

E R A M I C A R T

现
现

代

陶

艺

丛

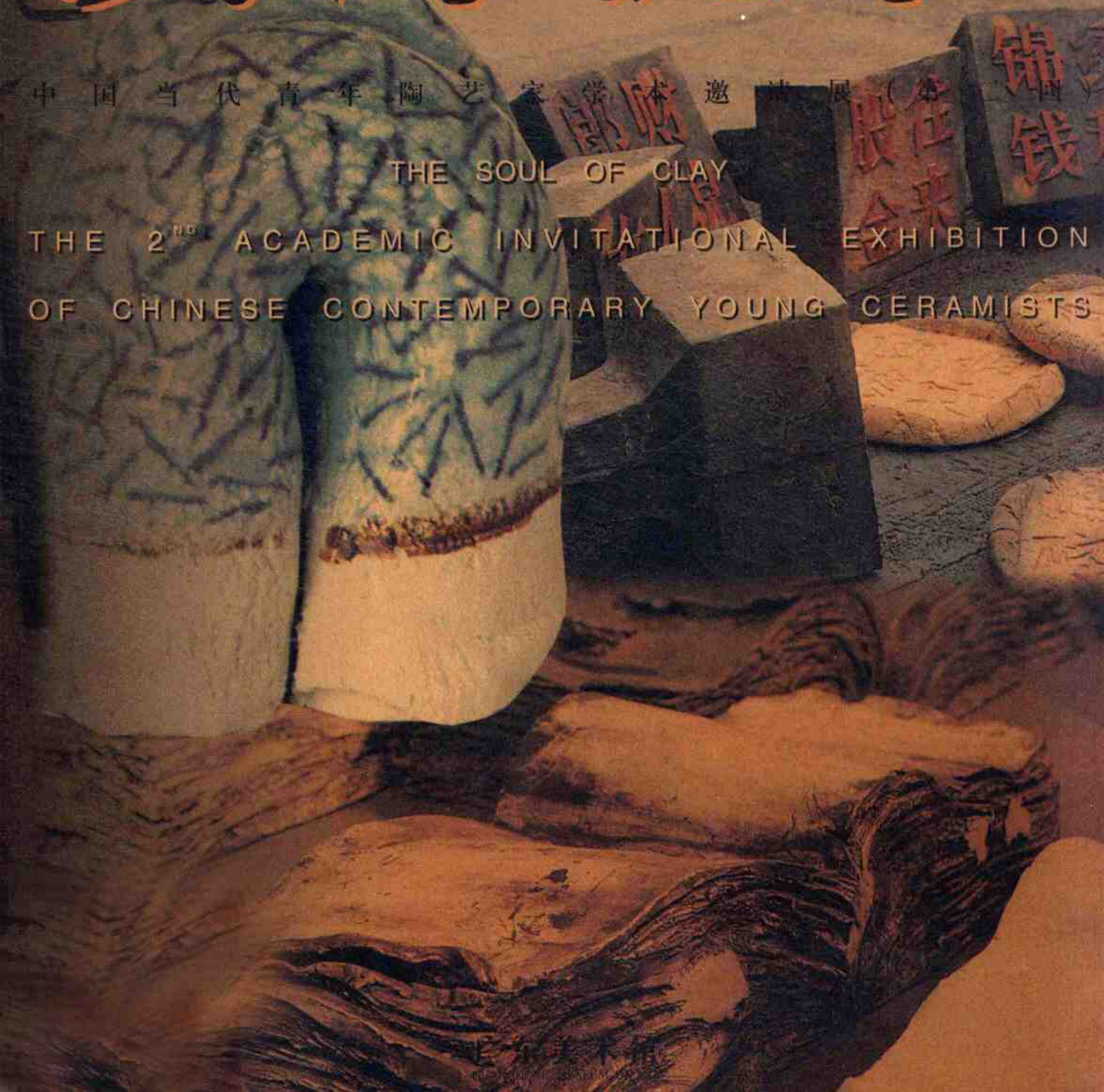
书

演绎泥性

中国当代青年陶艺家学术邀请展(第

THE SOUL OF CLAY

THE 2ND ACADEMIC INVITATIONAL EXHIBITION
OF CHINESE CONTEMPORARY YOUNG CERAMISTS

现 代 陶 艺 丛 书
演 绎 泥 性

中国当代青年陶艺家学术邀请展（第二回）

编 著：广东美术馆

责任编辑：左正尧

设 计：左正尧

技术总监：何伟权

出 版：香港高意设计制作公司

刷 刷：广东省番禺市联合印刷有限公司

2000年3月第一次印刷

印 数：0001-1500

书 号：ISBN 962-8238-19-1

定 价：88.00元

演绎泥性

中国当代青年陶艺家学术邀请展 (第二回)

