

On the Direction of Modern Chinese Ceramic Art

试论中国现代陶艺的创作方向

郑丰银、艾玉庭 by Zheng Fengyin, Ai Yuting

内容摘要：中国现代陶艺从20世纪70年代末开始以来，也有了近30年的历史。但是在中国现代陶艺发展的坐标上，布满了西方陶瓷的参照物，所以，面对着中国现代陶艺繁荣的表面，仍不断暴露出捉襟见肘的难堪和尴尬。同时为了保持中国陶艺特有的民族性，不得不思考中国陶艺自身发展的空间和定位，以使中国陶艺创作得以健康有序地发展。

关键词：中国现代陶艺 发展 创作

Abstract: Originated in the late 1970s, modern Chinese ceramic art has witnessed its nearly 30-year-old history. But on the development coordinate of modern Chinese ceramic art, Western ceramic references can be seen almost everywhere. So there is a continuing exposure of awkwardness and embarrassment coming out of its facile prosperity. At the same time, in order to maintain its special national identity, one has to rethink the scope and orientation of the development of modern Chinese ceramic art, so as to lead Chinese ceramic art to a healthier developmental order.

Key Words: Modern Chinese Ceramic art, development, creation

中国现代陶艺发展到今天，表现出三种成熟的样式：一是在坚持传统的技艺，讲究制作精良的同时，非常注重个性与情感的表达，这一类称为传统陶艺。二是通过创新来追求新意，从器型、材料和工序上的变异，追求实验性的效果，即现代陶艺。三是趋重艺术表现性，结合多种艺术手法、风格，探索形式美的各种可能性，笔者把这类陶艺称为前卫陶艺。后两种就是我们习惯命名的现代陶艺。中国现代陶艺充分体现了艺术家的个性表现，赋予现代人一种富有时代气息的审美境界，打开了一条表现现代生活个性的艺术通道，对中国传统陶瓷文化的现代化发展起了推波助澜的作用。同时，毋庸置疑，中国现代陶艺创作的现状也走向一个无序的极端，那就是看似繁荣，背后却潜在和显现着种种弊端。

一、中国现代陶艺创作逐步走入迷失自身根基的境地

我们知道，传统陶艺以实用和装饰为主，作品的造型蕴含着传统文化的意蕴，含蓄而内敛。现代陶艺则和其他现代艺术一样是多元和开放的，作品的外在形式表现出强烈的个性，强调实验性探索。

中国传统陶瓷从材质、制作工艺到审美形态，虽然多次吸收着来自外界文化，比如唐代长沙窑的装饰的率意，元代及其以后封建王朝陶瓷艺术的造型和文饰，但还能充分展现出中国陶瓷的特殊语言，显现出中国文化的广博性和包容性。而当今中国现代陶艺发展30余年，在材质范围、工艺手段、形式语言和个体精神表现等方面，以及在对材料非单纯可视性，媒材表现的多样化和在公共环境中的运用等方面，似乎能够与西方陶艺平等对话，但是，却找不到现代陶艺在中国发端的本土原由和自身的价值标准，即找不到传统中国陶瓷艺术的根基所在。目前，只能说中国现代陶艺，走出了对自身传统陶瓷语言样式，以及个性精神对材料的介入的初级阶段。中国的陶艺始终处于对西方已经日渐成熟的现代陶艺追赶的状态。而这种状态只能导致中国陶瓷自身价值取向的丢失。或许这正是现代中国陶艺自身根基的迷离的原因。

二、陶艺创作中过分夸大个性技术手段的作用

中国现代陶艺在极大程度上发挥了陶瓷媒介的特性，创造出比传统陶艺更具审美表现力的形式，社会上对陶艺的理解越来越深入，从事陶艺创作的人员不断扩大，近几年陶艺已普及到大众之中，根源在于对创作技术和技法的平民化，中国古典陶瓷至今留给现代人在陶瓷制作上的高度，就在于技法上的严格有序和程序化。虽然现代陶艺同样体现出对材料的依赖，但是陶艺家从创作思想上来说，有一种对个性的盲目夸大和对严肃高尚审美的厌倦，这在很大程度上纵容了个体对随机创作方式和心理感觉的放任，使得艺术创作缺少从社会历史和传统文化的角度切入自我认识的感受。为了体现个性风采，一味地在材料上演绎和实验，而这样呈现出的仅仅是材料景观，隐藏不了作品精神的苍

白，即使一流的艺术家的创作，这样创作出来的仍然是材料的实验品。材料是艺术的原料，其作用于作品的意义如同文字在文章中的意义，文字的本身不能鲜活，陶瓷材料本身与艺术没有直接的关系，而有关的是思想。虽然对陶瓷材料的探索没有止境。但是，不能总停留在泥与火的材料试验上。作为现代的陶艺家，应该认识到生活是创造的原动力，自身的文化底蕴和生存经验才是作品得以提高竞争力的重要根基，而不再停留在陶艺基础的泥条泥板上。

三、陶艺创新后劲的不足

现代陶艺观念进入了中国，以表现陶瓷的形式美为主，以动植物、风景、人物为母题，体现当代的形式法则和结构，使最初的陶艺作品形成了考究的形式和趣味。到今天，有一大批陶艺家在从事现代陶艺的创作，并形成了一支较为专业的队伍。除了在新的教育体制下培养出了大量的高校毕业生外，从产区派出进行培训深造，又重新回到产区的人又是一支重要的艺术创作队伍。近20年来的成果体现在由现代陶艺带动的陶瓷艺术的平民化，如今都市街头巷尾的陶吧，它把人们从解读传统官窑经典之作的负担中解放出来，使制作和欣赏陶瓷成为轻松愉快的生命体验，成为现代陶瓷最人性化的果实。

