

人文湾区建设视域下的非遗石湾陶塑艺术再创造研究 ——以人物题材为例

苏海风

(佛山职业技术学院, 广东 佛山 528137)

摘要: 石湾陶瓷雕塑是岭南文化最主要的载体, 在几千年的历史长河中, 凝结着岭南文化特征, 有“东方之珠”之称。石湾的人物画, 深深地扎根于岭南的历史和文化土壤, 镌刻着岭南的务实、包容、开放的精神。创新是岭南民间文化不可或缺的一部分, 也是岭南民众抒发思想感情的一种重要艺术形式。本文以人文湾区建设为视角, 对非遗艺术人物题材的石湾陶塑再创造展开了论述, 为后续非艺术的传承奠定基础。

关键词: 人文湾区; 非遗艺术; 石湾陶塑; 人物题材

一、人文湾区建设下非遗石湾陶塑艺术再创造概述

粤港澳大湾区是我国非遗资源最丰富的地区之一, 其中, 具有代表性的国家非遗项目在我国是最多的。近几年, 粤剧、粤曲、灰泥砖雕、潮州刺绣等艺术得到了长足的发展, “西关打铜”和“肇庆端砚”等具有岭南特色的“非遗”越来越多地走进人们的视线, 如何实现这些“非遗”的产业化, 是推动大湾区文化产业高质量发展的一种新思路。这就要求充分利用粤、港、澳两地的地理、文脉相近的优势, 坚持保护发展的共同原则, 强化海湾地区非遗业的关联, 促进更多的非遗品牌、非遗街区、非遗特色小镇的创建, 加强非遗产业对湾区文化产业的引领与支持, 提高非遗产业的综合效益, 促进粤、港、澳大湾区的文化产业与人文湾区的发展。

二、石湾陶塑人物题材的艺术特点

(一) 传神达意

“气韵生动”, 是南朝谢赫关于绘画的“六法”之首, 石湾陶瓷雕塑的人物主题, 继承了中国绘画的审美观念, 陶瓷艺术家以人物的表情来表达他们内心的性格特点和思想情感, 从而使每个作品都保留着独特的个人特色。例如, 刘传大师的《圣德罗汉》画于一九七八年, 画中的服饰简单而又栩栩如生, 画中的人物身形敦实, 头颅微抬, 作者用刀锋雕刻出了罗汉的五官, 将罗汉拿到经文后的轻松和陶醉表现了出来。再比如刘藕生的《大江东去》, 他的身体构造虽不像西洋雕刻那样一丝不苟, 但他的身体构造却是一块儿的, 他的衣着也是简洁; 为了表达情感, 不拘泥于形式, 舍弃了比例、对称等因素, 以一种写意的形式表现出了主角“壮怀激烈”的雄心壮志。

(二) 朴拙自然

石湾的陶雕艺术, 最初是出于对生活的需要, 在早期, 主要是以陪葬和祭祀的器皿和描绘自然的动物为主, 这种传统的基因对石湾的陶雕艺术发展产生了一定的影响, 汉代墓葬中的牛俑、羊仆和陶鸡, 体型粗壮, 形象逼真, 表现出鲜明的现实主义特征; 在明清两代, 这个特点就更加明显了。石湾陶瓷雕塑艺术中的人物主题整体上所表达的美是朴素、自然、不求浮华, 不能一味地追求精细的艺术效果, 运用本地材料; 在还原人物朴实形象的同时, 更能体现岭南文化的特点, 比如钟汝荣的《街头木匠》, 他将当地的土质表现得淋漓尽致, 将人物的表情和表情都表现得很随意, 表现出他的朴实和浓郁的生活气息。

(三) 简约凝练

石湾的陶瓷雕塑, 其创作风格多为简约、粗犷、刚猛, 用简

单的线条, 将人物塑造得栩栩如生。汉代墓葬中的舞仆身穿舞衣, 没有纹路, 没有褶皱, 双臂粗壮, 双腿隐藏在袍子里, 没有任何造型, 所以这位舞女的神态就非常显眼了, 那淡淡的微笑更是惟妙惟肖。潘玉书的画极富艺术表现力, 以《苏武牧羊》为例, 简单的衣服图案, 突出了苏武饱经风霜、坚毅的面容。

(四) 豪放不羁

石湾陶塑无论在创作技巧上或作品风格上都表现出一种大开大合的气概, 其创作方法不拘一格, 风格大胆奔放, 运用的线条也是刚强而有力, 注重整体感受, 不讲究细节。在晚清明初的时候, 一些陶艺家进行了大胆的探索, 他们将重点放在了人物面部的刻画上, 线条简单, 从几分到几尺高的超然罗汉、威武猛士, 它们都拥有着一种宏大的气势, 作品从内部散发出来, 用一种抽象的、物化的陶塑作品, 来表达人物内心的精神气质。这和它的大小没有任何关系。如《铁拐李》, 用一种大写意的方式, 将他那无拘无束、奔放开放的个性, 用一种不加修饰的方式展现出来。

