

叶品勇：用时代之声传承青田石雕的语言

■本报见习记者 施涵予

日前,第八届中国工艺美术大师名单出炉。中国工艺美术大师评选始于1979年,每5年举行一次评选,是授予国内工艺美术创作者的国家级称号。浙江省“五个一批”文艺人才孵化(名家培育)项目(以下简称名家培育项目)民间工艺类团队有4位名家培育对象获得荣誉,收获喜人的成绩。

今年获评中国工艺美术大师的青田石雕艺术家叶品勇,从事石雕艺术四十年,他既继承了传统的石雕技艺与匠人精神,也不断突破与创新,拓展青田石雕的边界,推动青田石雕的传承与发展。

叶品勇,生于1968年,现为中国工艺美术大师、中国工艺美术协会会员、中国民间文艺家协会会员、浙江省“五个一批”文艺人才孵化(名家培育)项目成员之一。擅长动物、花鸟、山水类雕刻,创作的石雕作品构思奇特、巧妙,他独创“水墨青田”,巧妙地将中国画艺术立意与当代雕塑艺术等多种传统元素运用到创作中。

青田石雕历史悠久,底蕴深厚,是珍贵的国家非物质文化遗产。青田石质地温润,脆软相宜,色彩丰富,花纹奇特,具有独特的艺术价值。浙江青田的能工巧匠们因材施教,因色取巧,将青田石雕刻成为千姿百态的艺术品。

三件作品,讲述多彩世界

这次参加第八届中国工艺美术大师评选,叶品勇送去的三件作品,分别是他最擅长的花鸟、动物、山水类雕刻,全方位体现了他创作题材的多元和技艺的精湛。

通过《祥瑞》这件作品,叶品勇向我们讲解了青田石雕的两大特点——俏色与巧雕。俏色,是依托石材天然的色彩与形状,因材施教,灵活设计。巧雕,则是一道无法反悔的减法,将石料由外至里一刀刀减去,减得太少,无法发掘出造型的魅力;减得太多,又过犹不及。即便已经从事石雕技艺几十年,叶品勇仍坦言这是一个艰难曲折的过程。随着石头内部的色泽变化,一点点敲打,一步步琢磨,俏丽的颜色被雕琢成为饱满肥厚的灵芝,深色的部分则成为灵芝生长的老树桩,取舍精妙,搭配协调,体现出一派和谐祥瑞。

《欢乐家园》以一群在草原上栖居的斑马为主体,它们或闲适漫步,或低头饮水,或相互嬉闹。叶品勇从石料的黑白条纹状纹路中获得灵感,决定将其雕成斑马群。为此,他查阅大量资料,留心观看《动物世界》等纪录片,研究斑马的外形、动作与生活习性。如有魔法一般,石头在他的刻刀下渐渐成为自由而安然的动物家园。

《桃花源》则是他山水创作的体现。思路源于那永和九年,会稽山阴的兰亭雅集之美感。灰白的山体与赭色的树木花草彼此映照,精细的镂空雕刻体现高超的技术。山体表面石材色彩的变化,像极了山腰上缭绕的

雾,在坚硬的石头上呈现出轻盈灵动、柔软模糊的效果。“桃花源”的命名,也蕴含了现代人对于诗画山水理想之境的向往。这座桃花源,仿佛一幅立体的中国山水画,叶品勇以刀为笔,在三维空间中“刻画”出水墨长卷。

三件作品,题材各异,表现手法也有所不同,但都在真实世界的基础上加以艺术创作。叶品勇重视实践,植物的纹理、动物的姿态、自然风景的印象,均离不开对生活的观察与探索。在他看来,石雕就像是一门语言,每个人都有不同的表达方式,他想用这种语言讲述更广阔的世界。

精益求精,创新石雕发展

“搞艺术的人不能完全被传统的条条框框限制住。”叶品勇认为创新是艺术道路中不可或缺的。无论是作品题材、理念、风格,还是材料乃至工具,他都不拘泥传统,敢于突破,不断挑战新的元素。为了精进技艺,他坚持学习,阅读手工艺、历史文化的书籍,增进理解、拓宽眼界;还参加中国美院、温州大学、北京大学艺术学院等机构举办的各类培训班进修,接受系统的美术理论与实践教育,让作品更加成熟。

他的作品题材丰富,一方面深入钻研传统花鸟山水,另一方面广泛尝试不同主题,从历史文化到生活美学,均有涉猎。“琴棋书画”“禅茶一味”几个系列,结合现代特色体现文雅韵味,独具创意。

