

现代陶艺有理由走进公共环境

戴勇红, 漆竞舟^①

(湖南工业大学 包装艺术设计学院, 湖南 株洲 412008)

摘 要: 现代陶艺以其丰富的材料特性和艺术语言, 凝聚了人文关怀与泥土的原始人性, 以其特殊的内涵与综合多样的表现形式出现在各种公共环境。陶艺走进公共环境既适应了现代城市化进程中文化与环境的要求, 同时也将现代陶艺的发展提升到了一个新的领域。

关键词: 现代陶艺; 公共环境; 陶瓷文化

现代陶艺以其丰富的材料特性和艺术语言, 凝聚了深厚的人文关怀与泥土的原始性, 以其特殊的内涵与综合多样的表现形式开始出现在各种公共环境。

现代陶艺是艺术家借助陶瓷材料, 或以陶瓷材料为主要创作媒介, 远离传统实用性质的观照, 表现现代人的理想、个性、情感、心理、意识和审美价值的作品形式。现代陶艺和古典陶艺两者常常互生互长, 没有绝对的区别, 它相对于古典陶艺的突出特征是更加强调审美特征, 放弃实用功能。在不同时代和文明生存条件下, 人类的需求是不同的。在工业文明条件下, 高效率的机器生产和大量新材料的实用产品、实用目的得到满足后, 人们将注意力相对集中地放在用陶瓷媒介纯粹地表达自己所追求的精神价值或审美价值上。

陶瓷媒介走进建筑和环境是社会发展的必然结果, 陶瓷媒介由于新的使用技法和加工方式的改进得到更广泛应用。随着跨学科、跨专业的综合, 使艺术家、科学家不断加入到公共环境中来。陶瓷媒介也以其丰富的肌理与形态表现, 釉色与烧成的独特魅力, 坚固实用耐腐蚀的性能, 尤其重要的还有陶瓷所具备的与人性的天然亲切感等不可多得的优势切入进来。20 世纪 50 年代以来, 出现了一批以陶艺进入公共环境形成影响力的人物。米罗在 50 年代创作的联合国教科文总部太阳墙装饰是一个独立的陶板壁画景观, 并延续了

他在绘画领域的风采。会田雄亮则用大量的巨型陶板壁画和鲜明的艺术风格为他赢得极大的荣誉, 他设计并实施的诸多陶艺景观工程体现了现代陶艺的魅力, 像《水之庭》《水阶》等, 显示出与环境的无比交融。美国的黑格比、辛莫曼、库瑞儿, 日本的伊藤公象, 挪威的可丽斯太斯等都以自己的方式参与到公共环境艺术中来, 使陶艺在更广阔的领域走进人们的生活。

在我国, 建筑与陶瓷结合的历史源远流长, 最早可追溯到公元前 21 世纪商代的陶瓷排水管; 西周时代又出现了少板瓦、筒瓦; 战国时代, 各种砖型大量涌现, 如浮雕地砖、透雕提杆砖等都制作得十分精美; 秦朝的兵马俑是震撼人心的陶艺, 被誉为“世界第八大奇迹”; 琉璃自北魏开始应用于建筑材料, 从而推动了公共环境陶艺的发展, 中国金碧辉煌的皇宫建筑和九龙壁、琉璃栏等都采用琉璃, 至今依然受到人们的广泛喜爱; 明朝洪武年间创造的九龙壁是对陶瓷公共性的继承发展, 它以纪念碑的形式与当时琉璃建筑环境的相互协调, 反映了中国较早的环境意识。改革开放至今, 公共艺术发展异常迅猛, 出现很多优秀的作品, 如洛阳美术瓷厂和陶瓷研究所最早烧制的鲜艳的三彩壁画, 代表作品如北京首都机场的《科学的春天》, 杨健健先生为咸阳国际机场设计的《曲江踏春图》, 朱乐耕先生为韩国汉城麦粒音乐厅美术馆设计的作品《生命之光》, “99 南风古灶的千年之

