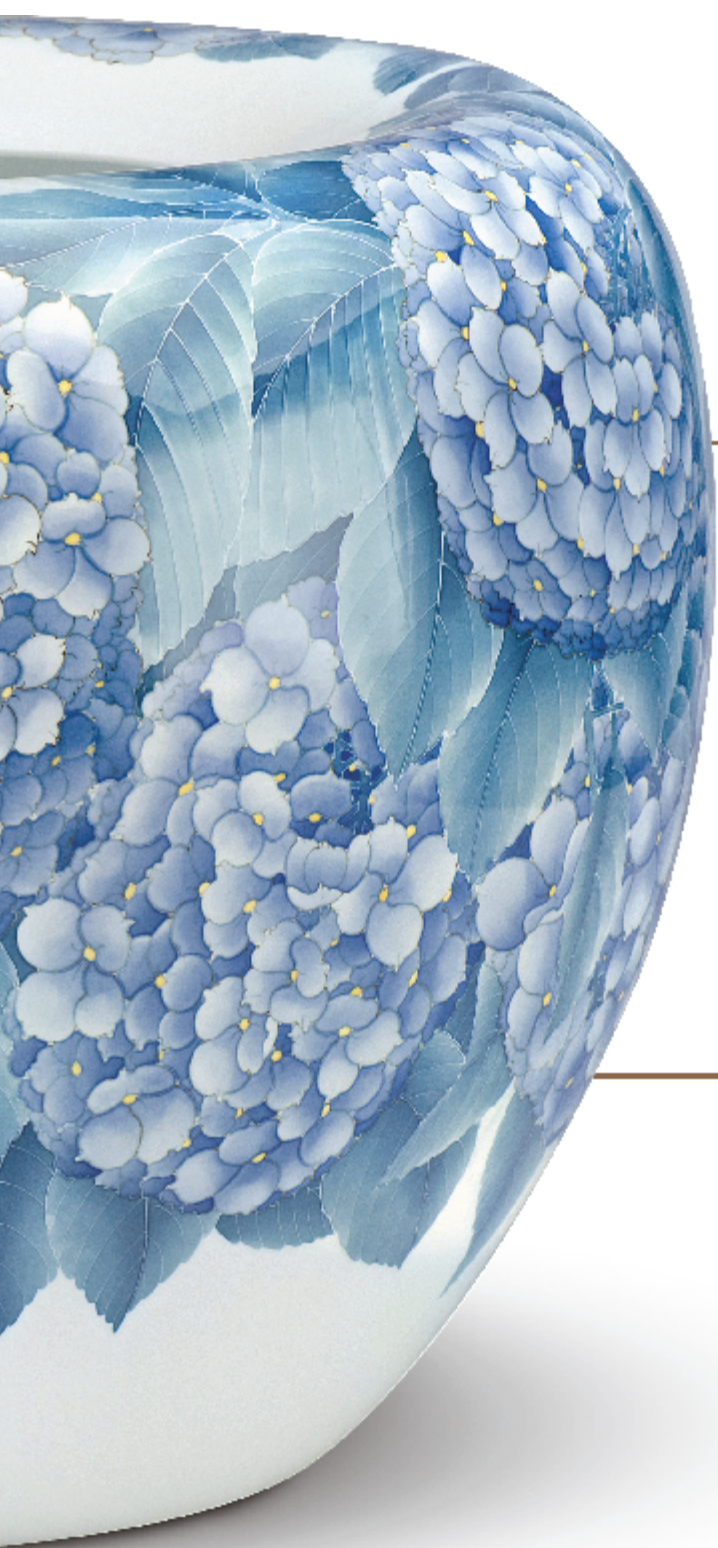

中国陶瓷艺术大师

黄小玲 卷

主编：傅维杰 编著：朱醴

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

中国陶瓷

艺

术

大

师

黄小玲 卷

主编：傅维杰 编著：朱醴 安徽美术出版社

ZHONGGUO TAOCI
YISHU DASHI
HUANG XIAOLING JUAN

图书在版编目（CIP）数据

中国陶瓷工艺大师·黄小玲卷 / 傅维杰主编；朱醴编著. -- 合肥：安徽
美术出版社，2016.10
ISBN 978-7-5398-7254-4

I. ①中… II. ①傅… ②朱… III. ①陶瓷艺术-作品集-中国-现代 IV.
①J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 250094 号

中国陶瓷艺术大师 | 黄小玲 卷

Zhongguo Taoci Yishu Dashi Huang Xiaoling Juan

主 编：傅维杰 编 著：朱 醴

责任编辑：欧阳卫东 陈 远 摄 影：叶 剑 朱 嘉
装帧设计：华 伟 张 松 翻 译：陈芳芳 张楚武
责任校对：司开江
责任印制：徐海燕

出 版：安徽美术出版社
发 行：安徽美术出版社总经销
社 址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14 层
邮 编：230071
营 销 部：0551-63533604 0551-63533607
印 制：上海雅昌艺术印刷有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：25
版 次：2016 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5398-7254-4
定 价：480.00 元

