

美术文献

中国现代陶艺专辑②

美术文献(丛书) 总第22辑2001年

湖北美术出版社

Fine Arts Literature
Hubei Fine Arts Publishing House

寒山转苍苍

寒山转苍苍，白鸟下苍苍。山色有无中，鸟色有无中。

寒山转苍苍，白鸟下苍苍。山色有无中，鸟色有无中。

F

INE ARTS LITERATURE

美术文献(丛书) 总第22辑 2001年

图书在版编目(CIP)数据

中国现代陶艺专辑② / ——武汉: 湖北美术出版社, 2001.4
(美术文献)

ISBN 7-5394-1094-9

I.中.....

II.美.....

III.陶瓷-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
(2001)第 13172 号

出版: 湖北美术出版社

编辑: 《美术文献》编辑部

编委: (以姓氏笔画为序)

刘明 余澜 贺飞白

唐小禾 彭德 鲁虹

本辑学术主持: 贾方舟 白明

责任编辑: 柳征 刘明

装帧设计: 向冰

英文翻译: 姚子渊

技术编辑: 李国新

责任校对: 郭汉霞 肖锐闻

地址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电话: (027)86792585 (传真)86778389

网址: <http://www.hbapress.com.cn>

邮购单位: 湖北美术出版社发行部

邮购电话: (027)86787105 (传真)86785529

邮编: 430077

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

书号: ISBN 7-5394-1094-9/J·996

定价: 18.00 元

目 录

- 2 中国当代艺术格局中的现代陶艺 (序)
贾方舟

艺术家档案

推介辞

6	姜波推介辞	白明
17	白明推介辞	贾方舟
20	罗小平推介辞	白明
27	夏德武推介辞	白明
31	追求心灵空间与自然空间的融合	周益民
37	沛雪立推介辞	白明
41	刘正推介辞	白明
47	陆斌推介辞	白明
53	左正尧推介辞	白明
57	白磊推介辞	贾方舟

简 历

8	姜波艺术简历
18	白明艺术简历
22	罗小平艺术简历
29	夏德武简历
34	张晓莉简历
39	沛雪立简历
42	刘正简历
49	陆斌简历
54	左正尧简历
58	白磊简历

自 述

10	姜波自述	
16	白明自述	
21	随口二三言	罗小平
28	现代陶艺状态	夏德武
32	张晓莉自述	
38	沛雪立自述	
43	近思杂记	刘正
48	我与陶艺	陆斌
55	心中世界 画中世界	左正尧
59	制陶随感	白磊

美术作品

7	姜波作品
13	白明作品
22	罗小平作品
28	夏德武作品
32	张晓莉作品
35	沛雪立作品
44	刘正作品
48	陆斌作品
51	左正尧作品
58	白磊作品