^① 收稿日期: 2007-10-11

作者简介: 戴勇红, 女, 湖南娄底人, 湖南工业大学包装艺术设计学院教师, 主要从事艺术造型基础研究。

烧”,等。

在当代世界文化产业化和全球化背景下,作为发展中国家的中国要保持自己的文化传统,突出自己的文化个性魅力,那代表一定民族情节和民族声誉的陶瓷艺术则为中华艺术的崛起提供了一个契机。

一 深厚的陶瓷艺术美学

现代陶艺在当代艺术中最具优势的是它的文化身份以及它和本土文化之间内在的联系。中国陶瓷艺术有近万年的历史,它的遗存无比丰富,这是任何其它门类的艺术品种都无法与之相比的。

中国传统陶瓷艺术美学遵循“天人合一”的传统哲学思想,追求一种与天地共存共融的美,追求实用性与审美性和谐统一、感性特征与理性规范和谐统一、材质工技与意匠经营和谐统一,使中国陶瓷艺术呈现高度的和谐性。这种美学思想体现出一种共性,一种公共意识。现代陶艺的根源是传统陶瓷艺术,它是以材料上进行结构改变,艺术上创造新形式而发展变化的当代艺术形式。虽然它在某些方面消解了陶瓷的实用功能和价值,但在艺术表现上与传统陶瓷艺术是相通的,并用陶瓷艺术特有的泥性、肌理追求不同的审美观念。当今人类的都市生活远离自然,大部分的活动空间与时间处于人造物充斥的环境,很少接触纯粹自然状态的物质,不可能达到古人那种直接面对自然的悠然心境,难有古人那份对自然的体验。而泥正是一种纯粹的自然物,泥与水交融时的性态有如人类肌肤的细腻,反复揉和,产生温和的粘性和暖暖的温度,所以,陶瓷泥性美学最重要的体现是烧成后性态的滞留性与亦真亦假的虚幻性,当我们欣赏陶艺作品时便会自然产生一种对泥土的触觉记忆。由于泥经过火的煅烧,泥土产生了一种性质状态的变化:由柔软变坚硬刚强,由泥质变陶或瓷质,由流动变凝定沉静,由松弛变坚定致密,由敦厚变胎薄腹空,由虚变实等等,陶瓷表面形态显示出一种“似是而非”、“似实乃虚”的审美效果。这种辩证的主客体审美关系,是泥性性态的虚幻性所产生的审美意义。这正是现代陶艺最感动现代人、最具魅力之处。所以,深厚的陶瓷美学直接提供了现代陶艺进入公共环境的源泉与动力,加强了与大众沟通的可能。

二 丰富、综合、独特的表现形式

现代陶艺的表现形式不拘一格,自由奔放,它的表现手段是综合的多样的,同时又是独具民族特色的。它是传统陶艺颇具个性的发展,它变化中有继承,继承中有创新和变化。现代陶艺将书法、绘画融入其中,书法、绘画的线韵、形韵与陶瓷的线韵取得了协调,充分表达了主体的思想情感。如唐代长沙铜官窑的釉下彩绘中,出现了楷书、行草、瘦金体等多种风格装饰画面,宋代和明代“返朴归真”的华夏风范,明代民间青花有如书法中的狂草。还有北方民间磁洲窑器通过飞跃舞动的线迹,抒发了北方民族粗犷豪放的性格,其纹饰堰仰起伏,情飞神纵,气韵生动。这是真正具有中国民族特色的陶瓷装饰风格。

中华民族陶具上的纹饰也是具有独特的象征体系。图饰的形象表达出吉祥的含意,满足人们心理和情意的需要,象征性和祈祝性成为陶瓷文化的重要内容。这种陶艺贯穿到公共环境中去,给予现代人以振奋、抚慰和启迪的情感表达。如以动植物作纹饰的陶艺品“莲池鸳鸯”纹饰,鸳鸯表达了情爱的缠绵,“莲(连)生贵子”的图饰与女阴的生殖崇拜相关联,象征生殖繁衍的意思等等,比直接塑造生殖力强的人体或器官,明显地具有更深层的文化内涵。古代陶瓷的这些或率真、强烈或隐喻和直露的表现形式,体现了人性和文化的真谛。中国陶瓷图纹包罗万象,吉祥动、植物寓意深刻,折射出社会文化景象,是我们现代陶艺用之不竭的源泉。

