

刘建平紫砂作品集

刘建平
刘杰 编著

黄山书社

刘建平砂画集

刘建平
题

图书在版编目(CIP)数据

刘建平砂壶集/刘建平, 刘杰编著. —合肥: 黄山书社, 2006.4

ISBN 7-80707-383-7

I 刘... II. ①刘...②刘... III. 紫砂陶—陶瓷茶具—工艺美术—作品集—中国—现代 IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第040621号

封面题字: 吕尧臣

策划·主编: 刘建平 刘 杰

摄影·文字: 潘煜明 宋瑞清

装帧设计: 何 斌

刘建平砂壶集

编 著: 刘建平 刘 杰

责任编辑: 任耕云

出版发行: 黄山书社(合肥市金寨路381号)

印 刷: 合肥万户精艺印刷有限公司

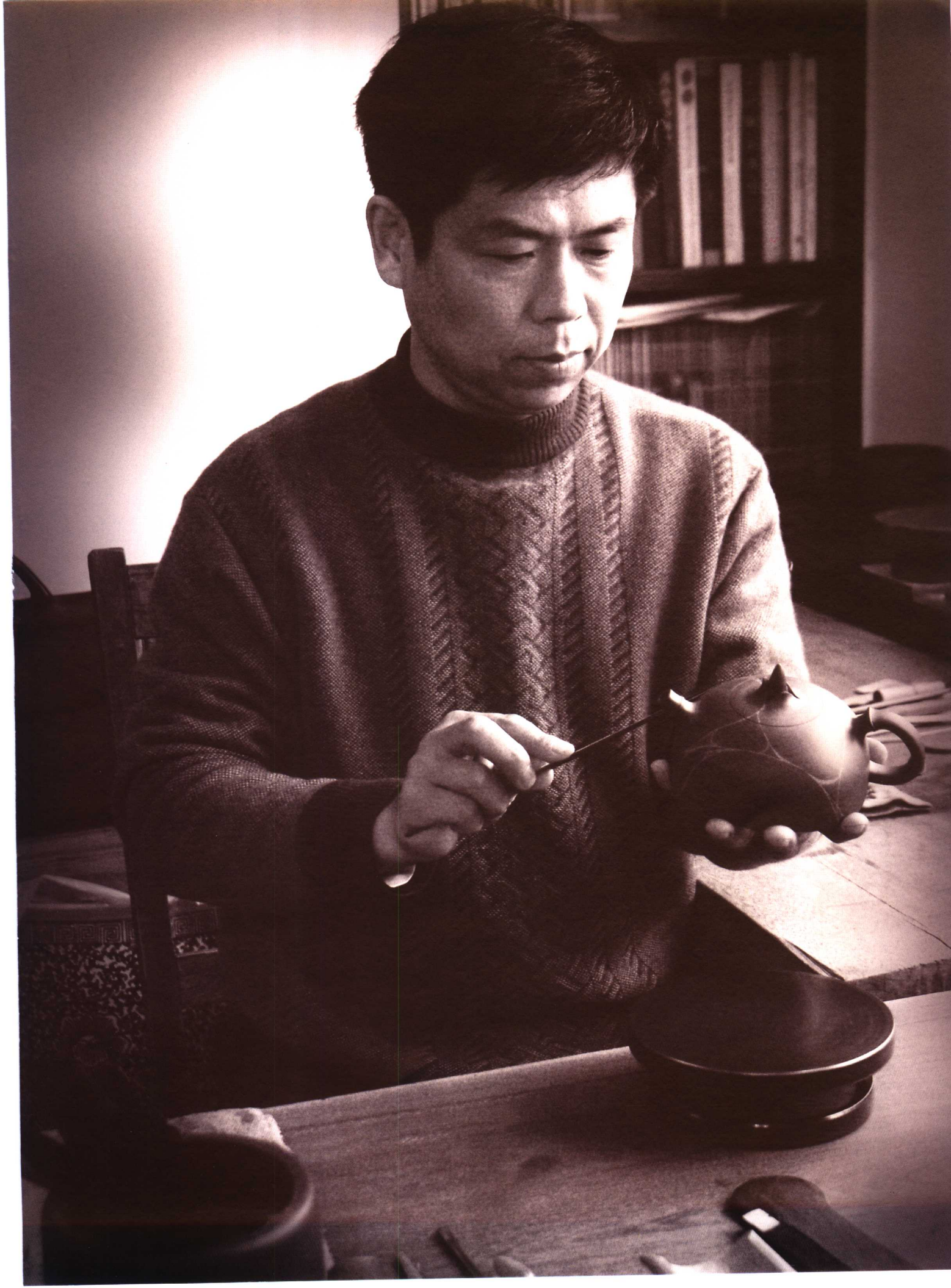
开 本: 889 X 1194 1/16 印 张: 6.75

版 次: 2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

印 数: 0001—2000

书 号: ISBN 7-80707-383-7

定 价: 228.00元 (平装)

