

中、日陶艺比较与分析

钟莲生
(景德镇陶瓷学院)

摘 要

本文简要地介绍了中、日陶艺发展现状及其特点,分析了中、日陶艺各自的文化特征、审美内涵,比较了中、日陶艺各自发展优势及其差距。

关键词 陶艺,文化特征

CHINESE CERAMIC ART COMPARED WITH JAPANESE CERAMIC ART

Zhong Liansheng
(Jingdezhen Ceramic Institute)

Abstract

The paper, after introducing the Japanese and Chinese ceramic art development and its characteristics, analyzes its cultural features and aesthetic connotations in these two countries. Finally, it also compares their strong points as well as the weak ones.

Keywords ceramic art, cultural features

日本作为一个东方经济大国的崛起,除经济发展给人以眩目的感觉之外,其文化,包括陶艺文化的发展,似乎也给人以一种扑朔迷离的感觉。然而,文化现象毕竟不同于经济现象,日本的陶艺虽然进入了现代社会,是否就必然具有较高的文化性质和美学价值?反之,中国陶艺虽然刚起步,是否就一定落后于日本?笔者在日本参观了近百个艺术展,其中包括许多陶艺展,如最具权威性的“日展”、“人间国宝展”等,均有不少著名陶艺家的作品参展,因此有了直接的感性认识。本文试图根据笔者在日本的实地考察,通过理论分析,把它上升到比较美学上加以分析、认识,以此作出比较客观的判断。

西方的陶艺热作为一种现代文化现象,在四五十年前便吹到日本。这股西风东渐在日本,却有着独特

的生长和发展形式。由于现代陶艺中具有一种返朴归真的文化意识,因而迎合了普遍信奉佛教的日本国民意识,于是文化界人士、地方政府、有眼光的工商业人士,便抓住这特点和机会,大力恢复并扶持散见于日本各地的许多土陶民窑,并通过各种传播媒体对这些民窑大加宣传,大量介绍各民窑特点的书籍也成套的出版。因而这些传统的土陶只须在品类、制作上稍加调整,便能以“返朴归真”的姿态进入到日本人的现代生活!日本陶艺这一“现代化”过程,因为迎合了日本人的民族文化感情,因而便十分轻巧地“现代化”了。笔者在参观一个大型的“人间国宝”展中,看到日本人十分欣赏“备前烧”,而其中有两位备前的“人间国宝”的陶艺作品参展(“备前”为日本中西部一名窑地名,“烧”即中国的“窑”之意,“人间国宝”相当于我国工艺美术

收稿日期:1996-10-20

通讯联系人:钟莲生,景德镇陶瓷学院陶瓷美术系,333001

大师的地位)。而这两位“人间国宝”的陶艺作品,和三四百年前的江户、桃山时代的陶器器皿没有什么两样。在其它陶艺展中,笔者也看到类似的“备前烧”,其卖价十分惊人。由此可见“备前烧”在日本陶艺中的地位。备前烧是一种用微火缓缓熏烧的原始粗陶。它利用泥块压着草木条,而粘在器皿上。在草木条烧成灰后,泥块内留下一条条的气孔排烟道,便形成了一条条烟熏的肌理。烧成后再剥下泥块,整个器皿便形成了通过烟熏和未被烟熏的褐红色和灰白色相间的色彩肌理,体现了一种原始的粗犷、质朴的审美特征,具有一种简单而单纯的原始美。但除此之外,我们却悟不出那种单纯、简洁、概括美所应具有的“味外之旨”、“韵外之致”、“象外之象”的无穷意味。我也看过一些日本的水墨画,日本画,乍看是想追求一种“虚”、“空”的单纯、宁静之美,然而却感受不到那种大象无形意境,寥寥数笔之外便是一片空白,无法诱发人的联想。像日本有些传统陶艺,无论是作为观赏的陈设陶艺,还是以实用为目的的实用陶艺,尽管在材质上、工艺上下了功夫,也构成了某种形式美,但一览无余之后,难有更充实的回味。任何艺术都需要具有某种内涵、境界和精神,尤其是愈接近纯艺术,这种内在的内涵就愈显得重要。真正好的艺术,只是把这种文化的、审美的内涵和形式结合得愈紧密、愈难以分离而已。在日本主流陶艺中,我们难以看到某种丰富的人文内涵。而丰富的人文内涵,正是现代艺术、现代陶艺所十分注重的。

