ANTHOLOGY OF LEIXUJUN **STILL LIFE PHOTOGRAPHY** AND **FORMATING DESIGN** 2018

递居图·记兴 10

- 逸居图·神游 12
- 古人的风雅:书斋与陈设 14
- 青田石"器":一种回归与进化 22

墨痕:石间对话

撰文 / 楼倚杉

-

墨痕的名字源于王冕那首题咏梅花的七绝,他说 "淡墨痕"三个字比较合他的心意,他喜欢婉约、 朦胧一类的东西,所以这个笔名从大学开始一直沿 用到现在。1988年出生于文成县南田镇的他,如今 是温州华侨职业中等专业学校的美术老师。

在行政区划上,文成县归属于温州市,却在地理上 与青田紧紧相连。祖先刘伯温被称为"刘青田",而 他是第二十三代后裔。

因为地缘的关系,墨痕很早就对青田石雕这门手艺 有所耳闻。"以前知道青田石经常被用于雕刻大型 雕件,民间工艺大师的技艺令人震撼,但我总觉得 似乎缺少了一些朴拙的趣味。倒是在篆刻印章时, 经常用到青田石。"

2015年,浙江道南文化有限公司老总南炳强找到墨 痕,希望他能够指导公司的石雕工匠解决一些造型 上的问题,却意外地让他找到了一种表达自己的新 材料。 48 "当时南总拿了一些原石给我,这些石头刀感很 好,利于造型。我想过去青田石用于印章比较多, 很受文人青睐,也许可以试着雕一些印纽和文房雅 玩。"

至于题材方面,墨痕想到了太湖石。

"我很喜欢太湖石,一直想以太湖石的形式搞些创作,正好手上有了这些青田石,我就试着用这种材料来进行创作。"

_

中国传统文化认为,天地至精之气,结而为石。在石 头中可见天地的缩影,发现山林丘壑,神游物外,寄 托情怀。

其中,太湖石代表着中国上千年的文人审美趣味, 也体现着中国传统的自然观和审美哲学。太湖石的 赏玩大致可以追溯至中唐时期,李德裕、牛僧孺、 白居易等文人官宦在造园实践中争相搜求奇石;及

墨痕创作的石雕小摆件 49

内部四面通达,空洞相套,玲珑通透,既有阴柔秀 丽之美,亦得阳刚坚烈之气,奇异愚拙,浑朴敦厚。 光线穿过丰富婉转的孔洞,明暗之间增强了视觉张 力;曲折缭绕的线条,穿梭于方正刚劲的印章形式 之间,目光亦为之有了起伏的律动。

"最初的设想和最后的呈现会有一点差距,但作品 出来的时候还是有很多惊喜。"面对作品墨痕不禁 感叹。

受当下盛行的金缮工艺启发,墨痕用毛笔在太湖 石造型结构处刷一层薄漆,半分钟后再擦去,加强 作品的古拙之气。"通常石雕艺人会用油养青田石, 青田石也有一定的吸油特性。生漆是一种油性的物 质,自然也会轻微渗透于石料之中,令颜色略微变 深一些。"

太湖石是不断生长的——那些大小不一的孔洞是 水流经久不息冲刷的结果,是岁月磨蚀的痕迹,更 是超凡的自然力的体现。太湖石这一视觉符号所传 达出的意蕴和境界,常与古代文人雅士踌躇满志、 仕途失意、忧思郁闷等诸多心情相符,因而古人借 此物以寄情。借助那不加雕琢、不受羁绊的丑怪形 态,借助那随意和狂放的气息,这三枚印章也成为 墨痕意趣的外化展现。 三

"我是'半个'手工艺人。"墨痕喜欢这样介绍自 己。这个年轻人用自己的方式与生活对话。比如他 喜欢喝茶,却觉得市面上出售的器物都不太称手, 于是便决定自己动手做上一个,而这也成为他很多 创作的动机。

