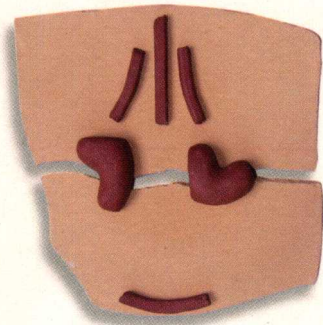

The 紫砂现代陶艺 modern pottery of Zisha

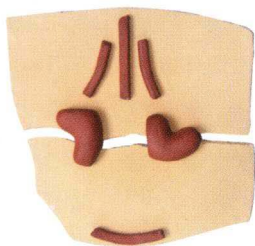
紫砂现代陶艺无论怎样地去突破或“叛逆”，都不会丢弃传统艺术精神；同时，它必将加速变革和吸收外来文化，不断寻求自身的跨文化发展。传统紫砂必将在创新的进程中与时俱进。

黄玉明◎著

The modern pottery of Zisha

紫砂现代陶艺

黄玉明 著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

紫砂现代陶艺 / 黄玉明著. --南京: 江苏美术出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5344-3497-6

I. ①紫… II. ①黄… III. ①紫砂陶—工艺美术—研究—中国 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第261314号

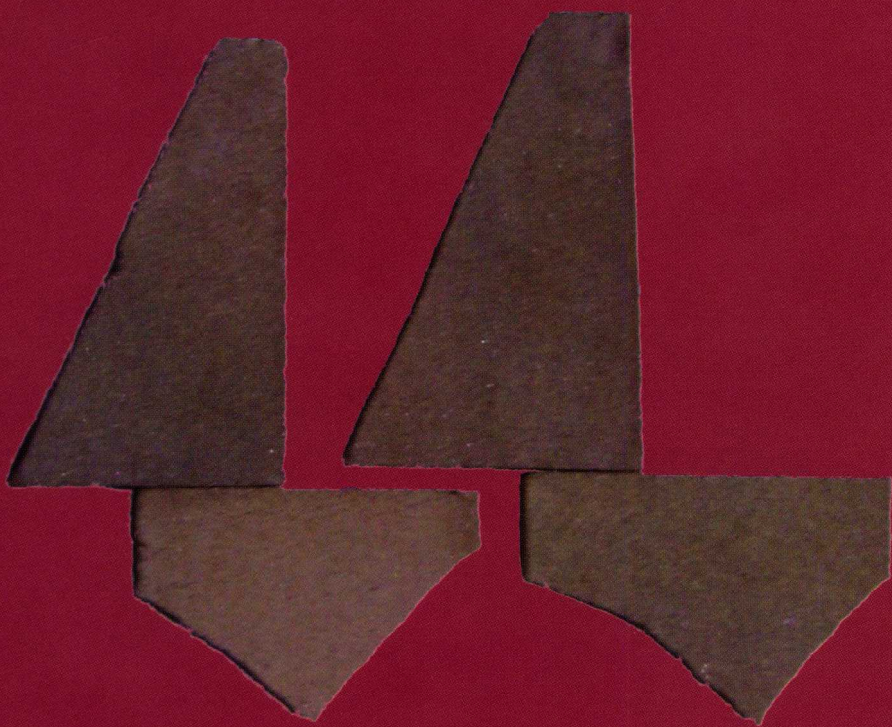
出品人 周海歌
责任编辑 宋兴杰 张一芳 陆鸿雁
装帧设计 王 主
责任校对 赵 菁
监 印 贲 炜

书 名 紫砂现代陶艺
著 者 黄玉明
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏新华发行集团有限公司
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张 12.25
版 次 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-3497-6
定 价 198.00元

营销部电话 025-68155670 68155679 营销部地址 南京市中央路165号6楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序

The modern pottery of Zisha

序一 紫砂现代陶艺

吴 鸣

时至今日,现代陶艺的含义已很明晰。但如退后二十年、三十年,情形就大不相同了。

1976年我被分配到宜兴紫砂工艺厂,在徒工班学制壶。1977年被选送到江苏省宜兴陶校(现无锡工艺职业技术学院)学习,同美术结下了不解之缘。爱屋及乌,同许多学习美术专业的学生一样,除了画画,在对待陶瓷的审美上游离了日用陶瓷的属性而倾向于纯美术的思考,更感兴趣于纯艺术的探索方式。回厂后一边习书画,一边学陶刻,一边捏些“泥团团”。在这里,可以接触到许多搞艺术的人,特别是来宜兴实习的院校师生,有了许多学习、交流的机会,“高谈阔论,纵横捭阖”;也有了许多合作,并有一些成了实习者的“代笔”。我记得1984年的“上海市装饰画展”上就入展了我与他人合作的两件陶艺作品。

