

钧瓷艺术要融入生活走向世界

——中国陶瓷艺术大师晋晓瞳谈钧瓷艺术

□本报记者 王增阳 文/图

携晋家钧瓷经典作品参加不久前举办的第十五届深圳文博会,中国陶瓷艺术大师晋晓瞳并没有考虑经济利益。在他看来,能够在高规格的国际性文化展会上展示钧瓷的神奇窑变,让钧瓷艺术的文化魅力与世界人民的审美情趣发生碰撞,是“钧瓷人”不断走出去的更大意义。

每一次与晋晓瞳大师沟通,都会有不小的收获。继承其父亲——“钧瓷泰斗”晋佩章先生的精神,晋晓瞳在钧瓷文化的内涵、钧瓷产业的发展、钧瓷技艺的革新等方面,都有着自己的见解。不久前,晋晓瞳向记者讲述了他近段时间的思考。

钧瓷的文化定位要面向世界

习近平总书记指出,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。在晋晓瞳看来,具体到钧瓷文化,就是要提高“钧瓷人”的文化定位。“在中国陶瓷史中,钧瓷有着独特的历史地位,也绽放着夺目的光彩。神垕镇自宋代以来,成为钧瓷的‘祖庭’,在中国陶瓷文化脉络中有着自己的独特印记。”晋晓瞳说,在宋代,钧瓷的特征与当时的人文精神相结合,使钧瓷艺术出现第一个发展高峰。宋代官造钧瓷,造型古朴端庄,装饰简洁大方,器型和釉色迎合了当时的主流审美情趣,也契合了中国自古推崇的天人合一的人文精神。

“宋代五大名窑中,钧瓷是目前恢复和发展最好的,影响力也是最大的,从钧瓷不断获得国际国内大奖、不断作为国家礼品出现在世界舞台上、不断成为民间收藏的热门瓷种等方面都可以看出来。钧瓷深厚的文化内涵,足以支撑它走向世界,让世界人民感受到钧瓷的无限魅力。”晋晓瞳说,这种更高的文化定位,能够给钧瓷产业的发展形成良好反馈。

“钧瓷文化传承至今,取得了巨大的成就,其自身的进步而易见。一方面钧瓷从过去较为单一的器型和釉色,发展到现在以文化为载体、以现代审美情趣为指引的多种多样的器型,钧瓷的釉色也发展到色谱中的每一种颜色都能在钧瓷中找到。另一方面,钧瓷的成型和施釉也包罗万象,立体釉、结晶釉、现代花釉……釉色技术独步一时。此外,以窑变为文

▲晋晓瞳近影

►晋晓瞳钧瓷作品《太平尊》

►晋晓瞳钧瓷作品《柳叶瓶》

化基准,钧瓷的烧成方式也不一而足,有一个小时即可完成烧制的炉钧窑,有环保柴窑,也有液化气窑、电窑等,各种现代工艺不断改变着钧瓷的制作技艺。”晋晓瞳说,这种技术的革新和进步,为钧瓷艺术的发展提供了充足的动力。

钧瓷艺术的发展要融入生活

“钧瓷艺术只有融入现代人的生活,其发展空间才会越来越大。这是毋庸置疑的。在做大基础产品的同时,不断推出高端作品,让钧瓷市场形成不同区间,满足不同人群的精神文化需求。现在看来,‘钧瓷人’可以在三个方面不断打造好作品,一是陈设器型,二是实用器型,三是庭院装饰类器型。只有当人们生活的方向,一个是可以让钧瓷参与其中,钧瓷才会具有更强的发展动力。”晋晓瞳说。