封面 张晓莉《流淌的刷子》 瓷 高42cm 1999年

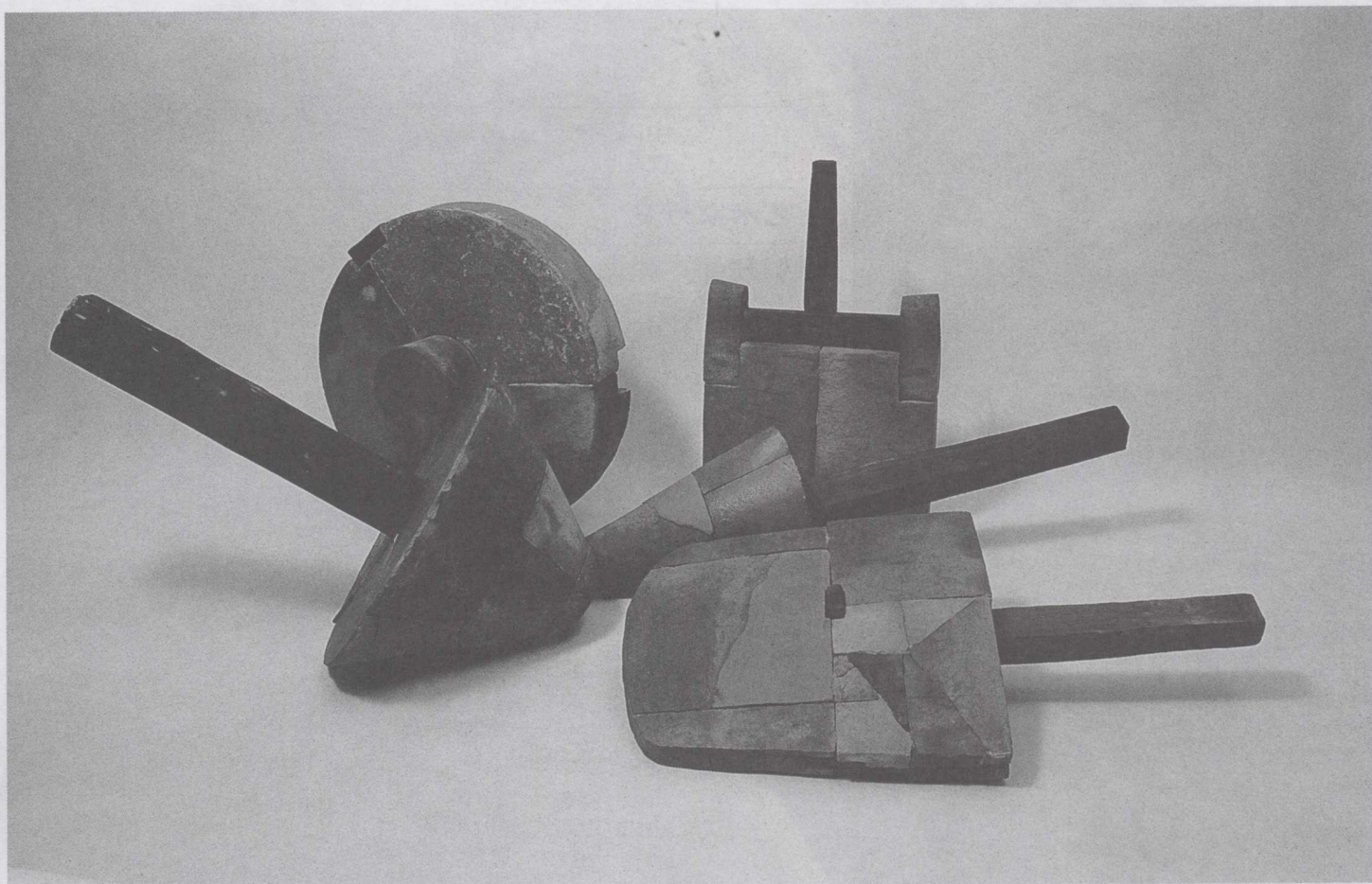
封二 罗小平《时代广场——春春》 70cm×55cm×50cm 2000年

封三 白磊《有孔洞的风景》 粗瓷(还原焰1320℃) 高16cm 2000年

白磊《深雪》 瓷(还原焰、熏烧1320℃) 高36cm 2000年

封底 白磊《呼吸1号》 粗瓷(还原焰1300℃) 高18cm 2000年

陆斌《砖木结构之十七~二十一》 陶、木(还原焰1160℃) 高82cm 1999年

中国当代艺术格局 中的现代陶艺 (序)

贾方舟

陶器既是一切艺术中最简单的，也是最困难的……这种艺术是如此地与本土文化上之各种需要密切不可分离，以致每一种民族的本土文化精神，都必然会在这种媒介中寻求它的表现。

—— 赫伯特·里德

有必要把现代陶艺纳入中国当代艺术的范畴来加以讨论，其意义不仅在于确认它在中国当代艺术格局中的地

位，还在于它与中国当代艺术所面临的问题具有同一性。毫无疑问，中国现代陶艺自身也有诸多需要解决的问题，但“陶艺界”绝不再是一个自足的天地。这是因为自它从传统陶艺中分离出来的那一天起，就已进入一个国际化的对话空间。陶艺家心里明白，他们是在一个全球化的背景中发言，如果不能从一个自足的天地中走出来，对当代文化作整体的关注，就很难使自己的作品进入当代语境之中。