如发现印装质量问题，请与营销部联系调换

版权所有·侵权必究

青出于蓝

——我所认识的黄小玲

我认识黄小玲是在认识她的作品之后。那是2003年的事，协会在北京民族文化宫第一次组织“全国陶瓷名窑名瓷名家名作展”时，各个瓷区参展非常踊跃，民族文化宫的几个展厅很快就满了。在二百多个展位中，只有一个醴陵陶瓷的展位，展位没有任何布置，一块紫色的化纤布随意地遮盖上运货的纸箱子，上面摆了十几个釉下五彩瓷瓶子。对醴陵这个展位，我是很在意的，因为2002年启动中国陶瓷艺术大师评选工作时，我打了很多电话，而醴陵产区竟无人关心，无人牵头这项工作。我了解到来参展的是两个小伙子——周金炎、刘劲松共拼的一个展位。展览的最后一天，我经过这个展位，询问销售情况如何。没想到那个叫周金炎的小伙子竟哭了，刘劲松也是一脸茫然，展期几天一件作品也没有卖掉，回去的路费还没有着落。望着展位上清新淡雅、生机盎然的作品，心中充满了对醴陵陶瓷的忧虑，我赶紧请示杨自鹏会长，当即买了6件作品。据说在我之后，他们的作品很快全都卖出去了，这是他们刚成立的“醴泉窑艺”的第一批作品，第一笔生意。由此，作品底款上“黄小玲”三个字就这样印入了我的脑海。

2004年上半年，我与协会黄芯红同志顺路来到了醴陵，想知道第一届中国陶瓷艺术大师评选醴陵为何竟无人牵头，无人参加。此次，我第一次见到了黄小玲。她年轻、热情、好客，一双大眼睛让你一下看到她的内心。黄小玲带着我走访了几位老艺术家。当时已是春天，老艺术家熊声贵患了偏瘫，仍穿着一身棉衣、棉裤，见到我竟失声痛哭，他是把我当成轻工业部的

娘家人来了。我们还一起看望了邓文科、余华、温月斌等湖南陶瓷研究所的老人，他们生活窘迫，身体大多不太好。一路走过，我的心情格外沉重。醴陵当时的国有企业正陷入困境，而且这些企业属于株洲管理，醴陵市政府插不上手；陶瓷艺术工作人员所在的湖南省陶瓷研究所属于省轻工厅直管，而当时的省轻工厅已经撤销；湖南省陶瓷协会也已名存实亡。刚刚崛起的湖南华联、港鹏等一批大型民营企业都以生产日用瓷为主，而艺术陶瓷的工作室都是各自为政，一盘散沙的醴陵陶瓷怎么办？我跟黄小玲谈了个想法，把湖南省陶瓷行业协会迁到醴陵来，这样很多行业上的问题就可以自己解决了。

2004年12月，黄小玲高兴地邀我去醴陵参加湖南省陶瓷行业协会换届大会，我如约而至，心情非常激动。不用讲我也知道，协会能够成功迁到醴陵，这样一件复杂的事情，肯定得到了醴陵市委、市政府的支持。因为我在这里认识了市委副书记徐林娟，一个同样热情、执着，工作脚踏实地的女性，她为省协会迁到醴陵，换届选举，恢复活动，做了非常多的工作，做出了巨大贡献。同时我也确信黄小玲为此工作所付出的艰辛和努力。

有了协会，企业家、艺术家就有了家，黄小玲带着大家到省里评职称、评省级大师，积极支持和参加全国其他陶瓷产区的陶博会，参加全国性的各项活动，醴陵釉下五彩终于在全国绽放。