序
003

动物总动员(徐维明)

组合茶具(何道洪)

龙凤呈祥壶(徐秀棠)

我觉得,国内早期的许多陶艺作品探索者(包括我自己,探索面积大小和程度深浅不一)都是有意无意地以这种方式介入的,接受一些绘画理念,吸收一些雕塑手法,容纳一些古代艺术、民间美术的因子及现代意识,用陶瓷材料来达到一种纯美术的个人审美诉求,以满足“搞艺术”的愿景与爱好,而并不纯粹是像后来有种普遍说法的那样:中国现代陶艺完全是由西方引进来的。个体的、局部的现代陶艺意识由来已久,只是发展成较大格局并被人们普遍认知是后来的事,这同西风渐进相关。随着资讯发达,情报互通,发展更早、更为成熟并已形成艺术流派的国外现代陶艺的影响,更加催化了中国这种“现代陶艺”方式的发展、完善,让它同世界潮流汇合,其本质原因还在于现代艺术思潮的发展和影响。陶瓷较多的是作为一种更为广泛、更为普及、有着特质语言的另类表现材料,它与艺术的结合是一种必然结果,也为自身文化含量的扩展积蓄了能量。

鉴于中国陶瓷产业的特殊情况,如国内各陶瓷产区都有自身的历史传承、产业属性和产品属性,陶瓷基本上是以设计形式呈现的。它的延续与发展是以产品来维持的。专业院校的课程也是以设计性为主轴,故而即使在产品的创新设计过程中融入了“现代性”,也不似西方那种不受产业和产品设计所制约的纯意念的全方位介入表达,它的轨迹不同于世界上许多国家的陶艺发展。在此之前中国的“陶(瓷)艺(术)”这个概念,是陶瓷产品和作品的总称,其意义不等同于国外“陶艺”作品之称谓。当表达现代含义的“陶艺”一词出现时,同表达陶瓷艺术的“陶艺”产生了叙述上的模糊。在当时的交流中,我发觉即便是一些专家教授,也并非都对此做过深入思考,这是一个中国式的幽默,可见现代陶艺当时在中国发展的状况。

到了1988年,作为联合国开发计划总署陶艺顾问的李茂宗先生来宜兴作陶艺交流,在宜兴紫砂工艺厂陈列室座谈时,我曾递纸条问及“陶艺”之含义,他似乎一头雾水。其实对他来说,这根本就不是问题,做陶就是做陶艺。不像国内许多从业者,在单位多是以产品设计创作为主,感兴趣的,接触美术的,在完成此类工作之外做些另类尝试探索,很少全方位无顾忌地研究。一是与生存有关系;二是受限于习惯思维及工作方法;三是审美的现代化,是个缓慢的过

静观东海(吴鸣)

伏羲壶(吕尧臣)

聊 紫砂拼贴(黄玉明)

程,因而带有较多的传统痕迹。基于职业因素,很难出现全天候的现代创作状态。紫砂更是如此,传统性更强。日用因素、壶质因素、传承因素,虽然历来作者、参与者创新作品不乏现代意识和手法,但它的发展始终是中国式的渐进方式,成气候的、深层次的、专业意义上的现代审美形式的“陶艺”的创作探索,应该是以20世纪80年代前后为标志。随着与外部交流、院校交流的频繁及媒体资讯的发达互通,对国外的陶艺现状也越来越了解,可以吸收到许多东西,参与人员越来越多,涉及面越来越广,作品越来越成熟,形成了一定的风气,丰富了紫砂的内容,扩展了紫砂的门类。紫砂现有的繁盛实际同它的自身发展和扩容有关,也是优于其他一些工艺美术发展的重要因素。

紫砂现代创作的体现方式比较特殊,由于传统太过深厚,所以它的传统意味较浓。一般产品不说,单从创作这一块来看,大部分作品创新是建立在传统基础上的,是局部的现代意识、手法、形态融入,它的传统制作手法、工艺语言、材质特征保持得非常好,就像京剧的程式化和腔调韵味。另外一部分是走得离传统比较远的作品。有几种情形:一是仿真类作品,它体现了较多的自然摹仿属性,同紫砂“花货”相近。两者间最大的区别是,前者采用的是纯自然形态摹写手法,自然主义是主旨;后者则是建立在紫砂传统语式的基础上,即形体塑造有紫砂的“腔调”、规律和它特有的“味”,因而有所规约。这类作品量比较大,涉足的人也比较多,形成了一定群体。二是完全融入现代理念,富于现代特征,在社会大文化的背景下进行全方位、多层面思考,同现代社会文化发展思潮相适应的创作状