THE SOUL OF CLAY
THE 2ND ACADEMIC INVITATIONAL EXHIBITION
OF CHINESE CONTEMPORARY YOUNG CERAMISTS

策 划

广东美术馆

主 编

林抗生 王璜生

编 辑

左正尧 杨国辛

校 对

李 萍

翻 译

胡宇清

设 计

左正尧

责任编辑

左正尧

技术总监

何伟权

学术委员会

主任委员

林抗生 王璜生 范迪安

执行委员

左正尧

委员

吕品昌 罗小平 白 明 刘 正 杨国辛

广东美术馆丛书系列

20 世纪中国美术状态丛书

- 《现实关怀与 语言变革》 (已出)
《主流的召唤》 (已出)
《创作的意义》 (已出)
《走进都市》 (已出)
《南方语境》 (已出)

现当代艺术家丛书

- 《潘 鹤 走进时代的艺术》 (已出)
《符罗飞 关于人民的素描》 (已出)
《王兰若 清逸的粤东情怀》 (已出)
《邵增虎 镌刻金秋的油画》 (已出)
《鸥 洋 东方意象》 (已出)
《陈永锵 熏风 1998》 (已出)
《罗宗海 感受乡土》 (已出)
《许钦松版画集》 (已出)
《关山月新作选集》 (已出)
《黄少强 走向民间》 (已出)
《黄志坚 龙虬风骨》 (已出)
《郭绍纲 平和中的隐秀》 (已出)
《廖冰兄 香港时期漫画》 (已出)
《杨之光 生活与创作》 (已出)

现当代美术文献丛书

- 《潘鹤少年日记》 (已出)
《符罗飞研究资料汇编》 (已出)

博物馆精品丛书

- 《浙江省博物馆藏书画精品选》 (已出)
《辽宁省博物馆藏齐白石、黄宾虹、徐悲鸿精品选》 (已出)
《中国美术馆藏路德维希夫妇捐赠国际艺术作品集》 (已出)
《毕加索的艺术世界》 (已出)

海外华人美术丛书

- 《天地本相 美国王已千、马承宽近作集》 (已出)
《纽约 20 年 美国钟耕略的绘画艺术》 (已出)
《戏痕 许固令脸谱新作集》 (已出)
《时空交织 郭恒作品集》 (已出)
《从西方抽象主义到东方赵无极》 (已出)

现代陶艺丛书

- 《感受泥性》 (已出)
《超越泥性》 (已出)
《演绎泥性》 (已出)

现代美术教育丛书

- 《童心 爱心 匠心》 (已出)
《三双眼睛看世界》 (已出)
《游戏泥土》 (已出)

民间美术丛书

- 《江南剪影》 (已出)

国外当代美术丛书

- 《欧洲新版画》 (已出)

C E R A M I C A R T
现 代 陶 艺 丛 书

演绎泥性

中国当代青年陶艺家学术邀请展(第二回)

THE SOUL OF CLAY

THE 2ND ACADEMIC INVITATIONAL EXHIBITION
OF CHINESE CONTEMPORARY YOUNG CERAMISTS

广东美术馆
GUANGDONG MUSEUM OF ART

目 录

CONTENTS

3

前言 PREFACE

4

评论 CRITIQUE

当代陶艺：文化之思与表现之风

范迪安

拓展眼界的当代陶艺

皮道坚

8

图版 PLATES

前言

PREFACE

由广东美术馆策划的“中国当代青年陶艺家学术邀请展”和“现代陶艺邀请展”已连续举办三年，其间在全国各地涌动着一股陶艺热潮，南北各地相继举行的陶艺展览，世界各地陶艺家们来中国进行广泛的学术交流，加上一部分青年陶艺家走出国门参入国际陶艺大展的竞赛行列，以及各地兴起的陶吧和陶艺活动中心等，这一切共同形成了陶艺在中国发展的热烈氛围。在这热闹表象的下面，其实有很多问题需要我们去认真思考和花大力气解决，需要陶艺家们去做扎实的工作，戒除浮躁急功近利的心理，树立敬业精神，扩大视野，展开胸怀，在世界文化的背景中，体现出中国陶艺的精神文脉和作品风貌。我们举办的陶艺邀请展及相关的学术活动，正是基于这一理想和原则来开展的，我们希望通过这一活动，为推动中国当代陶艺的向前发展尽点责任。

