

精品赏析

千文万华,纷然不可胜识

——上博39年后再推漆器大展

■ 本报记者 施晓琴

中国是漆器的发源地。天然漆是中国的特产,国外称它为漆中之王,所谓“白如雪,红似血,黑似铁”,便是其在各种状态下所呈色泽的优美写照。而耐磨、耐蚀,越陈越漂亮更是其独具的优秀品性。由此,用生漆制成的工艺品,也便可以逾千年寒暑而不失其光彩,从而与陶瓷、丝绸一起并称为中国古代传统艺术之三大瑰宝,声誉享遍全球。而揭开漆艺历史的,是距今已7000年的浙江余姚河姆渡新石器时代遗址出土的一个漆碗。

日前,“千文万华——中国历代漆器艺术展”在上海博物馆展出,此次展览系统展示了280余件自战国时期直至20世纪的中国漆器珍品,其中270余件为上海博物馆馆藏。这也是上海博物馆首次系统、完整地展出馆藏漆器,上一次举办这样的漆器特展还是在39年前。上世纪50年代,上海博物馆在建馆初期就收藏了大量漆器。在这批收藏的基础上,恰逢考古发掘湖北省江陵望山沙冢楚墓、江陵凤凰山168号西汉墓和云梦睡虎地秦墓等墓葬中出土大量漆器的契机,上海博物馆于1979年11月与湖北省博物馆联合举办了“湖北省出土战国秦汉漆器展”,展示了荆楚地区出土的战国秦汉漆器。这场关于漆艺的视觉盛宴打开了人们认识中国漆器的大门,吸引了更多学者关注漆器,推动了全国对漆器尤其是早期漆器的研究。

与当年聚焦某一地区、某一时代的展览不同,此次特展以工艺为纲,以时间为序,分为六大部分,从新石器时代的萌芽探索,到战国、秦汉的漆彩飞扬,一直到宋元明清的百花齐放,直观反映了波澜起伏而瑰丽绚烂的中国漆器史。品种有彩绘、素髹、雕漆、螺钿、金饰、建漆等,涵盖了中国漆器史上两大高峰时期的多数工艺品种。

漆器以木、铜、骨、角等材质为胎,髹以天然大漆,具有防水防蛀的优良特性。早在新石器时代,我国先民已经开始制造与使用漆器,河姆渡遗址出土的朱漆碗、良渚遗址出土的嵌玉漆杯、跨湖桥遗址出土的漆弓都在诉说着中国先民使用漆的悠久历史。经历新石器时期的萌芽与商周的不断探索,漆器发展至战国和秦汉达到了繁荣时期,造就了漆器发展史上的第一个高峰。这一时期的礼仪、生活、丧葬用品,都可以用漆器制作,各地墓葬中出土的以彩绘为主的漆器数以万计。此次展览的第一部分“漆彩飞扬”,主要展示了38件战国至秦汉彩绘漆器。彩绘漆器是出现时间早而又

彩绘漆镇墓兽(漆器) 战国 上海博物馆藏

识文描金盃顶舍利函(漆器) 北宋 浙江省博物馆藏

沈正锡制漆盃整鱼桃盘(漆器) 清 上海博物馆藏

延续时期长的漆器品种。自新石器时期开始萌芽,经过夏、商、周时期不断探索,到战国、秦、汉时期达到鼎盛,以后历朝历代都有制作。展览中有一批上海博物馆于2008年从湖北省荆州市博物馆调拨的该地区墓葬出土器物,再加上部分近年来入藏的器物,风格各不相同,可以反映这个时期漆器生产的普遍性。

宋元明清是漆器史上的第二个高峰时期,品种繁多,数量可观,而且以艺术品居多,出现了“千文万华”的局面。这也是此次展览展示的重点。为了向观众介绍此前为社会了解不多的宋金时代漆器,上海博物馆特别借展了浙江省博物馆、常州博物馆、福州市博物馆、大同市博物馆所藏的7件重要出土漆器珍品,有些堪称顶级国宝,自出土以来从未离开过当地。

除了繁复的花纹,清新淡雅的素髹也是漆器艺术中经久不灭的审美之一。简约的素髹漆器历代皆有制作,承袭时间悠久。通常仅以单色或双色漆的髹涂为装饰,体现了古人高雅的审美情趣。展览第二部分“清雅素髹”共展示素髹漆器24件。展品中有上海地区出土的宋元时期日用品,也有古琴等高雅艺术用品,精致内敛,气息古朴。清代乾隆时期菊瓣形朱漆脱胎器制作工艺高超,装饰华丽,体现了皇家的审美情趣。

