

紫砂壶艺和紫砂陶艺之说

潘岷/无锡工艺职业技术学院

从小就生长在被誉为“中国陶都”的宜兴丁蜀镇,亲眼目睹了以制陶为生存方式的人们,感受到陶瓷工人工作的艰辛,在这里随处可见各式各样的陶瓷产品,到处可以看到制陶工的劳动场面,这里丰腴的陶土矿源养活了生长在这里的人们。古老的陶都以生产各种工艺日用陶瓷品,而闻名海内外,陶都及“五朵金花”也早已被人们熟知,而其中的紫砂陶更以精湛的制作工艺和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,并渐渐成为陶都宜兴对外宣传的一张名片。

说起宜兴,人们就要讲到紫砂,讲到紫砂壶,更深层一点就要谈及紫砂壶艺和紫砂陶艺。紫砂壶艺就是紫砂壶艺术,紫砂壶造型多样,制作讲究,兼备实用性与艺术性于一体,是我国传统壶类造型的典范,也是我国陶瓷艺术节中的一朵奇葩。

自古以来,有许多文人雅士著书赞颂紫砂壶,使紫砂壶成为高度凝炼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,经选矿提炼和一番工艺成型,再经高温烧制而成的一种古朴典雅的陶质器皿;又因为紫砂壶内外不施釉,其特有的双重气孔和低吸水性,使紫砂壶成为泡茶之首选佳器,紫砂壶遂赢得了“世间茶具堪为首”的美誉。

据考证,早在北宋时期,先辈们就已经开始制造紫砂壶了,到了明清时代,紫砂壶的制作曾风靡一时。当时的人们从事紫砂壶制作主要是为了实用——作为泡茶的一种容器,这种现象一直延续至今。紫砂这一传统手工艺经过先辈们的创造,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,这就进一步促进列入我国优秀传统工艺的陶瓷品——紫砂壶在这几年得到了空前的发展,形成了当前一股又一股的紫砂壶热潮。

创作紫砂壶,首先要进行造型设计。在设计过万方数据

程中,要受客观、实用功能的制约,在成型工艺过程中,要受环境和工艺的制约,制约因素使紫砂壶成了物质特性很强的陶瓷品。一件有品位的紫砂壶,作者还要根据客观条件进行艺术处理,使之成为艺术化的陶瓷工艺品。作品的艺术化处理应遵循陶瓷设计原则:适用、经济、美观。在衡量紫砂壶艺的标准中,使用功能是第一位的,尔后再讲究泥料的优劣、工艺水平的高低以及造型的形、神、气、态等艺术审美因素。一个不具备实用功能紫砂壶,也就不能算是壶了。因此紫砂壶艺其实就是紫砂壶艺术,是以实用功能为先的陶瓷工艺美术品或陶瓷艺术品。既然紫砂壶是许多陶瓷产品中的一种,那么它与其它所有的陶瓷品一样,来自人们的社会生活实践中,随着社会发展而永远不断向前发展。

我国是古老陶瓷发源地之一,是世界公认的陶瓷大国。陶艺则和其它现代艺术一样,最早产生于近代欧洲的法国,然后逐渐蔓延到美国、澳大利亚、日本等国家,而我国的现代陶艺却晚于欧美等国家。虽然陶艺与陶瓷都是由粘土和火产生的,有某些共同之处,但陶瓷发展成陶艺,不是新旧继承的关系,也不是简单的观念问题,而是物质的蜕变和变异关系。陶瓷的产生是为了实用,并不断发展演变。实用功能是陶瓷产生的宗旨和发展的目的,是不可改变的物质特性。陶瓷的美感反映在共性之上,是以商品价值来实现的。然而,陶艺则完全突破了实用功能的束缚,蜕变成了精神物化的纯艺术品。陶艺家的创作可以利用各种手段毫无顾忌地去发挥自己的想象来表达情感,他不像搞陶瓷设计那样要受实用功能的制约。陶艺的美感重在表达艺术家的个性美,一般通过艺术交流来实现其价值。世界上许多艺术家同时又是优秀的陶艺家,如:罗丹、德加、马蒂斯、毕加索、米罗等大师,他们都创作了大量的陶艺作品,且成为世界著名博物馆的珍贵藏品。

我国陶艺起步较晚。运用紫砂陶土材料的陶艺创作又不过数年时间。近年来陶都的一些年青艺人也已开始创作陶艺作品,国内美术院校的师生也常

(下转第 23 页)

