

Find the Way to Simplesness and Perfect, Create New Arts of History and Nowadays

得精简之道，创今古之新 ——天然青石蛋雕《苏武牧羊》创作的来龙去脉

■ 朱伯雄 by He Zhu Boxiong

内容摘要：天然青石蛋出自闽东南丘陵，外壳裸露，呈黑、灰、黄、褐等色，内里是号称“绿豆青”的上佳石料。本文通过介绍天然青石蛋雕《苏武牧羊》创作的来龙去脉，阐述了“精简”之道在雕塑创新中的重要作用。

关键词：天然青石蛋；“精简”之道；苏武牧羊

Abstract: The natural blue stone egg stems from the Mindong hills with the shell cracking and presenting colours like black, grey, yellow, brown and so on, and with inside of it good stone material known as “green pea blue”. This article elaborated the importances of “simplify way” in sculpture innovation through the introduction of carving processes of “Su Wu Mu Yang” sculpture.

Key Words: natural blue egg, the simplify way, Su Wu Mu Yang

孙洙所著《唐诗三百首序》有句名对：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”。意思是：长时间被诗词熏陶，多少会受影响。笔者生于莆田金山朱氏雕刻世家，自幼耳濡目染老一辈精湛的传统泥塑及木雕，少年时代随祖父发椿从事寺庙木雕装饰；20世纪80年代初期，与兄伯英承制著名的湄州祖庙寝殿所有古建筑装饰木雕；此后又在叔瑞龙创办的黄石石雕二厂改事石雕创作；20世纪80年代末期，应聘在台资金山艺雕厂从事石雕创作；90年代初的惠安雕塑公园的《水浒108将》《二十四孝》《红楼梦》等青石群雕，笔者都是创作主力；中国台湾北港朝天宫与湄州祖庙山同高的妈祖立像，便是笔者与兄伯英于1993年雕制并赴台安装的，当时不但被尊为来自妈祖故乡的艺雕上宾，而且被传为首开两岸宗教雕塑艺术交流先河的一段美谈；2006年，笔者又为台中丰源镇清宫创作了高13m的石雕妈祖立像。

笔者的另一创作专擅是从传统精细木雕延伸、移植而成的精细石雕创作，不论佛像、仕女、武将或花鸟，都有良好的客户口碑。石雕毕竟不比木雕，再硬的硬木也没有青石硬。而能在硬石上精雕细刻者，是得有过硬的硬功夫，精到的刀法，细致的刻画，入微的修面，出彩的磨光……非经多年苦修炼，哪有得心应手功？！

笔者认为，雕如其人。要想把作品做好，先得把人做好，应当踏踏实实学艺、从艺、创艺。创作的得心应手，不但来自对传统的驾轻就熟，更且来自对创新的独辟蹊径。从1999年9月9日首次进京参加由范伟民先生领衔主办的中国工艺美术“世纪杯”创作大展以来，笔者亲身经历中外现代派、学院派雕塑语言的不断发展，深感石雕艺术创新的刻不容缓。

诚然，精细雕刻是闽莆传统工艺的强项。但往往固步自封、裹足不前的病因，即是夜郎自大。记得钱绍武先生在第八届中国（惠安）雕塑论坛上就“城市雕塑作品定价”问题说过：不能认为造型越简约的作品定价越便宜。所以，笔者一直在思考并探索的是：如何“得精简之道”？这“精简”不是精简机构之意，而是精细雕刻与简约雕刻之道，或曰“精细及简约雕刻灵活融合之道”。

例如，继20世纪中期天然木、根雕艺术盛行之后，天然形青石蛋雕刻也异军突起。我等亦皆乐此不疲，踊跃投入此类创作，个中乐趣难以言喻，感悟可谓不少。我们认为天然形青石蛋雕刻是简约雕刻的新语种，有着广阔的发展前景。

首先，天然青石蛋雕刻结构简

直排到茂陵为之送葬，建造陵墓工程采用的石料据说是秦岭山中的“花岗伟晶岩”，完整硕大质地坚硬，重视程度可想而知。鉴于此，笔者认为西汉中期的这些石雕的作者们没有炫耀自己的写实能力，而是把自己所看到的石块的自然形态，通过因石得形，因形造意，因意而雕的过程，直接把形象雕刻出来，这些作品充分显示了对那些简单形体的偏爱。

