

浅谈民间工艺对宜兴紫砂造型设计的影响

沈锡芬

(宜兴 214221)

民间工艺是指劳动人民为适应生活需要和审美要求,就地取材而以手工生产为主的工艺美术品。其种类有木雕、竹雕、竹根雕、石雕、泥塑、瓷塑、陶塑、剪纸、民间玩具等,它可以归属于民俗文化。其作品的题材分两大类:一类取材于劳动人民在生活中常见的物品,如大自然中的花、叶、枝、果及各种飞禽走兽、人们的日常生活用具、古代留下来的民间手工艺品等。另一类取材于民间传说、神话故事、历代的帝王将相、民族英雄等。在民间,常见的这类手工艺品有“观音”、“佛像”、“八仙”、“福禄寿三星”、“关羽”、“岳飞”、“钟馗”、“和合二仙”、“刘海戏金蟾”等。在其

众多的作品上,虽然一大部分没有留下制作者的姓名,但其中工艺精到的作品却以其自身的艺术语言,向人们诉说着它们的历史,反映着当时人们的生活及其作者的喜怒哀乐。在历代宜兴紫砂的众多作品中,我们可以见到这些民间工艺品的踪影,它们对宜兴紫砂的造型设计产生了较大的影响,被广泛应用于宜兴紫砂的造型设计中。在明代紫砂初创期的紫砂作品中有时大彬手塑的“紫砂观音持经像”(见图1)、背面刻有“乙巳年弟子时大彬塑”款(见徐秀棠著《中国紫砂》上海古籍出版社)。时大彬的另一件作品

图1 紫砂观音持经像

图2 雕漆四方执壶

“雕漆四方执壶”(见图2),为明代宫廷内仅有的、为文物界所公认。壶底髹黑漆,漆层下刻有“时大彬制”四字楷书款,腹部四面用漆开光凸起,精工细雕

山水人物,两面饰杂宝纹图案,腹部的画面以青松、仙鹤、祥云、远山、石几为背景,有一老翁倚石而坐,几上置一茶杯,一垂髫童子持壶,旁有一鼎正在煮茶。这是典型的民间吉祥寓意的画面,古人有“松龄鹤寿、福如东海、寿比南山”的说法,皆为其画面所表达的寓意,也含有饮茶有益于健康、长寿的含义,明代周高起《阳羨茗壶系》载:江西景德镇的陈仲美,来宜兴“好配壶土,意造诸玩……,至塑大土(观音)像,庄严慈悯,神采欲生,瓔珞花蔓,不可思议。智兼龙眠(李公麟)、道子(吴道子)。”观音被民间称为“救苦救难观世音菩萨”,是被供奉最为广泛的佛像之一。

中国工艺美术大师顾景舟创作的“螳螂捕蝉、黄雀在后壶”以一枯树桩为造型,树身斑驳,疤节满布,伸出的两枝杆一为壶嘴,另一为壶把,如自然生成。壶嘴上方伏一蝉,一螳螂将其捕于前爪下,壶把上方停歇一黄雀,其姿态栩栩如生。《说苑·正谏》:“园中有一树,其上有蝉,蝉高居悲鸣饮露,不知螳螂在其后也;螳螂委身曲附欲取蝉,而不知黄雀在其傍也。”后人以“螳螂捕蝉”比喻只见眼前利益而不顾后患,富有生活哲理,在民间广为流传。螳螂捕蝉是生活中常见的情景,而黄雀在后只能是巧合了,但这种巧合反映了作者对生活的感悟,对观者也有启迪作用。他的另一件作品“合家欢壶”也充满了生活的情趣,壶为葫芦形,壶钮用紫泥塑一母鸡蹲伏在壶盖上,壶的盖、把、嘴、身皆为段泥所制,壶身刻公、母鸡各一,下方刻小鸡四只,姿态各异,稚拙可爱,活跃在草丛中,题款“合家欢”。“鸡”谐音“吉”。江苏著名画家陈大羽常画公鸡、荔枝,题款“大吉大利”(“荔”谐音“利”)有民俗文化的意趣,也是情同一理。

以上作品把民间工艺与紫砂造型艺术相结合,题材广泛,风格多样,蕴含了丰富的传统文化和民间习俗的内容,它既有悠久的历史,也有广泛的群众基础,当人们欣赏这些作品时,会被其简洁洗练、生动传神的造型所感动,而作品迎祥纳福、富贵吉祥的寓意最容易打动人心,这些作品普遍受到欢迎,印证了