在晋晓瞳看来,不管是自宋代至明清,还是中华人民共和国成立以后钧瓷恢复烧制的不同阶段,钧瓷艺术

的发展都是为国家的整体文化服务的,它根植于时代,也展示着时代的精神风貌。将钧瓷局限于单一的实用器或者陈设瓷都是片面的,钧瓷能够融入现代人的生活。

以更开放包容的发展理念,晋晓瞳探索着钧瓷发展的更多可能。保持传统、开拓创新,是晋晓瞳坚持的钧瓷发展道路。虽坚持柴烧、坚持传统工艺、坚持手工制坯,但晋晓瞳的艺术思维并不僵化,反而充满了思辨精神。作为中国陶瓷艺术大师,他对钧瓷的未来思索良多。“以窑变为文化基准,牢牢把握‘窑变艺术是钧瓷艺术之魂’的根本原则,不断尝试新的烧成方法、新的器型和釉色,对钧瓷的发展大有裨益。”晋晓瞳说,钧瓷发展的两个方面,一个是不断开拓创新,彰显自己的特色;另一个是在不断尝试的基础上,保持钧瓷的根基和本源。在此基础上,晋晓瞳崇尚的是自然设计与仿生设计相结合,并使

器物的形状和中国传统文化艺术特质相吻合,使器物美与现代人的审美情趣产生共鸣。

“从根本上来说,钧瓷的产生和发展,本来就是不断创新的结果。我赞成钧瓷器型创新,但创新要符合钧瓷艺术古朴、厚重、玉润的特质,繁简有度,要有适当的装饰,不能人为地给器物赋予含义。但是,器型简约应做到简单而不单薄,这才是钧瓷发展的方向。”晋晓瞳说。

钧瓷产业提升要构建新生态

长期致力于钧瓷技艺的探索和钧瓷文化的推广,在晋晓瞳看来,钧瓷的产业基础仍然比较薄弱。简单来说,钧瓷行业还没有形成产、供、销等完善的钧瓷文化生态。

“钧瓷文化是禹州、许昌、河南,甚至中国的一张亮丽文化名片,但我们应当清醒地认识到,钧瓷产业并没有成为禹州或者许昌的

经济支柱。钧瓷产业要为许昌的经济文化发展形成强大推动力,还有很多工作需要做。”晋晓瞳说,钧瓷产业的不同参与者要明白是为谁服务的,要形成合力,共同发展;钧瓷产业的推广和销售要形成价格梯度,建立相对完善的价格标准,让不同层次的钧瓷企业有合适的生存和发展空间;要加大环保等基础设施建设投入力度,缓解钧瓷生产企业的生存压力。

在晋晓瞳看来,仅仅在钧瓷的生产烧制环节,就有着大量的基础性工作需要做。例如建立现代化的设计中心、技术中心、原材料加工中心、环保窑炉中心等,培养钧瓷行业的专业设计师、模型师、成型师、釉料分析师等人才,而这些工作靠单个的窑口难以开展。

对于现代工艺,晋晓瞳并不排斥。“不要害怕现代工艺改变钧瓷,发现问题、解决问题、推动进步才是钧瓷发展的根本路径。钧瓷是在当时的经济文化影响下产生的,在现代环境中,钧瓷的发展需要现代工艺和手工艺相结合,也需要现代工艺与现代审美相结合。”晋晓瞳说。

钧瓷产业的发展,需要一个专业、完整、品类齐全的文化产业项目,这是晋晓瞳近段时间一直思考的问题。“一个完备的钧瓷产业项目,可以为钧瓷艺人提供创作的场所,可以为游客提供参观、学习的场地,也可以为钧瓷创作者、销售者和爱好者等提供交流的平台。”晋晓瞳说,钧瓷产业的体量巨大,只要找准切入点,就有着广阔的发展前景。

钧瓷发展的广阔空间在于创意,用创意引导生活。“钧瓷是先辈们流传下来的文化遗产,现代钧瓷艺人要做得更好。钧瓷艺人不能故步自封,要有新的发展眼光和新的认知。”晋晓瞳说,现代钧瓷艺人在如今的宽松环境中,更要具有开阔的视野,要在精神上解放自己,要有质的飞跃。