建平惠存

藝云一絕

庚辰冬葉選平

此系藝術瑰寶

澄新外模方圓器
真澤內蘊紫玉光

丙戌年春月於古陽溪

岳壇槐畔

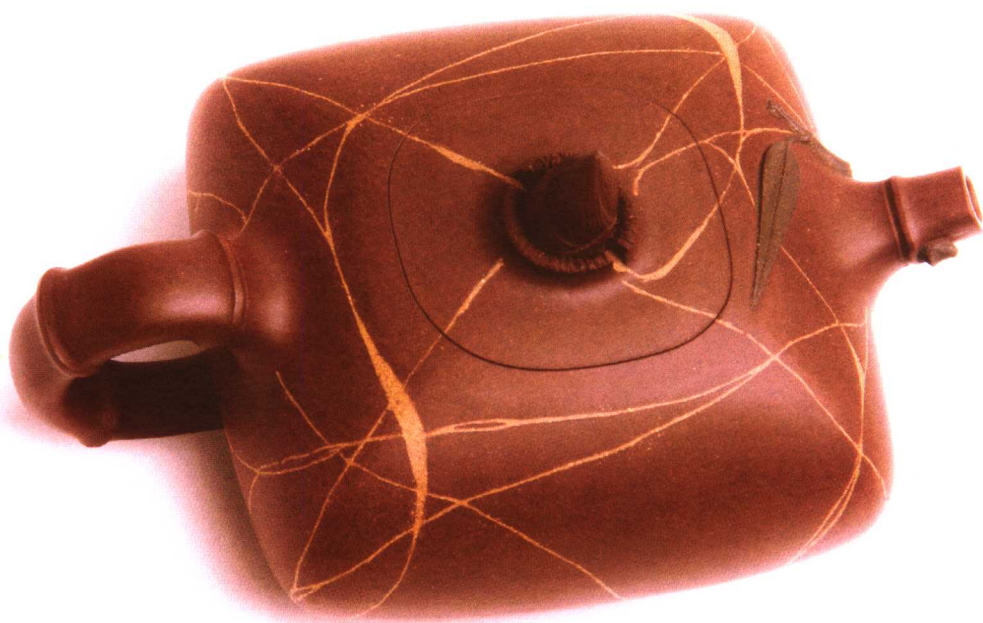
泉海書

道

砂畫藝術博大精深，
需不斷探索不斷創新。
許岡居堯臣丙戌春

目录

序.....	08—09
持续超越 推陈出新.....	10—11
论文集萃	
砂壶鉴赏初探.....	14—16
紫砂装饰起源.....	17—18
浅论紫砂素器的裸体美.....	19—20
茗壶集珍.....	21—81
传承篇.....	82—99
刘建平从艺年记.....	100—101
编后记.....	102

序

艺术恣意的时代里，百家争鸣，紫砂艺术概莫能外。刘建平生活在这个艺术可以纵横的时代，其才华品性厚积薄发，水落石出。读其作品，赞其性情，聊评为序。

朝圣艺术的人流，来而复往，生生不息的背后有理想。追寻理想的灵魂里，有艺术血脉的奔涌，这些秉性有天赋的成分，不可抗力。刘建平是个天赋的紫砂人，他从艺历程里的作品无一不透露出坚定的痴迷。他的作品，一个是优秀，另外一个是不同的优秀。对于成绩，他有异乎寻常的忘性，有意识地否定，再否定，创新的作品层出不穷。他不是百分百顾及市场的，在与现实的对抗和妥协中，显现出其后对紫砂事业的执著。这种理想的鞭策，发之于心，赤诚热烈，以巨大的作用力推动着他探索中国紫砂文化和茶文化的发展。这种信念，难能而可贵，是艺术家鲜见的艺术良知和道德。他具备这种艺德，这成为他作品里随处可见的性情，从技术到艺术的巨大跳跃与此休戚相关。

