

吟韵塑砂

——紫砂壶的传承与创新

文 / 潘 岷

Pan Min

Yin Yun Su Sha

——The Inheritance and Innovation

of the Dark-red Enameled Pottery

专题
Feature探索
Exploration作品
Works视界
Vision史论
Theory on History观察
Observe论坛
Forum资讯
Information

太湖西岸的宜兴，是我国著名的陶瓷产区之一，历史悠久，产品精美，素有“陶都”之称。其中风格独特、古色古香的紫砂陶格外引人注目，它有着与众不同的性能、用途和艺术风格。紫砂陶发展至今，种类繁多，形式多样，呈现出千姿百态的风貌，但仍以壶为主流，它是宜兴陶瓷中最具盛名的，是我国茶文化的重要组成部分。而紫砂壶更以良好的性能和精湛的制作工艺以及优良的泥塑特点被广为传承和发扬，在所有陶瓷制品中脱颖而出，成为当今人们评论的热门话题，并成为陶都宜兴对外宣传的一张城市名片。紫砂壶造型多样，制作讲究，兼集实用性与艺术性于一体，是我国传统壶类造型的典范，也是我国陶瓷艺术中的一朵奇葩。历史上就有许多文人雅士著书赞颂紫砂壶，使紫砂壶成为高度凝练审美价值的陶瓷艺术品。由于紫砂壶是采用紫砂陶土为原材料，经选矿提炼和工艺成型，再由高温烧制成为一种古朴典雅的陶质器皿，加上紫砂壶内外不施釉，其特有的双重气孔和低吸水率，使紫砂壶成为泡茶之首选佳器，紫砂壶享有“世间茶具堪为首”的美誉。

一、紫砂壶的历史沿革

追溯历史，陶都的先辈们在北宋时期就已经开始制造紫砂陶壶了，明清时代制作紫砂

壶曾风靡一时。当时的人们从事紫砂壶制作主要是为了实用，即作为泡茶的一种容器，这种现象一直延续至今。紫砂壶这一传统手工艺经过先辈们的改进，到现在又有了很大的发展，紫砂壶的功能特点也逐步被世界上更多的人所认知。随着社会的发展，人们在提高物质享受的同时，也开始追求精神层面上的愉悦。人们已从各种角度去审视紫砂壶，欣赏紫砂壶艺术。作为中国非物质文化遗产，且已入围世界非物质文化遗产推荐榜的优秀传统工艺的陶瓷品，紫砂壶在近几年得到了空前的发展，形成了当前的紫砂壶热潮。

我们认识、了解和创作紫砂壶，必须从它的历史沿革及社会环境背景上去探求，只有

图1 母子情 潘岷

这样才能懂得紫砂壶为什么有如此辉煌的历史地位和成果，才能懂得如何去继承传统紫砂文化，如何开拓创新，从而提高我们的审美素养和创新能力。

紫砂壶作为传统陶瓷在造型、功能、工艺等方面形成的特点，是与每个特定时代的社会生活方式和审美观念紧密相关的。正因为紫砂壶属于实用的陶瓷工艺品，所以它首先须具有实用性，总是要按照实际使用的要求来进行设计、选材、造型、装饰的，艺术处理和加工等因素都要结合实用要求来考虑，它的审美性应寓于实用性之中，应做到实用与审美相结合。正如苏敏《紫砂壶艺——激情与燃烧的结晶》一文中所指出，“紫砂壶与其它工艺品一样，既有物质性，也有精神性，它能满足人们物质需要，同时又具有审美价值，在人们的日常生活中发挥着审美作用。紫砂壶的审美性质反过来也可以增强实用性，二者互相促进，缺一不可，密不可分，随着社会发展力的发展和人民群众生活水平的不断提高，紫砂壶的审美性在工艺中的比重越来越大，人们对紫砂壶的艺术美的要求在工艺中的比重和要求比任何工艺技术任何时候都更加广泛和迫切。”（图1）

二、除旧布新 推陈出新

在传承和创新中，紫砂壶的造型设计十分重要，应尽量发掘泥料和装饰的潜力，注意运用色彩、线条、形体等多种形式因素以及夸

张、变形、均衡等多种艺术手法来创造它的外观形式美。紫砂壶直接地受到泥料和生产工艺技术的影响，因此更需要将高超的艺术构思和制作技巧的统一。（图2）紫砂壶作为传统的实用陶瓷工艺品，有着鲜明的时代风格和民族特色，有着传统工艺品根深蒂固的民族艺术根基，是前辈们丰富知识和艺术创作经验的积累，这些都是留给后人最宝贵的财富。这些资源和财富也被一代代紫砂陶艺人所传承下来。

1、内在结构的传承性。这种传承性，反映着社会形态和人们的审美观念的连续性。每个时代的紫砂艺术对于后来的紫砂艺术，都是一种既定的存在和条件，后一时代的紫砂艺术要在前一代的基础上发展。

2、形式技术的传承性。紫砂壶的这种历史传承性，在形式和技巧方面表现得很明显，大多都是在继承前人成果的基础上发展起来的。随着时代的演进，这些形式在今天有的发生了变化，有的则基本未变。

