

折纸艺术的复兴

■ 本报记者 徐新芳

中央美院实验艺术系教师吕胜中近来常在微博上分享一些关于纸艺的图片，还通过网络结识了在百度折纸吧中以折玫瑰花出名的赵成元，并邀他到学校来交流折纸艺术。

生于1988年的赵成元在高三暑假因为无聊，又捡起了儿时的兴趣爱好并接触到现代折纸中的作品——玫瑰花，这令他非常着迷。“玫瑰花是个实用的作品，相对那些复杂的动辄上百步的作品，比较简单，而且折叠过程是从平面到立体，对折纸思维的培养很有帮助；影响比较大的川崎敏对花很有研究，他设计了一种玫瑰花，叫川崎玫瑰，是现代折纸中非常经典的作品，好多人就是为了学它而接触现代折纸，更有甚者，学会了这个，别的都不学了，我就执着于这一个。”

从山西农业大学生物工程系毕业近两年，赵成元一直没有找工作，在家折纸，到百度折纸吧上发一些花儿、小动物的作品图，并渐渐成为小吧主。从去年七夕，他在微信上以“指尖时代”的公众号开始经营折纸，推出的第一期是指尖上的浪漫，分享了玫瑰花、纸心、钻石的折图，如今已经做到一百期了。去年10月份，经折友周文成的推荐，赵成元开始接商业上的折纸活动。“有些商场专柜做些互动类的活动，现场会放一些折纸的作品展示，吸引客源，我在边上可以教折纸。食宿和路费报销，工资一天一千块钱。”

周文成一直致力于现代折纸的推广活动。早在2010年3月，他上大一时，就在学校里发起成立了唐山师范学院文成纸艺社。前年，周文成在果壳网推出的“万有青年养成计划”中，发起“一纸成书——中小学折纸艺术推广计划”活动，覆盖了全国8个省12个市近20所高校，在短短的一个多月里，来自全国的20余个合作组织及个人，先后独立举办了同一主题的折纸艺术推广活动。去年，周文成又发起了中国首届现代折纸作品征集展，在敬人纸语展出了来自全国各地的400多件作品。

在一份长达15页的关于折纸项目经历中，周文成在开头写道：“折纸是一门古老的造型艺术，与泥塑、雕刻这样

或‘加’或‘减’的造型艺术所不同的是，折纸是一门‘分配’的艺术。现代派折纸讲求一纸成型，不拼贴、不裁剪，仅利用一张正方形的纸，进行合理的分配设计。日本折纸大师吉泽章被誉为‘现代折纸之父’，他利用线、点、箭头创造了一种可以交换折纸信息的语言。日本人向来把折纸当做是自己的国粹，在中国小学开设必修的折纸课程。除了日本，韩国、越南以及欧美国家繁荣折纸艺术发展得很兴盛。”

相比之下，折纸在国内的影响力甚至不及香港，周文成说：“国内折纸的发展需要相关组织的成立。香港有折纸协会、折纸社、折友会多个折纸组织，香港湿地公园有以园中动物为创作蓝本的折纸场景长期展出，周末有义工到折纸站，教家长和小朋友折纸。目前，咱们还没有一个国字号的折纸组织。作为‘纸’的故乡，中国折纸的发展水平已经远远落后于世界。但是可喜的是，折纸在中国已有复兴之势，分散于各地的折友，自发成立了许多折友会，以长三角、珠三角地区较为集中，大神级人物也层出不穷。”

长三角地区的上海在2000年诞生了第一个折纸俱乐部，是由“民间折纸大王”徐菊洪和美籍华人许谨妮共同筹办。徐菊洪的家乡上海奉贤，自古以来流传着人们喜爱的纸艺艺术，受家庭环境影响，徐菊洪在1997年退休后，潜心研究纸艺，折出形神兼备的作品。2012年，上海跃然纸上折纸团队举办“动物进化论”折纸展，邀请徐菊洪开设讲座。

跃然纸上折纸团队已经成立三年，负责人蓝英是一名大一女生，她介绍，该团队的发展曾中断过，如今的20多个人中只有两三个是原来的折友，其余的全部是蓝英重新召集来的。“重组最大的困难是年龄隔阂，年龄大些的人会觉得难以融入，慢慢就退出了。在遇到商业活动或者大型展览也会产生很多摩擦而失去一部分作品。大家喜欢折纸就聚在一起，每两个月就会有一些活动。但是与广东相比，上海这边最缺的还是原创。”

