

紫砂陶的传统与现代及当代创作

吴鸣

紫砂自从分门立派至今,经过数十辈艺人的努力和积累,形成了它一整套的语言及区别于其它陶瓷的形象。从存世作品看,早期造型主要采用几何形分割、组合、图案型的规则处理(如筋纹器)等,其手法是较规矩、有法度、重对称,制作讲究,醇厚古朴。此类型奠定了紫砂传统造型的基调。经过长期的沿用、发展,形成了一些法度和规律,紫砂大多数作品皆是秉承了这些法度及规律,或是在此种度量语言上加以扩展。可以说是,即便是到目前为止,它还是紫砂造型语言的主流,是紫砂美学内涵的一个重要组成部分。随着陈鸣远等为代表的仿真作品俗称“花货”的出现,又开创了一个新的格局。这类作品用提炼、细腻的手法,通过对物象作逼真的、微妙微肖的塑造及紫砂式的转换处理,构成了另类形象,开创了紫砂陶的又一流派。至此紫砂的传统制作语言基本形成。再是以曼生为代表的文人墨客因酷爱紫砂陶而使书画陶刻介入,使紫砂作品平添了几分书卷之气,加重了文化气息及纯艺术倾向,使之介于工艺与纯艺术之间,形成了紫砂的又一分格。以后紫砂陶创作基本上是在这三大语言体系中流涟、徘徊、丰富和完善。久而久之,愈积愈厚,在树立起自身形象的同时,一定程度上又制约了自身的进展。

现代生活造就现代艺术,现代艺术是现代生活的必然产物。随着人类精神文化素质的不断提高,紫砂陶的发展逐渐受到了一些现代设计思想的影响与冲击。由于一些艺术家、美院人士的直接参与,这种

影响日见明显。特别是较为年轻的一代陶人，他们所处的文化背景不同，文化层次的普遍提高，有的经过专业培训和纯美术的学习，较多地接受了现代艺术思潮的影响，其作品更多地注入了纯艺术因素，如人性、现代理念等等。更多的传达出作者的审美个性、主观感受和内心世界，传达出现代文明气息，将现代意识与传统观念融为一体，展现出一种新的境界。

紫砂现代陶艺的整体探索和逐渐显现，应该是在八十年代中后期。不是说之前没有现代陶艺探索，一些当地从业者、外来艺术家、院校师生早说将这种形式尝试于局部创作中，但只是个体的、朦胧的、非全身心的。经过十多年的发展、交流、探索、现在人们对现代陶艺的涵义：中国在独特环境中所体现出来的陶艺形式与国外现代陶艺（在他们的环境下所衍生）的异同已经比较明了，也形成了现代陶艺大面积的呈现，成为一种独立的艺术形式。

由于当时院校与产地联系日益密切，学习、进修、深造，使人们的创作理念日趋明晰、成熟。随着紫砂市场的逐渐兴旺越来越多的人投身于紫砂创作，包括许多外地人。走走停停留留，许多愿意献身紫砂事业的人留下探索。鉴于紫砂是一种产业方式，由于市场及生存因素，许多人并非纯粹在做陶艺而较大程度滞留于工艺范畴，但已将现代理念融入创作，也不乏全身心探索个性语言的现代陶艺作者。

人们将一种运用陶瓷材质做纯主观性创作的艺术形成称之为“陶艺”。“陶艺”一词，义不同于一般所指的“陶瓷艺术”这个概念，从意义上讲是个比较新的名词，为了区别，我们还是称之为“现代陶艺”

比较贴切。

现代陶艺，是用陶瓷材质作为创作手段来展示作者个性、认识、审美、情绪、意念的一种纯艺术表现形式。它的创作是一个纯美术的思维审美过程。它是陶瓷，又不是一般意义上的陶瓷，它具有比一般陶瓷产品更多的文化内涵及精神特质，它同传统的陶瓷在美学上有着较大的本质差异，一般地说，它强调主观感觉，强调手工制作。

现代陶艺在西欧、日本及台湾等地区较为重视和普及，在中国则起步较晚，氛围并不浓，并缺乏系统的活动及倡导。因此发展也相对缓慢，甚至许多陶界人士对“现代陶艺”的涵义也不甚清晰，故亦不易为人们所普遍理解。

然而，社会毕竟不是真空，人类的物质文明和精神文明程度都在不断提高。“现代陶艺”形式的作品出现在紫砂的园地中，同社会文化的发展是相适应的，也可以说是它的必然产物。无论它以后能否成为紫砂发展的一个重要流派，它的意识、手法、特点、创作倾向，最终将对紫砂发展起到不可低估的作用。

