

文章编号:1000-2278(2013)04-0533-05

全球化视域下景德镇当代陶瓷艺术的创新和继承

章立东 单瑶

(景德镇陶瓷学院,江西景德镇 333403)

摘要

20世纪以来,世界陶瓷艺术在欧美当代陶艺的影响下发生了本质性的变化,从注重陶瓷器物实用的功能向陶瓷艺术本体性的转变。这种转变同中国传统陶瓷艺术有着本质的区别。在同世界进行陶瓷艺术交流和陶瓷话语权的争夺中,景德镇陶瓷艺术探索出新的路径和发展模式。这种路径更多的重视当代陶瓷艺术和中国传统文化的结合,成功实现了中西陶瓷艺术在现代化语境下发展的融合。但如何形成新型的陶瓷艺术文化,也是景德镇陶艺工作者值得深思的问题。

关键词 本体性 陶瓷艺术 创新 融合 假象

中图分类号:TQ 174.74 文献标志码:A

0 引言

当代陶瓷艺术是20世纪以来,随着欧美陶艺的迅速发展,为了区别传统的陶瓷艺术而发展形成的概念。同传统陶瓷艺术相比,当代陶瓷艺术更多地认为传统的陶瓷作品不是艺术品,而是工艺品或者日用品。因此,狭义地去看,陶瓷艺术就是以陶瓷材料为本体语言,反映艺术家的思想和社会关怀的艺术形态。换句话说,当代陶瓷艺术更多地是走纯艺术的道路,抛却了传统陶瓷艺术的实用性和大众审美性。如何评判和看待当代陶瓷艺术发展的这种趋势,笔者不做过多的论述。但有一点值得注意的,就是部分当代陶艺评论家和艺术家在对当代陶瓷艺术进行评判的时候,采取了“语境”预设的模式。也就是把传统陶瓷的艺术性放在了现代化的语境之中,用现代眼光去审视传统陶瓷艺术,尤其是中国传统陶瓷艺术,进而把中国传统陶瓷艺术定性为“非艺术”。于是,有别于传统中国陶瓷艺术的当代西方陶瓷艺术就成为了陶瓷艺术的代表。换句话说,西方陶瓷艺术就理所应当的代表了世界陶瓷艺术的主流。诚然,传统中国陶瓷艺术更多的具有实用性的功能,这在现代化的语境下去探究传统陶瓷艺术也就意味着是工艺品或者产品。不可否认的是,传统陶瓷艺术从业者更多的是工

匠,文化修养不高。但为了迎合大众审美趣味或者受官方的指导,中国传统陶瓷艺术品创作者也会将当时的社会文化需求和文化内涵融入到艺术品创作之中。比如,景德镇御窑的作品,并不是陶瓷工匠自身思想的体现,更多的是皇帝和皇宫造办处的“来样加工”。因此,从另外一个视角来观察,传统陶瓷艺术品中的陈设瓷和礼器,无论是从艺术美的角度还是社会文化的角度,都和当代陶瓷艺术有着惊人的相似之处。更难能可贵的是,中国传统陶瓷艺术品还具备大众审美文化功用,容易被大众所接受,而不至于陷入为了艺术而艺术的境地,成为艺术品的“小众”。其实这也是现代陶艺到底是追求成为精英艺术还是大众艺术的问题^[1]。当然,笔者在进行这种对比假设的时候,也会陷入现代化的思路中去对待传统。需要强调的是,此处对比的目的不是为了否定当代陶瓷艺术的发展,而是为了更明确地界定陶瓷艺术的概念。从广义的视角出发,陶瓷艺术是在现实语境中,艺术化和生活化的代表,是特定历史阶段艺术家或者艺术工作者对社会美的追求和现实文化的体现。从这个角度出发,如何着眼于文化本体论,结合当代艺术和文化现实,去阐释陶瓷艺术是景德镇陶瓷艺术界的未来和发展方向。在中国经济高速发展和文化复兴的背景下,分析当代景德镇陶瓷艺术发展历程,更能清晰地认识到中国陶瓷艺术的发展。

收稿日期:2013-10-20

1 困惑和探索时期的景德镇当代陶艺

当代陶瓷艺术发端于20世纪初期,源于当时的陶艺家对西方工业文明的反思,试图把艺术创作语言和符号在陶瓷上表达出来。但前期的陶艺创作并没有引起艺术界的重视。20世纪40年代末期,著名画家毕加索开始尝试进行陶瓷艺术创作,并引起了世界艺术界对陶瓷材料的关注。20世纪50年代美国陶瓷界著名代表人物彼得·范可思将陶泥作为画纸,进行立体化的艺术创作,将人和自然和谐地融合到一起,掀起了现代陶瓷艺术的革命。此后,世界陶艺界先后经历了超现实主义、恐怖主义和行为艺术等的影响,体现出各种各样的发展模式^[2]。

