

当代书画鉴藏 第五卷

泥魂 · 陶韵

王光永 著

南京大学出版社

当代书画鉴藏 第五卷

泥魂·陶韵

王光永 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代书画鉴藏. 第5卷, 泥魂·陶韵 / 王光永著. --
南京: 南京大学出版社, 2015.5
ISBN 978-7-305-14952-8

I. ①当… II. ①王… III. ①陶瓷艺术-美术评论-
中国②陶瓷艺术-作品集-中国-现代 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第065313号

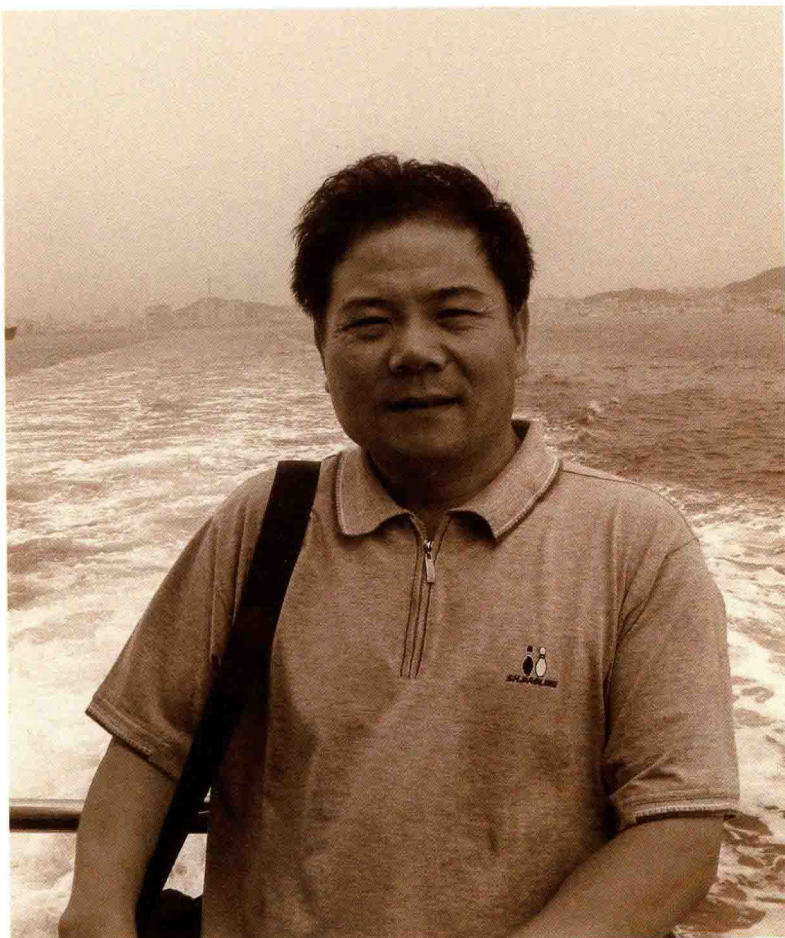
出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮编 210093
出 版 人 金鑫荣

书 名 当代书画鉴藏 第五卷 泥魂·陶韵
著 者 王光永
责任编辑 陆蕊含 编辑热线 025-83592401

照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 8 字数 50千
版 次 2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷
ISBN 978-7-305-14952-8
定 价 100.00元

网 址 <http://www.NjupCo.com>
新浪微博 <http://e.weibo.com/njuyzxx>
官方微信号 njupress
销售咨询热线 025-83594756

