

文化自信背景下石湾陶塑技艺的文化遗产路径研究

苏海风

(佛山职业技术学院, 广东 佛山 528137)

摘要: 全球化进程下, 只有增强文化自信, 才能凝聚精神力量, 才能将传统文化传承和发展下去。基于文化自信建设环境, 石湾陶塑艺术传承及创新工作具有重要性及紧迫性。石湾陶塑艺术传承需要既立足于佛山粉彩技艺、弘扬中国传统优秀文化与增强文化自信, 又要探索与当今时代精神、审美需求相适应、与国际艺术思潮相契合的石湾陶塑艺术当代传承与创新之路。基于此, 本文对石湾陶塑艺术的市场萎缩的原因展开分析, 并提出了传承和弘扬石湾陶塑技艺的有效路径, 希望对石湾陶塑艺术的传承和保护提供一些思路。

关键词: 文化自信; 石湾陶塑; 传承; 创新

石湾陶艺兴盛, 陶艺种类名目繁多, 有人物、鸟兽、器皿等, 还有园林建筑、日用工艺品、陈列观赏等, 日常生活的方方面面都可以看见陶塑作品。其次, 石湾陶塑作品釉色的绚丽多彩, 石湾擅仿各大名窑的釉色, 其中以翠毛蓝、三稔花、雨淋墙、虎皮斑等最为著名, 足以达到以假乱真的程度; 再次是石湾陶艺表现手法多式多样, 清代创造了胎毛及搓睛等独特手法, 使动物栩栩如生, 人物形象则以形写意, 寓巧于拙, 充满意蕴之美。

石湾地区陶塑技艺发展源于秦汉, 秦汉时期是我国雕塑艺术发展史上的重要时期, 此时雕塑艺术品最重要的价值是装饰和美化, 后来伴随着厚葬风气的盛行, 雕塑陶器被用来代替活人殉葬。当时北方民族大批南迁, 中原文化进一步传播, 这也使得石湾地区的制陶业取得了很大进步。到了明清, 陶瓷文化发展到鼎盛。因为元朝对工匠的管理制度比较严酷, 所以当时不少在中原从事陶瓷工艺的匠人逃到岭南, 他们给岭南带来了名窑的制作工艺。明清时期石湾窑仿制各大名窑的作品已经到了以假乱真的地步。这些仿制品很多流传到国外。比如, 英国伦敦以收藏中国古文物著称的莫科波拉斯, 其藏有一件所谓钧窑的红釉碗, 查实这是石湾所仿制的牛血红器。总之, 石湾陶艺是岭南地区最为优秀的民间技艺之一, 硕果累累, 为岭南艺术做出了杰出贡献。但是伴随着现代工业文明的发展以及西方文化的传播, 石湾陶塑等传统手工技艺的市场不断萎缩, 面临严峻的生存和发展挑战。

一、石湾陶塑技艺文化遗产再利用原因

(一) 培养文化自信

文化是一个国家、一个民族在特定的历史传承、环境地理中形成的生活习惯、风俗传统、艺术状态、思维与行为模式、价值形态等内容, 文化自信是国人对自己国家历史文化的尊重和认可, 文化自信能够上升为民族自豪感, 进而增强国人的向心力, 推动

一个国家向前发展。

中华民族历史源远流长, 形成了伟大的中华文明, 中华文明既是我国的宝贵物质文化财富, 也是世界的宝贵财富。增强文化自信使国人正确对待传统文化, 将宝贵的物质文化财富传承下去, 同时也能增强国人的向心力, 特别是在国际竞争越来越激烈, 科技竞争、文化竞争都愈演愈烈的环境中, 只有加强文化自信, 才能使得我们的社会主义建设事业向更好的方向发展。要培养文化自信, 必须要继承和发展传统文化, 传统文化中非物质文化遗产的继承和发展工作面临着市场萎缩、人才队伍萎缩的问题, 传承工作比较困难。石湾陶塑技艺也是一项非物质文化遗产, 其传承和发展工作也面临很多的问题, 因此, 本文对石湾陶塑技艺的传承与发展进行探索。

(二) 石湾陶塑技艺发展面临困境

1. 人才培养模式有待更新

当前石湾陶塑技艺和理念的发展受到了严重的挑战, 存在很多问题, 只有不断解决这些问题, 才能为石湾陶塑发展创造良好的发展氛围, 提供源源不断的人才支持。

首先, 在陶塑技艺传承方面存在的主要问题是传承理念与现代教育理念不太相符。当前石湾陶塑技艺的技能主要是通过传统师徒制模式进行传承的, 传承对象范围比较狭窄。其次, 这种模式下, 师傅这一角色往往比较严厉, 师徒之间的沟通比较少, 学员通常无法有效发挥想象力, 不利于培养出具有文化创意的石湾陶塑技艺人才。最后, 当前陶塑技艺传承主要是通过口口相传的形式开展的, 理论资料比较少, 很多珍贵的资料难以保存下来, 这也影响了石湾陶塑技艺的传承。

