

当代刻瓷艺术的困境与发展创新初探

曾庆彪

(德化县晟艺陶瓷研究所 福建 泉州 362500)

【摘要】当代刻瓷艺术正面临发展困境,由于刻瓷艺人的年龄普遍比较大,传承和学习模式过于单一,所以很难实现该艺术的有效传承。基于此,本文针对当代刻瓷艺术的发展困境展开深入分析,将其作为基础,提出有针对性的发展创新对策,提高对人才的培养力度,实现技法的创新,这样才能够推动刻瓷艺术的发展。

【关键词】刻瓷艺术;发展困境;创新对策

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.08.1142

刻瓷艺术是我国非物质文化遗产,对艺人的手法要求普遍比较高,具有非常强的工艺技术特征。刻瓷主要是指利用特殊的刀具在瓷器的表面进行刻划,实现对各种不同类型形象或者是图案的描绘。将笔、墨、色以及刀融为一体,是一种传统的手工艺。将瓷器作为其中的载体,中国是陶瓷的发源地,我国在陶瓷的发明和发展方面都具有非常重要的意义,陶瓷文化也是中华文明历史当中非常重要的一部分。

1 刻瓷艺术面临的困境

1.1 刻瓷艺术年龄普遍比较大

在整个刻瓷中,难免会产生非常多的碎屑或者是粉尘,对空气造成严重污染影响,对于从业者而言,要么在操作中佩戴口罩或者是直接在密封玻璃下进行操作。这种方式主要是将人们的头部和瓷器通过透明玻璃进行隔离,这样产生的粉尘就会直接落在玻璃的下面。虽然利用这种方式可以尽可能避免对人们的呼吸造成严重污染影响,但是由于玻璃很容易形成反光,所以难免会对人们的视线造成严重的干扰影响。尤其是在冬天气温相对比较低的时候,人们呼出的气体很容易在玻璃上结成小水珠,对视线造成严重的干扰影响。此刻手艺人人在玻璃下进行操作时,其自身的观察视角很容易受到限制影响,眼睛也容易出现疲劳状态。从创作环境的角度出发对其进行分析,刻瓷在整个操作中很容易出现严重的噪音,对周围人的日常生活和学习休息等都会造成不同程度的影响。过去大多数情况下都是住在平房,所以对周围邻居产生的噪音污染相对噪音影响相对比较小。但是随着经济的快速发展,现如今基本上都是楼房,所以在家里已经不适合继续刻瓷操作,而是需要利用一个相对比较封闭和独立的空间来展开创作。由于受到这些客观因素的影响,导致刻瓷的时间和空间等各方面都会受到一定的限制,整个过程不够灵活^[1]。工作环境很难达到理想化的状态,久而久之年轻人的刻瓷兴趣爱好将会造成严重的削弱影响,很多年轻人一开始的热情比较高,但是很少有能够真正坚持下去的。

1.2 传承和学习方式过于单一

刻瓷艺术本身就是一门手工艺,在日常的学习和传承方面可以是家庭代代相传或者是师傅收徒弟等方式。无论是任何一种方式,虽然是古代技艺传承的主要渠道,但是在当代社会发展下逐渐暴露出其中比较明显的问题。由于刻瓷手艺人自身的水平参差不齐,眼界也具有明显的差异性,在收徒时的标准更是不一样。甚至部分手艺人,为了提高自己的影响力,不断壮大自己的队伍,在收徒时过于盲目。很多徒弟并不具备刻瓷的基本素质,甚至是不适合从事刻瓷行业的人也逐渐参与进来。虽然表面上看起来非常热闹,但是真正热爱刻瓷能够展开有针对性创作的人才比例非常少^[2]。尤其是师徒传授制,目前存在的弊端也非常明显,不同家庭或者是不同师徒各自形成一派,相互之间很难实现真正的交流和沟通。甚至为了在市场上占据一定位置,不惜其不惜相互打压和贬低,最终导致的结果就是刻瓷技法很难真正的向外进行传播和推广。

2 当代刻瓷艺术的发展创新对策

2.1 提高对刻瓷艺人的培养

刻瓷与一般的技艺之间存在明显的不同之处,刻瓷不仅只是一项单纯的手工艺,而且在画面的内容上以及具体形式等各方面都蕴含了非常深的文化内涵,具有一定的审美功效。同时还可以体现出教化或者是社会功能,传统刻瓷家庭式以及师徒式两种传授方式,各自都有明显的缺陷问题,很容易导致公益性和艺术性无法体现出来,甚至还会导致某些传统技艺逐渐失传。传授式教育在具体实施中其自身具有非常强的排斥性,很难适应现代工业化发展的整体需求,同时也无法满足陶瓷生产节奏越来越快的趋势。家庭式传授可以被看作是刻瓷技艺在传承时最主要的方式之一。这种传承方式顾名思义就是在家庭内部进行互相传承和学习,整体范围相对比较小,受众人口也比较多。由于受到这些因素的影响,整个传承范围就会越来越窄,师徒制模式在实际应用中,由于师傅的保守心理或者是其他种种因素影响,并不会将自己所有的绝学全部都传给徒弟。基于此需要注入新的人才,这样才能够实现对刻瓷艺术发展困境的有效突破。现如今国内外并没有单独对刻瓷专业进行开设,涉及到的专业书籍也比较少。只有在实践中进行不断的摸索,才能够推动各自行业的发展。学校本身就是各种行业人才培养的重要场所,所以可以适当将各自专业纳入到正规的教育体系中,以此来保证各自队伍整体实力的有效提升。