同世界当代陶瓷艺术的风起云涌相比,景德镇作为中国陶瓷艺术发展的中心,其陶瓷艺术发展模式仍然采取传统模式。从社会体制分析,20世纪50年代,中国为了取得世界陶瓷艺术市场的话语权,振兴景德镇陶瓷产业,开始在景德镇建立了十几个大型国有陶瓷企业以及各种各样的瓷厂。这些瓷厂全部采取大工业化生产模式,在流水作业线上进行生产,更多生产的是日用瓷。在相对封闭的环境下,景德镇大工业生产的日用瓷就能满足民众生活的需要。

大工业化日用瓷生产让景德镇艺术瓷发展缓慢,难以满足国内外的需求。为了外交需要和换取外汇,景德镇艺术瓷厂的老艺术家和轻工业部陶瓷研究所的艺术家开展了艺术创作。但这一时期,著名的艺术家王大凡、毕渊明、余文襄、刘雨岑等仍然进行传统陶瓷艺术的创作。但值得关注的是,毕业于中央美术学院的周国桢进行了现代陶艺雕塑的创作,他的一系列作品《天亮了》、《独立》、《母子鸡》和《母子羊》都很好诠释了陶瓷艺术的本土性,周国桢的陶艺创作开启了当代中国陶艺之门。但总体而言,这一时期,尤其是到了文革时期,景德镇陶瓷艺术创作较少了具有艺术价值。

改革开放以后,景德镇陶瓷学院开始发展陶瓷艺术教育,其艺术教育内容深受欧美现代艺术教育和包豪斯主义的影响。此外,由于国门打开,许多中青年陶瓷艺术家有机会开展陶瓷艺术交流,了解世界陶瓷艺术的发展。同中国传统陶瓷艺术创作相比,现代西方陶艺让走出国门的陶艺家大开眼界。而中国陶艺注重

工艺而轻视思想和艺术表达的特征自然无法引起世界陶艺界的共鸣。在首届日本美浓陶艺展中,面对中国送审的各种陶瓷作品,主办方委婉的表达了世界当代陶艺领域的主流意见。“作品技艺精湛,富有民族特色,但落后于时代,希望今后加强国际交流^[3]。”面对这种局面,以景德镇陶瓷学院师生为代表的陶瓷艺术创作,开始转向了以概念和符号诠释为代表的道路。这种道路在某种意义上以模仿西方陶艺为主流,并在国内“85”艺术思潮的影响下,创作出一批陶瓷艺术作品。但就景德镇而言,这批作品影响非常小,在当时的历史背景下,陶瓷艺术还没有被中国其他艺术表达形式所接受,这就意味着这批陶艺家的艺术创作仅仅局限在陶瓷学院里面。当时整个景德镇陶瓷艺术界的情况是,大量民间陶瓷工作者仿制各种各样的古瓷器,且取得了市场占有率和认可度。大部分陶瓷艺术家仍然结合中国传统陶瓷元素进行自我的学习和创新,虽然这种创新并没有大的突破。

从改革开放到20世纪90年代中期,部分景德镇陶瓷学院师生进行的当代陶艺创作事实上沿袭的是西方陶艺创作的路子,这种创作的弊端是过分地将陶瓷艺术作为纯艺术,且更多采取的是西方的表达方式。这种模式的弊端是忽视了西方当代陶瓷艺术的发展文化根源,一味的模仿根本无法解决景德镇陶瓷艺术发展中的问题。沿袭西方发展模式最大的弊端是景德镇陶瓷艺术失去了自身的语言表达,也无法超越西方陶瓷发展模式,取得国际当代陶艺话语权。而与此对立的是传统景德镇陶瓷艺术过分地重视传统,忽视了当代艺术发展中的创新元素,将自身陶艺创作和市场需求紧密联系在一起。同前者一样,当代仿古瓷和传统陶艺创作也无法突破前人成就。在发展中,受西方艺术教育影响深远的陶瓷学院的师生和受传统思想影响深刻的景德镇陶艺工作者都在寻求发展的方向。

2 创新和开拓时期的景德镇当代陶艺

进入新的千年以后,随着艺术品拍卖市场的兴起,也带来了景德镇陶瓷艺术创作市场的兴起。伴随这一趋势的是,中国经济高速发展以后,大量的景德镇陶瓷艺术家在对外文化交流中也逐步意识到陶瓷

