

文章编号:1000-2278(2005)01-0001-06

现代陶艺的世界性、民族性、地域性及个性

秦锡麟 张婧婧

(景德镇陶瓷学院,333001)

摘要

现代陶艺是在传承陶瓷文化与引入现代艺术观念的背景之下存在和发展的。东方与西方、现代与传统始终是陶艺界探讨的话题,是全盘西化还是沿袭传统,是古为今用、洋为中用,还是推陈出新等学术争论构成了现代陶艺思辩的多样化与复杂性。“全球化”的浪潮在推动经济的同时,也带来文化艺术领域的激荡。因而,现代陶艺的世界性、民族性、地域性和个性问题显得更加重要。陶瓷艺术作为最古老的艺术形式之一,探讨它在“全球化”的历史背景下如何继续存在与取得更大的发展空间具有深远的意义。

关键词:现代陶艺,世界性,民族性,地域性,个性

中图分类号:TQ174.74 文献标识码:A

现代陶艺,在当代全球化的背景下,其发展进程具有一种必然和不可逆转的态势。不同国家之间所固有的文化差异、民族特征、地域特点的形成并非在一朝一夕间,而在经济文化全球化的时代,我们需要一种能够代表国家,代表民族,彰显文化特性,有鲜明的地域文化特征的“身份”。因为这种身份是有别于其它国家文化的独特文化特征,这种身份是一种“文化身份证”。要在世界陶艺文化背景之下,重塑当代陶艺文化的一种特质,它需要的是一种深入浅出的过程,一种解构与再造的过程,一种介入与打出的过程,在碰撞、互动、重组、发展进程中,形成共性与个性并存的多元化格局。只有这样,现代陶艺的发展才能与当代文化发展的趋势以及当前的人们生活方式、视觉体验结合起来,传达陶艺创作的世界性、民族性、地域性及个性风格特点。同时,陶瓷媒介与新媒体艺术的契合将使得陶艺创作更彰显不同的创作语汇。不言而喻,这必将赋予陶瓷媒介更大的表达空间,从而建立有当前时代特点、审美内涵、材质特色、表现语言风格特征的陶艺文化。

1 现代陶艺的世界性

陶艺的世界性,是指属于每个时代世界陶艺发展的共同特性。现代陶艺的世界性是指处于当前全球化背景之下的陶艺创作应该符合当代世界艺术历史发展的总潮流。当代陶艺的创作,以张扬艺术个性,彰显材质特性为主要特点。这也是当代陶艺创作在自身需要沿用历史上的陶瓷艺术生产的工艺材料之外,还需要延伸、发展、增强可塑性和扩展能力,还有着属于当前时代的世界性、时代性特点,这也是现代陶艺的当代特性。

现代陶艺的世界性,也是一种陶艺文化的全球化趋势,世界陶艺发展是各个国家、民族、地域的陶艺文化相融合、共生、互动、发展的趋势。它要求陶艺家以广义发展的眼光看待陶艺的创作,符合当前世界的艺术发展的潮流,走出自我限制,不囿于民族、地区的文化限制;以开放的胸怀、发展的眼光来推动陶艺的当代发展。辩证地看,这种世界性的发展给陶艺创作带来新的生机与活力的同时,也带来了一定的负面影响:在避免把陶瓷艺术同质化、单一化之外,还要避免对于有着悠久历史的民族区域性陶瓷文化产生一定的消解作用。如中国,作为历史上的陶瓷大国,CHINA不仅代表了国家名,也代表了陶瓷。这是令人自豪的

收稿日期:2004-11-28

作者简介:秦锡麟,男,教授

过去,这在当前更是强化了中国民族文化的地域特点,它有利于对本国陶瓷文化的维护与发展,有助于强化民族自尊心和自豪感,是有助于保存和发展悠久的中国陶瓷传统文化的有效手段。

中国的文化,并不是故步自封、闭门造车的文化产物。早在先秦时代,就有西亚人样的骨雕,更有山字纹的战国铜镜,这些都隐隐透射出中外文化的相互交融;南北朝时期,印度与中亚的佛教艺术对中国艺术有着巨大的影响,这种影响在石窟艺术中可见一斑;宋元时代,陶瓷被广泛地输送到海外,传播着陶瓷大国的文化气派;明清时期,西方宗教的传入和中西方贸易的发展,促使当时的艺术更具有外来艺术的影响。由此可见,历史上中国艺术原本就具有一种开放的胸怀,去吸收外来文化,兼容并蓄,这也是传统艺术具有那个时代的独特世界性魅力的原因之一。

