

两只猴子 ◆ 沈嘉祿

中国的生肖文化,给造型艺术创作提供了宽广空间。中华民族虽然历经磨难,却不乏幽默达观,千百年来一直在十二生肖形象上加载美好的想象,除了祈福禳灾的愿望,还有对动物朋友的一片善意。于是,作为艺术创作的一个题材——动物雕塑,就承载了一定的民俗学使命。

作为民间收藏的一个亮点,生肖艺术品拥有越来越多的受众。比如今年丙申金猴上岗值星,大家排队购买猴年邮票、猴年纪念币,民俗学意义应该大于投资意愿吧。猴子机灵可爱,捧寿桃可让大家乐一乐,手持金箍棒东张西望也是喜感蛮强的。在马年有朋友送我一件

工艺品:一匹镀金的金属奔马,口中衔了一枚同样镀金的硬币,赤裸裸地表达了对财富的渴望,让我窘迫不已。但愿设计师不要让猴子充当这样的角色。

今天我要晒一晒两件与猴年有关的雕塑。第一件是泥猴(右图),作者叫胡新明。上海世博会闭幕前几天纪念品大甩卖,我隔三差五去捡漏,有一天在陕西泥塑专柜看到了这只泥猴,立刻收入囊中。还在现场见到了胡新明先生,愉快地交谈了几句。

胡新明是陕西凤翔泥塑艺术家、陕西省民间艺术家协会副主席。他出生在陕西凤翔泥塑之乡——六营村,在童年时代即从父

母那里学会了泥塑技法,中学毕业后成为泥塑艺人,他身怀绝技,创作颇丰,是2002年、2003年国家生肖邮票泥塑马和泥塑羊的设计制作者之一。前几年胡新明被联合国教科文组织授予“中国民间工艺美术大师”的荣誉,又被评为国家非物质文化遗产传承人。

胡新明制作的这件泥猴以小猴子为原形,黑墨勾线,彩色涂染,额头上画一枚鲜桃,胸前画一朵牡丹,作品色彩对比强烈,造型概括洗练,形象生动饱满,具有鲜明的凤翔泥塑特征。特别是作者将猴子“手搭凉棚”向远眺望的“标准动作”定格,双臂一高一低呈S形,这在欧洲油画中也是人物的经典造型。

另一件是姚永康创作的瓷塑猴子(左图)。胡新明是乡土派,姚永康是学院派,但真正的艺术家,身居庙堂之高,是不会离民间江湖之远的。

姚永康是联合国教科文组织陶艺会荣誉会员,中国美术家协会会员,景德镇陶瓷学院教授,江西省雕塑艺术委员会主任。三十年前上海美术电影制片厂推出一部动画片《瓷娃娃》,这是至今唯一一部以陶瓷雕塑、陶艺美术为载体的动画片,姚永康就在片中担任美术指导。让瓷娃娃动起来,可以想象他要创作

多少固体造型!姚永康在世界上获得许多奖项,被认为是代表中国当代陶瓷的艺术家。姚永康的瓷塑多以青釉装饰,与宋代湖田窑接通文化血脉。他的“世纪娃”系列,从宋代影青瓷雕塑或斗笠碗上的婴戏图案中汲取灵感,但又因为造型本身突破传统模式而充满了现代感。而且他在制作雕塑时,泥条与泥片的结合有举重若轻之感,如同水墨画中的大写意,酣畅淋漓,夸张适度,赋予中国青瓷以时代特征和精神风貌。

我一直关注姚永康的作品,在许多陶艺展上,他的作品让我久久盘桓,不忍离去,收获许多愉悦和启发。我认为姚永康的艺术成就远在景德镇某些名列前茅但名不副实的“大师”之上。前不久在申窑看到姚永康这只瓷猴,顿时眼前一亮。作为申窑的创始人和主持者,罗敬频对姚永康的评价与我灵犀相通,也是这件作品的策划与经销合作者。数天后,他送了一只姚永康的猴子给我,让我喜出望外。这只猴子的釉面呈梅子青,格调高雅,造型看似随意,却别具匠心,凹脸突嘴,两耳招风,一对小眼睛炯炯有神,嘴角上翘,笑意恬然,身体略有拔长,增加了灵动感。

