Discussion the Value of Gloomy Wood Carving Based on the Materials

刍议阴沉木因材施艺雕刻之价值

潘尤龙 by Pan Youlong

内容摘要:阴沉木历代被视为镇宅之宝,避邪之物,明、清时期阴沉木属皇家的专用之材。阴沉木的形成要经历数千年乃至万年,不易再生尤其珍贵。本文通过雕刻家对阴沉木因材施艺、赋形式于材质,充分利用阴沉木独有的古奥神韵,创造出自然与人文的高度融合,成为具有观赏和收藏价值的雕刻艺术品。

关键词:阴沉木 因材施艺 雕刻价值

Abstract: Gloomy wood is regarded as the treasures of the town house, and is a Royal exclusive material in Ming and Qing Dynasties. The formation of gloomy wood to go through thousands of years and even years, it is not easy renewable, so is especially valuable. In this paper, the sculptor of the gloomy wood art is familiar with the forms of the material, take full advantage of the unique characteristics of gloomy wood, create a high degree of integration between nature and human into the works, which have ornamental and collectible value.

Key Words: Gloomy wood, Material selection based on skills, Carving value

阴沉木是原始森林中的古木,由于泥石流、水土流失以及地震等地质灾害造成树木冲入河床低洼处,长期被掩埋,在高压、缺氧及细菌微生物等诸多因素的作用下,历经数千年乃至上万年,其木质结构发生实质性的变化而形成。阴沉木在中国各地有不同的叫法,东"识江木";阴沉木在中国各地有不同的叫法,东"沉江木";阳区域称之为"乌木"。阴沉木其树木、花江流域称之为"乌木"。以些阴水木、精木、野荔枝木、苦梓木等,这些阴沉木,其有:耐潮、耐蛀、耐腐,且有香味等特性。阴沉木又被称之为"神木",具木之性状与神韵。

阴沉木在我国的四川、海南、江西、湖南、贵州、云南、湖北等区域也均有发掘的记载,大多数阴沉木的年代距今大约在两千多年至四万年之间,早期到中国的西方传教士称它为"东方神木""植物木乃伊"。

福建近期也有阴沉木的发掘,多以樟木为主,树径大的直径达2m,长度近10m,木质良好,在这里出土的阴沉木经燃烧后木头灰呈现黄色,树干表面形成了炭化龟裂达一寸之深,黑里透亮,黄中渗红,质感、肌理自然美观。

在北京故宫博物馆的"珍宝苑"的藏品中就有采用阴沉木雕刻而成的艺术品,阴沉木家具,其价值甚至已经超过了名贵的紫檀木,清朝大学者袁枚在《子不语》中对阴沉木的解释为:"相传阴沉木为开辟以前之树,沉沙浪中,过天地翻覆劫数,重出世上,以故再入土中,万年不坏。其色深绿,纹如织锦。置一片于地,

百步以外,蝇蚋不飞。"在历史文化的背景下,其文化价值代代传承下来。阴沉木经过了数千年地下深埋的变迁,在阴沉木表层留下了变化万千的肌理,这些美丽的肌理是大自然鬼斧神工的结果,其观赏价值无法用语言来形容,这些阴沉木通过雕刻艺术家精心构思、巧妙雕琢后成为一件件独一无二的孤品,其艺术观赏价值得以充分体现。

由于阴沉木历经数千年,其科学价值、文化价值、观赏价值均具独特性,这与民间传说中的"纵有珠宝一箱,不如乌木一方"的说法相吻合。阴沉木属不易再生资源,挖掘量越来越少,因此,天然阴沉木工艺品极具收藏价值。

在明、清时期老百姓是禁止使用阴沉木的,一旦发掘便成为地方官吏向朝庭贡奉的贡品,皇家所收集的阴沉木主要用于建造宫殿、打造家具以及皇帝棺椁之用;现在所出土的阴沉木已成为民间雕刻或打造家具的材料。由于阴沉木材料稀有,如何让阴沉木得以充分利用,值得我们研究与探讨。

过去阴沉木在民间用于避邪、镇宅之宝的传说逐渐被人们揭开神秘的面纱,神秘性赋予了阴沉木具有收藏价值,并具有一定的市场空间。目前民间常常将阴沉木制作成家具,由于家具用料大,其边角料通常被丢弃,特别是阴沉木原有的肌理和自然美在家具加工过程无法得以保留。如何将阴沉木做到既能保留自然千年古木的肌理,又能节省材料?我认为把阴沉木雕刻成艺术品是一种很好的方法,一方面充分利用了材料;另一方

面能结合雕刻艺术家的创意和技巧,阴 沉木也能充分地发挥其材料的利用价值。

刘海粟先生在谈根雕艺术时曾说:"树根艺术品之美,源于自然,又突破自然,把人的主观能动性溶化进去,因人而异,千姿百态,更能以形让意,意在形外,虽经雕琢,不失自然,就饱含着天趣",短短几句话,把根雕艺术的审美特征和创作原则说得即精辟而又透彻。

林学善先生阴沉木雕刻作品《达摩》(图1),这件作品是采用高3.7m,树头直径2.8m的稀有阴沉木雕刻而成的,该作品的最大特点是料大,象这样大而好的木料可以说是少有,树头上半部木头好,而树的下半部肌理很好,作者保留了材料的体量,将上半部木质好的部分雕刻达摩的头部,而下半部尽可能保留了原木肌理,使木头的体量和肌理之美得

