

“扬州工”薪火相传 “山子雕”继古开今

中国工艺美术大师沈建元以匠心铺就扬州玉雕传承创新之路

大师简介

沈建元,中国工艺美术大师,研究员级高级工艺美术师,第四批江苏省非物质文化遗产代表性项目(扬州玉雕)代表性传承人。其玉雕作品以新疆和田玉、碧玉等为原料,注重立体雕刻与意境营造,将中国画技法与玉雕设计相融合,形成浑厚、圆润、儒雅、灵秀的艺术风格。

在创作中,沈建元刻苦钻研,勇于实践,广泛吸取中国书画、雕塑等姊妹艺术之长,在传统玉雕技艺的继承和创新上作出了突出的成绩,为当代扬州玉雕的发展提供了生动实践。其代表作《岱岳揽胜》《溪山行旅》等作品,多次获得各类大赛金奖。

本报记者 贾淘文 □ 孙卫华

瘦西湖的烟波滋养着千年的繁华,古运河的海声拍击出时代的回响,扬州这座浸润在水光山色中的古城,不仅散发着“烟花三月”的诗意,更沉淀出独步天下的玉雕技艺。作为南派玉雕的杰出代表,扬州玉雕融南北风骨于一炉,既有南方的玲珑典雅、剔透精巧,又含北方的浑雄壮阔、气势磅礴。其中,“山子雕”更是独树一帜,以圆雕、浮雕、透雕诸法相融,将山水人物凝于玉上,化作兼具笔墨意趣与匠心温度的“玉上图画”,技艺延续千年而长盛不衰。

走进中国工艺美术大师沈建元的工作室,只见暖阳映照在天然玉料上,在光与影的交织中,沈建元大师正在出神地端详着一块玉石,指腹轻轻摩挲着璞玉的皮色,似乎在试图唤醒一场沉睡千年的梦。在他的笔墨勾勒中,玉石渐渐苏醒、褪去粗粝,一幅山水含烟,丽人凝眸,繁花锦绣的画卷缓缓展开。半世春秋,沈建元大师就是这样默默地与玉石相守,在坚硬玉质与柔软匠心的相生相契中,刻画着扬州玉雕南秀北雄的风骨;在传统与创新的融合中,让古老的“扬州工”在新时代的春风里焕然一新。

玉路初启 以时光为料 琢出匠心之基

沈建元大师与玉相守的缘分,始于半个世纪前的少年懵懂,最终沉淀为一生的赤诚修行,这其中蕴含着他对当代工匠精神的深刻理解与实践,更深藏着他对扬州玉雕最本真的坚守与热爱。1972年的深秋,16岁的沈建元怀揣着憧憬与好奇,走进了扬州玉器厂的大门,开启了他一生不懈的寻艺之路。

“当时年纪还小,进厂后最初就是干些扫地、磨料、打杂的粗活,每天和粗糙的玉料、沉重的工具打交道,日子单调得像一碗不温不热的白水。在工作中,我看着老师傅们把一块不起眼的石头,一点点刻成有灵气、有温度的物件,这让我觉得十分的神奇,也渐渐感受到了匠人匠心的伟大。老师傅凝神创作的模样、刻刀划过玉石的细碎声响,以及璞玉在雕琢下逐渐绽放出的温润光华,点亮了我心中的艺术火种。那时候我便懂了,琢玉不只是熟练使用工具,而是要找到能够打开玉石‘心扉’的‘钥匙’,这份热爱,让我甘愿地沉下心来学习技术,并在日复一日的打磨中守拙求进,更让我‘以玉立心、以艺立身’的初心在岁月沉淀中愈发坚定。”回忆起学徒生涯,沈建元大师的语气中满是温暖与笃定。

机遇总会垂青肯付出的人。1973年2月,入厂仅3个月的沈建元凭借过人的灵气与勤勉,被厂里选送到扬州工艺美术学校系统深造,这段经历成为他艺术生涯的重要转折。在校园里,他如饥似渴地汲取养分,从美术基础、玉雕理论到历史文化,每一门课程都深耕细作,更将传统绘画的构图技巧、古典文学的意境内涵与玉雕工艺相融,为日后创作埋下深厚的文化伏笔。

他说:“这段时间的学习,让我的专业技能得到了大幅提升,同时也拓宽了我的艺术视野,使我对于玉雕艺术有了更深层次的理解。从那时起,我就明白了一个道理,玉雕从不是是一门单纯的手艺,而是展现中国传统文化的艺术载体,是民族精神与工匠精神的具象化投射。匠人如果不懂笔墨意境,便刻不出山水的灵秀;不通历史文脉,便塑造不出人物的神态神韵,没有文化底蕴的支撑,再精湛的技法也只是无源之水。这份感悟如同刻在了我的心中,时至今日,在我每一次的创作中,都时刻保持着对传统文化的敬畏与渴求,我的作品也始终在着力展现着一种温润厚重的人文气息。”