* 版权所有,侵权必究
* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

王光永

高级工艺美术师

非物质文化遗产泥塑代表性传承人

江苏省美术家协会会员

江苏建筑职业技术学院客座教授

1986年6月毕业于宜兴陶瓷工业学校陶瓷美术专业

1991-1992年在中央工艺美术学院(现清华美院)学习

20世纪90年代先后于宜兴、徐州等地创办陶艺工作室,致力陶塑、紫砂壶的创作与研究

多件(套)作品被国家、省、市文化机构及社会各界人士收藏,同时撰写多篇论文在各类媒体上发表

陶塑作品《村里的留守老头儿》荣获“第十五届中国工艺美术大师精品博览会”“百花杯”金奖

现代陶塑作品《远方的呼唤》荣获“第十届中国陶瓷创新设计大展”铜奖

陶塑作品《候》荣获“2013中国工艺美术文化创意奖”铜奖,被中国紫砂博物馆收藏

紫砂陶塑作品《斗酒》荣获“2013江苏省工艺美术精品博览会”金奖

紫砂壶《桃园结义套壶》荣获“江苏民间文艺”迎春花奖,并成功获得中华人民共和国国家知识产权专利

陶艺作品《教诲》荣获“第三届江苏省陶艺创新奖”铜奖,被无锡博物院收藏

陶艺论文《以泥塑形 以形传神》荣获“第三届江苏省陶艺创新(论文奖)”三等奖

陶塑作品《乐得名壶》荣获“第三届东方工艺美术之都博览会”金奖

序

中国文化历史长河中,沉积了诸多的艺术瑰宝,它们时时都在闪耀着璀璨的光芒,铜器的厚重、玉器的温润、漆器的洁净、刺绣的精美、织锦的隽永……这些无不体现出华夏儿女的智慧和才能。而众多艺术造物门类中的陶器,较之以上品种应该说是历史更为久远,早在八千年前的新石器时代,我国的先民就开始制作和使用陶器,据史料考证,江苏苏北地区的徐州,距今六千多年前,就出现了大汶口文化氏族公社的居住村落,从徐州邳州大墩子文化遗址中出土的陶屋模型,便可见当时这一带的先民们,就已经进入了宿居阶段,而随后的陶器、陶塑器皿也大量出现;到了汉代,泥塑、陶塑更为多见,徐州市东郊狮子山西麓发现的汉代兵马俑,更令人震撼,技艺较之前更高超,种类也不局限于陶制器皿,出现了人物、动物等造型。这些泥塑、陶塑而后便广泛流传于民间,因此可以说,徐州的陶制技艺源远流长、底蕴深厚!

俗话称:一方水土养育一方人。王光永先生出生在苏北徐州,他生于斯,长于斯,是这片自然天成的地域环境、风土人情、历史文化养育了他,使他耳濡目染,滋润成长!光永先生从小爱玩“泥巴”,捏泥、塑形是他幼时的喜好,加之深得地域泥塑、陶塑艺术的熏陶,自小就对从事艺术怀有浓厚的兴趣。成年后的20世纪80年代初,他以优异的成绩考进了“江苏

宜兴陶瓷工业学校”，在陶瓷美术专业进行系统学习。陶都宜兴良好的学习环境及制陶氛围，使他受益匪浅，再加上学校的规范学习，让他打下了坚实的陶艺、泥塑基础。陶校毕业后他又进中央工艺美术学院（现在的清华美院）继续深造，更加提升了他的艺术功力，而后他先后在宜兴和苏北老家创办了自己的陶艺、泥塑工作室，进而专业从事陶艺、泥塑作品的创作，现今，他事业大成，在业界具有很高的地位和影响。

人们常说：“文如其人，字如其人，画如其人。”纵观光永先生的艺术作品，无一不渗透着纯朴的乡情、醇厚的意趣、浓郁的爱心，这恰好又与他诚实谦和、憨厚纯朴、稳健重情的性格相吻合，读其作品似有了解到本人的性格、特点之感。光永先生的作品表现手法别致而独特，人物造型生动而传神，纯朴中蕴含着雅致与经典，写意中流露出精准与细腻，风格鲜明、性情奔放、气韵灵动、艺术性强。就拿他的组合陶塑作品《村里的留守老头儿》为例，作品塑造的是一群农村留守老人的形象，选材典型，反映了当下农村的一种社会现象，记录着一段值得让后人品味的时光，围拢在一起的六位老人，休闲地打发着自己的时光，说的、听的、看的，神态、动态、心态，无不展现出老人的内心世界；幸福、希望、向往、思念、忧虑、期盼……百味交加都浓缩于六个人物的表情里，凝聚在瞬间的形态中，如此的表现力、穿透力、曲张力，无不体现出他多方面的修养和深厚的功底。据说，创作这组陶塑他花费不少工夫，前期多次回到老家凤山一带写生，搜集素材，画了大量的人物速写，了解当今农村社会现象，进一步体验当下的风土人情，生活习惯。从大量的素材中提炼、概括，方得其作，并成为他众多获奖作品中具有代表性的佳作之一。在创作实践中，他还注重在继承传统的基础上，不断大胆创新，探索用新材料、新技法充实自己的艺术作品，其中的泥片龟裂法便是最为成功的例子，他通过撕扯泥片进行造型，再经过一些必要的晾晒处理，使其自然龟裂，从而