应该说，现代陶艺在中国兴起的时间并不算长，而真正形成一定的气候和创作规模，引起学术界的关注，还是近几年的事。长期以来，人们都习惯于把陶艺这一技艺性很强的艺术形态归入工艺美术范畴。在所有的艺术展示活动中，很少有陶艺的位置。即使偶然有所涉猎，也处在极为边缘的地位。因为在人们对于现代陶艺与传统陶艺的分野并不清楚。虽然从物质材料和工艺制作的角度看，现代陶艺是传统陶艺的延续，但在观念上和审美认知上，二者却表现出相当大的差异。一般来说，传统陶艺是历代陶工集体智慧的结晶，而现代陶艺却是作为个体的陶艺家的独立创造。传统陶艺多是以实用为目的，工艺性很强且有着严格的技术分工和技术规范，因此，大大限制了创造主体的自由发挥，而现代陶艺恰恰是在这两点上与传统陶艺拉开了距离。它不仅在外观上改变了陶艺的审美形态，而且

沛雪立《蓉》 红陶土 45cm×55cm×10cm 2000年

还在功能上改变了其实用目的,使之成为一种纯粹的艺术创造,成为创作主体充分发挥想象的空间,实现个体精神价值的媒介,使陶艺这门古老的艺术成为现代人的精神寓所。因此,与传统陶艺不同,现代陶艺只是以陶泥作为它的物质载体,而借以体现的却是一种现代的艺术精神。它主张自由创造、个性发挥,即使有些作品仍然保留着容器的形态,但已不再是以实用为目的,并且突破了原有的技术规范,扬弃了传统陶瓷精致、规整、对称的古典审美趣味,向着随意自由、更富想像力、更具人文精神的方向发展。现代陶艺创造的不再是传统意义上的艺术化的“瓶罐”,即使是“瓶罐”,也是以“瓶罐即艺术”的观念自由表达着陶艺家的生存经验。因此,现代陶艺纯属于艺术家个体面对心灵的艺术创造。正是在这个意义上,现代陶艺从传统陶艺中分离出来,成为现代艺术“主干”上的一个“分支”。在中国,现代陶艺虽然发展较晚,但在短短十几年中已涌现出一批具有独立品格且年富力强的陶艺家。这支新军的出现,使现代陶艺在中国当代艺术的大格局中,已占有不容忽视的地位。

从本辑收入有限的几位陶艺家的作品即不难看出,他们在陶艺创作中已有很成熟的表现。无论是在艺术观念上、审美认知上,还是在创作心态上,都表现出作为一个当代艺术家应有的素质。在他们的作品中,我们不难看出

这样一些共同倾向:一,作为一个当代艺术家对当代文化的整体关注;二,艺术家从个体出发,对人类的生存状态、生存意义及生命价值的思考;三,注重各自不同的感觉方式和表达方式,从而形成各自不同的风格;四,对泥、釉、水、火这些构成陶艺的物质媒介的各种可能性的探索;五,对作为精神载体的材料语言和形式语言的不断完善。

由于这些陶艺家是在各自不同的探索方位上实践着自己的艺术理念,所以他们之间又有着很大差异。以夏德武和左正尧为例。夏是从自身体验出发进而走向宏观思考,并将他的思考在日、月、星、辰这样一个大的时空背景中展开——展开的方式是借助于人的头形结构(可以理解为从自我出发),因为人的思维是无极的,大脑可以抵达任何一个用光年计算的距离;左正尧却是在平淡人生的衣、食、住、行中发现了闪光的东西,在微不足道的琐碎生活中发现了可以浓墨重彩的内容。但无论他们对现存世界的关注点有多大差异,最终都要通过同一媒介材料加以表现。外形的简括整一和局部处理的丰富多变,是他们共有的特征。刘正和姜波的作品都表现出对人类命运的关注,但各自的视角又有不同。如果说刘正的那些充满精神伤痛和扭曲的人体、那些充满悲剧性和沧桑感的柱式结构表达了一个当代艺术家对人类的灾难性经历的深切忧患和

白明《大成若缺系列》与《参禅·形式与过程系列》展览场景

人文关怀,那么,姜波那些从生活的废弃物和工业垃圾中产生的灵感则反映了他对人类自身行为的反省和生存环境的担忧。同是对生命存在的关注、对生命价值的肯定,罗小平的感觉方式和表现方式又与众不同,他那些用泥片卷捏出的女人体,几乎荡平了语言的屏障,泥性特征完全消融在对肌肤的触摸与感觉之中,实是一种难得的境界。沛雪立和陆斌的可比性在于:他们都是结构主义者,都注重材料在结构过程中所产生的表现力。他们的不同之处是,沛雪立对材质的敏感促使他更精于对细节的微妙处理;而陆斌则注重大的结构关系和体量感。白磊和白明既是同胞兄弟,也是精于陶艺的同道。他们的作品都具有一种文雅的气质,都试图在形式语言和材料语言的纯粹性中呈现出本土文化的精神。相比之下,白磊的作品更倾注于不同材质本身的表现力,在一种类似建筑的结构中寻求时空的延伸,而白明的艺术由于多年来是在架上绘画和陶艺中同时展开,所以两种样式间的相互融汇构成了他作品的基本格调。

