

登相問境

壺相問境

主編馬安信

天籟壺音·陽羨十二景·吳培林·孫鼎朴紫砂合作精品集

四川美術出版社 四川美術出版集團

登相問境

壺相問境

主編馬安信

天籟壺音·陽羨十二景·吳培林·孫鼎朴

合作精品集

四川美術出版社 四川美術出版集團

图书在版编目 (C I P) 数据

壶相问境 / 马安信编. — 成都: 四川美术出版社,
2012.9

ISBN 978-7-5410-5077-0

I. ①壶… II. ①马… III. ①紫砂陶—陶瓷茶具—鉴赏—中国 IV. ①K876.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 210662 号

壶相问境

Hu Xiang Wen Jing

马安信 编

天籁壶音·阳羨十二景·吴培林·孙鼎朴紫砂合作精品集

Tian Lai Hu Yin · Yang Xian Shi Er Jing · Wu Pei Lin · Sun Ding Pu He Zuo Jing Pin Ji

责任编辑: 陈时权

责任校对: 吴宜璇

封面设计: 黄 峰

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

(成都市三洞桥路 12 号 邮政编码: 610031)

制 版: 文造帧美平面设计工作室

印 刷: 成都思潍彩色印务有限责任公司

成品尺寸: 210mm × 285mm

印 张: 15.5 印张

字 数: 10 千字

图 幅: 56 张

版 次: 2013 年 3 月第 1 版

印 次: 2013 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 2000 册

书 号: ISBN 978-7-5410-5077-0

版权所有, 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

登相問境

壺相問境

主編馬安信

天籟壺音·陽羨十二景·吳培林·孫鼎朴

合作精品集

四川美術出版社 四川美術出版集團

吴培林近影

吴培林 生于陶都宜兴，斋名“牧泥堂”。联合国教科文组织“一级民间工艺美术师”、江苏省工艺美术大师、研究员级高级工艺美术师、中国民间文艺家协会会员、中国工艺美术学会会员、中国民建江苏省文化委员会委员、中国民建中央画院副主任、院士、江苏省工艺美术学会陶艺专业委员会委员。荣获首届北京国际民间工艺美术博览会金奖、第二届“世界文化艺术大展”金奖、江苏省工艺美术“大阿福奖”金奖、第七届全国陶瓷评比二等奖、第五届中国工艺美术大师精品展银奖、第四届中国民间艺术节金奖、第五届太湖博览会金奖、2009年第二届中国工艺美术精品博览会金奖等。作品绞、镶泥结合的紫砂壶写意画面，里外一致，意境深邃。主要论文有：《火光土色》、《浅论紫砂壶绞泥装饰的创意及其技法》、《现代陶艺与陶瓷艺术》、《浅谈紫砂壶艺的创作》，编著有《天地壶音》、《牧泥留香》等作品集。

叠韵绞泥 听风江南

张道一

谈吴培林先生，先来说一下齐白石。

中国的艺术大师中，齐白石是个异类。他是地道的农民，普通的雕花木匠，一生半数在家乡湘潭的农村度过。中国有亿万勤劳的农民，他们日出而作，日落而息，血汗禾下，过着平凡而艰苦的生活。生而至死只关心着稻麦菜蔬的长势，年成的好坏。相比之下，齐白石是个独特的人，家乡的灵猫戏蝶，虫鸣蛙鼓，鸡飞狗跳，鱼欢鹅乐都让他充满好奇。花鸟鱼虫的一举一动，星星点灯下的寂寞山村都让他诗情勃发，心摇念动，生活地于他来说是和谐快乐的。