广州叹为观止工作室成立于2009年，初创团队有四人：赖嘉伟、邝伟文、

张弛、陈晓。陈晓的原创作品以人物类为主，能完美地呈现微小细节。他在高三时因为学习很累，就通过折纸来放松，所折作品基本是神谷哲史、北条高史等国外大师所设计的优秀作品。2013年7月份他的2件作品《嫦娥》和《洛神》代表中国在日本参加国际折纸展，并被收藏在美浓御茶水和纸会馆。国外知名折纸创作家Jason Ku也曾推荐他参加日本折纸协会每年一次的折纸聚会，这是有基金支持，专门招待世界各地折纸高手免费前往日本交流的活动。

陈晓分享了他这么多年折纸的经验：“要折好一个作品，首先要选对纸。最便宜的是常见的打印纸、牛皮纸、手揉纸，高档一点的有棉纸、宣纸、云龙纸、和纸等等，还有一种专门为折纸而制作的特种纸‘Origamido’，非常昂贵，一小张要10欧元。选纸要根据作品结构特点、复杂程度和纸张大小来决定。复杂作品尽量用较薄较大的纸张。折好作品的另一个关键是折纸的基本功，折的过程切忌急躁，尽量减少作品表面留下的多余折痕，保证作品干净工整。折一个好作品的过程是一次享受，更是对耐心的考验。能将一张不起眼的正方形纸慢慢变成一个漂亮的作品，很有成就感，这也是折纸最大的魅力。”

陈晓目前全职在经营工作室，“初期活动以展览和现场的简单互动为主。后来内容开始渐渐丰富，推出了结合折纸造型和技巧的作品或是其他纸艺做的插图、装饰作品以及模型、纸艺服装秀等等。”对“叹为观止”的未来，陈晓说：“想向公司化方向发展，以此才能长久运作。去年，他们参加了《快乐大本营》节目，‘节目播出后，好多人联系我们，也有公司和单位想和我们合作。’”

同样属于叹为观止这个团队的张弛，却对把折纸搬到舞台上选秀有些反感，他觉得折纸是艺术，是学问。“但在国内，折纸是冷门，在老一辈艺术家眼中是奇技淫巧。其实折纸是一种造型艺术，在艺术上有很高的探索价值。”张弛一门心思投入到纸艺的研究中，“我把鸟类作为一个长期的研究课题，我首先想解决的是羽毛问题。传统折纸里

鹤 张弛

霓裳羽衣舞 陈晓

长颈鹿 周文成

玫瑰花 赵成元

圣诞老人 蓝英

鹿 张弛

面最经典的作品是千纸鹤，是几何图形的概括，但从现代折纸思维看，要把鸟折出来，要鸟类的特征，不单要有造型，还要有思想和精神在其中，随便设计一个造型，没有经过琢磨，没有精神层面的，我觉得不能称之为艺术。”

对于国内、国际在折纸上的差距，蓝英分析说：“中国人压力太大，尤其是

学生，现在很喜欢折纸的孩子随着年龄的增长，到了初中基本就不折纸了，根本没有时间，折纸又不给考试加分，家长更不会赞同。还有对折纸的认知，那就是觉得折纸很幼稚，是给孩子玩的，认识不到其中蕴含的科学道理、数学原理。还有很多网站不公开，我们获得信息的渠道比国外要少很多，所以见

识就少，就不容易发展了。”即便如此，上述这些折纸爱好者都让我们看到了希望。接下来赵成元打算去山西寻访折纸老艺人，把传统折纸的方法保存下来，“把中国折纸发扬光大，让全国人民都能感受到折纸的乐趣。”这个愿望从一个二十多岁的年轻人口中说出来，充满诚挚。