从以上分析不难看出,这些陶艺家的作品不仅表明在现代条件下传统陶艺在形态上的转换,更表明作为个体的现代人(陶艺家)在本土文化中重新获得了一种精神诉求的方式。但与此同时,他们也面临一种选择:即在全球化的趋同过程中如何保持自己独立品格,如何发掘本土文

化的深厚底蕴,以自身的不懈探索开辟出一条真正属于自己的路。

中国是一个具有八千年烧造史的陶艺大国,历代陶工们所创造的精美绝伦的陶瓷珍品已成为人类文化中一份独特而宝贵的遗产。传统陶艺凝聚着华夏民族伟大的创造精神和超卓的文化品格。中国陶瓷文化的丰厚传统,正是现代陶艺家取之不尽的文化资源。诚如里德所说:“这种艺术是如此地与本土文化上之各种需要密切不可分离,以致每一种民族的本土文化精神,都必然会在这种媒介中寻求它的表现。”可以说,中国年轻的陶艺家已经自觉地意识到他们脚下得天独厚的文化根基是多么有利于他们的发展,问题只在于如何利用这些有利条件。而中国现代陶艺也只有立足于本土的文化基盘之上,才有可能再造一个陶艺大国的辉煌。

在今天,陶艺已经成为一种自由创造的理想方式。因此,它不仅是为陶艺家所独享的艺术天地,也是其他艺术家所向往并随时准备一试的场所。许多著名中外艺术家都在这一领域有所作为,这足以证明现代陶艺自身所具有的魅力,证明现代陶艺在新世纪的中国将会有有一个更加辉煌的前景。