二十世纪改革开放以后,以中国文化为中心的观念被破除了,中国文化本身具有的民族特性与外来文化的冲突、共生、相融、互动,形成了新的民族文化。在西方经济、文化冲击之下,在接受西方文化的过程中,必须面对和解决好中西文化的磨合、融会的问题,我们弘扬民族悠久的陶瓷文化的同时,要反对过激的文化民族主义,即死守传统,固守历史,认为吸收外来文化是离经叛道、背离祖训的片面认识,认为本民族的文化传统是唯一优秀的,反对陶瓷文化的多样性。“百川归大海”,其实作为世界上任何一个民族,相对于整个世界文化圈,都不过是滴水与大海的关系,都不应囿于自我,都应试着去学习其他民族的优秀文化,对之进行吸收,从而创造出属于自己的、具有鲜明时代特征的新的民族文化。

2 现代陶艺的民族性

世界上各民族根据本身特定的环境、特定的理念、特定的需求,自己创造文化,并将其发展壮大,成为本民族的本土文化,这是文化的民族特性。各民族在发展的不同阶段,又必然受到其它民族文化的影响与渗透,使民族文化在发展的同时又具有了鲜明的时代特性。陶艺的民族性在于,运用本民族的独特艺术风格、方法、形式来反映不同民族眼中的世界,每个民族都具有它本身的展现的特征、表象、理念、形态,每

个民族的陶艺家在创作过程中都应使其陶艺作品具有与其它民族不同的气韵与风格,具有本土文化内涵,弘扬本民族本质好、特定的优秀文化,来推动和丰富世界文化的发展,让世界多姿多采。

民族文化其实是一个社会、一个民族和陶艺家们最值得珍视、保存和发展的东西。这其中所蕴涵的价值标准、精神境界、思维方式具有一种恒久的表现力和张力,它在现代社会中潜移默化地制约人的心理,推动社会的发展进程。有着“民族特性”的作品,不仅吸引他人的目光,作品的深处更折射出独特的民族文化内涵和思想境界,真实地反映出陶艺的文化属性与特征。就象人们一提到中国的陶瓷,就自然地联想起青花、唐三彩、兵马俑一样,它们对于世界来说,其实是一种精神向往。了解陶瓷历史的人,只要提到青花艺术,就知道是景德镇的陶瓷艺术代表风格。即使后世有不是出自景德镇的青花,也多是对景德镇的青花艺术的仿生与再造,都是根植于景德镇的传统与影响之上的。青花瓷器闻名于世界,不仅在中国家喻户晓,更作为那个时代中华民族的代表艺术之一走向国门,走向世界,为中国陶瓷博得了世界的认同。所以,青花瓷器,不仅是景德镇的代名词,也代表了中国,代表了中华民族的艺术。这是那个时代民族特性的一种直观显现。

陶艺,作为一个历史悠久的艺术门类,先不论其历史渊源,就表现技法上来说,已是一种有别于其它艺术门类的独特民族艺术。在当今这个信息多元化的时代里,它的民族特性自然不仅在于表现不同民族传统的陶瓷艺术,对于民族传统文化的吸收、重建与发展也已成为表达现代陶艺民族特性的又一重要特点。对于传统表现技法、制瓷方式的当代再现,或运用现代陶瓷艺术的全新作理念,突破旧有形态的承载表现方式,仍体现出陶瓷文化的传承与演进,都使观者感受到浓郁的民族风格与地域特点。有人片面认为民族性是一种没有生机的既定模式,因为千年的制瓷传统除了留下精湛的制作技艺和各大博物馆里精美的展品,同时还是一种思维的限制,处理不当就会成为现代人推陈出新、不断发展的无形桎梏。许多的传统陶瓷大国根深蒂固的文化积淀在现代创作表现手法多样化的时代,在得到认可的同时,也获得了足够的发展空间与新的生存机遇。如何对传统作出新的演绎

