

浅谈钧瓷艺术的求变与创新

杨根成

(禹州市原创陶艺工作室 452570)

摘要: 钧瓷历经一千多年的发展, 综观其历史, 无论是釉色之变(窑变), 还是造型之变、营销之变, 无不体现出与时俱进的精神, 在求变中创新, 这是钧瓷发展的动力, 也是钧瓷文化精神的核心。

关键词: 钧瓷; 窑变釉; 造型; 求变; 创新

[Abstract] After more than one thousand years of development, jun porcelain reviews its history, whether it is glaze color (kiln), shape and marketing, all reflect the spirit of keeping pace with The Times, innovation in the change, which is the driving force of the development of Jun porcelain, and the core of jun porcelain culture spirit.

[Key words] Jun porcelain; kiln glaze; shape; change; innovation

钧瓷盛产在河南的古镇神屋, 是我国陶瓷艺术的瑰宝, 其在制作的工艺上非常的精湛, 距今已有一千余年的历史。钧瓷作品在主题上丰富多彩, 有着强大的文化底蕴和艺术欣赏性。随着历史和社会的不断发展, 钧瓷艺术在历史上虽然出现了断层的现象, 但是却仍然历久不衰, 一代一代的钧瓷艺术家用他们的智慧和双手, 将多样化的传统工艺融入到钧瓷艺术中, 从而创作出了一件又一件的不朽的作品, 深受国内外瓷器爱好者的喜爱。

一、窑变是钧瓷的核心特征, 也是创新求变的结果

钧瓷之美, 首在窑变。其窑变釉色历来为论者津津乐道。那釉色, 火性幻化, 仿佛万千宇宙之色里, 看见四时日月, 银河璀璨。可谓变化莫测, 鬼斧神工。

钧瓷的窑变现象主要指钧釉的各种变化, 钧瓷施釉入窑烧成以后, 产品上也出现不同的色彩、纹路、图画以及其他意想不到的意境之美。钧瓷釉色大体以红、蓝为基调, 呈现出强弱不一的乳光, 玫瑰紫, 海棠红, 釉色或浓或淡, 色斑或聚或散, 熔融交辉, 形如流云, 灿若云霞, 引人入胜。“入窑一色, 出窑万彩”、“千钧万变, 意境无穷”、“钧瓷无对, 窑变无双”, 色彩变化多端、巧夺天工。

钧瓷的窑变意义重大。窑变是钧瓷不同于其他瓷种的主要特征, 也是钧瓷在陶瓷史上最突出的贡献。更是打破了陶瓷史上青白瓷一统天下的格局, 开创了瓷器釉色斑斓多彩的新局面。而窑变的产生正是钧瓷工艺发展过程中创新求变的结果。

钧瓷的色彩与一般的彩瓷色彩不同, 钧瓷的整个制作过程与青瓷工艺基本一致, 但在釉的配方中创造性地加入了铜、磷等元素, 改变了青瓷那种单纯的显色传统, 使釉层呈现出乳光和红色。神奇的窑变效果是钧瓷的艺术魅力所在, 也是长期以来钧瓷艺人追求的最高目标。然而, 对钧瓷发展来说, 仅仅有窑变是远远不够的。钧瓷文化体现的是由窑变而升华出来的创新求变、与时俱进的精神。这种精神, 体现在钧瓷文化现象层面的各个领域。

钧瓷在艺术上釉色的创造, 就是要进一步研究出新的窑变釉色和釉面肌理(纹路、斑块)等效应。由于钧瓷的釉色丰富多变, 对各类颜色也无所不包括, 故我们的审美思维也应该比较宽广一点。古代的钧瓷窑工可以从釉中引入铜元素, 从而颠覆了以前的铁元素的一统天下, 这个勇于创新的行为也是很值得人们学习的。正鉴于此, 我们为什么没有在现代科技条件下, 往釉中融入了许多的有助于窑变色彩的矿物和化学元素, 从而使钧窑窑变更以前的绚丽多彩呢? 答案是可以肯定的。这也为后来钧瓷器的进一步创新开拓了路子。

钧釉的创新, 有两个前提不能够改变: 第一, 釉一定是以铜、铁为主要的着色剂。其二, 一定是天然窑变, 要纯粹靠天然火力的影响, 而

不是人力。上釉要具备钧瓷窑变的神韵, 釉质厚、活, 颜色丰富多样, 釉色由各种纹理与斑块所形成, 颜料与釉色肌理浑然融为一体, 大自然天成, 不失钧瓷的本色。唯有通过这种创新, 才能既保留钧瓷神韵, 也能真正做到窑变万彩, 更符合现代人的审美需求。

可以说, 钧窑的窑变是神秘、科学而又耐人寻味的。正是窑变的“不可控”, 才从限制中得自由。如今, 匠人们在实践中从经验、工艺等方面探索性出发, 成功研制出更多颇具生命力、绚丽多彩的窑变釉色, 如钧瓷窑变山水釉等, 丰富了釉色的更多极致表现形式, 也包含了深刻的中国传统造物思想。

