

谁言爱“材”如命者 执手“花梨”铸传奇

伍炳亮介绍家具设计制器理念

□□ 蔡之岳

唐朝陈藏器《本草拾遗》中说：“榈木(又名花梨、花梨)出安南及南海,用作床几,似紫檀而色赤,性坚好。”文中“南海”即今天的海南,“安南”在今天的越南横山(Hoanh Son)以北地区。自唐代起,这种产自海南、越南的名贵木材就在历史中埋下伏笔。至明代和清前期,黄花梨作为中国明式家具最佳用材,步入人类家具史的追求光灯下,以曼妙身影引起广泛关注。其后又走入世界各地著名的博物馆、艺术馆和顶级收藏家手中,引来举世赞誉和追捧。

20世纪80年代以降,黄花梨木在沉寂半个世纪后,和中国传统家具界的一位工匠构成了难解难分的交集:38年来传承创新,铸器寻韵;以器载道,孜孜以求。当许多人在黄花梨面前都成为过客时,唯有他不忘初心,追寻黄花梨“日愈稀缺”的足迹,书写着自己的艺术人生传奇。此人便是被誉为“岭南鲁班”的中国工艺美术协会副理事长、中国家具协会传统家具专业委员会常务主席、中国工美行业艺术大师伍炳亮。

十天连收三根“千年老料”

10月15日前后,传统家具圈流传

着一则佳话:酷爱黄花梨木的制器大家伍炳亮,喜获10年前曾失之交臂的两根黄花梨稀世大料。伍炳亮说:“苦等10年,终成所愿!这两根罕见的口径较粗海南黄花梨野生林老料,唤起我早期在海南收集海南黄花梨野生林老料一段段美好的回忆……”

原来早在2007年,伍炳亮到海南岛搜集黄花梨老料时,就曾随着海南一位木材商到他隐蔽、潮湿的地下室里,看到了两根长1.3米至1.4米,口径32厘米至35厘米、38厘米至42厘米的海南黄花梨顶级油梨老料。伍炳亮当即眼前一亮,这么粗大口径、千余年的顶级海南油梨老料,近几十年来他还是第一次遇到。伍炳亮仍记得当时自己表现得非常冲动,恨不得马上谈妥成交,拥有两根大料。但对方却平静地说出几个字“暂不考虑转让”。

对海南黄花梨材料有一定研究和了解的人都知道,海南黄花梨野生林材料取材长度大多数都在几十厘米至1米多之间,口径由几厘米至20厘米左右,无什么长料(超2米)和口径较粗(超30厘米)的料,因此两根老料均属难得一见,自然让伍炳亮备感遗憾。

此后,每每想起这两根料,伍炳亮屡次电话询问那位收藏家能否转让,但得到答复都是“暂不考虑”,或者推说“这两根料是与一位拍档共同所得,还没有商量好”。时间一晃过去了10年,其间海南黄花梨野生林老料早被搜罗一尽,一木难求。供求严重不对称,市场行情一路攀升,像伍炳亮这样的制器大家更是急待好料来维持新作品问世。

转机终于出现了,最近当伍炳亮又念念不忘地想起这两根老料,拨通海南藏家的手机时,或许是他的真诚终于打动了对方,也或许是他愿意付出超昂贵代价的原因,对方终于愿

千年老料在嘉德典艺术周受围观,伍炳亮迅速拿下。

意出手,并最终谈妥了成交协议。就这样,苦等10年终于如愿以偿。

这段传奇般的故事感动了许多人。有人称赞伍炳亮“众里寻她千百度”对黄花梨好料孜孜以求永不放弃的精神,也有人开玩笑说:一遇到黄花梨好料,伍炳亮便心甘情愿愿倾其所有,真是“爱材如命”。对于伍炳亮而言,视好的创作素材如同生命,这无疑是极高的赞誉。

让人没想到的是,短短10天之后,又一个“爱材如命”的故事发生了:10月25日,第四届嘉德典艺术周在北京开幕,来自海南的参展商柴艺坊在展出黄花梨家具的同时,带来一根长达3.13米的海南黄花梨千年老料。伍炳亮在看到它的第一时间就辗转找到了这根海南黄花梨老料的主人,并很快和对方谈妥了转让意向。在嘉德典艺术周上,不少懂行业内人士听闻伍炳亮要收藏此料,他们在参观艺术周时,都会特意找到这根老料,一边仔细观察,反复品鉴,一边赞叹伍炳亮每每出手不凡的“大手笔”。

