重的设计、南派精致的制作和自己从上海玉石雕刻厂工业中学学到的艺术理解。那次比赛，不同派别的佼佼者聚集在一起，探讨雕刻心得，在提升技艺上让我受益匪浅。之前只听说“北派”器皿制作以薄胎著名，善用玉色巧雕，具有庄重大方、古朴典雅的特点；“扬派”擅作山子雕，讲究章法，工艺精湛，造型古雅秀丽；“南派”在镂空雕和多层玉球等诸多方面有着明显的地域风格，有着玲珑剔透的特色，但从未真正见识，更别说只是一知半解。通过比赛看到了它们各自的创作过程，懂得了它们各自的传统、诉求和技艺，更懂得了表现玉石的魅力，需要的是爱玉、读玉、知玉和懂玉。

听说你是最早离开上海玉石雕刻厂的技师，在外闯荡对艺术有什么影响吗？

宋鸣放：20世纪80年代末的上海，市场已经逐渐开放，出现了许多独特的形式，比如炉瓶类作品就有了大瓶内置小瓶等新手法，品种多样，工艺丰富，设计新颖。尤其是那种对工艺精准、细节极致和完美效果的追求让人瞩目、让人惊叹。整个社会一派新景象，而在厂里，大家依旧是两耳不闻窗外事地埋头工作，作品也多是延续上海玉石雕刻厂的传统风格。不是说继承传统不好，但在我看来，我创作的是一件艺术品，创新比翻版传统更为重要。离开了上海玉石雕刻厂到社会上闯荡，我增长的不光是技艺，其实技艺早已融合在自己的作品中，我知道如何把作品表现得更完美；我学到更多的是眼光，眼光能让自己在识料、设计、生产上更加市场化，让作品更生动、更有个性、更有价值。经过这么多年，有一点我更加坚持，无论市场如何变化，炉瓶创作一直都是我坚持的创作方向。

说到海派器皿，它的特点和价值体现在哪里？

宋鸣放：炉瓶器皿类是海派玉雕最具标志性的代表，它造型稳重典雅，纹饰古朴精美，富有浓厚的青铜韵味。三脚香炉、四喜炉、五亭炉、天鸡对瓶、端炉、羊尊、犀牛尊等在中国玉雕行业中已有很高的声誉，并以规矩、对称、端庄的特征享誉海内外。

作为一个上海的玉雕艺术工作者，就必须是位“全能手”，需要有扎实的基本功，对炉瓶雕刻的技艺运用自如；制作中，出坯时要有大局观，手势稳，下刀狠，角度准；雕刻时要正确运用圆雕、浮雕、镂空等工艺技巧；了面时使用阴刻、阳刻、线刻等工艺辅之。最重要的是雕刻者必须具备足够的眼力，对造型、平面、弧面的审美、理解和处理胸有成竹，真正做到眼、手、工结合，该挺的线条横平竖直，该抛的线条规矩对称，有弧度，有张力，这样才能做好一件炉瓶。