他喜欢传统的东西,至少民国以前的;但他却又接 受过动画专业的系统训练,他的工作室里挂着不少 他设计的动漫人物肖像。墨痕是典型的金牛座,天 生对美的事物有强烈的热爱,所以古意文房和前卫 动画都是他喜欢的。他画得最多的是水彩,但偶尔 也来上几笔水墨,玩一点泥塑,搞一点陶瓷。在墨 痕身上,传统和时尚并存。

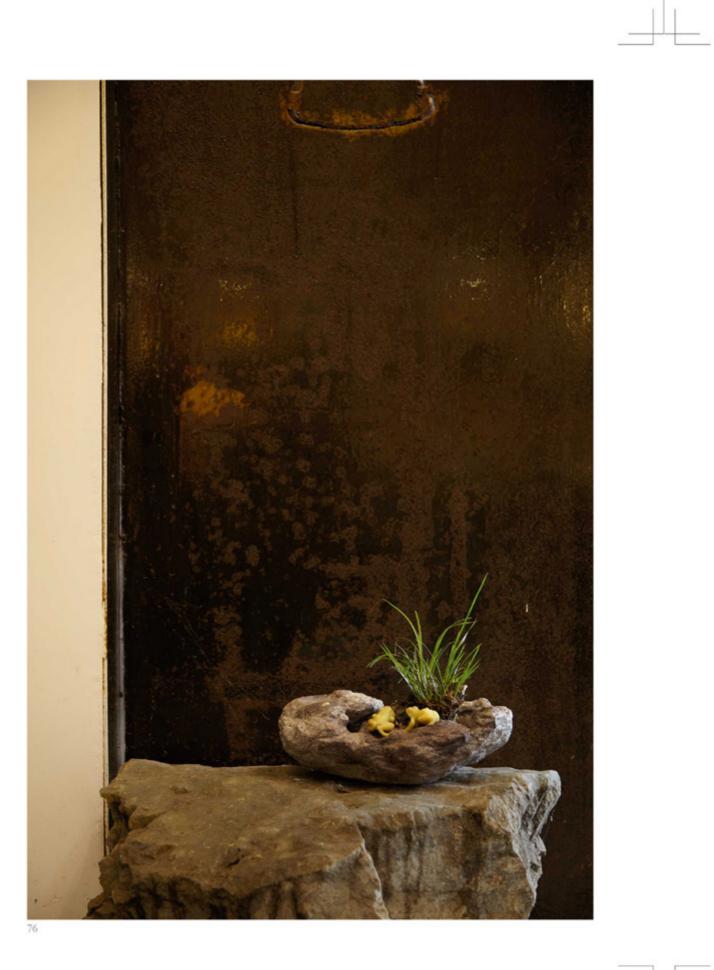
墨痕一边喝着茶,一边对比着手头的两件小雕 塑——一件来自他的手作,一件产自机器,它们看 起来几乎是一样的,但又绝不一样。

"我尊重手工物件本身的生命感。比如一个杯子或 者一个茶壶,我们可以在它的肌理之中感受到作者 的制作过程,感受到生命的气息。那些手工痕迹是 鲜活的、生动的。我看着自己手作的物件,甚至还会 回忆起工作时的语境。工业模具看似可以让复制品 的形象百分之百准确,但传递的却是死板的、没有 温度的空壳,这也是手工之于我的价值。"

52

53

玲珑自然 ——林文波石雕花器小记

撰文 / 楼倚杉

一直以来,青田周村以盛产龙蛋石而闻名。这种外形像鸡蛋一样的石头有着一层 紫棕色的"蛋壳",里面裹生着不同颜色的冻石——淡黄或者淡青,石质细腻如 玉,纯净温润,仿若"蛋黄"。它们大都堆积于高山坡积层或蕴藏于地孤岩中,采 石者往往无"气头"可循,只得从山脚逐层搜掘或劈石取"蛋",所以十分珍贵。