得到如此大料伍炳亮喜不自禁

精品力作频频问世

10天连遇三根千年老料,这样的机会并不多见,更不是人人都能抓住。其实,从“爱材如命”,惜材如金,到推出富有艺术含金量的精品重器,对于伍炳亮来说,这种感人至深的故事早已不是第一次了。有业内人士还记得,就在2015年,伍炳亮接连推出了当时业界最大的一件海南黄花梨明式架子床,和一件长达3.6米的海南黄花梨大翘头案。而这件罕见的大翘头案,也凝结着被收藏人士广泛传播的一段佳话。

上世纪80年代,海南民间有一些明清两代砍伐遗留下来、在山上的海南黄花梨树头树根树枝,以及民间一些老家具和拆房老料。行内人知道它们长度大多都是几十厘米到1米多,口径较粗和超过2米长的料很少。1988年,伍炳亮从平时收集到的拆房梁海南黄花梨野生老料中,难得地挑选出了几根3.6米长的材料,他计划依照这一长度,设计制作一件大条案。

遗憾的是,这些房梁老料开出来,却发现长面有一条较大的裂缝,无奈之下,只得暂时收起制作大案的念头。而两块已开料的长3.6米、宽10厘米、厚3厘米的裙板得以保留了下来。

经过26年的漫长等待,机会终于来临:2014年7月,以出产海南黄花梨闻名的海南岛海口、文昌等地区,遭遇了百年难遇的17级强台风。台风吹垮了很多年久失修的民间老房屋。两天后,伍炳亮突然接到海南朋友的电话:村民们在清理房屋废墟时发现了两根3.6米长的海南黄花梨房梁老料。

伍炳亮听后非常高兴,通过和海南朋友数次协商,终于如愿以偿地拥有了这两根罕有的海南黄花梨野生老料。之后,伍炳亮精心设计,大胆创意,历半年后制作出一件长3.6米、现存世上最长的珍稀海南黄花梨灵芝如意纹翘头大案,先后在广州举办的工艺美术精品展、深圳文博会、北京中国红木家具精品品鉴会上展出,轰动了整个传统家具界。

而今,中国传统家具行业又将记载下伍炳亮与海南黄花梨之间的又一段故事,10月15日至25日,他接连出手,将三根罕见的千年海黄老料购入囊中,人们当然有理由期待伍炳亮下一件、下一批海黄重器精品力作问世。

书写当代黄花梨传奇

近十几年来,传统家具在产业不断发展壮大,家具制作不断进步的同时,也加快了对红木资源的消耗。整个行业不得不面对这样的问题:怎样对待红木家具的设计与制作,才能既传承中国优秀的家具文化,又能使珍贵的红木资源物尽其用,不浪费材料,而使其通过优秀的家具作品,焕发出新的艺术生命?

艺人艺品

李象群:从艺术家到文化推手

□□ 本报记者 景晓萌 李荣坤

作为知名艺术家、鲁迅美术学院院长、全国政协委员、北京市人大代表,李象群肩负着众多身份。带着强烈的社会责任感,李象群的视野不仅停留在鲁迅美术学院,而且放大到整个东北乃至全国。在他看来,作为辽宁省的省会城市,沈阳的文化振兴至关重要;作为沈阳市首屈一指的文化地标,鲁迅美术学院又将扮演不可或缺的角色。

其中,东北的振兴除了经济模式的调整之外,另一个不可忽视的就是文化、而文化的振兴,又需要艺术扮演重要角色。艺术家、教育家、文化推手,李象群在不同角色之间游刃有余:他以国际化的视野,结合本土文化艺术的优势与特色,发掘区域文化产业的潜能。