产生特殊的艺术肌理效果,同时,他能对泥片的厚度、硬度、柔韧性等都恰到好处地掌握和把控,这种掌控能力如果没有深厚的传统功底是很难实现的。由此可以看出,他是位既能把握传统又有创新能力的陶艺家。

“台上几分钟、台下数年功”,艺术皆同理。气韵生动、功力深厚是光永先生的作品最为显著的特点,明代画家董其昌认为:“气韵”不可学,此生而知之,自有天授,然亦有学得处。读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成鄞鄂。由此来看先天天赋和后天努力皆备,才能成大器。光永先生的作品中透出的气韵、功力,与他多方面的修养有直接关系,他虽是从事专业陶艺制作,但平时却很注重自己的艺术积累,他爱读书,善思考,同时绘画、书法甚至现代动漫艺术皆有涉猎,他常说:“书画同源,艺术同根”,事实上也正是他这种不断的学习、多方面的积累,才会有今天的厚积薄发,才会创作出如此纯朴厚重、风格鲜明的艺术作品。

光永先生的这部书分为两个部分,前一部分他选取了近年来所撰写的一些论著,这些都是他多年来研习陶艺、泥塑的一些体会和感悟,从字里行间,我们可以领略到较为深刻的文化、艺术、技法等不同层面的理念。后一部分是他创作的陶艺、泥塑作品图片,通过欣赏作品,可以让我们感受到陶艺、泥塑艺术的另类语言,进而更深一步感受到这种另类语言所具有的艺术张力。

是为序!

中国工艺美术协会副会长

江苏省工艺美术行业协会会长 马 达

研究员级高级工艺美术师

目 录

文 论

当今艺术陶瓷创新的思考	3
陶塑之“形”与“神”	9
从身边找素材 向生活要灵感	14
观赏壶初探	24
探究民间手工艺现状	30

作 品

村里的留守老头儿(组合之一) 陶塑	43
村里的留守老头儿(组合之二) 陶塑	44
村里的留守老头儿(组合之三) 陶塑	45
村里的留守老头儿(组合之四) 陶塑	46
村里的留守老头儿(组合之五) 陶塑	47

鱼 陶艺	48
问石 陶塑	49
滑板少年 铸铁	50
乐得名壶 陶塑	51
黄河汉子 泥塑	52
品茗悟道 陶塑	53
大约在冬季 泥塑	54
点石成金 陶塑	55
远方的呼唤(组合之一) 陶塑	56
远方的呼唤(组合之二) 陶塑	57
远方的呼唤(组合之三) 陶塑	58
远方的呼唤(组合之四) 陶塑	59
远方的呼唤(组合之五) 陶塑	60
远方的呼唤(组合之六) 陶塑	61
远方的呼唤(组合之七) 陶塑	62
俯视众生 陶塑	63
佛光普照 陶塑	64
酣畅淋漓 紫砂陶塑	65
湖里人 陶塑	66
候 陶塑组合	67
屈原 陶塑	68
也曾风雅 陶塑	69
诵经 陶塑	70
若有所思 陶塑	71