2. 缺乏发展资金

非物质文化遗产的继承和发展离不开资金的支持, 在石湾陶塑技艺的继承与发展中, 作品典藏、理论资料整理、人才培养和奖励都需要资金支持, 石湾陶塑技艺的文化继承发展面临着资金缺乏的问题。再加上, 在市场经济环境下, 人们的目标都带有一定的功利性, 所以对于见效慢、收益少的石湾陶塑技艺的文化继承发展工作并不太关注, 人们更愿意将资金投向那些回收快、见效快的项目, 在现有资金有限的情况下便形成了石湾陶塑技艺的文化继承发展与现有资金的冲突。

二、文化自信背景下石湾陶塑技艺的文化遗产路径

(一) 交流展示平台层面创新

当前, 互联网多媒体技术是信息传播的主要渠道, 互联网信息传播体现出实时性、交互性、集成性等特点, 传播文本、声音、

图形、动画、静态图像和动态视频等在内的多样化的信息。当前有一些专门做文化艺术的网站,诸如新浪网收藏频道、人民网江西频道、雅昌艺术网、I china 陶瓷频道等,石湾陶塑要充分应用这些网站平台,在这些网站平台上,聚集了大量的艺术家、陶塑爱好者,应用这些网站,将陶塑爱好者集合起来,交流讨论,为石湾陶塑发展提供新思路。当前,微博、微信、抖音平台等网络多媒体宣传渠道炙手可热,这些平台对传统文化的展示带来了一波传统文化热潮,增强了文化自信,同时也加强了与外界的沟通和交融,让普通民众了解了石湾陶塑,了解了这个有着千年陶塑传承的文化之都——石湾。互联网信息传播手段带来的信息传播的广泛覆盖面、信息的快速传播等特征为石湾陶塑的传播创造了有利条件。因为网络宣传可以跨越时间、空间的限制,各地人们都能实时接收到石湾陶塑的信息,欣赏精美的石湾陶塑手工艺品。再加上互联网平台整合了各种新的理念,也为石湾陶塑发展提供了新思路。利用互联网平台的信息交互性,观众可以进行评价交流,将对陶塑作品的认识和理解、建议都发表到网络上,信息传播者也可以快速地对信息进行反馈、处理。

(二) 完善石湾陶塑技艺的文化继承发展的方式

1. 引导、支持、鼓励民间作坊的兴起

在市场经济环境下,石湾传统的手工作坊悄然兴起,以家庭为单位的个体户民间作坊出现,为石湾陶塑发展作出了重要贡献。民间作坊大多是由一些在某一领域具有重要影响力的手艺人创设的,作坊将这些手艺人的创作理念、创作模式,进一步推广出去,广收学徒,培养传承手工艺术的学徒,为非物质文化遗产手工艺术的发展提供后备人才。手工作坊的特征在于生产的独特性,不同于现代工厂的大批量生产,手工艺术最能展示传统文化的细节,体现传统文化在手工艺品中融入的理念和精神,这种以内在技艺取胜的手工艺品也使得石湾地区的陶塑更具特色。

民间作坊成立的目的在于传播创作理念和创作模式,还在于取得一定的市场经济效益,因此民间作坊会面向市场,面对时代冲击,在传承中创新,集众家之所长,给非物质文化遗产开辟出一条新的发展道路和模式。石湾陶塑是一项传统文化艺术,在新世纪,人们的审美观点发生变化,石湾陶塑的创作工艺难以与时代同步,所展示的创作理念不少还停留在明清时期,在形象上也仍然比较传统,比不上其他雕塑艺术门类更加创新。对于陶瓷这个中华民族的宝贵财富,我们不能完全摒弃自己的历史和传统,不能一味追求西方的文化价值观,而是应该吸收其中的先进技术和前卫思想,打造具有现代特色的陶瓷。在这一方面,民间陶塑工作室做得比较好,创作出很多富有时代特色,同时又体现了传统文化精髓的优质陶塑作品和制作工艺。比如,黄志伟老师提出了“线塑”技法,突破了传统雕塑的固有程序,通过线条打造更富有风韵的泥塑作品,既传统又前卫,开辟出了现代石湾陶塑技艺表现的新天地。又如,在手工作坊的推动下,石湾陶艺从