石雕艺人总是利用石料对比分明的颜色和质感进行创作,多年来已经积累了不少 龙蛋石雕刻的范式。如果说规律是为了给艺人的构思提供启发,那么新的实践便 让观赏有了更多的可能——林文波手里的龙蛋石雕件就有着异于传统的模样。

冻石的大小历来是评判龙蛋石品质优劣的标准之一,但林文波选择的却并不是传统意义上的好石头——和周围大块的凝灰岩相比,冻石部分显得十分袖珍。林文 波将小小的冻石雕琢成实物大小的昆虫,然后将蛋壳部分修饰成花盆的形状,再 养以花草,盆沿边的"昆虫"和盆玩里的植物青碧相间,相映成趣,确是一番不一 样的清新雅致。

明代宣德莲花钵式炉是承香堂制作删炉的范本之一

《青田石雕》:目前承香堂所开发和使用的香具以哪 些类别为主?

卢伟业:当下社会物质条件非常丰富,资讯也非常 发达,香又很受推崇,各行各业从业者会从他擅长 的手艺角度来制作香具。承香堂目前涉及的香具包 含了铜、木、铁、陶瓷、石等材质,当然还包括了电子 产品。我觉得把新科技与传统文化相结合是非常好 的方式。人需要吃大餐,但也不拒绝吃快餐,我觉得 应该与时俱进,新的科技手段相对于传统可能缺乏 某些仪式感,但形式其实也会有局限性,我们不能 被形式束缚。

《青田石雕》:承香堂一般采用怎样的研发模式?

卢伟业:在研发模式上,既有作为作品的手工器具, 也有机器大批量生产的。机器雕刻和手工制作相 94 比,虽然外形看起来很相似,甚至切面或是拉线比 手工更加规整,但总是缺乏一些气息。但机器可以 节约成本,其售价也让更多人能接受,利于香道文 化的推广。所以总体来说,手工满足了审美需求,而 批量化生产则轻松解决了实用问题。

《青田石雕》:在设计上是否有偏向性?是否有长期合 作的设计师?

卢伟业:我们在设计上的定位还是很开放的,但是 总体来说,除了电子产品之外,其他类型的产品还是 以传统精神为核心的。我们总结了四个方面的产品 定位——雅、静、时尚和贵气。传统并不是有些人 认知当中的"土",所以我专门设立了"时尚"这个 定位,因为我觉得这是当今群众普遍存在的认知偏 差。在博物馆观赏宋朝遗物之后是很震撼的,真正 高级的传统是士大夫阶层所遗留下来的传统,即使 是现在把唐宋时期经典的物件拿过来看,依旧非常 时尚。也只有士大夫阶层这些精神上的"贵族"所使 用的器物才是真的好东西,所以又有了"贵气"这个 定位。我们产品都尽可能按照这个定位去做,即使 是低价位的产品也朝这个方向努力。

目前承香堂的产品主要来自自己的独立设计团队, 他们都是学院科班出身,有着专业的设计背景。从 我个人喜好来说,我会建议他们多看一些宋代的东 西,为此我专门买了《宋画全集》,我觉得那是中国 文化艺术的顶峰,我希望他们从中感受一种气质。

《青田石雕》:在实际的经营中,哪一类的器具更受客 户欢迎? 惩觉得吸引他们的原因是什么?

卢伟业:目前销售最多的还是瓷器和铜器这两类, 这些是传统中产量最大的,所以也算是延续性的影响。另外,木质的香器,比如很多卧香炉产品,得益 于生产工艺上的便捷以及可控的成本,也有不错的 销量。其他的材料则相对小众。

《青田石雕》:如果用青田石来制作一些香具,您觉得 怎么样?