中国的士大夫文人，出手便是梅兰竹菊四君子，梅傲竹挺，兰冷菊香，谓之文人画之最高境界；一如紫砂界艺人炫技自夸的方器，筋纹器，而实际上这只是技术上的层面，哲学上称形而上，无论哪种艺术，重要的是境界，需要的是法道自然。齐白石横空出世，靠的就是道法自然，于是清清小溪中的蝌蚪、蛮横无理的螃蟹、枝叶瓜蔓上威武的螳螂、在秤盘中神气活现的硕鼠、野花丛中逐香飞舞的蜜蜂、还有纺织娘、青蛙、公鸡、母鸡、小鸡、猫狗、壁虎，种种在农村中所有人类的朋友、敌人，都来到了他的笔下，他用简笔写静景，用繁笔细致入微的记得画那些大自然的精灵，无不生机盎然，跃然纸上。让人观之无不心怡气朗，清新惬意。吴培林于紫砂界宛如画界的齐白石，他不在壶上玩花样，而把所有的精力放在紫砂绞泥的细究精制上，把他童年、少年、青年时所见所闻的田园情趣、山川风貌用心体现在紫砂壶上。没有对家乡宜兴的热爱，没有双慧眼俊目是不可能认识到生活中这种原生态的美。一如他的西瓜壶系列，充满野趣，脆熟饱满的西瓜让人垂涎欲滴，实是紫砂创意制作中的一件精品。

我上世纪60年代就带学生到宜兴陶瓷厂来调研学习，对紫砂还是相对熟悉的。五十年间也交了很多朋友，但是客观地说，很多紫砂艺人虽然做壶器工形整，但所做壶、神不完，气不足。很多人很自负，其实把作品放顾景舟做的壶边上放一放，高下立判，更不用说去和邵大亨、时大彬一较高低，而追求这个也还是停留在匠的层面上，一如齐白石同时代的很多画家，论画虫草工细，超过齐白石的人也不少。至今花卉果杂的大写意画法，技法上乘者也众多，缘何齐白石在画坛能独树一帜，标炳千古？只就是一个意字！一个道字！试问一个艺人一辈子在做一把石瓢壶，何意之有？不过一个卖油翁尔，无它，技熟。

吴培林的作品《阳羨十二景》组壶可谓是精品力作，在紫砂史上是站得住脚的精品。

其中《洞天福地》、《龙池晓云》、《洴澼雪蓑》、《竹海清泉》更是十分精彩，纸上观之已觉竹影婆娑，清泉潺潺，月白风清，气韵箫远。这些美景，黄公望、王蒙、倪云林、文征明、沈周、唐伯虎、石涛这些中国画史上最大牌的画家，都曾流连宜兴的山水，倾心画过一批力作，但当我面对吴培林这批绞泥壶作品时，还是深为感动。古人谓之：“此景从来难写照，云林淡笔或依稀”，但是吴培林却把这众高士画不出的美景，用立体的五色土做了出来，非但可观、可玩、可赏、而且可饮，难得难得。

壶艺家应该和画家一样，要有自己的面貌，风骨，自己的东西，吴培林这点上在紫砂界应是个典范。看了吴培林的许多作品，能知道他是个通晓古今，涉猎广泛的知识分子，师古而不泥古，胸襟远大。能把自己的思想抱负、文化修养、雅致情趣结合到作品中去，而且融汇贯通，境界高逸，个人面貌是很突出的。

以前吕尧臣先生的绞泥作品多有精品力作，现吴培林后来者居上，在绞泥品种上似有过之。吴培林正当盛年，紫砂绞泥这一古老而新意的工艺还等着他去发扬光大，五色土的传奇还在继续。小友力武是个热心文化事业的人，他推荐的毛国强、陈建平、蒋新安都是紫砂行业中的佼佼者，人品纯厚、忠正善良，更皆艺术精进，多有妙思，是紫砂行业中公认的文化人。我认为紫砂界的后学们要多向吴培林学习，多读书，勤思考，扎根山水宜兴，蜀陶故地，热爱生活，留心世界，必然能创出自己的一条道路。像书画家一样形成自己的面貌风骨，这是从艺者必然之路，无论从事何种工艺皆然。