与诠释?我们只有从那种既定的模式中走出来,把握其鲜活的精神内涵,主动地去认识传统,才能吸收传统,超越传统,才能更准确地体现当代的民族特色,从而再造属于当前时代的新传统。富有远见的艺术家,既要继承本民族的优秀传统文化,也就是讲,在陶艺领域中,民族性支撑着世界性,而世界性包容着民族性,越有民族性就越有世界性;而且要不囿于传统,融会古今,展现民族文化的过去、现在和未来。只有尊重与维护自己民族的文化精华,同时对外来文化兼容并蓄,使本民族文化不断发展而又不故步自封,才能获得更为强大的生命力。

3 现代陶艺的地域性

陶艺的地域性是指流行于某些区域的、带有地方特色的或形成一定传统的区域性陶瓷艺术创作特点。它包括由于地理、历史、文化、心理等原因在某些特定地区或民族中流行的陶艺特性。地域性与世界性和民族性一样,是一个真正陶艺家的宿命,是其所无法摆脱的固有属性。地域性不仅是一个外在区域概念,而且是一种内在的品质。地域性是由内而外的,任何一件陶艺的构思、描绘、创作,其实都在他所处地域的格局之内。

地域性与民族性是相共生的,相对而言,民族性比地域性更具有广义性。民族存在于地域中,以本地的形式产生影响。民族性总会转换为地域性的事物,地域性又对民族性发生影响。只有有限的创作才能通向无限,这里的有限隐含的意义中就包含一种地域的无形限制,而相对应的无限则是艺术可能的极致境界。许多陶艺家基本上都是有意或无意地划定地域特点的。正是因为这种内在的品质,所以陶艺创作蕴涵的意象与境界、有意识地展现各具特色的地域风貌,已是当代陶艺创作的一个共同特征,这不是卖弄,而是一种真实。中国的封建文化是以农耕生活为基础的,是安营扎寨式的,以不变应万变,力图守住一方水土,保住风水,“围墙、高墙深院、四合院”是中国封建文化的精神象征。而以美国为代表的西方文化,历史短暂,是一种游牧文化,但它是在综合了世界各民族的文化的基础上建立的,根源虽浅却灵活机动,具有随时而生的动力,应变能力较强,没有传统束缚,不断移

动,不断变更,寻找新的目标,呈现新的生机与活力。这是以中国为代表的东方文化与以美国为代表的西方文化的差异所在。

从另一方面来说,一个民族内部的文化也会因为地域的不同而有不同的地域文化差异。中国地大物博,资源丰富,从南到北、自西向东,绵延几千公里。不同的地形、地貌还产生了各种特性丰富的资源,这就间接促使中国的陶艺文化具有了可贵的多样性,南青北白、五大名窑等,不同的地域在特定的历史时段已经各自属于不同的时代和不同的地区;同样是泥土,长江流域的与黄河流域的就有它不同的属性;同样是长江流域的泥土,上游与下游的,又不尽相同。因此,中国陶瓷文化展现出色彩斑斓的多样性,“南青北白”,景德镇盛产“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬”的瓷器,而江苏宜兴则盛产“紫砂器”。这些都是由于大自然经历了时间的日积月累,长时间的风化作用,影响了不同的地貌而产生不同的陶瓷泥土资源,当地陶艺家们既要在不断充分展现本地泥土优势特性时,又要面对它存在的制约性,最终经过人手的创造,才有了现今丰富多彩的陶瓷面貌。把瓷土与陶土作一个对比,洁白、细腻的瓷土给人以亲切温和的感觉,而陶土给人的是粗犷、质朴的视觉与触觉感受。同样是陶土,大缸泥粗糙,而紫砂泥则温和细腻。地域特质带给艺术家的是丰富多样的材质选择,艺术家对某一地域的最终赢得,靠的是热爱、心血和全身心的奉献。对于创作主体而言,这不仅是一种创作媒介的物性选择,更是一种精神的映照。