广东美术馆

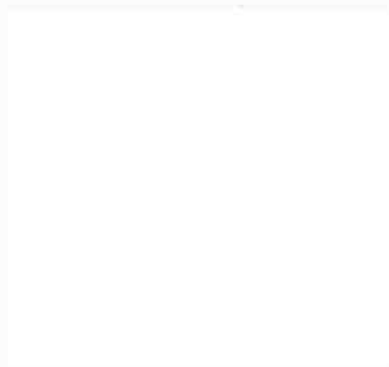
2000年3月

当代陶艺：文化之思与表现之风

范迪安

陶艺界曾经背着沉重的文化包袱，由历史积淀起来的陶艺观念使陶艺家局限在手工技艺空间里，沿着制陶的法则，面向市场趣味进行着重复的劳作。若论他们的生存状态，大致可以是安逸和稳定的，只是在中国当代艺术的图景中，陶艺成了一个本来不应该的缺席者。陶艺界的自我省思后来终于发生了，到了20世纪90年代，一批青年陶艺家走出了传统陶艺的空间，借助当代艺术活跃的气象，把陶艺的当代变革作为一个文化命题，从不同的实验角度演绎了新的格局。于是，我们可以说，中国陶艺的窑温正在往足够的火候上升，这在新的千纪年来临之际是愈发明显了。超越技艺层面的探索，走向公共空间的活动，领域之外力量的加盟，南北陶艺家的会聚，海内海外的交流切磋……如此等等，都在不断地展开。陶艺界这种变化的趋势是在经过很长时间滞后的沉默之后发生的，然而，这种变化一旦发生，它内在的动力和自主的姿态便蓬勃的凸显出来，所谓“趋势”，即是它不可逆转的指向。

陶艺的文化之思是陶艺变革的内在动力。当陶艺家不满足于封闭的世界时，他们的感觉指向了当代文化的宽广空间，他们认为陶艺应该在当代文化中扮演参与者和言说者的角色，他们的思考涉及到当代生活现实与精神现实的方方面面，把陶艺的主题与当代文化的许多共同主题联系了起来。在他们的作品中，对历史与传统的重新解释，对当代人生存状态的正面展开，对东西方文化关系的崭新畅想等等这些与“大”主题相关的内涵，都是十分明显的，这表明他们不愿先做为“陶”的生计者，而是意欲先做面对和应答人生与社会的艺术家。他们受到了时代思潮的鼓动、怂恿与推涌，而他们弃绝成法成规、甚至有意走向陶艺原有界限边缘的勇气，同时又构成和强化了这个时代的思想氛围。这就使我们能够从一件陶的作品、一个陶的展览中，感受到作品与我们实际生存空间的精神联系。这方面的价值，无论怎样肯定也不会过份。

陶艺文化意义的闸门一旦打开，陶艺语言便具有了开放的条件。陶艺的技艺性仍然是陶艺本体赖以存在的基础，这几乎是陶艺不可避免的现实。然而，一旦陶艺家以文化的眼光投射原有的语言形态，便可从中获得新的启悟和鲜活的灵感。这些年陶艺家们所做工作的重要方面，就是把制陶的技艺作为陶艺的语言，从思想观念层面重新体认这种语言，寻找切入当代文化的可能性。在这里，从解构到表现，大致是当代陶艺语言的基本特征。许多陶艺家在语言表达上，不是求其完整的“全”，也不是从设计角度去营造某种形式，而是依照自己的感受、经验、知识将某些技艺因素抽取出来，进行扩张的、强化的和集中的实验。很显然，这带有现代艺术发生阶段的一般特征。正是由于陶艺家旨在阐发自己的艺术主题，陶艺语言便浸染上鲜明的表现性，那些带有鲜活“手气”的制陶痕迹，那些被点化出来的地域色彩，那些在制陶过程中被肯定的偶然效果，那些在实验中出乎意料的形式型态，都是陶艺家由内而外的语言发挥。这样一种从当代文化情境中生发出来的陶艺语言，便显得多姿多彩并且具有挑战的力量。