其次,日本陶艺十分看重对传统的延续和发展。这体现在两个层面上:一方面,以观赏价值为主的陈设陶艺,虽然有受西方现代陶艺影响的日本现代派陶艺,但却成不了主流派,主流派仍是传统派。两派只能以互不相干的态度,相处在一个文化屋檐下(详细的分析见笔者另一篇论文“论日本陶艺的文化特征”,载于《中国陶瓷工业》96年第1期)。而日本传统派陶艺为了体现一点现代意味,大多只是在器皿造形上,寻求一点小小的变化;而在审美特征和审美角度上以及人文内涵上,均没有取得多大的突破。另一方面,日本以实用价值为主的实用陶艺,也多是在造型、制作、烧制的方式上,同样寻求一些小变化,以适应社会生活的要求和现代日本人的生活方式,但在文化性质上仍然十分传统。由此可见,日本的主流陶艺,虽然在工艺技术上有些新突破,造型、制作上也有些新的改进,但在文化意义上和审美特征上均无新的建树。

其三,陶艺作为一种大众文化的普及现象,日本虽然也在紧跟西方发达国家,也确实体现了日本的现代

文明水平。然而由于日本的陶艺热受传统文化意识和民族情绪的支配,使日本的传统陶艺缺乏诱人的想象力和创造力,因而民众从陶,只是有消极的休闲文化意义,只能领略到一种机械上触动陶泥的感觉和欣赏到自己制作出来的器皿而已。除此以外,便难以获得更多的心理满足和更高的精神要求。因此,日本的陶艺热,也缺乏更深层次的文化意义。

事实上,现代陶艺这个概念原本发源于西方现代艺术运动,是艺术家介入传统的陶瓷工艺美术领域的结果。他们以激情、思想和审美态度,给原来已渐渐僵化了的陶瓷工艺美术注入了新的、更丰富的人文内涵,从而体现了强烈的创造意识,从而把原来陶瓷工艺美术的文化品格上升到纯艺术的品位。所以,以“陶艺”之谓取代了“陶瓷工艺美术”之称。这一改变并不仅仅是名称上的改变,而是文化性质、内涵的改变。而时至今日,使陶艺能在纯艺术的领域中站稳脚根,并能得到举世的认同,正是当今许多有理想的陶艺家共同追求的结果。从这一角度来看,日本的陶艺仍然只是停留在“手工艺”的层次中,难以看到那富有生气的激情、富于想象力和创造力的构想,以及那丰富的人文精神。所以日本主流陶艺虽然在形式上进入了现代社会和现代生活,但在本质上、精神上尚有很大的距离。这也是因为日本陶艺主流派即传统派和非主流派即现代派之间缺少在文化上、美学上的相互交融的主要原因。

毫无疑问,中国作为一个经济上的发展中国家,陶艺文化与日本比较还存在一定差距。中国的陶艺还谈不上在民众中普及。尽管中国各地有一批陶艺工作者和专门家,但他们多数还是在经济意识的支配下,主要为“出口创汇”而从事陶艺创作。陶艺作为一种现代文化,目前还只有专业陶艺家才敢于问津。

然而,中国的这种暂时落后的陶艺文化现状,并不意味着中国便不能产生优秀的陶艺作品,或者中国缺乏优秀的陶艺家。事实上,中国作为一个陶瓷文化古国、大国,脚下本有极深的根基,又经历了近一个世纪的文化反思,使我们对世界文化艺术,对中国的文化艺术,已经有了清醒而客观的认识。这一切显示了中国陶艺发展所具有的巨大的潜力。因此,只要我们的经济能腾飞,中国的陶艺文化便能如虎添翼。

这种巨大潜力,首先表现在近些年来我国台湾省陶艺的发展中。台湾省由于近二十多年的经济发展,给台湾省的陶艺发展奠定了必要的物质基础。从文化的角度来看,台湾省陶艺文化,一方面有丰厚的中华民族陶瓷文化的滋养;一方面又由于较早受西方现代文

