瓷苑名家

寇富平与“建白瓷”

■ 常圆

一个洁白的陶瓷笔筒，乍看上去与普通白瓷制作毫无二致，然而，当一束光照过内壁，则通体呈现出一片柔和黄色笼罩的温润之境。这就是德化“建白瓷”——古称“象牙白”，“建白瓷”萌芽于宋元，驰誉于明代，但是自清代中晚期以来，其烧制技术逐渐失传。

11月初，80岁的德化瓷烧制技艺“非遗”传承人寇富平在女儿的陪伴下，专程来京接受捐赠收藏证书——他的3件参展作品于今夏在福建德化瓷作品展上展出后，被中国国家博物馆收藏。更令他欣慰的是，经过多年努力，德化瓷不仅恢复研发，而且不断超越，创造了许多惊喜。作为福建省唯一被中国轻工业联合会和中国陶瓷工业协会授予“中国陶瓷终身成就奖”的寇富平，毕生都致力于德化古名瓷“象牙白”的恢复研究。

为艺的执着

德化县地处福建省中部，与江西景德镇、湖南醴陵并称为中国近代三大瓷都，是中国陶瓷文化的发祥地之一。七八岁时，放学回家的寇富平捡到一块瓷垫饼，十分好奇，如此洁白如玉、光滑细腻的物件，到底是怎么做出来的呢？他跑到附近的瓷厂悄悄地看，制坯工人用泥料做出了一个观音，惟妙惟肖，他内心羡慕不已。于是回家后，也学着用泥巴捏做起来……先是做了一个放毛笔的笔架，放在脱谷后的粗糠堆里烧，后来带到学校送给要好的同学，没想到大家都很喜欢，那时他就认定了自己将来要在陶瓷上做出点成绩。他如今仍然清晰地记得当年江西景德镇陶瓷学院来学校招生的情形，考试题是用铅笔描画白釉的花瓶，他由于造型能力强，花瓶自然画得快又像，时间富余，又自作主张地在瓶上加了松、鹤的装饰……“后来放榜时发现，自己竟然是5个同学中成绩最好的。”年轻时的喜爱成了自己一辈子都从事的行当，寇富平任何时候谈起来都开心不已。

毕业后21岁的他分配至福建省轻工业厅陶瓷研究所，那是带着任务的工作。因为1959年福建省委决定恢复德化县的著名陶瓷品种“象牙白”的研发生产。他便一头扎了进去。“象牙白”又被称为“建白”，与建盏之“建黑”相比照。在1960年至1963年期间，他和同事们埋头工作，终于拿出了研制成果，经与古瓷片相比较，质量上得到了认可。1965年，随着省轻工业厅陶瓷研究所机构的扩编，寇富平回到德化县瓷厂负责全厂陶瓷器型的设计和制作，从技术员、技术科副科长干到技术部副经理等，一直工作在生产一线。1994年，厂里改革中外合资，外国老板看中的是挣钱，对于瓷种不关注，把德化建白瓷的生产砍断了。寇富平很是伤心，一辈子从事建白瓷生产，“公家不做，我自己做”，他想，等过了4年自己就退休了，那时一心一意做“象牙白”。

然而，退休后他还是没能走开。厂里看中他的能力，聘他为技术顾问，要求他多传帮带，对作品把关。这样又过了13年。2011年时，他终于出来成立了自己的工作室，致力于建白瓷的研究、设计、创作和传承，除了成功复产上世纪60年代被定为国礼的几种经典器形外，还创新开发出40多种新的器形，在品质上甚至有所超越。

技艺的坚守

德化窑是宋代名窑。德化瓷从外部观察，其胎骨呈现细腻洁净的白色，往往带有颗粒珍珠般的闪光，俗称“糯米胎”，敲击时发出清脆叮咚的金属声。胎体致密，透光度良好，在日光或灯光照耀下可映见指影。釉水的质地坚韧莹润，素净淡雅，如脂似玉，给人以温柔的美感享受。寇富平所研制的建白瓷是其中最为典型的一种，其特点可用“白中泛黄、温润剔透”这8个字概括，老人更喜欢它“猪油白”的俗称。