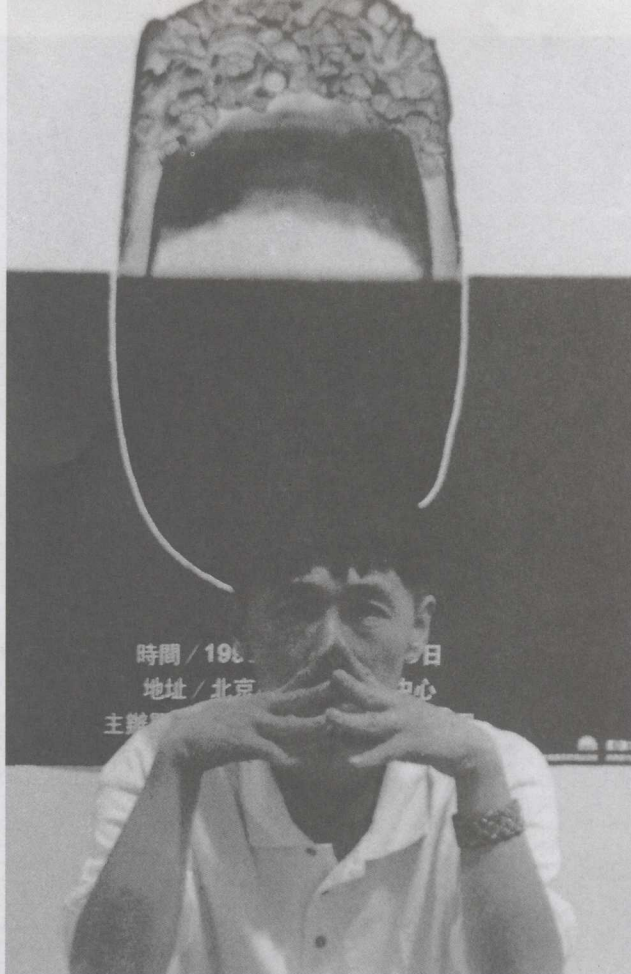
2000年12月15日
于北京上苑三径居

刘正《孤独者II》(1280℃) 90cm×30cm×12cm 2000年

夏德武《三人行》陶、黑白化妆土(1280℃) 36cm×32cm×10cm 1993年

姜波近照

姜波《新图腾解释系列之五》
1992年

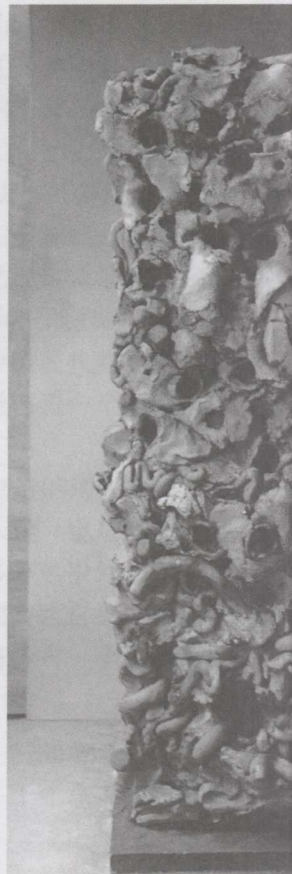
姜波推介辞

推介人：白明

姜波的作品风格较统一，几乎都是用泥片借助一些支撑物通过卷捏架构出来的，其形态一目了然。工业化的、金属物的、被废弃的……以这种“工业垃圾”为创作对象来反映对人性和社会问题的思考，对艺术家而言已不算新鲜，但以陶艺的方式表现出来却能起到另类和不同的效果。首先是其作品的成型过程就不如现成物装置及绘画那样来得方便和直接：由于其作品形制较大（均在一米左右），粘土的收缩、着色、搬运、烧成的每一道工序都有可能成为作品的致命环节。对工业化的反思却要通过个性的和手工的再造来完成，这个过程本身就极有象征意义。

姜波也是在多年不做陶艺的情况下又重温旧梦的。前几年还热衷于行为艺术的他，对现代艺术有过多种方式的体验。重回陶艺领域，既有他所学专业的原因，也是粘土和火烧的神奇魅力使然。也许是在创作过程中得到的快感远远超越其表现的主题，他的这批作品才有一个“不可图解的说明”这样的标题。这反映出他创作过程中表现的随泥性与创作意图的多样性之间的不协调。从作品中可以看出，他一方面想使粘土顺从他的主题而发展，另一方面又有相当多的地方显出自由的表现性，而最终作品所介乎的似与不似之间的“模糊”感，使感性与理性、主体与客体、真实与荒诞之间形成一种互动和游离，这正是工业化后果在人类情感上的一种反映。《不可图解的说明》正好说明了这一点。