四、对中国现代陶艺创作现状的思考以及创作方向的思考

围绕着现代陶艺创作，如何继承传统？如何创新？一直困扰着陶艺家们。“古为今用，洋为中用”，虽然是老生常谈，

The Correlation between Traditional and Modern Sculpture Languages

传统雕塑与现代雕塑之语言对应

黄杨 by Huang Yang

内容摘要:现代雕塑造型语汇纷杂,视觉冲击炫目,它们的创作灵感离不开传统雕塑。在探讨这个问题前有必要回顾的雕塑发展史,从雕塑历史的进程中探讨并逐步找出传统雕塑和现代雕塑艺术概念的几个重要方面和层次,从雕塑艺术的发展史来入手,分析从初期的模仿发展到艺术再现,再至艺术表现,直至观念性艺术的出现,这个时间递进的变化过程必然有其客观的内在联系和合理的内在动力。

关键词:传统雕塑 现代雕塑 意象 具像 雕塑语言

Abstract: Contemporary sculpture is abundant in eye-catching vocabularies and dynamic forms, but its creative inspiration could not have come into existence without the benefit of traditional sculpture. There is a need to review the history of sculpture before we can talk about some important aspects of modern sculpture and its tradition. Starting with the history, we can get to understand the objective interrelation and internal driving force of the logical development of sculpture which has gone through imitation to representation, and to expression, then to the arrival of conceptual art.

Key Words: Traditional sculpture, modern sculpture, image, figurative, sculpture language

雕塑,作为造型艺术中的重要形式之一,始终受到人们的青睐。雕塑艺术历史悠久,与人类文明史相伴而生。在东西文明发展史上,不同地域、时段的人们根据各自的需求,创造了难以计数的雕塑作品,因为雕塑艺术所采用的是具有稳定恒久性质的材质,宜于保存,所以长久以来,雕塑也成为人们考察历史的主要依据和凭证。雕塑的形成与发展具有悠久的历史,从初期的模仿发展到艺术的再现,再到艺术表现,直至观念性艺术的出现,这个时间递进的变化过程必然有其内在的联系。

在世界雕塑史中,我们可以发现,雕塑的启蒙期,可以追溯到石器时代,如西班牙的阿尔塔米拉洞的野牛,南非洲的原始土著雕塑,这些人类最为古老的雕塑形式,历史上各个民族都产生过,虽说制作时间有所差异,但确有惊人的相似处,那就是在精神上,表现为巫术,崇拜或者说是娱悦性,从而产生了具有自身观念和功利性质的意象雕塑。这种将相似于物象和不似于物象的造型融为一体,尊重客观现实,但又重于内心世界,既具有客观之像又具有主观之意的雕塑。这种体现雕塑家主观处理,以意象作为一种艺术手法的方式,在现代雕塑中十分常见,这种概括意象的现代雕塑,对现实的物体进行了整体的分析。如马约尔的《地中海》《大气》等有意识地省略人体的细节,简化形体起伏之间的高低点距离,致使形体饱满,传出由内向外的凸胀的生命张力。意象雕塑的典型代表亨利·摩尔,他早年也在伦敦皇家美术学院受

过传统的学院教育,后来他的灵感多来源于非洲原始土著雕塑,原始艺术对人的生命的热烈追求和表现形式的率直质朴,也体现在他的雕塑中,他的大部分作品中也有将骨骼,贝壳等自然形态与斜倚的人物动态相互渗透,产生两者兼容,似是而非的形态。这些也与传统意象雕塑相同,如同中国的传统雕塑中的龙的图腾形象也是如此,往往是多种动物形态的复合。

在西方雕塑史中,意象对雕塑的影响是呈波浪起伏的,从古希腊时代开始,在“人神同形共性”思想影响下,人对自身的研究增多,解剖学、透视学的展开,进而传统的意象雕塑逐渐转化为具像的雕塑,一直延续到古希腊时代,对人本身的肯定,对现实的关注,导致了

却并未过时。学习传统陶艺,是要学习、研究、分析、传承祖先留给我们最优秀、最宝贵的陶瓷艺术精华,器型的线条,釉色的莹润,装饰的秀丽,精彩的雕刻……几千年积淀下来多少精华,现代陶艺能不学习和接受?同样,学习、借鉴国外的现代陶艺,也不是“拿来主义”,把什么“现代”“后现代”“装置”照单全收,而是要学习他们创作陶艺时对个性和审美品质的表现。不加以分析、研究、鉴别其优劣、真伪,就盲目地临摹、抄袭别人的东西,难免会失去自我。好的陶艺作品,应让人赏心悦目,让人深思回味,与作品产生共鸣。

为什么中国几百年来难以出现一个世界公认的艺术大师?或许和浮躁的心态、急功近利的思想、文人(艺人)相轻的恶习以及抄袭仿造的泛滥等有关吧。当然,在我国陶艺界,近年也出现不少有主题、有深度、有品位的优秀陶艺作品,它们主题鲜明,思想内涵深刻,让人品味。

总之,创新的话题对艺术家并不陌生,而是时时在注意,对现在存在的问题也不是没有人认识到,而是在现代信息社会,现代经济大潮的双重诱惑下,我们的创作容易受到外界利益的驱使而走向挪用,或者是固步自封。作为陶艺家,我们

还必须时刻牢记我们的历史使命,在振兴中国现代陶艺,保持个性、发扬传统的同时,要有时代性、地域性、民族性,这样,我们才能真正实现民族的就是世界的,中国现代陶艺也必将以更高的姿态屹立在世界陶艺之林!

(郑丰银 景德镇高专,艾玉庭 景德镇陶瓷学院)

参考文献

- 1 周世荣.长沙窑瓷绘技术.上海人民美术出版社,1994年9月
- 2 中国陶库.<http://www.taokoo.com>