卢伟业:我印象中青田石原先都是摆件,我觉得摆件有摆件的局限性,比方说如果装饰的需求减少, 那么摆件的销量就会受到影响。所以我觉得青田 石可以朝着日用器物的方向发展,也算是一条新思

路。青田石是一种非常好的材料,而青田本地的能工巧匠又有非常值得称道的雕工,所以石雕艺人大可以利用他所擅长的材料与工艺来制作一些日常器物。和其他材料相比,青田石有自己的韵味,用青田石制作符合传统美学的文人生活实用器物一定会非常有特色,会成为一条美丽的分支。很多青田石的花纹非常雅致,我觉得和香道搭配相得益彰。

承香堂依据南朱修内司官窑出土的天香炉等比复制的青瓷炉

"道南"石香炉创作小记

撰文 / 楼倚杉

古之文人雅士有"四艺",分列焚香、烹茶、挂画、插花。"燕居焚香"作为一种充 满雅趣的生活方式,至今为人乐道。香炉作为焚香之器,被称为"杂宝",其发展 历史和演变过程漫长而悠久。虽然宋人赵希鹄在《洞天清录》中说"惟博山炉乃 汉太子宫所用者,香炉之制始于此",但香炉的雏形还可以追溯更久远。"古人制 器尚用,不惜所费,故制作极备,非若后人苟且。"我国历代香事繁盛,香炉的造 型、材质、工艺都复杂多样,香炉既是文人精致生活的诗性栖居,亦是消解欲念的 隐逸风尚。

历史上用于制作香炉的材料颇多,与各时代的生产规律相呼应。而其中取材石料 的香炉多产自明清时期,体量高大,通体近长方形,敞口方唇,采用镂雕与浮雕相 结合的技法,文饰常见瑞兽、花草、孩童等,多为佛寺道观供堂前焚香所用,而生 活中使用的石质香炉并不多见。

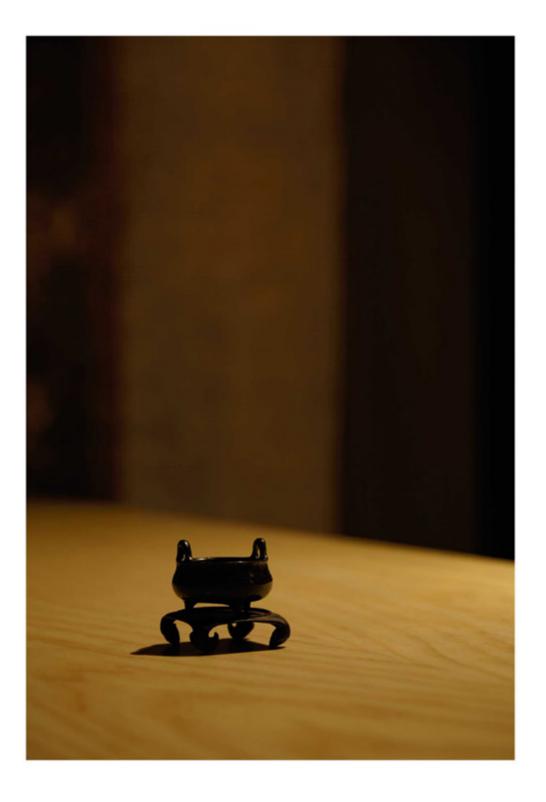
墨痕原本亦是瓷器香炉的实践者,受浙江道南文化有限公司老总南炳强的委托, 尝试开发青田石香炉。几番实验下来,雕刻成的石香炉里,倒是流露出了一股宋人 清新闲雅的艺术哲思。

_

墨痕的石炉缘起于去年某日在友人舍中所见的案上清供,一件清代乾隆时期的玛 瑙炉,只是惊鸿一瞥,即萌生了以石为材来做香炉的念头。这件双兽执耳三足炉和 原件大小相仿,高不过两寸,两边雕饰着狻猊——传说中龙之九子第五,形似狮 子,喜烟好坐,所以常常出现在香炉上,随之吞烟吐雾。