“玉有灵性,每块原石都有专属的归宿,而创作者的使命,就是要能够读懂玉的心声。每次拿到一块玉石,我都不会急于下刀,总是会把玉石放在案头仔细端详几天甚至个把月,在抚摸玉石的皮壳中,感受它的质地、色泽和纹理,寻找更为适合展现玉石天然形态的题材,这个过程就如同在静默中对话,无需只言片语,只寻求心灵上的共鸣。我想,这就是古人所说的‘天人合一’。”谈及创作心得,沈建元大师语气庄重,充满着对自然与传统的敬畏,“玉无常形,艺有定法,但这个‘法’不是僵化的规矩,是顺应自然、表达心性的准则。匠人尊重玉石的自然之美,玉石便会回馈给作品天然灵动的神韵,只有倾注了真心与情怀,玉石才能够成为承载匠人匠心的艺术载体。好的玉雕作品是玉石与匠心、技艺与精神的多重融合,既要留得住玉的本真,又要刻得出人的情怀,更要藏得住文化的根脉。”

沈建元大师坦言,在创作过程中,最煎熬的是找不到玉料与创意的契合点,因此他常常在工作室枯坐至深夜,反复在脑海中推演方案。“读懂每块玉石”成为他坚守半生的创作信条,也是与玉石相伴半世纪的深刻体悟。他说:“作为扬州玉雕的标志性品类,‘山子雕’讲究‘山有脉、水有源、人有神’,需将圆雕、浮雕、透雕等技法熔于一炉,兼颂南方玉雕的玲珑典雅与北方玉山的浑雄磅礴。因此,匠人要在恪守传统范式的基础上大胆创新,以突出重点、有取有舍的艺术概括手法去划分层次、布局章法,使每一件山子雕都成为兼具形制之美与精神之韵的立体‘玉图画’。”

时光不负坚守,从青涩学徒到行业泰斗,在持续深耕之下,沈建元在“山子雕”领域独树一帜。他用半个多世纪不断探索着从技艺到道心的“再进阶”之路。面对诸多荣誉,沈建元大师始终保持着清醒与淡然,他指着墙上的荣誉证书对记者说:“这些称号和荣誉不是终点,更不是炫耀的资本,荣誉是对我过往坚守的认可,更是一份沉甸甸的责任。一百年以后,这些荣誉也许没人记得,但是一件好的玉雕作品,却可以流芳百世。做玉雕这行,走得越深就越能发现自己的不足,因为每一块玉石都是新的挑战,每一刀都要对得起手艺、对得起初心、对得起千年文脉。我不为了创作而创作,我只是想把自己心里的意境、骨子里的情怀在玉石上呈现出来,能让更多人通过我的作品,读懂传统技艺的精神内核,看懂扬州玉雕的美,这就足够了。”

在沈建元看来,技艺的精进永无止境,而道心的淬炼更需终身践行。即便已是七旬之人,每次创作他仍会带着敬畏之心。这份谦逊与坚守,藏着他对待艺术最纯粹的追求,也彰显着一代大师的精神格局。

艺臻化境 以创新为笔 书写玉韵新篇

在半个多世纪的艺术探索与实践,沈建元大师沉淀出独树一帜的创作风格。他将毕生艺术理念凝练成三句箴言。一是不泥古而守正,不逐新而忘本;二是以经典为源,与玉石相融;三是于“山子雕”中求突破,于细节处见真章。这份根植于传统、立足于心性的理念,在他的每一件作品中都得到了淋漓尽致的体现。

当被记者问起如何平衡传统与创新的关系,沈建元大师语气笃定:“创新不是丢了老祖宗的东西,是在传统的根基上添新枝、塑新花。比如,‘山子雕’山有脉、水有源的规矩不能破,这是文脉的根,但构图、意境可以融入当下的审美,让老手艺里的精神内核,能够被年轻人读懂、理解,并乐于传承。”