每个大交汇、大融合的时代，多是文化最灿烂的时期，纷乱如春秋战国，两晋南北朝，盛世如贞观开元，五代北南宋，皆名人辈出，工艺绝世。吴培林还是个开放的人，热心于外界交流，他与青年艺术家孙鼎朴的合作就是一个人很好的事情，鼎朴的佛像印艺术我看在国内是第一流的，他的篆刻功力也非常深厚，非常人能及。二人合作，壶、画一体，平添了多少禅意、道法，让普通的砂壶有了新的意趣，也使吴培林的壶更古朴，更雅致，力武认为吴培林是一个能对紫砂史作出大贡献的人，我认为也是。衷心希望吴培林能驱云作彩，用自己的智慧制作出更瑰丽夺金，质朴典雅的好砂壶，从而比肩古代的艺术大师，为中国的民间艺术作出自己的贡献。

2008年一稿于海南，再稿于南京

孙鼎朴近影

孙鼎朴

1971年生于江苏无锡，原名孙国华，笔名鼎朴。8岁随外祖父学习书法，至今笔耕不辍，创新不断。1994年就读于中国矿业大学美术专业，2001年开始在陶都宜兴进行紫砂陶艺创作至今。30多年的艺术的学习与创作，使他在书法、国画、金石、篆刻、陶艺、琉璃等不同艺术领域内都功力深厚，成就不凡，并都有鲜明的“鼎朴艺术之风”。他的众多艺术表现出古朴、凝重、大气、自然的艺术特征。他的书法，真、草、隶、篆各种书体俱佳，其中犹以篆书个性张扬，风格独具，有专家品论其篆书作品有“草篆”之说；国画，山水、人物具妙，犹以禅荷造像人物，独僻蹊径，自成一派；金石篆刻，宗学于秦汉印风，自出机杼，犹以佛造像印系列最为精彩，内容丰富，创意独特，开画像印之新风尚。这些艺术上的造诣与成就，使他近几年结合于紫砂创作上，自然就独具匠心，变化无穷。

近几年，他结合金石篆刻艺术，把各类印章造型运用于紫砂印上，开拓了紫砂器的新项目，丰富了印章材质，并结合自己的佛像印艺术创作于紫砂印上，开紫砂造像印之新风，被专家誉为“紫砂佛像印第一人”；他巧用自己独特的艺术符号，以金石篆刻的刀法，舍小刀就大刀，在紫砂壶上装饰陶刻。他的陶刻在众多紫砂大师、名家的紫砂壶上，合作创作了众多的山水、人物、佛造像、书法等艺术内容，他的这种紫砂陶刻独立于传统紫砂陶刻之外，被专家誉为“鼎朴陶刻流派”；他用紫砂壶底部为印章创作，以文字、画像为题材，创作了系列闲章、名姓章、佛造像、画像印等题材，开玺印壶新风。这种紫砂壶陶刻，由鼎朴开始，他命名为“鼎朴玺印壶”，并在国家商标局注册“鼎朴玺印壶”的品牌；他还遍请京津等地丹青名家，大江南北画坛高手，在紫砂壶上各施绝学，以丹青绘画创作紫砂，并由鼎朴亲自捉刀镌刻装饰，壶、画、刻三者合一，并结合图录出版成册。此系列合作，宏扬紫砂文化的同时，又使画与紫砂相融、相亲，互为映衬，相得益彰，为艺术界称颂，鼎朴也被紫砂界誉为合作紫砂，传播紫砂的“曼生后又一人”；他又以紫砂壶以外的紫砂陶板、紫砂器皿、紫砂文房用具等为载体，以金石篆刻的冲刀为主，切刀为辅的刀法，在紫砂器上创作，大开大合，一任自然，被誉为“迎风一刀刻”；他又把茶和印合二为一，把印学文化结合于普洱茶制作工艺上，制成十二大系列普洱茶品，改变了传统普洱茶制作工艺，形成了新的文化普洱茶，此种茶品被茶业界誉为“文化普洱茶第一人”或“茶印第一人”。他的成就被诸多国内专家、学者给予高度评价，他诸多艺术上的创新，是前无古人，并填补了许多领域内的空白，堪称敢为天下先。

