

瓷苑名家

栏目学术主持：中国陶瓷艺术大师陈烈汉

王建中：

当代紫砂应是“有意味的形态”

在清华美院教授王建中的工作室中，一边饮茶一边欣赏他制作的紫砂壶，紫砂造型特有的那份神韵为人平添品茗之趣。王建中说：“紫砂壶能潜移默化地体现某些人文思想，因为人们可以在使用的过程中慢慢体会，这比直接地说教、陈设更亲切，人文气息更浓厚，可以说，紫砂壶完美地呈现了实用器皿温情、人性化的一面。”

翻看文集《炉火正红》，里面林林总总的总结了王建中几十年来在陶瓷和玻璃艺术领域的创作和理论成果。为何取名“炉火正红”？王建中说：“陶瓷和玻璃都是和火有关的艺术，当火的颜色呈现红将泛白之时，是烧制的关键，而且用英语语法中的现在进行时，也体现了我自己的创作状态，故取名‘炉火正红’。”

在学科交叉中感悟陶瓷艺术

1978年考入中央工艺美术学院以前，王建中对陶瓷可以说是一无所知，他至今仍记得在王府井美术服务部买的骏马陶瓷雕塑，是在上大学以后才知道是磁州窑的花釉产品。大学几年的陶瓷课程学习让王建中对陶瓷有了系统的认识和了解，但真正开始创作和感悟陶瓷艺术是毕业留校任教以后。

1983年，王建中参与了中央工艺美术学院和江苏省陶瓷公司在宜兴开办的培训班，专门为工厂的骨干设计人员培训造型基础、设计、装饰等课程。吴群祥、江建祥、高振宇等陶瓷艺术大师当年都在此受过培训。“与这些偏重技术的学员沟通交流，让我的设计更接近紫砂的语言，而院校的设计语言、教学的方式和形式感对他们也很有启发。”

在设计实践中，王建中运用紫砂造型语言，从立意、造型形态、装饰方面进行整体设计。他设计的“满线提梁壶”壶以一条绷紧的自由曲线为形体轮廓线，饱满的壶体从运动的曲线中流出，不多加任何多余的装饰，只利用线型线脚的变化丰富造型。壶式的创作灵感产生于指挥家在指挥演奏时指挥棒的运动轨迹，抛物线形所产生的视觉动感增强了茶壶这一静态物体的活力与线形的韵律美。“这是我1983年第一次在宜兴创作的紫砂提梁壶，受这件作品的影响，宜兴后来出现了不少基于这一形式理念的作品，这让我很欣慰。”王建中说。

“天柱壶”的设计取“玉柱擎天”之意，利用立体造型中水平线与垂直线给人的不同视觉感受，壶体为扁方体，其中两边是向外张的弧线，以此打破常规视觉的模式。壶钮加长为一般方壶钮的三倍多，意在突出主题，壶盖四周的云纹图案则强调了中国传统文化。“石趣壶”的设计则利用人们容易对光滑、圆润的物体产生好感的审美心态，以稍加变形的大小椭圆形为

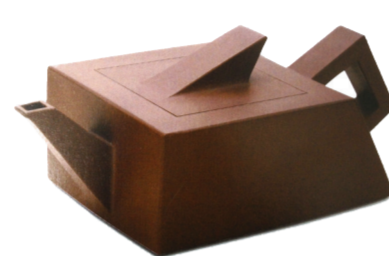
满线提梁壶(紫砂) 王建中

钻石提梁壶(紫砂) 王建中

天柱壶(紫砂) 王建中

方的联想(紫砂) 王建中

茶壶基本型，以变形草叶弯转成把，构成虚形的虚实空间对比。这一造型取自于自然形态，但不停留在模仿上，而是在设计过程中不断寻求形式美和功能性的统一。

可以说，王建中一直都走在陶瓷创作的第一线。2001年王建中又被安排到工艺美术系筹建玻璃专业，俗称“转行”，这意味着要放弃自己在国内外的陶瓷资源，尽管如此，王建中还是迎难而上，在没有任何前车之鉴的情况下，自己不断摸索，终于在专业上有了些眉目，他说：“我有一种感觉，一种悬念，感觉很新鲜，我做了一件事，迈过了一个坎。”