三、石湾陶塑艺术的现状与困境

第一是分散的非遗类。粤港澳大湾区由香港特区、澳门特区及广东省的广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市组成, 其中包括: 东莞市, 中山市, 江门市, 肇庆市。一方面, 大湾区非遗项目分散于各地区, 单凭一己之力开发与传承难以获得广泛的市场。另一方面, 每个非遗项目的发展都有自己的特色和规律, 而且它们本身的“造血”能力较差, 如果没有针对这些特色的政府、社会和专家进行合理的规划和指导, 就很难将这些特色融合到市场中去, 从而使其成长起来。

第二, 缺乏有能力的人来维护和传承。大湾区拥有丰富的文化资源、庞大的非遗量和多样化的非遗量, 以及广泛的非遗业产业; 我国急需一批高素质、多学科、多方面、的非遗保护人才。然而, 70% 的非遗项目分布在农村地区, 且大部分都是以家传、师徒传授为主, 传承人的文化水平普遍较低, 没有进行创造性的转换与创新, 无法满足市场的需求。另外, 因为非遗业的经济效益并不显著, 从事非遗业的人的工资待遇也不高, 所以, 愿意从事非遗业的人很少, 很多优秀的技术都没有得到很好的传承。在非遗保护方面, 对人才的培训和扶持政策有待于进一步的改进。

第三, 迫切需要健全我国非遗保护政策制度。通过这些年来宣传与推广, 非遗保护的观念可谓是根深蒂固。一些区域关于非遗保护与发展的相关政策还不健全, 三地缺少充分的非遗工作对接与互动的平台与协作机制, 非遗传承人与非遗工作者间的沟通不多, 资源上的优势互补也不完善; 由于没有相应的管理、保护和开发相关的法律和政策支持, 导致了非遗产业的聚集发展效应很难产生。

四、石湾陶塑艺术人物题材再创造的影响

(一) 时代的发展影响

石湾以其精湛的工艺、独特的材料和丰厚的文化底蕴而享誉海内外, 这与前人的辛勤耕耘密不可分。要使石湾的陶瓷雕塑得以延续和发扬, 就一定要符合时代的特点, 当今的石湾要有二十一世纪特有的艺术语言, 对石湾的陶瓷雕塑要有一颗敞开心

怀的胸怀。在经济、政治、文化、科技日新月异的今天,石湾陶塑艺术的发展也受到了许多新技术的冲击。随着多媒体技术的发展,信息的传播速度和方式的改变,再加上窑炉的更新,烧制的瓷器与以前的瓷器有了很大的区别,大众对艺术品的鉴赏力也有了很大的提升,每个时代的人,都有自己的文化背景,人的思想、视觉、触觉在长期的固定状态下,都会感到疲乏,感到乏味,渐渐的,思想、感觉都会变得麻木。身为陶塑的创造者,若无一种重新创作的觉悟,将会使其作品的内部精神,失去情趣,失去神韵,这将使佛山陶瓷艺术丧失其独特的美学内涵。

(二) 现代生活方式影响

随著时间地推移,人的生活方式也在不断地变化,过去,人的生活节奏较慢,交通不便,不能长途跋涉,但如今人们生活节奏加快,向往着慢生活,曾经的拾穗者,如今的人们,早已习惯了这种生活。犁地、收割稻谷的意象美。随着社会生产力的发展,人们的物质生活得到了改善,人们会更加关注精神、文化和审美上的消费。由于人们的生活方式发生了变化,因此,与之相对应的美术作品也应该随之而变,特别是在创作的主题上,受到了极大的影响,以前石湾的许多杰出的陶瓷雕塑,都是在表达当时的某些情景;比如佛山的渔夫、樵夫、农夫、邻里街坊,这些都是二十一世纪的新鲜事物,许多年轻人都不能理解,二十一世纪的我们,接受到了更先进、更时尚的事物。所以,美术作品必须要跟上时代的步伐。

(三) 当代审美意识影响

审美观念产生于社会实践,并伴随着社会实践的变迁而变迁。石湾陶塑是一门视觉艺术,其美学也是伴随着社会意识的改变而改变的,这就需要创作者在创造过程中的美学意识和美学理念的同步,以及读者在观赏过程中的审美趣味和品质的同步。他们所展示的艺术品,也必须符合这个时代的主题和审美标准。大众的审美标准,会影响到他们对艺术品的创作,材料的选择,作品的形态。所以,创作人在创作时,不但要注意其形式,而且要充分地受众的审美趣味加以考虑,这样的话,他的作品就会与现有的美学模式相契合,也会与鉴赏者的审美需求相契合。