广东美术馆持续地组织当代陶艺学术邀请展，为中青年陶艺家的交流提供了机会，也引得更多关心中国陶艺发展的艺术学人参加到对陶艺新作的品鉴和研讨之中，这将使陶艺界的学术空气更加浓郁起来。陶艺的当下状态大致还处在陶艺家个人风格的建树阶段，从自己的立场出发去理解世界和自己，从实验中获得冲破种种精神障碍的创造性激情，还需要陶艺家持恒的努力。陶艺界正在形成的新的气象和现有仍然沉寂的状态之间还有很大的反差，这需要更多的陶艺家为了心灵的抱负去担当探索的前锋，也需要更多的“内行人”与“外行人”的交互碰撞。在碰撞中激起的火花，是现代型态中国陶艺升温的催化剂。

拓展眼界的当代陶艺

皮道坚

20世纪90年代中国大陆的当代艺术景观中,一个值得注意但却多少有些被批评界忽视的场景更迭是现代陶艺的迅速蓬勃发展。

也许与西方世界已经历了百余年时间的现代陶艺发展历程相比,我们的现代陶艺起步确实太晚。现在说起来已是上、上个世纪末,在当时世界唯一的现代艺术中心——巴黎,即产生了滥觞期的现代陶艺创作。——这里“陶艺”一词并非传统意义上的“陶瓷艺术”的省称,而是指一种孕育着新的精神文化内涵的现代艺术方式。——它的创作者们是一些后来在西方现代艺术史上声名显赫的人物,其中包括在雕塑的现代解放中取得无与伦比成就的罗丹、印象派绘画大师德加、雷诺阿和后印象派绘画大师高更等人。据说罗丹从1877年到1895年一直在法国的一家陶瓷厂从事陶艺创作。而被称为后印象派画家,实际上是现代表现主义先锋的极端个性化艺术家高更,不仅创作了大量陶艺作品,后来还有现代陶艺专集出版。其后野兽派的马蒂斯、立体主义和超现实主义的毕加索,还有以创造活泼快乐的幻想世界著称的米罗等现代艺术大师都曾热情地投入现代陶艺创作。20世纪初西方现代艺术家的介入大大促进了传统陶瓷艺术的现代转型,使陶土、釉料这样一些人类最古老的艺术媒材及其种种成型烧制方式获得了新的生命力,逐渐形成了一种既能传承传统精神文脉又能吻合现代视觉经验、表达现代思绪和情怀的独特艺术语言,从而开拓了现代艺术中一个具有极其广大群众基础的领域——现代陶艺领域。

作为一种现代艺术表达,现代陶艺几乎是与其它样式的现代艺术同步发生的,它一开始就受到各种现代艺术思潮的影响,被赋予了对人性和社会历史文化的思考。虽然它使用的是人类最古老、最原始的媒材,但它关注的却是当下的人性、社会和自然,因而富于浓厚的现代文明气息。与传统陶瓷艺术的根本区别在于它彻底摆脱了实用性、装饰性功能的束缚,因而获得了相应的现实文化针对性和文化批判功能,而这正是现当代艺术的灵魂。与有着悠久传统的绘画、雕塑等艺术样式相比,现代陶艺又天然具有塑造和表现上的极大自由。另一方面,由于物质媒材的天然性质,即水、火、土与人类源远流长的亲和关系;陶土、釉料的可自由发挥度与烧制方式带来的不可预期性的奇妙结合,给艺术家的灵感、想象和智慧提供了极为开阔的活动空间,使技艺、激情和思想可以自由驰骋其中。这不仅对许多艺术家产生了极大诱惑,也大大激发了公众广泛参与的兴趣和热情。可以说在当代艺术的诸多方式之中,现代陶艺是唯一同时兼具原始性、现代性和公众性的一种艺术方式。正是因为它的这一特质,现代陶艺已经成为现代社会学校素质教育的一个手段。因为近百年现代陶艺和现代艺术的发展历史,让人们看到了现代陶艺在推广现代艺术的精神成果使之融入社会文化土壤,丰富和发展人的精神文化素质方面一直发挥着十分积极的作用。