非遗传承人应该是艺术家

——访磁州窑捏雕传承人孙大立

■ 本报记者 李亦奕 实习生 贺芳芳

漫塑早已有之，瓷塑的历史更长，而把漫塑和瓷塑结合起来，创作出陶瓷漫塑来，还实属冷门。水墨漫画和漫塑名家、北京工艺美术协会副秘书长孙大立，在继承面临绝迹的中国磁州窑陶瓷捏雕绝技的基础上，充分发挥他在漫画方面的特长，将“漫”字所具有的任性和夸张变形的特点，创造出一种新颖而精湛的捏雕技艺。他的作品质朴中透着幽默，幽默中透着雅致，被公认为中国磁州窑非物质文化遗产捏雕的传承人。

磁州窑捏雕很接地气

美术文化周刊：磁州窑在我国陶瓷史上的地位如何？它的捏雕有什么特点？

孙大立：在中国陶瓷史上，宋代是我国陶瓷发展的鼎盛时期，出现了5个官窑和2个民窑，代表了当时世界陶瓷的最高水平。官窑指“官、哥、汝、定、钧”，民窑就是“磁州窑”和“耀州窑”。随着时间的推移，到了元代以后，很多窑口都慢慢消失了。但只有磁州窑的生命力极强，一直延续到现在还始终保持有自己的风格。

磁州窑捏雕本质上是中国磁州窑陶瓷技术的一个分支，往往被人们所忽略，其源头应该从宋代的捏泥开始，它带有一种附加属性，比如说古时的蜡台和墓葬中的俑，都可以算是捏雕的一种。捏雕的制作工艺几乎不用借助任何工具，原始的方法就是拿一块泥攥在手里捏，等瓷土干的时候上釉，磁州窑捏雕在历史上没有受到重视，一方面是因为它的实用性，另一方面是不值钱。一位研究民俗的学者说过，民间的很多艺术品都极富生命力，之所以没有得到很好的保护和发展，便宜是原因之一。

正因为磁州窑捏雕是民间的，它最大特点就是朴实、接地气，所以老百姓都喜欢。

工艺美术家应有新思想

美术文化周刊：搞工艺美术往往自认

八十八罗汉 孙大立

为不如搞美术的，你怎么看？

孙大立：传统的看法认为，搞美术的要比搞工艺美术的地位高。但我发现，现在搞工艺美术的地位提高了。中国美术界的三位顶级人物，吴冠中是中央工艺美院的教授，范曾曾是中央工艺美院的老师，韩美林“文革”前是中央工艺美院的毕业生，显然这三位艺术家都与工艺美术息息相关。

我认为工艺美术家应该有新的思想、新的创意，我希望自己首先是一个艺术家，在自己专业的领域里有所突破。我注意到一个现象，即重复的题材在工艺美术品上频繁出现。比如，《清明上河图》在十字绣和锦绣等多种工艺品上都出现了。我记得有个获大奖的扇子，是把《红楼梦》抄在扇面上，文字用放大镜才能看到。这里首先肯定这些作品都是非常优秀的工艺品，如果在题材以及工艺的制作上有进一步的突破，它将更能推动我国工艺美术的发展。

我曾试用“哈哈泥”高温瓷土，用传统

捏雕的手法制作出的怪人头，它看上去像橡皮泥捏的，用手摸才知道原来是瓷。在展览会上，有些人认为这种创新变了调，没有磁州窑的味道了，其实我只是将传统手法应用到更广泛的题材中了，这恰恰是磁州窑传统捏雕技术的创新和延伸。

1993年我去日本东京表演陶艺制作，有两个观众一直在观察我做捏雕。后来他们问我，这是磁州窑的风格吗？我说是，但我加入了我的创新，他们很感兴趣地询问细节，并亮出身份，原来是两个东京研究陶艺的专家。后来，我用这种方法做了八十八罗汉，1999年获得了在美国举办的亚太赛区“福特杯艺术大奖赛”铜牌奖。

趣味性决定艺术生命力

美术文化周刊：你的捏雕和水墨画作品多以人物为主，还经常有古代图腾，为什么一直钟情于这一题材呢？

孙大立：我特别注意刻画人物的表

情，这可能因为我从小就爱画漫画有关。那时很崇拜苏联的漫画家耶宾莫夫和库克雷尼克，苏联的漫画家造型能力强，在表现人物面部的夸张方面很突出。画人物一定要有趣味性，我把漫画揉进我的捏雕和国画创作中去，并在这方面找到了乐趣。还有一个很重要的原因是，我和演话剧的舅舅经常一起讨论话剧人物的塑造，对人物的内心世界有了更好的理解和把握。可以说，这些捏雕和国画作品的题材选择很大程度上是受到了漫画和家庭的影响。