竹卧山色(陆文霞)

态。对历史和现状、传承与发展、国内与国际、业里与业外、工艺和艺术进行相互观照,寻求大格局、大美而不是停留在小机趣的历史定位。它们表现的形态丰富、心态开放、较少制约,可能是抽象的,也可能是具象的;可能是雕塑,也可能是器皿;可能是写实的,也可能是写意的;可能是传统手法,也可能是现代手法。关键在于:它所表达的审美意识是现代的,这是现代艺术唯一必需的要素。它不关乎是形态抽象还是方法传统。其实即便是手法状态“很传统”的壶类作品,只要融入现代创作因子,也会改变它的审美取向及作品属性。从紫砂文化发展的大局观来看,寻求符合紫砂材质特性、工艺特征的创新或许对紫砂的发展会更有意义,更能丰富自身和体现独特的审美价值,提升自己的形象,有利于产业发展,这也是许多这类作品创作者所考虑的。

紫砂现代陶艺的发展是个较为复杂的演绎过程。潜移默化,隐晦明晰,进进退退,游离跨越,同时代变迁有关,同社会发展有关,同学术进步有关,同观念更新有关,同创作主体的审美思维方式改变有关。其中有些节点,要说清楚这样一些问题,实非易事。

黄玉明先生原是位教育工作者,爱好文学,发表过许多作品。近年来涉足紫砂写作,侧重于现代紫砂创作状态研究,写了许多与紫砂相关的人和事。几年前的一天,我在宜兴参加政协会议,他来宾馆找我,带来了一篇内容涉及我的文章,这是我们的第一次见面(之前通过几次电话),并有了较深的交谈。他说,想出一本书,我感觉他非常不易。紫砂本质语言的独特性让业外人士较难深层介入,因而紫砂理论研究亟待深入。从业外走向行内,实际有许多困难和制约需要解决,面临着巨大的挑战:一是对紫砂历史、行业发展走向的理解;二是对创作人员的理解;三是对紫砂艺术创作状态和理论研究的理解,另外更重要的是自身综合素养的积聚,才能够宏观、专业、确切把握它的来龙去脉、轻重缓急、本质特征,胆、眼、思、文缺一不可。不然就容易导致隔靴搔痒、笼而统之的表达。现在不少著作文章有此遗憾,而且产生连锁影响。这几年

真是难为他了,但他非常努力,认真听取别人的意见,深入思考,查阅了众多与现代陶艺相关的资料,花费了大量心血,摸索出了一条独特的研究途径,成果斐然。他是在用自己的心触摸紫砂世界,传达着他的观感,在为紫砂研究耕耘,默默地奉献自己的力量。

紫砂现代陶艺的发展是整个紫砂艺术长河中的一个重大历史事件。紫砂现代陶艺是紫砂艺术的一个重要组成部分,对紫砂艺术整体的发展会产生重要影响,它提供了多种发展因子和可能性,对它的研究(包括对整体紫砂的研究)将是一个长期、艰巨的任务,但是意义重大。感谢黄玉明先生及许多其他相关人士对紫砂发展所做的研究,他们为人们认识紫砂提供了新的、独特的视角,功德无量,并祝他们取得更丰硕的成果。

天籁壶(储集泉)

吴 鸣 字怡陶,居怡陶园。中国陶瓷艺术大师、研究员级高级工艺美术师、中国陶瓷协会理事、中国美术家协会会员、中国工艺美术学会会员、中国工业设计协会会员、中国古陶瓷研究会会员;江苏省陶瓷艺术委员会主任、《江苏陶艺》主编、高级职称评委、工艺美术大师、“六大人才高峰”培养对象;无锡城市职业技术学院客座教授、无锡工艺职业技术学院兼职教授;宜兴市政协常委、文联副主席、美协副主席、紫砂陶艺专委会主任、紫砂学科带头人。第八届全国陶瓷评比评委。