图1 《达摩》

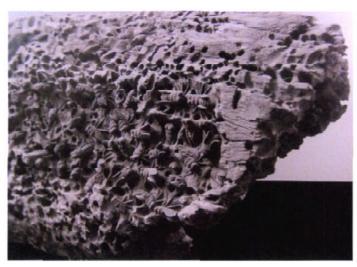

图 2 《甜密的家园》

图 3 阴沉木

以保留,作品在雕刻中简而不陋,在阴沉木雕刻上简约而浑厚,详略得当,在意蕴中让观赏者产生无限的遐想;雕刻中重点突出了达摩胡须的肌理,以及达摩那地包天的嘴,通过雕琢使略有变形的头部富有情趣地表现出达摩的神韵和精妙的表情,运用虚实相生、层次分明的线条,在不拘泥于造型程式的基础上,以简洁洗炼富于韵味的刀法刻画出达摩一代宗师神秘的美感。

在雕刻创意设计中,通过主题与材料的结合,使材料在最大程度上得以合理地利用,这是雕刻艺术家有别于普通工匠之处。一块木料的下角料在一般人眼里可能就作为废料处理了,而同样的下角料经过艺术家们因材施艺精心雕琢可以变废为宝,创作出许多不同用途的艺术装饰品。

工艺雕刻家刘小平作品《甜蜜的家 园》(图2),就是在因材施艺上比较成功 的例子。作品雕刻一群蜜蜂在蜂巢周围 翩翩起舞,幸福而甜蜜地生活在一起,通 过作品的点题《甜蜜的家园》烘托出作品 蕴意之美。这件作品是由一块千疮百孔 的自然木料雕刻而成,其重点在于雕刻 了一群蜜蜂和部分蜜蜂的背景,层层蜜 蜂好象无穷无尽,在蜜蜂周围却大量保 留了木头本身的肌理。这块材料如果用 来雕刻人物应该说是不适合的,而作者 以蜜蜂为主题,用那千穿百孔的原木肌 理,完美地把材料自身肌理与主题巧妙 地结合,给人以无限的遐想,使材料和作 品的内容形式达到完美的统一, 巧妙的 雕刻使其成为独一无二的珍品,体现了 作者精湛的雕刻水平和高超艺术修养, 把原本没有生命的材料注入了新的艺术

生命和灵魂。

雕刻作品时就是要充分利用木质形状,结合纹理的美感,精心雕琢后达到自然美与形式美的统一。所以,一块木料对于不同的创作者,所达到的效果各不相同,其价值的体现更是截然不同。在阴沉木(图三)日益稀少的今天,将许许多多边角料合理地利用,加工成佛珠、佛像、浮雕等小吊饰;这些阴沉木特有的色泽、香味让人感受到一种古朴神韵的美,使购买者得到一种吉祥、平安、辟邪的心理满足,从而充分挖掘阴沉木的各种可利用价值。

怎样才能更好地把握材料的运用 呢?值得雕刻设计师们深思,雕刻设计 师们在具备雕琢的技艺的同时,还必须 有丰富的文化知识,以及善于观察日常 生活中的点滴积累,通过自然美与艺术 美之间的巧妙结合,创造出一种独特的 艺术形式,离开了阴沉木自然美,就失去 材料特色美,阴沉木独特的个性就无法 体现出来,在现实生活中,只有纯天然的 美,没有纯天然的艺术,美的物象不一定 是艺术,但艺术必须是美的。所以说,在 雕刻中不能混淆自然美与艺术美的共性 与差异性,没有艺术家的加工和创造,就 不可能成为艺术,反之,艺术如果没有反 映的对象,自然也就无艺术的创造可言。 所以, 阴沉木雕刻既不能离开自然美, 也 不能没有艺术美。

创作手段应从丰富多彩的现实生活中去发现有意义和有审美价值的创作素材,林学善和刘小平的许多优秀作品,就是通过对每块木料的观察理解,充分挖掘阴沉木自然价值,在创作构思中因材施艺抒发出作者纯朴情怀,从雕刻艺术中再现人文艺术价值。

阴沉木从科学价值研究的角度上看,它是研究树木木质部年生长层定年科学的很好依据,通过年轮的计数为树木研究提供准确树龄;还包括树轮生态学和树轮气候学,为长年表的建立提供了可能,更为我国在植物地理学,育种学,木材学,材产化工及地质与地震等学科研究具有重要意义。

阴沉木有其科学研究价值,同时也 具有艺术创作价值,利用其材料因材施 艺提升它的艺术价值这是阴沉木个性所 在。一块不成材的阴沉木如何赋予艺术 生命,是值得雕刻艺术家们探索和研究 的,在阴沉木为数不多的今天,应对它加 以保护合理利用,把阴沉木雕刻加工成 精美的艺术品,这是一种提高阴沉木利 用价值的一个非常好的手段之一。

我们应该从阴沉木镇宅、辟邪的民间传说中,从阴沉木神秘色彩的历史文化背景下,将阴沉木雕刻成传世艺术珍品。本文所论述阴沉木雕刻中因材施艺的艺术处理方法的探索与分析,同样也可以运用到其他造型艺术雕刻的实践中去,让这千年的古木在艺术家的精心雕琢之下再现迷人光彩,让子孙后代感悟五千年来中华文化的博大精深,悠久历史和灿烂的文化。

(潘尤龙 福州大学厦门工艺美术学院)

参考文献

- 1 张良.漫谈根雕艺术
- 2 中南林业调查规划.第21卷第一期我国杉木阴沉木资源的分布和利用
- 3 四川林业科技.第29卷第三期.四川省阴沉 木资源概况及其保护的重要性
- 4 杨建明. 杨星宇. 梁慧. 湖北——意义[J]. 古生物学报 43 (1) P124 131
 - 5 刘小平根雕艺术.第126页.甜密的家园