

玉石雕刻水墨画风格探索研究

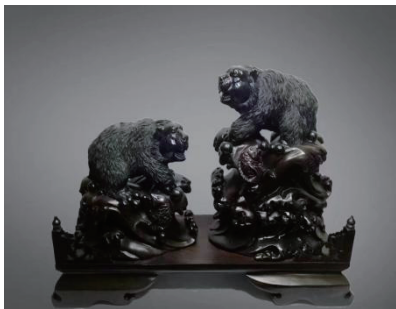
王 沛 李成盛 王显克

(盛世凯达(深圳)宝玉石文化有限公司, 广东 深圳 518112)

摘要: 玉石雕刻不能生搬硬套, 要遵循玉的自然构成进行雕刻, 根据玉石的硬度性质、内在纹理因材施艺, 表现玉的自然之美。玉石雕刻承载了创作者的思想情感、艺术表达和文化内涵, 艺术创作贵在有个性, 只有把这种个性表现得淋漓尽致, 才能使作品变得更加动人, 也是艺术风格多样化的来源。玉雕要从心出发, 表达最真挚的感情, 触动人们的心灵, 与水墨技巧的结合, 使得玉雕作品充满了一种天真无邪的魅力, 在玉器上刻出一幅山水图, 同在纸张上作画的原理相似, 但纸张是平面的, 而玉器是立体的, 因此在玉石雕刻中表现水墨画风格又与在纸上呈现水墨画不同。

关键词: 玉石雕刻; 水墨画风格; 探索

玉石雕刻水墨画风格是玉石雕刻的一种特色化的风格, 对于呈现玉石的天然美感具有重要意义, 玉石雕刻水墨画也成为我国传统文化的重要组成部分。本文对玉石的性质进行了分析, 并探讨了玉石雕刻中水墨画呈现方式, 为玉石雕刻做好理论功底。

一、玉石的天然性质

(一) 青花玉石

玉石因为天然性质, 不少翡翠由白与黑两种颜色结合在一起, 人们称这种玉石为“青花”。青花玉石由黑到白, 独特的青色玉石, 黑白相间, 就像是一滴墨水, 滴入一汪清水, 又像是一张空白的宣纸被墨染过, 呈现出风雅的气质。黑白两种色彩的反差, 使玉石更显纯净。

青花尤见于和田玉石中, 自然形成清新、典雅、幽深、超凡脱俗的特点。产自新疆和田的青花玉多为籽粒状, 质地细嫩、油亮、致密, 外表花纹繁复, 宛如一副泼墨山水图, 仿佛江南烟雨般透着朦胧的美感, 让人心驰神往。这种天然的水墨风格透出浓浓的中国美, 是一种无法复制的美。玉石青花自然形成的水墨图案, 是大自然的杰作, 也是造物主对人们的一种馈赠。

(二) 籽料颜色

新疆喀什河畔, 玉石在河水的不断冲刷下, 石头表层大部分都被削去, 只剩下内部最坚硬的肉, 也就是玉石中最精巧、最结实的那一块。籽料不大, 形状和鹅卵石差不多, 但表面却更加光滑, 表面因为被天然矿物侵蚀产生各种各样的颜色。肤色、枣红皮、秋梨皮、洒金皮等都是比较常见的颜色, 犹如一副色彩斑斓的水墨画。籽料里的裂痕并不完美, 但也正是因为这些裂痕, 让矿物有机会渗透到里面, 各种颜色互相浸润, 勾勒出一幅绚丽的山水画。

(三) 空灵、清丽

玉石晶莹剔透, 清丽脱俗, 敲上去发出悦耳动听的声音, 使

佩戴者更具风度。在阳光的照耀下, 玉石内部精美的纹理显示出来, 湿润的碧绿就像是一片碧波荡漾的湖泊。这种空灵妙境是水墨画中最难得的境界。虚实结合能清晰地凸显出艺术意象, 以极为简洁的语言表现出一空灵的意境。这和水墨画中的留白一样都表现出一种灵动的感觉, 使得画面充满了生机, 形成了一种难以言喻的美。总而言之, 水墨画与玉在特质上存在着深刻的联系。这是一种与生俱来的天赋。

二、玉石雕刻水墨画风格

(一) 对水墨质朴风格的借鉴

水墨画的一种主要表达方式, 就是笔触简洁, 意蕴深长。尤其是到了宋朝, 画家对简单的美的追求更加积极, 精髓就是“多求简朴, 少求清雅”。简约的笔法, 看起来很简单, 实际上却很难, 这就需要作者对复杂的事物有一种娴熟的把握, 知道什么地方应该删除, 什么地方应该减少, 对画面有一种精确的判断力。这看似寥寥几笔, 却已是胜过了一整副画卷, 其中蕴含了太多的意蕴, 不言而喻。

