

意趣神思 ——水晶造像艺术品探析

王东光

(河南省帝青实业 河南 郑州 450000)

[摘要]天然水晶雕刻技艺是一项优秀的非物质文化遗产,在中国已存续有数千年的历史。水晶制品常被冠以佛事文化用品及高端工艺品在社会上流行,其玉雕创作价值取向具有重要的审美和生活意义。

[关键词]水晶玉雕;意趣神思;宗炳;审美

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1540

艺术是生活的升华,艺术品是生活中必不可少的装饰物和历史文化的结晶。人们对艺术的追求和探索和人类社会的发展史一样久远,而艺术品的种类、风格、价值更是衡量一个国家社会发展的重要参数。

天然水晶雕刻技艺是一项优秀的非物质文化遗产,在中国历史上存续已有数千年。河南省新郑沙窝李村发掘的“裴李岗”文化遗址,距今已有8000年左右,遗址中出土了大量的水晶工艺品及生活打制品。由“裴李岗”文化时期到现在,天然水晶雕刻技艺绵延不断,随着科技的不断进步,人类智慧对工具的开发、利用日渐多元化,因制作工具的改变水晶雕刻艺术有了空前的发展。作为一种文化属性强的水晶艺术制品,水晶造像韵味和价值取向意义重大。水晶造像玉雕创作价值取向该如何取舍,我作为一名天然水晶雕刻技艺从业者借本文略做探析。

从早期接触玉石雕刻至今,我本人在这个领域已经实践探索了三十余年。从南阳玉、和田玉到翡翠和水晶,在和不同材质的自然恩赐的交流对话中,我个人也积累了一些感悟和心得。

水晶是一种世界性的通用艺术语言。西方文化中更有以水晶祛味的传统,古老的水晶艺术品散布在各地的收藏机构,向人们证明着水晶的神奇。水晶造像在我国古已有之,在当今内涵更丰富,形式呈多样化发展趋势。其最关键的要义在于承载造像原型人物的气质形象的变化、思想和精神的提升,讲究的是各种信息和思绪的传达。这里所谈的价值取向,主要是针对水晶造像创作设计而言,既不做玉雕创作理论阐述,也不针对某一造像具体分析,而是从水晶创意的角度来阐述我个人观点,即做好水晶造像创作设计,要做到“见物”“见人”“见精神”。

一、见物,意指水晶造像玉雕作品要有精气神

所谓“见物”,首先玉雕作品是一个具体的“物”,要可见、可观、可享受。对于玉雕创作而言,见物似乎不应该成为问题,“物”是水晶造像具体的客观存在,是承载佛文化的物质基础,是水晶造像玉雕语言的具体表现方式。物性是一切物质的本质属性,理应得到尊重和体察。我们常常在某件艺术品面前久久驻足,无不因为它在物性层面征服了我们的认知。

古人有言:“形而下者谓之器,形而上者谓之道”,“器”和“道”之别在于事物是否有实际的应用功能,以及是否有上升到“无用之用”的潜质。博大精深的古典哲学告诉我们,“无用之用”方为大用。玉雕作品作为一种文化介质,是一种具体的承载文化要素的具体形体,水晶造像自然是“形而上者”,通过造型语言传达自然之“道”。之于当代水晶造像玉雕创作的发展,从玉雕创作者到水晶造像藏家都有新的

期待,不断提升。创作出富含精气神的水晶造像之物,更需要借助、借鉴美学大家的美学理论和自我文化素养为支撑。换言之,创作者的文化准备、价值取向和技艺修为,都会原原本本外化在一件件具体的作品上。甚至他的喜怒哀乐、人生起伏,都和刻有他生命烙印的作品荣辱与共。这就是艺术永恒的代言真善美的魔力所在。