从艺术家到教育家的身份跨界

李象群认为,艺术创作与设计直接关系到当代中国社会的品位塑造和时代图像的记忆。在这个外来流行文化弥漫的今天,信息时代的民族意识更加需要强化。

作为中国当代新人文主义的倡导者、中国当代雕塑的领军人物之一,李象群善于用不同的风格和形式表达自己的思想和情感,用艺术作品再现历史。李象群将“新人文主义”理念融入到作品中,雕塑在他的手中成为历史的记载与延续,显示出艺术家思想的强大力量。观看他的作品不仅有仰视天马行空的震撼,还会产生细腻温暖的感动。

近年来,李象群多次在国内外举办

大型个人展览,并引发业界关注,如2016年11月在北京故宫博物院建福宫举办的“城·象——李象群艺术展”,这是建福宫花园自2005年经复建修缮后重新开放以来,首次以全部空间展示当代雕塑艺术作品,展览展出了《道》《元四家》《大紫禁城》等17件重要作品,展现出艺术家对历史和真相的不断探讨和对形式感的有力反思,以及当代雕塑与古典建筑空间的跨时空对话。

2月12日,“无我之境——李象群个展”在德国波恩当代艺术馆拉开帷幕。该展也是继北京故宫博物院展后的全球巡展第二站,下次展览将在德国北部艺术区进行。此次展览由德国波恩当代艺术馆主办,巴黎亚洲艺术中心协办,展览由德国柯布伦茨市路德维希美术馆馆长贝亚特·埃芬夏特策划,展现了李象群在当代新人文主义艺术领域的部分代表作品,为欧洲观众带来一场当代中国的视觉盛宴。

李象群几乎把全部精力奉献到艺术领域,更把30多年的时光献给了艺术教育。他在深耕艺术教育30多年的过程中发现,“一刀切”的高学历要求将很多有才能却没有高职或高学历的人才拒绝在大学校门之外。他建议,在保证高校教师素质的基础上,教育部及人社部应给予高校相关的、灵活的特殊人才引进政策,满足高校尤其是艺术院校对多样化人才的需求。同时给予高校一定的人才引进自主权,避免“一刀切”的硬性条件筛选。

此外,李象群认为,目前国内的美术学院办学存在三大问题,一是全国八大美术学院的院系设置和课程雷同,对地域文化和中华传统文化缺乏重视,教学特色不够明显;二是美术系的教学受到诸多非艺术类评价与管理的束缚,学

术遭遇行政量化,艺术教育的特殊性与效果受到影响;三是美术学院遭遇地缘优势的差异,造成“近水楼台先得月”的教育资源与机会分配不均。

继承鲁艺传统 弘扬延安精神

在当年延安的艰苦条件下,鲁迅美术学院仍然充满着旺盛的生命力,传达着民族的希望,这种精神值得我们传承。

在李象群看来,“特色”二字,不仅是艺术发展的灵魂,也是成就一流艺术教育的基础。各高校依托地域、人文等环境,办出特色,才能让艺术文化在这个时代更好地传承下来。回到母校鲁迅美术学院任职后,让他更坚定了这一信念。

在辽宁省沈阳市、大连市设有校区的鲁迅美术学院历史悠久,其前身是

1938年建于延安的鲁迅艺术学院,由毛泽东、周恩来等亲自倡导创建。1945年,延安鲁迅艺术学院迁校至东北。1958年发展为鲁迅美术学院。悠久的办学历史积淀了学院深厚的文化内涵和领先的办学实力。经过近80年的发展,鲁迅美术学院现已成长为师资力量雄厚、专业齐全、办学水平和整体实力居全国同类院校前列、有鲜明的办学特色、在国内外有重要影响的著名高等艺术学府。

2016年11月,李象群出任鲁迅美术学院院长。鲁迅美术学院是让李象群既陌生又熟悉的地方,上世纪七八十年代,他在这里挥洒了10余年的青春岁月。此次再回母校,李象群已经从一个一线的教育家和艺术家,转换为艺术教育的管理者与决策者;作为鲁迅美术学院成立以来的第七任院长,他深感责任重大。“中层干部不是终身制,我从来不是来做官的,而是来做事的。”李象群用