在玉雕的构图上, 借鉴水墨画中的散点视角, 把握好水墨画中锋线的运用, 对于玉石设计具有重要帮助。在水墨绘画中, 构图是画家最质朴的表现方式。“好玉不琢”的说法由来已久, 这便是有意地保持玉石本身所具有的自然特性, 表现其原生态、自然之美。在圆润光滑的玉石上做勾勒引线, 或在漂亮的部位用浮雕的方式呈现玉石颜色的层次感。水墨画中, 有一个主要呈现的内容, 其余的都是次要的客体, 起到衬托主体的作用。主体与客体相互依存, 浑然一体, 凸显主题。主次分明使得画面具有高度的统一性和整体性。玉石雕刻创作也是如此, 主旋律只有一个, 其余的都是用来衬托主旋律的, 让人一眼就能看懂雕刻作品所要突出的思想情感。一个优秀的玉石雕刻师傅多半是具有一定的中国绘画功底, 抑或是对中国画有一定研究的人。

优秀的玉石雕刻作品应当能够很好地利用玉本身材料的色彩, 在线条表现出多种微妙的变化, 形成独特的个性语言。玉雕工艺从最初的简单琢磨发展到现在的精细雕刻, 已经形成独特的工艺特点。从材料选择、图案设计、雕刻、打磨到最后成品, 这些都和水墨画一样。玉雕只需要一笔一画, 不能重复, 否则会杂乱无章, 线条不流畅, 无法一气呵成。所以在雕刻之前, 雕刻师傅必须要静下心来保持一种空灵的状态, 在雕刻的过程中, 线条的走向, 线条之间的距离都要把握好, 线条的刻划要深浅一致、间隔均匀、柔中带刚、刚中带柔。

(二) 对水墨留白艺术的借鉴

水墨留白是水墨画最具艺术特色的一种表现方式, 作者用留白来表现“不白”, 用虚无创造出无线的想象空间。水墨留白看似是画纸上留下的一片空白, 其实却是画家赋予它“有形”的境界, 优秀的玉石雕刻师傅会用留白来呈现玉石作品, 用玉石表达自己的感情, 让作品变得鲜活起来。

水墨创作以“联想性”为特征, 使观者获得“无限”的美感体验。留白不是什么都没有, 就像流水, 阳光, 云雾, 瀑布, 都可以用留白来表现, 只不过不需要用到文字。水墨创作绘画空间可以充分地体现出一种空明之境。如果一副水墨作品上下都被墨水填满, 那么就不能成风雅。只有将画面中的空白留足, 才能使

画面潇洒而有风韵,空灵明亮。因此,古人在作画时,最注意的就是空白。再者,因为中国水墨画的绘画方法,是用水来调剂墨、色,再加上宣纸的轻薄透气,所以很容易造成一种清澈、透亮的感觉,从而表现出一种空灵之感。玉石的温暖柔和,不张扬,也教会我们不做作,不虚伪,用真心做真事成真人。深入思考玉石的内涵,发现有很多地方都是未知的,玉石的特性不禁让人回归到人性,人性本善,如玉般润泽。留白赋予了玉石雕刻传达美好思想的空间。几乎所有的绘画都是有形的,留白不是为了再现物质本身的面貌,而是为了表达内心,它不是对物象的简单模拟,而是一种透过心灵的再创造。水墨创作的最高境界就在于留白,通过留白传递心灵体验,进行发自内心的、精神情感上的再创造。

(三) 对水墨自然之美的借鉴

水墨画注重自然美,从自然中汲取灵感,自然之感也是评判中国水墨画艺术水平高低的重要标准。水墨画之美在于写意,写意使得水墨画变得飘逸,而写意的关键就在于把握大自然之神韵。在中国的水墨画里,大自然始终是创作源泉。美丑的定义是人赋予的,水墨创作让墨在宣纸上流淌、渗透,而不去刻意地勾勒一种笔触的线条,从而表现出一种朴实无华的美感。萧瑟之感是在举手投足间表现的轻松、自在的神韵,从审美的角度来看,“萧瑟”是一种心灵上的自由,一种超脱于条条框框之外的洒脱。如陶渊明,王维等大诗人,他们都是以萧瑟为诗风而闻名。“温润”让人有一种如沐春风的感觉,颜色简单而又古朴,画面清新而又不失灵动,笔触柔美,仔细看去,能感受到作者心中的宁静。云卷云舒是画家所追求的一种艺术境界,魏晋文人热衷于追求“清静”,而宋人则是将“清静”融入到了审美之中。水墨画的清雅境界给人一种仙境般的感觉。将水墨元素引入玉雕创作,是一种具有浓浓的中国特色的审美观念,将水墨意境之美融入玉雕作品,更是一种难得的艺术创造理念。玉石雕塑可以呈现出形式美、色彩美、质感美,这种美是画家追求的最高境界,是衡量一件雕塑作品是否有价值的重要指标。“意境”可以使人体味到画面外的,也可以使人思索作品中所蕴涵的思想和精神。画家在山水间、在花鸟间穿行,体味春夏秋冬的变化。