鼎朴现定居北京，为职业画家、篆刻家、陶艺家、江苏博爱助残基金会副会长、天津印社常务副会长、中工艺美术礼品有限公司艺术总监、中国工艺美术家协会会员、江苏省徐悲鸿研究会会员，现已在全国专业出版社出版发行了百余种不同内容的精美画册。

罗文华 著名紫砂评论家 天津日报主任编辑 学者 书画评论家

风神洒脱 大朴大雅 ——读孙鼎朴金石书画·紫砂艺术

邵建生

第一次听闻孙鼎朴大名都是在朋友处，朋友送了我一本《鼎朴茶诗百壶集》，厚厚的一本设计精美的画册，整整收录一百把古朴精致的紫砂壶，这些壶的陶刻都是出自著名的金石书画家孙鼎朴先生的手笔，同时配上鼎朴百幅楷书、篆书体书法作品，书法形式多样、笔法遒劲，蕴含金石味，一看就是鼎朴书风，与众不同。这些壶朴厚优雅，风神洒脱，令人爱不释手。其实，孙鼎朴先生多才多艺，他的书画篆刻艺术、紫砂艺术经他三十多年的追索和锤炼，自成一派，艺如其名，备受各界的好评。

孙鼎朴先生于1971年出生于江苏无锡，原名孙国华，笔名鼎朴，八岁前随外祖父学习书法。少时就以金石、书法闻名家乡无锡，1994年就读于中国矿业大学美术系。孙鼎朴现为职业画家、篆刻家、陶艺家，定居于北京。鼎朴自1996年以来多次在海内外各地举办陶艺金石书画展，出版上百部作品专集或合作专集，在几年来创作的紫砂陶艺作品几千件，许多紫砂陶艺作品在众多刊物上登载。鼎朴先生以金石篆刻、书法绘画立身，名闻遐迩，他的金石篆刻和书法绘画艺术有着鲜明的个性，特别是他将篆刻和书画同紫砂艺术熔于一炉，赋予紫砂艺术更多的文化含量，而且形成自己独特的艺术风格面貌，深受各方好评和喜爱。

孙鼎朴先生有着深厚的书画篆刻功底，艺术修养全面，他的书法艺术深耕于传统，从他较为常见的篆隶作品中可以充分领略他对于传统书法艺术的理解和悟性，他师古而不泥古，才气和灵气倾注于笔下，常有能出机杼，这种难能可贵的创造力，同样可以从他在紫砂作品上的开拓得到印证。《鼎朴茶诗百壶集》一书选录了历代名家咏茶诗一百首，孙鼎朴每一首诗都创作了一幅书法作品，书体以篆楷居多，每一幅都是精心力作，充分体现鼎朴先生的传统功力。他笔下的线条沉着厚重，力能扛鼎，无时风之羸弱，古雅而大气，金石味十足。每一首诗，每一幅书作都镌刻于每一把造型各异的紫砂壶上，壶之质朴与书之古雅相得益彰，因壶型不同而书刻各异，书艺、壶艺皆臻其妙，茶诗的人文内涵和书法艺术的融入大大提升了紫砂艺术，平添了每一把紫砂壶的艺术含量和艺术价值。

鼎朴先生镌刻的这一百把壶每一把都是独一无二，不可复制的。每一把都令人赏心悦目，每一把都令人回味无穷：有黑料的惠泉壶，有紫泥的连环三足壶，清水泥的掇球壶，墨绿泥的回龙壶，拼紫的亢龙壶等等，琳琅满目。赏一把壶时，读茶诗品书法，常会让人陶醉于他那一笔一画，紫砂的金石之声，书法的金石之韵，柔中寓刚、刚中蕴柔的壶形轮廓线条，其间的文人气息无时不在紫砂壶中，那特有的光泽中隐隐透出。“月色寒潮入剡溪，青猿叫断绿林西，昔人已逐东流去，空见年年江草齐。”这是镌于拼紫亢龙壶上的茶圣陆羽的诗作，“清香满山月”，