20年前，我在为国务院挑选入紫光阁的收藏品，第一次对刘建平产生印象。他当时是紫砂厂研究所的学员，沉默倔强的年轻人，作品却新锐而有冲击力。当时，其作品《五头富贵》茶具当选。同时，让我印象深刻的还是他的金牛壶。20年后，2005年，金牛壶被国务院紫光阁收藏。这件作品经历了长达20年的考验，至今保持着英姿勃发的艺术品相，甚慰人心。

金牛壶是刘建平的作品中让我情有独钟的一件。作品以中国传统的田园风采中牛的形象为创作载体，加以艺术想象和处理，素器表现，壶盖处轻闻牛的呼吸，壶嘴则似牛的犄角，最妙的是两角相抵，水顺流而出。作品将悠然自得的闲适心情寓于精湛的紫砂工艺，一洗红尘烦扰，抵达安详静谧的儒道境界，大有“采菊东篱下，悠然见南山”的隐逸情趣。作品立足华夏传统，不落窠臼的创意表现，令人拍案叫绝。

《五头富贵》茶具，更有异曲同工之妙。作品用紫砂阐述中国币制的发展历程，自秦而下，包含西汉、唐宋，壶钮、杯盘的处理，细腻而充满想象力。杯盘用圆形方孔的秦币造型为母体，用时可置茶杯，闲时可做赏玩，真正将紫砂艺术的形式美和实用美完美结合。其中蕴涵的深刻意境推敲起来耐人寻味，币是经济脉络，币是民生基础，币是国家和人民过去与未来的物质理想，币也是历史和文化。作品大跨度地连接了历史与未来，让复古的情怀中透露出自豪和喜悦，对当时和今后的紫砂艺术创作都产生了积极的启迪和影响。

刘建平出身于陶瓷世家，与紫砂情缘深厚。先后师从于高丽君（高级工艺美

术师)、吕尧臣(中国工艺美术大师),入南京艺术学院、中央工艺美术学院陶瓷艺术系进修。一直受教于工艺美术界的一流师长,得前辈耳濡目染,言传身教,基础功底和艺术视野不同凡响。在紫砂艺术创作中,勤勉有加,博采众长,极富创造力。他创作颇丰,是当代紫砂壶艺界中,探索创造组合茶具(结构套具)作品最多的一位。

早在1979年,由吕尧臣设计、刘建平制作的《八方凌云》茶具、《竹圈》酒具就被国务院选为邓颖超出访日本的国礼。作品《春涌大地》茶具入选中国国家博物馆(原中国历史博物馆)“世纪收藏”工程收藏。《缘》茶具被国家文化部永久收藏。作品《富贵》、《源泉》、《晨曲》、《联想》等茶具连续三届获四年一次的全国陶瓷设计第三、四、五、七届评比两个一等奖、二等奖、三等奖。《茗香玉锦》套具获唯一的宜兴“陶都精英奖”。作品《夜之神》、《永乐阶梯》、《晨曲》连续获得1989年第二届、1992年第三届、1995年第四届共三届国际陶瓷美浓大展入选作品奖。1996年应邀在马来西亚吉隆坡成功地举办“刘建平紫砂珍品展”。代表论文《浅论紫砂素器的裸体美》入选国家科学档案馆,成为永久陈列、收藏、入库的优秀论文,同时被收录进《中国科教兴国战略文库·科学技术卷》。

在宜兴当代紫砂界中,刘建平的业绩被中央电视台《东方之子》专栏选中做专题采访报道。

某种意义上,艺术家等同于鞋匠,是苦力活。推陈出新的过程中隐含着艺术家内心的不断裂变。刘建平是兢兢业业的艺术家,所有的心潮澎湃在手底一一展露。他在沉默并不沉寂的创作中,始终坚持壶艺传统的“理和趣”的宗旨,深植于传统文化的土壤,不断进取创新和发展。继承古圣先贤的艺术精华,删减繁冗的花式表现,高瞻远瞩,作品不拘一格,题材不限一隅,在艺术构思和艺术造型上寻求突破。他的作品往往表现出气质脱俗,造型别致生动的鲜明特点,泥料巧色自然,意韵独树一帜。

刘建平是紫砂艺术的继承者,也是传播者。他站在前辈的肩膀上瞭望到远方,也让自己的学生看到更远方。一代宗师给予他切切教诲,他也将己所学倾囊相授与自己的弟子。在紫砂艺术的薪火传递中,他是响应者,也是身体力行者。他的诸多学生正在成长或已经成长为当代紫砂艺界的中坚力量。

