

浅谈刻瓷艺术传承与创新

季云华,胡彬

(江苏省淮安市民间文艺家协会,江苏 淮安 223300)

摘要:刻瓷是中国一门传统的手工艺,是陶瓷装饰的一种,被人们称之为“瓷上锦绣”,始于清康熙年间。他在烧成的素色瓷器釉面上用钨钢刀或金钢石刀镂刻书、画。即先用刀尖刻出或鳌出点线,再图墨上蜡,在瓷器釉面上出现山水、花鸟、人物等画面或各种书体的字迹,产生奇妙的金石趣味,既保留了传统的书画风格,又发挥了瓷面晶莹光洁的特色,收到相得益彰的效果,而且经久不泯,可长期收藏和观赏。他与剪纸、刺绣、泥塑、布艺都是中华民族艺术瑰宝,是祖国宝贵的文化遗产,有着悠久的历史和顽强的生命力,为历代文人雅士所把玩和青睐。但是,随着现代化进程加快,传统的刻瓷手工艺受到严峻的挑战,面临着生存危机和发展困境,甚至走向消亡的可能。如何将刻瓷艺术传承下去,如何发展和创新值得我们研究和探讨。

关键词:刻瓷;传承;创新;思考

刻瓷是中国一门传统的手工艺,是陶瓷装饰的一种,被人们称之为“瓷上锦绣”,始于清康熙年间。他在烧成的素色瓷器釉面上用钨钢刀或金钢石刀镂刻书、画。即先用刀尖刻出或鳌出点线,再图墨上蜡,在瓷器釉面上出现山水、花鸟、人物等画面或各种书体的字迹,产生奇妙的金石趣味,既保留了传统的书画风格,又发挥了瓷面晶莹光洁的特色,收到相得益彰的效果,而且经久不泯,可长期收藏和观赏。他与剪纸、刺绣、泥塑、布艺都是中华民族艺术瑰宝,是祖国宝贵的文化遗产,有着悠久的历史和顽强的生命力,为历代文人雅士所把玩和青睐。但是,随着现代化进程加快,传统的刻瓷手工艺受到严峻的挑战,面临着生存危机和发展困境,甚至走向消亡的可能。如何将刻瓷艺术传承下去,如何发展和创新值得我们研究和探讨。

一、刻瓷艺术的传承

1.授徒传承。授徒是传统的艺术传承方法,以师带徒,手把手教学,得到师傅口手真传,是刻瓷艺术工作传承基础。但是,现在人工作节奏快,有些人生活比较浮躁,业余时间大多被麻将、扑克、电脑、喝酒、跳舞所占有,很少有人能静下心来学习一门传统的手工艺,因此,民间刻瓷艺术家要从年轻人中,从有识之士中选拔刻瓷艺术爱好者、选择有志于学习传统刻瓷艺术的人进行授徒,着力培养,言传身教。通过授徒传承,口手相传,把祖国传统的刻瓷艺术一代一代地继承下去,发扬光大。

2.培训传承。举办培训班进行刻瓷艺术传授,人多面广,能一次性集中许多人带动学习传统刻瓷工艺,这是刻瓷艺术传承和发展的有效措施。民间刻瓷艺术家要在技校、社会团体、老干部活动中心举办刻瓷艺术专题培训班,传授刻瓷工艺理论、绘图方式、技术要领、操作技巧,首先培养他们实际绘画能力,其次培养他们实际动刀能力,培养他们对传统的刻瓷工艺兴趣和艺术修养。通过培训传承,可发现一批刻瓷爱好者和人才,然后从中选拔意志坚定的、能有作为的人进行重点培养,从而使刻瓷传统艺术在更大范围内得到有效传承。

3.专业传承。在艺术院校设置专业选修课程进行刻瓷艺术教学和传承,这是刻瓷艺术生存和发展的重要办法。艺术院校学生不但文化程度高,而且有艺术创作激情,既能从传统的刻瓷艺术中吸取营养,又能在传统的基础上发扬光大,最具有活力。同时,艺术院校有着义不容辞的刻瓷艺术传承责任,在开好书法、国画、西画、动漫等课程同时,也要从保护祖国传统文化传承方面考虑,拯救濒临消亡的艺术,开设刻瓷、剪纸、布艺等民间手工艺选修课程。通过专业传承,多方位培养艺术人才和发现艺术人才,培养瓷刻艺术品市场,这样刻瓷艺术生存和传承才有强大的后盾和基础。

4.体制传承。刻瓷艺术生存和发展,离不开政府扶持,建立保护和传承传统艺术体制,这是民间艺术生存和发展的根本保障。

作者简介:季云华(1955-),男,江苏淮安人,淮安市民间文艺家协会副主席兼秘书长,工艺美术师,从事刻瓷研究;胡彬(1956-),男,江苏淮安洪泽人,淮安市中石化副总,中国民协会员,淮安市收藏家协会副秘书长,从事刻瓷研究。

因此,在各级政府领导下,文联、民协、文化部门要建立扶持民间艺术发展管理机构,设立专门人员进行管理,做到有组织、有计划、有步骤开展民间艺术工作。其次,“政府搭台,艺人唱戏”。管理部门要为民间刻瓷艺人解决实际困难,定期举办艺术品展览,向大众汇报创作成果,为民间艺人提供展示刻瓷艺术的舞台,大力培育艺术品市场。另外,各级政府要做好民间艺术家创作导向工作,为中国经济建设服务。培养和培训年轻有为的民间艺人,提高文化修养,定期对刻瓷艺人进行表彰,评定技术职称,积极扶持他们成长。同时新闻媒体要抓住传统文化回归大好时机,多层次、多方位进行报导,引导更多的人群了解刻瓷传统艺术,培育大众收藏意识,投资艺术品意识,从经济上、政治上鼓励民间艺人创作。通过政府大力支持,建立艺术传承体制,完善艺术管理办法,中国民间刻瓷艺术传承和发展才有了牢固的基础,民间艺术家才有更大的生存和发展空间。

