

岭南民间艺术图典

石湾陶器艺术

张红歌

当代中国工艺美术大师作品选

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

石湾陶器艺术: 当代中国工艺美术大师作品选 / 黄炳、蔡波主编.
—广州: 岭南美术出版社, 2001. 10
(岭南民间艺术图典)
ISBN 7-5362-2421-4

I. 石... II. 石... III. 陶器—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 063266 号

岭南民间艺术图典

石湾陶器艺术

当代中国工艺美术大师作品选

黄炳 蔡波 主编

出版发行 岭南美术出版社

(广州市水荫路 11 号 9、10 楼 邮编: 510075)

出版人 曹利祥

经 销 全国新华书店

制版印刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 2001 年 10 月第一版

2001 年 10 月第一次印刷

开 本 787 × 1092mm 1/8 印张 21.5

印 数 1-5000 册

ISBN 7-5362-2421-4

J · 2078

定价: 280 元(特精装)

如发现因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

岭南民间艺术图典

石湾陶器艺术

策 划 曹 利 祥 岭南美术出版社社长

主 编 吴 克 群 岭南美术出版社副社长

主 编 林 声 光 岭南美术出版社编审

岭南民间艺术图典

石湾陶器艺术

当代中国工艺美术大师作品选

辛巳夏日定山氏行歌

岭南美术出版社

石湾陶器艺术

当代中国工艺美术大师作品选

主 编 黄 炳 蔡 波

统 筹 陈月华

编 委 刘孟涵(常务) 冯小红

李 星 杨志娟

书名题签 张 仃

摄 影 潘炳森 招钊文

资料提供 钟荣健 杨耀桐 陈学思

梁 义 杨锡祐

佛山市博物馆

广东省民间工艺博物馆

责任编辑 何均衡 林声光

装帧设计 林声光 林 琳 陈咏华

责任技编 裴裕祥 郑国良

校 对 虞向华 梁文欣

石湾美术陶瓷厂有限公司

目次

化泥为宝 巧夺天工(代序)	黄笃维(10)
图 版	(13)
刘传作品	(14)
庄稼作品	(36)
刘泽棉作品	(58)
梅文鼎作品	(80)
曾良作品	(102)
廖洪标作品	(124)
黄松坚作品	(146)
合作作品	(168)
图版目录	(170)

江泽民同志欣赏石湾陶艺作品(1994年6月16日)

佛陶集团董事长黄炳(右一)在“2000国际陶艺家邀请展”上与刘传大师亲切交谈

佛陶集团董事长黄炳(右三)、副总经理卢敦穆与四位中国工艺美术大师在“2000国际柴烧研讨会”上合影

石湾美术陶瓷厂厂长蔡波与工艺美术大师切磋陶艺(左起：刘泽棉、梅文鼎、蔡波、刘传、庄稼)

七位中国工艺美术大师合照(1998年1月8日, 左起: 梅文鼎、廖洪标、庄稼、刘传、曾良、刘泽棉、黄松坚)

化泥为宝

巧夺天工（代序）

黄笃维

我与石湾的缘分其实是从陶瓷开始的，早在20世纪50年代，我就开始有意识地收集各种陶瓷，当中也包括了石湾的陶器，在这种有意无意的收集过程中，我对石湾有了进一步的了解和认识，对石湾陶器也更多了一份珍爱。

石湾这个历史悠久的古镇，其居民大多世代以制陶为业。就目前所掌握的资料来看，石湾陶业的历史可上溯到新石器时期，发展于唐宋，兴盛于明清。据说，石湾陶业全盛时期，有陶窑107座，工人达6万余人，产品多为日用器皿。与景德镇纤巧、高贵、典雅的瓷器风格不同，石湾陶器的享用对象是寻常百姓，因而其风格奔放、自然、浑厚、古拙，具有浓厚乡土气息。人们不难从中了解到历史的演变、社会风尚的沿革以及审美趣味的变化。随着经济的发展，需求的增加，石湾陶器的种类越来越多，在日用陶的基础上增加了建筑陶、艺术陶，其中又以艺术陶器影响最大。早期以模仿各地名窑为主，就釉色和艺术风格而言，更多是受河南钧窑的影响，到了近代石湾艺术陶才逐步形成了自己的风格。从中也孕育了很多民间艺人，且不乏名家。如：清代中后期以塑动物形神毕肖称著的黄炳与“酒醉琴为枕，诗狂石作笺”的黄古珍，现代有“养云居士”陈渭岩、善塑下层百姓的刘佐朝、善制美人且饮誉东瀛的潘玉书及其弟潘铁述、擅塑牛马鹅的霍津、认真观察力求逼真的区乾等。他们的作品质朴无华、浑厚传神、雅拙有趣。就题材来说，石湾陶器的前期作品，绝大部分局限于仙佛、寿星、观音以及渔樵耕读、花鸟虫鱼、飞禽走兽、文房四宝、亭台楼阁和建筑装饰之类，这既反映了百姓的精神需求，也体现了人们日常生活的需要。