相依 陶艺	72
人面石身 陶塑	73
斗酒 紫砂陶塑	74
源 紫砂陶塑	75
人体(系列之一) 陶塑	76
人体(系列之二) 陶塑	77
人体(系列之三) 陶塑	78
人体(系列之四) 陶塑	79
天问 紫砂陶塑	80
不言 紫砂陶塑	81
醉茶 陶塑	82
书法家老刘 陶塑	83
风雨小哥俩 紫砂陶塑	84
庄稼汉 铸铜	85
教诲 陶塑	86
曲张(之一) 陶艺	87
曲张(之二) 陶艺	88
曲张(之三) 陶艺	89
曲张(之四) 陶艺	90
曲张(之五) 陶艺	91
木·纸 陶艺	92
渔樵耕读 紫砂陶塑	93
只是近黄昏 陶塑	94
禅茶一味 紫砂陶塑	95

人与自然(系列之一)	陶塑	96
人与自然(系列之二)	陶塑	97
人与自然(系列之三)	陶塑	98
汉韵	紫砂壶	99
日月同辉	紫砂壶	100
牛气十足	紫砂壶	101
桃园结义套壶	紫砂壶	102
青山翡翠观赏壶	陶泥	103
观赏套壶	陶泥	104
心语		105
后记		106

文 论

当今艺术陶瓷创新的思考

内容提要：“创新”是推动发展之引擎，是探索者之追求。在中国历史文化发展的长河中，从来没有离开创新的内涵，陶瓷的发展就有力地证实了这一点。陶瓷文化作为中华文明文化的一部分，一直占据着重要的地位，自原始彩陶算起，我国的陶瓷历史已经有八千年左右。在这上下八千年间，陶瓷器的发展尽管几经波折，但足迹始终是绵延不断。聪明智慧的中华民族从来没有停止过对陶瓷文化的探索。这既是智慧的体现，又是不断创新探索的精神体现。

关键词：创新 探索精神 艺术陶瓷 继承与发展

何为创新？“创新”一词英文为Innovation，起源于拉丁语，本意有三：第一，更新；第二，创造新的东西；第三，改变。在《现代汉语词典》上的解释是：1.抛开旧的，创造新的；2.指创造性。看来无论哪种解释，“创新”一词的核心内涵还是归结于“更新和创造”。新的思想、新的行为，都是创

新,换句话说,创新就是思前人所未思,行前人所未行。创新是智慧的体现,是发展的动力,无论何种文化、何种艺术、何种技术都无不以创新为引擎,无不以传承和发展为规律。艺术陶瓷即为这种发展规律之例证之一。究竟如何创新,便是本文探讨的根本话题。

一、创新之基石

创新是发展的动力,但创新又不是凭空而来的。我们的祖先创造发明了陶瓷,并在漫长的探索中使其形成了独特的特点,它作为我们中华民族辉煌灿烂文化的一部分而扎根大地,闪耀着智慧的光芒。陶瓷艺术每前进一步,或者说每一次创新无不是在前人的脚印上实现的。它是艺术和科学的综合体现,既是物质的产物,又是精神的产物,时时伴随着人类的物质生活和精神生活。陶瓷作品的造型、装饰、色彩皆与时代的社会经济、文化的发展水平息息相关,往往从某个侧面反映当时人们的意识形态。因此,从这个意义上讲,陶瓷的发展,纵横皆为链条式的拉动发展,同时又像台阶一样,高一级的台阶以低一步的台阶为基础,向上进发。以明瓷为例,明瓷可以说在我国的陶瓷史上是空前的繁荣,在单色釉方面创造性地烧成了鲜红、宝石红、娇黄、翠青、孔雀蓝等新品种。“五彩”和“斗彩”的发明,宣告我国制瓷工艺以彩色瓷为主的黄金时代的到来。清瓷发展到康熙、雍正、乾隆三朝臻于鼎盛,这在我国陶瓷发展史上是第二个高峰时期。粉彩、珐琅彩、釉里红等的烧造成功,无不显示出真正意义上创新的力量,同时,也证实了中华陶瓷文化基石上的不竭动力。今天,我们站在前人的肩膀上不断地探索,在创新的实践中,时时刻刻在感受基石的力量。脚踏着传统的大地,创造着现代的文明。每个时代都有每个时代的审美和需求,这种需求既有物质的也有精神的,要满