我喜欢古代的图腾，原始图腾用于创作，会带来一种耐人寻味的艺术趣味。我特别研究过门厅两边的狮子，用狮子而不用老虎等其他动物，是因为狮子在中国过去很少见，它和其他神兽，比如麒麟、狻猊，都因为未知的神力而产生一种艺术趣味。中国的狮子雕刻，北方的狮子感觉威严，南方的狮子觉得可爱，这是有区别的。这种趣味性决定了艺术品的生命力。

美术文化周刊：陶艺创作应该怎样处理艺术与生活两者之间的关系？

孙大立：我早年去过一些偏远的西北农村，那里虽然贫困，但艺术气息非常浓郁。不论是剪纸还是其他的民间艺术，都极为生动传神，这些艺术品中还融入了很多民间的美丽传说。但我发现有些民间艺人在经过专业的美术学习后，做出来的东西反而少了最本真的趣味。古代的唐三彩，若从专业美术的角度去评判，马的比例虽然是有问题的，却非常生动。所以，我们应该注意珍视这些最原始的传统元素。艺术不等于科学，在结构等问题上不能只是一味客观，艺术应该是高于生活的。制作陶艺也应该有这样的思想。

日本现在号称陶艺世界第一，为什么呢？原因是他们很好地吸收了中国陶艺的传统精髓并有所发展。在日本，无论是高端的陶艺品还是实用的陶瓷，在家庭中随处可见。我们应该吸取经验，珍视我们的传统。

“看见造物”米兰三年展举办50件中国传统手工艺展示造物精神

本报讯（记者王溪楠）继去年在米兰设计周上推出以“大中国味道”为主题的展览后，今年，中国再次带着“让世界看到中国传统造物精神”的理念亮相米兰设计周。4月8日，“看见造物——米兰三年展”在意大利米兰举办。展览由北京国际设计周、“世界看见”联合主办，由独立音乐家朱哲琴、建筑师、设计师、雕塑家卢志荣、前连卡佛家居创意总监Ross Urwin联合策展，将中国原创设计的最新成果展示给世人。

据朱哲琴介绍，这次展览是首个在国际舞台上围绕中国工艺进行当代创造的主题展览，也是在精心筹备了两年后首次与国内外观众的见面。展览的设计品有50件之多，其中涉及到诸如竹、木、漆、陶瓷、琉璃、银、铁、刺绣等十几种中国传统手工艺类型，邀请了来自全球的13位设计师就“看见造物”主题定制了作品。

“作为艺术总监与策展人之一，我们是从设计到创意再到销售这三个层面来把握这个展览的。因为这次展览的内容是从中国的传统工艺出发，为此我们还在2013年特别组织了设计师到江南、北京及内蒙古三地进行参观，之后通过差不

多一年的时间进行构思、设计以及本土工匠的沟通，以此来达成全新的设计创作。”朱哲琴介绍，策展人卢志荣先生在对江南的丝、绣工坊进行专门的采集、学习后，把电脑丝印和双面绣的工艺结合起来做了一个屏风的系列作品。这件作品使用当代的手法使两种传统工艺在一个作品中进行相互的对话与互动，非常有意思。

展览还有一个亮点，就是特别选取了8000块青砖作为布展的基本元素。这一布展方案也得到了米兰三年展筹办方的欣赏与欢迎。对此，朱哲琴道出了初衷：“在古代中国，青砖是建筑中很重要的元素。之所以使用这8000块青砖，就是想表达通过它们能够把承载不同工艺、不同设计师设计的具有‘看见造物’语言的作品，承担起中国再造物的观念，把中国的精神带到米兰去。”

本着设计应该为生活服务的理念，艺术品展览后将通过线上、线下拍卖，产品销售特殊渠道与消费者见面。“我们希望通过这样一次探索可以把中国工艺设计、市场实践以及应用的实践贯穿起来。”朱哲琴表示。

看见造物 米兰三年展作品