陶瓷的泥料种类繁多，不同的配方和烧制会产生不一样的瓷品，如何达到最高级的效果，这是寇富平从事建白瓷研制58年来一直不懈追求的目标。难得的是，多年来，无论需求旺盛还是减少，他始终坚守一个原则，就是所有瓷品从找矿土、矿源到选料、设计、烧制等几十道工序，全部亲力亲为。他的所有作品全部是纯手工制作，不仅器形古朴，而且透光度很好。厚度达1厘米的壁面，光照过去也十分透亮。58年来，从未有一天中断过跟这些物料的接触。当初在厂里带的一拨拨学生如今都独立门户，纷纷当上老板，开始了批量化生产，但他一点儿也不着急，在他心中，做的是“艺术品”而不是“商品”。

如今，德化县委、县政府也十分注重对这一非遗品种的保护和开发。据他介绍，县里专门拨出一块地建成一栋五层的综合楼，用以扶持相关研制机构和人员。寇富平说，等装修完了，自己原来那个小小的工作室将迁到这里，与众多同行一起交流合作。“当初参加‘象牙白’研发的老同事，很多人已经不在了。我在有生之年，要好好地把这门技艺总结、传承下去”。寇富平说。

寇富平

羊头花瓶

喜上梅梢

意匠之手

■ 奕品

对于手工艺术而言，美是隐藏在材料、色彩、造型、技艺背后的心灵观照。手艺传递的是手的感知和心的本意。在物件的制作过程中，一种对事物规律的理解了然于心，材与工、技与艺、天与地在这一维度交织，不同的社会文化以及生活方式在这里汇集。

11月8日在中国美术学院美术馆拉开帷幕的“手工艺术国美之路”展览以“意匠之手”为主题，正是基于对东方手工艺特征的思考，蕴含着手工艺术创作对“以技入道”了然于心手之理想状态的追求，包含思想、精神、技艺等多层面的内涵，同时也体现出学科专业办学思想的价值取向。此次展览涉及劳作上手的体悟、经验知识的传达、思想观点的打磨，启发观者超越视觉感知而认识事物本源。展览分为“手工的记忆”“手感的磨砺”“手作的深耕”和“手艺的生长”4个板块，不止于单一层面匠心独具技艺的表现，还注重展现造物思想与精神层面的深度融合，通过触觉、视觉、听觉等多维度的展示，体现“工匠”胸有成竹之精神和“意匠”哲学思辨之智慧。

中国美术学院手工艺术专业历史悠久，其源头可以追溯到1928年西湖国立艺术院创立之时所设立的图案系，当时，便开设了“陶瓷”专门课程。在之后近90年的历程中，手工艺术专业历经合并、分拆、重组，从1958年成立工艺美术系，到2015年5月29日正式成立手工艺术学院，专业系科的调整变化折射出中国手工艺术的发展历程。在这个过程中，邓白、周轻鼎、高建新、冯罗铮、杜曼华、郭春田、李松柴、章培筠、顾方松、陈淞贤等老一辈先生们留下了丰厚的知识积淀、历史传统和精神财富。“手工的记忆”便是以手工材料为主线带出历史故事，通过专业事件纪元时间轴的划分，梳理历史发展的脉络，运用记录、存档、回放等方式开启对手工记忆的系统性观察，引导观者对事物文脉进行深度阅读。

展厅现场

“手感的磨砺”则重点展示了手工艺术学院的教学理念和教学方法。以工具之路导引出学院4个专业的12个教学案例，强调手工艺术的教学是借助对专业工具的掌握和对工艺特性的理解，将材料、技艺、设计、艺术、思想的调和与融通，激活为人与物、手与艺之间的对话，是一种手感磨砺的方法。