在中央工艺美院45周年校庆之际，王建中举办了个人玻璃艺术作品展，当时美术界对玻璃还很陌生，但展览却引起不小的反响。2004年，王建中撰写了《世界玻璃艺术》一书，梳理了现代玻璃艺术，介绍了全世界上百位玻璃艺术家。

在玻璃学科建设的进程中，王建中感悟最深的是学科交叉的好处，他常常把陶瓷的概念运用到玻璃制作中，产生了意想不到的碰撞，新的艺术形式应运而生。“交叉是一种思想方法，从不同的方向思考同一个问题，异曲同工，可以实现创新的目的。”王建中说。

曾经有学生问王建中，您的陶瓷做得那么好，为什么不做了？王建中说：我不是不做了，只是换了角度去看陶瓷，我的陶瓷梦从来没有断过。虽然创作了多种艺术形式，但王建中强调：“我首先是个老师，如果只是想做个符号很容易，现在很多陶艺家都这样。我的风格特点就是对什么材料都不陌生，可以驾驭任何一种材料，因为我是个教师，如果自己不了解、不掌握好材料和工艺的特性，就没法去教学生，这就是我的风格。”

■ 本报记者 李亦奕

瓷文化，我们坚守的还应该是真善美。

规范陶瓷市场 保护知识产权

美术文化周刊：现在紫砂市场，大师作品动辄就上百万上千万，您如何看待这一现象？

王建中：我曾在中国紫砂研究中心成立的研讨会上论述我对紫砂壶意义的理解，即实用性是第一要素，但有些收藏人士并不太赞同我的说法，因为有的壶已经卖到1000多万了，他们完全是从收藏市场的角度考虑，认为这么贵重的壶人们是不会使用的。我认为这是我们的收藏文化出了问题，在某种意义上说，一把壶绝对不值1000多万，这是被市场炒作，被商人炒起来的，是不正常的现象。买的人肯定不希望价格掉下去，所以价格一直居高不下。

紫砂群体里有一些大师，有人号称一把壶可以卖到600万，但实际情况是没人去买，但价钱不能降下来，怎么办呢？价格虽然不变，但可能会补卖几把壶给买家，这样价格就稀释了，这就给很多不了解紫砂市场的人一种错觉。今后，通过多方努力，一定要把市场调整规范，让紫砂重新回归为用理念，可以贵，但不能超出合理区间。

美术文化周刊：上个月，您策划组织的首届中国当代设计陶瓷特展在唐山开幕。此次展览的目的是什么？在陶瓷艺术设计高峰论坛上，哪些问题是与会专家、学者关注的焦点？

王建中：举办此次展览的目的就是想推动中国的陶瓷设计，激发所有设计师、教师重视设计工作，因为设计和生活关系太密切了，但这方面我们国家还很薄弱。

其实，中国并不是没有原创，但是和陶瓷设计做得好的国家还是有差距，尤其是在理念和材料的设计上。我们的工艺和质量都不差，世界上很多著名的品牌都在中国贴牌生产，已经有20多年了，如果工艺和设备跟上，很多东西都能做成。但是，我们没有自己的品牌，少量做能做得很好，大批量生产质量就没保证了，这是企业的文化、生产理念的问题，系统不完善，每个环节都容易出问题。我们推出展览很重要的目标就是告诉大家什么是好的东西，好东西应该怎么做，逐渐把先进的理念建立起来。

现代设计包罗万象，更考虑人们使用的方便，以及对环境的美化，好的设计是可以引导或转换人们生活方式和习惯的。我们希望把设计工作提高到更高层次，符合从制作中国到设计中国的转变。还有一个重要的问题就是知识产权保护，为什么大家没有积极性，我们组织的时候大家都不愿把最好的东西拿出来，怕一展出来就被别人模仿了。这样就影响和扼杀了创作，所以很难看到中国设计的真实水平。我希望将来要建立一种保护机制，而这种机制是在法律框架下形成的。