20世纪80年代随同中国现代艺术运动一道起步的中国现代陶艺,在90年代终于形成由一批富有创新意识、实验精神和文化思考热情的中、青年陶艺家组成的创作力量,而且在这支创作力量的带动下出现了全国性的陶艺创作热潮。应该说这是中国当代艺术综合场景的一个重要组成部分,它标志着中国当代艺术多元化格局的成熟和完善。不仅如此,由于如前所述的陶艺语言的天然公众性,当代陶艺还是当代艺术联系社会和公众的一个重要通道。当代艺术的众多学术成果可望通过优秀的当代陶艺创作和群众性的陶艺活动得到普及,将当代艺术的一些理念转化为社会公众的共识。但实际情况却是90年代以来当代陶艺创作出现的良好势头,并未引起批评界、理论界的足够重视,只有为数不多的当代艺术批评家注意到当代陶艺正在以一种特殊的、具有悠久历史和深厚传统的艺术语言参与中国当代艺术、当代文化的建构,但对当代陶艺创作的批评阐释和理论研究却显然并未深入展开。这与90年代实验性水墨艺术引起批评界的广泛关注、实验水墨作为当代文化问题的一个有机组成部分在美术传媒中频频出现并引起激烈争论的情况,形成鲜明对照。虽然没有必要去深究造成这种差异的原因,但却有必要改变批评对当代陶艺创作领域取得的成就和存在的问题漠不关心的现状。应该说,广东美术馆近年来在这方面做了不少极为有益的工作。它的“将努力成为中国当代陶艺的重要研究基地和展示窗口”^①的宗旨,充分显示了它对当代艺术的多元化性质、中国当代艺术现状和美术馆功能等一系列问题的透彻了解。因此自开馆以来广东美术馆一直致力于中国当代陶艺的研究,关注当代实验性、学术性陶艺的演进,尤其值得称道的是该馆连续三年举办的“中国当代青年

陶艺家学术邀请展”，确实从不同的层面和角度展示了中国现代陶艺的发展现状，为批评家的介入和当代陶艺的理论研究创造了条件。

在中国当代艺术情境中，就物质媒材的古老、艺术传统的悠久博大深厚而言，陶艺语言与水墨艺术语言具有相近的性质和相同的文化背景，也都同样面临在东西文化的碰撞中如何更好地利用文化资源、因势利导完成自身现代嬗变的问题。从已经连续三年举办的“中国当代青年陶艺家学术邀请展”可以看出当代优秀的陶艺家们在这方面与90年代的实验性水墨艺术家们一样，正在以各自的方式刻苦认真地从事语言实验工作，力图以最生动、最富魅力的现代陶艺语言来表达他们真切的生活感受和情感体验，来宣示他们的艺术理念和生活价值观念。有理由认为，90年代以来的中国现代陶艺和90年代的实验性水墨艺术，同是中国当代艺术的重要语言方式，并且由于它们与中国传统文化天然的血缘关系，就改变人们的艺术观念、在艺术思维方式和个体心性层面上促进中国文化的现代转型而言，它们能起到较之各种纯西化的艺术方式（装置、行为、观念、影象）更切实有力的推动作用。

我曾在一篇文章中说过：作为90年代中国画坛的一种现代性话语，实验性水墨能贴切地表达当下的文化感觉。这使它成为蕴涵着中国当代心理结构和集体无意识层面丰富内容的“文本”，成为世纪末中国心灵史的一段索引。从本届当代陶艺学术邀请展的一些作品来看，我认为这一看法也同样适用于中国当代陶艺。

