

石湾公仔的艺术表现与文化内涵的再造

吴芯琳

广州城建职业学院, 中国·广东 广州 510000

【摘要】艺术这种表现性符号的出现为人类情感的实现了对内在生命的表达与交流。陶瓷作为一种材料,是一种呈现人内心审美趣味的呈现。石湾公仔有着深厚的地方性、民俗性,是一种土生土长的民间民俗艺术。近代以刘传为例,开创了石湾公仔的浑厚、粗犷、质朴、率真的审美情趣。他诞生于民间、发展于民间。但现代石湾公仔在我看来,现在更多的是作品缺失了个人的情感和当下社会的精神文化,与现实生活距离太过于遥远,从而使作品失去现代的寓意。呈现给我们的都是纯粹的模式化复制。在这样的大背景下,传承与创新如何能互相融合在一起,这也是现在需要探索思考的问题。石湾公仔新的艺术表现代表钟汝荣与魏华,在探索新的艺术表现形式做了一系列的研究。通过他们作品的分析,沿着思路深入去思考如何把传承与创新相融,探索属于当下石湾公仔的新语言。

【关键词】石湾公仔; 创新; 表现形式

苏珊朗格《情感与形式》中提到,语言绝非人类唯一的表达工具,既然语言不能完成情感的表达人类的符号能力,就必然创造出服务于情感表达另外一种符号,艺术应运而生。石湾公仔具有强烈的民俗性,题材多取自于民间传说、神话故事、粤剧故事等。石湾公仔分为三行,瓦脊公仔,动物碌胎毛技法、山公(微塑公仔)石湾公仔经过历史演变,使其具有人文性、地方性、民族性的特点。但现在面临着困境,消费群体在慢慢消失,现在的作品呈现出的面貌往往是在重复以前旧式的、模式化、固定式旧的形式语言,在局限既定的框架里,进行重复模仿制作。当下的作品已经和现代审美有了一定距离。在我看来,现在更多的是作品缺失了个人的情感和当下社会的精神文化,与现实生活距离太过于遥远,从而使作品失去现代的寓意。呈现给我们的都是纯粹的模式化复制,在传承与创新上十分滞后。

石湾公仔的发展源远流长,其根源深深扎于民间土壤,历经岁月的洗礼与沉淀,逐渐形成了鲜明的艺术风格。从早期的民间玩偶起步,逐步融入人文、地方与民族特色元素,题材广泛取材于民间传说、神话故事以及粤剧故事等,呈现出强烈的民俗性。其工艺技法丰富多样,如瓦脊公仔的精湛工艺、动物碌胎毛技法的细腻表现以及山公(微塑公仔)的精巧塑造,共同构建起石湾公仔独特的艺术语言体系。在传统艺术特征方面,造型上朴实敦厚,注重神形兼备,通过对人物形象的适度夸张,精准地突出人物的表情与性格特征,衣纹线条的处理流畅且富有韵律,有力地增强了作品的艺术感染力。釉色沉着多彩,与陶土质地相得益彰,充分展现出古朴、拙朴的审美特质。刘传作

为石湾公仔发展历程中的关键人物,他的创作理念与实践极大地推动了石湾公仔从民俗性向艺术性的转变,其提出的一系列创作理论,如“宜起不宜止,宜藏不宜露”等,为石湾公仔的创作奠定了坚实的理论基础,深刻影响了一代又一代的石湾陶艺创作者,使得石湾公仔在传统艺术道路上不断发展完善,形成了独特的地域文化标识。

1 石湾公仔浑厚、粗犷、质朴、率真的审美情趣——刘传

石湾公仔具有强烈的民俗性。石湾公仔分为三行:瓦脊公仔、动物碌胎毛技法、山公(微塑公仔),在文化历史演变的长河中,石湾公仔从民间玩偶慢慢开始有人文性、地方性、民族性的特点,是土生土长的民间民俗艺术。它诞生于民间、发展于民间。石湾公仔题材多取自于民间传说、神话故事、粤剧故事等等。

石湾公仔代表性人物刘传就是把石湾公仔民俗性往艺术性推进了一大步,让石湾公仔名声传的更远。1952年,广州人民美术社在石湾开设陶瓷雕刻工场,当时以刘传、区乾坤为主,并组织了一批新美术工作者,专门研究、挖掘整理优秀传统艺术,从此,石湾陶艺才焕发生机。并且刘传在创作上更是总结一整套理论,他提出“宜起不宜止,宜藏不宜露”“奇而不怪,丑而不陋”“十浊一清,十清一浊”,以及如何处理“动与静”“起而止”“藏与露”的关系等等创作理论,对石湾陶艺的继承与发展有着十分具体的指导作用。