这是皮日休《茶舍》一诗中的诗句，镌于紫泥清香如意壶上——赏读每一把壶，都让人思飘云物外，有出世入世之想。

孙鼎朴的陶艺作品形式十分多样，用紫砂材质做成的有壶、笔筒、陶板等等，特别要提的是他的紫砂陶印艺术，既有姓名章，又有闲章，还有肖形佛像印等。他的紫砂陶印，用刀奔放沉雄，快刀斫阵，强弩千里，才情倾注，线条简练而又神完气足，名章古厚大气，佛像禅味无穷。孙鼎朴是一位具有强烈创新意味的艺术家，在他未进入紫砂界时，他已在印章艺术上探索了20多年，以刀为笔，在紫砂陶土上挥洒，对孙鼎朴来说是驾轻就熟，于是便有了他独具匠心的玺印壶就问世了。孙鼎朴创新的紫砂玺印壶，是他将印章文化附加于紫砂壶上的新品。他的玺印壶深受藏家喜爱，每有新作问世都得到人们的追逐，以往他每年的玺印壶只制作一百把，海内外收藏家总是要提前预订下一年的作品，近二年他更具收敛，将每年的玺印壶定量，只刻12把，这样每月只订一把而矣，更为珍贵。

玺印壶便是在特殊处理的紫砂壶的壶底进行印章创作，把整个壶底作为印面来创作，由于壶底印章创作不同，因而也决定了每把壶的独一无二，而造型各异的壶身上同样也镌刻有孙鼎朴创的书画作品，这样一把壶都达到形与质的完美结合。富有独特艺术魅力的鼎朴玺印壶让许多收藏大家趋之若鹜，究其原因，孙鼎朴自己也总结了几点原因：一是印章与紫砂壶浑然一体为紫砂文化赋予了新的艺术内涵，二是每把玺印壶可量身定做、因人而异的唯一性，三是壶底大做文章，壶身同样赋予书画艺术的装饰，四是他的刻印风格已形成了个人鲜明的个性风格，也具有较为较高的篆刻水平。

的确，孙鼎朴在陶艺上所取得的成功不是偶然的，这除了他长期来对书画篆刻艺术的执着追求，以及在紫砂陶艺上不计时间和财力地投入外，还与他的自身修养有着密切的关系。孙鼎朴富有爱心，为人慷慨大度，虽然他的紫砂作品广受追捧，但他为慈善事业义卖作品常是一批一批地捐献出来。孙鼎朴的个性十分鲜明，真是人如其名，艺也如其名。初次听闻鼎朴大名，初次见到他的陶艺，常会让人联想到“大音希声”、“大象无形”、“大朴不雕”、“返朴归真”这一类词语。

陶艺是火与土的艺术，要知道，火与土都是伴随着人类成长的最原始的要素，是至朴而又至性的，也最接近人类的心灵，当人类步入现代文明，火与土依然承载着人类最为质朴的灵性与梦想，有着无穷的可能性的陶艺无疑延伸着人类几千年的智慧之光。这或许便是为何人们对紫砂陶艺如此痴迷的原因，也是作为一名陶艺家的孙鼎朴对紫砂艺术如此热爱的原因。在这一方至朴的领域，孙鼎朴常常能获得灵感、尽情挥洒他的聪明才智。期待孙鼎朴先生更多的精品问世！