现代陶艺随着周边艺术的发展而成为活跃的新艺术形式。具有新锐观念的艺术家以及带有丰富地域性特色的年轻艺术家之间的相互影响产生了充满活力的新文化,表现出更多的自我独立特征。他们的努力改变了过去的生产创作局面。即使人们无法在烟波浩瀚的海洋上架起一座有形的桥梁,但信息社会、互联网时代已经把地球变成了一个共同体——地球村;虽然科技的力量缩短了地球各个角落之间来往的距离,但还是缩短不了历史的时间跨度;虽然在数小时之内就可以拉近人与人的空间距离,但还是泯灭不了不同文化地域间的巨大差异;无法消融的地域阻隔形成了不同的地域文化背景。由于地理环境、生产资源、生活方式、审美情趣不同,也就形成了它们之间不同

艺术追求和不同艺术表现形式。正是由于这种有形而又无形的距离,使得不同地域文化背景更具有了相互之间的吸引力,他们之间对立又统一,相异又相融。

某个地域的人们具有与其它地域的人们不同的思维方式,正是因为这种不同提供了一个观察世界、进入世界的不同方式,世界因此更显出多样化的可能。研究不同地域的陶艺思维、创作形式,并且汲取它们的养分,对一个陶艺工作者来说同样重要。在陶艺创作中如果具有了独特的思维方式,并发掘个性气息的传达,属于本体意义上的地域特质就展现在观众的面前。事实上,意识到自己地域性的思维方式,一般都会带来更为独特、有效,更能展现个性的言说方式。陶艺家与他所处的地域,并不仅是两个有关联的概念,在创作思维物化的时候,它们是相融且共生的:人即地域,地域即人。在某个地域生存的陶艺家,在表达他内心的同时就潜在地表明他的地域特质。陶艺创作的地域特点实际上是多元化且极具包容性的。陶艺的民族性与地域性不一样,但两者之间有许多是互相交融的。同样,地域性支撑着民族性,民族性包容着地域性。世界陶艺创作的丰富多彩,基于人类区域文化的多样性、差异性与个性的和谐进步。它表现为优于从前的时代性创新,这是陶艺创作寻求进步的灵魂与发展的内在动力,是当代世界陶艺家共同追求的目标。要在继承民族优秀传统陶瓷文化的基础上,以拓宽、适应时代审美观念与变化更新要求的创新。我们强调陶艺创作的当代性,即现代陶艺应该反映现代人的生活、思想和情感,应该合乎世界大文化圈的进步潮流与时代精神。没有地域性,就没有民族特色,就没有多样化的世界性。为求陶艺创作的多样化而强调地域性,是一种更具开放观念的创作主张。

4 现代陶艺的个性

艺术的个性是指由艺术家的修养、气质、性格、审美内涵、艺术特长和对生活对大自然潜意识不同理解、不同感觉等因素构成的独特艺术特征。陶艺创作的现代特性之一就是对于个性的崇尚。艺术个性的存在具有自然天成的和后天养成的两个方面,追求个性是各类艺术永恒不变的终极追求。因为艺术的个性应崇尚创新,创新成就艺术,没有人会反对艺术的个性,

更没有人会否认它是艺术的生命线。陶瓷媒介在当代艺术中最具个性的优势是它的文化身份,以及它和本土文化之间内在的深层次的联系。现代陶艺与传统陶艺之间的不同正在于前者促成了个性化陶艺创作风格的发展与深化。

艺术家在创作过程中,应充分展现自己独特的个性化层面,艺术以人为本,艺术都是由人创造的,而又是为人为创造的。艺术家生活的环境、成长历程、个人气质修养和水平高低各不相同,在作品表现上就有着千差万别。我们呼唤的陶艺创作个性化,应该是建立在充满艺术个性的陶艺家的个体之上的,艺术家对于生活的真实感受与精神演绎应在泥土的千变万化中体现无遗。个性化创作实际上就是陶艺家对生活独具慧眼的洞察、独特的感受和与众不同语言的泥土言说方式。一句话,陶艺家对于艺术个性的追求,就是在茫茫的陶艺世界里寻找自我,发掘独特的主题、形式与风格。陶艺家手中表达的自我个性,不只是个体的我,而是社会的、时代的大我;传达的不仅是个人的生活状态,而是由此传达一个时代、一个阶层的感情与愿望。不论是那种艺术门类,都强调主、客观的统一、物我的交融。陶艺家的创作,一方面要来源于自然,又要高于自然。正是“外师造化,中得心源”,创作就在于把这两方面的矛盾统一起来,以物我对峙为起点,以物我交融为结束。

