

金属艺术：

“古”与“今”的相融共生

■ 本报记者 李亦奕

走进世界各国的博物馆,金属制品作为各族文明最夺目的篇章,述说着各民族的历史脉络、文化积淀、审美情趣、工艺发展……我国的金属工艺自商周时期青铜艺术取得辉煌成就以来,便推动了不同金属工艺的产生,四川广汉出土的蜀地三星堆金面具、金杖,汉代的铜镜,唐代的金银器,都灿烂夺目,给人以神圣、华贵的审美享受。从辉煌灿烂的古代文明到科技迅速发展的今天,金工艺术家们在思考和审视传统的金属艺术基础上,多维度、多材料、多工艺地创造新的艺术品,不断冲击着金属艺术固有的边界,使得“古”与“今”的价值在此过程中不断熔炼,相融共生。

为了集中展示当代国际高等院校和产业行业领域最优秀、最前沿的金属艺术精品,呈现传统工艺与当代工艺的深度融合和创新发展,6月5日,由清华大学美术学院、中国工艺美术协会、北京工美集团有限责任公司联合主办的“熔古·铸今——2017中国国际当代金属艺术精品展”在国家大剧院艺术沙龙展厅拉开帷幕,来自中、英、日、韩、美的31位艺术家的诸多力作,为观众开启了一段流光溢彩的金属之旅。

既能看到国家级工艺美术大师、国家级非物质文化遗产传承人的承古力作,也能看到国内外艺术家、高校学者的创意新作。展品所涉及的工艺多样,包括珐琅、花丝、锻造、篆刻、铸造、象嵌、乌铜走银、3D打印等;材料不仅有金、银、珐琅、铜、铁、锡,也融入漆、石、木、皮等非金属原料,以展现混合材质的独特魅力;形制上则突破杯、盘、尊、瓶等“实用器形”的束缚,融入更多时代元素,向更丰富的审美方向延展。

承古创新下的温柔之美

在承古制作中,王千钧采用鲁王工坊传承300多年的传统钣金工艺作品《归朴》,在锤炼锻打中呈现锡壶的古朴肌理,与随形的木柄结合,呈现一种自然之美、大气之风。韩国艺术家李亨坤所作的韩国传统打击乐器,以铜、锡为原料锻造出自然纹理,在一圈圈波浪外扩的圆纹中,让人感受到乐音的传播震动,如同石子投湖所激起的水波,达到声与形的呼应。这些作品不仅传承了工艺,也与传统人文精神一脉相承。

在当代创新之作中,周尚仪、孙秋爽的作品《传奇》以中国传统的“鼎”为型、“四神”为饰,几何的圆型柱型的壶

归朴(锡、木、皮) 2017年 王千钧

金银彩花器(纯银、纯金) 2014年 前田宏智

体与具象的童男童女的壶钮,相映成趣,对比强烈。实用与装饰、白银与乌木、传统与现代、铸造与银制的多元混搭,呈现出后现代语境中实验性的意义。青年艺术家王晓昕的系列3D打印作品无疑让人耳目一新,一个个玉璧造型的金属形态中排列着整体、缜密的“众人”,以通天礼地的玉器与人结合,体现了“天人合一”的文化内涵,深度解构并重构“和”文化在玉礼器这一载体中的体现。

日本艺术家前田宏智所做的金银彩花器以精湛的工艺、优雅的花彩、简朴的器型再现了日本的工匠精神,据艺术家本人介绍,常见的金属象嵌作品是在已经成型的器皿表面进行象嵌,而这个作品的象嵌部分则是在平面状态下完成的。首先在圆形的纯银平板上划出细小的网格,按照设计好的图案篆刻出沟槽,在沟槽的凹陷部分施以鎏金工艺,这便是象嵌工艺中的一种。接下来使用砧子与金属锤锻。经过数十次的退火与锻打之后,作品由平板开始升高、拉长,逐渐成型。在此过程中,金线图案也随着银板的形态变化而伸缩,所以完成的作品表面的图案超越固有的想象,拥有极其精细的变化以及独特的表情。