姜波《铸造的概念之六》 瓷(土)
1999年

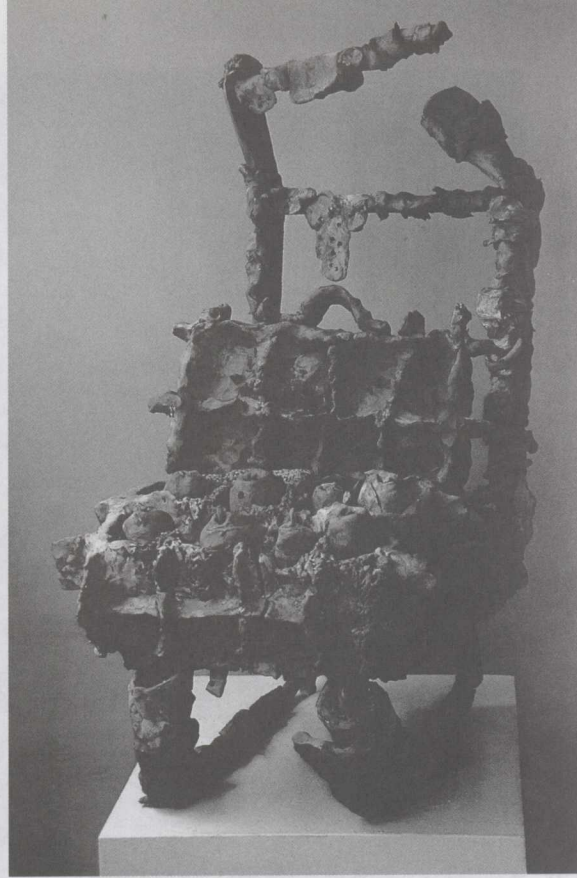

原焰 1200℃) 100cm×75cm

姜波《新图腾解释系列之七》 陶(氧化焰 900℃) 95cm×65cm
1992年

姜波《椅系·第九号》 陶(氧化焰 1000℃) 110cm×55cm
1998年

姜 波 作 品

名 1200℃) 110cm×50cm

姜波《都市系列之十一》 陶(氧化焰 900℃) 100cm×65cm
1999年

姜波《来自某电器的构成》 陶(氧化焰 900℃) 110cm×55cm
1998年

姜波艺术 简历

1961年，生于山东烟台。1984年，毕业于江西景德镇陶瓷学院雕塑专业，获学士学位。同年，任教于郑州轻工业学院艺术设计系至今。并任该院雕塑壁画设计研究所所长。1987年，陶艺创作发表于该年度《美术》、《江苏画刊》、《中国美术报》、《美术思潮》。1988年，作品入选中国首届陶艺壁饰展（中国美术馆）。同年，作品载入《中国当代美术系列·现代手工艺卷》（中国艺术研究院）。1989年，作品入选香港中国艺术大展（香港国际画廊），并被香港中国经济文化发展中心收藏。1991年，作品入选'91北京国际陶艺研讨会年展（北京工业大学展览厅）。1992年，出版作品专集《中国美术家丛书·姜波陶艺作品集》（河南美术出版社）。1994年，作品入选中国工艺美术名家作品展（中国美术馆），并被中国工艺美术学会收藏家委员会收藏。1996年，与王晋创作雕塑艺术行为作品《'96冰》（10余万人参与）引起国内外广泛关注，中央电视台《乡音》栏目、《美术研究》（中央美术学院）、《中国新锐艺术》（中国世界语出版社）均有报道。1998年，作品载入《中国当代美术家·CD-ROM光盘》（上海三联书店）。同年，作品载入《世界美术家传》、《世界美术集》（香港美术出版社）。1999年，作品入选《'99中国当代陶艺作品展》（上海），5件陶艺作品参加上海黄浦拍卖行中国当代陶艺作品专场拍卖会。2000年，作品入选2000年国际陶艺家作品邀请展（中国佛山珍陶馆），并被该馆收藏。同年，出版作品集《中国当代陶艺名家丛书·姜波作品集》（广西美术出版社）。

姜波《现代电脑网络事业·第二号》瓷(还原焰 1200℃) 55cm×50cm 1999年

姜波《现代电脑网络事业·第八号》瓷(还原焰 1200℃) 55cm×50cm 1999年

姜波《现代电脑网络事业·第四号》陶(氧化焰1200℃) 60cm×50cm 1999年

姜波《现代电脑网络事业·第六号》瓷(还原焰1200℃) 55cm×50cm 1999年

《不可图解的说明系列·本然》陶(氧化焰900℃) 110cm×50cm 1998年

姜波《蜡果形象示意》瓷(氧化焰1100℃) 110cm×40cm 1992年

姜波自述

我1984年从学校出来,被分配到在外界看来带有几分“土气”的省城郑州,在一个工科院校做教员。这里无忧无虑,平静如水,真可谓与世无争,单纯安逸得很,真是神仙才去的地方。但对于搞艺术的来说,难免缺少了一点“圈子”的气氛。虽然现今艺术发展得不算慢,可这里似乎难有这个潮流的窗口。就在这个只要你不动,一辈子都不会被干扰的环境里,我一晃就是16年。

好像在记忆里,这10余年里我

除了接触过李见深、罗小平、周国桢、白明、张温帙五位外,其他就没有参与过别的什么“圈子”里的活动了。然而正是他们给了我无私的关爱,显得极度大气。虽然相处仓促了一点,但就这么一瞬,使我看到了光明。有了他们的存在,使我少了一份孤单。倘若世间存在真情和回报的话,我要终生地感谢他们。

长久以来,由于所处的环境限制,我养成了不少个人习惯:只要外界的艺术有新的动作,总是把我吓一跳,因为我需要借助自己惟一

的“圈子”——当月的美术刊物,花费很大的精力去分析外面又发生了什么。可真正流行到我这个地方,实质上已经过季了。“自身不硬怕打铁”的心态,使我至今都不敢说陶艺的新锐是啥样,根本没勇气去判断自己的声音。介于出身不好,不敢有半点自视,怕因为看不懂“套牢”自己。当一个人的心理到了一种近乎于动物的程度时,就像一只羊羔,仅能本能地防范和夺路而逃,而没有反击的权力和能力,还有什么勇气去谈占有。在这里什么