五、人文湾区建设视域下的非遗石湾陶塑艺术再创造

(一) 以弘扬时代发展主题的再创造

重新创作石湾陶塑像,最重要的是要有一个新的观念。创作主体的思维方式,对创作的质量有直接的影响。所以,创作主体要有一颗开放包容的心,不能陷进保守主义和狭隘的民族主义。永远保持一颗求知欲,夯实专业理论知识的基础,不断提高自己的审美水平,对生活有一种敏锐的观察力,这是一名优秀的创作者所必须具备的素质。在艺术创造中,技术可以被继承,但是观念一定要被更新,每一件陶瓷雕塑都应当是创作者对于生命和心灵的感受。在石湾陶瓷艺术家的培训中,应避免机械地继承传统,加强高校中对创造者的培训,并提供系统化的美术理论课;岭南文化与陶瓷技术的课程,让陶瓷雕塑拥有了一种文化的根源和艺术的观念,让陶瓷雕塑在创造时能以一种宽容的态度,接纳新的东西,创作出与这个时代的美学观念相一致的作品。

(二) 以体现当下文化生态语境题材的再创造

任何一种文化都在随著时间的流逝而改变,石湾陶塑源于岭南人民群众的日常生活,其中蕴涵着中国传统文化精华,一些创作者盲目地追随潮流,失去了自己的个性,所创造出来的东西仅仅是一个空壳子,缺少了文化的底蕴和理论的支持。“石湾陶塑”要继承先辈们的优良技艺和表现方式,在塑造人物形象,传递思想上要紧跟其后,创造出与当前时代的审美相一致,并通过艺术作品来揭露当前的某些典型现象。石湾年轻的女陶瓷家伍微

的许多作品,都是以当代女性为题材的,她的作品的风格简单而又优雅,随意却又不随意,展现了当代城市女性追求自由和时尚的个性。通过现代作品的对比,可以很好地说明,在不同的时代,因为文化生态情境的差异,作品所表现出的精神气质和风格面貌都不尽相同。

(三) 以造型表现技法的再创造

造型在作品中占据着非常重要的一部分,它可分为四种,一种是传统的,一种是现代的,一种是严谨写实的,另一种是粗犷夸张的,如何运用要根据客观对象的特性和作者本人的喜好需要。目前,石湾地区很多陶瓷雕塑在表达方法、造型等方面已不能适应现代社会对陶瓷雕塑的要求,出现了一模一样的现象,甚至于出现了一些问题;这让很多人都看腻了。在这样的情况下,年轻一辈的陶瓷艺术家在重新创作石湾陶瓷塑像时,可以从造型表达技巧上多做些文章,让石湾陶瓷塑像有一个全新的形象。以前的陶塑人物,特别是仕女人物,大都是较为传统和完整的全身形象,且体积较小。现在的年轻人都喜欢夸张、新潮、有视觉冲击的东西,所以石湾人物陶塑在造型上也要有创意,有亮点,创造出一种能让后人一看就能感受到时代特色的艺术品。

(四) 以装饰手法的表现再创造

石湾的陶瓷塑像在长期的发展过程中,与各种装饰语言元素密切结合,创造出一件又一件别具一格的精美艺术品。石湾陶塑花鸟鱼虾、普通上釉鱼虾。造型的异质性与装饰性等,装饰性的表现方式极大地影响了作品的呈现效果。在设计上也要与时俱进,勇于创新,吸收前人在装饰方面的优良技巧,通晓多种艺术类型,并学习其他类型的装饰方法,并把它与石湾陶瓷雕塑相结合,使得石湾陶瓷雕塑不仅具有鲜明的装饰性,更给石湾陶瓷雕塑注入了新的活力。

六、结束语

岭南文化在中华文化中占有举足轻重的地位,石湾的陶瓷雕塑是岭南文化的主要载体,它具有独有的特征,在中国陶瓷发展史上占有举足轻重的位置。通过对石湾陶瓷雕塑艺术中人物主题的历史沿革、艺术特征、现状和困境的考察,对其进行再创作的动机进行了四个方面的分析,并针对每个动机找到了相应的再创作方式。最后,通过对这些问题的分析,我们可以总结出:在现代社会飞速发展的大环境下,石湾陶瓷艺术是一种非物质文化遗产,也是一种中国民间美术,它应当以传统文化的脉络和技术为基础,融入现代生活方式,文化语境,美学意识,对其进行继承和再创造。

参考文献:

- [1] 杨清. 非遗视角下高校艺术设计类课程的教学改革与创新探索——以包装设计课程为例[J]. 化纤与纺织技术, 2022, 51(07): 246-249.
- [2] 郭蕊怡. 国家级非遗戏曲传承与非艺术类高职院校美育融合的创新实践——以湖南机电职院为例[J]. 大学, 2022(17): 144-147.
- [3] 韩营彪. 3D技术在海南非遗创新数字化保护与推广中的应用研究——以海南龙塘雕刻艺术为例[J]. 新美域, 2022(06): 98-100.

基金来源: 1. 佛山市社科规划项目: 人文湾区建设视域下的非遗石湾陶塑艺术再创造研究——以人物题材为例(课题编号: 2023-GJ152) 2. 佛山职业技术学院教育教学改革研究与实践项目: 基于现代信息技术应用的《陶瓷设计与制作》课程教学改革的研究与实践(课题编号: 2022JG-013)