

3月初,2023第二届海南省工艺美术作品展在海南省博物馆开展。不少市民游客观展后回味无穷——展览中的100余件木雕、贝雕、黎锦、陶瓷等工艺美术作品,不仅制作精巧,更是传递了海南工艺美术家们独特的创作理念与思考。

工艺美术作品是彰显中国特色的艺术瑰宝,具有重要的审美价值、科技价值和历史价值。近年来,我们欣喜地看到,海南涌现出越来越多优秀的工艺美术家,他们自厚重历史中汲取灵感,以创新手法加以诠释,在碰撞与交融中让古老的符号焕发新的内涵。

胡敬阳作品《黎寨风情》。

每件作品都讲究因材施艺

走进位于海口市美兰区的明圣江东艺术馆,一阵阵来自木头的独特幽香让人感到心旷神怡。这里是海南省工艺美术一级技师胡敬阳的工作室。这里摆放的数百件工艺美术作品,串联起他近半生的创作生涯。

艺术馆里,一幅山水绝美的立体《千里江山图》夺人眼目。山间云雾缭绕,淙淙山涧倾泻在激湍万顷的碧波中。在胡敬阳的刻刀下,再现了绵亘山岱、浩渺江河的壮丽画卷。

“木雕讲究因材施艺。借助木材的自然纹理,千里江山于浓淡间徐徐铺开在观众眼前。”胡敬阳介绍说,在《千里江山图》的创作过程中,他根据木料的实际情况进行雕刻,努力使作品灵魂与木料浑然一体。

如果说,画画是在一张白纸上创作,艺术家们的构思可以被肆意挥洒在雪白的画布上。那么对工艺美术家而言,他们的“画布”则是已经有着各式形态与纹路的木料,或贝壳,或玉石,或椰壳等。若强行进行雕刻造型,不仅适得其反,刻不出美感,还破坏了材料本身的自然之美。

因材施艺,同样是海口市非遗传传承人、南海工匠符集玉坚守的创作原则。作为土生土长的海南人,符集玉对海南黄花梨家具制作技艺有着执着情结。在行业摸爬打滚30余年,他过手家具无数,始终认定海南黄花梨家具的美在于自然与人文的完美融合。

“工匠在实木家具制作过程中,可谓绞尽脑汁,利用木材的天然纹理加上巧工,把家具做得既实用又美观。”在符集玉看来,一件海南黄花梨作品的题材、姿态、工艺、比例都会影响到整体效果,量材而作、依材而成是海黄雕刻工艺的重要基础,而“巧夺天工”则是追求的境界。

朱凡的椰雕作品。

海南工艺美术：木陶贝锦塑乾坤

文海南日报记者 邱江华

符集玉作品《黄花梨皇宫圈椅》。(本版图片均由受访者提供)

数十年扎根工艺美术创作

很多工艺美术师终身从事自己的专业,胡敬阳和符集玉也不例外。

出生于浙江东阳这个能工巧匠云集之地,胡敬阳受家族影响,从小就对木雕工艺产生了浓厚兴趣。他从东阳木雕技校毕业后,正值1988年海南建省办经济特区,便选择了南下。“在海南,我逐渐形成了自己的创作风格。”胡敬阳说。

“我喜欢用海南特有的木头雕刻海南故事、展现海南风情。我创作艺术的灵感,迸发于海南传统文化。”数十年扎根工艺美术创作,胡敬阳的作品不计其数,其中《苏东坡在海南》就受到了业界的高度评价,这让他颇为自豪。

刀工技法成就木雕传奇。《苏东坡在海南》这一作品,以刀作笔,立木为纸。苏东坡在海南生活的四个典型场景跃然木上——他初到海南登岸、在瓜藤下喝酒、开展教学活动、融入当地百姓生活。“在整个篇幅中,用了大量精雕技艺,细腻地处理每一个场景,做到还原苏东坡真实的生活状态。”胡敬阳说。

“值得注意的是,在不同场景下,苏东坡的心境是不同的。”为此,细细观赏《苏东坡在海南》可以发现,在胡敬阳刻刀下的4个苏东坡,表情清晰可见。他们神态各异,登岛时的抑郁,喝酒时的爽朗,教学时的严肃,以及和百姓们在一起时的欢快,做工之细微,彰显匠心。

对手艺人来说,技艺和艺术必须兼得。海南黄花梨对符集玉而言不仅是事业,更是毕生的艺术追求。20世纪90年代左右,符集玉开始接触海南黄花梨。他坦言,对花梨文化的认识和钻研,最初的确源于生计,但渐渐地,在事业起步后,他开始有意识地收藏能代表海南民间花梨文化的文物,并不轻易交易买卖。

前些年,符集玉在海口开设了降香缘黄花梨文化艺术馆。造型简约的凉榻、花纹华丽的供案、代表黎族特有农耕文化的舂米桶……这些器具,都反映着当时的海岛文化、生活。这些年,符集玉多次将这些物件送至各大博物馆陈列,展示海南花梨文化。

刘飞雄的贝雕作品《丹凤朝阳》。

海南工艺美术新力量

“近年来,海南工艺美术行业发展迅猛。”海南省工艺美术家协会秘书长徐国安表示,特殊的地理和社会发展环境,孕育了海南原生态、古朴、精美的文化资源,也造就了一批卓越的非物质文化和工艺美术传承人。同时,随着自贸港建设的推进,大批外地能工巧匠进驻海南,为海南本土工艺美术技艺的提升带来了新生力量。

刚刚落幕的2023第二届海南省工艺美术作品展,相较第一届参与人数更多、作品更丰富、影响力更大。徐国安认为,展览既有传统题材作品,也有融合了作者自己思考和感知的当代艺术雕刻作品,代表了我省工艺美术的较高水准,是一场别具一格的艺术盛宴,让人看到了海南工艺美术

的广阔前景。

如同胡敬阳和符集玉一样,除了古代家具和老的制品外,当代海南工艺美术家们也展示了各自在黄花梨、沉香、海南贝壳等领域雕刻的水平。“一名优秀的工艺美术家,作品要有独特的表现力、鲜明的艺术特点,除了要传承前人的精华,更要学会创新。”胡敬阳说。

徐国安表示,期待越来越多优秀的海南工艺美术家,不断提高自己的艺术修养,不断挖掘海南地域文化内涵,创作出更多表现海南特色文化、贴合时代主题的工艺美术作品,让人们看到海南工艺美术在发展之路上的不懈追求与无限潜力。