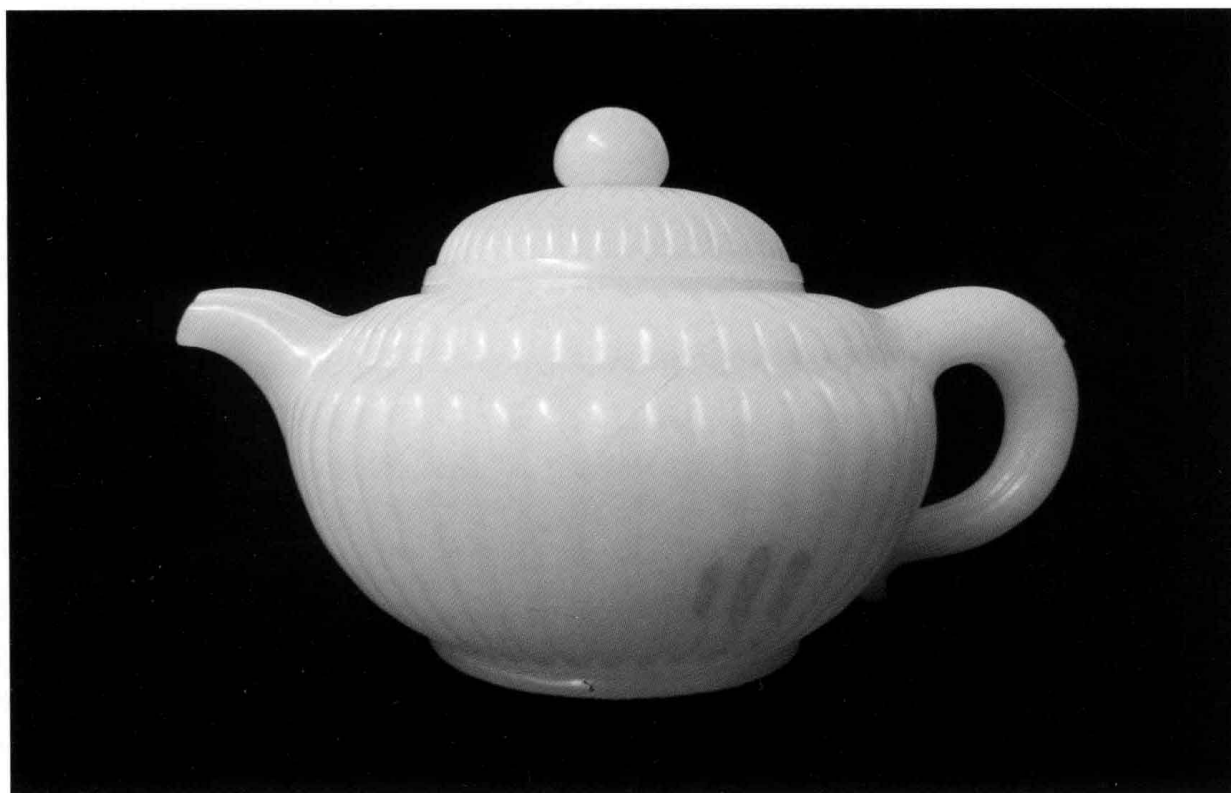
器皿是玉雕中的重器，是中国玉文化的永恒主题。而如今的手把件收藏热是时代的需要，但只属于玉器收藏的第一阶段，第二阶段收藏的主角将是器皿。

一路走来，你创作器皿时最注重的是什么？

宋鸣放：创作器皿件对雕刻者的要求极高，首先应该注重的是因材施艺。经过多年的

宋鸣放 竹编壶(上)
宋鸣放 飞碟壶(下)

宋鸣放 春竹壶(上)
宋鸣放 琴壶(下)

磨练，我比较善于识料、用料，对各种玉料的性能、质地和硬度往往能做出准确的判断，希望运用最恰当的题材和器型表现出玉石最美的一面。通常，自己根据玉石的天然形状、色泽、纹路和质地，因料制宜，因材施教，尽可能地把料中脏劣部分去掉，取其最精粹的部分设计器皿。我的创作立足传统，追求的是端庄稳重和优美华贵的风格，期盼能够淋漓尽致地展现出玉石之温、纯、柔、雅。我的态度是汲古而不泥古，作品总想流露些返璞归真的优雅，体现出那种“浑然天成，妙手偶得”的神韵。在造型方面，自己强调器皿比例的绝对对称性，制作前常会在玉石上设定一条中心线，左右上下对称而不差分毫，绝不允许出现失衡的状况。对于炉瓶的纹饰我并不注重，尽可能采用素面的表现方式，展现出玉石最纯粹、最本质的天然美。

每次创作我都注重制作过程的一气呵成。之前的设计图阶段往往会反反复复修正数十次直至没有瑕疵，成竹于胸便动手雕琢。

被冠以“炉瓶七君子”美誉后，怎么想起创作玉壶了呢？

宋鸣放：海派炉瓶造型严谨，雕琢细腻，大气且古雅，精致生动。自己作品延续了这种风格，简单地说就是规矩而不呆板，干净而不浮华，蕴藏着一种内敛却充满动感、简洁而富有精细之美。不过，随着玉石原料的逐渐稀缺和当代人审美观的改变，炉瓶创作、观念和市场的与时俱进是刻不容缓的。近几年，我尝试创作一些富有趣味的炉瓶类把玩件，比如茶壶，获得了一些体会。

中国茶和中国壶是深厚传统文化的代表，它的实用性和欣赏性使得文化有了普遍性。紫砂壶拥有这么广大的收藏和投资群体，客观上证明了它的价值。其实，白玉和茶壶的结合同样如此，相对炉瓶制作而言，茶壶用料较小，玉材选择范围较广，同具器皿的用途、造型、工艺和审美要求，客观上缩短了人们接受玉壶的距离，也延续了壶艺收藏投资的产品线。在创作中，我接受紫砂壶的造型样式，从中选择最适合玉雕特质的壶形，并加强在壶上的炉瓶工艺应用，在壶身的高矮胖瘦、壶口的大小方圆、手把的长短粗细上精心设计，反复协调，最后完成的素活作品，大气、温润、高雅、有趣，让人有感，使人有悟。