技随艺走,艺为情生,情载道存。沈建元精通浮雕、圆雕、线雕等多种技法,却从不困于技法桎梏,始终以精神追求统领技艺表达。他将中国画构图精髓融入玉雕设计,让作品兼具工艺精度、艺术格调与精神高度。题材选择上,沈建元尤爱从古典文学与神话传说中汲取灵感。他认为这些经典承载着中国人的精神底色,而玉雕则能让这份底色在玉石上永恒留存。他擅长以细腻笔触刻画经典人物情态,其人物题材作品兼具形神之美,既还原经典场景的韵味,又以玉石温润质地烘托情感,实现传统文学与玉雕技艺的深度融合,尽显深厚文化底蕴与精湛技法。在山水题材的创作中,沈建元的技艺与心境更臻化境。

沈建元说:“我刻泰山,不只是雕其形,更是敬其魂,那‘五岳独尊’的磅礴大气中,藏着中国人骨子里的坚韧与气节,每一刀都不敢轻慢,要让玉石承载起这份跨越千年的民族情怀。我雕传统山水,不仅是将现实景物原样呈现,更着重展现古人观山观水时的心境。我作品中的人物,或高人隐士、或丽人仙子,亦如同我们从艺之人,于方寸之中展现出天地造化的万千气象。在追求极致技艺的路上,只有耐得住‘山重水复’,才能见得着‘云开月明’。”

多年来,沈建元大师的作品荣获“百花杯”金奖、中国传统工艺美术精品奖等一系列荣誉,佳作频出彰显了他日益深厚的艺术功力。2022年,他受命创作《杭州亚运徽宝》,获杭州亚运会组委会特许授权,该作品于2023年6月亚运会倒计时100天之际,被捐赠给杭州亚运博物馆永久馆藏,成为定格亚运记忆的重要文化遗产。2024年,他与钟连盛、刘永森、李志刚三位中国工艺美术大师跨界携手,共创《三宝合尊》,作品以故宫、颐和园馆藏文物为灵感源创,最终入藏中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆),成为多工艺融合的典范之作。

“玉雕艺术不该只藏于工坊、流于收藏,更应该成为文化交流的桥梁,承载民族精神的名片。《三宝合尊》入藏国家级场馆,《杭州亚运徽宝》成为亚运文化遗产,于我而言,不是个人荣耀,而是传统技艺与扬州玉雕获得认可的见证,更是千年文脉在新时代的传承与彰显。我用一件件作品证明了一个道理,传统技艺从不是博物馆里的标本,而是能与时代同频、与民族共振的鲜活力量。”沈建元说道。

薪火永续 以匠心为炬 照亮传承之路

“一门技艺的生命力,不在于一个人的辉煌,而在于代代相传的延续与发展。一种文化的传承,不在于技艺的复刻,而在于精神的接续。”这是沈建元常挂在嘴边的话,也是他半生践行的传承理念。如今已步入古稀之年的他,依然每日走进工作室,与玉石为伴、与刻刀为友,更将大半精力投入到技艺传承中,只为让扬州玉雕的精神内核代代相传。在他看来,传承不是简单的“手把手”,而是“心贴心”的托付,是让后辈读懂手艺背后的文化、坚守与情怀。在扬州玉器厂工作期间,沈建元便主动承担起“传帮带”的责任。他毫无保留地将毕生经验传授给后辈,他不仅教手艺,更教做人与做艺的道理,引导学徒深耕传统文化,鼓励他们在继承中创新,在创新中守本。

沈建元说:“学玉雕,手上要有活,心中要有艺,更要有对传统的敬畏、对文化的认同和持之以恒的耐心。从玉料鉴别、题材构思到刀法运用、意境营造,每一个环节我都手把手指导,更将‘守正、笃行、创新、致远’的从艺准则传授给每一位学徒。我不希望他们成为我的复制品,也不希望他们成为摹古仿古的高手,我更希望他们能站在传统的起点上,走出自己的艺术道路,让扬州玉雕拥有更多元的艺术表达、更广阔的发展空间。”

沈建元大师的这份包容与远见,让扬州玉雕的传承之路愈发宽广。如今,他已桃李满园,育人成果斐然,先后培养出多位省级工艺美术大师和扬州市工艺美术大师,这些徒弟或成为企业的技术核心,或创办了个人艺术工作室。他们不仅掌握了扬州玉雕的精湛技艺,更继承了沈建元的技艺精髓,将“守正、笃行、创新、致远”的从艺准则融入创作中,以多元实践成为扬州玉雕的新生力量。

谈及徒弟们的成就,沈建元的脸上满是欣慰,这份欣慰里,藏着他对技艺永续的期许。他说:“看到孩子们扛起了传承扬州玉雕的担子,走出了属于他们自己的艺术道路,我比他们更有成就感,就像歌里唱的一样——我终于看到所有梦想都开花。”