在这之前,墨痕一直用瓷器制作香炉,他发现很多传统意义上并不好的青田石料 96

所至现的肌埋与老瓷件的气质颇为相像,所以,用	汉理:
石头做出老瓷件的感觉便是他开始制作石香炉的	种视
初衷:"叶蜡石素有'软玉'的讲法,而香炉之类的	
器皿常用玉石和瓷制成,我想探索材料之间是否有	墨痕
相通的可能性。"	之外
	通透;
实践过程中,墨痕觉得关键还是对石材的把控,其	质感,
中最难处理的是内膛的掏空——"因为选来做香	石既
炉的石头大多是传统意义上不好的材料,所以裂纹	有朦
和硬丁就会比较多,在掏空的过程中也比较容易崩	
裂。"因为第一次做石炉,墨痕觉得手感上略有点生	
疏,加之不同于陶瓷拉胚时可以不断修胎,石炉的	四
薄厚主要依靠手感来做到均匀。不过,总体来说还	
是可控的: "瓷器的局限是成功率不稳定,结果很	墨痕
难控制,做完之后能不能烧制成功是个未知数,但	寸大
制作石炉只要看到石材,能做成什么样子基本上是	文房:
有定数的。"墨痕的第一件石炉作品顺利完成了,他	各考
也慢慢摸索出青田石制作香炉的要点。	董辨
	圆适
	斧神
	口收
	定平
有了经验后,墨痕又创作了第二件模仿瓷器香炉式	之上
样的青田石香炉。这件作品以南宋鬲式炉为范本,	类物
其中的情结源于一段载入史册的传奇——民国时	作品
期,日本古董巨商茧山买了龙泉窑梅子青双耳三足	的经
炉回到东京,并将其展出于他开的会仙堂古玩店	
里,引来朝野名人观赏,轰动一时,行家们都说,这	墨痕
在日本是唯一的中国龙泉窑瓷器中的上品, 茧山遂	样本,
将古玩店改名为"龙泉堂",无论出资多少都不转	产,墨
让此炉。更值得一提的是, 1923年关东大地震, 茧山	多人可
顾不得妻儿老小和其他古董财物, 只抱着龙泉炉跑	好事.
离地震中心,后来全家团聚,龙泉炉安然无恙,这	就有
件事也在中国古玩行中传为佳话。	
	墨痕
鬲式炉造型仿自古铜鬲,圆形炉口,平折沿儿,炉颈	来计
较短,炉肩较圆,造型质朴,直曲相接。墨痕一直想	
制作这款被奉为神迹的瓷器,可惜一直没能如愿,	七百
不过现在,这件器物以另一种材质呈现出来。石炉	林旧
打磨纤薄的胎壁呈现出半透明的质感,灯光之下能	庆典
从外部隐约窥见插于其中的线香,而青田石天然的	灵生
The second secon	

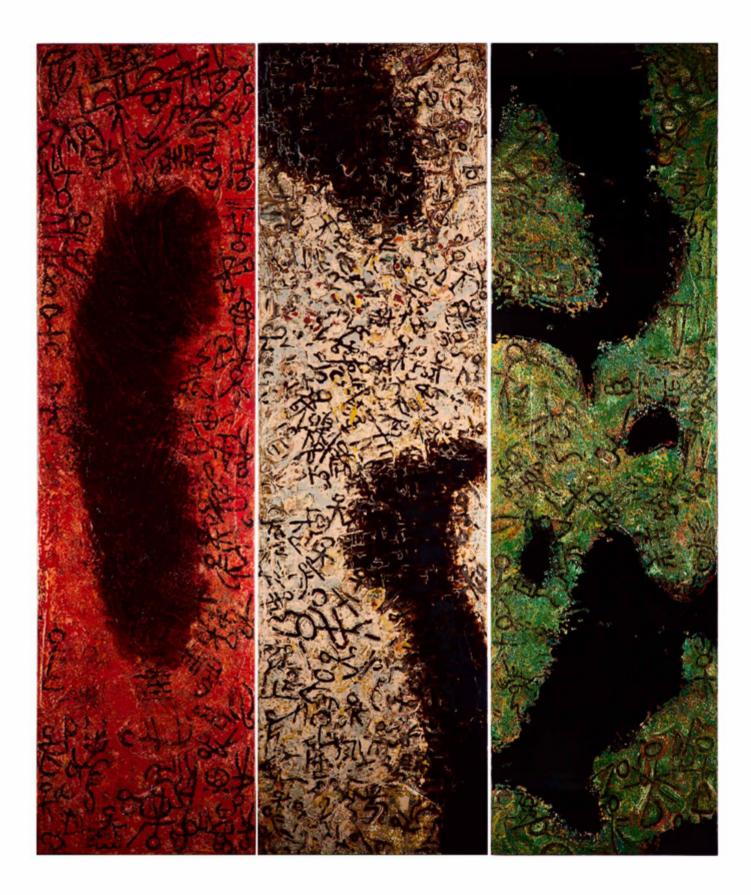
所呈现的肌理与老瓷件的气质颇为相像,所以,用 纹理纵横于香炉表面,清亮更显通透,似乎用另一 石头做出老瓷件的感觉便是他开始制作石香炉的 种视觉语言呼应了哥窑开片的意趣。