我所认识的黄小玲是个大器的人。她乐于助人，谁的忙都肯帮，这是我最深的感受。我没有听她说过谁的不是，谁没有融入大家的圈里，她就想方

设法拉进来。2010年，第二届中国陶瓷艺术大师评选工作中，她把老一辈艺术家一一向大家介绍，唯独没有介绍她自己。那一年的大师评选，醴陵确实解决了很多七八十岁老艺术家的问题。人在做，天在看，她越是这样，上天越是眷顾她。在评选投票中她竟然得了满票，这是我万万没有想到的，想起开始报名时，我还劝她年纪轻，这届就不要参与了……

评上大师的黄小玲，更让我刮目相看，当上了省人大代表，当上了全国人大代表，我只是在心里悄悄地祝愿她能够永远保持着向上的劲头，能够永远把自己放在醴陵陶瓷艺术家队伍当中，成为这支队伍中的一分子。前不久，她带人来宜兴参加第三届中国陶瓷艺术大师实操考试。我们规定了不许在宜兴请客、送礼、找关系，湖南的全体人员都做到了。考试结束后，黄小玲带着自己的队伍开着几辆车一同离开宜兴返回湖南，我被这一幕深深地感动，她在醴陵艺术陶瓷队伍中还是有威信、有凝聚力的，醴陵陶瓷需要她这么个人。

黄小玲让我为她的画册写序，而我却一直在谈她的为人。如何评价她的艺术，这对我倒是个难题。黄小玲不是科班出身的陶瓷艺术家，她1984年进入湖南省陶瓷研究所学艺。我本文的题目用了“青出于蓝”，是因为她师从陈扬龙大师，并深得邓文科等老一代大师的指点。她曾随师父陈扬龙一起赴上海汉光陶瓷公司打工，受到李游宇大师所创的汉光瓷的影响。特别是自己办厂后，更是不断请教老一代大师们，不断进步，取得了卓越的成就！

黄小玲是醴陵百花盛开的釉下五彩瓷中的一枝花。一花独放不是春，百花齐放春满园，我衷心地希望黄小玲永远是这百花园中的一朵盛开的鲜花！青出于蓝，而胜于蓝。黄小玲是老一代陶瓷艺术家亲手培养出来的，要想真正地胜于蓝，黄小玲还需不断地磨砺自己、淬炼自己、突破自己。

傅维杰

大师简介

黄小玲，女，1968年出生于湖南醴陵，出身陶瓷世家。中国陶瓷艺术大师、十二届全国人大代表、全国三八红旗手、全国轻工行业劳动模范，享受国务院特殊津贴，中国陶瓷工业协会副会长、湖南省女陶艺家协会会长、湖南省陶瓷协会副会长、醴陵市文联副主席。

1986年从陶瓷美术专业毕业后，黄小玲从一个小瓷厂被选拔进湖南省陶瓷研究所，师承陈扬龙。她长期以来潜心于釉下五彩陶瓷艺术的研究，博采众长，融会贯通，大胆突破，另立风貌。其主张“艺术生活化”，运用传统艺术手法，注入时尚元素，作品清新秀丽、恬淡雅致，独具灵秀，极富个性。她创新设计烧制的《虞美人》《牡丹》《紫藤花》《绣球花》等二十余件作品先后参加海内外的各种展览评比，屡获金奖、银奖、创意奖等殊荣，其《满园春色》等三十余件作品先后被海内外有关专家或博物馆收藏。

现在，黄小玲作为国家非物质文化遗产“醴陵釉下五彩瓷烧制技艺”代表性传承人，在探索瓷艺道路的同时，亦着力于组织全省陶瓷艺术大师建设一个釉下五彩瓷的基地，集多功能于一体，向世界展示釉下五彩瓷的发源、发展，为繁荣这一独特的艺术，为地区经济的发展，创造一个更广阔的平台。

目
录

文
萃

001

图
版

025

年
表

179

后
记

186

中 国 陶 瓷 艺 术 大 师

黄小玲 / 卷

文萃

慧心巧技

——黄小玲釉下五彩陶瓷艺术欣赏

文 / 宁钢

现代醴陵釉下五彩，起源于清代康熙年间烧制成功的釉下三彩。由于它的出现晚于青花及釉里红，因此，我们认为这一技术的成功当建立在青花和釉里红的烧造基础之上。但与景德镇的青花和釉里红技术相比，经过长期的技术改造与创新，现代醴陵釉下五彩以艳而不俗、色泽水灵的特征闻名于世。如果说景德镇的青花釉里红技术，在装饰效果上因其强烈的视觉冲击力，而呈现出明显的阳刚之气，那么，湖南醴陵釉下五彩，则因其柔美的色彩效果和细腻无痕的笔触，而呈现出独具韵味的阴柔之美。在投身于醴陵釉下五彩创作与研究的艺术家中，黄小玲无疑是其中的佼佼者。