艺术本土性的重要性。作为世界陶瓷艺术的发源地,景德镇有着深厚的陶瓷文化资源。抛弃传统,过多地迎合现代西方陶瓷艺术理念,虽然会在某种程度上实现和国际陶瓷艺术的接轨,但也会带来发展中的一些问题。在这种背景下,以景德镇陶瓷学院为代表的“学院派”艺术家开始了陶瓷艺术创作的探索。姚永康的世纪娃取材中国传统童子,运用景德镇传统影青釉,并在造型美学风格方面进行提炼,实现了传统和现代的融合。同一时期,周国桢的作品也进行了大胆的探索,完成了大量优秀的陶瓷雕塑作品。黄焕义的《桌子》、《梅瓶》等作品也是融合中西文化、传统与现代文化的重要代表。梅瓶是中国的传统瓶式,大多用来插花装饰或盛酒,而黄焕义创作的梅瓶系列,所有梅瓶皆为实心体,其基本态为扭曲的横躺状,但外在装饰多变,由此形成了属于他自己的表述语言和作品符号^[4]。此外,从景德镇陶瓷学院毕业的许多著名陶艺家也开始进行了这方面的探索,著名代表有朱乐耕和吕品昌等,尤其是朱乐耕,将现代陶瓷艺术运用到现代建筑中去,实现了陶艺和现代建筑的完美融合。以景德镇陶瓷学院师生为代表的“学院派”,在传统的基础上,融合当代世界陶艺、当代中国文化和陶瓷艺术本体论,进行了积极成功的尝试。换句话说,学院派引领了景德镇当代陶艺发展的主流,考察这一现象,其深层次的原因在于学院派在对社会文化发展的认识与把握、对艺术观念的理解与吸收方面,处于国内的前沿地位,他们将个性美学观融入艺术创作的目的和动机当中,在充分展现个性的同时,改变了陶瓷文化发展的方向,展示了中国陶瓷文化对其它文化的巨大吸附能力^[5]。

与学院派并行发展,且取得巨大成功的是景德镇的“大师派”。大师派是指以中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师、中国陶瓷设计大师、江西省工艺美术大师等各种陶瓷艺术家和陶艺工作者。同学院派不同,评选大师的初衷是为了表彰在中国工艺美术界做出重大贡献的艺人。如果从这个视角出发,传承是当代各类大师的重要任务。如何和现代陶艺进行交流并促进景德镇陶瓷艺术的发展,并不是各类大师的主要责任。但在当前陶瓷艺术品市场的影响下,各类大师中的许多人为了提高市场认可度,在对国际当代陶艺不太了解的情况下,不断的进行陶瓷艺术的创新,也

是景德镇陶瓷艺术值得思考的问题。

此外,在新时期,大量外来艺术家来到景德镇,极大地推动了景德镇当代陶瓷艺术的发展和景德镇陶瓷艺术界对国际话语权的争夺。香港陶艺家郑伟以乐天陶社为平台,邀请世界上的陶艺家进行交流创作,也引领一批年轻学者开始反思景德镇陶瓷艺术,促进和推动了当代景德镇陶瓷艺术市场的繁荣。郑伟本人的“服·福”系列也是景德镇当代陶艺的典型代表。

3 景德镇当代陶艺传承和创新中的假象

改革开放以来,景德镇当代陶瓷艺术从完全模仿到力图实现中国和西方、传统和现代的融合,并在国际陶瓷艺术界取得了一定的话语权,这是值得肯定的现象。但近年来,在市场的推动下,景德镇当代陶瓷艺术发展也出现了一些值得我们关注和反思的问题。这种现象的长期存在,甚至会影响到景德镇城市的品牌形象和当代陶瓷艺术的良性发展。

迅速发展的市场让艺术家嗅觉到“名声”和“荣誉”就是财富。他们通过各种途径来为自己贴上各类大师的名号。景德镇当代陶艺在其发展中也出现了各种不和谐音。笔者在莲社北路市场调研中曾经听最早来景德镇进行艺术品买卖的中介商讲了一个故事,说一个很有艺术才华的江西省工艺美术大师在2008年被一个开发商“承包”下来,为开发商画瓷器。这种现象在景德镇比较普遍,大量没有思想、没有艺术价值的作品在利益的驱动下充斥着市场。这种艺术作品的出现,让原本很有希望的年轻艺术家失去了艺术创作的灵感,让艺术家开始简单的临摹和仿制,而不去思考和写生,或者思考艺术品本身的问题。

