

展现传统手工艺术之美 “陶艺环境”与“情境艺术”

■ 本报驻浙江记者 徐继宏

——由朱乐耕新作《生命之廊桥》谈起

■ 方李莉

金秋十月，丹桂飘香。近日，由中国美术家协会陶瓷艺术委员会、中国美术学院主办的“泥土之相——2018杭州国际当代陶瓷艺术展暨第十一届中国当代青年陶艺家作品双年展”，以及由中国美术学院主办的“髹漆之意——2018杭州国际当代漆木艺术展”在杭州西子湖畔的中国美术学院美术馆联合开幕。此外，“2018杭州国际当代手工艺术论坛”也同期举行。三场展览、一场论坛，也为杭州市民、游客和广大艺术爱好者奉上了一道艺术盛宴。

“这个国庆长假是我们全家最开心的一个假期。”杭州市民张女士告诉记者，她一家人特别喜欢手工艺术，传统手工艺术博大精深，韵味无穷。据工作人员介绍，开展以来，每天到美术馆参观展览的观众络绎不绝。

与材料对话

有学者认为，工艺之美并不在于工艺本身，而在于工艺所呈现的料质之美。这种天然之美又引领着工艺在一个地域的环境、社会、生活的本来世界中存活。在展览现场，艺术家的作品给观众带来了许多启发和震撼。记者看到，在《大地的呼吸》作品前，许多市民和游客都赞叹于作品的原始张力。只见作品以紫金土原矿、稻谷壳为材料，呈现一个原始、素雅的艺术本源，有返璞归真、回归自然之感。

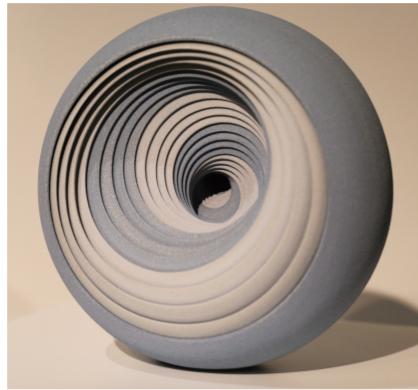
这次双年展无论是陶艺展还是漆木展，都围绕各自的“材料”设定。三场展览邀请了来自中国、英国、瑞士、法国、丹麦、西班牙、韩国、日本等国的38位陶瓷艺术家和31位漆木艺术家，共展出陶艺作品400件、漆木艺术作品60余件。三场展览，让观众得以在一个空间同时欣赏到来自国内外艺术家不同类型的陶艺作品。

“泥土、漆液、树木……这些原本的自然万物，在工匠和艺术家手中，成为或具实用价值，或具观念色彩的造物。那泥土在呼唤着它的本相，那金属要求艺术者以静心，真正的工艺之美恰是自然的恩赐与馈赠。”在中国文联副主席、中国美协副主席、中国美术学院副院长许江看来，真正的手工艺是以天然为上，通过朴素的材料，又将人的精神灌注其中，从而展现出更为持久、夺目的生命力。

展手工意趣

“中国当代青年陶艺家作品双年展”是中国美术学院主办的最早的手工艺类大型展览，从1998年举办第一届至今已有20年历史，目前已成为国内陶艺领域最具先锋性和实验性色彩的陶艺展。如今，展览的影响力也扩展到了全世界。

本次漆木艺术展是该校手工艺美术学院首次举办的国际性漆木艺术展，展

扭转的蓝色(陶瓷)
钱伯斯·马修·约翰(英国)

静态舞台造型(陶瓷)
梅森·加里斯·伊恩(英国)

览以“髹漆之意”为主题。“髹漆与其他工艺相比较，主要的区别在于材料、技艺、髹饰等制作方式的差异，这是一种使用手研磨漆面而推出光泽的劳作，通过上手涂刷与打磨的不断重复，捕捉视觉与触觉的鲜活感知，从一层又一层的遮蔽里找寻生命的意义，在折叠时间的打磨间重生，于抹去重来的过程中修正思想。”中国美术学院非遗传承人研培计划负责人、手工艺美术学院院长周武说，除此之外，髹漆不止于手工技艺体验的认知，它还承载着中华民族文明的记忆，凝结着中华民族的集体智慧。