读刘建平的作品,在品壶,品人中,见其壶品、人品,裨益甚深。

清华大学美术学院教授 张守智

持续超越 推陈出新

刘建平生于阳羨，一出生就踏在紫砂上边，最终将陶艺作为他倾心的事业，可谓是天时、地利、人和的因缘际会。在他于紫砂艺术领域取得长足成就的时候，作为他的老师，先感欣慰。

韩退之云“弟子不必不如师，师不必强于弟子”，教学相长。我跳脱师徒情分，以艺术赏析的角度来解读他的作品和创作状态，以飨内心期许和藏家及同仁。

“五色土”是紫砂艺人的第一创作格，“人间珠玉安足取，岂如阳羨溪头一丸土”，任何一个致力于紫砂艺术创作的人都对这片土地有着深刻的感情。若说我所带的诸多弟子都是“五色土”的虔诚信徒，那么刘建平就是尤其虔诚的一位。这反映到他的创作态度上，就是对紫砂艺术事业的痴迷。他敏于行，讷于言，用大部分的时间来思考和观察，在技术精益求精的同时，不断做新的尝试。作品取材，一方面来源于日常生活中耳熟能详的具体意象，另一方面则充分展开想象，大胆做出尝试。艺术作品源于生活，高于生活的创作理念始终被彻底得以贯彻，其作品涉及面广博，从具象再现到意识形态领域的巧妙表现都恰到好处。他具备删繁就简的良好艺术感受力，在既成作品的基础上，不断否定和超越，具备充沛的创作力和丰富的艺术感觉力，值得紫砂艺术界高度期待。

他的作品做工在同辈人中算佼佼者。他1976年进入宜兴紫砂厂，师从老艺人高丽君。后作为优秀的后起之秀被荐入研究所，成为我所带的学生。有三年的时间，他是我唯一的弟子，算是嫡传。初始时候打身筒的功夫尚差强人意，只日见进步，其执著和毅力，促成技术的日益成熟。及至今日，他的诸多作品，比如《金牛》、《春涌大地》、《晨曲》、《春意》等作品，都显见扎实的基本功。《春涌大地》是以为初春之笋破土而生为创作意象。春意汹涌，气势磅礴。作品以春天新生的魅力势如破竹为构思主题，表现生命的张力，将壶身意为大地之

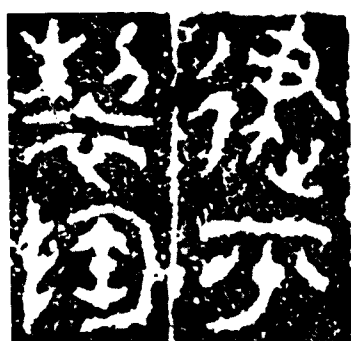
石，壶嘴为春笋。春天来临的讯息不可阻挡，春笋破土，成为壶钮。整套茶具将春的涌动演绎得呼之欲出，惟妙惟肖的做工显示出作者不容小觑的基本功夫，最难得兼具神韵，是一部上乘之作。

紫砂是一门传承的艺术，继往才能开来。刘建平于艺术拥有良好的悟性，南京艺术学院和中央美术学院陶瓷系的学习经历，更加拓宽了其艺术视野，再加之强劲的基础功夫和勤奋的学习精神，使得他的作品逐渐形成自己的风格。细腻温和，形简意丰，时见新意。他对生活有细致入微的观察，对历史和未来有纵深的思考，创作思维敏捷，兼收并蓄，新品层出，创作渐入佳境。作品《富贵》标志着刘建平技术的纯熟和艺术创作风格的初步形成。该作品融汇了“秦半两”、“汉五铢”、唐“开元通宝”等将中国传统的钱币表现形式，以藏富于民为核心，表达富国强民的时代气息。其构思巧妙严谨，表现形式匠心独运。壶盖处用丝线将“秦半两”自然捆扎，艺术视觉上形成强烈的层次感，将千年的文化做了淋漓尽致的叙说。这部作品中闪烁出作者新锐的高瞻视线，其贴近文化，形神一并用力的思维方式最终成型，获得业界的广泛认可。在同辈中，他的创新作品是非常可观的。这种持续创新的精神，是紫砂艺术界的希望，值得嘉许和弘扬。