二、造型演变, 引领钧瓷在时代更迭中趋于艺术化

钧瓷的造型演变, 是其展现釉色美的空间构架, 也是其艺术特征的重要表现。

在钧瓷一千多年发展的历史中, 出现过种类繁多的造型, 但又有明显的时代特征。如“唐钧”造型多体现出丰润、圆满、浑实、庄重的风格, 有一种力感和动感, 体现出强烈的力量和饱满向上的精神。而宋钧古朴典雅、含蓄严谨、庄重大气, 与宋代理学所提倡的温厚、笃实、含蓄、内敛的时代思想一致, 同时也呈现出自然天成的道家风范。此时审美的意识加强, 钧瓷器物已经由简单的日常需要上升到审美需要。元代钧瓷的造型整体类于宋钧, 装饰上采用堆雕及镂空手法, 但线条处理过于突兀, 因而显得大气、恢宏、饱满有余而纤巧、灵动、精致不足, 这可能与元代蒙古族粗放的民族风格有关。明代平民文化发展, 青花瓷的图案、造型似乎更适合市民的口味, 不仅雅俗共赏, 而且符合“格物致知”、“经世致用”的时代思想, 至于钧瓷, 神奇的窑变受排斥, 故传世钧瓷器物较少, 且多为小件, 以尊、钵、奩、洗、花盆等为主。

古代钧窑多以器皿类为主, 当代钧瓷艺术的发展, 更加注重造型之变。尤其是受各种艺术思潮的影响, 以及国内知名艺术大师的加入, 钧瓷造型突破单一发展, 创作理念与工艺得到进一步拓展, 为钧瓷艺术的表现开辟了新的方向与路径。其中最具有影响的就是韩美林先生。他把当代美学理念、美学思潮、美学风格等较为系统的美学理论引入钧瓷领域, 并借鉴中国传统文化中青铜器、砖石瓦当以及现代抽象艺术、非洲木雕、埃及金字塔、印度古建筑、澳大利亚大草原等域外之风, 带来了钧瓷造型的革命。他创作的鱼、鸡、马、瓶、钵等系列, 或写实, 或抽象, 或变形, 或夸张, 或显示中国文化的博大, 或表现西方文化的严谨, 或隐藏域外建筑的风格, 或暗喻中国写意的玄机。在韩美林的影响下, 造型多变成为近十年来钧瓷艺术发展的一个重要特点。陶瓷设计师把传统造型进行规范整理和改造, 同时又将人物造型、动物造型和陶艺引入钧瓷作品中,

丰富了钧瓷造型的表现形式、创造出了器皿、赏石、人物、动物、神灯等系列以及汉风、唐韵、抽象、浪漫、现代等造型雕塑艺术系列,为钧瓷造型开拓了一个崭新的领域。

有了造型设计师的引领,钧瓷领域的造型创新越来越明显。如与茶器的结合,与紫砂、篆刻等其他艺术等联合,并依据节日及重大社会活动的需要,创作出富有时代特色的具有丰富文化内涵的钧瓷造型艺术品。

在造型多样化的基础上,钧瓷艺人不忘发挥釉面变的装饰效果,在科学认识钧釉窑变特性的基础上,恰当地展示窑变山水、图案、纹路、纹片的特征,达到“天工”与“人巧”的完美结合。

三、提升钧瓷工艺,在提升生产效率同时突破原有工艺模式

钧瓷艺术工艺的主要革新方向是研究如何改善钧瓷艺术品质量,以进一步提高制造效益和突破原来的传统工艺模式。包括对各道工序工艺的革新、机械加工方法的改良、生产工具的改良、现代化仪器设施的引入等,凡是对钧瓷品质的改善有利均可运用。但其实,由于社会生产力的增长和科学技术的进步,钧瓷工艺技术更是在创新演变着,例如:制泥制釉,古时使用牛拉耙、沟碾,现代已使用球磨机加工;成形方法古时多用手拉坯、印坯,现代已以模具注浆方法居多。而手工拉坯所用的车轮,也从手挽车轮演变到了电动车轮。电动调速轮(无级变速)就是这么一个过程。此外还有产品的标准尺寸,过去钧不过尺,现代已可制造二米高的大花瓶。传统工艺的革新必须重视并参考其它行业门类的某些工艺手段和办法,并吸取当今发展的新工艺、新科技。通过传统工艺革新,彻底改变了以往人们对钧瓷粗体大笨的印象。把钧瓷做细的关键就是在工作中心不要怕麻烦,哪怕是多加了几个工序,也一定要摸索着把工序搞好。