出生于1968年的黄小玲，在1986年开始系统研习醴陵釉下五彩装饰技艺，拜中国工艺美术大师陈扬龙、邓文科为师，在学习传统釉下五彩技术的同时，黄小玲博采众长、融汇古今，将醴陵釉下五彩推向了新的高峰。与传统釉下五彩不同，黄小玲创作的现代醴陵釉下五彩作品，风格清新秀丽，色彩雅致恬淡，格调婉约高雅，立意巧妙含蓄。可以说，她以女性细腻而敏感的特质，将醴陵釉下五彩的材质特性进行了充分的发掘。同时，她也以独特的审美眼光，为釉下五彩平添了一丝时尚的气息。因此，当我们纵观黄小玲的釉下五彩陶瓷艺术作品时，不难发现她的作品具有如下特色：

一、因形而设的巧妙构图

陶瓷装饰艺术具有明显的附属性特征，也就是说，只有附着于陶瓷坯

黄小玲在传授技艺

体之上，这一艺术表现形式才能够存在。正如王朝闻所说：“工艺美术，也可称之为装饰艺术……工艺美术作品不能没有装饰性、装饰味或装饰风格。”“装饰”二字的存在，制约着釉下五彩的表现形式。在苏珊·朗格的研究中，“装饰”与“得体”是始终并存的，是一种具有明显秩序化、程式化和理想化的艺术表现方法。李砚祖先生对这一问题也有过解释：“装饰性首先是一种性质，一种通过装饰形式得以抽象化、图式化、平面化的艺术品质。”受制于这些要求，陶瓷装饰从来就不是一种自由的艺术，它的存在只是为了在适合形体的同时，能够真实而充分地展现作者的思绪。换言之，陶瓷的造型决定了釉下五彩装饰的具体面貌。因此，只有深刻地认识到这一点才能够在陶瓷艺术创作中获得成功。在黄小玲的作品中，我们常常能够看到这种因形而设的巧妙构图。曾在2008年荣获中国传统工艺美术精品大展银奖，并被中国工艺美术馆收藏的釉下五彩瓷瓶《虞美人》，就是其中的代表作之一。这件作品绘制于体态修长的改良橄榄瓶坯体之上，为了适合橄榄瓶两头尖细中部丰腴的形态特征，黄小玲有意识地利用了虞美人花茎秆纤细的造型，将繁茂的叶片与花朵，布置在瓶体呈现收缩之势的上下两端，在中部较为凸鼓的部分，则饰以看似随意松散的茎秆和花苞。这样的设计，一方面充分地化解了橄榄瓶形态的不稳定感，通过两端繁密中间疏朗的构图与坯体两端狭小中段宽大的形态恰好形成互补之势，使整件作品展现出稳定的视觉美感。另一方面，花头与叶片所形成的繁密空间，也因为茎秆和花苞的纵向分割而呈现出均衡的视觉效果。同时，就坯体本身的造型特征而言，由于

黄小玲进行佛瓷艺术创作

作者运用柔美却不失力度的茎秆，对瓶体上略显厚重的中段进行了纵向的分割，这样就削弱了瓶体中段原本的“密闭”态势，以绿色茎秆和白色釉面构成的色块对比所形成的“气孔”“水路”为这件作品构造出爽朗通透的艺术效果。

与体态修长的《虞美人》釉下五彩瓷瓶相比，黄小玲创作的《菊香系列》瓷缸则显现出另一番独特的韵味。这一组四件釉下五彩瓷缸在造型上源于清代苹果尊，通体浑圆，形态饱满，为了更好地展现这一近似圆球体的造型特征，黄小玲为这组瓷缸设计了极富装饰意味的画面构图，她按照装饰图案中的散点构成原理将大量的菊花与叶片进行疏密排列，花与叶相互穿插，在瓷坯表面形成了一种繁满的装饰效果，进一步夸张了器形本身的圆满形态。同时，她利用醴陵釉下五彩独有的勾线技术，为这种繁满的构图留出了灵动的“水路”，使得画面的装饰效果繁而不乱、满而不堵，在这样别具匠心的装饰构图映衬下，这一组四件釉下五彩瓷缸展现出一派欣欣向荣之象，极具时代特征。

