

▲ 中国工艺美术大师木雕精品馆
▼ 名贵红木家具展区的展品

▶ 郑国明《赤壁赋》

▼ 展出的榫卯结构 1

▼ 展出的榫卯结构 2

源远流长“木文明”

◆ 杨宇

从树木到家具

对于许多人来说,对于木头的理解,要么是参天大树,要么已经是成型的家具,但你是否了解从树木到家具的过程?在尊木艺术馆内,通过一个个专题展览,将带你进入一座特殊的“森林”。

你知道“最古老的树种”?什么才是“最稀有的树”?诸如此类的问题,都可以在“木之最”的板块中找到答案:最古老的树种——银杏,二亿七千万年前就开始出现;最稀有的树——普陀鹅耳枥,普陀岛上,全世界仅有一株;最珍贵的树——水杉和银杏,世界上唯有中国的四川、湖北、湖南和广西等地才有,它们被誉为“世界罕见的活化石”、“植物熊猫”等等。当然,这些树木与我们日常生活的距离可能非常遥远,特别是日常制作家具使用的木材仅仅局限在几种木种,但是就是这几种木材,对于绝大多数人来说,听到这些树种的名字可能会十分熟悉,但如何辨识却是一大难题。为此,在这个板块中还特意增加了切片展示的部分,小叶紫檀和大叶紫檀的区别是什么?黄花梨、金丝楠木等珍贵木材有怎样的特征?这些通过切片可以清晰了解到它们与一般木材之间的差别。

当然,要将木材变成家具也需要很多工艺。其中,首推传统家具最主要工艺——榫卯。榫卯是中国古典家具的灵魂,不用一颗铁钉,单凭其中的榫卯结构,便可以使用上千年,依然坚固美丽。除了精美、实用等优点,家具榫卯结构透出的内蕴阴阳、相生相克、以制为衡的道家思想以及老祖宗顺应木材本质而制作的与自然和谐共处的世界观,逐渐被世人认识。一件家具不但成为使用、鉴赏、收藏的珍品,更成为中国古典哲学思想和意境的载体,据不完全统计,在传统家具的制作中共有 100 多种不同的榫卯结构,像抱肩榫、方材暗榫、龙凤榫等特殊结构分解图,在这个部分中都可以看到。

展现名贵成品

在尊木艺术馆中,名贵红木家具展区无

古人云:宇为天,宙为地,森为万物。木为万物之源,万物依木而生,木成为世间生物的依存与命脉。木有率性、养心、传世的三性。一棵树苗长成参天大树,需要几百年甚至上千年的时间,比人类的生命长出许多,且都有灵性,因此古代曾经将一些参天大树视为“神”。不久前在沪太路上新开的尊木艺术馆,正在举行木文明展,漫步其中,可以了解到丰富的木知识与木文化。

疑是最吸引人的区域之一。我国家具发展历史悠久,传说在上古时期神农氏设计了最早的床,有虞氏发明了最早的桌子。而后出现了席、床、屏风、镜台、桌、椅、柜等。中国家具的发展史是每个时代人类社会生活方式的象征。家具的演变是历代文化的传承和发展以及与外民族交融的一个过程。

在中国家具工艺史上,明代是家具发展的高峰期,明代家具的特点是造型简练、结构严谨、装饰适度、纹理优美,完美地体现了中华民族的传统和审美特点。清代家具的发展至风格成熟大致可分为三个阶段:第一阶段是清初至康熙中期,这个阶段不论是工艺水平,还是工匠的技艺,都还是明代的延续;第二阶段是康熙中期,经雍正、乾隆,至嘉庆,工匠在家具上造型、雕饰竭力显示所谓的皇家威仪,一味讲究用料厚重,尺度宏大,雕饰繁复,一改明朝简洁雅致的

韵味;第三阶段是道光以后至清末,这时期的家具风格,也不例外地受到影响,有所变化,木材也不求高贵,作工也比较粗糙。

在这个展区中,一套海南黄花梨制成的圈椅,木质纹理优美,“鬼脸”丰富;一套十全十美卧房家具,选材巴里黄檀,俗称红酸枝;一张海南黄花梨制成的画案,后面的顶箱柜和左边的罗汉床由越南黄花梨制成。特别珍贵的还有金丝楠展示区域和小叶紫檀的展示区域,特别是一套小叶紫檀的厅堂家具尤为罕见。

木雕技艺抢眼

木雕艺术是能工巧匠的鬼斧神工与大自然天工的完美融合。从木雕的技艺来说,包括圆雕、浮雕、通雕、阴雕、镶嵌雕、镂空雕等等。尊木艺术馆堪称国家级木雕艺术大师的殿堂,在二、三层为中国工艺美术大师木雕精品馆,入驻的大师包括陆光正、黄宝庆等等。像郑国明的根雕作品善于利用天然木、天然根、木抱石等材料,因材施艺。以天然和人工巧妙结合将传统技艺和现代审美完美结合,像木抱石作品《赤壁赋》,取天然木石结合材料,以天然石块为悬崖峭壁,以木质刻小船、人物、江水、丛树,小巧而精准,尤其人物身份、性格、神态的刻画简洁而传神。该作品达到了立足传统与锐意创新的完美结合。