> 在创作中发现,用青田石制作的香炉有着意料 的特点,和平时制作瓷器很不一样:"瓷器的 是对釉色的抽象概括,而青田石有着半透明的 ,青田石的通透度是瓷器无法企及的——青田 可以有高纯度的通透,就像玉器一般,也可以 跳的通透,只要杂质多一点、肌理感强一些。"

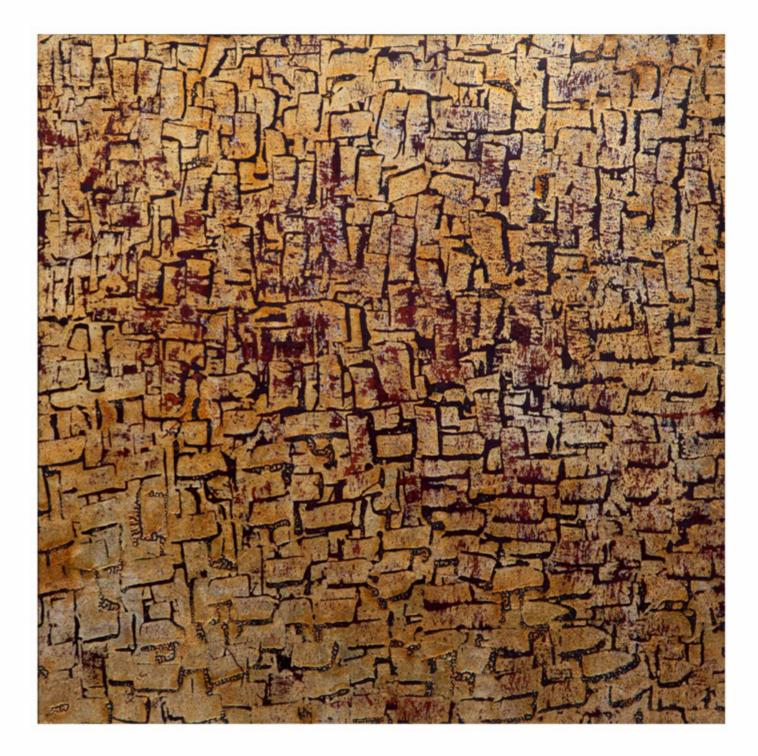
> 他还有一件仿明宣德冲耳圆炉的作品,径口只一小,玲珑雅致,清新素丽。宣德炉被称为"明代砂玩之首",在形制上皆以《宣和博古图录》及古书籍为设计标准,古玩收藏家赵汝珍在《古妮》中有赞:"宣德所制之炉,其规矩匀整,方语度,虽今日用机器仿制亦不可能,诚如出自鬼可工者。"墨痕充分借鉴了宣德炉的形制之美,炉饭适中,炉腹曲线生动,炉耳大小得当,炉足稳整,既精巧耐看,又易于使用把玩,置于几案:实在赏心悦目。"这件作品最难是神韵——此的件,增减一分都失之千里,顿失雅致,不过这件。得以对外形有较精准的把握倒是积累于制瓷。"