三 广泛的公共基础与原始美感

现代陶艺语言构建出的原始淳朴、粗犷神秘之美使陶艺品具有较大的公共性和沟通能力,这是现代陶艺进入公共空间的又一个重要原因。

现代社会以机械复制为特征显示出它对传统生活“灵韵”的侵蚀与消解,人们更多地生活在人造物中,紧张的节奏、竞争的压力使人们很难有悠然的自然心境。陶艺在现代的流行反映了现代人在工业文化环境中的精神超越要求,有强烈的审美关怀价值。现代陶艺走进公共环境是大众有意识寻找曾经失去的对自然的原始记忆。

原始美感的产生是由于陶土的肌理突出了自然的景象,粗糙的表面与重力对其结构产生的视觉效果把审美导向神秘、粗犷、自然之美。烧造环节中火的作用力以及自然重力形成一种向下的力

凝结在形态中, 与向外膨胀的结构和敦厚的形态相互作用, 产生粗犷的张力。陶瓷表面的火痕与色釉的变幻莫测, 陶体的空洞无物、漆黑深邃, 敲击时声音时而粗沉、时而尖锐, 都会给人以不可知察的感受, 体现出一种审美的神秘感, 这种神秘感通常引起人们强烈的好奇心, 吸引人们的目光和思索, 产生感怀, 进而加强了陶艺的原始风格。秦兵马俑的整体造型简洁、粗犷, 表现了秦皇朝的威武。如美国陶艺家阿诺·辛莫曼公共陶艺作品的原始神秘感激起了人们感怀自然的遐想。他的容器形作品、柱形作品、拱形作品及壁饰作品都是以缠绕着的如肌肉般鼓胀的形状作基本装饰, 配以点、线、面的穿插组合, 使作品充满着生生不息的动感, 并蕴含一种温和的野性让人们联想起古代氏族的图腾或崇拜物的象征性, 体现一种粗犷的、诗意的、妙不可言的原始美感。台湾陶艺家李永明用陶塑表现台湾原住民族的荒蛮、质朴的形象, 如《海风吹》《与海共舞》等作品, 表面熏烧出强烈浓重的与大自然——海洋协调的色彩。

现代社会是由贵族社会脱胎而来的平民社会, 现代性蕴涵着一种平民精神。近现代社会艺术观念及其表现形态的变换, 以及艺术面向世俗和大众生活, 已经成为一个重要的历史性标志。现代陶艺表现出的平民性和公共性恰好切合了现代艺术的发展。陶瓷媒介的公共性也指其平民性, 因为陶瓷是世界上应用最广泛的实用器物之一, 现代人更是争先恐后地抛弃有一定污染的塑料等制品, 改用陶瓷制品, 因为其无污染, 光滑易清洗而深受人们喜爱, 逐渐形成了人们的陶瓷情结。陶瓷器物是实用功能与审美需求的完美结

合, 人们在使用中时时解读陶瓷语言所传达的意境, 人们对陶瓷美的不陌生感奠定了陶瓷艺术进入公共空间的基础。

公共环境中的现代陶艺是公共艺术的一种表现形式, 它所涵盖的内容涉及美学、建筑、城市规划、力学、材料等诸多因素, 是建立在多种学科综合之上的。现代陶艺提供给人们审美化生存和个性彰显的可能, 给人类生存提供公共性交流平台, 营造一种适意生存的境界。现代陶艺走进公共环境, 虽然还有着一些技术问题有待完善, 有些观念需要更新, 但它毕竟已走进了公共空间, 而且逐渐产生了很好的影响。

参考文献:

- [1] 白明. 世界现代陶艺概览[M]. 南昌: 江西美术出版社, 1999.
- [2] 张尧. 现代陶艺研究[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2006.
- [3] 胡小军. 向名师学陶艺[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2001.
- [4] 陈沁贤. 中国传统陶瓷艺术研究[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2001.
- [5] 吴山. 中国工艺美术大辞典[M]. 南京: 江苏美术出版社, 1999.
- [6] 远宏. 民窑瓷绘画意研究[C]//中国·景德镇国际陶瓷艺术教育大会 2004论文集. 景德镇: 中国陶瓷工业杂志社, 2004.

(责任编辑: 王友良)