在尊木艺术馆中,最值得一去的还是红楼梦主题家具展厅。之所以叫红楼梦主题家具是因为我们这个展馆内的家具上所雕刻的图案花纹皆出自红楼梦中的章节回合。大家可以在展厅内看到由多位国家级工艺美术大师共同设计雕刻而成的精品家具。《红楼梦》是一部家喻户晓的中国古典小说,被称为“封建社会的百科全书”,我们这套家具则将红楼梦的内容用红木家具表现出来。这套红楼梦家具从 2006 年开始动工,用料皆采用黑酸枝中极为坚硬的黑黄檀和刀状黑黄檀,采用榫卯拼接结构,历时 6 年多创作而成。整套家具由四个单元构成,前三个单元包括 22 件厅堂家具,34 件书房和卧室家具,共计 56 件,雕刻画面 1200 多幅,雕刻面积逾 400 平方米,雕刻人物在 1300 人左右,工时逾 20 万工。画面采用纯手工雕刻,参考了近代红楼梦绘本中的场景 800 余幅,自创画面 400 余幅,画面中穿插了我国近现代多位名家咏红楼梦的诗词(如:矛盾、冯其庸、俞平伯等),加深了艺术与文化的结合。

在尊木艺术馆中,中国工艺美术大师木雕精品馆无疑是最受到关注的,其中的黄杨木雕精品精湛技艺令人流连忘返。

历史悠久、风格淳朴的黄杨木雕是以黄杨木做雕刻材料的民间工艺品,它利用黄杨木的木质光洁、纹理细腻、色彩庄重的自然形态取材。黄杨木料为乳黄色,作品上漆初呈姜黄色,后变橙黄色,时间愈久,其颜色由浅而深,逐渐变成红棕色,给人以古朴典雅的美感,更是珍贵。

黄杨木雕因所雕刻木材是黄杨木而得名。黄杨木生长缓慢,四五十年直径仅有 15 厘米左右,显得大器晚成,所以有民间有“千年难长黄杨木”的说法。传统的黄杨木雕作品善于抓住生活中一些常见的情景,发掘这些平凡事物的深刻内涵,赋予它们广泛的社会意义,刻画一个个生动的、具有代表性的形象。一块残缺的黄杨木能做什么用?卢思立的作品《我的惠东小姨》通过简单的浮雕和线雕处理之后,在黄杨木成“S”形的造型上,一个翩跹舞蹈的女子出现了!她头包围巾,顶着斗笠,一脚站立,一脚蜷曲,正展示着曼妙的舞姿。那婀娜的腰肢、那美好的体态、那舞成意象的双臂,都让人惊叹作者的巧夺天工。

黄杨木雕的雕刻工具有泥锤、雕塑架和泥塑盒,以及卡钳、刮刀和各种型号的塑刀等。用于打粗坯的工具是锯、木敲锤、铁敲锤等。用于雕刻的主要工具是凿,它的种类很多,功能齐全,又分斜凿、三角凿、平凿、圆凿、中钢凿、反口凿、翘头凿、针凿等。其操作流程比较细致,具体分为构思草图、塑制泥稿、选料制坯和修细磨光等多道工序。其中镂空雕法是木雕中最精巧的一门技艺,它能使作品空灵剔透,玲珑精巧,雅致美观。

黄杨木雕有三种主要的表现形式,其造型理念、技艺及程序都不一样。一是传统类,以单一的人物造型为主,亦有群雕或拼雕;二是根雕类,以天然黄杨木根块为材料,利用树根造型;三是劈雕类,将天然用作人物雕刻的木块劈开,取其劈裂后的自然纹理立意雕刻,一切顺其自然,不作精雕细刻。

传统类的雕刻有物人范型,材型要与之相契合,故有泥塑构稿、选材取料、敲坯定型、实坯定格等程序;而根雕则随机应变,构思的灵活性很大,无需泥塑构稿,而必须注意保持树根特有的造型意味;劈雕则将注意力转移到纹理的抽象造型上。黄杨木雕的题材大多表现中国民间神话传说中的人物,如八仙、寿星、关公、弥勒佛、观音等。但吴尧辉的黄杨木雕作品《春天》采用现代雕塑手法结合黄杨木本身质地之美,刀法圆润、流畅,结构严谨,人物造型生动、形神兼备,更能体现出中国木雕精湛技艺。

大师木雕见精神

◆ 袁菲

书画拍卖会

上海久鼎拍卖有限公司2014年迎春书画拍卖专场,大部分标的100元起拍,是佳节选择艺术品的良机。
拍卖标的:名家书画400余件
预展时间:1月18日-24日 9:30-17:00
拍卖时间:1月25日(周六) 下午1:00

电话: 13020109585 54339533
地址: 上海延安西路3080号西部虹桥古玩城多功能厅(虹中路路口,轨交10号线龙溪路站3号出口)
注意事项: 竞买人在拍卖会前交付拍卖保证金贰仟元,凭身份证办理登记手续。