雕漆是漆工艺中浓墨重彩的一笔。与镶嵌引入其他材质不同,雕漆是色彩与空间的艺术。雕漆是在器胎上层层髹漆至数十层或百多层,再用刀雕刻出纹饰的漆器,按所髹漆色和雕刻方

法的不同又可分为剔犀、剔黑、剔红、剔黄、剔彩等,是传世漆器中数量最多的品种。展览第三部分“雕镂锦华”展示了历代雕漆实物96件,这是展览最为重要的部分。这一部分按照品种和年代顺序加以展示,力图让观众较为全面地了解雕漆发展的历史。

螺钿是用螺、蚌的外壳在漆器表面加以装饰的工艺,有厚螺钿和薄螺钿两种类型。宋元时期螺钿工艺精进,钿片逐渐变薄,出现了许多佳作。此次“螺钿蓂斐”部分的展品中,宋元时期“黑漆螺钿楼阁人物图菱花形盒”“黑漆螺钿人物图圆盒”均为海外回流文物,国内罕见,十分珍贵。清代螺钿精益求精,钿片薄如蜂翼、细若秋毫,普遍采用点螺工艺,局部片嵌金花,其构图、配色模拟书画趣味,随彩而施,光华可赏。

漆器的金饰工艺由来已久,品种繁多,主要可分为嵌饰与描饰两大类。唐代最为流行的金银平脱工艺,也归入嵌饰类。与金饰相关的漆器工艺最常见的是戗金和描金。“金髹彩妆”部分展示了各种金饰加彩的漆器50件,展品中有江苏省常州市武进县村前乡宋墓出土的“朱漆戗金人物花卉纹菱花形瓷”、浙江瑞安北宋慧光塔出土的“识文描金舍利函”,分别代表了宋代戗金、描金漆器的最高水平。

福州脱胎漆器是在继承中国漆艺传统的基础上发展起来的一个工艺门类,轻巧光亮,色彩丰富,工艺独特。其开创者为清乾隆年间福州府侯官县(今福州市)沈绍安,他恢复古代纊胎技法,巧配髹漆用色,使漆器更加盈巧艳丽,

颇具观赏性。沈氏后人在此基础上创制薄料彩髹技法,同时创新发展出数十种髹饰技法,使福州脱胎漆器成为颇具特色的工艺品种。展览最后一个部分“闽风瑞光”就集中展示了近现代福州沈绍安开创的脱胎彩绘漆器21件,另有1件厦门漆线雕代表作,它们是20世纪福建地区漆器工艺的代表性品种,时代气息浓厚。

明代黄成著、杨明注《髹饰录》为我国现存的唯一古代漆工专著。杨明在其中漫谈历代漆器工艺时,用“千文万华,纷然不可胜识”来慨叹漆器技艺发展至明代品种繁多,使人目不暇接的盛状。而明代之后,漆器艺术的发展也未曾停下步伐。中国漆器历经数千年的积累与发展,在此过程中品类不断丰富、用途不断拓展和迁移、工艺不断继承并创新,呈现出丰富多元的面貌。“尽管漆器在不少国人的印象中是‘小门类’,但漆器是中国的国粹,战国汉墓中出土的漆器成千上万。中国历代漆器,可以是日用品,也可以是高档礼品,是中国人真正的一种奢侈品。”此次展览策展人、上海博物馆研究员包燕丽说。

据了解,展览期间,上海博物馆联合中国文物学会举行了“中国古代漆器国际学术研讨会”暨“2018年中国文物学会漆器珐琅器专业委员会年会”,来自大英博物馆、纽约大都会博物馆、东京国立博物馆、北京故宫博物院、湖南省博物馆等单位文博专家,以及耶鲁大学、清华大学等高等院校的学者和全国各地漆器研究单位的近百位专业人士参加了此次会议。

设计教育之路怎么走？

■ 周洋

随着互联网、大数据、人工智能、共享经济等名词的不断涌现,当今社会已经由过去单一的线性发展转变为多元的裂变式发展,人们的生产、生活方式以及产业的发展结构、城市发展的模式等都处于不断变化中。也正因如此,教育的责任不再是“学以致用”,这么简单,更应成为寻找到正确通往未知的桥梁,并为所有人在求解未知的道路上建立一套创新思维体系。

作为一门综合性极强的学科,艺术与设计、科学技术、生活方式以及社会文化、社会创新等紧密相关。面对社会的发展变化,如何重新定义艺术与设计教育,如何建构面向未来的艺术与设计学科,也成为当下备受关注的议题。在日前中央美术学院举办的国际美术教育大会的设计论坛上,来自全球各地知名大学的校长、院长、教育专家和学者,结合各自学校的设计教学改革,聚焦全球设计教育领域的前沿问题,探讨了世界发展变化格局中设计教育的使命。