很可能是源于陶艺语言媒材的远古本性提示，此次参展的不少陶艺作品表现出对自然物象、物性的亲和情感，和对商业化机械复制图象的远离逃避。如白磊的一组着意表现陶的本性的纯抽象作品，孜孜以求的是泥性的发挥和演绎，丰富的陶质肌理变化和手感印痕一起诉说着对永恒的顾念；沛雪立的《热土》、《熟土》系列旨趣与之相近，稍有不同的是其中熔进了一些符号印记，似乎着意唤起人们关于时间本质与生命本性的哲理思考。这一类的作品还可举出周武的《炼金》和《壶》系列、许群的《盘》、《冰花》等。《炼金》和《壶》系列对天然石材有着趣味盎然的表现，毫不掩饰对自然性的诉求和对人工雕饰趣味的拒斥。《冰花》则是通过对有机物生命的赞美来表达作者热爱自然生命的情感。而与此相适应的一个突出精神指向是对现代生活中的无意义行为和无目的忙碌的反思与反省。左正尧的《流水帐》系列衍生于其现成品材料作品，由此亦可看出当代陶艺与其他当代艺术样式的共生关系。现成品材料作品《流水帐》阐释了现代生活流水账般的繁忙、紧张、欲望冲动和无聊无奈。而陶艺作品《流水帐》则以其具有普遍性和熟悉感的形象、超常巨大的尺寸和数量的重复获得了超越现成品材料原作的模糊性内涵。娴熟的个性化技艺在泥土上留下的包括最轻微的触及在内的印痕，既是泥性的演绎又是观念的表达。杨国辛的《黑白无常》将空间因素巧妙引入陶艺创作，传统文脉清晰可寻，古典园林美学意蕴和黑白博弈意象隐喻对尘世烦嚣的逃避和对精神宁静的渴望，也是对东方哲学和生活智慧简洁明澈的诠释。

吕品昌、白明、陆斌、刘正等的作品具有更鲜明的当代艺术品格，各具特色、耐人寻味的陶艺语言中蕴涵着对人性、自然、历史和社会问题的沉思。吕品昌的《历史景观》几何造型结构凸显现代人文残象，表面肌理、色彩的处理强化沧海桑田的感觉，仿佛岁月冲刷留下的斑驳，时间感的表达中深藏不露的是千世之忧者的苍凉。白明的《大汉考·龟板》和刘正的《战争百像》都是对传统历史文化的反思。陆斌则用世俗生活的物事和物件来引发人们的文化思考。而同是以生活用品为母题，张晓莉的《流畅的刷子》却好似不经意般流露出的幽默微笑，塑造的生动有趣和温润的青釉质感给人一种妙不可言的感觉。两位香港女陶艺家中，李慧娟的作品《众乐乐》带有波普的调侃的趣味，而胡咏仪的《孤独》和《渴望》则是用陶艺语言表达作者的形而上思考。

年轻的中国当代陶艺在新世纪伊始即向我们展示了它已大为拓展的眼界，它正在经由感受泥性、超越泥性大步稳健的走向演绎泥性。毫无疑问它将在新世纪以自己独特的语言方式为我们提供更多新的意义。

¹见广东美术馆编《现代陶艺丛书——超越泥性》前言。

图 版

PLATES

图 版 目 录

TABLE OF THE PLATES

白 明

- 1 大汉考·形式与过程 (之一)
- 2 大汉考·形式与过程 (之二)
- 3 大汉考·形式与过程 (之三)
- 4 大汉考·龟板 (之一)
- 5 大汉考·形式与过程 (之四)
- 6 大汉考·形式与过程 (之五)
- 7 大汉考·形式与过程 (之六)

刘 正

- 8 肖像
- 9 战争百像
- 10 战争百像 (局部)
- 11 战争百像 (局部)
- 12 千年沧桑
- 13 千年沧桑 (局部)

白 磊

- 14 作品 98-1 号
- 15 作品 98-2 号
- 16 作品 99-2 号
- 17 作品 99-3 号
- 18 作品 99-4 号
- 19 作品 96-6 号
- 20 作品 99-7 号

左正尧

- 21 流水账 (之一)
- 22 流水账 (之二)
- 23 流水账 (之三)

24 流水账 (之四)

- 25 流水账 (之五)
- 26 流水账 (之六)
- 27 流水账 (之七)
- 28 流水账 (之八)
- 29 流水账 (之九)
- 30 流水账 (之十)

许 群

- 31 黑
- 32 黑中白
- 33 盘
- 34 三号罐
- 35 冰花

李慧娴

- 36 美梦难圆
- 37 哪一样最重要? (之一)
- 38 众乐乐
- 39 哪一样最重要? (之二)
- 40 众乐乐 (局部)
- 41 众乐乐 2 号

