

传统造物对当代陶瓷造型的影响

◆ 赖连城

(德化职业技术学校 福建泉州 362500)

摘要: 中国工艺美术浸透着中华民族的文化精神和审美意识, 富有鲜明的美学个性。本文从陶艺的造型与审美角度, 分析了传统造物观念对现代陶艺的影响。

关键词: 传统陶瓷; 现代陶艺; 观念陶艺

中国古代造物思想散见于古代贤人的文化思想中, 尽管不成体系, 但它却对中国古代工匠的造物行为产生了重要的影响, 强调工艺造物的社会价值和社会功用, 规范着古代工匠的造物形制。中国传统造物的思想以“和谐”意识为主, “和谐”的思想理念深深地影响着中华民族的伦理道德、民族气质、文化艺术, 追求心灵与物质的交融统一, 主张自然性与人工性的中庸和谐, 注重工艺造物活动的整体有机性, 力求协调天时、地理、材质、技术诸因素间的关系, 成为代表中国“和谐”文化的独特品格。中国传统造物的意境即“器以载道”, 是指通过形态语言传达出一定的趣味和境界, 体现出一种审美愉悦和审美功能。具体而言, 其体现在人与人的社会关系中, 是社会的和谐有序; 体现在人与自然的系统中, 是天人合一; 体现在人与物的关系中, 是心与物、文与质、形与神、材与艺、用与美的统一。中华民族在其发展的漫长岁月中, 以勤劳和智慧为人类工艺文化历史创造了境界独到、风范高雅、魅力永恒的工艺造物样式。

回望中国现代陶艺的发展之路, 由最初的从传统陶瓷造型和装饰中“提取”并“组合”在一起的“新”形式, 到20世纪80年代中期开始意识到自我“原创”和新的“东方”方式的重要性, 到如今的在我们看来是中国艺术乃至世界陶艺界的一个奇迹, 这个过程充满沉重与不解。结合上文分析, 从艺术家们的自觉意识当中我们不难发现, 与其说是中国深厚的传统造物思想对现代陶艺的创作起到某种难以言说的作用, 倒不如说是艺术家们在长期艰辛的摸索探寻中, 在深厚的传统陶瓷文化浸润下的自醒, 对中国优秀传统文化的一种自觉把握。它已经悄然且大踏步地将敏感的触角引向了传统文化的方方面面, 包括形而上之道也包括形而下之器。所谓传统, 就是指被历史所选择、确认的人类对客观世界的把握和对主客观关系的处理, 它表现为既定的物质存在、精神存在以及物质、精神因素相交融的艺术存在。所谓工艺美术优秀传统, 不是指保留至今的大量古代工艺美术珍品, 也不是传统图案或某种风格样式, 而是传统工艺文化一种内在的思想定势和定向发展的内趋力, 其核心就是传承沿续不断发展的工艺美术思想。它的丰富内容和理论指导价值, 正是传统工艺文化的精华所在。每一个艺术家都应该自觉地探索、研究、挖掘传统文化的精神内核, 使古为今用, 这对于21世纪具有中国特色的物质文化建设具有重大的意义。

1 和谐性

中国传统艺术思想重视人与物、用与美、文与质、形与神、心与手、材与艺等因素相互间的关系, 使中国工艺美术呈现出高度的和谐性; 外观的物质形态与内涵的精神意蕴和谐统一, 实用性与审美性的和谐统一, 感性的关系与理性的规范的和谐统一, 材质工技与意匠营构的和谐统一。现代陶艺作品表面丰富的肌理效果、多变的造型形式无不是艺术家的直觉、情感的体现, 细微的情感直接反映在每一次的推、捏、挤、压中, 哪怕是小小的波动也被记录。这无疑是在艺术创作与材料之间的一次物我交融的过程, 正是在这个过程中达到了物我两忘的和谐性。

2 象征性

中国工艺思想历来重视造物在伦理道德上的感化作用。它强调物用的感官愉快与审美的情感满足的联系, 而且同时要求这种联系符合伦理道德规范, 往往借助造型、体量、尺度、色彩或纹饰来象征性地喻示伦理道德观念。象征历来就是艺术创作的基本艺术手法之一。现代陶艺艺术语言的表现, 自始至终伴随着这种隐喻性。传统陶瓷艺术的象征性体现的是时代的集体审美意识和价值取向, 而现代陶艺则注重体现艺术家个人的情感体验, 表达