发表作品百多件,论文数十篇。二十多次获省、国家级专业奖,连续三次入选日本美浓国际陶展,并获评委特别奖。多次应邀出国办展、讲学、出版个人专集。作品被中国美术馆、国家博物馆、文化部、紫光阁、夏威夷大学、夏威夷文化基金会等机构收藏。诗文书画兼长,最早全方位进行现代紫砂创作研究。其创作融合传统、演绎现代、关注未来,自成风格、流派,对现代紫砂创作有积极影响。

序二 现代紫砂与传统紫砂

浪 石

十八年前,我在《江苏陶瓷》刊载了一篇名为《悄然兴起的现代艺术意识》(以下简称《悄然》)的文章,是为宜兴第二届陶艺节紫砂新品有感而发,今天看来那是篇就事论事、极为肤浅的文章。但它引起了一位业外人士的注视,诱惑他在十多年里对现代紫砂进行深入调查、用心考究,并写成一本书。这位业外人士就是本书的作者黄玉明老师。他痴迷紫砂的精神让我感动,所以当他嘱我写篇文章,加入讨论时,我无法拒绝。因为十多年来,我兴趣转移,涉猎另域,而在现代紫砂(即“紫砂现代陶艺”,下同——本书作者)的话题上早已淡出。现在旧话重提,只能是凑热闹而已。

一、文化的概念

“现代”与“传统”,这实际上是说“现代”与“古代”,这是一个“时间”概念,而非“空间”概念,说到底研究文化的。什么是文化?据《辞海》解释为“物质”与“精神”的总和,所以研究它,“物质”与“精神”都要说,哪一方都不能偏废。

现在研究“现代”与“传统”,都在“紫砂”(确切地说是“紫砂壶”)同一物质的载体上,那么只需要研究它们在精神层面所展示出来的不同。说白了:现在的紫砂壶与过去的紫砂壶有什么区别?现代紫砂与传统紫砂有何区别?

江南水乡(徐瑞平)

日月同辉(凌锡苟)

生态 水(潘俊 孙良玉)

十八年前,我在那篇《悄然》的文章中,把现代紫砂的具体表现分五个方面来阐述:1. 形体构成有了新的思维方法;2. 有意识强调点、线、面在形体中的地位;3. 打破了功用结构的旧观念;4. 重视表现材质的质表肌理;5. 后现代艺术的综合美学意识。

这五个方面,实际上就是现代紫砂与传统紫砂的区别。但是,这五个方面仅是表象,不是根本。那篇文章的不足就在只看表象、忽略根本。通过十八年来的再观察,我发现现代紫砂五方面的表现仅是手段,不是目的。目的,就是不择手段追求强烈的视觉冲击力,以表现自我(感情、意志、精神),表现形式美。

这里的“不择手段”不是贬词,是说动用一切可以动用的手段,不受任何框框条条的束缚,尤其是功能主义的束缚。它的价值,不在功能效用,而在欣赏把玩。传统的壶,必须与“茶”有关,现代的壶不一定要与“茶”有关。我在《悄然》那篇文章中说“紫砂文化附属于茶文化,它所表达的意境必须和‘茶艺’追求的意境相一致”。这一观点今天看来是保守了。对现代紫砂,你不能解读为“泡茶的壶”。而解读为“壶形雕塑”更妥帖恰当。因为许多作品是借壶形来寓意“水”“源”“流”“渴”“扭曲”“原生态”,或者其他各种各样的哲学理念。

还有,干脆什么也不是,仅是为了参与氛围、制造氛围,就像西方那种典型的前卫陶艺一样,是一种唯美主义的表现形式。

说起现代紫砂和传统紫砂的话题,老让我想起张艺谋导演的电影与谢晋导演的电影。谢晋的电影从人性上开掘,充满人文理念,叫你回味无穷;而张艺谋的电影从画面到色彩都那么浓烈,气势恢宏,那种视觉冲击力让你震撼。因为我觉得,传统紫砂就像谢晋的电影;而现代紫砂就如张艺谋的电影。追求不一样,风格不一样,因为人们的需要不一样。我

知鱼之乐 紫砂拼贴(黄玉明)