室内走向室外,从家居摆设走向大型的公共场所主题雕塑,融入整个城市公共环境设计中。例如佛山打造的城市特色雕塑“亚洲艺术之门”就是采用陶塑工艺。伴随着文化自信,石湾陶塑的影响力越来越高,陶塑的爱好者群体越来越大,石湾地区要加强对年轻艺术家的吸引,打造一批石湾传统艺人队伍,年轻的传统艺术带来的是新创意、新设计和新技术,给石湾陶塑带来更多的时代价值。

2. 建立对石湾陶塑技艺人才的保护机制

中国文联副主席冯继才曾指出非物质文化遗产和人们的生产生活活动密切相关,是靠手艺人传承下来的。如果从事传统民间艺术活动的手艺人虽然越来越少,那么非物质文化遗产就会面临失传的危险。因此当前做好对非物质文化遗产的传承,关键是做好对手艺人的培养和保护,使得石湾陶塑技艺人才队伍不断发展壮大。

石湾陶艺家是石湾陶艺的明珠,在历史上他们照耀着艺术的发展历程。在今天,他们仍然是陶塑艺术的丰碑,为石湾陶艺和岭南文化作出了巨大贡献。由于近年传统文化市场越来越繁荣,石湾陶艺市场也不断扩大,对人才的需求也增大。基于此,石湾地区需要建立人才智力市场,培养本土的陶艺创作力量,培养出一大批青年陶艺家。

当前,我国正在建立分级人才队伍,陶瓷艺术人才队伍包括国家级的陶艺大师、省级大师、市级大师以及一些普通的陶艺家。要做好对陶瓷艺术人才队伍的建设和管理工作,政府部门必须要完善对石湾陶塑技艺人才的评定机制以及资助扶持保障机制。

首先,在人才评定机制方面,效仿高校、企业职称评定制度,按照非遗传承人技术水平、工作时间、传承情况等设定相应级别的职称。国家按传承人职称的高低发放相应的工资,根据传承人收徒及传承情况给予一定的绩效,并作为后期晋升的评定条件之一。

在资助扶持方面,政府部门可以根据具体情况制定相应的措施,选拔具有代表性的非遗传承人,给予传承人物质上的奖励和精神上的激励,提高传承人的积极性,支持非遗传承人保护,确保传承工作的顺利开展。物质奖励与精神奖励相结合的方式,给予非遗传承人相应的资助与扶持,提升传承人的积极性。

3. 加强对石湾陶艺的大力宣传和教育的

石湾陶瓷艺术宣传与教育不应只面向个别的石湾陶瓷艺术学徒,应该面向更广阔的大中小学生,让石湾陶瓷艺术进校园,举办大学生陶瓷艺术比赛、大学生陶艺交流展览会、全国中小学生陶艺比赛等。推动陶瓷艺术进校园,能够让更多的年轻人、学生认识到陶瓷艺术,将陶瓷艺术传承与发展与大中小学教育活动紧密结合,给陶瓷艺术发展打造良好的空间,培养更多的陶瓷艺术爱好者。

未来石湾陶瓷应该进一步常态化,推广陶瓷普及型教育,将

石湾陶艺和本地陶瓷产业融合,探索出一条可持续发展的后备人才培养基地,将石湾打造成一个专业的陶艺培训基地。

政府搭台,加强宣传,将社会上陶艺爱好者都吸引过来,让这些外部力量参与进来,打造一个陶艺品牌,整合内外资源,打响石湾“千年陶都”的名号,建设一个陶都品牌,进而加强宣传,推广石湾陶塑,扩大石湾陶塑的市场。

同时,在文化自信背景下,石湾陶塑也正在深挖文化内涵,基于文化自信和对非物质文化遗产的传承,提出了“东提西进”战略,积极将我国的非物质文化遗产推广出去,在国外打响名号,进一步扩大非物质文化遗产的市场,同时提升我国文化影响力。将石湾地区的文化遗址,诸如南风古灶、河宕贝丘遗址、陶瓷博物馆等文化资源和石湾陶塑整合起来,建设一个文化产业园,吸引陶艺工作室、文化创意企业、会展贸易、休闲居住,建设一个特色产业服务区。同时与高校合作,为产业园区发展提供智力支持,并且培养人才,推动园区的可持续发展。