“以窑变为文化基准,牢牢把握‘窑变艺术是钧瓷艺术之魂’的根本原则,不断尝试新的烧成方法、新的器型和釉色,不断探索更加合理和规范的文化发展路径,不断推动钧瓷艺术融入现代人生活的方方面面,不断建立更加完备的产业化生态链条,钧瓷艺术前景无限。”晋晓瞳说。

“画圣文化”耀千年

□包献珍

“画圣文化”是禹州历史文化中风格独具、蔚为壮观、传承有序、具有世界意义的民族精英文化。

在禹州这片热土上,唐代就出现过名震艺坛、声扬中西的书画名家。其中,吴道子就是光耀古今画坛的“画圣”。

吴道子(约685~758年),河南阳翟(今河南禹州)人。据文献记载,其早年孤贫,喜欢作画,未及弱冠便能“穷丹青之妙”。吴道子又名道玄,自幼师从阳翟一带的绘画工匠学习绘画。他不仅才艺出众,而且刻苦用功,不到20岁,就以绘画著名,被唐以降历代推崇为“画圣”,被民间绘画艺人奉为“鼻祖”,深受历代广大人民的喜爱。从唐至今,禹州民间盛传“百代画圣”吴道子的事迹。

“画圣文化”在禹州传承的方式多种多样,在遗存的壁画、石刻、民风民俗、民歌民谣、地方史志、书法美术以及吴氏家谱中皆有显现,形成了独具风格的“画圣文化”。

相传吴道子20岁前后做了县尉。那段时间,他游历了天府之国四川,对四川的山风水物产生了浓厚的兴趣,专门对四川的山风水物进行描绘,对其一生的绘画产生了积极影响。后来,由于他专注绘画,荒于政事,便辞去了县尉职务,在当时的大都市洛阳一带游历闯荡。

唐朝,道教、佛教广泛流传于我国,寺庙、道观兴建盛极一时,据史料记载,当时全国有寺庙、道观44600多座,且规模宏大。唐诗中有“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的描绘。当时长安、洛阳的寺庙、道观更加宏大。随着寺庙、道观的大量兴建,宗教壁画风靡一时,为吴道子提供了用武之地。他在洛阳时,主要从事寺庙、道观的壁画创作。唐玄宗闻其名,把其招进宫中当宫廷画师,后提升为“宁王友”。其创作从此受到限制——没有皇帝的诏书,不能擅自作画;一旦作画,也一定按照皇帝的旨意来作。这种约束并不能完全遏制其创作热情。他在长安、洛阳的寺庙、道观里创作了大量的宗教壁画,也绘制了以唐玄宗时期为主的历史画卷和功臣们的肖像画。

历代谓吴道子是一个天才画家。他对我国传统的绘画技法进行了大胆创新,不仅创造了“旋非法”和“兰叶描”,使其所画的人物胡须云鬓、数尺飞动,而且创造了“泼墨画法”和“写意山水”。白描即可溯源于吴氏。同时,他敢于以“土石为色”,“使世俗所不能知”。

吴道子画佛教和道教人物画,远师南梁张僧繇,近学张孝师,笔笔磊落,势状雄峻,生动而有立体感。他作壁画三百余幅,情状皆不相同,落笔时,或自臂起,或从足先,能不失尺度,写佛像圆光;屋宇梁柱,或弯弓挺刃,皆一挥而就,不用规矩。他早年笔法较细,风格稠密;中年变为道劲,圆润似“纯线条”。点画之间,时见缺落,有笔不周而意周之妙。所画衣褶飘飘欲举,后人称之为“吴带当风”。

吴道子在大同殿画嘉陵江的故事,历来为世人称道。唐玄宗向往四川嘉陵江山水之美,就派吴道子去观景并为其作画。吴道子重游故地,饱览蜀中山川之美,将所见所感,一一铭记于心。回到长安,唐玄宗想看吴道子有什么创作,吴道子说,蜀中山水悉记于心。唐玄宗命其在大同殿作画,他只用了一天时间,便在大同殿墙壁上画出巨幅作品,描绘嘉陵江三百余里的旖旎风光。唐玄宗把这幅壁画与以前李思训画了数月才完成的软点画卷相比,不禁赞叹道:“李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙。”此故事真实地道出了中国画之妙,不凭借画稿,也不必面对实物,就能画出巨幅的山水画,生动地表现出中国传统绘画创作方法的一个重要特点——写意。