“展览作品对应新时代陶瓷手工艺的创作与教学研究，陶塑、器皿、实验、影像等参展作品，构成了杭州湖山人文工艺的剧场式和节日式的展演，从深层学术问题的探索到日常器皿的革新换代等多个方面，展示出手工艺人所作的装饰，同时也给社会提供一次与手工艺全面交流的机会。”周武表示，展览让观众欣赏了作品的材质之美，又感悟了手工艺的意趣所在。

明学术思辨

值得一提的是，作为中国美术学院手工艺美术学院“领航人才计划”系列活动之一，“2018杭州国际当代手工艺术论坛”则从陶瓷、漆器的基本材料切入，追溯手工艺本源的核心命题，引发了与会专家的共鸣。

华南师范大学美术系教授皮道坚认为，手工艺可以是当代艺术，当代艺术也可以是手工艺。台南艺术大学视觉艺术学院院长张清渊提出了科技时代如何引导学生回归手劳作、学生面对就业时的价值观与心态，以及如何引导更多的评论人聚焦手工艺等问题。联合国教科文组织国际陶艺学会主席雅克·考夫曼则希望艺术家与教育家结合自身实际的经历，探讨“当代”意味着什么，抛弃本体材料之后探讨工艺本身是否还具有意义，以及手工艺如何在今天的语境下找到它的本体语言等问题。

在陶艺展馆，5个板块都从不同维度指向“泥土之相”这一哲学命题。“东西的对话”以国内外资深陶艺家的作品，引出一场关于当代中外陶艺艺术的对话，体现文化的碰撞与思想的火花；“新锐的匠作”以我国青年陶艺家中坚力量的作品为对象，展现他们在学术思考和创作探索方面的前沿动向；“学子的实验”以学院陶艺专业研究生的作品展示为中心，反映高校陶瓷艺术教学创作和育人的成就；“新星的工坊”以杭州市周边区域独立陶艺工作室为主体，呈现当下陶艺手工艺人鲜活的生活方式；“个案的研究”以学院手工艺领域硕博研究生实验研究的系统陈列为内容，展示高校手工艺学科个案研究的方法与路径。

据悉，针对国内一些地区手工艺人有生产、制作经验，技艺成熟，但缺少学院教育的实际情况，文化和旅游部、教育部、人力资源和社会保障部共同推出了“中国非物质文化遗产传承人研培研修培训计划”。从2015年开始至今，中国美术学院已承担培训9期，研培学员180余人，涉及纺染织绣、陶瓷烧造、雕刻塑作、漆艺等传统工艺项目。此次展览不乏参加过培训的优秀学员。周武介绍，作为参与实施国家非遗传承人研培计划的第一批高校，中国美术学院许多学员成为当地与学院之间交流的桥梁，促进了高校与地方间的相互了解与合作。“当下我国陶瓷、漆艺手工艺群体兼容并蓄，此次展览以‘泥土之相’‘髹漆之意’为主题，主要基于对方手工艺本体内核问题的深度审视，更是对中华民族传统手工艺的弘扬和传承。”他说。

朱乐耕从事公共陶艺作品近20年，有许多作品被放置在各大城市的重要公共场所。但其中的陶艺装置壁画作品固体量巨大，难以移动和展示，因此在美术馆或其他艺术展馆中出现。近期他开始尝试将这些作品重新构成，以新的方式展示在观众面前，以前他强调的是环境陶艺，这次他反其道而行之，强调“陶艺环境”，即由陶艺形成一个独有的环境空间，人们不仅用眼睛去观赏作品，更是用心去体验以陶艺形成的情境世界，也可将其称之为“情境艺术”。他的新作《生命之廊桥》就是这一尝试的开端。

《生命之廊桥》由两个错落而立的高近300厘米、宽200厘米的陶艺墙组成，陶艺墙相对面是用卷泥片手法制作的犹如花朵、珊瑚、树叶、嫩芽等表达生命有机物的陶艺肌理，在另一面则挂着高温度釉的陶艺石头，代表着养育生命的无机土地，有机和无机构成了陶艺墙的正反。在两座陶艺墙中间是一座高约40厘米的廊桥。在远处观看这件作品，可以在一个角度同时看到一面陶艺墙表现无机的土地和另一座陶艺墙表现生命。表现无机土地的一面直接与展厅地面连接，并且暗淡的灯光照射在这个面灰色调无光的石头上，让它与展厅地面融合在一起。另外表现生命的陶艺部分没有直接与展厅地面连接，而是抬起到与桥相同的高度，在聚光灯照射下使它明显与展厅环境分离出来，像一幅独立的长卷画，而形成一幅由陶艺作品包裹的空间，人可以在这一空间中穿行。