到情境。或许，在她看来，人是能够被物催眠的。花丝，无论是作为传统细金工艺，还是作为一种传统首饰材料，在张凡的首饰专业学习和实践中，都是一个后来者，却也是她一见如故的必选项。在这之前，有着服装专业学习背景的张凡，对用材料成全一件衣物的兴趣远胜过用布做衣服。她对内衣、蕾丝、丝袜、螺纹等贴身衣物效果一以贯之的喜好，足可以解释她为何会对花丝泡坯“网”的编织如此念念不忘，而且能够随形、随意、围绕，始终都是她在一系列细金饰物中想要去赋予和诠释的特质。

出于兴趣而非喜欢来研究中国首饰史的扬之水女士写道：“我觉得，首饰设计如果与传统接轨的话，似乎不必在心里安放一个‘雅’字，它本来就是喜悦的、热闹的、炫耀的，充满人间烟火气。”我想，这一句，或许才是张凡“好金主义”首饰最贴切的一个注解。而我们也可以在这活色生香的人间烟火气中反思令我们耿耿于怀的那一个“雅”字。

设计视窗

好金主义者的雅俗互见

——张凡的艺术首饰

■ 蒋岳红

艺术首饰中的当代性，牵涉的当然是新材料、新工艺和新观念。这样一个自以为是的预设逻辑，让我在面对张凡艺术首饰中的贴金俗物和细金饰物时，会在某个不期然的时刻，萌生一种想要落荒而逃的冲动。因为我慢慢发觉的事实是，我无法抽身事外，做一个冷眼旁观者，来揶揄这芸芸众生倾心礼赞的色泽，这凡夫俗子不能拒绝的所谓皇家富贵。

真相，如期而至，张凡执意用她的“好金”首饰来善待和招引那些尘心俗虑中隐秘滋生的种种奢望，因为她认定“幻象永远比真实更美好”。当代首饰创作实践中，有艺术家提出过“反金主义”的观念，但是“好金主义”的张凡，试图提供给我们的却是雅俗互见的一种可能。

金箔，除了用来贴，是否还可以有别的可能？张凡的贴金行为通过掩饰和提拔赋予出场所隐含的权利，这些随时可以被弃用的贴身之物，经张凡之手染金出场，无疑还是成为了一种贴近人

衍异系列作品(铜镀足银、足金、珍珠) 2009年 张凡

心的邀约。张凡选择以镜中人的目光来打量身外物的首饰，佩戴首饰在她看来其实也是一个贴心的邀约：在看和被看的臆想里，就因为这一个多余的物

件，你或许会不由自主地温柔了目光，微扬了嘴角，轻抬起下巴。就在虚实之间预留的一个缝隙里，你会见到另一个你侧身挤入。而这正是张凡所希冀看

巧手剪出“我们的价值观”

2014“西岸”剪纸艺术展天津开幕

本报讯 剪刀左突右冲，纸片上下翻飞。著名非物质文化遗产剪纸传承人、陕西的高凤莲和山西的郭梅花在现场展示精彩的剪纸绝活儿，吸引了众多参观者的视线。10月21日，中国·天津2014“西岸”剪纸艺术展在天津市文化中心天津博物馆开幕。汇聚了全国31个省份、十余个特色剪纸区域、不同年龄群的千余件剪纸作品，共同诠释“我们的价值观”。

习近平主席在最近举行的文艺工作座谈会上发表重要讲话，其中强调：“艺术可以放飞想象的翅膀，但一定要脚踏坚实的大地。文艺创作方法有一百条、一千条，但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。应该用现实主义精神和浪漫主义情怀观照现实生活，用光明驱散黑暗，用美善战胜丑恶，让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方。”此次展览也正是由于坚持民族精神，主张弘扬主旋律，得到了全国各地剪纸爱好者的积极响应。

据介绍，此次活动自2014年5月发布以来，共吸引31个省份的1624人参与，提交作品数量达2215份。其中，既有各地的剪纸社团组织、剪纸艺术家、剪纸项目传承人，还有广大剪纸爱好者和大小小学生。经过专家初评，共有540余幅优秀作品进入复评，包括成人组作品270余幅、少儿组作品270余幅。最终共评选出金奖3名、银奖5名、铜奖8名，