在解释这批艺术品的“古拙”时，绝不能以现在的眼光去判断，决不能觉得在这个早期的阶段上，那“掌握各种形式”的能力就好像已经存在似的。一切效果都是相对的。同样的形式在不同的历史时期并不表示相同的意义。

也许，在西汉初这几十年来，政治氛围的相对宽松和无为的治理，造就了中国历史上第一个黄金时代，一个相对自由开放的时代给这批石雕作者日常经验造就了愉悦、快乐、非功利、非欲望、非一己嗜好的可能性，他们并不追求美，以为“美出大伪”，他们认为美是有目的的。他们是道家生命的载体，石雕作者可以通过对生命，对道家精神的领悟以作品的外在形式表现出来。他们充分尊重石头的形状，稍加雕凿，体现出汉代雕塑之美的内涵——形不至而意至。从而最终形成了霍去病石雕群不同任何时代的艺术特色。

参考文献

- [德]阿道夫·希尔德布兰特著，潘耀昌等译. 造型艺术中的形式问题[M]. 北京：中国人民大学出版社，2004
- [美]鲁道夫·阿恩海姆著，滕守尧等译. 艺术与视知觉[M]. 北京：中国社会科学出版社，1987
- 吴为山. 雕琢者说[M]. 北京：中国社会科学出版社，2002
- 涂光社. 势与中国艺术[M]. 北京：中国人民大学出版社，1990
- 刘宗超. 汉代造型艺术及其精神[M]. 北京：人民出版社，2006
- 常宁生. 权力与荣耀[M]. 西安：陕西人民美术出版社，2003
- 张向玉. 方圆辨析. 北方美术[J]. 1996
- 罗筠筠. 态：中国美学的一个重要范畴. 哲学研究[J]. 2005 (6)

(闫松岭 天津美术学院)

约,省工省料,利于环保。青石蛋来自大自然的恩赐,形状千差万别。这就需要匠师们“因材施艺”“应物象形”;结构上要求简约,要充分利用青石蛋的天然形态,尽量减少人为的刻意加工。减少了材料的浪费,也节省了工时,还能减少噪音侵害空气的污染。与之相比,传统石雕工序则为:构思——制模——选料——打胚——修光——开面等。遵循的是“应形选料”的原则,往往要把多余的材料大刀阔斧地剔除,浪费了大量的资源;且长时间内噪音震耳欲聋,石粉直扑眼鼻,严重影响“环保”和作者健康。其次,天然青石雕刻能够锻炼想象力,促进思维的发展。由于此类雕刻要求作者根据既有的石蛋来确定题材,选取最能揭示主题的瞬间情景,采用最简约的构图及最简洁的手法,把作品做出来,因此需要创作者费心构思,才有望创出精品。笔者在创作天然青石雕刻《苏武牧羊》时,就亲身经历了这场考验。笔者面对的是一块近乎“S”形的天然青石蛋,橙色的石皮,底部在卸车过程中撞缺了一角。虽觉得似可造就,却又一时悟不出所以然。几经揣摩,发觉此石形状像一位拱手的老者。正当笔者举刀不定时,那石蛋底部的缺角处露出的石料呈青灰色,其中还有诸多小白斑。笔者喜出望外,悟出此石似宜刻成冰天雪地中的老者。但拱手状又怎么处理呢?此刻一位志节高尚的历史名人从冥冥中向我们走来。他就是汉代的苏武。汉武帝时,他以中郎将的身份出使匈奴。单于借故以威力逼他投降。苏武自杀未成,单于更敬重他,就先后派汉降臣卫律和李陵诱降。苏武不为所动。单于把他幽禁在地窖中,继绝饮食,以此逼他就范。苏武渴饮雪,饥吞旃(符节上的旌毛),坚持数日不死。匈奴以为神,于是把他流放到冰天雪地,荒无人烟的北海牧羊。苏武饥寒交迫艰难度日。当他得知汉武帝驾崩的消息时,遂面向南方,悲痛号哭,以致呕血,约有数日,后匈奴单于新立,苏武才得以回汉,前后被羁留匈奴19年。他被后世视为民族气节的典范之一。至此,一个构思已在笔者心中形成。罗丹说过:“艺术的整个美来自思想,来自意图,来自作者在宇宙中得到启发的思想和意图”。所以作品《苏武牧羊》,通过苏武出使匈奴,面对威逼利诱,毫不屈服的典型形象的塑造,赞颂其崇高气节。雕塑意图

