

千年古窑的圣火如何复燃？

◆ 华史

朱乐耕作品

①

胡小军作品

②

台湾当代柴烧陶艺展作品

③

热风

曾经辉煌千年的中国陶瓷，如何复兴？这不是一个新问题，多年来，许多热爱中国陶瓷艺术的人们多有探讨，也有实践。这些前行者的努力其实已为中国陶瓷这个千年古窑燃起了新焰。

融传统元素于都市环境

诞生于农耕文明的中国陶瓷，要在现代文明环境中得以复兴，必须探索各种将传统陶瓷文化的元素与现代都市环境相融合的途径。

不久前，中国艺术研究院艺术创作院院长朱乐耕教授的陶艺个展在国家大剧院举行。人们惊喜地看到，这位陶艺家已突破了陶瓷作为“器皿”的创作模式，而将陶瓷创作出一系列匪夷所思的环境艺术。本世纪以来，朱乐耕创作完成的大型环境陶瓷艺术作品有：世界上第一个以陶瓷材料装饰而成的音乐厅韩国首尔麦粒音乐厅；九江市市民广场的大型陶艺装置壁画《莲趣》；上海浦东机场的大型陶艺装置壁画《惠风和畅》；天津瑞吉酒店大堂的陶艺装置壁画《流金岁月》；最近刚完成的，安装在韩国济州岛衣恋·肯辛顿酒店大堂的《生命之绽放》(350平方米)、《天水之境象》(120平方米)等大型环境陶艺装置作品。

且以济州岛这件作品为例，来看朱乐耕

如何融传统元素于现代都市环境的。这家五星级酒店大堂跨越两层的巨大墙面，被朱乐耕用数以万计的各种造型陶瓷“元素”覆盖。远远望去，仿佛是古窑址历代陶瓷碎片的堆积层，让人们自然联想到中国陶瓷的悠久和辉煌的历史。对传统陶瓷艺术形式和各种技法的深刻了解和熟练掌握，使得朱乐耕创作的陶瓷自然流露出一种“古意”。同时，他对现代抽象艺术的了解，又令其创作思路空前自由。他以西方现代抽象绘画的构成法，来布局他心中无穷“古元素”，将数以万计的各式瓷片、瓷条、瓷卷等进行组合，回旋起伏，形成浩大而空灵的气韵。

在这个巨大的瓷片“堆积层”下方，是他用陶瓷制作的耕牛群和马群(见图①)，令人生田园牧歌之思；上方又是另一面夺人眼目的红地白云“瓷墙”。他像是多多益善的统帅，调兵遣将，设局布阵。他又像是导演，在营造一个梦境。这个陶瓷空间给观众带来多元的感受可能，体会着人与自然、历史、生命、梦想、升华的关系。

进入环境艺术领域，将使陶瓷艺术在作为陶瓷之国的中国获得空前的发展可能，因为面对当今世界，这个古老的国度需要符合自己身份的标志。

像笔墨一样被普及使用

随着陶瓷烧制技术的提高和普及，各种为陶艺创作的服务日益完备，制作陶艺作品

的技术壁垒将很快被打破。创作陶艺，将会像国画、书法一样在大众普及。家庭拥有瓷窑，中小学开设陶艺兴趣课，在西方一些国家早已不是稀罕事。旅美陶艺家周光真近年来致力于回国推动陶艺普及。上海少年儿童图书馆、上海随轩艺术中心从2012年起，每年举办“上海市少年儿童陶瓷艺术展”。

除了陶瓷学院以及各大瓷都，大城市如北京、杭州、上海的艺术学院均已纷纷开设陶瓷专业。上海视觉艺术学院的柴窑艺术中心不久前落成。这些将有助于更多的艺术家投身于陶瓷艺术创作。有别于过去画家蜻蜓点水式的玩票，上海的著名国画家陈家泠10年前就设立了自己的陶瓷工作室“冷窑”，坚持至今，形成独特的艺术风格。上海最早汇集名画家们尝试陶瓷创作的“申窑”，据悉即将扩大规模。

学院派陶艺家正在崛起。如白明、白磊、刘正、胡小军等，正吸引了新一代陶瓷收藏爱好者的关注。从小习画的浙江大学教授胡小军，很早就投身陶瓷艺术创作，他从练泥、拉坯、修坯、配釉、绘画、喷釉到烧窑都亲历亲为。这种全能型的陶艺家，能更好地通过陶瓷这个媒介表达自己内心的艺术灵感。让陶艺成为真正的陶艺，而不是画在陶瓷上的画(见图②)。

在当今世界艺术大环境中，只有形成最广泛的群众基础，让陶瓷像纸、笔、颜料一样普及运用于艺术创作，以致更多有才华的艺术家投身到陶瓷创作中来，非但中国艺术家，

世界各国的艺术家亦共同参与，中国陶瓷才可能迸发出无愧于祖先的新辉煌。

推动雅文化进入现代生活

近日，华东师范大学设计学院在田子坊的教学实验基地举办了“台湾当代柴烧陶艺展”。参展的所有台湾陶艺家的作品都是实用的“小器皿”——茶壶、茶杯、茶叶罐等。但其各具韵味的艺术气息，又让这些实用小器皿变得耐人寻味、引人入胜(见图③)。