新中国成立后，石湾陶业受到了政府和各方面的重视，并在20世纪的50年代成立了石湾美术陶瓷厂，先后聘任了区乾、刘传等名家名匠，招收了一批有一定文化和艺术修养的年轻人对石湾陶艺进行研究、整理和创新，打破了旧时师徒制和传男不传女的旧习。经过近半个世纪的艰苦努力，在挖掘、整理、研究和培养人才等方面取得了骄人的成绩，名家辈出，具代表性的有：刘传、庄稼、刘泽棉、梅文鼎、曾良、廖洪标、黄松坚等，其中数刘传影响最大。

刘传是石湾陶艺事业承前启后的人物，他生长于石湾街，从小崇拜潘玉书，凭自己的聪明才智苦心钻研，无师自通，并在长期的艺术实践中形成了独特的个人风格。时至今日，刘传的《达摩》、《弃官寻母》、《鲁迅》、《屈原》等作品依旧令人们记忆犹新，其作品的人物形象具有深刻丰富的内涵，不同的题

材,采取不同的艺术表现形式,既写实又夸张,其作品具有很高的欣赏价值和收藏价值。如果说潘玉书的人物作品以单纯洗练、浑厚凝重见长,那么刘传则是以细腻雅致、富于书卷气见胜。刘传的贡献还在于从理论上对石湾陶艺的创作进行了总结。如提出创作“宜起不宜止,宜藏不宜露”、“奇而不怪,丑而不陋”、“十浊一清,十清一浊”,以及如何处理“动与静”、“起和止”、“藏和露”的关系等等,这些对石湾陶艺的继承和发展都具有十分具体的指导作用。

作为刘传的学生,庄稼属于当代石湾陶艺的代表人物之一,尽管不是土生土长的石湾人,曾经是文工团员的庄稼从20世纪50年代便师事于刘传,人们不难从其作品中看出师承的影子,然而他对现代题材的拓展和关注,却是力求创新,走自己的道路。亭亭玉立的《塔吉克姑娘》、亲切诚恳的《彭湃与农民》、英气勃勃的《风雪巡逻》等,不同时期的作品都给人们留下了深刻的印象。其成功之处在于,在传统的基础上发展了石湾陶艺,特别在扩大现实题材方面做出了积极的努力,这是和他的文化素质与艺术修养分不开的。

在石湾陶艺中,尽管同样是表现达摩、罗汉、观音,然而历代艺人的表现手法都不尽相同。从小就在陶艺中摸爬滚打的刘泽棉,与陶艺有着深不可解的渊源。虽然其祖辈刘佐朝是清代光绪至民国年间的陶艺名家,然而对刘泽棉影响最大的却是刘传。刘泽棉曾经到中央工艺美术学院进修,对陶艺的制作工艺、现代的创作理念都有了更加系统的认识。他的作品始终保持着石湾传统的气质,具有强烈的地方色彩。所塑人物严谨浑厚、朴实无华,其代表作《十八罗汉》,气魄之大至今无出其右,属石湾人物陶塑史上的创举。这套作品不仅体积大,其艺术力度更为感人,重要的是作者对人物形象深入的刻画,把每个罗汉性格化,耐人寻味。此外还有形象夸张、衣纹单纯的《达摩》,儒雅雍容的《东坡赏荔》……刘泽棉在研究历史人物方面确实是狠下了一番工夫而得到新的发展。

同样出身于陶瓷世家的廖洪标有着与刘泽棉相似的生活经历,他也是刘传的入室弟子,也同时到中央工艺美术学院进修。其创作的人物结构紧凑、奇特、传神,如夸张浪漫、动感强烈的《画龙点睛》,《释迦牟尼》则采用细致含蓄的表现手法,在静态中刻画出人物丰富的内心感情,表现其对佛教的坚定信念。神态逼肖的《老子出关》以及典雅优美的《观音》都是他的代表作。由此人们不难窥见作者对于题材与表现手法二者关系的独到理解。应该说,庄稼、刘泽棉、廖洪标三位有相似之处,从

他们的作品中也依稀可见潘玉书、刘传等人的影子,而石湾陶艺的特色更是一目了然。由于各人的修养不同,性格各异,以及对题材的理解不同,对人物塑造也就各具特色与个性。他们清醒地看到,在艺术创作的实践过程中既要继承石湾的优良传统,又要使作品赋予时代精神,经过多年努力探索已取得了可喜的成就。

20世纪60年代毕业于广州美术学院的梅文鼎,在近40年的创作实践中,走出了一条风格独特的创新之路,设计动物、器皿、园林陶瓷成就显著,特别是器皿创作独辟蹊径,作品新颖可爱。他巧妙地运用古代书法、篆刻与器皿的结合以及釉变把实用性与艺术性提高到一个新的起点,传达出有别于传统审美趣味的现代精神和理念,他的作品无论是各式各样的瓶子还是文房四宝,既实用又美观,具有强烈的形式感,成为当代石湾陶艺的奇葩。