喜欢谢晋的电影,但我也喜欢张艺谋的电影。一桌宴席,不能只有一个菜,有了许多菜,才能品味,这才叫享受。

二、谁成就了现代紫砂

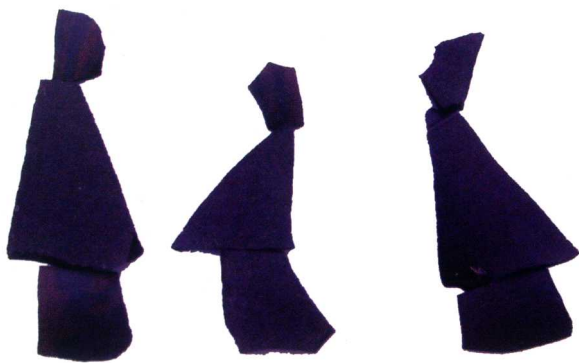
在艺术界,有句常说的话叫做“艺术当随时代”。这个“当”,应解读为“应当”——“艺术应当跟随时代”。大家都说这句话没错,可我认为这句话是错误的。它把艺术驾凌时代之外,似乎随不随时代是艺术家决定的,千百年的中外历史证明:艺术是时代之子,是时代的产物,其所有的特征都是时代赋予的。它不是应当不应当跟随的问题,而是历史的“必然”——“艺术必随时代”。这是不以人的意志为转移的。

考古工作者鉴定文物,其中一个重要的根据,就是考量当时的生活习俗,时代精神。因为时代是个大熔炉,经过这个熔炉的锻炼,不可能不打上火烧火烤的痕迹。拿紫砂壶来说,在明洪武七年前,它肯定是把煮水壶,或者水茶共煮之壶。因为明洪武七年废龙团茶改散茶,人们才开始用茶叶泡茶,于是才有真正意义上的茶壶。做茶壶生意的商贩,嘴上常说的“明清壶”“民国壶”“文革壶”,都是以时代作为标识,就是因为每个时代都有其特有的印记——时代精神。拿“文革壶”来说,长方印章“中国宜兴”与工号印,无私人印款为其特征,原因是那个时代是领袖崇拜的时代;个人属于党、属于国家、属于集体,无个人权利的时代。

现代紫砂的历史,不是从1949年中华人民共和国成立开始,而是从改革开放开始。从中华人民共和国成立至改革开放前的二十九年中,紫砂艺术基本上遵循传统,尽管不时有“百花齐放”“思想解放”的呼声,但不时又受这个运动或那个运动所反制。那个时代的紫砂不称艺术

华佗五禽戏(吴小楣)

三人行 紫砂拼贴(黄玉明)

品,为工业产品。管理者管的是产值、产量、质量(“折清率”)。拿业界的大佬顾景舟来说,几十年才创新一把壶,这不能不说是时代的悲剧。因为时代没把他当艺术家,而是一位工人老师傅——“顾辅导”。

这种情况绝不是偶然的,我们可以从文学、艺术及其他领域找到同样的例子。这就是时代的印记。看一部中国艺术史,只须看中国人穿衣服,什么时候变得这么花花绿绿、五彩缤纷了?——改革开放三十年。同样看一部紫砂艺术史,什么时候出现这么多奇壶怪壶、精彩之壶、现代之壶?——改革开放三十年。所以说,是改革开放三十年成就了现代紫砂。

再往深处探一下,应该是经济全球化成就了现代紫砂。因为经济基础的全球化,必然带来依附于它的上层建筑的全球化。这样文化交流渠道畅通后,现代艺术、后现代艺术思潮就全球开花。

1990年,也就是改革开放十二年时,我从中国陶瓷论坛上对“现代陶艺”喋喋不休的辩论声中,从一批“学院派”的崛起中,感觉到一股强劲的风从西方吹来,轰轰烈烈、所向披靡,有着上千年传统的陶都宜兴也不能免,就写下了那篇《悄然兴起的现代艺术意识》的文章。当时只感到有一股“风潮”,还没意识到这就是“现代紫砂”的萌芽。现在十八年过去了,从一批批琳琅满目、充满强烈个性的紫砂新品中,你可以看到一个紫砂新世纪的诞生。它已成为中国紫砂史上一个重要的里程碑。

三、现代紫砂及其先驱者

现代紫砂对传统紫砂来说,是一次变革,一次革命,必然有其先驱者。就如“五四”“一二·九”运动一样。无独有偶,他们都是有思想的青年人。他们不满现状、要求变革,只要有一点火花,他们就燃起大火。恰好遇上改革开放的年代,思想、观念大解放,就充当了先驱者的角色。客观上,他们又是受过高等教育的一批文化人,容易接受新思想、新观念、新文化,增加了作品的文化内涵,也就增加了现代紫砂的力量。另外,每年到产地来实习的艺术院校师生的影响力,也不可低估,他们不时给陶都激起新的浪花;不断给先驱者输入新的活力;又和先驱者