材料的功能和个性化表达

围绕金属材料发生的艺术现象的解读常常被认为是了解现代金属艺术

主要形态的有效途径,而对于材料自身的意义,清华大学美术学院艺术史论系主任陈岸瑛则认为,并不在于“材料美”或“运用恰当”,而在于同一种材料,在艺术世界之外被用于何处,承担何种功能,由此才形成了材料自身的意义。以这一眼光去重新审视艺术史,便会发现青铜在雕塑之外的意义,金银在装饰艺术之外的意义。“青铜时代与铁器时代的青铜器,其材料意义是不同的,前者与同时期的青铜兵器同样‘先进’,而后者多多少少散发着‘好古’或‘典雅’的气息。材料意义与作品意义之间的隐秘关联始终存在,但是发现材料的独立意义并有意识地融入艺术构思,还有待于当下的艺术家继续探索思考。”

本次展览的总策划、清华美院金属艺术专业负责人周尚仪教授多年来一直在金属艺术创作、人才培养及组织策划国际金属艺术大展等方面倾注心血,对当代金属艺术特征有着自己的深刻理解。她认为,当代金属艺术打破了贵金属材料作为财富价值的约束,更加凸显强调材料自身的属性特征和审美价值,工业化的过于理性机械、坚硬冷峻、简洁单一的艺术定式,已经被更加注重和体现人性化的感受、体验和表达所迅速解构、改变。艺术家个性的表达在更加自由的创作中得到尊重和体现,艺术性加强,随机性加大,个性有了更为充分的表达。在创作中,周尚仪特别注重

从中国传统文化与艺术中吸收养料,并对西方现代艺术形式与观念加以借鉴,注重综合材料的混搭使用,强调对新工艺、新技术的大胆试验,创造出新的金属艺术形式。比如,她从汉代画像石上连理树图案得到启示,将连理树意念作为创作主题,以不锈钢为材料,使用激光切割新工艺,创作出了《大汉风尚》系列。再比如,她以不锈钢球为基本语言,积点成面,创作的造型别致、极富视觉感的《浅水湾》《珍珠湖》《亚马逊》和《鹤语》系列作品。此外,周尚仪还通过分析研究金属工艺的各种属性、特质和规律,建立起比较完备的金属艺术专业教学体系,形成以手工锻造、小型铸造和以设计与工艺结合为特点的特色课程,培养了众多金属艺术专业人才。

正如清华美院副院长苏丹在开幕式上所说,清华大学美术学院开展金属艺术专业的研究与教学已有30余年,有着深厚的专业基础和完整的教学体系,培养了一批批创新设计人才、学者和艺术家,本次展览让我们既看到了对传统的敬意,又看到了对当下的期许以及对未来的展望。中国工艺美术协会会长周郑生表示,本次展览强调“工艺技术”和“设计理念”在当代金属工艺品中的作用,通过传统的、产业的与当代的、学院的作品展示相结合,促进理论与实践结合,并通过搭建国际展览与学术平台,促进国内外金属艺术领域的良性互动。

香炉的遇、赏、养、玩

■ 本报记者 闫敏

在很多中国的历史剧中能寻到一炉清香。在古代,香炉常常和书画、宗教、艺术、雅集活动联系在一起,如今,香炉逐渐演变成了一种生活现象,甚至成为一种文化时尚,已经远远突破了其作为一件器物、铜制品、工艺品的意义,更多是承载了一种寄情于物的情怀。

皇家祭祀与文人雅赏

非物质文化传承人、江苏省工艺美术师吴震中从小就在爷爷和父亲的熏陶、指导下潜心学习研究古法铜炉技艺,对皇家祭祀、达官贵人、民用、文士所用香炉颇有心得,据他介绍,香炉首先是祭祀的礼器,这类香炉追求一种上通神明的权威,所以一般器型偏大。皇家宫廷使用的是器型比较独特的熏香器,以炉记事是皇家和达官贵人使用较频繁的一种方式,后来延续到文人雅士,如皇家使用的熏香器上所记载的年号、御工坊的品牌号、吉祥语,还有一些褒奖词等等。文人使用的香炉有着典型的文化韵味和器型特点,承载着文人雅士的艺术追求与审美偏好,从李清照的诗句“薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽”便可看出,瑞脑是当时达官贵人家中所用的一种熏香器,一般做成瑞兽的形态,既象征威严的地位,又是一件装饰品,同时还有熏香的效果。