南朝宋画家宗炳亦是河南南阳山水所孕育的艺术家,他所著的《画山水序》与其哲学思想在我国绘画理论史上占有重要地位,对后世艺术理论产生了深远影响,并具有普遍的美学意义。其“以形媚道”的美学理论,对于水晶造像创作有着重要的意义。他提出了“写形”“貌色”的基本技巧,艺术创作须从形入手,圣人之道在物上有体现,以形写形,以色貌色。水晶造像的外部造型不仅仅是线条,还投射着作品本身蕴涵的精气神韵,使水晶造像本身有着像其要表达的对象一样的心灵与精神,在主客体高度契合交融之中,由“物我两忘”达到“物我合一”的艺术境界,从而使审美欣赏中的水晶造像命化、情感化和人格化。“若使形生则神生,形死则神死,则宜形残神毁,形病神困。”强调了形的重要性,外形的准确与否,决定着其精神境界的高度和审美意趣。“形残”会导致“神毁”,“形病”导致“神困”,可见艺术创作对造型准确性把握的重要特点。

“见物”要求玉雕创作者要深入研究挖掘“物”背后的文化信息,使其成为思想精神的载体和见证物。水晶造像实物文化和艺术价值的高低,在于其包含信息量的大小,而不是“物”本身体量的大小和其他。玉雕创作者要以工艺的准确性去诠释水晶造像的圣人之道,以形写形,以色貌色,最大限度地提高水晶造像的主题、传播信息的准确性、有效性。这就等同于人们常说的“艺术来源于生活而又高于生活”的“来源”,任何艺术创作都不是无本之木,无源之水,一定有其世俗生活的合理性做支撑。

水晶造像的至美在于它可以通过“物”本体传递形象所体现出的“趣灵”与“道”,使得水晶造像承载玉雕艺术家感悟的同时,又能满足甚至引导观者之审美,形成“感同身受的思绪和艺术趣味”。通过有形的物,玉雕创作者内在的精神赋予到水晶造像之中,让观者自觉不自觉在主客体高度契合交融之中,由“物我两忘”达到“物我合一”的艺术境界。

二、见人,诠释生命状态的真实世界

所谓“见人”,首先玉雕作品题材是人物,承载着要表现的“人”和玉雕创作者真实的人。水晶造像创作一般要有两个层面的要求:第一是人物定位,即明确水晶造像所诠释的人物具体所指,即要清晰地、准确地传达出人物的主体形象;第二是人物思想,即通过水晶造像的具体形象,展示和传递人物的

精神思想，帮助观众领悟人物精神的内在实质，实现心理与精神统一需求。

水晶造像要准确、真实、客观地诠释要表现人物，不仅是水晶造像创作者的艺术追求和创作目的，同样也是造像受众的内心期盼和精神诉求。但要做到这一点，着实不易。水晶造像的创意设计即要受到原材料的限制，比如可用于雕刻的材质的形状、硬度、色泽，还依赖于水晶琢刻者自身文化素养和认知阈值，同时又受到社会环境、宣传纪律的因素局限。

玉雕作品艺术的生命力在于真诚，而真诚则源于艺术家对生活 and 自性的认知。“自由之精神，独立之意志”，水晶造像的创作要有创作者的自我本性，但作品的个性应该让位于水晶造像要诠释人物的个性。既要突出水晶造像的鲜明个性，又不能贫乏无味、千人一面。只有这样，才能让观者感到可敬、可亲、可学，乐于接受，达到愉悦人、感染人的目的。

宗炳在《画山水序》中提出了“畅神”理论，他认为“万趣”与神志融合之后，才会物我一体，精神享受，并显现出“道”来。水晶艺术创作本质上是水晶雕刻者自我生命状态的展现，水晶造像创作者面对要诠释的造像人物，捕捉它的精神美和气质美，以无我之心的人生观·世界观·自然观相契合，达到物我一体的精神境界，从而创作出一件凝聚创作者心灵世界的作品。进而达到让观者，在虚静的状态下，达到“万趣融其神思”的境界，从而捕捉到水晶造像人物的神韵和精神气质，达到“畅神”的最高目的。当然，这并不容易，需要漫长的时间里用心感悟。