刚刚兴起的中国当代陶艺市场中有太多不理性的成分,笔者不打算去分析或者批判,但可以肯定的是:刚刚兴起的艺术收藏行为履行的不是欣赏功能,而是保值功能。就景德镇陶瓷艺术市场而言,我们很难计算私人收藏艺术品的数量,但从去年到今年景德镇高端艺术瓷市场的“萧条”情况看,我们可以知道,过去的相当一部分景德镇高端陶瓷艺术品不是被收藏,而只是作为金钱的替代品。此外,大量外来艺术家融入景德镇进行艺术创作,在推动当代景德镇陶瓷艺术发展的同时,也带来了一些深层次的问题。外来艺

术家群体来景德镇的一个重要原因,是景德镇得天独厚的创作优势。但陶瓷艺术是一门复杂的装饰艺术,对陶瓷艺术的理解和领悟需要很长的时间,市场化催生的艺术品只能是“早产儿”,许多外来艺术家只是简单地把自己原来在国画或者油画上的画面“照搬”到陶瓷上面,似乎就已实现了创新,就已给景德镇当代陶艺带来了“颠覆性的革命”。这种想法虽然不能说幼稚,但至少还没理解陶瓷艺术本身。正如部分外来艺术家评论景德镇艺术家不能“坐井观天”一样,外来艺术家也不能自负自大。简单绘画技术不等于陶瓷艺术,景德镇陶瓷艺术的创新,是在对陶瓷本体性认识的基础上进行的有意义的探索。

4 结 语

经过三十多年的发展,景德镇陶瓷艺术界对当代陶瓷艺术的认识和实践,经历了盲从到创新的历程,取得了可喜的成绩。但这并不意味着景德镇当代陶艺已经实现了自我的认识和定位。正如上世纪50年代,周国桢等在景德镇进行的陶瓷雕塑创作在当时很难被景德镇传统陶瓷艺术工作者接受一样,景德镇当代陶瓷艺术发展还有漫长的路要走,但是,景德镇优秀的陶瓷创作已经展现出了未来可能的发展模式和路

径。老一代的艺术家周国桢、刘远长、中青年一代的朱乐耕、何炳钦、黄焕义等,都是这一艺术探索进程中的代表。不过,这些优秀艺术家们的创作,虽然影响深远,但是相比于景德镇上万的陶瓷工作者,他们仍然是小众,而且他们更多地是以学院派代表的身份出现,颇有“曲高和寡”之虞。应该说,如何让景德镇当代陶艺理念广布人心,如何在传统中实现景德镇陶瓷艺术的发展,仍然是一个值得思考的问题。

在景德镇陶瓷艺术发展历程中,传承和创新是永恒的话题。景德镇从1004年建镇起,虽经历了一千多年的风雨沧桑,其陶瓷艺术家却向来就是世界陶瓷发展长河中的弄潮儿。从青白瓷到元青花、再到明清四大名瓷,陶瓷艺术家们从未停住创新的脚步,但也从来没有忘记传统。当代陶艺的发展,同样必须在传承与创新之间找到一个恰当的平衡点。

参 考 文 献

- 1 秦锡麟,李兴华.困惑中的思考.谈现代中国陶艺.南京艺术学院学报,2008,1
- 2 周光真.现当代陶艺谱系.陶瓷科学与艺术,2011,7
- 3 朱乐耕.中国现代陶艺的发端与发展.大美术,2007,6
- 4 李砚祖.从立体到平面.黄焕义陶瓷创作探析.文艺争鸣,2010,10
- 5 胡晓洁.当代陶艺的新构成主义现象研究.陶瓷学报,2010

The Innovation of the Contemporary Globalization Horizon, Ceramic Art and Inheritance of Jingdezhen

ZHANG lidong SHAN yao

(Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi 333403)

Abstract

Since the 20th century, the fundamental changes of the world ceramic art have taken place under the influence of contemporary ceramic art in Europe .From paying attention to ceramic wares and practical function to the ceramic art noumenon. This shift has essential difference with the traditional Chinese ceramic art. In the ceramic art exchange and the competition for the voice, Jingdezhen ceramic art explores a new path and development mode. This path pays more attention to the contemporary ceramic art and the combination of Chinese traditional culture, successfully realized the fusion of ceramic art in the context of modernization of Chinese and western development. But how to form a new type of ceramic art and culture, is also the jingdezhen ceramic worker problems worthy of thinking deeply.

Key words noumenon; ceramic art; innovation; integration; illusion