吕品昌

- 42 历史景观 NO.2
- 43 阿福 NO.15
- 44 阿福 NO.16
- 45 历史景观 NO.6
- 46 历史景观 NO.5
- 47 历史景观 NO.3

张晓莉

- 48 流畅的刷子 (之四)
- 49 流畅的刷子 (之二)
- 50 想飞的刷子
- 51 流畅的刷子 (之一)
- 52 流畅的刷子 (之三)
- 53 异化的刷子 (之四)

陆 斌

- 54 都市系列 看图识字
- 55 都市系列 年年有余
- 56 都市系列 权力 (之一)
- 57 都市系列 权力 (之二)
- 58 都市系列 煲 II
- 59 都市系列 指北针 II

杨国辛

- 60 黑白无常 (之一)
- 61 黑白无常 (之二)
- 62 黑白无常 (之三)
- 63 黑白无常 (之四)
- 64 黑白无常 (之五)
- 65 黑白无常 (之六)

杨英才

- 66 容量 NO.2
- 67 容量 NO.4
- 68 容量 NO.5
- 69 容量 NO.7

沛雪立

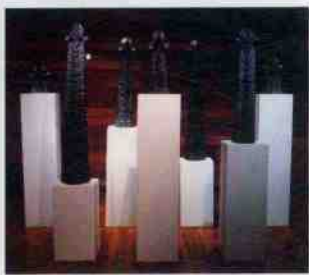
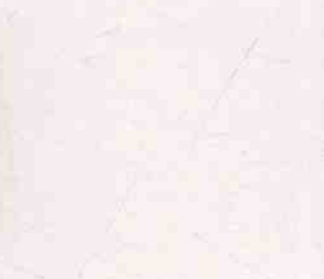
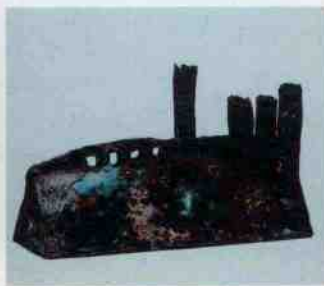
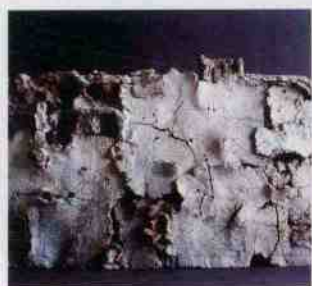
- 70 幸物 (之二)
- 71 幸物 (之一)
- 72 热土 (之三)
- 73 热土 (之四)
- 74 熟土 (之二)
- 75 熟土 (之三)
- 76 熟土 (之一)
- 77 熟土 (之三)
- 78 熟土 (之二)
- 79 熟土 (之五)

周 武

- 80 炼金 (局部)
- 81 炼金 (局部)
- 82 炼金 (局部)
- 83 壶工
- 84 壶系列
- 85 炼金
- 86 青龙泉 II
- 87 青龙泉
- 88 青龙泉 II (局部)

胡詠仪

- 89 梳
- 90 渴望
- 91 墓
- 92 再生
- 93 夜
- 94 孤独
- 95 剑

白 明

1965年生于江西省余干。1994年毕业于中央工艺美术学院陶艺系，现为清华大学美术学院陶艺系讲师。

主要展览:

1996年《白明作品展》《白明抽象艺术研讨会》中国·北京国际艺苑美术馆
1999年《白明第二回作品展》中国·北京国际艺苑美术馆
1999年《中国当代陶艺千禧展》中国·中央工艺美术学院展览馆
1999年《中国当代陶艺展》荷兰·阿姆斯特丹世界陶艺世纪大会主会场
2000年《白明陶艺展》中国·台湾台北美术馆
2000年《白明绘画作品展》中国·台湾台北美术馆

曾获:

93博雅油画大赛大奖
平山郁夫一等奖
第九届全国美展优秀奖

作品收藏:

