

伍炳亮:红木大道 达己达人

■ 本报记者 黄春兰

当今中国古典家具企业，已洋洋达两万之众，可谓欣欣向荣。然其中能称栋梁及秀木者，则寥寥无几。

广东台山伍氏兴隆红木家具品牌及其掌门人伍炳亮大师是传统红木家具行业里的先行者及大成者，其领袖群伦的行业地位无可辩驳。

然独木不成林。有感于古典家具行业的急功近利、浮躁粗糙和纷纭乱象，伍炳亮心存忧患，难以释怀。

古语云，己欲立而立人，己欲达而达人。自己要立志腾达，但同时也要让别人腾达。因为一个人的辉煌和成功，最终只是一人之成就，只有让更多人成功，才能实现达则兼济天下。

清珠下于浊水，浊水不得不清。以自身影响力，集合业界有识之士，为整个古典家具行业点亮一盏明灯，指明正确的发展方向，才是红木大道。

秉持一份仁者之心和士者之情，照亮传统家具行业前行的道路，实现整个行业的理性繁荣，是伍炳亮大师的真正良苦用心。

激流勇进

时隔一年，再次造访伍炳亮大师，知悉他正忙于参与筹备“中国传统家具行业大师”的评选活动。据介绍，此次评选由中国家具协会组织，是传统家具行业里的第一次，分设“中国传统家具艺术设计大师”和“中国传统家具工艺传承大师”两个称号。身为中国家具协会传统家具专业委员会主席的伍炳亮大师是此次活动的倡导者和评选方案的起草人。

对此，记者有诸多不惑。因为对于现在的伍炳亮大师而言，早已经是功成名就，大可安享已有的成就及天伦之乐，何苦还要劳心费神地折腾？更让人担心的是，在中国这个文化氛围和社会传统里，向来是木秀于林，风必摧之，伍炳亮大师目前的声望和地位，倡导及参与此项活动极易引起同业的猜疑、非议和诟病，结果则可

能是好心不得好报。

伍炳亮大师听闻上述担心后淡然一笑，向记者详细介绍了评选活动的情况。首先，此次评选活动由中国家具协会组织，邀请业内专家学者、艺术高等院校教授和文化艺术领域的名家等组成评审委员会，建立科学的评审机制对参评者进行评定，从而从人员、机构及机制上保证了评选活动的专业、透明、公正、严谨和权威性。这与以往由媒体及公关公司举办的商业性质的评选活动有着本质区别，因为后者广泛存在有偿颁奖和评选的问题，缺乏公信力。

另外，此次评选不是只举办一次，而是会定期举行，并逐步形成一套成熟的评审操作标准和运作体系。而且此次评选对象不是家具产品及企业品牌，主要是从传统家具文化及艺术的角度评选出在传统家具行业理论及实践方面都有一定造诣的优秀个人。更重要的是，所评定的大师不是简单地发一个奖状或者证书，而是会逐步凸显这一称号的严谨性和含金量，使其具备行业资质认定的性质。

也就是说，评选活动的设计和目的是通过提升设计师水平这一人的因素，来达到提升红木家具产品设计制作水平、文化内涵及整个红木家具行业的理性繁荣。

泥沙俱下

当下中国的传统家具行业，从事生产的企业有两万多家之多，各地的传统家具制造企业如雨后春笋般迅速成长起来，从表象上来看，这一现象值得高兴，因为起码的产业规模是衡量一个行业是否成为一个行业的最基本标准。不过，外行看热闹，内行看门道。这一盛世繁景之下，谈得上真正继承了传统家具文化精髓的精品者并不多，大多形似而无神，原因是创作者及设计者只是简单的复制、模仿和抄袭过往作品，有的甚至连模仿都不到位，更谈不上融合时代审美情趣及精神诉求的当代经典红木家具艺术品。整个行业总体上来说就是泥沙俱下良莠不齐。

伍炳亮向记者具体解析了目前

伍氏兴隆明式家具艺术有限公司掌门人伍炳亮

传统家具行业里的几大病相。首先是整个行业标准不健全，导致整个行业缺少质量评价标准、审美标准及价值导向规范。具体包括如原材料的精确鉴别和检验标准、制作过程中的工艺规范及家具成品的质量检验与等级认证标准等。这一无章可循的状况，是整个行业无序的根本原因。

