

“君子比德于玉。”中国有着世界上最悠久流传最广泛的玉文化。中国古人早在洪荒时代就已经开始发现玉、使用玉、崇敬玉,将玉的特质与古人心目中的理想人格相联系,赋予了玉丰富的文化内涵和精神追求。

高古玉,即汉代以前的玉制品,更是紧密地与当时社会的道德追求、宗教信仰、礼仪制度等联系在一起,成为今天的人们了解和探寻古代中国人精神世界的重要窗口。

君子之美 高古玉

文\海南日报记者 彭青林 见习记者 李艳
图\海南日报记者 李英挺

宋文辉收藏的战国早期楚式龙纹玉佩

若要宋文辉在众多高古玉藏品中挑出最钟意的,首选居然不是繁复华丽的楚玉,而是风格恰恰相反的秦玉。在他的展柜中,一件先秦螭纹玉璧、一件龙纹玉觚(音x ī),造型流畅、雕刻质朴,静静地散发着青色的光芒。这两件玉器,都出自春秋战国时代的秦国地区,因此被称为秦玉。

“秦玉的特殊之处,恰恰就在于其看似朴素甚至有些“糙”的风格,却能让人感受到东周大国的气度,给人以无限的遐想。”宋文辉感叹,最终无不被其映射的精神之美折服。

质朴造型见证崛起历史

这两件秦玉,在外形上乍一看同其他玉器并无太大差别,璧、觚都是春秋战国时期比较常见的玉器类型。

拿螭纹玉璧来说,通体为圆形,正中仅开一小孔,大约刚好能穿过绳子,和常见的中间开孔较大的玉璧有所不同,浑然一体,增添了质朴之感。璧面通体作螭龙纹,呈放射状从中间向四周延伸,除此之外再无其它装饰。宋文辉介绍,其实就连这个玉璧的上下薄厚程度也不尽相同,相比极尽工艺的楚玉,这块玉璧的工艺简直有些过分朴素了。

另一块玉觚也是如此,除了通体螭龙纹,再无其他额外纹饰。“从制玉工艺而言,开片与打磨工艺相对都较为粗糙,甚至有些玉器未曾打磨。”宋文辉说,简洁直接的线条,不过分拘泥于固定形式的造型,正是秦玉的独特之处,也是高古玉爱好者们“一眼辨认”的方法。

“实际上,市面上真正的秦玉是比较少见的。”宋文辉告诉记者,秦国人远远不如楚国人那么喜

爱制造和使用玉器。这与秦国崛起的历史密切相关。

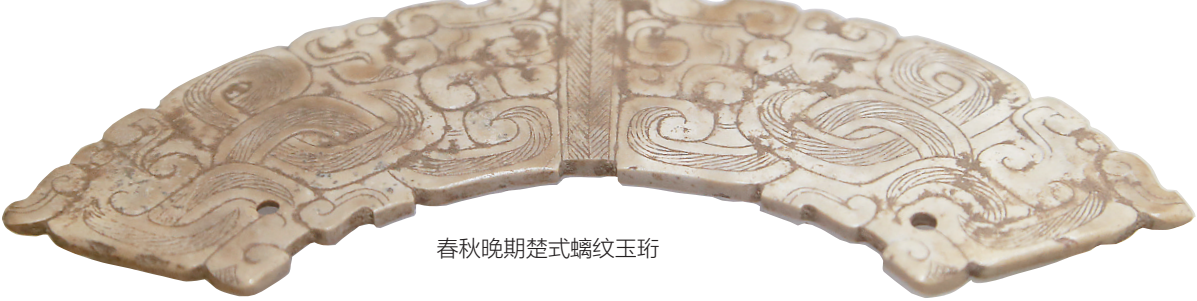
秦国建国之初,不过是地处戎狄之间的小国,国力比较落后贫穷,被中原诸国看不起。而在古代,由于玉质坚硬,制玉工具十分有限,制造玉器需要耗费大量的劳动,有的玉器一件甚至要耗费一位工匠一生的精力。正因如此,比较富足的楚、齐等国,有财力大量制造玉器。而一心崛起的秦国,将主要力量集中在耕战上,制造玉器比较少。即使是制造玉器,也不在细节上花费更多劳动力加以精雕细琢,而是更多追求玉器的精神内涵,继承了上古玉器的精神气质。