中华人民共和国文化部
北京国际艺苑美术馆
中国工艺美术馆
香港博雅美术馆
天津中国当代艺术博物馆

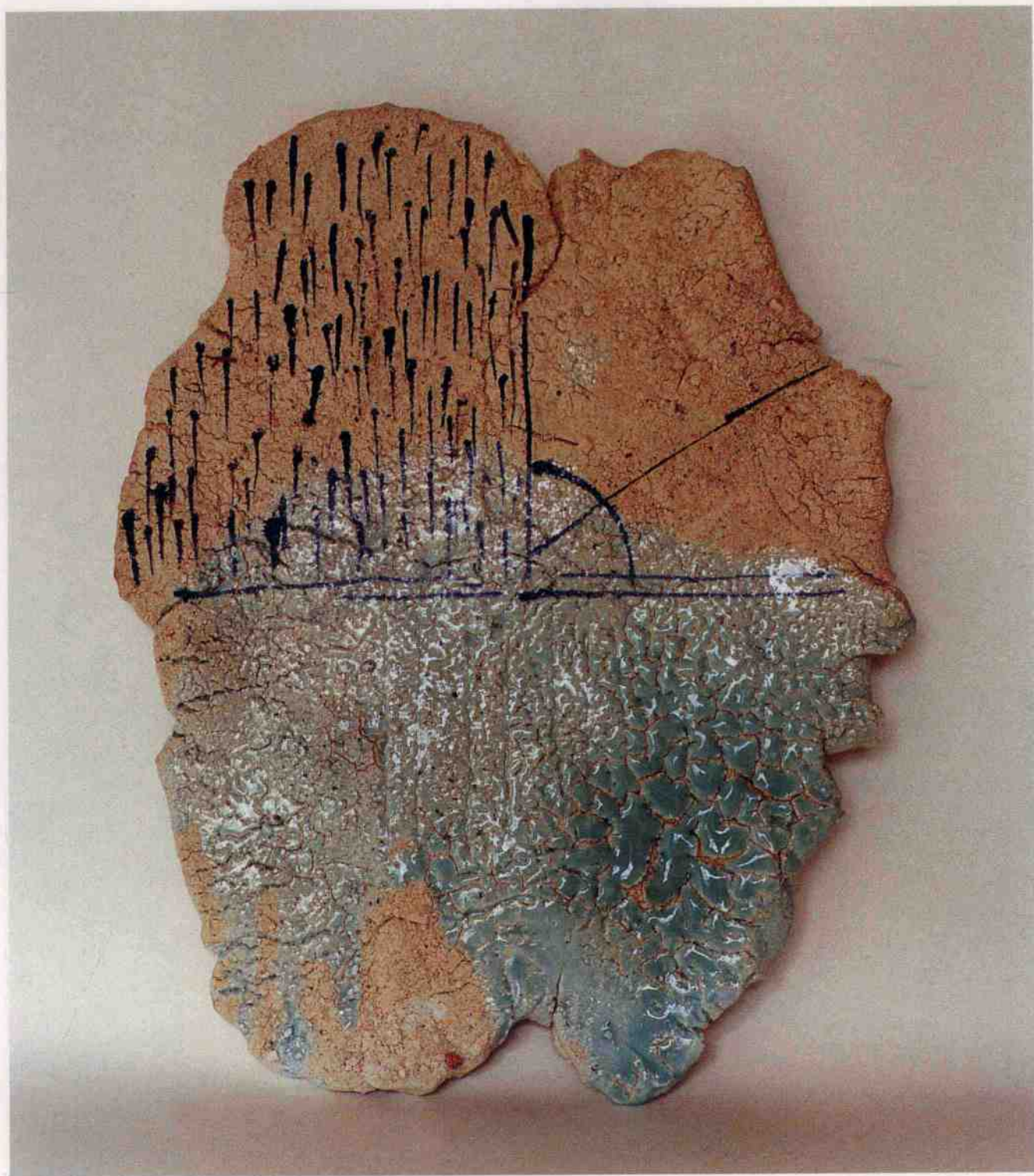
1
大汉考·形式与过程 之一
8 × 11 × 18cm
烧成: 1320℃
1999年

2
大汉考·形式与过程 之二
12 × 12 × 18cm
烧成: 1320℃
1999年

3 | 大汉考·形式与过程 之三
13 × 13 × 18cm
烧成: 1320℃
1999年

4 | 大汉考·龟板 之一
40×33×1.3cm
烧成: 1320℃
1999年