工匠出身的刘传,长期接触民间地方性的艺术,有浓厚的地方气息,在形成他自己创作风格的过程中,虚心地去学习新的内容,从前辈中临摹学习,从小人书中学会绘

画技法的介入, 观察生活, 总结规律, 融汇到自己的创作中来, 在传统的层面上进行了自己的风格化发展。在注重作品传神的同时, 题材的选择上, 更多的是以民间传统故事、神话、历史人物等为主, 创作形象都是取材于身边所看所闻的人物, 在他作品中能很强烈地感受到生活性。“弃官寻母”这组作品陈述了母子二人历经苦难终于得以相见的情景, 整组作品极具故事性, 运用夸张手法表现老母亲矮小驼背萎缩的体型, 脸部皮肤的下垂, 老眼昏花, 因为年迈视力不佳, 当知道是儿子时候, 需要靠得特别近才能辨认自己的孩子, 而孝子则跪着仰望思念已久的母亲, 这个老母亲的形象特点就是从观察生活中的老人提炼出来的。这种故事性、情景性的创作, 生活化夸张的人物, 很容易让人有代入感, 而得到共鸣。“铁拐李醉酒”这件作品也是极具想象力, 一个躺在地上的舒展的人物形象, 裸露的肌肉, 皮包骨的夸张形象表现得特别到位。衣纹的简约处理, 满脸的胡子, 醉人的表情, 都是让人有很大的想象空间, 像在述说铁拐李的经历故事。

刘传认为石湾陶塑创作有一条原则, 就是“一切都要性格化”。在《论传神》中谈到: 我认为, 无论面部表情的刻画, 或是衣纹动态的处理都离不开“平、板、直”, “圆、弯、凸”, “向上、向下”这十个字, 这是我总结出来的十字法。这是他创作时总结出来的塑造技术法则。他的创作思想是民间的, 学会观察民间的生活, 从中积累生活素材, 从生活中提炼出人物的精华, 再进行人物性格作品的创作, 浑厚、粗旷、质朴、率真, 这样就能做到让观众看到作品时能产生共鸣。

石湾公仔的形式语言表现更多体现在人物写实的基础上进行夸张的表现手法, 突出人物表情和性格, 衣纹的处理十分讲究线条的趋势, 使得作品更为传神。石湾公仔风格的形成不过近百年的事, 古朴、拙朴、形神兼备、多姿多彩是它的特色, 与其他地方特点不一样的是他的造型较为朴实敦厚, 釉色上比较沉着多彩。群众基础扎实, 主题更多跟石湾这边的生活息息相关, 如平时去茶楼喝茶、逛街、看戏、聊天、休息、工作等等这些的情节相关, 被称为民间艺术品。石湾本地的陶泥质地较为粗糙, 含沙量也比较多, 但是正因为这种特点, 所以他的塑造性比较强, 但是不太适合彩绘, 以素陶塑为主。

刘传的陶塑艺术影响了整代石湾公仔的创作样式, 影响整个石湾公仔的创作方向, 但是艺术允许百家齐放, 石湾陶塑在传承与创新上就有中青年艺术家代表钟汝荣和魏华, 从

两人创作风格上可以窥见石湾陶塑创作的基本风貌。

2 现代艺术表现代表的创新实践与突破

石湾公仔新的艺术表现代表——钟汝荣, 魏华

50年代生于石湾的钟汝荣, 早期在传统的石湾工艺厂学习传统的技法, 钟汝荣后期进入广州美术学院陶瓷系雕塑专业进行二次的系统的西方雕塑学习。在学院吸取的西方雕塑的创作手法和石湾的传统技法融会贯通, 探索出一种新的创作语言, 同时还独创了一种新的创作技法“刮绘塑”。善于运用陶泥本身的颜色去塑造各种人物的肤色, 同时善于捕捉各种人物的瞬间表情加以夸张。“巫山女神”用传统的陶泥作为基准进行整个作品的塑造, 但从人物的造型与整组作品的大构图中可以看出, 有德化的观音坐岩系列的精髓。人物的造型上也一改以往的强调肌肉的夸张性, 而是以优美、无暇、脱俗、传神自然生动、富有张力来作为表现力, 人物具有脱俗美感。人物下面的底座融入了粗陶的表现特征, 将动物进行夸张化, 拟人化, 肌理化, 和优美的人物形成强烈的冲击对比, 形成强烈的视觉效果。这就是一种新的表现形式, 区别于传统创作样式, 在继承传统同时将这些技法传播出去, 发扬光大。