化、艺术、陶艺的影响,所以能形成东、西文化交融或东、西文化并举的格局,这种陶艺创造意识的多样性,似乎是日本所不及的。其次,中国的传统文化艺术本来就十分注重对人文意识的表达和传递。而当我们能以开放的心态来接纳西方的现代文化艺术的精髓,我们的艺术和陶艺创造,便能把这种对人文精神的表达,上升到时代要求的高度。在台湾省的陶艺创作中,我们可以经常看到这类陶艺作品。这正是中华陶艺的优长。其三,中华民族在对待外来文化的态度上,由于和日本有着不同的接纳和吸收方式,因而便会产生不同的后果。日本是以感觉的方式接纳和吸收西方的文化和艺术,因此,它可能会更快地接纳西方的文化和艺术,也就是说,日本文化的现代化,确是比我们更早、更快;然而它难以建立一个健全的自我文化轴心,因此形成长期分离的日本陶艺传统派和现代派。日本的现代陶艺缺少必要的民族个性,而日本的传统陶艺,又缺少一些现代的文化意识。而这在中国内地和台湾省,都是少见的。中国文化主张兼容并蓄,为我所用。因此,中国的陶艺文化虽然在发展上要缓慢些,但却能自成体系,自成轴心。这是因为中国人对一切外来文化,都要通过理性的思辩才愿加以吸收之故。其四,由于中国文化艺术注重表现内在的、本质的方面,表现在陶艺创作上,也多侧重对人文精神的表现。在台湾省的陶艺创作中,那种情感的跃动,思想、观念的象征或隐喻,诗的意境,瞬间感觉的捕捉,都体现了陶艺创作对生命的关注。而这,正是中国内地和中国台湾省陶艺创作的活力之所在。其五,正因为如此,台湾省陶艺由于抓住了艺术创作的本质之所在,因此台湾省的陶艺不仅侧重于艺术的表现,更侧重于体现“艺术”的文化内涵和审美要素,这比日本陶艺侧重于工艺、“手艺”的文化性质,应该说是高了一个档次。

对于中国内地的陶艺来说,如前所述,由于经济尚处于发展、上升阶段,内地的陶艺文化正处于方兴未艾之中。然而,中国毕竟地大物博、人口众多,在这十亿人口中,中国同样有大批有志于陶艺事业发展的艺术家散见于全国各地。虽然分散,但汇集起来,却同样是洋洋大观。

首先,除陶艺文化的普及面中国内地不如日本和我国台湾省之外,内地的陶艺还未从“面上”展开,停留在“点”上的发展阶段。而中国陶艺“点”的发展,从一开始便显示了很高的起点和强劲的生命力,其优势显示在以下几个方面:其一,中国丰厚的艺术文化、陶艺文化土壤主要在内地各省。除历史上遗留的各大名窑

外,全国许多地方都有着星罗棋布的土陶民窑,这是发展中国陶艺必不可少的基础。许多艺术家为了参与陶艺创作,只要就近便可以实现。如云、贵、广西,都初步形成了各自的陶艺家群体,已经创作出了一批既有传统特点、民间艺术特点又有现代感的陶艺。这一丰富的陶艺资源,日本是不能与之相比的。并且,陶艺作为一种艺术文化,不但能从传统陶艺中吸收丰富的养料,就是在其它艺术文化、民间文化中,都有取之不竭,用之不尽的养料。这一丰厚的文化土壤,是很少有其它国家能与之相比的。其次,中国经历过近一个世纪的中、西文化之争,尤其是近二十年开放后的文化热潮,使我国的文化艺术界,包括陶艺界,在思想观念、文化意识上有了一个很大的升华,对文化的传统和现代,东方和西方,不但进行了比较、甄别,更进行了深刻而全面的反思。这种文化上的争议,其论战时间愈长、愈深入,就说明我们对自己的文化和西方文化认识愈深刻。因此,中国的现代文化,包括中国的现代艺术文化、陶艺文化,已经能以一种成熟的思考进入21世纪。这种思考不但能造就中国的现代文化艺术,而且还必将造就一个以中国文化艺术为轴心的现代东方文化体系。而陶艺文化将会在这一文化体系中扮演重要角色。所以说,中国的陶艺发展将有着辉煌而广阔的前景。其三,作为未来中国陶艺发展的支柱—中国的陶艺教育,通过数十年的摸索,已走上了一条既能适应世界现代陶艺发展,而又有中国陶艺特色的广阔道路。尤其是中国陶艺的教育思想和西方国家不同的是:我们侧重于陶艺艺术认识和艺术表现的教学,并在此基础上,又不忽视对陶瓷工艺技术的教学。这就保证了我们在培养陶艺人才上,既有较高艺术起点,又有扎实的工艺技术基础。而西方的陶艺教学则缺乏这种坚实性。其四,中国的传统陶艺是有着丰富的人文内涵的,它在过去的历史上,代表了世界传统陶艺的最高水准。我们只要将这一传统继续发扬光大,并用现代的人文精神和现代丰富而多样的陶艺表现手段紧密的结合起来,我们就能创造出既有中国特色,又有世界文化意义的中国现代陶艺。这在各地陶艺家的陶艺创作中已初露端倪。