传统的紫砂陶是将设计作为第一性，作者首先要考虑功能效用，其次要合乎工艺操作规范（即传统的制作方式与语言）。譬如一把壶，首先要可以泡茶，且使用方便，然后在此基础调整体关系及局部处理，追求美观，用传统的制作方式进行制作，因此在一定程度限制了作者的创造力与表现力。现代陶艺是以主观意识为第一性，注重自我表现。它的制作可以是一个具象的形，也可是一个抽象的形，或是一个器皿之形，即便是一个器皿之形也并不一定首先考虑它的实用功

能，而是通过这个实体来抒发表达作者的感觉、理解，将他的审美结果通过作品传达出来。它的手法可能是写实的，也可能是抽象的，可能是传统的，也可能是前卫的，可能是对某个情节的描写，也可能是某些意念的抽象表述。此时，这个实体本身似乎已不再重要，重要的是通过形、色、空间处理后，这个实体所传达出来的作者创作的心理审美过程——所思、所想、所喜、所怒、所哀、所乐，及他对陶瓷特质的自我理解，其它因素相对来说是次要的。它带有更多的精神生活痕迹及文化因素，比之于绘画，此时陶土似乎成了笔墨纸张，只是表露作者心迹的手段而已，它可以不考虑其它因素如实用功能等等，也不一定排斥这些因素。简言之，传统的紫砂与现代陶艺最主要的差异在于：前者属于工艺美术范畴，后者属于纯美术范畴；前者重实用、重制作，后者重“思”、重学识和个性；前者形式程式化，制约较多，后者思路广，少约束；前者风格相乘，后者多变求新；前者传统因素重，后者现代味浓。这些差异的形成主要在于作者创作的文化背景不同，作者的思维活动及出发点不同。

当然，在传统与现代两者之间的界限有时并不是泾渭很分明，有时甚至很模糊。由于某些特定的因素与方式，在某些作品中两者的涵义不同程度上交织在一起，就是在一些现代陶艺意味很浓的作品中，有时也显露了两者在不同程度上的交织。这类作品有双重特点：一是继承延用了传统；其次是在此基础上加以发展，注入新的观念和活力，加强了作品的审美特性和欣赏特性。可以说，它们是“现代”与“传统”的桥梁或台阶，是紫砂某个领域的发展过程，是沟通两者之间欣

赏习惯的跳板。

紫砂经几度盛衰及多少代艺人的积累，凭借它优秀的传统形成了它巨大的魅力。它的质地美感、丰富内涵，是其它陶瓷难以企及的，但是由于传统艺人文化层次的限制，师傅传徒弟的狭隘的师承方式，也导致多少年来一直在传统氛围中转圈，其根本原因在于观念没有发生大的变化。而现代陶艺形式的出现，恰恰是观念变化的产物，是文化层次提高和现代思潮冲击，是人们为适应现代社会审美形式需要的结果。那些追求个性、注重内涵，形象独特，融入现代因素的作品，给原有的紫砂传统带来了清新的气息，使之有了更广阔的发展前景及余地，扩展了生命力。值得引起人们注意的是：应怎样去协调两者间的关系，使它们成为发展紫砂的有益的互为补充的两个方面。优秀的传统不能放弃，要妥然继承，然而仅有传统似乎又感到不足，需要发展，两者不可偏废。推陈出新才是出路，不然就会出现中国绘画发展到清代那样沉溺于古法的局面，限制了自身生命力的发展。

现代陶艺形成的出现，丰富了紫砂的语言，对紫砂发展起到了较大的促进作用，或许它还会起到更为巨大的作用，甚至成为紫砂的一大家族，或是未来紫砂发展的一个雏形。也可能是昙花一现，但它的影响已经明显，不容忽视。就象一个国家的科技研究成果不管能否被广泛应用，但它必将对社会发展产生影响一样。

随着社会文化的发展，紫砂与外界沟通的广泛，现代艺术思潮的影响，紫砂如何去适应人们文化需求的变化、如何创新就成了至关重要的课题。从事创作多年，我觉得下面几点值得注意：

首先要全面妥善继承优秀传统。历史作品好的器形、泥料、题材、手法要认真研究，传统制作语言、技艺、方法要认真保留，除了外在、表面的东西，要认真分析理解内在关系和本质内蕴，除了物理因素还有文化和审美因素，真正吃透传统，打好坚实基础。