文人与香炉之间的渊源甚久。古今文人中收藏铜炉者很多,如冒襄、严世藩、赵汝珍、王世襄等。中国传统绘画中常有对香炉的描绘及场景设置,在《徽宗听琴图》《伯牙鼓琴图》《玩古图》所描绘的场景中,可以发现一炉清香是中国古代文人雅士生活、创作所必不可少的。

“宣德炉虽然是皇家的称号,但是它最终能成为香炉发展史上的一个重要品牌,其实还是要归因于文人雅士对

炉缘阁制楠首小熏炉

炉缘阁制小三足洗式炉

它的喜爱,如果宣德炉仅仅在皇家使用,那它不会流传得那么广泛,所以宣德炉的很多作品还是秉承了明朝文人雅士的审美情趣,简洁、明快、古朴,同时手感极佳,充分考虑使用场景,这些香炉被文人雅士玩出了更大的空间内涵。”吴震中认为,铜熏香器起源在皇家,逐步延伸到达官贵人成为风尚,最后进入文人雅士圈逐步融入生活,最后为民所用。当然,现代社会由香炉所延伸出来的文化氛围、文化土壤与古代相比依然有明显的不同。

铜质香炉的地位与精妙

一般来说,香炉的材质有竹器、木器、象牙、玉器、瓷器、紫砂、金银器、铜器等。“铜香炉在各种材质中使用最广泛、最具代表性,这和宣德炉的地位之高密不可分,能够用皇家的年号命名的香炉从古至今只有宣德炉,宣德炉从皇家走入了文人雅士、达官贵人的生活,宣德

炉已经成为一种社会地位和财富效应的象征。这就使得铜炉在香炉中的价值更加凸显了。另外,青铜文明作为中国特有的一个时代的标签,也使铜材质制作的香炉在各种材质的香炉中间具有独特的地位和价值。”吴震中说。

铜质与铜色都有诸多讲究,历来藏炉家欣赏的是铜炉的简练造型和幽雅铜色。和青铜器不同,铜炉的形制花纹比较简单,只有款识,没有铭文。铜炉作为文房雅玩,不但要求形制端庄古朴、线条流畅匀称外,尤为重要的是皮壳包浆是否玉毫金栗。皮壳包浆的美,首先是炉子的铜质要精炼,铜中的金、银、锡、磷等贵金属添加的比例、顺序要合适,其次就是养炉,一尊新的铜器购回后要先进行精心的擦拭,擦拭时最好用比较细腻的棉布,多养炉几次后,好像有了生命、有了灵气。铜器要经常擦拭,保持洁净以增加美感,不失庄重。面上灰尘也会吸附铜器的灵气与光泽。铜具的移动要轻拿轻放,以免碰撞

损伤。不常用的炉具要放在干燥通风架上或经常可以看到的方,以便提醒自己及时养炉。随着盘玩的年数递增,深浅也在不断变化。可以说浅有浅的好、深有深的妙,深浅均妙趣横生。皮色会产生自然变化,皮色的种类也十分丰富,有藏经纸色、茄皮色、蜡茶色、朱砂斑、栗壳色、琥珀色、棠梨色、黑漆古色、猪肝色、石榴皮色等等。一个好皮色的铜炉非常难得。这正是铜炉的精妙所在,也是藏家爱炉所在。

炉缘阁:在仿宣与独创之间

苏州炉缘阁素以精工取胜,设大师工作室,拥有10余位铸炉名家,其中吴尧坤、吴震中、吴子阅、浦武刚等人已成为苏作传统铸炉工艺的中坚力量。炉缘阁铸炉,将苏式古法铸炉工艺与现代美学相融合,致力于研发具有时代气息的仿古铜炉。在宣德炉的制作上,完全遵循传统工艺,即“失蜡浇铸”法。其自主设计的器型有很多,比如苏州园林系列、圆香几、铜舞马等等。