一起诱惑年青一代加入他们的行列,使现代紫砂成为一种时尚。

这些先驱者中,最引人注目的有吴鸣、曹亚麟、吴光荣、卢剑星、周定芳……他们各有各的追求,作品也各有各的风格,让人眼界大开。

我接触过中间的许多人,他们对传统紫砂的反叛精神是共同的,对新事物的执著追求是共同的。他们大也都具有较高的文化水准。在有些人眼里,他们也许有些“狂”、有些“张扬”,但改革年代要冲破樊笼,没有“狂”、没有“张扬”,那是绝对成不了气候的。狂与张扬,正是现代紫砂的个性。

在今天的陶都,占主导地位的仍然是传统紫砂。我自己也更喜欢传统紫砂,但我崇拜现代紫砂,也崇拜它的先驱者们,因为他们是一群精英。况且将来也必定证明:“今天中国所有的外来的东西,最终会成为中国文化的一部分。”

曲 壶(汪寅仙)

吴小楣 字浪石,号抱白居士。研究员级高级工艺美术师,毕业于中央工艺美院。曾任宜兴均陶研究所所长、中国宜兴陶瓷博物馆馆长。中国古陶瓷学会会员、中国工艺美术学会收藏委员会理事。

1993年前以制作仿古器皿成名,1993年后改以中国古代体育为创作题材,以《盛世风流》为总命题,制有《汉百戏》《唐马球》《清百子》《五禽戏》《罗汉拳》《太极拳》《男欢女嬉》《彭祖长生》八个系列。是国内唯一专作“体育陶艺”的陶艺家,其中代表作《汉百戏》《汉青》《仿古簋》等曾获全国陶瓷美术设计评比金奖、银奖。

近年来,作品营销与国际艺术品市场接轨,主要推向欧美画廊,获得丰硕成果,成为大陆陶艺作品价位最高的陶艺家之一,并有固定的经销商。作品多为国际体育明星与一些收藏家收藏。其中《汉百戏》系列2006年曾被作为中国奥委会礼品赠送给国际奥委会主席罗格。

目 录

001 序

003 序一 紫砂现代陶艺 吴 鸣

008 序二 现代紫砂与传统紫砂 浪 石

013 一、紫砂现代陶艺三十年

015 紫砂现代陶艺三十年

025 二、当代紫砂壶名研究

027 当代紫砂壶名研究

049 三、紫砂文化八题(读书札记)

051 创新与紫砂现代陶艺

——兼谈鲍志强创新“三性”说

056 紫砂文化研究断想

060 紫砂的学术眼光

064 观念比工艺更重要

067 隐性表达与艺术意蕴

——从“世”字紫砂壶说开去

070 “视觉冲击力”的是是非非

074 窑变紫砂

077 宜兴:城市气质与紫砂文化

081 四、紫砂现代陶艺先驱者艺术解码

083 充满神秘色彩的自由游弋

——吴鸣紫砂现代陶艺风格探析

088 创造的密码

——曹亚麟壶上经典元素与现代设计理念的统一

- 093 怒放的意象符号生命
——卢剑星陶艺语言运作方式
- 097 一条泥浆般流动的河流
——吴光荣摔捏壶艺术
- 101 附:吴光荣访谈录
- 104 情由心生的乡土诗章
——周定芳壶艺作品中竹的审美意象
- 108 五色朦胧的架构
——尹祥明《太湖风》《中国结》陶艺语言特质
- 113 咀嚼世间原始物语的滋味
——诸葛逸仙壶艺装饰的单纯性倾向
- 117 醉眼:神往的心
——顾美群《贵妃醉酒》散议

121 五、壶艺融汇现代艺术意识

- 123 文化绞泥
——吴培林紫砂壶美学原则探秘
- 128 “榫卯”效应 “新”光大道
——邵顺生紫砂方器刍议
- 132 沉潜的 纯正的 心灵的
——夏逸民文人壶刍议
- 135 因缘“大觉” 悟道紫砂
——耿春华壶上佛教文化之光

139 六、紫砂热中的“葛军现象”

- 141 设计时代:不只用视觉语言说话
——葛军紫砂陶艺设计思想与“葛军现象”

147 七、紫砂现代陶艺创意导读

- 164 附一:一片冰心在玉壶 丁达中
- 180 参考文献
- 181 致读者
- 182 附二:宜兴紫砂矿泥烧成色相图谱

序

The modern pottery of Zisha

