

核心提示

随着现代文明的发展,人们对审美中的文化元素要求也越来越高。

审美者在审视着古老工艺、古老艺术带来美的视觉的同时,更加注重美的内涵与外延的完美融合,即渗透着文化元素的内涵之美。

近期,记者在禹州市部分钧瓷窑口采访,在领略了钧瓷那古朴之美、釉色之美、开片之美、窑变之美的多种美丽之外,不经意间又发现了一种蕴含着文化元素的诗意之美。其表现的内容广泛、意境深邃,文化之深,诗意浓浓。如李雪亚根据柳宗元江雪诗中的《独钓寒江雪》诗句创作的茶壶,韩磊根据王维《书事》诗中的“坐看苍苔色”一句创作的“苍苔系列”作品,燕俊峰根据成语“苏武牧羊”创作的《苏武牧羊》作品等。这些作品在继承传统钧瓷的诸多特征时,加上了文化元素,让人耳目一新。

如果说这些带有某种特定环境的艺术作品表现的是历史或文化上的某项事件,倒不如说这些作品就是文化的历史在现实中的回声,让人们在欣赏钧瓷的美的同时,把思绪拉回到了遥远的过去,在文化长河中缓缓地倾听那浪花飞溅的声音。

1 独钓寒江雪, 仿若听到渔翁的呼唤

出生于1973年的李雪亚是禹州市永春钧窑的总经理、河南省工艺美术大师、中国传统工艺大师、高级工艺美术师,在钧瓷界最具拿手的活儿就是手拉坯和外观设计。她曾独创性地总结出的一套适合女性操作的四步成型法,并得到推广和好评。平时,她喜欢在造型和釉色上创新,造型上不落窠臼、新颖别致;釉色上丰润细腻、色彩斑斓。前不久,李雪亚又另辟蹊径,创作出以柳宗元《江雪》诗中一句“独钓寒江雪”为名的钧瓷茶壶。此壶一经出窑,即带着它那让人回归到原始场景的造型和美轮美奂的釉色冲击惊艳四方。

对于这首诗和柳宗元的人生经历,李雪亚很熟悉,可一直没有创作这类题材的钧瓷作品的灵感。一个雪日,李雪亚出差到信阳的南湖湾,经过一条溪流时,看见一位老人在干枯发黄的芦苇岸边独自垂钓,他的大衣上满是雪花,渔夫帽被晚霞染红了。这情景让李雪亚想起了柳宗元的《江雪》,迅速连拍了十几张实景照片。

根据所见,李雪亚开始了创作,仅在造型上就用了3个月的时间设计和试拉出了近百个式样。表现不了场景的打烂再拉,盖与身不合适的调整比例,在釉色的选用上也实验了近20个釉色,失败了再做,釉深了再调,釉淡了再深,釉不和谐了再配。通过近一年的试制,她终于达到了自己的设想要求。

此壶由壶身、壶嘴、壶盖、壶把四部分组成。壶身、嘴、把全是用月白色釉,其效果是达到冰天雪地荒凉、寒冷、肃杀的氛围,而月白釉正好与之相符合,但在瓶盖的釉色设计上用了红色的钧花釉。李雪亚说:蓑笠即头顶所戴的草帽,要和所处的环境有所区别,柳宗元虽然被贬了官,但他仍然不忘国家,愿天下繁荣,愿人民幸福。虽然他生活窘迫,但依然时时为百姓办实事、办好事。这种精神难能可贵,所以用红色花釉,象征着当时的社会终将会残雪消退,迎来“红”光满天。

李雪亚的《独钓寒江雪》作品

便引诗情到碧霄

□ 记者 王婵
通讯员 李俊杰
文/图

燕俊峰的《苏武牧羊》作品

2 苍苔, 恰似雨声荡起的乡韵

唐朝著名诗人王维《书事》诗曰:“轻阴阁小雨,深院昼慵开。坐看苍苔色,欲上人衣来。”题为书事,是诗人就眼前事物书写自己顷刻间的感受。蒙蒙细雨刚刚停止,天色转为轻阴。诗人用一个“阁”字,表现出自己的主观感受。淡淡两句,把读者带入一片宁静的小天地中。“坐看苍苔色,欲上人衣来”变平淡为活泼,别开生面,引人入胜。诗人漫无边际地在院内走着,然后坐下来观看深院景致。映入眼帘的是一片绿茸茸的青苔,清新可爱,充满生机。诗人竟然产生幻觉,觉得那青翠染湿了自己的衣服。这种主观幻觉正是雨后深院一派地碧苔青的幽美景色的反映,有力地烘托出了深院的幽静。