“人类对于生存的环境、周边的事物、关系网络的需求等都在发生着不断变化,几乎所有学科专业都在向着更多维的领域发展,很多学科已经不再是传统意义的单一学科了。”中央美术学院设计学院院长宋协伟说。当下,基于世界技术、产业和教育理念变革所带来的机遇和挑战,中央美术学院立足于对世界未来形态与经济模式的整体研判,致力于建设成为融合造型艺术、设计艺术、建筑艺术、人文艺术等多学科相互支撑、相互影响的现代美术设计教育学科结构。对于学科之间的跨界融合,

国际美术教育大会设计论坛现场

美国帕森斯设计学院设计与社会研究大学教授安东尼·邓恩也表达了自己的观点,他认为,学科的交互与融合,对设计的未来至关重要。设计和众多学科携手合作,也许会给社会带来更多功效,能更好解决现实生活中面临的问题。

“2009年,我们就将设计和创新互相结合,目前这种结合已经变成了学院的工作重心。”上海同济大学设计创意学院院长姜永琪表示,设计学是一门科学与艺术相融合的新型交叉学科,由于设计的一个显著特点是需要综合社会、文化、经济等各方面的因素,因此,设计教育也不是一成不变,而是要随着社会

的发展不断变化和调整。墨西哥国立自治大学工业设计研究中心学术研究人员阿道夫·伯弗瑞·古提瑞思·尼托说:“我们必须意识到,我们的本土文化和国际文化都在经历着深刻变化,设计教育在各个方面的实践都和文化息息相关。设计是一个认识的过程,也是一个实践的过程,它并不局限于产品,也不局限于应用。”

设计作为一种人类活动,它不能脱离社会文化背景而独自运行,也不可避免受到文化的限制。文化深刻影响着设计的发展,它决定了设计的方向、设计的风格、设计的观念等内容。设计作品的格调、派别、材料等在一定程度上

也是当下某种特定文化的缩影。这些文化包括社会观念、人文精神,某一时期的重大历史事件等。我们从不同的设计作品中,可以看出其背后蕴含的思想观念。可以说,设计全面地渗透在社会生活的各个领域,设计的社会化特征也由此越来越明显。未来的设计会发展成什么样,设计教育需要进行哪些方面的变革,也成为这一领域专家学者普遍研究与探讨的问题。针对人才培养这一话题,清华大学美术学院副院长方晓风表示,院校教育最核心的问题就是学生的能力培养,而不是技能或知识传授,“尤其是在今天这个时代,知识的边界和容量和时间之间的矛盾已经不是院校所能解决的问题了,因此,能力培养才是院校应该把握的重点。”他说。

“我们曾经的设计教育是对物质材料的功能、美学原理、传统符号进行设计,而如今的设计已经从单一产品的形态设计转换为上下语境的系统设计。换句话说,今天的设计已经不是以‘造物’为核心的了。”宋协伟表示,中央美术学院的教学目标不是为社会培养高级技术工人,而是要培养具有研究力、创造力、在未来新兴产业中有话语权 的学者。同时,他也希望可以借由本次论坛建立一个教育共同体,为未来人类的生存从事设计教育,这其中不仅包括增量的设计,也包括对减量的关注和对环境友好的设计。他说:“我们的设计要为经济发展服务,但是目的一定不止于经济,最终,我们应 为人类长久的生存空间和幸福指数而服务。”

御窑素三彩海水蟠螭纹洗 明正德 故宫博物院藏

素三彩瓷器原则上是指含有3种或3种以上低温釉彩,但不含或含有极少量红彩的瓷器。由于在中国传统文化中,红色代表喜庆,属于荤色,其他色彩属于素色,因此,不含红色或基本不含红色的彩瓷被称作“素三彩”,这里的“三”是“多”的意思,并非一定得有3种颜色。

素三彩瓷器系受西汉以来低温铅釉陶影响,从明初景德镇窑烧造的不含红彩的杂釉彩瓷器发展而来,创烧于明代成化时期,此后,经历了明代正德、明代嘉靖隆庆万历和清代康熙时期三个重要发展阶段。其中,正德朝素三彩瓷器色