成。树瘿壶造型苍古,嘴把有天然妙成之趣,周身凹凸不平,指螺纹隐现。前人称颂为“脱尽人巧殊众工,神工鬼斧难雷同。”自清初开始,塑器风行一时,其突出代表陈鸣远。他的作品构图脱俗,设色巧妙,制作技术娴熟。广为人知的作品有束柴三友壶、南瓜壶、竹筒水孟、梅干革命壶和包袱壶等。

三、筋纹形体:筋纹器造型的特点是将形体的视面作若干等分,再组成精确严密的整体结构。这种壶在壶盖与壶体的结合上要求如精密之机械。每一等分成份,每一壶口圆线,都要计算得十分精确。其工艺手法要求特别严谨。筋纹造型纹理要清晰流畅,口、盖要丝缝严密。它是艺术与技术的高度统一。体现一种秩序精巧之美。早期紫砂壶由于受铜器、锡器等金属器皿的影响,有较多的筋纹器造型。如董翰作

的菱花式壶,时大彬的十八瓣菊蕾壶等。

以上三类造型形制,几乎包罗了自然尘世中各类形制的可创性。这是紫砂壶造型特别丰富的重要原因。目前有的壶体兼有两种甚至三种形体造型,这种造型方法就是在圆型或方型壶上再装饰别的形体,如掇球壶是自然形体与几何形体的结合;四方竹段是筋纹形体,又是几何形体与自然形体的壶型;六方掇球乃是自然形体、几何形体和筋纹体的统一。紫砂器的各种形体又是在方型、圆型器基础上发展变化而来的。《阳羡名陶录》论及紫砂壶造型有“方非一式,圆不一相”一说。这是数百年无数艺人制作经验的积累和总结,也是现代紫砂壶造型发展和传承的基石。

(上接第 21 页)

到陶都来实习创作陶艺作品,通过交流、观摩等形式众多艺术家参与到陶艺创作中来,推动了宜兴陶艺创作的发展。陶艺创作的热潮也激起了许多陶艺爱好者的极大热情和兴趣,使他们也加入到了陶艺创作行列中,促使陶艺发展到一个新的高潮。作为陶都宜兴,有着许多优良的环境和独特的条件,吸引着许多想创作陶艺的本地人,他们纷纷组建工作室、小作坊,冠以“某某陶艺”、“某某陶艺工作室”等,进行陶艺创作,这些都将推动宜兴陶艺乃至全国陶艺的发展。陶艺热潮也使许多原来制作紫砂壶的艺人蠢蠢欲动,他们感觉自己创作紫砂壶也是陶艺创作,于是换上了很洋气的“陶艺工作室”等名字,并在自己创作的紫砂壶底,打上了“某某陶艺”的印章,而且在个人宣传中,自称陶艺家、紫砂陶艺家以及世界陶艺家等等,什么陶艺家都有,真是五花八门。这些从根本上混淆了紫砂壶艺的概念,误认为这两者是一样的了,真有点“皇帝穿新衣”的味道。

紫砂壶艺是陶瓷艺术设计层面的,它的创作原则是适用、经济、美观,是物质性的产物;紫砂陶艺是纯艺术层面的,它的创作原则是作者精神愉悦情感表达和发现材质美感,超脱于物质性,是精神性的

产物。就好似一个设计师在设计作品和一个艺术家在创作作品一样,两个人在创作时思考的问题和出发点是不一样的,创作的目的也不尽相同。设计师的创作过多地受功能效用的制约,而艺术家的创作则完全摆脱了功能效用的制约,可充分发挥自己的构想力。前者是理想化思考的结果,而后者是感情渲泄的产物。因此,我们应该认识到紫砂壶艺的创作并不是紫砂陶艺的创作,不可一概地认为只要运用紫砂陶土创作出来的作品就是紫砂陶艺。紫砂壶艺和紫砂陶艺不是从属关系,不是依存关系,也不是同性关系中的两个类型,而是有着本质特性完全不同的两个事物。

在人类和陶瓷相互依存的渊源关系中,我们面对世界文化发展之现实状况,把握当今国内的大好形势,共同面对世界,面对未来,把陶艺热潮推向健康的方向发展。陶艺艺术水平高低,直接反映了一个国家的文化水准,当然也是和一个国家的艺术教育分不开的。因此我们应该努力提高自身素养,积极增加经验积累,培养艺术创造能力,把紫砂陶艺的创作提高到一个新的境界,为我国的陶艺发展发挥自己的力量。相信在紫砂壶艺辉煌的今天,紫砂陶艺的发展也会有一个辉煌的明天。