在作品外部观看者，跨步走上两座陶艺墙中间的桥上时，观看者会发现自己与表现生命的陶艺墙之间的距离被拉近，不到一米的距离使得观看者无法一眼看到这面墙的全貌，感觉是通过上桥的过程进入到这件作品的每一个局部。在连续不断的局部空间中，观看者已经不再只是用视觉观察，因为其已变成了陶艺空间中的一部分，在这个空间中得到更多的是感受和感知。从外部观察作品到踏上廊桥与作品互动，是体验这件作品的核心过程，艺术此时不再是平面的作品，而是立体的情境空间。

多年来，朱乐耕一直尝试追求中国式的当代艺术，这是一个艰苦的探索过程。作为中国人，源于西方的艺术研究对于中国人的艺术创作具有巨大的启发，在大部分中国当代和现代艺术家的作品中都可以看到对于西方表现方法的研究。但每个文化都有自己独特的对世界的理解，即便是理解当下的生活方式也各有各自的视角，也就是说，只有文化的多元发展才有可能拉伸世界智慧的魅力。因此，探索中国当代艺术的原创性发展也是在顺应未来世界艺术发展的趋势。

回到文化发展的源头来看，起源于基督教以及希腊文明的西方文化与中国文化对待世界的态度是完全不一样的，这种态度影响着如何认知世界。西方的认知方式是用“上帝”视角，将世界的万物掌控在手中心观察和理解。而中国的认知体系来自于“天人合一”，人包容在无边的世界中去体会和感悟宇宙万物。这两种不同的视角直接影响了东西方不同的艺术创作方式和艺术作品的构成。西方的艺术作品倾向于一眼看到全貌，从全貌欣赏到细节，甚至在创作过程中，不论多大体量的作品都需要先制作一个一眼可以看到或一子可以拿起观察的小样，再放大，这种创作过程同时也影响到了当代各类设计。

而中国艺术则完全不同，欣赏中国艺术需要欣赏者将自身完全投入到作品中，作品的全貌并不重要，重要的是欣赏者如何顺着作品的创作过程，依序去体验作者的心绪，对于中国画中线条的欣赏方式是感悟线的起笔和落笔的过程，还有笔虽然在纸上停下而作者并没有间断的意境，这种艺术的欣赏方式同样也是中国人生活的方式——将自己迷失在山林之中，建造像山林一样的建筑群。在中国建筑中，最能体现自身艺术审美情趣的就是中式园林。传统的中式园林是完全按照中国文化的价值感所创作的，看不到全貌才是因

朱乐耕作品《生命之廊桥》

林的精髓，也就是一步一景。欣赏园林的方式就是置身于其中，迷失于其中。中国艺术的目标是创造一个像真实世界一样复杂的、人可以沉浸于其中的作品，艺术家也是抱着这种心态去观察世界，中国画中的留白更多意义上是艺术家尚未观察到的更广阔空间，这和西方将世界结构成能完整观察和研究的一块块小局部的思路完全不同。

所以，朱乐耕在创作时，无论面积多大多复杂，他都没有草图和小样，只是凭着心绪、就着气势完成。他将中国人绘画、雕塑、园林等各种语言糅合在一起，结合西方的当代艺术语言，创造了中国式的装置艺术。当然，这种新的追求也植根于一种新的社会背景和新文化背景，任何艺术看起来是艺术家的创造，但其实是时代的产物。

人类学常说，文化是脚本，艺术是表现形式，当社会的整体文化开始变化时，艺术的表现形式也会随之而改变。随着高科技和互联网的发展，人类对世界的感知也开始由单向的如听觉、视觉、嗅觉开始走向综合性的感知，这种感知将会影响到观众与艺术品、艺术家之间形成一种新的关系。人们对于艺术品的互动将不仅是观赏性的，也许更多是体验性、沉浸性的，而且是由表及里、由平面到立体地去与艺术互动。这样的社会背景和文化背景将会激发艺术家去尝试新的创作，朱乐耕的这一作品似乎也在做这样的探索。据了解，这件作品只是初步的尝试，在未来的创作中，他还要将音乐和舞蹈融入其中。