的香炉作品目前已作为道南文化系列产品设计 , 商业和科技力量的注入使得它们可以批量生 墨痕对此并不抵触: "机器让推广更加便利, 更 可以看到作者的观念。反过来说对手艺人也是 F, 因为机器代工对手工艺是有打击的, 有打击 了竞争, 在竞争中留下的必然是精英了吧。"

建喜欢香炉:"看见它们就少一分烦躁。"曾经用 时的香,曾经用来添福的香,依然可以安定浮 适压力。纷繁复杂的尘世,幸有馨香相伴。回望 多年前,出生杭州的南宋诗人周密在他的《武 日事》中已经作了总结:"文人于幽室焚香,无关 与酬神,也不仅是焚香熏衣,而纯粹是享有性 :活。"

29 09 12 LACQUER PRINTING BY LUW WUDANG LACQUER PAINTING AND LACQERNARE WUCHANG DIST. / WUHAN / HUBB / CHINA

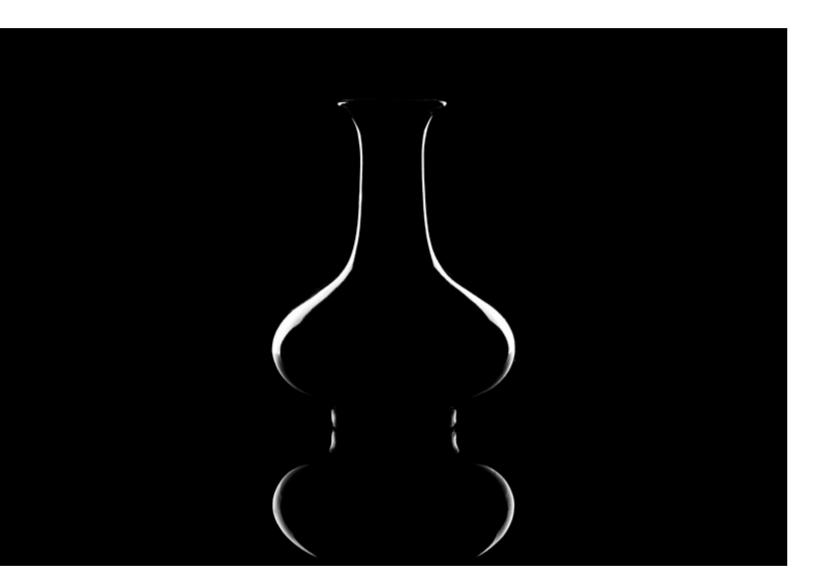

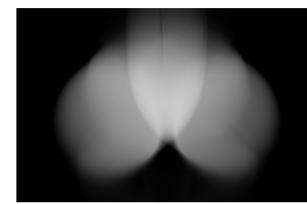
03 11 11 LACQUER PRINTING BY LUU WUDANG LACQUER PAINTING AND LACQUER/PAINTING AND LACQUER/PAINTING AND LACQUER/PAINTING AND LACQUER/WARE

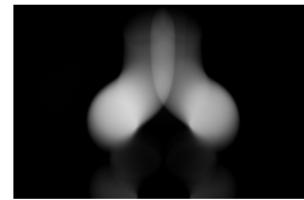

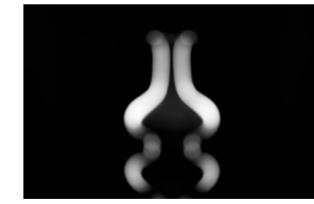
03 11 11 LACQUER PRINTING BY LUU WUDANG LACQUER PAINTING AND LACQER/WARE WUCHANG DIST. / WUHAN / HUBEI / CHINA

08.02.15 CANDLESTICK OBJECTS LONGQUAN / ZHEJIANG / CHINA

08 02 15 CANDLESTICK OBJECTS LONGOUAN / ZHEJIANG / CHINA WWW.MO-PIC.COM