其次要观念更新，吸纳现代理念。现代紫砂创作已不仅仅是传统实用了，它的内容已有了很大的扩展，从社会大文化的环境下来思考。不妨突破原有的审美习惯，融入纯艺术理念和现代设计理念，获取更大的审美思考空间，求取更广阔的发展前景和可能性，解脱束缚，充实活力。

三是扩展现代设计形态。实用要保留，传统不能丢，但并非一承不变。传统的壶首先要强调实用，在此基础再讲审美，所以在一定程度制约了形态的扩展。现代设计形态并不一定强调实用，也不一定排斥实用，可能会淡化功能。它是以创新探索和审美寻求为要素的。其实历史上许多紫砂传统作品也并非都是有使用功能的。从陶瓷的文化和艺术创作层面的发展来看，也许“创新研究”更为重要，更有意义，就象一个国家的科技研究，对国家兴盛至关重要一样。

四是开拓现代题材。传统题材的不断挖掘重复，有用之殆尽的感觉，增加了创新的难度。这就需要创作者不断探求、开拓新路。可以旧题新做，在旧的题材上赋予新的内容和审美，也可以另辟蹊径，发掘现代题材、新的造型，不断丰富紫砂的创作内容和形式，形成一定的时代特征，通过创新来扩展它的传统。

五是探索现代手法。尽管传统手法有优势，有价值，但还是需要

不断发展。尽量寻求紫砂能做而其它陶瓷、其它材料难以表达或不能表达而又符合紫砂审美特点的手法。在力求表达紫砂独特泥性的基础上，丰富它的制作方式、使用工具和审美内涵，寻求泥性表达的潜在可能性，扩展它的装饰方式，在保留特点的基础上不断丰富紫砂的语汇。手法越多，语言越丰富，发展的可能性就会越大，价值会越高，形象也会越丰满。

六是作者个性的展示和探索，任何艺术创作都要有个性，这是价值所在。紫砂创作也是一样，在尊重艺术规律的基础上寻求个人特点风格。整个艺术状态是业内每个个体艺术成就的总和，个性越多，这个行业就越丰富，越有活力。相反，越是雷同、重复，久而久之，就会造成行业的萎缩。

七是加强作者文化修养的积累和提高。很多人都有共识，专业艺术成就的高下，到最后是看文化。而随着整个社会文化普遍的提高，审美要求的提高，作品的文化内蕴就越来越重要，作者文化素养的高低会直接影响作品的高低和行业的兴衰。

另外，还应重视和加强对紫砂理论的研究，它是紫砂的薄弱环节。历史上有些专著，史料方面的居多，纯理性方面的研究近几年虽已有些端倪，但不成体系，给人未能深入到位的感觉。理论研究的关键在于揭示紫砂陶艺的本质特征、构成要素、审美内涵，它的文化背景及同其它艺术的关系，它的发展势态及潜在的可能性等等，作出理性分析，促进创作，获取整体紫砂的发展。

《吴鸣简历》

吴鸣,字怡陶,居怡陶园,1957年生于江苏宜兴。1977年于江苏陶校学习陶瓷美术,1986年毕业于无锡轻工职大美术装潢专业。现任江苏省宜兴紫砂工艺厂副总工艺师,研究员级高级工艺美术师。中国陶瓷艺术大师,中国美术家协会会员、中国美协陶瓷艺术委员会委员。江苏省陶协陶瓷艺术委员会主任、《江苏陶艺》主编、书法家协会会员。无锡市城市职业技术学院客座教授、无锡市工艺职业技术学院兼职教授。宜兴市政协常委、文联副主席、美协副主席、紫砂陶艺专业委员会主任、学术技术带头人。第八届全国陶瓷评比评委,江苏省“六大人才高峰”培养对象,省立资助项目《紫砂陶艺的传承与创新》主持人,高级职称评委,中级、初级职称评委主任。

发表作品数百件,论文数十篇。二十多次获省、国家级专业奖,连续三次入选日本美浓国际陶展,并获评委特别奖。多次应邀出国办展、讲学、出版个人专集。作品被中国美术馆、国家博物馆、文化部、紫光阁、夏威夷大学、夏威夷文化基金会等机构收藏。兼诗文书画,集设计、制作、刻塑于一体,最早全方位进行现代紫砂创作研究。其创作融合传统、演绎现代、关注未来,自成风格,对现代紫砂创作有积极影响,被誉为“紫砂现代陶艺先河”、“新流派”。