粗犷纹饰显现气度与力量

尽管如此,作为在强调礼制时代的贵族权威象征和反映古人追求、沟通天地的神圣器物,秦玉也有自身的独特之处。

“细看它的纹路,就会发现秦玉在制玉过程中的与众不同,这也是它最特别的最吸引人的地方。”宋文辉指着两件秦玉说,仔细观察它们的纹饰,就会发现刀工运用比较单一,多为阴刻线来表现纹饰,由深到浅十分明显,每刀收尾处也清晰可见,显然线条刻划有力。

“你看,在这块秦玉璧上的圆形雕饰都是较为随意简单的,它们没有特别的讲究,这和楚玉的处处注重细节强调对称工整完全是不一样的。”宋文辉指着他的收藏说,而正是如此,秦式玉器的原始性、统一性得到充分的表达:一个一个纹饰来看,似乎粗糙简单,但是同样简洁有力的纹饰布满整个器物,十分统一,整体来看,粗犷中有别样的气度与力量。

春秋晚期群楚式螭纹玉珪

春秋和田玉蟠螭纹玉环

在有确切史书记载的夏、商、周之前,中华文明仅见于传说之中。但璀璨纷繁的玉器,为这段有记载以前的历史,作下了有力的注脚,同时也为自己披上了一层神秘的面纱。

简洁刻画焕魅力

宋文辉的收藏中,这些朴素的史前玉器同样引人注目。其中最具代表性的包括齐家文化玉璜、良渚文化玉琮、红山文化玉猪玦首,以及玉璇玑等等,风格迥异但又各有特点。

四璜连璧是宋文辉珍藏已久的齐家文化玉器。“半璧为璜,所以四璜拼凑起来就是一个圆。”他说,这块玉璧大部分都是单一的黄色,边缘偶尔泛有深褐色,是由长期地质侵蚀造成的结果。简单直观的外表、几乎无过多的雕饰是其的显著特征,这样反而给了后人更多的自由想象的空间,自然就为这一时期的玉器蒙上了神秘的色彩。

玉璇玑就更加神秘。其独特的造型,一直引发猜想,这件玉器到底是做什么用的?有学者,是古人用来观测天象的仪器。但现在也没有能够证实的确切说法。

红山文化青黄玉杖首是宋文辉的珍藏,与上述外形抽象用于祭祀的礼器不同,这件玉器雕刻的是一只动物——猪。玉器上不过几笔简洁的刻画,却生动地雕刻出一只小猪嘴脸,活灵活现。在红山文化中,猪常与龙同时出现,或者亦猪亦龙,最典型的就是红山文化玉器的代表——玉猪龙,也是我国最早的龙图腾。宋文辉收藏的这件小小的猪龙,是一枚杖首,或许是镶嵌在哪位部落首领的权杖上,象征着权势。其简洁传神的刻画,散发着原始的魅力。

宋文辉表示,史前古玉不同分支风格大相径庭,其中的影响因素十分复杂。各具千秋的玉文化,宏观上构成了史前的灿烂文明,但难以追根溯源,使其神秘色彩愈加浓厚。

通达天人增神秘

和玉猪杖首一样,宋文辉收藏的青玉琮,也是古代只有部落领袖和宗教头领才能使用的。这件玉琮,外形为长方形柱体,中空为圆环,正映照了古人“天圆地方”的宗教理念,一般

认为是他们祭祀天地所用的礼器。同时,玉琮也象征着部落领袖和宗教头领沟通天地的独特能力。

宋文辉告诉我们,在距今甚为遥远的年代,生产力水平十分低下落后的情况之下,玉器对普通百姓更是遥不可及,因此玉器的用途大多情况下均为祭祀、通灵、占卜用。由巫师借用玉祈求上天风调雨顺,以此表达人民的共同心声,或通过玉器进行占卜活动。