姜波《货运包装件·第三件》陶(氧化焰 900℃) 115cm×50cm 1998年
 姜波《木件包装系列之八》瓷(还原焰 1200℃) 75cm×60cm 1996年
 姜波《不明飞行物系列·第十一号》陶(氧化焰 900℃) 80cm×100cm 1999年
 姜波《货运包装件·第十件》陶(氧化焰 1200℃) 120cm×70cm 1998年

财富都会贬值；此处是不讲你擅长什么的，所以再怎么折腾都是徒劳的。但从事物的另一面看也好，它练就了你一身谦虚的本领。我总是时时告诫自己：永远不去做披着羊皮的狼。

时至今日我都不明白，是什么力量支撑着我付出这样的代价。假如还有来生的话，我一定不会去选择这条路，因为这次“冬眠”似乎太长，过于残酷了些。记得中间曾试图去考研，但最终临场退却了，深知外语非把我打倒不可。对出国

不是没想过。1988年我借了1万元，当时已是一个不小的数字，国还是未出成。亲戚为1000元的借款就通过母亲来要账了，吓得我至今不敢再提“走出国门”。西谚说：人只能得到属于自己口袋里的金币。不错，眼前能够剩下的就是这一堆堆的被火燃烧过、显得更加冰冷的泥土与我风雨相伴；其次，就是漫漫长夜给我带来温暖的爱人（曹永华）和在京城搞舞蹈的女儿了。目前，我觉得急需解决的问题不是作品本身，而是早日摆脱这个环境，

穿越这个“冬季”，再老再难也去看看外面的世界。因为我太渴望能再受一些教育了。仔细想想，人的一辈子除了知识的丰碑，其他还有什么能够常青？有了这样一个信念，即使是在沙漠也会有春天。