紫砂印·蛟泥
吴培林制

蛟桥夜月
孙鼎朴刻

蛟桥夜月
文造印红

蛟桥夜月人文景观原位于宜兴城中，为荆溪河桥之一。最早于汉代所建。2005年重修蛟桥于团氿东岸边，离原桥西移约200余米，现蛟桥为原样重建，部分桥栏还是原桥遗存，特别值得一提的是，东西两侧都嵌有桥联，其中东侧桥联为：“平步青云对南郭铜峰千秋巩固，重看明月印东流沕水万派朝宗”。团氿水流浩浩荡荡，宗蛟桥，入城中滔滔东流，注入东氿而后入太湖。立蛟桥而东西顾盼，桥、氿、河相接相连，由近及远，水流浩淼，浑然天成，不禁令人感慨，心旷神怡，遐思无限。更有清朗之夜，明月当空，水中明月，月桥相映，人造和自然之美妙，尽入眼底，清人周启雋有诗证曰：“长虹架月对风楼，影入清溪静不流”。

蛟桥夜月壶以此人造景观为创作原型，壶体饰蛟泥水波纹样，并贴饰月轮，壶的塑蛟泥桥型钮互为呼应，一幅蛟桥夜月图景跃然壶上。

蛟桥夜月 吴培林文

阳羨十二景·蛟桥夜月（绿泥·绞泥）
吴培林制 孙鼎朴刻

紫砂印·绞泥
吴培林制

铜峰叠翠
孙鼎朴刻

铜峰叠翠
文造印红

铜官山位于太湖西岸宜兴城西南，海拔约300多米，山中树木葱郁，竹林密布，溪流潺潺，常年不绝。进入春夏，更是鸟语花香，萤飞蝶舞，一派生机盎然，风光无限。清储定诗曰：“铜官高耸碧云中，信是东南第一封，修竹四周松万本，满山清翠点春容。”

铜峰叠翠壶以高耸碧云中的铜官山峰为创作原型，壶型为覆斗式，壶体饰绞泥峰峦纹样，壶的塑峰柱状，绞泥山峦写意画面，层峦叠嶂，青翠纷呈。似乎万本松风拂壶面，千杆竹响入壶中，壶型稳健挺拔，浩然山形之势。

阳羨十二景·铜峰叠翠（绿泥·绞泥）
吴培林制 孙鼎朴刻

紫砂印·绞泥
吴培林制

阳羨茶泉
孙鼎朴刻

阳羨茶泉
文造印红

唐朝诗人卢仝在一首诗中说：“天了未尝阳羨茶，百草不敢先开花”。古阳羨产贡茶，每年清明前，唐皇专派茶吏督办，并快马日夜兼程，赶送朝廷的“清明宴”用茶，可见阳羨茶之质优、之尊贵。阳羨茶品质之优与古阳羨地处亚热带地理条件大有关系，阳羨每年开春伊始，茶树嫩芽萌发，地处群山环抱中面向太湖背山阳面茶地，比浙、皖一带其它区域茶园，气温上升要早些，所以阳羨茶抢先萌芽，加上自然生态环境的优越，其品质不言而喻。

阳羨茶泉壶以茶叶为创作原型，是壶与茶、内容与形式的完美结合，壶型以之叶为型，壶面饰绞泥叶脉纹理，自然逼真，壶的为茶果形态，叶柄和枝杆为壶把。造型师法自然，协调统一，灵动雅致。

阳羨十二景·阳羨茶泉（天青泥·绞泥）
吴培林制 孙鼎朴刻

紫砂印·绞泥
吴培林制

龙池晓云
孙鼎朴刻

龙池晓云
文造印红

龙池山位于宜兴铜官山脉的东南之麓，历史上建寺庙于群山环抱之中，此地山中水汽充盈，气候温润，常有云雾蒸腾之景象，故名龙池晓云，清赵亮武诗曰：“生涯能几穿游屐，云物高寒入画图，为向白云深护处，池中可有蛰龙无”。

龙池晓云壶以龙池晓云自然景观为创作题材，壶型取自曼生十八式横云壶式，壶体饰绞泥龙鳞纹样，壶足、壶的塑乳鼎形，壶形稳健而不失飘逸，古朴且具生动。

龙池晓云 吴培林文