动物雕塑的物象依据在“动物庄园”,核心价值则建立在人类社会。动物雕塑往往给人以对位式联想,所以优秀作品常常是作者人格的外化。我收藏的泥猴与瓷猴就是人格化的佳作,人见人爱,情理之中。

买了一盘『长生果』

◆ 方翔

元旦已过,春节也不远了。近日,在一古玩市场看到一盘“长生果”,卖相还不错,于是“咬了咬牙”买了下来。买“长生果”为何要到古玩市场?还要“咬咬牙”?只是因为这是用紫砂做的。(见图)

提起紫砂,人们首先想到的是紫砂壶。事实上,在紫砂制作领域,许多大师会将动物、植物、花果等自然形体,经过艺术提炼、创造,自如运用于紫砂作品之中,设色与造型逼真,融合了艺术美感与自然生趣,形象色泽及表面肌理都有妙趣天成之感。像这盘“长生果”,不仅造型上与普通的非常相似,外壳上的不仅有花纹,还有一些坑坑洼洼的地方,更加有意思的是,制作者特别是还施了一点紫砂颗粒,让其看上去就像是刚从泥土中挖掘出来一般。

用紫砂来模仿各种事物,被称为“仿生”,也紫砂领域亦被称为“花货”。在目前的紫砂市场上,干果的紫砂花货拥有着众多的粉丝。除了这些物品是人们日常经常可以看到的之外,更是因为它们往往有着非常好的寓意。

栗子、荔枝、乌菱寓意求子伶俐之意;花生、西瓜子寓意多子、子孙万代;胡桃寓意长寿延年;白果寓意为科举高中。在制作上,紫砂匠人也会根据通过敏锐的艺术观察力和精湛的制作,加上紫砂泥料特有的色彩,而使得器物形象生动,色彩精巧逼真且楚楚有致。达到乱真的程度。

这里再说一个与紫砂无关的题外话,为何花生又被称为长生果。据说,2000多年前,孔老夫子在游历讲学之时,初食花生,赞不绝口:“呜呼此果,食可长生。”此乃花生称为“长生果”的最早来历。乾隆皇帝下江南,地方县令以花生作贡品献之。乾隆皇帝食后,赞道:“真乃御果也!”唐代郑愚在《落花生》中云:“嫩芽香且丑,吾谓草中英。夜臼和烟捣,寒炉对雪烹。惟忧碧粉散,尝见绿花生。”

自古以来,紫砂花货就为人们所喜爱,更是让不少紫砂名家为市场所知,像古代的供春、陈鸣远和当代的朱可心、蒋蓉、汪寅仙等,都是制作花货的名师。他们给后人留下了异常珍贵的财富。

虽然手上的这盘“长生果”不能吃,但是想着过春节的时候,能够在茶叙间,与亲朋好友一起把玩摩挲,就忍不住一阵窃喜。

警句墨盒 ◆ 李晋

品相尚好的铜墨盒,整体长方形,上刻十二字:求人不如求己,有固然后有家。

内容有警醒之意,字刻的也好,当初就是中意墨盒的刻字,才有了购买的意愿。其实墨盒材质只是普通的黄铜,远不如白铜的受欢迎。

墨盒没有留下干支款,但物件是民国的无疑,它的形制和包浆应和着它的诞生时代。

源于清中晚期的墨盒,发展至民国后,已盛极一时。文人自置、友人馈赠、学人奖品……应用范围颇为广泛。墨盒本身都是素盒,其优劣在于盒盖刻刀所镌图文,走笔奏刀,远非易事,刀的运势、刀的深浅、刀的走向,直接决定了所刻效果,刻铜名家,往往都是金石高手,他们能在墨盒上最大限度体现出书画作品的本貌。

墨盒刻字是行书,刻的潇洒自

如,字体精神,笔划深峻,可联想到当年一刀下去的风采,刻者全神贯注,娴熟地以刻刀在墨盒上顺势挥写,完工的时间不会很长,因为他已成竹在胸。墨盒刻字和纸端写字有本质的区别,字写的不好,可以重新取纸再写,而刻了错字无疑宣告墨盒报废,衡量两者的成本,刻字者除要有学养作支撑外,还需胆大、心细、有魄力。