自己的行动践行着他的诺言。

今年8月23日,李象群带领学院领导班子成员,一行10人开始了“重走延安路”的行动。“鲁美从延安走来,到了东北,辐射了全中国,对中国的文化艺术做出了巨大贡献。”李象群说,“延安之旅可以说是一场寻根之旅,即寻找自己的那份责任,这也是我们延安之行的初衷。我们要用自己的解读,发扬鲁艺精神,站在时代思想的前沿,做时代文化的先导,为社会大众服务。”李象群透露,2018年的鲁迅美术学院80周年校庆活动中,也要把弘扬延安鲁艺精神作为主题。

东北振兴需要文化先行

“东北是块冰,把这块冰融化,化为水,水活了,人就活了。融化这块冰最终的要靠文化。”李象群表示,东北要振兴,离不开文化的振兴。

作为第十二届全国政协委员,第十二届、十三届、十四届北京市人大代表,辽宁省第十二届人大常委会委员,李象群在艺术家的身份之外,又肩负着重大社会责任。

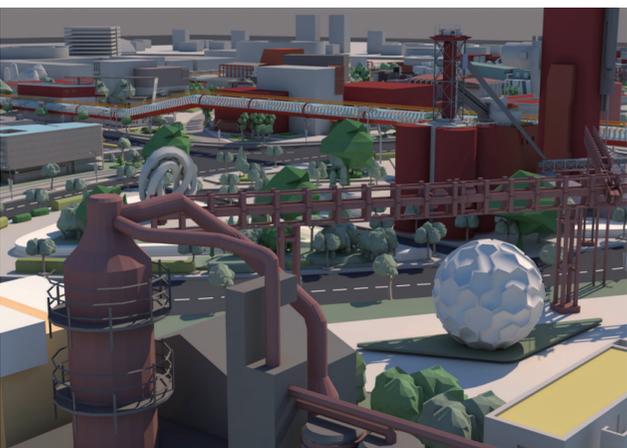
多年来,李象群都深刻感受到文化事业和文化产业对经济发展的作用和影响。在李象群看来,打造东北文化的CBD是开启京沈文化创意产业通道的重要抓手。首先,要充分发挥鲁迅美术学院学术资源优势,把校门打开,与整个城市产生良性互动。另外,在东北文化CBD构建过程中,莫子山文化创意产业区将起到至关重要作用。李象群建议,用3年至5年的时间,把莫子山打造成东北地区的示范性文化创意产业区。

伍炳亮以艺术实践给出了答案,也给业界树立了学习榜样。无论是海黄还是越黄,其野生木材都面临濒危,一木难求。接下来,紫檀和交趾黄檀等传统用材也将步其后尘。稍有懈怠就会暴殄天物,造成不可逆的资源浪费。没有出色的设计创意,做出的家具有可能卖不回材料的价钱,这给业界提出了挑战。

伍炳亮从上世纪70年代末开始,几十年如一日坚守同一个行业,体现出了可贵的大国工匠精神。他在传承的基础上不忘创新,追溯宋元家具的历史风格,参照明清家具经典款式,结合现代人生活需要和审美风尚,设计制作了1300余个款式的红木家具,其中不少家具款式成为业界普遍学习的范例。尤其在黄花梨家具的设计制作上,他以自己数十年的制器经历和其间创制的大量经典作品,推出了中国传统家具发展至目前的主体阵容,展示了传统器物在当代的审美价值。

来自收藏人士的切身感受无疑是对伍炳亮最中肯的评价。9月下旬至10月初,笔者亲眼见证了伍炳亮作品被收藏家追捧的实例:一位酷爱他黄花梨作品的朴女士,为独家购藏伍炳亮刚刚设计制作的一对黄花梨台屏,从深圳赶到北京,一再诚恳地表达收藏欲望。朴女士表示,自己是伍炳亮黄花梨家具的发烧友,收藏他作品已经十几年了,通过他的家具触摸到了历史。他的家具是艺术品,也是收藏家们的追求。

朴女士的话在收藏家中有很好的代表性,从收藏角度讲明了伍炳亮作品的艺术价值。10天内连收三条千年老料,一方面使“爱材如命”的伍炳亮欣喜若狂,另一方面也使收藏家们翘首以盼——盼着他再以鬼斧神工,推出海南黄花梨精品重器。

莫子山文化创意产业区效果图