叶品勇不限于石雕技艺,更是融会贯通多种姊妹艺术风格。在“水墨青田”系列中,他参考了大量的玉雕、木雕、建筑、国画。“丝路霞光”系列的题材来源于敦煌的石窟、壁画、历史、传说等,借鉴了版画、壁画的风格,融入了现代雕塑手法,巧妙利用石材的皮色,用类似浮雕的方式体现窟中的佛像。

为了实现这些题材想法,叶品勇在创作理念和过程上也有所创新。以往的青田石雕,常常是先有石头,创作者根据石头的特点,再设计出独一无二的造型。但是他逆转了这个过程,先构思创作主题,再去寻找符合需求的石头,然后动刀。“不能完全被石头牵着走。”他不愿意被原材料限制创作空间,而想掌握更多的主动权。

然而,好石料来之不易,大块的好料就更加难得。青田石雕重视整块天然石材的加工,而不是拼接而成。有时好不容易找到大小、色彩合适的石头,切开后却发现明显的杂质或裂缝,影响整体效果,只能从头再来。在大大小小的矿山上,有时还能偶遇寻找石料的叶品勇。

对作品质量的追求体现在方方面面,创作的过程无一不艰辛。如何构思,如何布局,一件一件尝试不同的材料,反反复复设想不同的方案。艺术创作者时常要体会这种难解的困惑。在创作以航空母舰为主题的《启航》

时,叶品勇就陷入了长久的困惑,以至于不分昼夜思索,到了入迷的状态。一次他在睡梦中想到了新方案,自认为完美,然而清醒之后又发现了不恰当的地方,甚是失望。每到这种时候,他会努力从现实生活和资料书籍中寻找灵感,也会与他人交流讨论,在思维碰撞中获得启发。谈到这里,叶品勇显得很激动,仿佛再次感受到创作中苦苦思索、终于取得突破的喜悦。

转换思路,打破传承困局

石料,是不可再生的大自然的馈赠,经过多年的开采,带俏色的上好石料越发稀缺,原材料的日益稀少成为摆在青田石雕人面前的困境。叶品勇意识到必须寻找新的替代品,才能改变这个局面。从十几年前开始,他便尝试用过去常被当做摆件底座的、常见的青田五彩石、花纹石进行雕刻,与贵重的叶腊石相比,这些石头储量丰富、价格实惠,且色彩明亮,不同颜色过渡清晰,雕出的作品也很不错。

“青田石雕一直以来‘重料不重工’,我希望能改变这种现象,既要有‘俏色’,又要加以‘巧雕’,‘意’比原料更值得重视。”叶品勇表示,经过十多年的尝试,越来越多的人认同了这种观念,采用五彩石进行雕刻。

且随着时代的变迁,青田石雕引进了雕玉、翡翠的工具,可以用来“对付”更坚硬的石料,青田石雕因原材料而产生的困局打开了新的局面。

但另一个困局叶品勇至今仍是担忧:那就是人才。

石雕的学习需要漫长的积累,能够熟练掌握技艺,可能需要十年时间;而拥有独立的艺术思维,走出自己的道路,就需要更久。学习耗时长,收获回报慢,“学个三五年赚不到钱”,越来越少的人愿意入行,入行后也不容易坚持下来。“现在青田县石雕艺术学校招生人数越来越少,且学校的教学与传统手工艺师徒制不同,在因材施教方面略为薄弱,较难培养出有特殊个性和想法的学生。”为了推广和传授青田石雕,青田的不少学校里都设有石雕兴趣课、体验课,叶品勇积极参与到其中,从娃娃抓起,引导更多人对石雕产生兴趣。

“石雕艺术也需要经纪人的角色,使销售经营更加成熟专业,并且顺应互联网艺术品电商的时代潮流,扩大影响力和知名度,提高艺术家的收入。”叶品勇表示,青田石雕的持续发展,不仅要在技艺上传承,还要在销售经营上与时俱进。现在大部分青田石雕创作者的作品销售模式还不够成熟,许多还是靠熟人介绍,艺术家大多也不擅长营销,“又要‘谈业务’又要搞创作,就无法集中心思了。”

打破陈规,与时俱进,在不断创新的路途中,叶品勇寻找着青田石雕的破局之法,躬身践行着“工匠精神”。

叶
祥

45x35x80cm

叶
中
起