诚然,和日本陶艺进行全方位的比较中,我们已看到了自己的优势和巨大的潜在力量,但我们决不能因此而“夜郎自大”,我们应该清醒地看到:眼下,我国的陶艺在许多方面还落后于日本。尤其是日本陶艺的许多优长,我们应该十分认真的加以重视并虚心学习。我国和日本陶艺的差距,一般体现在以下几个方面:

一、日本陶艺对工艺技术的重视,那是有口皆碑的。一方面,他们对传统的优秀的工艺技术,是尽最大的可能保留,以此保留传统陶艺所固有的特色。如前所述的“备前烧”,这是一种要通过十余天长时间缓缓熏烧的土陶,从制作成本来说,可谓劳命伤财。但由于长时间的熏烧有利于形成肌理效果,所以,尽管成本高,日本人还是不惜代价加以保留。日本为了保持住他们民族的特性,对传统文化一向是十分重视的。这种重视的态度和虔诚之心,远非我们能与之相比。也许我们过去的传统包袱过重,在自我反思的过程中常常会矫枉过正。然而我们应尽快地冷静下来,并以科学的态度重新认识传统。中国地大物博,民窑遍地皆是,如果能有选择的加以挖掘整理,将是一笔十分丰富的传统文化遗产。这种对文化传统和传统工艺的重视,是值得我们学习的。另一方面又体现在对现代工艺技术的开发和应用中。只要西方陶瓷工艺中有什么新技术、新材料出现,日本人则尽可能以最快的速度拿到手,并以最快的速度加以应用和推广。目前,日本陶艺制作中的许多新工艺、新工具、新材料及其技术,都已在陶艺制作中广泛得到应用。

二、日本陶艺界对陶艺资料的收集、整理也是不遗余力的。日本陶艺界不但对本国的有关陶艺文化特

点、成就的资料进行了十分系统挖掘、研究和整理,而且对中国的陶瓷文化,也尽最大的可能进行了系统的收集和整理,对西方的陶瓷文化,也进行了多方面的收集和整理,乃至建立了多处具有世界性的陶瓷博物馆。这些工作,对推动日本陶艺的发展,无疑能起到巨大的促进作用。尤其是这种对各种资料系统性整理的科学态度,为学术研究奠定了十分良好的基础。中国作为一个传统文化大国,对此需加以极大的关注。

三、当日本提出了以文化立国的口号时,他们从来没有怠慢过对自己民族文化,包括陶瓷文化的着力宣传,这对日本建立一个文化大国的雄心,无疑起到推波助澜的作用。除了日本的日用陶瓷以一切方法努力打入欧、美市场,制造了一个陶瓷大国的形象外;他们还推动日本陶艺的发展;利用各种手段进行各种国际间的交流,举办国际性的展览,制造了巨大的舆论声势,导致日本俨然成了东方的陶艺大国。

通过以上比较,使我们真正做到知己知彼,并且在日本这面镜子中看清楚自己的各个方面。虽然在陶艺创作上,我们某些方面还暂时落后,但只要头脑清醒,奋起直追,我们就能超越过去,使我国的陶艺在不久的将来,进入一个真正辉煌的历史时期。