中国美术学院手工艺术学院院长周武介绍，手工艺术学院成立以来，以工作坊教学改革为抓手，积极倡导“活化传统工艺，聚焦东方美学，深耕民间田园，再造生活时尚，振兴新型手艺”的办学宗旨，深化完善专业教学体系的建设。学院下设陶瓷艺术设计、玻璃艺术设计、首饰与金工艺术设计、漆与木作艺术设计4个专业方向，其中，历史最悠久的陶瓷艺术设计专业已创办57年。如今，各专业以民族传统手工艺的转型升级为核心，梳理课程群教学方案的思路，不断深化链状工作坊实验的特色，注重拓宽材料创作实验的广度，兼顾挖掘理论思辨研究的深度。4个专业方向互动共生，已形成资源共享的格局。

据了解，目前，中国美术学院手工艺术学院四大专业已有多项国家课题立项，学生作品在全国美展上表现突出。与此同时，1998年以来，中国美术学院手工艺术专业创建了“中国当代青年陶艺家作品双年展”“杭州国际当代陶艺双年展”“杭州国际当代玻璃艺术展”“杭州国际首饰与金属艺术展”“亚洲当代陶艺交流展”等重大国际学术展览平台，形成“4+1”展览群，确立学院在专业领域的学术优势。“手作的深耕”重点展现了手工艺术创作的拓新和学术交流平台的建构，展示的主要内容包括学院教师作品、学术交流文献及学院有代表性的国际领先平台。这是对手作人文内涵的深耕——通过视觉的观读，打捞超越视觉的精神体验，其中包含着劳作者的智慧和中外艺术创作的经验。

一所大学文脉得以传承，主要在于学院历代学人所秉承的学术人文思想。手工艺术学院建立的意义，在于相传工艺学脉，以上手的劳作培育人性之美，除了技艺的培养、品格的锻造外，还以追求卓越创造意识的培育为旨归。为此，中国美术学院着重以创造性意识开启对于手工艺术本体语言方式方法的研究，致力于建构一个新型手工艺术育人体系，着力破解手工艺术的承传与融合创新的关键性问题。“手艺的生长”以“意匠之手”系列纪录片的形式，聚焦学院在学术和创作方面的前沿性探索和创新性实践，从不同角度演绎艺术家和教育者对于手艺传承与生长的思考，展现学院再兴传统手工艺术、塑造东方人文手艺思想脊梁之抱负与理想。

2017宿迁全国剪纸艺术邀请展：探索剪纸艺术的更多可能性

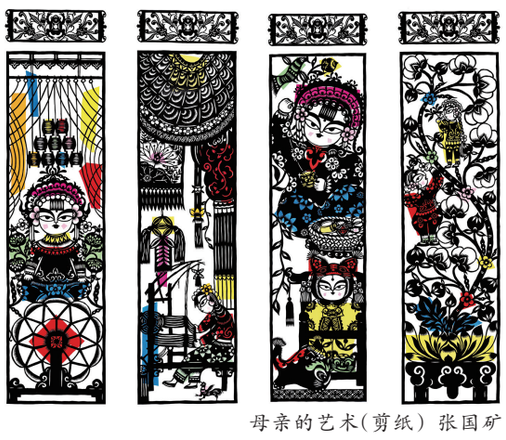
■ 本报记者　梁腾

11月8日，由中华文化促进会剪纸艺委会主办，江苏省宿迁市文化广电新闻出版局、宿迁市文旅集团、宿迁剪纸博物馆承办，宿迁市剪纸协会协办的“2017宿迁全国剪纸艺术邀请展”在宿迁剪纸博物馆开幕。此次剪纸艺术展邀请到来自全国100多位剪纸艺术家的400余件作品，为全国剪纸艺术家提供了一次集中学习和展示交流的机会，共同促进剪纸艺术水平提升和各种风格、流派、地域的剪纸艺术融合。

剪纸是中国传统美术的一种表现形式，作为非物质文化遗产，它在全国流布广泛，在长期发展中也形成了诸多流派。2006年5月，剪纸艺术遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年9月至10月举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上，中国申报的中国剪纸项目入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。