将中国古代的雅文化通过陶瓷与现代人们的生活结合，是台湾陶艺家多年来孜孜以求所取得的初步成功。已故台湾陶瓷学者、陶艺家、香学研究者刘良佑，在精研宋代汝官窑的基础上，探索出新汝窑的烧制法，设计制作了兼具宋代和现代意韵的茶具和香具作品。这些作品既有艺术的传承，又有艺术的开拓，还具有生活的实用功能。

向往美好的生活是人性之必然。雅文化生活方式，是古代中国文明对人类美好生活的伟大贡献。在经历了巨大的文化断层之后，面对当今浮躁、快节奏的世界，雅致生活的理念再度引起人生的反思和向往。陶瓷作为古代中国雅文化的重要载体，若能顺应艺术生活化这一世界潮流，化身千般风雅，让世人在生活的方方面面得到心灵的慰藉，感受到人生的雅意和美好，千年古陶瓷的圣火便真正复燃了。

中国陶瓷艺术须脱离低级审美

◆ 林明杰

异梦录

中国古代陶瓷从未自我标榜为艺术，但它在世界艺术史上的贡献举世公认。而当今中国陶瓷界无不高举艺术旗帜，名家大师更是比肩接踵，却不仅无法跻身国际陶艺之高端舞台，还可能成为中国陶瓷史上审美水准最低的阶段。

子曰：“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，则无所得矣。”中国古代陶瓷在审美上历来重视“取法乎上”。代表当时社会最高审美的文化阶层直接影响着陶瓷的设计和制作。皇家御制、文人定制是影响中国古陶瓷审美最重要的因素。唐代的秘色瓷，宋代五大名窑，历代文人茶事、香席和文房陈设瓷等乃至此后历朝官窑以及高端定

制瓷，其设计往往有文人士大夫、画师，甚至皇帝参与，至少他们的品味左右了设计。即使许多民窑普通器具，也深受文人诗词、书画等的影响。制作上有精粗之分，但雅文化的高品位审美无疑是取法的对象。元、明、清三代，中东和欧洲的皇室、贵族定制，形成中国陶瓷史上著名的外销瓷。其中既有中国的陶瓷设计风格影响到西方的设计，也有某些中东和欧洲皇室的定制来样影响了中国本土的陶瓷艺术风格。所以说，中国古陶瓷的辉煌离不开文人高雅文化审美品位与民间能工巧匠的结合，也是东西方高端审美碰撞产生的精萃。

然而，时至今日，中国陶瓷艺术却似乎与高端审美脱节了。以各种瓷都为藩篱的“割据”，使得陶瓷陷于乡村审美的层面，而无法跃升至

更高的审美境界。低俗审美成中国陶瓷的主流，既与过去荒唐岁月对高雅文化的摧毁、割裂有关，也与这些年来市场误导有关。市场唯大师称号论价，而忽视了一些大师本身审美素养欠缺。工艺美术类的大师称号设立，初衷本为保护传统手工艺，使得那些文化程度较低的杰出老艺人获得类似副教授待遇的物质保障。不料，后来“大师”职称比教授还吃香。有位拥有教授职称的著名学院派陶艺前辈，本是大师称号的评委，但常被人视为低于大师，后来不得不给自己也补了个大师称号。

官场腐败，雅贿盛行也是陶瓷低俗审美盛行的原因。贪腐官员对陶瓷艺术品的收藏，非为审美，乃为贪财，又因其本身大多缺乏艺术鉴赏能力，只能一看职称，二问行情。这也加剧了陶瓷名家作品在市场上

的行情炒作，以符合雅贿对含金量的要求。

文化和艺术素养较低的制作者与相近审美水准的购买、收藏群体相结合，使得低俗审美在陶瓷工艺领域风靡一时、势不可当。而匠气十足的低级审美名家作品在市场中走红，又进一步误导了我国这些年来陶瓷艺术的创作走向，误导了大批陶艺家和收藏者。以艺术和学术态度进行创作的陶艺家及其作品，在中国陶艺界却被边缘化。

低俗往往披着艺术的外衣招摇过市。

当今的陶艺名家大师大多以在瓷器上画画为能事。他们拉坯、烧窑都靠别的工匠，自己只是在瓷坯上作画，但画的品位大多匠俗。画几笔，在农村往往容易被视为有文化、懂艺术。然而有些陶艺名家的画如果不是

画在瓷坯上，而是画在纸上，不过就是深圳大芬村批量生产行画的画匠水平。还有陶艺名家，摹仿国画大师作品，仿得还不到位，却卖得比他摹仿的对象还贵。再差的画，只要画到瓷器上就好像嫁入了豪门。

还有一些貌似前卫的陶艺家，利用国内陶艺界、学术界、收藏界对国外当代陶艺以及西方现当代艺术的知识局限，一味摹仿、抄袭西方现当代艺术作品和陶艺作品，还号称创新，也博得不少眼球甚至舆论好评。

艺术审美鉴别是建立在深厚的历史积淀和广泛的对比基础上的。俗话说，不怕不识货，只怕货比货。中国陶瓷艺术当今的低俗现状，主因在于创作者、评审者、收藏者眼界有限造成的审美能力低下。然而，随着国人眼界之开阔，国内藏家的审美能力日渐提升，尤其未来文化艺术素养更高的年轻一代收藏者接替“土豪型”收藏者后，情形势必大变。低俗的陶艺作品和真正具有艺术性的作品，都将各归其应有的位置。