二、刻瓷艺术的创新

1. 主题要创新。任何一种艺术都有他的文化内涵和主题思想,传统的瓷刻艺术品主要表现形式有:八仙过海、竹林七贤、携琴访友、松下高士、和合二仙等题材,刻瓷线条表现形式比较单一,思想性传统。随着社会进步,人们欣赏能力也在逐步提高,因此,民间刻瓷艺术家要随着时代需求,适时进行创新,与时俱进,不但要从传统的题材中汲取营养,也要从司空见惯的生活中发现新的灵感,发现新时期工作重点,服务于新的时代,要从保护祖国传统文化、传统艺术进行创作,为开辟新市场而创作;同时民间刻瓷艺术家要在传统的基础上,把握时代脉搏,加快形成自己的风格,进一步明确刻瓷艺术主题思想,进行主题创新,选择专题内容进行创作。如为了保护祖国文化遗产,为了发展地方旅游事业需要,民间刻瓷艺术家可以选择当地历史文化名人肖像作为刻瓷艺术表现主题,也可选择当地名胜古迹或农村、农民题材作为艺术表现主题,这样会深受当地政府支持和大众认可,也能使刻瓷艺术家逐渐走出彷徨和困境。通过主题创新,得到社会广泛承认,得到政府、文联、民协认可,才能使刻瓷艺术得到更快发展,才能使传统刻瓷艺术焕发生机。

2. 工艺要创新。传统的刻瓷工艺主要在素面瓷器上刻瓷作画,塑造山水、人物、花鸟等画面,它是刻瓷和绘画巧妙的结合,古朴纯真,自然天成。但是,传统的刻瓷线条纤细,黑白分明,色彩单一,缺乏立体感。为此,民间艺术家须吸取前人的长处,在传统的基础上,大胆改革创新,增加“刻瓷彩绘、刻瓷镶嵌金属和螺钿,刻瓷影雕”等工艺。通过增加新工艺,新品种,使传统的刻瓷工艺赋予新的活力,新的文化,新的思想,新的看点,不但继承了传统的工艺特点,而且迎合了现代人的审美情趣,使传统的刻瓷工艺形成多样化、市场化。通过工艺创新,传统的刻瓷艺术更具有生命力,才能得到进一步生存和发展。

3.思路要创新。民间艺术家不能固步自封,要走出去自立自强、要生存和发展,必须走改革创新之路,要放下架子走到民众中去,与大众交朋友,从民众中吸取营养,形成新的创作思路,让刻瓷艺术扎根在民众当中,让他们认可你的艺术价值和收藏价值。其次,民间艺术家切忌闭门造车,积极参加各级举办的工艺品展览会和旅游文化博览会,主动宣传自己,推荐自己,力争获取各级政府和各级民间协会组织表彰和奖励,提高知名度,提高瓷刻艺术品收藏价值和文化价值;第三主动与各地民间艺术家交朋友,了解信息,从各种艺术家中汲取营养,触类旁通,从中受到启发,形成自己新的创作思路。通过思路创新,形成不同风格,不断提高刻瓷艺术水平,不断培养收藏爱好者队伍,培养瓷刻艺术品市场,从而使刻瓷艺术得到传承、发展和壮大。

三、刻瓷艺术问题与思考

1.后继无人。刻瓷艺术同其他手工艺一样,面临着后继无人、后备人才缺乏状况,面临着传统艺术失传的可能。因此,民间刻瓷艺术家要积极取得各级政府支持,与政府一起努力拯救濒临消亡的文化遗产,谋求刻瓷艺术生存和发展的空间,通过授徒传承、培训传承等各种手段,着力培养刻瓷艺术爱好者和有志者,把祖国文化遗产一代一代地继承下去。

2.市场化低。目前,瓷刻工艺品市场化程度很低,甚至有价无市,没有向苏州刺绣、无锡泥人那样形成产业化和市场化,存在举步的维艰境地。作为民间刻瓷艺术家,要积极走向市场,积极参加各种旅游文化、旅游产品交流活动,要不遗余力的宣传、展现、推销瓷刻艺术品,使广大收藏爱好者认可你的艺术价值和收藏价值,愿意花钱投资瓷刻艺术品。只有开拓广阔的艺术品市场,瓷刻艺术品才能生命力,只有培养广阔的艺术品市场,刻瓷艺术才能生存和发展,同时民间艺术家要面对现实,放下架子,遵循艺术品市场经济规律,按照市场游戏规则经营瓷刻艺术品。

3.扶持不够。从全局看,目前政府扶持民间艺术家工作力度还不够,组织的活动还少。由于民间刻瓷艺术家有时是单枪匹马,活动能力有限,有时埋头苦干在艺术发展上存在盲目性,缺乏总体工作计划和发展方向。因此,各级政府部门要帮助他们理清发展思路,本着适应全国及当地保护文化遗产需要,与时俱进,制定民间艺术家工作发展计划,帮助检查和落实,帮助民间艺术家们宣传和推向艺术品市场,在交通、场所、资金上予以大力支持,使刻瓷艺术家有更大的生存和发展空间。

刻瓷艺术是中华民族宝贵的文化遗产,是民间艺术家们智慧的结晶,全社会都要关心民间艺术传承和发展,尊重民间艺术家劳动,为他们牵线搭桥,提供优先进入艺术市场的平台,使他们生存和发展有一个基本的生活条件,这样刻瓷艺术一定能代代传承下去,一定会继承和发扬光大,绽放出新的艺术奇葩。