个性该如何表现?艺术个性具有两种形式:一是艺术思维的个性,二是表现技巧的个性。这首先指的是观念要得到突破。陶艺创作的雷同归根结底是思想上的雷同。因此,要克服雷同,减少相似,就要从思想上找根源,从观念上去突破。中国传统文化以独尊儒术罢黜百家为理论基础,习惯于一刀切和统一模式,更奉行中庸之道。这些根深蒂固的传统思想严重制约着创新意识的发展。因此,我们反对固守传统、因循历史。在国门敞开的今天,我们要打破自我封闭的旧模式,建立汲取丰富养料、大力弘扬百家争鸣百花齐放的新气象。我们要着眼于全世界,面向整个人类文明,我们应把“古今文化”、“中西文化”进行磨合融会在一起,定好位找到切入点,以多元的视角观察世界,以开放的思想看问题,以鲜明的个性搞创作。

中国陶瓷艺术近万年的历史使它的遗存丰富无比,很难有其它门类的艺术品种可与之相比。它的文

化内涵丰富而深刻,可以说中华民族将它的内在个性和它对个体生命的感悟、对自然的心领神会完美地表现在它的博大深厚的陶瓷艺术之中。中国古代陶瓷艺术代表了民族独特个性的精神体验,深深扎根于这个民族文化土壤之中。技术和形式方面的精湛表现代表了精神与人性的成熟,代表了对于外部世界的心灵关照,将自我融入到自然中去,并把自然和生活看作一种境界,一种交融着自然精神和人文精神的境界,即“天人合一”的境界。这种概括在中国古代画论里有一个经典的表述:“气韵生动”。也就是说在中国人看来,艺术创造的结果应该是一个鲜活的生命,是一种整体、包容的生命气象。也正是它的这种优势,使得它能够对贪图轰动效应、追求感官刺激的“当代艺术”具有某种修正作用。毫无疑问,基于对这些方面的发掘而转换出富有当代特点的视觉形象,将会成为当代艺术格局中独具意义的一部分。

陶艺家的艺术创造传达了艺术家本人对于当前生活现实的个性化精神体验,并且给这种精神体验赋予了一种独特的表现方式。艺术家的精神体验来源于艺术家本人的生活境遇、文化、社会背景,因此具有的是独特的个性,陶艺作品表达的是陶艺家个人的情感体验,因而也具有了个人的风格特点。此外,为了实现这种独特内容的合理恰当的传达,与之相符合的传达方式也是必不可少的,也具有了与他人不同的独特之处。所以,陶艺家的创作,应尽其所能张扬自我个性,抒发自己的独特见解、理念、表达方式,既是个人生活情景体验在精神方面的表达,也是传达自己的心源之作。只有发自内心的深处,从各自生活的不同环境中提炼对个人生活体验的独特个性化表达方式,才能形成不同风格、不同特点的陶艺作品。如此形成的现代陶艺的世界也如同现实世界般丰富多彩。

5 结束语

总而言之,作为沿用传统媒介的现代陶艺,在当代社会中的处境是挑战与机遇并存。它的机遇存在于我们对其文化位置和性质的深刻理解之中。现代陶艺的发展必须和当代文化问题以及当代生活方式、当代科学技术、当代审美理念、视觉体验结合起来。以手工性个体创造为基本特征的陶瓷艺术,从本质上说很难

和当代社会的文化生产相抗衡,但是它必定能在以机械复制和重复为特点的当代文化工业鞭长莫及的地方发掘自己的一席之地,建立有独特材质和语言风格特性的文化。

正视陶瓷媒介的文化身份和传统文脉不仅不会导致一种封闭的语言观,相反只有和更开放和多元的语言观相结合,作为传统媒材泥土才能更加全面地展现陶艺的个性精神,形成一整套独具个性的语言和审美形态。由于陶瓷媒材的天然特性,使水、火、土与人类有着源远流长的亲和关系,从生产到生活,陶瓷不仅便利了人们的生活,还成为人们传达情感、寄托希望的精神载体。陶土、釉料的可自由发挥度与烧制方式带来的不可预期性的奇妙结合,给艺术家的灵感、想象和智慧提供了极为开阔的活动空间,使个性、技艺、激情和思想可以自由驰骋其中,寻求和当代生活方式、体验相匹配,又同时具备个性化气质和传统文脉意义传达功能的现代陶艺形式。陶瓷材料和装置、行为以及新媒体艺术的内外结合将使得陶艺创作更彰显艺术家的不同个性,不言而喻这必将赋予陶瓷媒介更大的表达空间。