刘建平的作品在众多国内外的评比中，都曾获得大奖，不一一列举。需要列举的是他对光大紫砂事业的另外一个贡献，就是博采众长，寓学于教，躬于传承。在他从艺的30年中，带过60多名弟子；与其他诸多同行或边缘艺人间的交流，更从无间断。他的很多弟子现在已是紫砂界的新秀，其中还有高级工艺美术师、工艺美术师、助理工艺美术师等。这种共享和共赢的心态，将提升他的整体修养，使其作品体现出与人品一脉相承的气质，对他的艺术创作有更大帮助。

艺无止境，功在壶外。期待刘建平有更大的突破和更多的新品。

中国工艺美术大师 吕尧臣

论文集萃

砂壶鉴赏初探

刘建平

紫砂陶有着悠久的历史 and 独特的艺术风格，并以其丰富多彩的造型，古朴雅致的色泽，精湛的手工艺制作工艺和优异的日用功能闻名于世。李渔在《杂谈》中称：“茗壶莫妙于砂，壶之精者莫过于阳羨。”在芸芸茗壶中最被赏识，久有“世间茗具称为首”的美誉，在陶瓷艺苑中独树一帜。

砂壶壶艺既是物质的产品，又是精神的财富，同时又是科学技术与艺术的综合成果。因为它是随着饮茶品茗风尚的盛行和历代的经济发展，科学技术的进步，文化艺术的演进，时代风俗的变迁，鉴赏水准与审美观的演变而不断提高，在陶瓷艺术中反映十分突出，从而使得它既具有中华民族所特有的风格，更具有强烈的时代感和鲜明艺术个性的砂壶文化，为历代喜爱品茗、珍藏砂壶艺术的文人雅士所关注。为此，如何鉴赏砂壶的优劣和艺术价值？如何提高鉴赏水准？如何适应社会上不同文化层次，不同年龄人士的审美心理需要及不同国度和区域的人们所接受？笔者想借此机会与同仁磋商，学习探讨，交流观点，并请专家赐教。

任何门类的艺术，有创作，就有鉴赏。在一定程度上讲，艺术鉴赏的基本标准和原则都有它们相同之处。提及砂壶的鉴赏，笔者认为，首先应弄清楚创作与鉴赏的含意。创作，简单地讲，是由作者先具有灵感，而后透过具体的媒介，把他的美感意象表现为艺术品。为此，创作者不但要具有深厚扎实的文化修养和熟练的技巧，同时还要依靠自己的直观和洞察力发现和应用自然规律，唯有静心静气地源于生活，才能高于生活。鉴赏，是先接触艺术品，先由了解艺术的媒介入手，而后再去体会艺术品中所包含的艺术家所表达的内涵、意境，是对主观与客观的价值之认识。鉴别其精巧技艺使人的精神得到舒适享受，也就是说：赏壶能陶冶人的情操，给人以美的启迪和愉悦。因此，紫砂壶艺是一门独特的艺术。如何鉴赏砂壶的优劣，笔者认为：鉴赏砂壶，首先要对砂壶有所了解，既要直观砂壶色泽、造型结构，装饰手法以及章法的匠心与基本功，流派、风格，更重要的是通过欣赏，在使用和玩赏中，当你提拿，触摸砂壶时，是否感觉舒适，方便。一把砂壶给人的第一感觉很重要，例如，笔者多次目睹世人一致公认的大享掇只壶（上海四海博物馆现藏清代道光、咸丰年间的制壶高手邵大亨制），以曲线造型形体特有饱满合度的流畅，珠圆玉润的柔美浑朴气势，线条运用和谐得体见长之感，通过造型气质，神韵的表象传达，酷似大将风度之举，能使人们在视觉和心理触觉上产生强烈的艺术美感，实是光器的典范。正似“看画如看美人，其风神骨相，有肌体之外者，令人看古迹，必先求形似，次及敷染，次及事实，殊非鉴赏之法也”。因此，力与形是外观给人的感觉，气与神则是以内涵修养使人受到感染，欣赏砂壶也和欣赏美学、绘画、书法、金石、篆刻文学、音乐、诗词等其他姊妹艺术的鉴赏原理相同，有所鉴别，由浅入深，逐步转换，只有对砂壶建立了感情，才会有兴趣，探讨深入研究，与此同时，需进一步了解砂壶的材质美和造型形态的内涵美，温润不艳的色泽和质表与肌理效果，带给人们在品茗乐趣中以视觉美和触觉美的享受，从而