所以，“见人”，一要客观、形象、准确地诠释造像人物本身，二要呈现玉雕创作者真实的生命世界，才能使得水晶造像人物形象生动真实准确，人如其物，避免简单化、脸谱化，而缺乏持久性与生命力。

三、见精神，准确诠释造像人物的精气神

所谓“见精神”，就是水晶造像人物的创意设计核心在于诠释造像人物的文化价值层面之上，总结、归纳、雕刻出其独有的人物形象和思想状态。前文提到，水晶造像玉雕作品要有精气神，这是水晶造像创作的最高要求和艺术诉求。如果一件水晶造像被社会公众所普遍接受和认同，那么意味着它所传递的是具有普世价值的造型语言，它的细节所携带的信息符合人类健康、美好、积极、祥和的寓意，兼有这些特质，那它一定是一件成功而有价值的水晶造像作品。

“识能澄不灭之本，稟日损之学，损之又损，必至无为无欲。欲情唯神独照，则无当于生矣”。这是宗炳对于艺术创作的关照。“夫以通神之众，萃穷化之堂，故须弥可见于芥子之内耳；以器载道，以艺通神”是水晶造像创作者用水晶造像作品体现个人艺术追求，诠释造像人物的意识化，成教化，助人论。通过水晶造像诠释造像人物精神，是为了搭起古代历史与现实社会的桥梁，赋予造像人物现实的时代意义，使水晶造像在成为观众从事教化、纪念活动的物化精神载体的同时，还能成为延续、传承人类思想精神的文化殿堂。

含道应物，澄怀味象。水晶造像的形质有了，必然会显映造像人物之道。观者透过水晶造像就能品味由造像之道。“澄怀”要求观者和玉雕创作者要对造像要有敬畏心，切勿有污浊势利之心，唯有这样，才能真正地品味造像之道。由于造像人物所处的时代已经过去，其人物形象已经不可能具体观摩，所以，水晶造像创作关键要在提炼人物气质和精神上下功夫，并把它以水晶造像的方式清晰地传达给观者。民间有云“敬神如神在”，就言明了虚拟的造像和人们真实的愿望之间的辩证关系。明白其中真味，也就入了造像艺术家的大门。

综上，宗炳及其美学理念和《明佛论》的影响力一直持续到现在，但它应该不断汲取新鲜的血液，与时俱进，辩证地、审时度势地认识、认知“宗炳及其美学理念”。把它的审美思维理念运用到水晶造像艺术创作中，用审美融合思维去处理人与自然的关系，人与人的关系，人与玉雕作品，人与玉雕艺术创作中，无疑将给社会带来光明与希望。玉雕艺术和玉雕美学发展将会有源源不断的动力，将会不断有新的视野增长点，这必将是我们玉雕人应该在未来孜孜不倦研究的动力。

一个“见物”“见人”“见精神”的水晶造像，能够充分展示造像人物的历史和文化价值，揭示出现实受众对其精神实质及其对现代社会的影响，能够吸引观众驻足观赏，之后能够有所得、有所思、有所忆。这也是水晶造像存在的现实意义和社会价值，是水晶造像创作者毕生追求的目的，也是创作者真实展现的心灵世界。

参考文献

- [1] 詹曙萌. 从“象”与“像”——论中国画的造型审美观[J]. 浙江师范大学, 2019-05-25.
- [2] 王瑞. 精神的逍遥——对宗炳《画山水序》的解读[J]. 贵州大学学报(艺术版). 2006(01).
- [3] 海晓龙. 笔痕心迹——中国油画“笔迹”研究[J]. 东北师范大学. 2020-06-30.

作者简介:

王东光(1972年12月8日生),男,汉族,河南南阳人,高级工艺美术师,非遗传承人,河南省帝青实业创办人。主创的大型水晶佛造像《地藏王菩萨》由文化部立项,中国工艺美术馆收藏。