虽已简洁明了,但《苏武牧羊》的创作难度却不可小看。因为它不是雕塑美貌的才子佳人,也不是在雕塑英雄豪杰,而是表现一个威武不屈的使者和饱经沧桑的囚徒;如何在自然青石蛋既有的形状上构图是至关重要的。基于自然形石蛋“应势就形”的雕刻法则和为创作意图服务的主旨,笔者把“S”石蛋的下凸出部构思为苏武的臀部,把原适合雕拱手状的上凸部改为抱羊。又雕两羊在膝下,体现苏武仅能与羊为伍的孤单。羊也似乎通人性,对苏武充满着同情。一羊同他一起面向南方,两羊仰望苏武愁容,以反衬匈奴的无情,也烘托苏武的气节。在整体布局上,笔者追求简约,注重配饰衬托。先是以写实的手法着力塑造人物的脸部表情:那满是皱纹的额头,透露出饱经风霜和思念家国的凄凉,那炯炯有神的眼睛显示出坚毅和智慧;同时对颧骨和眼窝也进行大胆的夸张,以刻划苏武思汉盼归的迫切和历尽磨难的憔悴。身躯部位则大部保留石蛋原状:前面保持暖桔色石皮不变,隐喻丝毫没有改变其忠君爱国的热心;背部部分剥离石皮,露出里面的石材肌理,仿佛雪花飘落在其披风上,突出其在冰天雪地中经受的磨难。总体块概括简洁,衣纹和斗篷则采用阴刻表现,并留有粗凿痕迹,以增强雪花质感——与脸部的精雕细刻形成对比,把观赏者的注意力集中刻划精采的面部表情和神态上,使之感受这一雕塑的深刻内涵和艺术魅力。其粗细有致,有烘托之妙。那膝下的两羊偎依在一起,但姿态富于变化,与苏武手托的羊形成呼应,可谓聚散在握,疏密有度。那手中的羊紧贴着苏武的前胸,使其在冰天雪地中感受到一丝热气;那符节的旌毛显得硬梆梆的,仿佛在显示着它已被冰雪冻僵。这是调动触觉语言所带来的艺术效果。三只羊大体采用简雕的手法。对于脖子上的羊毛的刻画,只用几条粗细不同的阴刻线条就表现出配乐般的韵律,从而使雕塑语言得到了丰富和发展。苏武的胡须也刻画得一波三折,富有节奏感,且与笔直的符节形成强烈的对比,体

现了苏武留胡节不移的民族气节和英雄气概。另外,把符节的头与苏武的风帽间的间隙镂空,使人觉得作品不致于浑圆一团,这正应了中国画中的“透气原理”,增强了作品的艺术感染力。

依此简道,笔者又创作了《化蝶》《李白》《楚魂》等一批天然青石雕,陈列于莆田工艺美术城石雕一区。

总之,自然形青石蛋雕比普通圆雕更长于概括与藏巧,更能体现雕塑语言的与时俱进。因为自然形青石蛋雕刻须遵循因势就形的法则,其结构简约,手法简洁,其作品更接近自然,更符合中华民族的“大像无形”“道法自然”等审美理念。符合我国绘画和雕塑追求返朴归真,追求内在美、原始美及大巧若拙的自然美的哲学境界。在我国现代雕塑和园林装饰中都占有不可低估的地位,且石皮与石心具有不同的肌理,更为作品增添了不同的色彩。当人们看到一件构思合理、不见刻意而显“大璞藏巧”的自然形石雕作品时,定会觉得眼前一亮,其乐无穷。可见其所需的创作功力和作品影响力决不在精微细雕之下,加上其自然资源遍布,造化的千奇万艳提供不竭的创作素材,所以它比它类石雕具有更广阔的发展前景。

(朱伯雄 福建省莆田市诚盟雕塑厂)

青石雕《苏武牧羊》