陶瓷艺术正处于传统向现代的转型阶段,传统的形式正在延伸、变革和发展,当人们的物质条件和生活方式改变了,势必引起量的变化和质的演进。在应用上和形式上的“转换”,必然实现由过去的实用品转化为现代的纯精神的艺术创造。

陶艺家对于艺术体验进行传达的最后效果、传达的准确性、深刻性与其所处的地域与时代是无关的,就象彩陶与青花是不能分好坏一样,粉彩与古彩也是不分胜负的。所以说,现代陶艺与传统陶瓷并无优劣之分。它们只是不同时间阶段、不同地域背景下,具有不同生活体验的人们反映自己生活的精神映照。我们讨论现代陶艺的世界性、民族性、地域性及个性,是为了发展面向未来,面向世界,具有各个民族、各个地区陶艺家独具一格的文化内涵的现代陶艺作品。我们所指的现代陶瓷艺术具有的世界性,是为世界认同和接受的,同时具有鲜明的民族风格、地域特点,彰显陶瓷艺术家个性特点的现代陶艺作品。陶艺作品的“地域性”、“民族性”,实际上是一种横向、纵向兼而有之的比较与联系。民族的发展,地域的分隔,是社会、历史发展的必然结果,也因此而造就了各民族、各地域间

不同的艺术思维方式及表现手法。只要有不同的民族,不同的地域,就不可避免地存在民族风格、地域特点。正是它们构成了陶艺世界的多样性,造就了世界陶艺多姿多彩的局面。

我们反对死守传统的文化保守主义,也反对全盘西化的现代陶瓷艺术创作观。很多人认为只有西化的现代陶艺才是“现代的”、“优秀的”,殊不知有多少人怀着对中国陶瓷虔诚的向往与期盼来到中国,学习我们的历史,研究我们的传统。中国陶瓷的丰富多彩和优秀传统是中国陶瓷在世界艺术之林占有一席之地的重要原因,它所具有的鲜明的中国民族色彩、地域背景是全世界为之神往的。这其实就是“越是民族的,就越是世界的”的原因。我们如果抛弃自己的优点去迎合所谓的“西化”,那就失去了我们赖以生存的立足之地。而我们中的很多人却一头扎进了所谓的“现代”

圈子里,不知自己的根基何在。同样,我们也反对否定和排斥西方优秀文化的倾向。毫无疑问,学习是必要的,借鉴也是合理的,我们的老祖宗早就懂得踏出一条丝绸之路,把中国的盛世文明带出国门,同时也带回来那个时代的外国文明。只是我们要保持一个清醒的头脑,在走向世界的时候,进行陶艺文化的真正交流,要善于学习,借鉴西方现代陶艺创作理念、开放性思维方式、灵活多变的表达语言。我们只有摆正自己在当代陶艺世界中的位置,正确地看待“和国际接轨”,清醒地认识到如何“接轨”,怎样“接轨”才是合理化的,才能回到真正的中国现代陶艺的现实中来。我们应融入到全球化主流中去,展现中华民族本土文化内涵,发挥地域优势,张扬个性,才能使具有中华民族特色、中国地域特点、中国人独特个性的现代陶艺得到务实的发展与进步。

UNIVERSALITY, NATIONALITY, LOCALITY AND PERSONALITY IN CHINESE CERAMIC ART

Qin Xilin Zhang Jingjing

(Jingdezhen Ceramic Institute, 333001)

Abstract

Chinese contemporary ceramic art is developing within the context where the East clashes with the West. To maintain tradition or accept materiality, to amalgamate influences or to retain its heritage are the issues. The concourses of these clashing international influences will have a very important effect on this ancient art form.

Keywords: contemporary ceramics, international characteristics, nationality, locality, special characteristics

Received date: Nov. 28, 2004

About the author: Qin Xilin, male, professor