如何实现古代经典器型的传承与变革?对此,炉缘阁始终坚持传承最好的方式是先传承后发展,在传承的基础上变革。先把经典的东西复制好、提炼好、理解好,然后在掌握了传统的精髓后进行改良、变革。“比如炉缘阁在传承铜炉的设计皮色泽上,充分地了解和认知了宣德炉的色泽要求,然后在这个基础上恢复了宣德炉上色配方法,解决色泽这个问题,不但传承了它的颜色,还在色泽上进行了提升,既保证了宣德炉的风采,同时又增加了光泽。近期,我们在充分掌握了铜炉技艺的基础上,开发了苏州园林系列,让铜炉技艺不单单以铜炉的形式传承下来,因为,技艺的传承并不仅仅是工艺的传承。”吴震中说。

手工艺非遗的新生之道

■ 华觉明

中国是世界公认的手工艺大国,传统工艺之多,作业点分布之广,与经济、文化、民众日常生活联系之紧密、影响之巨,及其对维护国家文化命脉、保持和发扬民族精神特质之重大价值,当是无疑义的。近年来,这一课题已为社会各界所关注,政府也采取了若干保护措施。而从全局和长远来考虑,一些具有根本性的问题仍需要深入研究和做战略性的考量。

按照联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的界定,包括传统手工艺在内的非物质文化遗产的保护,应由确认、立档、研究、保存、维护、宣传、弘扬、传承和振兴这9个环节组成。它们构成一个有机联系、环环相扣的完整体系,展开为保护工作的全过程。将振兴置于这一长链的终端,意味着非物质文化遗产不仅应于保存和传承,还应在此基础上持续地发展和振兴。如实理解《公约》对保护的界定,正确处理保护传承与发展振兴的关系,才是当前我们应持的态度和战略选择。

所以说,保护传承不应是消极的、静止的,而应是积极的、能动的。作为非物质文化遗产的传统手工艺要不要原汁原味地保存呢?回答是肯定的。然而,在肯定之外,又有否定。以造纸术为例,为适应批量生产和市场竞争的需要,泾县宣纸厂已用机械代替原先的人工打浆,用蒸汽代替原有的火墙烘纸。没有人对这种做法提出异议,原封不动地维持原貌已绝无可能。但为保存传统技艺及相关的科技文化基因,该厂已建成全部使用传统抄纸技艺的作坊,所产特级宣纸以高价出售。这种做法无疑是睿智的,酿酒、制醋、晒盐、锻箔等手工业也早已采取类似措施。由此可见,传统工艺的保护、传承和发展、创新并不是截然对立的,而是可以协调共存、并行不悖的。

世所公认,日本对无形文化财产的保护是做得最好的。早在上世纪七八十年代,日本的传统金属工艺、漆艺和陶艺便顺应现代生活的需要和人们审美取向的改变,从器物形制到色泽、纹样都创新求变、蔚为风尚,制作时则仍使用天然材料和传统技法。没有人能否认它们仍是地道的传统工艺制品,没有人能指责这样的做法背离了传统。因为,与时俱进就是传统工艺的传统。正因为坚持创新求变,多年来,日本的传统手工艺一直维持着较好的发展态势。继1974年颁布《传统工艺品产业振兴法》,1975年成立传统工艺品产业振兴协会之后,1992年国会又对该法律做了进一步修正,加大了扶持力度。在经济连续不景气的情势下,协会仍拥有20万从业人员,年产值达4千亿元。在这个问题上,我国学术界和工艺美术行业从理论到实践还有一段路要走。