3、题材内容的传承性。现在许多紫砂壶的素材也来源于先前的作品和日常生活中的题材，也有相关学科门类中的题材等。

4、艺术观念与创作手法的传承性。有的强调“摹仿”自然与“和谐、秩序、比例、平衡”的形式美，形成了以写实为主导的艺术传统。（图3）有的则将“气韵生动”放在首位，以抽象的手法展现对象的整体风神气韵，以丰富的暗示力和象征力代替外形的写实，创造出另一番境界。（图4）在创作方法上，紫砂壶以再现生活为核心的现实主义倾向和以表现理想为核心的浪漫主义倾向为主要艺术方法。

紫砂壶发展的过程是一个除旧布新、推陈出新的过程。传承和创新是紧紧连在一起的，没有传承，便不会有创新，传承只是手段，创新才是目的。就在当下，许多紫砂陶艺人还在反复仿制前人的优秀传世作品，从中汲取优秀的文化艺术精髓，为创新打下必要的根基。没有创新就不会有紫砂壶的发展，创新是在传承基础上的创新，而不是一味地模仿和东拼西凑。前人的作品是与当时的社会生活方式和物质技术分不开的，现在的人也不可能回到前人的生活状态中去，因此我们应该对紫砂壶艺术遗产批判地传承，把富有生命活力和永恒价值的民族精神和艺术经验传承下来，对前人留下的紫砂壶艺术遗产取其精华，去其糟粕。既要传承紫砂壶艺术传统，又不是全盘照搬，而是有选择地吸收，转化为现代紫砂壶艺术的营养。一个时代区别于另一个时代，一个人区别于另一个人，关键在于要有独特的创造，对紫砂壶的

内容、形式、语言、表现手法等方面进行创造，不断适应新时代人们对于审美文化和紫砂壶的要求。

三、融入个性品质的创作典范

传承和创新的风格是每个紫砂陶艺人创造富有个性与艺术性的语言、情景交互作用所呈现的相对稳定的整体艺术特色。风格的形成是一个紫砂陶艺人创造力成熟的标志，也是一件作品达到较高艺术水准的标志。紫砂壶艺术风格是紫砂壶艺术作品的内容与形式的统一整体所呈现出来的艺术特征。每个紫砂陶艺人在艺术作品的内容和形式等诸多方面都有鲜明的个性特征，必然会在紫砂壶艺术作品上留下个人的气质、性格、禀赋、艺术趣味的印记。紫砂陶艺人的艺术才能和心理特点都很自然地会投射和熔铸到他所创作的艺术品之中，并通过创造性劳动使主体对象化入艺术作品之中。紫砂陶艺人的创作个性不同于生活中的个性，创作的个性是在实践中形成的，是创作上成熟的表现，与个人的性格、生活阅历、审美趣味、艺术修养等因素相关，创作个性的形成也与每个人的独特生活阅历以及对生活的独特感受等有密切关系。生活培养了每个人的创作个性，在创作过程中，从题材的选择到主题的提炼，从紫砂壶艺术结构的构建到紫砂壶艺术语言的运用，都体现出鲜明的创作个性。正因为如此，每个人从艺术体验到艺术构思、艺术传达和表现，始终具有自己独特的审美体验、构思方式和表现角度，从而形成自己的艺术风格。（图5）紫砂壶艺术风格的形成还和题材、材料等有着密切的关系，紫砂壶艺术风格的形成不仅在于作品所表达的内涵，也在于作品的表达方式。因此，紫砂壶艺术风格的形成既和每个人的气质、性格、修养、人生经验、艺术追求有关，又是紫砂壶艺术题材、语言、材料、方法等元素构成的统一整体所呈现出来的艺术品质。紫砂壶艺术风格是有历史传承性的，成功的紫砂陶艺人总是在吸收前人的艺术经验基础上，结合自己的个性和生活体验，创造出自己的紫砂壶艺术风格。具有独特个性的紫砂壶艺术风格是无法被模仿的，其形成过程中必然融合了前辈紫砂壶艺术家的创作经验。我们需要学习他们的创造经验，而不是模仿他们的艺术风格。

紫砂壶的艺术创新，其实也就是观念的更新、时代性的表达和现代科学技术的应用，用现代人的审美观念和社会生活方式去理解传统紫砂壶艺术的内涵。由于紫砂壶是实用性、工艺性和审美性统一的传统艺术陶器，所以在创新过程中要处理好它们之间的关系。在传统技

图4 我·陶·醉了 潘岷

图5 圆舞曲 潘岷

艺和现代技术的基础上，充分发挥紫砂壶的功能效用和现代审美情趣。作为紫砂陶艺人，应拓宽创作视野，提高自身的艺术修养，了解和应用相关艺术门类的科学技术，大胆尝试新技术、新工艺、新手法，积极增加经验积累，使紫砂壶艺术得以传承和发扬光大。

图2 清风茶影 潘岷

图3 清香逸韵 潘岷

潘 岷（无锡工艺职业技术学院讲师，高级工艺美术师）
Pan Min(Wuxi Vocational Institute of Arts & Technology Lecturer & Senior Artist and Craftsman)