多年来,为了让扬州玉雕被更多人熟知,让

传统技艺扎根时代土壤,沈建元大师积极投身非遗保护事业,他走进博物馆带徒演示玉雕技艺、参与巡展普及知识、开展讲座传递文化,古稀之年依旧忙得乐此不疲。

谈及非遗传承的困境与希望,沈建元大师语气恳切地说:“手艺总是藏在工坊里就‘僵’了,艺术来源于生活,因此不能脱离生活。要走出去,让更多人看见、了解、热爱,才能真正活起来、传下去。现在每次举办非遗文化宣传,总会有很多年轻人围着我们的展台看玉雕、学知识,这份对传统技艺的好奇与向往,就是扬州玉雕传承与发展的‘星星之火’。我也愿意花时间给他们讲解,哪怕只是让他们知晓什么是和田玉,什么是‘扬州工’,也能让他们明白我们的传统技艺有多了不起,也算是在为扬州玉雕这门手艺播下文化种子。我始终认为,非遗传承从不是单方面灌输,而是双向的奔赴与滋养,年轻人有新想法、新视角,老非遗有老根基、老手艺,二者相融共生,才能让传统技艺穿越时空,焕发永续生机。”

玉石无声,匠人有心。在沈建元大师刻刀划过的痕迹里,既有千年古韵的沉淀,亦有新时代的回响。这份对玉石的赤诚、对匠心的坚守、对传承的担当,正是他艺术人生最动人的注脚。他以奋斗不息的艺术精神让扬州玉雕这颗“千年明珠”,在岁月长河中散发出愈发温润的光华,并照亮了传统技艺在新时代不断创新发展的锦绣前程。

“与玉相伴,此生无憾。玉石是冷的,但刻玉人的心是热的,这份热是对艺术的赤诚,是对传统的敬畏,更是对文化的担当。唯有把这份热传递下去,手艺才不会褪色,传承千年的中华文脉才能得以绵延不息。”谈及未来,沈建元大师无甚宏大期许,唯有朴素而坚定的坚守,“只要身体允许,我便每日躬身案头,能刻便刻,能教便教。就算以后干不动了,我也要看着徒弟们成长、成才,看着扬州玉雕在一代代‘扬州工’的手中薪火相传、生生不息,这便是我的毕生所求。”

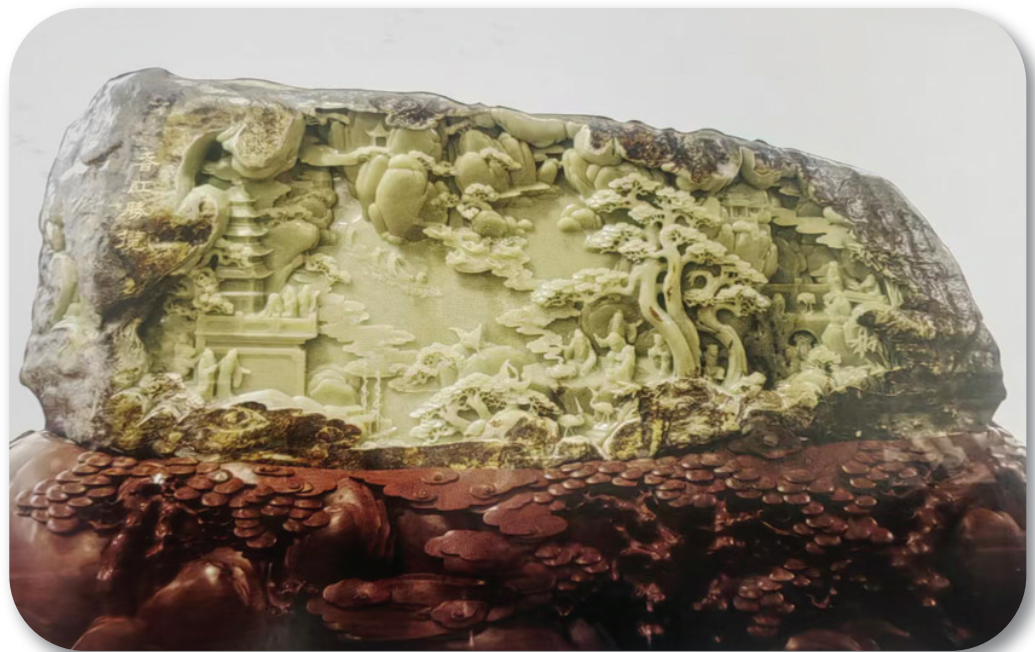
《读西厢》

《吉庆有余瓶》

《丽人行》

《春江胜览》(河磨玉)