手工艺创新之路该怎么走?传

统手工艺的生存状态是多样的,有个体、家庭经营、大小作坊、大中小企业等形式和私有、集体、公有等所有制类别。无论是哪种所有制、无论是多大规模,除少数经指定须原样保存传统技艺不得改变并由政府给予必要的补贴的经营实体外,都面临市场竞争和创新求变的问题。是以,艺人和主管人员都须从理论和现实充分认识手工艺创新求变的必要性、必然性和艰巨性。有了创新的动力、求变的意愿和决心,就不致遇到挫折、失败就畏缩或放弃。

对企业来说,要通过一定的程式和措施使这一方针制度化。领导层应确立这样的指导思想:一要坚持,允许失败,失败了可以重来;二要投入,特别是要重视智力投入,研发经费应占总投入的20%或以上。创新团队须由管理者、学者、创意人员、技术人员和市场运作人员共同构成。管理者是团队的领军人物,需具有远见卓识,起到组织、管理的核心作用。学者以其学识和研究积累而具有识见,能审时度势提出指导意见,在团队中起到智囊和把握方向的作用。创意人员须提出新颖的构想和设计,创制的产品能引领潮流,为公众喜闻乐用,具有重大的市场价值。技术人员分为两类,一类属于工程技术人员,另一类是艺人,由他们精心制作产品,完美地达到设计要求。市场运作人员的职责包括产品的宣传、销售、售后服务、信息反馈等,是最终实现市场价值的重要一环。

创新不是以材料、劳务等因素取胜,更重要的是以智慧、人性化的科技文化内涵和艺术表现力等精神因素取胜。在此基础上方有构思之新颖、意匠之灵动、设计之缜密和制作之精到,从而大幅度地提高产品的附加值,而这一切都来自创新团队和创新人才的创造。近些年来,手工行业的人员构成已有一些变化,有些企业不乏高学历、科班出身的而又精通传统技艺的工程技术人员,其中有的还被评定为国家级、省级传承人。因喜好手艺、大学毕业后自愿进入手工行业、在工厂或小作坊干活的也并非孤例。如何更多发现和更好培养这类人才,引导他们向创新振兴方面做努力,是值得注意的。创新求变并不局限于技术和艺术这两个方面,还与经济、文化密切相关,例如市场、品牌、手工艺品的高端化和大众化、企业文化等等,也都属于创新的范畴。

传统是有两面性的。当传统的惰性成为前进的阻力时,克服这种惰性是很不容易的。据此,我们对创新求变的艰难须有充分的估量,向先进国家学习,主动地走创新求变之路,开拓全新的局面,才是最有效的保护传承之策,才是传统手工艺发展振兴的指望。

(作者为中国非物质文化遗产保护专家委员会委员,题目为编者所加。)

信息速递

2017中国工艺美术博览会青岛开展

本报讯 6月16日,中国创新设计文化展暨2017中国(青岛)工艺美术博览在青岛国际会展中心举行,本届博览会由中国工艺美术协会、中国版权协会支持,中国工艺美术协会中青年人才专业委员会、中国社会经济文化交流协会版权工作专业委员会、青岛市文广新局、青岛市版权局

共同主办。主题为“实施版权战略,振兴传统工艺”,突出文化创意与工艺美术等相关行业的跨界融合,首次在全国工美行业展会倡导“版权推动创新”的理念。博览会期间,中国工艺美术协会同期举办了“金凤凰”创新产品设计大奖赛(青岛赛区)活动。(艺讯)

雅克·考夫曼与中国陶艺大师陈烈汉现场交流

国际陶艺协会主席到访国中陶瓷艺术馆

本报讯 日前,联合国教科文组织国际陶艺学会主席、国际著名陶艺大师雅克·考夫曼到访北京国中陶瓷艺术馆。参观期间,考夫曼对国中陶瓷艺术馆的建设和发展进行了深入了解,详细询问了国中陶瓷艺术馆的建馆宗旨、藏品情况、宣传渠道,以及整体运营

情况。虽然并非首次到访此地,但考夫曼非常认真和仔细地参观每一件作品,并询问相关作者的情况。随后,考夫曼与中国陶艺大师陈烈汉进行了会面,双方就陶瓷专业问题进行了友好且深入的交流。考夫曼表示将与国中陶瓷艺术馆进行深度合作。(李亦奕)