此诗神韵天气,意趣横生。韩磊从上初中时就对王维的这首《书事》诗颇为喜爱。

一个偶然的契机,韩磊对这首古诗的意境有了亲身的体验。秋末的雨天,他回自己儿时住过的老院子。雨中,他搬个木凳坐在屋檐下。当看到几十年前老房子之间的砖缝之间长着密密的青绿色的青苔时,他联想到了王维的《书事》。韩磊是从事钧瓷生产的,以擅长烧制茶壶而闻名钧瓷界和收藏界。多年来,他以传统的茶壶烧制工艺立于瓷林之中,业绩平平。正为自己不能有所大作为而苦恼之时,他有了一个大胆的想法,何不以《书事》“坐看青苔色,欲上人衣来”的诗句为题来创作特定的茶壶呢?

随后,他便以青苔色为基调来制作茶壶。制出一批以后,效果很好,既有钧瓷的古朴厚重,又有“青苔”色的美丽。但刚一出窑,一位收藏界的人士对他说,东西很美,但不能减轻重量,但要保留钧瓷的本质。钧瓷本身有釉厚为本的特色,如轻盈了,就失去了这一特色。怎样既能保留钧瓷本色,又可以减轻重量?韩磊苦思冥想,终于想出一招儿。通体不施釉,只在部分壶身施釉。试验效果确实很好,不施釉烧出的是土褐色,但王维诗中的青苔色怎么办?不配上这一色彩,那就适得其反了。韩磊经过多次试验,先调好青苔色的釉料,在整体裸烧的壶身上涂上青苔色釉,最终烧出了王维诗中的青苔之色。这是相隔千年彼此的“苍苔”问候,这是古与今仍然能听得到的雨声对话。

韩磊制作的青苔系列茶具,色泽青绿,从早春刚变绿时的鹅黄,到晚春的翠绿,到夏到秋深绿以及到冬天的苦黄时的黄中透出绿,每季都有不同的绿色,浅于深,淡与厚,层次分明,一目“绿”,就知是哪个季节的青苔,真是妙趣横生,给人美感。

韩磊的青苔系列作品

3 苏武牧羊, 让历史与钧瓷交融

在我国,有一个《苏武牧羊》的故事,这个故事讲述的是苏武在极端恶劣的环境下,不畏强权,仍然保持崇高的民族气节。

河南省工艺美术大师燕俊峰温文尔雅,他在钧瓷界颇有盛名,并以擅长制作人物、动物而闻名钧瓷界。为了捕捉到动物的神态、灵性,他不远万里,千里迢迢去新疆、到内蒙古,凡是野生动物丰富的地方,都留下了他踏访的足迹。一年冬天,他为了设计、制作以羊为主题的钧瓷作品,只身来到内蒙古观察羊的习俗、动作、饮食及活动情况。在内蒙古,他看到了羊儿吃草的情况、奔跑的过程、休息的时光,听到了许多苏武被扣流放牧羊的故事。苏武不屈不挠的民族气节让燕俊峰深深震撼。作为一个艺术工作者,用作品来表现一种精神,特别是代表一个民族的精神是可贵的。燕俊峰当时就想,不能单纯地以表现羊的特征为主题而创作,应将苏武这一精神塑造出来。

于是,带着这一想法,他回到了禹州。怎样塑造这一个历史上有过的真实事件?怎样表现这一精神?燕俊峰心中没有多少底气。他到书店找来关于这方面的历史书籍仔细阅读,一个细节、一个段落地去理解。他还到部分懂历史的老人或说书人中间去寻问一些细节。最终,他了解了历史上这一事件的来龙去脉以及各种细节,胸有成竹地开始了自己的创作。

燕俊峰就采用平板作为大草原的基调,其色白中微微发青,具有很强的立体感。作品用手工捏造的手法制作而成,作品中是一望无际的草地,在一片草地上,一位老人和一群羊出现在视野中。20多只羊用不同的动态来创作,有的在低头吃草,有的在眺望远方,有的在卧地休息,有的在顶架搏斗,有的在咩咩投入母亲的怀抱,作品画面动感十足。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。老汉那种(指苏武)手指扬鞭,眼望远方,流露出思念之情的画面淋漓尽致地表现在作品中。

韩磊的青苔系列作品