史前玉器的使用群体十分有限,一般只有部落首领、巫师具有极高或特殊的社会地位等人才可能拥有玉器,这也增加了古玉的神秘色彩。

史前玉器在当时作为沟通天人的信物,并被神化成集驱瘟、避邪、攘灾、除祸等多种功能为一身的特殊物,自然被赋予了众多民众的精神寄托。这些被神化了的文化产物,加之当时人民的智慧结晶融成的艺术美感,使史前玉器的神秘之美更加夺目。

对话古人尽遐思

“史前玉器最迷人的地方在于它的难以考证,所以给后人更多的遐想空间。”宋文辉说。

难以考证的原因首先是史料不足,遗留至今的书籍文献是少之甚少,且图案样式与现代相差甚远,这为后世对真正掌握玉器的用途、表达的思想加大了难度。

其次,史前时代生产力十分落后,造玉材料较原始,常用石头或动物骨头加工玉器,玉器本身的工艺也比较简单原始,纹饰往往粗糙或没有纹饰。这些难以考究的工艺,为研究设置了障碍。

“虽然史前玉器往往造型、纹饰比较简单,但独具自然的韵味,也彰显了我们祖先的辛勤与智慧。”宋文辉认为,虽然对史前古玉的探索难以有最全面最真实的了解,但这正是其魅力所在。

“这块玉独特的工艺和外形,给人一种新鲜感,每次看到都会有不同的想法、不同的想象。”宋文辉望着心爱的四璜连璧说,似乎被引领到古人祭坛,玉璧周围是载歌载舞的古人,在祈求风调雨顺;又似乎看到古代匠人,如何用简单的工具打磨这块玉璧,“捧着它,就像是在与古人对话。”

商晚期玉戈(纹饰后添)

楚玉一器物之美

西周和田玉琮

“高古玉散发着独特的格调与气韵,吸引我们去体会中华传统文化、品味古人精神追求,这正是小小玉石的魅力所在。”高古玉收藏爱好者宋文辉说,从初出校门就开始收藏学习高古玉,至今已有20多年,玉藏品中无论市场价格高低贵贱,每一块高古玉都带给他无穷的精神享受和生活乐趣。

宋文辉向海南日报记者着重介绍了他最喜爱的3类高古玉:楚玉、秦玉、史前玉(新石器时期的玉器),3种不同的玉石之美。

宋文辉收藏的唐代和田白玉梳(髮飾)

“即使在众多精美的高古玉中,楚玉也能一眼就能看出来。”宋文辉站在收藏柜前说。

的确,展柜中的两对战国时代楚国的龙形玉佩,无论纹饰造型之精美、雕刻之细腻、气质之浪漫独特,在一众古玉中格外显眼。

玉中之最当推楚

回忆起收藏到第一块楚玉时的情景,宋文辉嘴角扬起久久不愿散去的笑容。“大概是1995年吧,在河南淘到我人生中第一块楚玉,那时的心情用狂喜来形容毫不过分。”他说,楚玉在外型上各具姿态、栩栩如生,线条细腻如发丝,富有动感,造型美观,给人以飘逸、流动的自然美感。当时,他捧着这块楚玉反复欣赏盘玩,久久不能入眠。

“楚玉的精美程度堪称无懈可击!”虽然收藏的高古玉已不少,但宋文辉对楚玉的赞美却毫不吝惜,他认为即使在整个中国玉文化史上,楚玉的审美价值仍令人叹服。

他收藏的这两对楚玉佩,虽然在岁月的打磨下都已经几乎完全钙化,失去了玉石原有的温润莹透的外表,但丝毫没有任何损害其中蕴含的与众不同的气质和深厚悠远的楚文化。

宋文辉指着这两对楚玉和其他古玉进行比较,特点确实十分明显:在工艺上,大量运用透雕、浮雕、镂空等技术,比同时代的古玉更加复杂;外型上,线条飘逸,造型灵动,设计新颖;纹饰上,繁复华丽,雕刻细致,这些都与战国时期北方地区的玉器有所不同,在他的收藏中有比较明显的体现。