上述规矩空白的状态，直接导致整个行业的设计造型能力不高，成为家具生产企业及整个行业的发展瓶颈。对此，记者也深有同感。记者曾在中山见过一位大老板，其上下好几层、总面积达数千平方米的办公大楼里，充斥着富丽堂皇的各种红木家具，所用材料都是好几百年甚至上千年的宽大红木，有的材料直径可达一米，可谓用料奢华。然而，这种貌似高端大气上档次的背后，总感觉“土豪”之气浓厚，少了好多内涵和神韵之气。而这恰恰是传统家具行业的精髓所在，就像一个人，如无神，则如行尸走肉。伍炳亮表示，很多红木家具生产企业都是按画册上的款式依葫芦画瓢，但由于缺乏系统完整及精细的研究，大多存在造型不准及比例失衡的问题，结果就是画虎不成反类犬。这种低下的行业设计水平，导致

行业进入门槛极低，只要有资本、有渠道买到材料及找几个所谓的设计师，任何一个没有经验积累者都可以加入这一行业，从而导致另一病相，即大多数企业都在低层次和低水平上进行恶性竞争。

低进入门槛产生的更可怕的后果就是直接威胁到整个行业的可持续发展。由于整个行业急速的规模扩张，对上游原材料消耗极大，长年的乱砍滥伐已经导致红木供应出现短缺，价格不断上涨。大叶紫檀、小叶紫檀就不用说了，早已绝迹，随后而兴起的海南黄花梨及越南黄花梨也日益稀少，目前海越黄每吨在千万元左右，海黄则更涨到每斤一两万元。在这一背景下，伍炳亮决定兴建一个黄花梨家具艺术博物馆，占地50亩，将于2016年建成，此举在于能让后人有机会一睹伍氏黄花梨艺术品的风采。

很明显，粗放式的行业增长模式难以为继。如何让稀缺资源发挥最大的价值？内涵式增长是唯一的出路。“同样的木材，同样的工人，同样的市场，是做普通的大路货陷入恶性市场价格竞争，还是

做有收藏价值的艺术精品促进真正的市场繁荣？完全取决于企业灵魂人物的设计能力和对审美、造型的驾驭能力。”伍炳亮表示。

回归文化

道为体，器为用。对于传统家具行业而言，有形的产品只是一个载体，它必须承载和延续传统明清家具的审美取向、艺术水准和文化品味。否则它就只是一个有实用价值的商品，而不是一个文化符号及艺术精品。

从历史来看，传统家具所传递及体现出来的审美意趣与当时的主流美学是一致的，并与其它各种文化艺术如书法构成一个完整的有机体。比如，明代书法清秀雅致、飘逸潇洒，而清代书法尤其是历代清朝皇帝的书法都是浓墨重彩，笔力雄浑，而明清红木家具的风格恰恰与当时的书法风格保持着高度一致，如明代家具就比较清秀典雅、简约明快，清代的红木家具风格皆是庄严肃穆、沉稳有余活泼不足。

因此，对于设计师而言，造型设计还不是最根本的东西，最根本的是要了解明清家具里所蕴涵的历史文化内涵。而要了解和读懂这一文化表征，除了要从明清家具本身去研究和揣摩，还要从当时其它各种文化艺术中去理解，以此求得尽量还原历史文化的全貌。只有做到了这一点，才能从根本上保证所制作出来的产品有古典味道，才能保证当代的传统家具制作在正确的文化艺术理念指导下进行，而不是像现在好多古典家具明

不清不

伍氏兴隆出品的海南黄花梨灵芝纹翘头案

周波：赤心传艺，慧眼撷真

师门英才联手创作，又留下大量艺坛佳话。1967年他与伍启中合作连环画《杨健生》，入选全国美展；1974年又与林墉等人合作连环画《西沙儿女》，再次入选全国美展；同年，他与林墉、伍启中合作的中国画《北京送来的礼物》也入选全国美展，并赴法国展出；1979年，他还与杨之光合作了大型中国画《民族舞蹈图卷》。