彩搭配协调、彩色素雅,给人以柔和悦目之美感。

该御窑素三彩海水蟠螭纹洗,产于明代正德年间,原属于明代宫廷御用瓷器,10.8厘米高、口径23.7厘米、足距17.8厘米。洗口内敛,平底,下承三如意头式足,口沿黄彩暗刻楷书“正德年制”四字款,内施青白釉,外壁刻画了16个海中嬉游的蟠螭,纹饰构图简练。整个文物以黄彩绘蟠螭,绿彩绘海水,白彩绘浪花,紫彩涂口、足,色彩和谐分明,清爽悦目。现存传世的正德素三彩已屈指可数,这件可以说是稀世珍品。(施晓琴)

御窑黄地青花花果纹盘 明弘治 故宫博物院藏

浇黄地青花瓷器,属于青花瓷器的衍生品种。需要两次烧成,即先高温烧成白地青花瓷器,然后采用“浇釉”方法施以低温黄釉,透过黄釉可见到青花纹饰,用刀具将有纹饰处的黄釉刮掉,再入窑经低温焙烧而成。黄地衬托蓝花,给人以温馨素雅之美感。该品种创烧于宣德朝景德镇御器厂,后来成化、弘治、正德、嘉靖等朝均有烧造。而弘治御窑制品尤以娇黄一色著称,历来受到世人推崇,此盘即为一例。

该盘直径26.5厘米,造型周正规整,胎质坚致厚重,盘心绘折枝栀

子花,内壁绘葡萄、荷花、石榴、柿子四式样花果瑞果,外壁绘缠枝茶花。画法古拙典雅而不失艳丽,青花渲染细腻,黄釉丰腴厚润,上下二色映衬,更见素雅高贵。

栀子花芳香素雅,绿叶白花,格外清丽可爱,既可入药,也适宜做庭院居室之缀饰,因此,一直深得众人喜爱。明代以降,官廷诸类工艺品多见栀子花装饰,就瓷器一项而言,御器厂竭力运用多种方式装饰,除此黄釉青花外,还有蓝地白花、褐釉白花等,明代皇帝对其喜爱之深,由此可见一斑。

(筱桀)

信息速递

嘉德秋拍诞生4887.5万元“最贵钧窑”

本报讯 11月20日,中国嘉德2018秋拍“供御——宫廷瓷器及古董珍玩”在北京嘉德艺术中心举槌,共97件精品上拍。其中,被称为拍卖史上最重要的钧窑瓷器“明初钧窑天青釉花盆”现身拍场,作品以估价待询形式上拍,2000万元起拍,经过场内委托与现场买家的激烈竞价,最终以4250万元落槌,加佣金以4887.5万元成交,一举突破2008年香港苏富比春拍“明15世纪钧窑天青釉仰钟式花盆”3952.75万港币的价格,刷新了钧窑的拍卖纪录,成为最贵钧窑。

据悉,早在10月底,中国嘉德就已经“官宣”了这个“明初钧窑天青釉花盆”为本季秋拍的重头。该花盆为尊式,撇口,束颈,鼓腹,圈足,厚胎厚釉,施釉及底,裹足刮釉。器身通体

呈天青色调,器腹及内底泛出淡淡海棠紫晕,口沿及足墙外侧釉水稀薄处,浅现胎骨色,底足施釉极薄,视为橄榄绿色。器底于入窑烧制前刻“六”字款(已磨),乾隆朝时加刻“建福宫 凝晖堂用”殿阁款。

据介绍,与本次拍卖的钧窑花盆同器型且同刻“六”字的例子有五例,其中三例为天青釉,另外两例为海棠紫釉。除本次拍卖的钧窑花盆外,还有一件刻有殿阁款的“六”字款尊式花盆,现藏于台北故宫博物院。另两例海棠紫釉的,分别保存于哈佛大学赛克勒美术馆及北京故宫博物院。公私收藏中,刻有“建福宫 凝晖堂用”的钧窑花盆目前仅有一例,为一玫瑰紫釉四方式花盆,现藏于台北故宫博物院。(施晓琴)

“陶瓷印艺术高层次人才培养”项目开班

本报讯 11月17日,由北京理工大学主办、北京理工大学设计与艺术学院、北京理工大学中国陶瓷印艺术研究中心承办,中国国家画院书法篆刻院篆刻研究所提供学术支持的北京文化艺术基金2018年度资助项目“陶瓷印艺术高层次人才培养”项目开班仪式在北京理工大学举行。

该项目旨在推动当代陶瓷印理

论研究与创作发展,提高陶瓷印高层次人才的审美修养、创作水平及艺术理论水平,传播陶瓷印艺术,提升社会对传统文化的关注。据悉,该项目包括专家授课、调研考察、创作实践和陶瓷印制作工艺培训等单元课程。此外,还将举办各类学术讲座、研讨以及作品汇报展等活动。(周洋)