的是个人的主观意志。

3 灵动性

中国工艺思想主张心物的统一, 要求“得心应手”, 使主体的生命性灵在造物上获得充分的体现。中国传统工艺造物一直在造型和装饰上保持着s形的结构范式。这种结构范式富有生命的韵律和循环不息的运动感, 使中国工艺造物在规范严整中又显变化活跃、疏朗空灵。如果说中国传统工艺造物的形态是一种线性范式的话, 那么现代陶艺丰富的造型形式则是一种多维度的思想体现, 趋于多元化正是它的现代性之一。现代陶艺造型语言的丰富性亦使得人们的审美取向灵动而多元化。

4 天趣性

中国工艺思想重视工艺材料的自然品质, 在造型或装饰上总是尊重材料的规定性, 充分利用或显露材料的天然丽质。这种卓越的意匠使中国工艺造物具有自然天真, 恬淡优雅的趣味和情致。现代陶艺注重泥性的自由发挥, 强调心灵的微妙变化和人工痕迹在作品中留下的印记, 因材施艺, 以表达艺术家个人的情感体验, 而这恰巧是泥性最能打动艺术家心灵之处。现代陶艺创作过程中的偶然性和不确定性因素造成太多这种材质的自然天趣, 这也正是现代陶艺越来越受到人们欢迎和喜爱的重要原因之一。

5 工巧性

对工艺加工技术的讲求和重视是中国工艺美术的一贯传统。丰富的造物实践使工匠注意到工巧所产生的审美效应, 并有意识地在两种不同的趣味指向上追求工巧的审美理想境界: 去刻意雕琢之迹的浑然天成之工巧性, 和尽精微穷奇绝之雕镂画绩的工巧性。这一点在现代陶艺的表现形式上更是被艺术家们发挥到了极致, 而且往往是两种审美取向同时体现在一件作品当中。如姚永康的《世纪娃》系列, 罗小平的《愚者》系列借用了中国大写意人物画的用笔手法。人物的脸、手看似漫不经心, 细细品味却能领略艺术家刻意经营的苦心, 而衣服、身体都用大块泥版、泥片随意堆砌而成, 衣纹十分放任, 二者形成了鲜明的对比, 却又极其和谐统一, 完美地将泥的自然形态与中国传统文人的飘逸洒脱结合在一起。

结束语

从陶艺的类型、风格等方面来说, 现代陶艺是基于传统之上的, 是依赖于传统存在的。依据传统中原材料材质的差异、成型手段与锻烧方法等各种不同, 加上现代陶艺家不同的艺术个性与追求, 这便决定了陶艺品种、类型、形式、风格的多样性。现代陶艺的这种特性是基于陶艺家个体的学识修养、艺术观念, 是独立人格的体现。而传统陶瓷的不同类型、品种、风格等等则则是基于一个特定的时代或者某一特指的地域而言, 是一定范围内整体意志的体现。传统陶瓷的这种特性同样对现代陶艺产生了并将继续产生深远的影响。现代陶艺的创作已经在世界范围内进行得如火如荼, 正确认识现代陶艺与传统陶瓷的关系, 将对这一新兴的艺术形式的健康发展起到积极的促进作用, 尤其对中国的现代陶艺发展有利。有理由相信, 在众多艺术家的努力下, 现代陶艺将很快形成新的动人格局。

参考文献:

- [1] 吕金泉/张景辉. 生活陶艺的文化变迁[J]. 装饰, 2004(12): 14
- [2] 梁如洁. 中国画现代水墨人物肖像探索研究[J]. 广州美术学院报, 2005(4): 61-62
- [3] 白磊, 白明. 中国今日陶艺状态. 载中国今日陶艺[M]. 南昌: 江西美术出版社, 2003. 12

作者简介: 赖连城, 男, 汉族, 1966-05, 福建德化人, 福建德化职业技术学校, 高级讲师, 本科学历, 研究方向: 主要从事陶瓷雕塑研究。