玉雕中的很多图案,纹路,都是从现实中的来的。玉龙的造型和结构采用了中国传统文化中最具代表性的云纹,云纹的形式多种多样,被广泛地应用于古代建筑、雕刻器皿、生活用具和各种手工艺品中,有的是抽象的纯粹的几何图形,有的是栩栩如生的具象图案。远古时代的先民们在野外采集、耕种中对大自然的变化非常敏感,云和雨都会影响到他们的生活,所以云纹在他们的心中有着一一种神圣的地位,他们对云纹具有深深的敬畏之情。玉佩上还有许多小龙纹图案的装饰,使作品更添一份可爱和灵动。玉石雕刻中呈现出水墨风格,就需要雕刻师傅养成对生活和自然的热爱,因为艺术来自于生活,又高于生活,把一颗对热爱大自然的心投入到玉雕创作之中,就可以突破玉雕创作中以工为美的瓶颈,摆脱过分注重形似而忽视了自然之美的,或者摆脱过于注重技巧而忽视了感官感受的桎梏,最终创造出一件既有雕刻技艺,又栩栩如生的玉雕艺术作品。

雕刻者必须要有深厚的美术功底和深厚的文化功底,尤其是要经常研究中国水墨画的神韵,只有心中有千百幅画,才能将其完美地展现出来。根据玉石的自然性质,结合所掌握的水墨构图技巧,在脑海中勾勒出一幅玉石成品的画面。反复推敲,直到时机成熟才开始设计草图。

(四) 对水墨意境创作的表现

艺术创作由追求“形似”向追求“神似”的转变是一次很大

的跨越。自两宋以后,画坛再次从对“形似”到“神似”进行转变。“写意自然”成为水墨画的精髓。艺术家与世间万物之间的关系,并不是以事物的相反面来看待世界、观察世界、描绘世界,而是回归到万事万物之中,将自己视为万事万物的组成部分,世界上的所有生命物质都与自己的生命有着紧密的联系,表现出一种精神境界。画家的创作过程实际上是一种对人生刹那经验的探索,一种心境,一种人与物合一、物我两忘的境界。以“心”的状态来创作中国水墨,这种超脱与淡泊的状态才是水墨创作的至高境界。“画外之境”是意境的体现,水墨创作并不是单纯地追求技法,而是一种“画外之意”。画中之意,可用笔触呈现,画中之境,则须有深厚的人生积累与学养。

如果是艺术家单纯地对客观世界进行描摹,那么,这种“描摹”的功能,对于书画来说远远不及摄影、摄像表现得方便而真实,而书画的优越性在于能够表达人们对客观世界最敏感的那一部分感受。客观世界是什么?哲学家和艺术家对我们眼睛看到的,耳朵听到的,鼻子嗅到的都会抱有怀疑的态度,这是客观世界的本来面目吗?我国古代哲学认为大千世界是一个完整的气场,万物生生不息,瞬息万变。我们人类所感知的事实,其实是根据以往的认识经验做出的一种判断。中国的艺术家善于感受事物的变化,在水墨创作中都或多或少有所体现。

玉石雕刻和水墨画都在追求一种超脱于形式之外的神韵,以此来表达作者的思想内涵和个性特征。首先,在中国画中,笔墨是最重要的元素。落笔要有笔锋,转笔要有波,收笔要干净利落,能够收放自如。任何水墨画创作都要遵守这一原则,只有这样才能画出一幅好画,才能将所画之物的精神表现出来。玉石雕刻用的钻头刀刃刻划的过程,也是作者表现自我的过程。玉石雕刻师傅的笔尖是一根有情感的丝线,它有节奏,有力量,表现出一种苍劲和超凡脱俗的气质。玉雕的特色在于它以写实为基础,而没有写实的雕刻,就不会有玉雕。首先要弄清楚玉雕作品中的主次关系,什么是主体,什么是背景,背景要强调写实,而背景要简练、概括。以花草鱼虫雕刻为例,主题大多是动物,比如飞禽走兽鱼虫等等,背景则多是一些静止的景物,比如建筑,植物,山川等等。主题性的雕琢要清晰逼真,且灵巧自然,且与背景部份的前因后果相吻合。衬托要简练,只需要用皮色勾勒出衬托的轮廓和主干就可以了,技巧要精炼,不需要太过注重细节,也不需要太过逼真,只要能反映出画面的效果就可以了,墨色的浓淡可以用皮色来表达,墨色的浓淡可以用雕工来表达,“朦胧美”,“苍桑美”,“静谧美”,“枯朽美”等等,都可以用雕工来表达。

三、结语

在中国画派中,水墨画是公认的中国画派中艺术成就最高的画种,玉石雕刻的水墨化风格赋予了玉石雕刻以独特魅力。将会为玉雕技术打开一扇新的大门。可以预见的是,随着水墨玉雕技术的逐渐成熟,玉石雕刻也将迎来更为广阔你的发展前景。

参考文献:

- [1] 李连成.提升玉石雕刻艺术价值的方法探究[J].天工,2020(02):39-41.
- [2] 张耀.感性 with 理性之审美——试论红山与良渚文化玉石雕刻造型[J].西北美术,2022(01):49-52.
- [3] 赵侠.调水技巧在多色玉石雕刻中的应用探究[J].福建茶叶,2019,41(05):111.
- [4] 唐雨润.《玉石之象》系列水墨画创作探究[D].西北大学,2020.