陕西省剪纸学会主席董栓多介绍，民间剪纸较完整地传承了古老的民族民俗文化内涵，保留了传统的造型观念和传统纹样，如有仰韶文化中的“鱼、蛙、鸟、鹿”四大图腾纹样；有鱼身人面，蛇身人首的《鱼娃娃》《蛇娃娃》；有与周代“青玉女佩”相似的“抓髻娃娃”等。

剪纸作为一项古老的民间艺术，缘何在中国亘古绵延？中华文化促进会剪纸艺术专业委员会主任张树贤分析道：“剪纸艺术的发展离不开剪纸艺术家的不断继承和创新，他们在尊重传统剪纸的同时又不故步自封，没有把传统当成一个华美的标签、一个固化的模式，在继承中，没有把创新思想和传统形式截然分离。”


母亲的艺术（剪纸）张国矿

当前，对剪纸的发展有三种观点：一是传统派，主张忠实传承民间剪纸；二是创新派，主张在传统基础上要创新；三是功利派，即工艺型生产剪纸，不管是传统还是创新，能卖钱就行。张树贤认为，无论哪种形式，大家都要遵循“道不同而不相悖”的原则来对待。其中最难的应该是创新型现代剪纸，因为新事物往往不容易被接受，所以更应该去关注、去扶持。

创新是所有艺术门类都在思考的问题，中华文化促进会剪纸艺术专业委员会副主任王来阳认为：“中国传统审美的处理方式是以自然为主的朴素世界观，如今生活方式、观察方式、体验方式的转化，让我们已经不太习惯以自然为主导的观察方式了，所以我们要从朴素的手艺中开创剪纸艺术的新感受。”

当下，剪纸艺术形态更强调对意象的把控，“简”的味道是其本有的特色，但仅有这一点，与当下多元化、多层次的审美范畴有一定距离，所以，在剪纸的题材或剪纸的空间方面做一些从单维到多维的新的探索和实验，能够拓宽剪纸艺术的发展之路。“每一种风格都有其不确定性，我建议可以在剪纸的空间上结合其他艺术种类，突破原有的剪纸艺术日常生活的朴素自然观，融入更多新的观看体验，应该会有新的路子。”王来阳说，“剪纸艺术在当代社会中的文化含量离不开其根土性。这一艺术形态在强调文化自信的今天出现新的担当，即与生活的密切关联也是剪纸艺术依旧繁盛的价值和理由。”

“剪纸的表达方式，是人类从古至今的技艺取向，也是与世界各地沟通交流的重要载体。中国的剪纸以自己的价值和形式，丰富了人类的艺术文明，我们进行剪纸艺术创作不应该只看到剪刀下的纸张，更应该看到我们民族文化血脉中的创新活力。”中华文促会副主席、全国作协原书记处书记金坚范总结说。

信息速递

第三届中国当代艺术陶瓷精品展举办

本报讯（记者**李亦奕**）为推动当代艺术陶瓷走上精品之路，11月11日，由中国收藏家协会陶瓷收藏委员会与中国工艺艺术品交易所联合举办的“第三届中国当代艺术陶瓷精品高峰论坛暨中国近当代艺术陶瓷精品展”在北京民族文化宫开幕。展出了1949年以来我国各陶瓷产区的经典之作近300件，展品中既能看到老艺术家的艺术精品，比如上世纪60年代专为中南海特制的极品红色官窑笔筒，还可以欣赏到2008年为奥运特制的奥运瓷瓶《盛世和瓶》，同时新一代陶瓷艺术家的作品也在展出之列。

为了办好此次论坛和展览，中国收藏家协会陶瓷收藏委员会做了严格筛选。据悉，该委员会于2010年5月制定了我国陶瓷收藏行业首部标准，即《中国当代艺术陶瓷收藏精品标准》。2015年12月18日，在北京成立了首家“中国钧瓷精品创作中心”，该创作中心创作的15件作品，已于今年7月20日被国家博物馆永久收藏。为进一步深化推进相关窑口精品创作之路，陶瓷收藏委员会又在汝瓷产业基地河南汝州选出6位老、中、青艺术家，在定瓷产业创作基地曲阳选出7位老、中、青艺术家，在当天的开幕式上，“中国汝瓷精品创作中心”和“中国定瓷精品创作中心”宣布成立。