吴道子绘画题材丰富。卷轴画见于历代著录的有100多件,各种仙佛形象皆不雷同。最多的是宗教经变故事画,其中最为著名的是《地狱变相图》,表现的是具有浪漫风格并有批判现实主义题材的故事。

在当下的禹州,吴道子深得人心的画作为《八十七神仙卷》。画中描绘的是道教传说中之东华天帝群和南极天帝群与众仙官、侍从、仪仗、乐队等87位神仙同去朝谒元始天尊之情形。在人物塑造上,帝君庄严,神将威武,而金玉童女之脸庞则天真无邪,有的慈祥娇丽,有的恬淡自然,饱含神韵。吴道子用长垂流畅的线条,描绘稠密的衣褶,人物安排参差有致,繁而不乱,神采飞动,吴带当风之神韵尽出。画面色彩单纯明净、气魄宏大、人物生动,为吴道子之冠世巨作,被历代画家、艺术家奉为主臬。

禹州境内的吴道子传说、历代名画记录、名人评论、禹州市志记载、传世临摹画作碑刻、壁画以及古今研究成果,共同孕育出禹州显赫的历史文化——“画圣文化”。“画圣文化”同禹州境内历代人创造的丰富历史文化各展其长,共同阐释着禹州历史悠久、文化灿烂之美誉。

省幼儿基本体操锦标赛落幕

我市代表队揽获7个一等奖

本报讯(记者 寇旭静 通讯员 李天鹤)6月10日,2019年河南省幼儿基本体操锦标赛在许昌职业技术学院体育馆落幕,我市东城区实验幼儿园、魏都区爱弥儿幼儿园代表队充分发扬团结协作的体育精神,揽获7个一等奖,3个二等奖。

本次比赛由河南省体育局、河南省教育厅主办,河南省体操运动管理中心、许昌市体育局承办,许昌市体育运动学校协办,来自全省的46支代表队共计800余名小选手在6月9日至10日进行了甲、乙两个组别包括自编操(徒手操)、规定操(花球操)、团体操等项目的比拼。来自我市东城区实验幼儿园、魏都区爱弥儿幼儿园、万象幼儿园、东城区学道实验幼儿园、长葛市长社街道办事处蓓蕾幼儿园的78名小选手代表我市参加了本次比赛,并获得了7个一等奖,3个二等奖;东城区实验幼儿园新获了甲组规定操一等奖、甲组自编操一等奖、甲组团体一等奖、乙组规定操一等奖、乙组自编操一等奖、乙组团体一等奖、甲乙组团体一等奖;魏都区爱弥儿幼儿园斩获了甲组自编操二等奖、甲组规定操二等奖、甲组团体操二等奖。

值得一提的是,由于此次参赛选手年龄在4岁—6岁之间,他们的动作并不整齐完美,但他们尽力做到位的样子甚为活泼可爱,观众席上的家长激情高涨地挥舞旗

小选手们正在进行比赛。寇旭静摄

文体动态
WENTI DONGTAI

为进一步推动企业文化建设,提升企业职工文化素养,近年来,中石化许昌石油分公司采取“请进来、走出去”等多种方法,对职工进行摄影、书画、茶艺等培训,丰富他们的精神文化生活。图为近日该公司职工在学习茶艺。

王增阳 摄

6月11日,2019年“体彩杯”许昌市首届青少年乒乓球锦标赛在市体育运动学校综合训练馆开赛。据了解,本次比赛由市教育局和市体育局联合主办,市体育运动学校承办,来自各县(市、区)的11支代表队共计120余名乒乓球爱好者在6月11日—14日展开甲、乙、丙三个组别的对决。图为参赛选手正在奋力拼搏。

寇旭静 摄