二、秀雅洁净的色彩效果

醴陵釉下五彩向来以色彩丰富而著称，与单色的青花或釉里红相比，釉下五彩的颜色系统显然较为复杂，在传统的醴陵釉下彩装饰中，常常可见以中国画或油画为蓝本的艺术作品，它们的设色通常呈现出明显的两极分化，

花香果实

高 38 厘米 宽 32 厘米

或浓艳华丽，或清新素净。这种设色传统，在黄小玲的釉下五彩陶瓷作品中也得到了充分地继承。但她并不满足于单纯的继承，在黄小玲的近期作品中，我们可以看到她以当代审美观念为导向，对醴陵釉下五彩的设色方式进行了卓有成效的改良。

例如，在《连年有余》釉下五彩天球瓶中，黄小玲一改以绿色绘制荷叶的传统，转而运用大面积的赭石绘制荷叶，使之成为整件作品的主体色调，在赭石底色上，以洋红绘制莲花，以柠黄绘制花蕊，同时还以绿色绘制了六条游弋于莲叶中的金鱼。从整体配色效果上来看，赭石、洋红、柠黄同属于暖色调，在赭石底色上的洋红和柠黄二色，既延续了底色温暖柔和的色调感受，又与底色有着明显的色差，展现出主次分明的色彩层次。同时，穿插于荷叶与莲花间的六条金鱼，采用归属于冷色系的绿色绘成，与占据瓶身巨大部分面积的暖色调，形成明显的色彩对比，使得这六条金鱼的形象，在遍布于瓶体的装饰元素中显得极为跳脱，进而突出了装饰主题。从大的视觉感受上来看，黄小玲通过色彩的设计，将所有的装饰元素划分为主次有别的三个层次，分别是位于最上层的金鱼，位于中间层的荷花以及位于最下层的荷叶，远观之，仿佛让人看到了一幅立体的池塘小景，也不由得让人联想到那著名的诗句：“江南可采莲，莲叶何田田。鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”

三、细腻丰富的精神内涵

中国的陶瓷艺术，自产生开始就是以“工艺美术”的面貌长期存在着的，直至上个世纪，当一部分充满革新精神的陶瓷艺人提出“文人瓷绘”概念之后，加之社会的发展、变化，瓷画艺人拥有了作为艺术家应有的地位，随着社会地位的改变，原先处处受制于人的瓷绘题材，也开始展现出作者“直抒胸中意气”的创作理念。在黄小玲的釉下五彩作品中，我们随处可见她细腻而丰富的艺术情感，透过这些作品，我们可以读到这位艺术家对于新时代新现象的感慨与热爱。在她充满激情的艺术作品中，我们也很容易被这种积极向上的情感所感染，进而被感动。

例如，在她的《菊香》系列作品中，充盈着如同向日葵般的乐观向上的情感，透过似锦繁花，展现出作者对当今社会的赞美和热爱之情，震荡着我们的心灵。她的《夏荫》挂盘，则以充满生活情趣的题材和饱满的构图，向我们展现了作者心中对于宁静生活的感激和体味。《富贵吉祥》瓷瓶，采用鲜艳的大红色、华贵的牡丹题材，尽情地挥洒着作者对祖国由衷的赞美之情。《竹报平安》瓷缸，以淡雅的设色和柔美的笔触，表达了作者对自然的

感悟。2009年，黄小玲为黄埔后代访台代表团创作了一件礼品瓷——《和平之春》。在她的笔下，象征祖国大陆的红梅光华灼灼，梅树环抱着的和平鸽形态优雅、目光柔和。不难看出，作者以红梅与和平鸽这两个装饰题材，表达了自己对海峡两岸能够和平交流的美好愿景。

黄小玲的作品柔美而典雅，她的匠心巧妙而独特，她的技巧纯熟而精妙。细观黄小玲的作品，我总是会涌起莫名的感动，作为艺术家，能够将自己的审美感受化之于笔端并不少见，但最为可贵的是能够成功地引起观者的审美共鸣，这需要艺术家拥有足够巧妙的心思和始终高昂的创作激情。可喜的是，黄小玲做到了。我相信，她的釉下五彩瓷绘艺术必将取得更高的成就，她必将带给观者更多的视觉冲击和审美体会。

《万事如意》 高 35 厘米 宽 26 厘米