他的这类作品无论是创作和制作过程都有相当的难度，需要长时间的研究，其“乐耕窑”工作团队和儿子朱阳对他帮助很大，朱阳在英国留学时学的是媒体艺术，他对新的艺术理念的追求给予了父亲许多帮助，在作品的安装及构成的形式方面也得益于与朱阳的共同探讨及尝试。

这一作品完成后，先后在中国国家博物馆参加了第四届中国当代工艺美术双年展、2018年杭州国际陶艺双年展。在11月份还将参加由湖北美术学院主办的国际陶艺展。期待他的作品通过展出不断获得社会影响，促进新的艺术理念和艺术表达形式更多元的发展，并由此激发人类新的感知艺术和感知世界的方式，进而推动社会的不断进步。当然，这种进步不可能只是通过个别艺术家来达到，但社会的潮流发展到一定的阶段需要有某个或某些艺术家来带领大家共同推进，希望朱乐耕可以成为这一时代的新的艺术先驱者之一。

最后要说明的是，本文是在与朱阳的讨论中完成的，其中一些观念性理念来自于朱阳的思考。

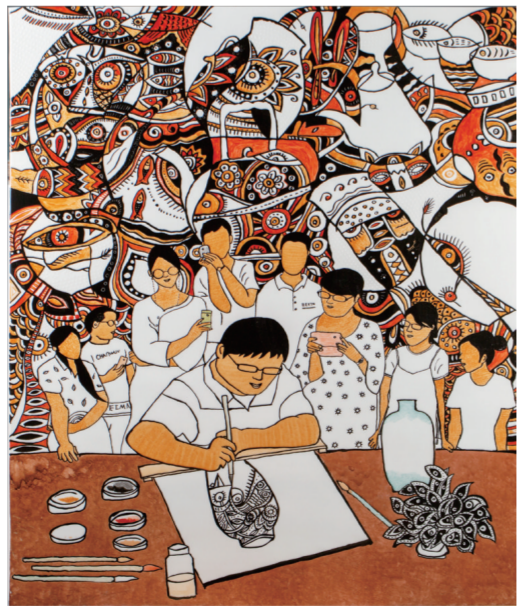
(作者系中国艺术研究院艺术人类学研究所所长、中国艺术人类学学会会长)

新时代墨彩瓷绘的创新性发展

■ 王煊

国家艺术基金自2014年开展项目以来，全国范围内的艺术人才培养项目纷纷开花结果，江西省景德镇陶瓷产业更是受益匪浅。2018年6月5日，由江西陶瓷工艺美术职业技术学院教授、国家级非物质文化遗产传承人李文跃担纲主持的2018年度艺术人才培养资助项目“墨彩瓷绘技艺人才培养高级研修班”举行了开班仪式，开启了为期3个月的培训。该研修班学员来自全国各地，大多是在陶瓷行业已经取得一定研究成果的青年艺术人才。

墨彩瓷绘是从珐琅彩瓷器派生出来的一种釉上彩瓷，颜料以“艳黑”为主，兼用硃红、本金等彩料在白釉面上描绘图案，经窑炉烘烤而成，是景德镇瓷器釉上彩瓷装饰画法之一，景德镇传统陶瓷文化的典型代表，我国传统文化艺术的结晶。墨彩瓷绘从清代康熙时期起，经过300多年的发展，数代人的努力，在品种纹饰、数量等方面有了很大变化，墨彩表现形式也较前代有所创新与改进，增添了不少创新品种。如清雍正年间被派到景德镇的督陶官唐英，亲自投身于瓷器生产实践，以其艺术家的修养和督陶官的便利条件，亲手绘制了大量墨彩瓷绘装饰作品，并在陶瓷上用墨彩题写诗句和书法，创新了墨彩瓷绘形式，拓展了墨彩的艺术境界，提高了墨彩的艺术品位，对景德镇陶瓷事业的发展做出了较大贡献；民国时期何人首创的墨彩雪景画、邓碧珊创新的墨彩人物瓷像画等，既有墨彩瓷色调的典雅别致，又富有强烈的民族艺术装饰风格。20世纪60年代初，当代官窑景德镇艺术瓷厂成立，在周湘甫、雷火莲、吴元清等老艺人的带领下，以师徒传承的方式培养了一批年轻墨彩瓷绘艺人，学习墨彩瓷绘画制瓷技艺，如夏忠勇、杨家鑫、魏晓阳、李文跃、吴炳树、李映华等