四、用现代化烧成设备,创新烧成实践

钧瓷在烧制上的革新,主要指窑炉设备、能源以及燃烧方式上的革新。钧瓷窑从古至今,在产生火苗的走向上,经过了直焰窑,半倒焰窑,全倒焰窑等的流程;在构造上,经过了馒头窑、双乳形窑、抽屉窑等(梭式窑)的流程;在能源上,经过了柴烧、煤烧、碳烧、气烧等的发展阶段。在温度测量元件具上由古代的火样、志子,到了今天的高温计热电偶数显表等,使温度控制的计算更加精确简便。这些都是技术创新的重要成果。而随着科学技术的提高和发展,以及新型的防火、环保、建筑材料的不断出现,窑场的结构还将会创新和发展。

烧成技术上另一项重大的革新则是烧成的方式,包括温度的高低、还原气氛的轻重、烧制时间的延长等。上述各种因素对钧瓷窑变的效果与影响均较大,因此必须在烧制实践中不断地加以检验调整,并总结出正确的操作方法技巧。

五、钧瓷艺术创作应注重本民族的文化遗产

近年来,随着中国市场经济的蓬勃发展,人们由日益增长的物质需要变为了对精神需要增长的关注,审美要求也日益呈现出了多样化、开放化、个性化。钧瓷艺术作品在这样的大背景下也顺应了潮流,其艺术作品为适应不同的社会群体的审美需要,一改往日崇尚高雅艺术的特点,以多样化、多档次的表现形式面向市场。随着人民生活水平的提高,促使他们对工艺品收藏的兴趣也日益高涨,钧瓷艺术作品中更多融入了当时人们所青睐的人物形象造型,如观音、关公、钟馗等中国传统神话人物,还针对各种节日推出了富有节日特色的艺术作品。钧瓷艺术的魅力就在于它能使人们在不同的情境里以不同的角度欣赏,都能收获不同的审美享受。

我国的陶瓷艺术,从远古的陶器至近古的瓷器,历经 5000 余年而依然散发着它独特的艺术魅力。艺术作品的创造不但要从外形上寻求独创性,还要对作品内涵含义加以升华。这正如我国的山水画那样注重形神兼备,内外兼修。在我国传统艺术领域中,美术和瓷器有着不可分割的渊源。中国美术蕴含着我国丰富的人文精髓,是中国民族文学的主要成分之一。而人文创新则是工艺创新的基石,本民族源远流长的历史文化底蕴,是现代工艺创新与发展的重要源头,只有传承这份历史遗产,才能永生不息。

六、钧瓷艺术创作应注重艺术与艺术的融合

继承与创新是无法分开的,荣昌钧瓷坊所研制的“将军尊”钧瓷作品,就是一件将外形与内涵结合的上乘之作,此作品的外形取自中国古代战事中常用的二种器物:一是发号施令用的“令箭尊”;其二为庆功酒器“尊”,两者完美结合使作品更像中国传统祭祀用的圣器“琮”。其型外形棱角分明,内型圆唇饱满,整体稳重厚实,完美诠释了中华古代将士们的不朽军魂和千年帝王之气。该作品达到了形神兼具,让人在观赏以后回味无穷,堪称当代经典。

要发展钧瓷艺术,首先要提高钧瓷匠人的文化修养,只有提高了他们的文化修养,才能创作出更能体现本民族特色的当代工艺精品。这使我们认识到,技术和艺术都要重视,不能失之偏颇,如果没有一定的艺术追求,那么匠人将只能停留在匠人的层面,永远达不到艺术家的层次。

唯求变创新,方行稳致远。综观钧瓷的发展,无论是釉色之变(窑变),还是造型之变、营销之变,无不体现出与时俱进、创新求变的精神,这是钧瓷发展的动力,是钧瓷文化精神的核心。它们推动着中国钧瓷艺术逐渐趋于自然美、艺术美,其思想高度、人文深度和艺术广度也不断拓展。

参考文献:

- [1]《钧台窑发展与探索》,张金伟,河南,中州古籍出版社,2006年。
- [2]《中国钧瓷艺术》,晋佩章,河南,中州古籍出版社,2006年。
- [3]《陶瓷科学与艺术》,2019年11期。
- [4]温丰泽,于亚伟.天人合一:设计美学视角下钧瓷的创新美[J].收藏与投

资,2022,13(03):127-129.DOI:10.19897/j.cnki.scytz.2022.03.040.

[5]张鹏辉.钧瓷艺术造型设计特点初探[J].大众文艺,2017(21):116-117.

[6]胡文毅,吕云飞.浅析青花瓷艺术的创新[J].陶瓷研究,2017,32(S4):124-126.DOI:10.16649/j.cnki.36-1136/tq.2017.s4.030.

[7]张鹏辉.钧瓷艺术造型设计创新与发展研究[J].艺术科技,2017,30(09):149-150.

[8]张彬.禹州钧瓷的艺术特色与设计创新研究[D].江南大学,2016.

[9]王静.文化创意视域下的钧瓷艺术创新探究[J].芒种,2015(01):140-141.

【作者简介】河南省周口市扶沟县人,1975年出生。河南省雕塑家协会会员、郑州市雕塑家协会会员、郑州市美术家协会会员、高级雕塑创作设计师、河南省陶瓷设计艺术大师。