石湾要坚持“走出去,请进来”,打造一些特色文化品牌活动,诸如陶艺文化节、亚洲现代陶艺交流展、石湾贺年生肖陶艺赛展、国际柴烧节等陶艺品牌活动,吸引了陶瓷业界及众多海内外游客参加,社会反响强烈,不仅大力加强了与中外陶艺界的交流与合作,向全国乃至全世界宣传推广了石湾陶塑文化和本地陶塑品牌,石湾陶塑文化与本地陶艺产业的影响力与辐射力不断增强。

4. 用现代化的教学方法

人才是行业发展的根本力量,传统手工艺的发展只有依靠人才,只有培养出一代又一代的传承人,非物质文化遗产才能永远地传承下去。当下,石湾陶塑技艺创新方面的高层次人才明显匮乏,学员的创新能力弱,或者在创新中丢失传统,或者一味继承传统,没有突出时代性。如何真正挖掘出陶塑的深层文化内涵,将现代技艺、审美价值和传统手工艺理念、传统技术进行融合,是石湾陶塑技艺人才需要探索的。首先,人才培养观念必须要进行转变,将学徒制传承模式进行改革,使得传承人的范围,面向更广泛的民间群众。

学校以及石湾陶塑工作室、手工作坊在培养学员时,应该将理论文化修养和技艺修养放在同等位置上,聘请国内知名的石湾陶塑手艺人前来授课,指导实践。将人才培养采取课堂教学、技艺传承实训、交流采风与艺术实践与互动网络教学相结合等方式,打造一个多层次、多元化的石湾陶塑人才培养体系,发展庞大的创作群。

(三) 加强对石湾陶塑技艺的文化继承发展的资金投入

作为一项全民文化活动,石湾陶塑技艺的保护与传承工作,需要全社会的参与,政府手艺人,学术界人士都应该加入其中。政府对传承和保护工作发挥主导作用,主要是将文化传承的理念宣扬出去,并且通过组织专家研究给非物质文化遗产的传承提供基本的方向。同时政府最大的作用还在于提供资金支持,有了资

金支持,民间艺人就有更多的时间和精力研究非物质文化遗产,并且吸引更多的人投身到非物质文化遗产的传承工作中。比如,广州佛山政府设置了“市长奖”,给优秀的非物质文化遗产工艺匠人进行奖励,同时获奖的作品还将由政府进行典藏。市长奖的设立给民间手艺人提供了创作补贴,同时激发他们参与创作的积极性,同时也体现了政府对于非物质文化遗产的传承与保护的理念,让非物质文化遗产受到更多的关注,给传统工艺从业者带来心理安慰和鼓励。对于石湾陶瓷,政府也可以投资建设石湾陶瓷博物馆。博物馆一方面对于精品的实用陶瓷器物进行收藏,另一方面还可以通过展览活动加强对石湾陶瓷文化的宣传与推广。以博物馆为中心,每年举办几场大型的陶瓷艺术交流探讨活动,邀请国内外优秀的陶瓷艺术家前来探讨,研究陶瓷艺术的传承与发展路径,并且吸引大批的国内外陶艺爱好者前来参观交流和创作。

同时,石湾地区还要积极引入社会资金,将文化创意产业以及民间的闲散资金引入进来,为石湾陶塑技艺发展创新提供更广泛的资金支持,促进石湾陶塑技艺的文化继承发展与现代社会发展相融合。

三、结语

总之,在全球化进程加快以及文化自信的建设背景下,石湾陶塑的传承和创新具有紧迫性和重要意义,石湾陶塑的传承创新必须立足于传统的手工技艺,传承其中优秀的传统思想和理念,将陶塑与现代技术、现代审美相结合,体现出时代性。政府和学校还要继续加强人才培养,重视人才培养,建设石湾陶塑的展示和交流平台,发展出一条石湾陶塑的传承和创新的有效路径。

参考文献;

- [1] 贺彤,黄婉玲,黄纤婷,俞晨欣,刘飞.文化自信视域下非遗传承人培育研究——以闽绣为例[J].纺织报告,2021,40(11):126-128.
- [2] 王娟.文化自信视域下的中国优秀传统文化的传承分析[J].今古文创,2021(43):115-116.
- [3] 陈睿.石湾陶塑艺术与文化创意产品设计结合的实践研究[J].艺术与设计(理论),2020,2(09):106-108.
- [4] 王文章.卓有新变方为雄——简述潘柏林大师的陶塑艺术[J].陶瓷研究,2019,34(04):30-32.

基金项目:本文为佛山市社科规划项目“文化自信背景下石湾陶塑技艺的文化遗产路径研究”(课题编号:2021-GJ105)。

佛山职业技术学院科研项目“刘桂芳石湾陶塑技艺技能大师工作室”(课题编号:DS202003)。