非遗传承(瓷板画) 刘强

人，他们不断研究和发展墨彩技艺，使墨彩瓷绘这一传统技艺传承并延续至今。

传统墨彩瓷绘技艺要求高、技术难度大、制作时间长、成本高，加之其技艺的传承方式单一，一直以来沿用“家族式传承”以及“师徒式”传承为主，导致年轻人不愿意学，新生力量不足，传统手艺人老龄化严重，致使当今墨彩瓷绘人才匮乏，而从事陶瓷墨彩瓷绘画制瓷更是寥若晨星，使得墨彩瓷绘这一传统技艺面临着濒危处境。面对这一形势，李文跃担负起了振兴墨彩瓷绘事业

的历史使命。在他的努力下，“墨彩瓷绘技艺人才培养”项目获得2018年度国家艺术基金立项。

此次高级研修班聘请了20余位国内高等院校教授、知名专家学者与在墨彩创作实践中有较高艺术造诣的传承人进行教学指导，授课方式采取理论与实践结合，并辅以参观陶瓷生产车间、大师工作室、博物馆、敦煌莫高窟等实践考察项目。由于学员来自全国各地，开阔的知识背景及各有专长的技艺才能打开了墨彩瓷绘装饰的创新思维，墨彩瓷绘艺术创作思维从单向思维封闭型变为多向思维开拓型，因而出现了综合应用多种学科、多种技艺、多种材料、多种手法于一体的新趋向，工艺技术与艺术创造之间的关系越来越紧密，极大地促进了景德镇墨彩瓷绘艺术向更高层次发展，学员比过去更注重创造性地利用和开发新的装饰方法，综合运用多种材质和装饰材料，充分发挥材料的优势和特性，体现材质美、肌理美，创新和变化出众多创作手法，使墨彩瓷绘呈现出新的光彩。

新时期陶瓷墨彩瓷绘艺术的进一步发展，需要在充分吸纳传统精髓的基础上，结合当下的时代精神推陈出新，才能促进陶瓷墨彩瓷绘艺术的延续和升华。作为国家艺术基金管理中心，以积极的态度进行针对性的引导与培育，在多元立体模式的资助下，引导学员打造和推广墨彩瓷绘的精品力作，提升墨彩瓷绘作品的质量，有效地解决了当前墨彩瓷绘面临的传承创新等问题，从而以整体艺术品质的提高，推进墨彩瓷绘艺术的健康发展。墨彩瓷绘技艺人才培养既是传承非物质文化遗产的迫切需要，更是中国陶瓷艺术事业发展的需要，相信通过来自全国各地陶艺人的共同努力，景德镇墨彩瓷绘艺术定能绽放出绚丽的时代光彩。

(作者系中国艺术研究院副研究员)

信息速递

12件名家作品展现中华工匠精神

本报讯(记者施晓琴)日前，由中国民生银行、北京民生现代美术馆、阳光媒体集团、北京阳光天女传媒有限公司共同主办的“匠心传奇 国匠大展”在北京民生现代美术馆举办。展览配合大型文化探索电视节目《匠心传奇》推出，由媒体人杨澜和清华大学美术学院教授苏丹担任策展人。在知名艺术家叶锦添的视觉设计下，设计创意师石大宇、高级服装定制师郭培、“阮潮”冯满天、汉光瓷艺术家李

遵宇、折纸艺术家刘通、服装设计师马可、徽州漆器髹饰技艺代表性传承人甘而可、云锦艺术家金文等12位工艺名家的作品得到特别呈现。据了解，此次展览中的12件作品都诞生于《匠心传奇》这档电视节目中，来自不同领域的12位匠人杨澜携手，共同打造完成了这些匠心独运的联名款。据悉，展览将展至10月28日。

展览现场