广州美术学院雕塑系毕业的魏华, 毕业直至留校都一直坚守在石湾这块土地进行创作, 没有在师承传统下进入石湾的现代创作, 创作的样式区别于传统石湾公仔样式。魏华认为现在艺术家用新的方式去创作作品是并没有去违背传统的, 个人对作品的思考和情感才是最重要的。“公仔墙”系列作品, 手法上有沿用传统的瓦脊形式造型, 继承了传统石湾公仔的幽默、通俗、拙朴性, 颠覆了人们的对石湾公仔的传统审美习惯。一方面他的创作是用幽默夸张的造型表现人物, 这是石湾公仔的一个特点, 另一方面摒弃了传统技术技法, 创作出一种新型的简约形象。将传统造型价值和作品精髓韵味保留下了又同时将作用性回归到城市的公共空间去, 是将石湾传统地域性的艺术创作形式加以强化, 并以地域文化与本土形式注入新形式。“新公仔”作品中女人往往是丰乳的肥臀, 胳膊和腿却非常细小, 造型奇异, 注重表达了当时的情绪与状态, 和之前石湾作品不一样是创作题材的改变, 更关注个人的生活, 个人的情绪, 个人的状态, 个人的记忆。这是一个中国传统雕塑造型与西方雕塑造型的融合, 中国雕塑造型以线为基础, 西方造型以体积为基础, 他把中西两者进行有机融合, 面对继承与创新的形式语言的探索上走出一条属于艺术家自己的新路。

从钟汝荣和魏华的作品中可以看出，石湾公仔未来的发展应更加注重文化内涵的挖掘与拓展。一方面，可以进一步加强与其他地域文化、民族文化的交流与融合，吸收不同文化中的精华元素，丰富石湾公仔的题材和表现形式。例如，将中国传统文化中的诗词、书画意境融入石湾公仔的创作中，通过造型、色彩和装饰等手段，营造出富有诗意的艺术氛围，使作品不仅具有观赏性，更具有文化底蕴和思想深度。另一方面，紧密结合当代社会的文化思潮和价值观，关注全球性的问题，如环境保护、和平与发展、人类命运共同体等主题，创作出具有时代精神和社会责任感的作品，让石湾公仔成为传递当代文化价值观的重要载体，从而提升其在国际文化交流中的地位和影响力。

3 石湾公仔新艺术表现形式的深入挖掘方向

3.1 文化内涵的深度拓展

(1) 跨文化融合：积极借鉴其他地区、国家的文化元素与艺术形式，与石湾公仔的本土文化基因进行深度融合。例如，将西方现代艺术中的抽象表现主义、超现实主义等理念与石湾公仔的传统造型手法相结合，创造出具有独特视觉效果和深层文化内涵的作品，使石湾公仔在全球文化语境中展现出独特的魅力与价值，吸引更多不同文化背景的观众群体。

(2) 当代文化思潮回应：紧密关注当代社会的文化思潮与热点话题，如环境保护、科技发展、社会公平等，将这些元素融入石湾公仔的创作题材中。通过艺术作品表达对当代社会问题的思考与关注，使石湾公仔成为时代精神的艺术载体，增强其在当代文化生态中的话语权重与社会影响力。

3.2 材料与工艺的创新探索

(1) 新型材料应用：在保留传统陶泥核心地位的基础上，尝试引入新型材料，改善石湾公仔的物理性能与表现效果。拓展其展示与应用的场景范围。

(2) 工艺技术革新：借助现代科技手段对传统工艺进行优化与创新。如运用数字雕刻技术对石湾公仔的模型进

行精准设计与制作，提高创作效率与精度；探索新的烧制工艺，如高温气窑、电窑与传统柴窑相结合的烧制方法，创造出更加丰富多样的釉色效果和质感表现，为石湾公仔的艺术创作提供更多的可能性与创造性空间。

3.3 艺术与科技的融合发展

(1) 数字化展示与传播：构建石湾公仔的数字化展示平台，让观众能够身临其境地欣赏石湾公仔的精美细节与独特魅力，打破传统展示空间的限制，实现全球范围内的文化传播与共享。同时，通过 3D 打印技术制作石湾公仔的复制品、衍生品或限量版作品，满足不同层次消费者的需求，拓展其市场渠道与商业价值。

(2) 互动式体验设计：将感应技术、智能材料等融入石湾公仔的创作中，使作品具备互动功能。例如，制作能够根据观众的触摸、声音或动作产生相应变化的互动式石湾公仔装置艺术，增强观众与作品之间的互动性与参与感，让观众在欣赏艺术作品的同时，能够亲身参与到艺术创作的过程中，提升艺术体验的趣味性和吸引力，使石湾公仔更好地适应现代社会的文化消费需求与审美趋势。

石湾公仔传承与创新都是现当下所关注与讨论的重要命题。石湾公仔的创作贴近人们的生活，人类情感的寄托与抒发是一种当时从事这个行业的艺人们创作作品的需求，是一种他们纯粹的自我表现，是一种表达表现他们生活情趣的表现，是他们自由创作的一种表现形式。单一的临摹并不是传承，只是简单粗暴的直接挪用，是没有生命力与延续力的。在吸取前人智慧的同时需要加入更多个人的思考，如何在传承与创新中找到平衡点，传达陶瓷创作背后的人文关怀，从而去探索一种新的创作形式语言。

参考文献：

- [1] 钟汝荣, 史鑫. 石湾善陶: 佛山“石湾公仔” [M]. 广东教育出版社, 2008.
- [2] 刘东. 石湾陶瓷技艺 [M]. 世界图书出版广东有限公司, 2015.