浪漫离奇显高超

“如果用一词来形容楚玉,那就是浪漫。”宋文辉说,就像楚辞以浪漫离奇著称一样,浪漫主义色彩在楚玉中也有着具体的体现,这与楚国的地域特点,生活环境是密切相关的。

宋先生收藏的其中一对玉佩,分别作龙形,昂首挺身,气宇轩昂,正面相对,应为一组楚国贵族在重要典礼上佩用的组佩中的一对。当时楚国的制玉工匠以丰富的想象力,营造出龙身回环逶迤的线条,既保持了龙本身的庄重威严,又增加了华丽神秘的美感。

另一块螭龙纹玉佩,则采用了透雕镂空的手法刻画出两大两小4条龙,仅在龙的头尾等处相连,体现出楚国工匠高超的玉雕技艺。两条大龙背向相对,头尾爪相连,龙身线条呈“回”字形,构成了稳定庄严的视觉中心。龙身两侧则各有两条小龙,头圆无角,又称为“螭”,轻轻咬住大龙龙身,龙尾外翘,整个线条呈S形,为整块玉佩增加了活泼灵动的气息。

宋文辉介绍,到了春秋战国时代,中原地区的玉文化已经从“神玉文化”向“礼玉文化”演变,玉器更多承担起宗法制度的象征,但在楚国为代表的南方地区,仍然延续了史前中华文明以来对玉器“神性”、“灵性”的崇拜,体现在玉器上,就是突出的神秘华丽的浪漫风格。

重视细节传后世

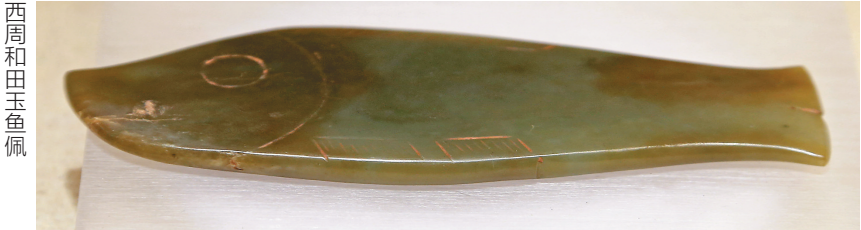
纹饰复杂,线条相对柔美也是楚玉的特点之一。宋文辉表示,楚玉的一大魅力,就是特别注意细节,工艺十分精美、细致,但凡能够继续雕琢进一步美化的细节,楚国制玉技师均不会放过。正因如此,楚玉被称为战国时期玉中之最,并对后世玉文化产生了深远的影响。

以龙形玉佩为例,龙身上遍布蟠虬纹。“虬”(音hu ī)就是小龙,相比于中原地区玉器上常见的鼓钉纹,这种纹饰在圆形的鼓钉上加了一个“小尾巴”,在庄严肃穆之外更增添了不少灵动的氛围,做好了庄重而不呆板。

再比如螭龙纹玉佩,无论螭身上的龙鳞,还是龙身上的翅膀和尾巴,都以繁密的阴刻线作了细致的描绘,更显螭龙的气韵,顿时给人华美之感。

在宋文辉收藏的楚玉中,纹饰最突出的还是一块龙纹玉璜。玉璜正中以羽状纹饰作为分隔,左右两边各浮雕了两条螭龙。螭龙的雕刻因形就势,龙头遥遥相对,龙身相互缠绕,龙身通身以细线勾画出鳞羽,爪翅足备,龙表情凶恶线条却柔美繁缛,别具美感。

“楚玉纹饰爱用铺陈手法,十分讲究排场。”宋文辉说,从艺术角度上而言,这让后世有更多视角对其的文化进行探寻;从实际应用的角度上看,这样一丝不苟、不惜成本的匠人精神对后世还是有一定的鼓舞价值的。

西周和田玉鱼佩