少年成名的周波，为了鞭策自己在艺术上精益求精，决心“不到七十不办展览”。自1978年在母校广州美术学院任教开始，他远离喧嚣，淡泊名利，“甘为春蚕吐丝尽，愿化红烛照人寰”，将大量的心血花在美术教育事业上。他的赤心传艺，有力地促进了美院的国画教育。杨之光认为他“使国画教学的‘四写’训练得以传承与发展”。即使他淡出了公众的视线，只要提及1973年被广东人民出版社以彩色宣传画出版发行的《到广阔天地去》，相信很多人都能想起这幅家喻户晓、脍炙人口的作品。

退隐学院、埋首教学的周波秉承岭南画派传统，继续在艺术之路上下求索。他继承了岭南画派“直面对象，强调写生”的创作方法，足迹遍布祖国大江南北，以诚挚的双眼，撷取生活中至美至善的一点真，再用自己的画笔活泼地描绘下来，形成了独具特色的写意人物画；岭南画派“融汇中西、贯通古今”的革新主张也在他的作品里得到鲜明的体现，仅以色彩为例，他就曾远赴敦煌，揣摩壁画色彩，也曾对日本绘画设色艳丽而沉静的特点深入研习。周波的笔法简练而富有张力，设色典雅活泼。最为难得的是，他的艺术总是和生活里最为鲜活的那一份意趣紧紧相连。这份鲜活完完整整地保留下来，就形成了鲜明的时代特征，于细微处记录了我们社会进步发展的点点滴滴，却又诙谐自然地触动我们心灵深处的记忆。

我们都说“艺术来源于生活，而又高于生活”。但是真正能够把这句平实的话语落实到艺术创作之中

的却少儿又少，能够将平凡的生活意趣提升到艺术高度的更是凤毛麟角。北宋郭若虚《图画见闻志》有言：“人品既已高矣，气韵不得不高，气韵既已高矣，生动不得不至，所谓神之又神而能精焉。”气韵之说，一向虚无缥缈，不知其本源所在。周波以对生活的虔诚入画，将我们平素所忽略甚至简慢的生活细节提炼出来，精微神妙之处，已臻返璞归真之境，如此气象，亦开气韵之新面貌。我诚挚地邀请大家共品周波所描绘的生活图卷，品味生活的至真至醇。

（作者系中国美术家协会副主席，广东省美术家协会主席，广东画院院长）

图二

图三

图四

图一：《赛艇》纸本水墨 69x138cm

图二：《当家人》纸本水墨 96x79cm，中国美术馆收藏

图三：《乡情》纸本水墨 97x180cm

图四：《月色海湾》纸本水墨 69x138cm

图一

周波简介

周波，广东潮阳峡山人，1940年1月出生。1956年考入中南美术专科学校附中，1965年毕业于广州美术学院中国画系，1978年调回母校任教。现为广州美术学院教授、硕士研究生导师、中国美术家协会会员。

为艺术而生，为人民而画。
——周波

■ 许钦松

近年来，越来越多的广东艺术家开始北上展出自己的作品，使广东美术的辐射度和影响力不断提高。正值南粤金秋，金风送爽，丹桂飘香，正是收获的好季节，听闻曾经自誓“不到七十不办展览”的周波的大展也要在中国美术馆举行，至为令人欣喜。周波是岭南画派正宗传人，广州美术学院的老前辈，不仅是美院最早的学生之一，也是改革开放以来美院中坚的教育力量。他已届“从心所欲不逾矩”的年龄，应誓而办展，使我们得以品评他用半个多世纪为我们精心准备的陈年珍藏，岁月的芬芳尽在其中。

自高剑父、高奇峰、陈树人诸先生始，岭南画派高举革新旗帜兴于南粤大地，这一革新精神薪火相传，使南粤艺术百花齐放，蔚为大观。周波师承岭南画派，曾受教于关山月、黎雄才诸大师，人物画则直接师从杨之光。周波初入艺坛，即有天才之誉，1960年广州美院附中的毕业创作《北京的声音》发表于《人民日报》，名动京华；他自1965年毕业于广州美院之后，与众多