写到这里的时候，收到了刚出版的第二本个人册子。不管它们多么幼稚，然而总是自己生存环境中的一部分，能让我看到曾经发生的故事，永远是属于生命的。

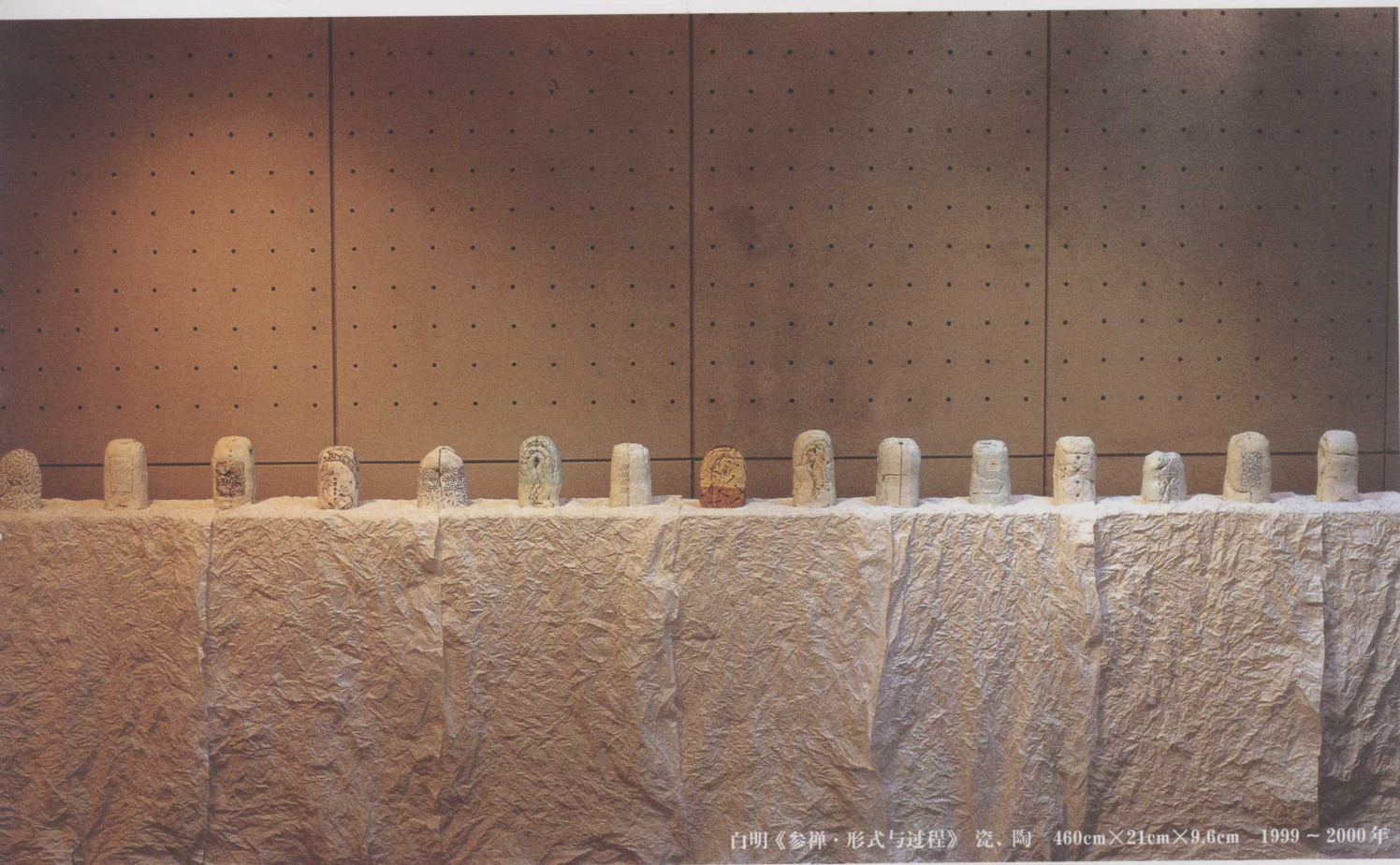
2000年11月26日

姜波《不可图解的说明系列·大朴》瓷(氧化焰 1200℃) 120cm×50cm 1998年

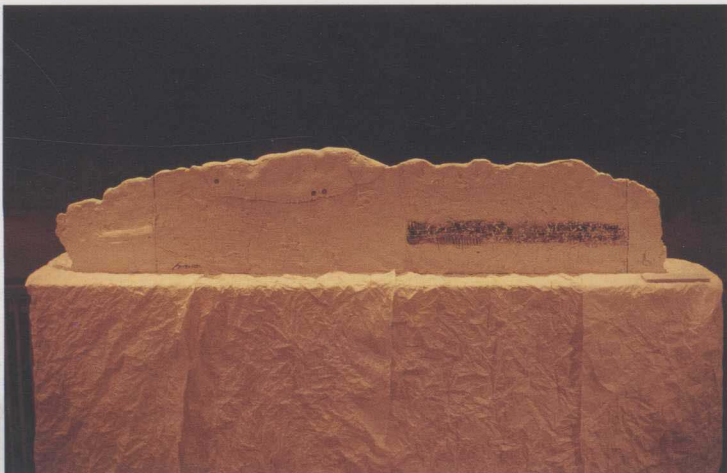
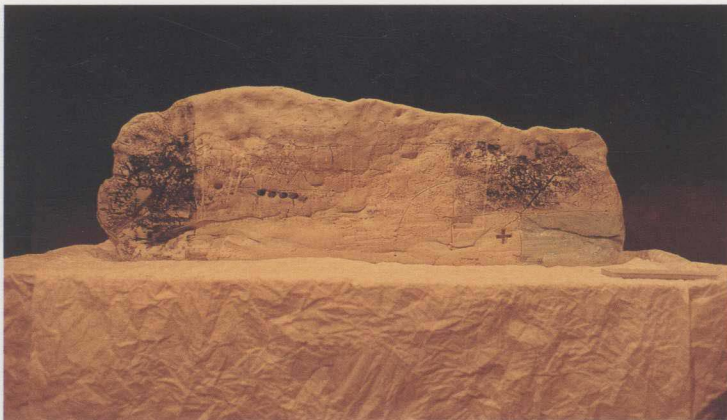

白明作品

白明《参禅·形式与过程之一、之二》瓷 18.8cm×11.3cm×7cm 2000年

白明《参禅·形式与过程》瓷、陶 460cm×21cm×9.6cm 1999～2000年

白明《瓷语新解——山水·时间之一》
瓷 63cm×23cm×13.2cm 2000年

白明《瓷语新解——山水·时间之二》
瓷 118cm×23.8cm×9.2cm 2000年

白明《瓷语新解——山水·时间之三》

白明《瓷语新解——山水·时间之一》(局部)
瓷 85.3cm×20.6cm×9cm 2000年