优秀奖470名。

来自中央美术学院非物质文化遗产研究中心的专家评价说，这些作品主题突出，贴近群众，鼓舞人心，富有感染力和表现力。从题材而言，它们或讴歌党的光辉历程，宣扬社会主义核心价值观；或反映中国改革开放的发展亮点和精彩瞬间；或表现中华民族的民俗风情，歌颂社会和谐，赞美幸福中国。从艺术特色看，也体现了各地的剪纸风格，百花齐放。如以陕西、河北、山东等地为代表的北方剪纸质朴、豪放粗犷；以江苏、浙江为代表的江浙剪纸精巧明快、疏密流畅；以广东、福建为代表的南方剪纸玲珑剔透、秀丽纤细。其中具有代表性的有河北蔚县剪纸、辽宁医巫闾山满族剪纸、浙江乐清细纹刻纸、山东高密剪纸等。

此次活动由天津市委宣传部、天津市文明办、天津市文化广播影视局、天津市河西区委及区人民政府、中国非物质文化遗产保护中心联合主办。除“西岸杯”剪纸艺术邀请赛作品展外，活动期间将举办中国民间剪纸艺术暨非遗传承特展、“我们的价值观”优秀剪纸作品展、剪纸发展主题论坛等。主办方表示，这是天津市首届国家级的剪纸艺术活动，力图组织科学、安排紧凑、精品纷呈、成果丰硕，为全国的剪纸爱好者构建广泛参与、展示和交流的平台。

(曲燕)

被雕塑的声音：

金丝楠木变身打击乐器

■ 本报记者 梁毅

音乐师MARTI和助手演奏现场

让金丝楠发声，闻之者都好奇：木头怎么发声，声音什么样的，是音乐艺术吗？

近日，在751D·park北京时尚设计广场大罐内，活动现场摆放着一套4件金丝楠木制作而成的乐器，展厅正中桌子上放置一件，其后的上空悬挂一件，桌子两侧各悬挂一件。这4件乐器被设计成不同的造型，或鱼骨状，或波浪状，依照金丝楠木的纹理雕刻后显得熠熠生辉。据悉，此次活动共展出两套金丝楠木艺术品，一套4件为现场演奏的乐器，另一套为5件小型的金丝楠木艺术品，两套作品均由巴塞罗那的艺术家历时4个月设计制作完成，首度在京展现。

活动现场，音乐家MARTI与他的中国搭档一起演奏了金丝楠木雕塑声乐，随着他们的敲击，时而轻柔时而急骤，4件金丝楠木乐器传递出的声音变化莫测，带有原始而又纯粹的韵律。

“我们的设计灵感来自于远古化石，金丝楠沉淀了千年，如同化石，我们希望通过某些方式表达出千年金丝楠的声音。从音色角度来看，材质的厚和薄会有不同的音色传递效果，发出的声音都是不同的，敲击的时候就会发出不同的声音。”建筑师GAOLILI说。

富程金丝楠文化传播有限公司总经理田传志说：“这种珍贵的材质从古至今一直沿用，具有很高的价值，金丝楠木的价格并不是艺术本

身的价格，如何把金丝楠木做成好的艺术品更为重要。”同时，他希望能够将金丝楠木与富有现代感的设计融合，把金丝楠木材质外的艺术气息挖掘出来，不同于传统的家具摆设，给人耳目一新的感觉。

“我们觉得雕塑应该是能看、能听、能动的，如何让安静的雕塑与人互动呢？”巴塞罗那大学美术学院声音艺术研究团队JOSEP教授是此次创作的参与者之一，他多年从事声音雕塑研究。他介绍了声音艺术的发展进步历程，早期的声音艺术家在该领域做出的努力，提出的有别于音乐家的纯粹声音艺术，配合讲解，现场还播放了多种早期艺术家所做的声音艺术。

MARTI研究了设计团队的作品之后说：“想要举办一场成功的音乐会，光有声音雕塑还不够，因为音乐会更需要一个拥有完美回响的声音系统。于是，教授们设计了一个铁质结构，把声音雕塑悬挂其中来解决这个问题。由于木质雕塑悬挂的位置恰到好处，音响效果也达到了最好。当听众听到音乐回响的时候，他们无疑会心潮澎湃。这种感情来源于一段陌生的音乐，它与‘正常’乐器演奏的声音截然不同。因此，参加这样一个创新性的活动，一定会激发听众产生新的想法，不论是对声音本身，还是去思考雕塑中的美学问题。我作为研究艺术的历史学家，觉得这样的体验是无与伦比的。”