因刻字,墨盒有了艺术的聚焦点。其字体沟痕间流淌沧桑,似沟壑纵横的耆老脸部,时光的抚摸让它变得陈旧,但无法夺去它的浩然气势。内容先谈立世之看法,后谈对国家之态度,两句浓缩了很大的信息量,可看作是“天行健、君子

以自强不息”、“国家兴亡,匹夫有责”等名言的高度概括。当年不知哪位文士,选择这两句话用来自勉,提醒在混沌的社会里永保高尚的人格,这大概也是他的座右铭,他很可能还用墨笔抄录了不少这样的警句。

纸寿千年,但历经近一个世纪的风云变幻,那些记有警句的纸本终究不敌匆匆的光阴。只有墨盒,它在时代变革和主人的更迭中,倔强地显示着警句的醒世意义,它并不孤独,盒盖背后的石质砚板与它

贴心共存,砚板有舔笔的功能,在和毛笔亲密接触过千万次后,它的石质还是细腻光滑,可谓本色未失。

不该失去的,还应有墨盒上的警句,无论何时何境,无论境遇改变,至理嘉言勿要牢记,不负墨盒的传世价值,不忘前人的良苦用心。

天生我材,“笔”有用

◆ 原野(上海)

五年前一个周末下午,“大胡子”店里新货刚到,正在开箱取货,我眼明手快地“抱”到了眼前这只“可爱活泼”的小狗,其实它是六道木(又称降龙木)根艺。六道木主要产于太行山、燕山、恒山三山交汇的崇山峻岭中,其根系发达,在空旷地、溪边或岩石缝中,因生长环境恶劣,所以成长极其缓慢,根节布满折皱,木质坚韧,纹理细密,相当清晰,形状多样、千奇百态,像梅花,像灵芝,像狮子……其奇特的造型和细腻的纹理成为根艺创作良选,成为根艺爱好者追逐、寻觅的目标。而今,在产地六道木根料几乎没有踪影了。

这件根艺高52厘米、长26厘米、宽24.5厘米。“小狗”头朝下,三脚着地,另一后脚向上跷起,呈抬腿撒尿状。

真是大自然鬼斧神工,这是件可遇不可求的好根艺。我将它拿在手中左顾右盼,其形体模样、个头大小酷似一只贵宾犬,精心梳理打理过的优雅发型,一只萌萌的小耳

朵,从头到脚,布满了相当得体的根瘤,细腻的纹理恰似卷曲的毛发,小狗跷起的脚,正好成为挂笔的笔架主杆。但美中不足的是小狗的脸部还不够清晰,再者还多了一根副杆,为此,我特意专程赶到浦东新场镇,找到“根艺美容师”国家根艺大师孙新,想请他帮忙再“整容”一下。经他:观,其色;闻,其味;问,其源;切,其脉。一番“诊断”后,他操着一口浓重的闽南话说:“宾又,利厚(朋友,你好),这系好康,甲西某喂共(这是好东西,实在没话讲)”他一口认为这是件好根艺,并断定它是正宗的六道木。然而,他却俨然拒绝对此根再作“整容”的要求。虽然我不能听清他的全部话语,但我明白了其中意思:根艺艺术不同于寻常木雕艺术。

“根艺”虽然和“木雕”相关,都

是在木质材料上用刀造型,但是它们的创作原则截然不同。“悖离原料自然形态的根雕作品,准确地说,应称木雕了,因为只要给你一把刀,用任何的木材都可以雕出这

样的作品来”。两者区别,简单回答:“一个是以样取材,一个是以材取样”。“木雕”是以木头作原料,按艺术家预先的构思,经过一刀一刀的精雕细刻,完全改变了木材原来的形态,雕刻出各种形象,不受原材料形态的制约创作;而“根艺”,则是利用自然界各种根材的自然形态,又在作者明确的创作下,巧借天然,依势造型,因材施艺,进行取舍、雕琢创作而形成的一种艺术样式,“可以说是三分人工,七分天成”简称根艺。它兼具自然美和工艺美的双重性,是“天人合一”,“与天同创”,具有一种天然的情趣。是发现自然美而又显示创造性加工的特有造型艺术。它将那些不引人注目的、或被抛弃的枯枝残根加以利用,将大自然泥土赋予根的美妙展现出来,重新赋予了它新的生命。这种形象一旦被作者创作出来,便是世界上独一无二的艺术品,绝无重样。

(图片摄影:张静庵)