在开幕式结束后举办的“现代艺术陶瓷的精品之路”高峰论坛上，参会代表就《精品的标准》《时代的审美》《造型创新》《工艺提升》等课题发表见解。中国收藏家协会陶瓷收藏委员会主任荆志忠表示，此次论坛和展览旨在贯彻执行《中国当代艺术陶瓷收藏精品标准》，提出现代陶瓷精品的创作方向，根据不同瓷种、不同地域文化特点，创建大窑、名窑精品创作中心，系统提升艺术家的创新理论水平，同时引导现代陶瓷收藏机构和收藏家走上理性、健康、科学的收藏之路。

中央工艺美术学院师友作品联展常州开展

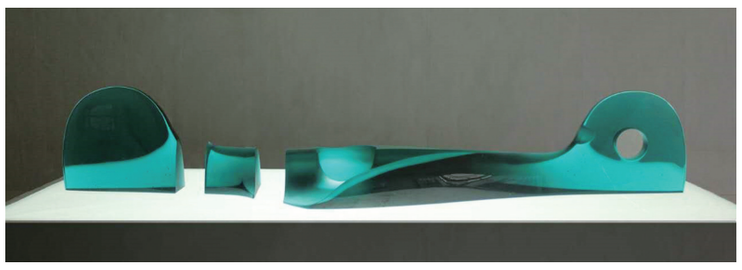
本报讯（记者**李亦奕**）日前，由清华大学美术学院、常州市文广新局、常州市文联主办，中央工艺美术学院师友画院、常州博物馆承办的“铭记历史，不忘初心——中央工艺美术学院师友作品联展”在江苏常州博物馆开幕。这是继2015年“情系85中央工艺美术学院师生作品联展”后，又一次规模盛大的师友作品联展。

此次展览集中展现了中央工艺美院老、中、青三代艺术家及其校友、名师子女所创作的艺术作品。联展分为3个部分，第一部分回顾了中央工艺美术学院创院先师们的经典作品，以缅怀他们对原中央工艺美术学院所作出的杰出贡献。第二部分集中展现了至今仍然活跃在美术界和学院教学中的名师大家具有代表性的作品，他们是中央工艺美术学院的继承者，也是清华美院的经历者。第三部分呈现的是中央工艺美术学院的校友和一些名师大家子女们近几年创作的作品，这批作品富有个性，极具时代感，是对学院学风的继承和发展。当日下午，鲁晓波等参展师友在展览研讨会中就学院文脉和学院精神进行了热烈讨论。

清华大学美术学院前身是中央工艺美术学院，是新中国第一所实用美术的高等设计学府。在中国现代美术史中有着非常独特的历史意义和时代精神。建校初期的一批杰出艺术大家及其经典作品，奠定了原中央工艺美术学院的精神和灵魂，并书写了中国现代艺术设计教育史的新篇章。

第二届中国·河间工艺玻璃设计创新大赛颁奖

本报讯　11月9日，由中国工艺美术协会、清华大学美术学院、河间市人民政府共同主办，清华大学美术学院工业设计系、工艺美术系、河间市科技局承办的第二届中国·河间工艺玻璃设计创新大赛颁奖典礼在河北省河间市体育馆举行。今年大赛的主题是“传承创新·引领未来”，共征集到国内外参赛作品1392件，其中有78件作品来自美国、英国、法国、澳大利亚、捷克等13个国家和地区。大赛作品通过评委的两轮评审，选出入围作品120件，获奖作品50件，其中创新作品奖和创意作品奖各25件，分设一、二、三等奖和优秀奖。获奖作品在明尚德玻璃博物馆展出。此外，与工艺玻璃大赛同期举办的首届中国·河间国际灯工艺术节于11月10日开幕，活动为期4天，设有开幕式、获奖作品展、国外艺术大师作品展、10场国外灯工艺术大师讲座、7场现场演示、获奖作品颁奖典礼及闭幕式。（与兴）


生命进行曲（玻璃艺术）郭瑞峰