曾经搞过舞台美术工作的曾良,1952年起从事石湾陶艺的创作,并曾师承于名家区乾,专攻动物题材的塑造。数十年来经过刻苦钻研传统动物作品,深刻理解其中的奥妙,加上长期在生活中对各种动物的观察,故其所创作的鸟兽作品神态逼真,栩栩如生,尤其对“鹰”这一题材反复塑造,突出鹰的矫健、高昂,显示出山鹰的英姿和倔强的鲜明性格,形神兼备。曾良经过数十年的努力,把泥巴变为具有生命力的动物形象,此间深深体现着作者对“鹰”创作的甘苦和对艺术的理解。

20世纪60年代初毕业于石湾美术陶瓷学校的黄松坚,可算是后起之秀,他曾师事于刘传、刘泽棉。在我的印象中,他沉着好学,对传统技艺潜心研习,并摸索如何创新,下了不少功夫。他的作品《春夏秋冬》乃是吸取传统瓦脊贴塑人物的技法并有所发展,取得新的成就,这是十分可贵的。他为庆祝澳门回归创作的《妈祖》,以浪漫手法塑造传说中的女神,使人产生美好遐想,显示出作者致力石湾陶艺40年的功力。

前面提到的七位作者在近50年的学习和探索中,不断提高艺术修养,加深生活积累,丰富艺术表现,取得了十分喜人的成绩,先后被国家授予“中国工艺美术大师”称号。他们继承和弘扬石湾陶艺所取得的成就是所有热爱陶艺的人们有目共睹的,如今他们选其创作成果结集出版,实在可喜可贺!这对于所有对石湾陶艺情有独钟的爱好者、收藏者、研究者无疑都具有极大的帮助。在此,谨以这篇短文表达我对他们最诚挚的祝愿!

(麦荔红整理)

图

版

刘传作品

刘传(1916—2000),广东南海人。1979年被评为“中国工艺美术大师”。

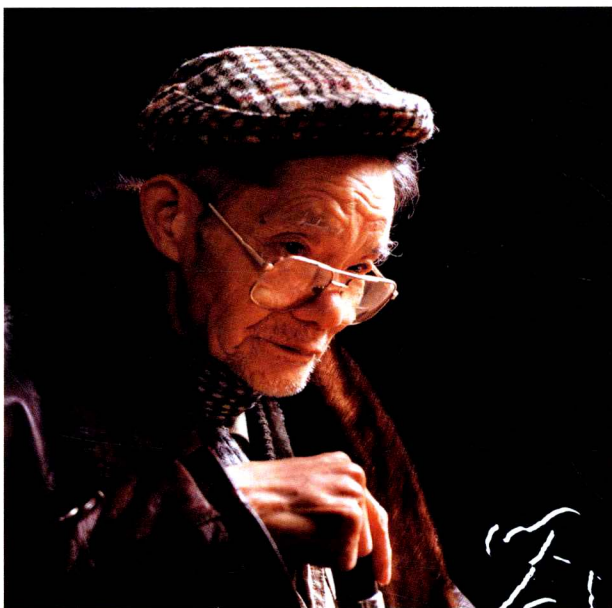
刘传少贫,12岁在石湾当童工,在繁重的劳作之余“窥师”苦学陶艺创作,18岁时以处女作《张飞》崭露锋芒。他努力继承发扬民国时期陶塑艺人潘玉书流畅浑厚的艺术特色,又认真地从社会生活中观察提炼艺术形象,初替老板打工后独资经营公仔店“刘传寓”。在民国时期创作了大量以神仙道佛为主要题材的作品,名重一时。其作品《铁拐李》等曾在英国伦敦博览会获得好评。

1951年刘传受广州市市长朱光委托,与高永坚、尹积昌等著名艺术家一起创办广州人民美术社雕塑工场(石湾美术陶瓷厂前身)。刘传以其陶艺创作和制陶技术的丰富经验,为石湾陶艺在建国初期的恢复和发展作出了重大贡献。1961年任广州艺术陶瓷厂厂长。20世纪五六十年代刘传的作品以历史人物为主,《屈原》、《关汉卿》、《海瑞》等是该时期的代表作。刘传改进了过去创作的随意性,细心考察历史人物的服饰,着重刻画人物的感情性格,以表现作者的天理良心,创作更加严谨,陶艺创作达到了一个新的旺盛期。十年浩劫饱受冲击而矢志不移。改革开放以后,刘传焕发了艺术创作的青春,《钟馗捉鬼》、《布袋山人》等作品标志着刘传艺术风格的成熟。晚年在同病魔的顽强搏斗中,对陶艺创作仍孜孜以求,真正做到了鞠躬尽瘁,死而后已。

刘传善于总结陶艺实践的经验并升华为创作理论,提出了“宜起不宜止,宜藏不宜露”,“十浊一清,十清一浊”,“奇而不怪,丑而不陋”,艺术夸张“四个服从”等美学原则。1961年他在中央美术学院的讲学及以后发表的《论传神》等论文,是石湾陶艺史上里程碑式的经典之作。

刘传热心培养陶艺新人,循循善诱,诲人不倦,他亲自传艺的高徒庄稼、刘泽棉、廖洪标都成为新中国第一代陶艺大师。

刘传带领石湾传统陶艺从民间工艺登上了艺术殿堂,不愧为20世纪石湾陶艺承前启后的一代宗师。

刘传