收稿日期:2010-09-30

民间工艺品是最接近人民生活的,也最适合大众的欣赏层次。

最近设计、制作的“福禄寿禧组壶”就属于应用民间工艺题材的作品(见图3)。“福”古称福气、福运,

图3 福禄寿禧组壶

春秋时期的《诗·小雅·鸳鸯》:“君子万年,福祿宜之。”民间有“天官賜福”之说。“祿”,一是与“福”同义,二是指古代官吏的俸祿,现在指人们经济收入的丰厚。“寿”是指人的长寿安康。《列仙传》谓古代的彭祖活了800多岁,后人也把他称为“寿星”。“禧”,《辞海》解释为幸福、吉祥。“福壶”,圆形,壶盖饰四片如意纹,盖内在出气孔周围压印四个蝙蝠图案。“蝠”,

谐音“福”,是古代常用的吉祥图案。“祿壶”,方形,仿古代民俗图案祿星的四方官帽形,左、右帽翅上翘;中有一横杠,横杠在中间有一圆环,横杠的两端可插入帽翅下部的方孔内,也可脱卸,横杠既是官帽形态的组成部分,也可起到固定壶盖,防止倒茶时壶盖脱落的作用,横杠一端有一小孔,可插入一小插销,插上后可固定横杠。壶嘴方形与壶整体协调,帽翅与横杠可用于提握全壶。“寿壶”,圆形,以龟形为壶钮,壶盖、壶身饰以龟甲纹直达底部,龟在古代被称为“四灵”之一,柳氏《龟经》曰:“龟,一千二百岁,可卜天地终始。”寓意长寿。“禧”,为一圆形水洗,可盛水用于清洁茶杯,“洗”谐音“禧”寓意幸福吉祥。

现在的泡茶程序比较讲究,有专门泡茶的壶,有放置滤茶器滤去茶叶碎屑而专用的壶,有的一壶泡红茶,另一壶泡绿茶,随客所需,“福禄寿禧组壶”就适应了这一泡茶程序的需要,也增添了把玩的乐趣。

民间工艺由于其历史悠久,文化积淀深厚,好似一部生动的生活百科全书,大部分内容还有一定的教化作用。现在,人们的生活水平提高了,审美的情趣也会随之改变,艺术工作者要深入生活,了解人民大众喜怒哀乐新的变化,在民间工艺品里寻找自己的真情实感,在作品的创新上下功夫。这样才能创作出更多、更新有民间艺术特色的作品来。

(上接第35页)

言:“秋风昨夜渡潇湘,触石穿林惯作狂。惟有竹枝浑不怕,挺然相斗一千场。”壶体的艺术形式表达了一种可视而不可及的意境。

“上善若水”壶包含水之五德的解读。

如果说,壶体对竹子的描写和勾画是一种明示,那么壶名则是对“水之五德”的隐喻。紫砂壶是最佳泡茶器具,它的实用功能和欣赏功能都与水密切相关。紫砂壶是最佳泡茶器具,它的实用功能和欣赏功能都与水密切相关,都与茶相依相伴。明代李渔就称赞:“壶必言宜兴陶,较茶必用宜壶。”

爱茶者说:“水乃茶之母,器乃茶之父。”我将壶的名字取为“上善若水”,是紧扣茶、水相宜,壶、德双存的主题精神。“上善若水”出自老子《道德经》第八章。文中说:“上善若水。水善利万物而不争,处众人

之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能。夫唯不争,故无尤。”“上善若水”最高境界的善行就像水的品性一样,泽被万物而不争名利。实际上说的是做人的方法和道理,即做人应如水,水滋润万物,但从不与万物争高下,这样的品格最接近道。

我们的生活离不开水,时间如同流水,行色匆匆,有去无回。“上善若水”对水的礼赞的本意,就是通过对水的礼赞的本意,就是通过对水的奉献、水的进取、水的顽强、水的大度和水的质朴之“五德”的颂扬,告诫自己要在紫砂艺术之途上牢牢把握“似水年华”,摆脱“在山泉水清,出山泉水浊”的世俗轨迹,孜孜以求、更新观念、更新知识,继承传统又不拘于传统,为繁荣紫砂文化寻求新的创造。