2.2 重视形式和技法的创新

瓷器最为明显的缺点之一就是容易碎,其自身的分量非常重,占用的空间和运输成本普遍比较大。在瓷器上进行各种线条的刻制要求非常高,如果刻制时用力比较小,很难达到标准要求,甚至无法刻出痕迹。而在二次加工时很容易导致线条不够流畅,如果刻制时力气比较大导致线条过粗,甚至是敲坏磁器等情况。一旦出现破坏的现象,很难对其进行补救,甚至很有可能会直接成为废品。镌刻是整个过程中的关键,所以要保证具有非常高超的技艺水平,线条要保证一次到位,如果力度掌握不了,很容易导致瓷器破碎。

3 结语

要想突破当代刻瓷艺术的困境,实现其长远稳定的发展,就要与新时期背景下的发展形势相结合,实现有针对性的创新。加强开发意识,逐渐形成相对比较完整的产业链,不断加大宣传力度与旅游文化等进行结合。这样不仅能够逐渐扩大宣传和营销,而且还能够实现陶瓷艺术品的有效推广,这样才能够保证各自艺术的不断发展和创新。

参考文献

- [1]潘文献,韩明,田源.山东博山传统陶瓷工艺发展现状与问题省思[J].山东艺术学院学报,2020(01):6-11.
- [2]孟广健.浅谈刻瓷在陶瓷艺术领域中的发展与创新[J].江苏陶瓷,2017,50(04):11-12+16.

《秋水——临风》创作说明

赖亚平

(四川艺术职业学院 四川 成都 611131)

【摘要】中国画以墨为主,以色为辅,是其基本特点,笔墨二字几乎成了中国画的代名词,是点、线、水墨的协奏。毕业作品《秋水——临风》,在继承传统工笔画技法和艺术精神的基础上,还加入写意部分在里面,成为一副工兼写的人物画。人物面部等部分使用了细腻的刻画方法。衣物配饰等部分大都采用粗犷的用笔方式。创作展现了一个时代发展和人物成长的过程,表达了积极乐观健康向上的生活态度。

【关键词】人物画;创作

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.08.1143

前言

自古中国画分为工笔与写意。它们在笔法墨法既有粗放笔法中各种形态的点线面,又有墨法中浓淡干湿等变化。写意画的发展,要求笔墨不仅用以“状物”——描绘客观对象的形神,而且同时还用来“写心”——表现画家的感情个性^[1]。工笔画以线为主要造型手段,用线来表现人物的结构和骨架。

创作这幅作品时,主要是想体现发展的规律,用一个孩子的成长过程(即童年时代的周围环境,中学阶段的周围环境,工作时期的周围环境)让人们感受到社会的发展,经济的发展以及人们生活水平的发展。工兼写人物画作品《秋水——临风》,综合现代构图上色的审美观念,尝试多种构图(如十字形构图,S形构图等)和上色的技法完成制作。

一、人物画的意趣

一幅画首先能够吸引和打动观众,可能是因为他的色彩或是形式比较突出。而一幅能够吸引观众并且能让观众继续默默品味的画,肯定是因为它的内容和它所揭示的内涵。所以,在创作中,我把发展的内涵深深的与画作联系起来。

二、创作灵感和取材

1. 创作灵感

实习期间与学生接触较多,他们的天真烂漫,触发了我对童年的回忆,玩水是童年最快乐的事情之一。随着经济的发展,城市的高楼大厦一栋一栋的竖立起来,这正是时代进步带来的繁荣景象。而我们也从天真烂漫的小孩逐步成长为一名学生和上班族,学会怎么在竞争激烈的时代中占有一席之地。

2. 构思

为了不偏离创作的初衷,表现童年时代,学生时代,工作时代,我以“发展”为思路,着重分析了孩子的成长与时代进步带来的变化。绘画风格是唯美婉约的风格,背景用肌理的方法处理。曾经临摹过何家英的工笔人物画《舞之趣》^[2],罗寒蕾的工笔人物画《工笔人物画作品集》^[3],他们表现的人物文雅、恬静,质朴总是能让人怦然心动,我喜爱至极!也是我想达到的效果。所以在选材构图和色调上多参考了何家英与罗寒蕾的人物画作品。

在构思《秋水——临风》这幅作品时,我选择以三幅六尺三开的篇幅。第一幅作品儿童中描绘的是一个女孩在水盆里面欢乐地戏水,沉浸在自己愉快的世界里,表达了儿童的无拘无束天真烂漫的童趣,在画面中给孩子装饰有佩戴在脖子上的铜锁扣和戴在手上银手圈,穿着儿童式旗袍裙等,这些具有中国历史文化气息。我想通过这些中国元素让观众看出当时的时代背景。第二幅作品是一个穿着中学时高校服初中生,两条马尾辫和身旁的琵琶,这幅画表达的是社会在发展中产生的一些变化,去粗取精,正是这一时期的写照。第三幅作品则是一位成熟女性,她正在练习瑜伽,旁边的苹果电脑也正是时代发展的真实写照。这三幅作品由卷轴的形式展开给人的感觉就是成长而整个时代也在进步,有着无限的回忆和憧憬。

三、造型与构图

在构图上我采用了黄金分割和十字形构图相结合的形式,将第一幅的水盆、波浪鼓,第二幅的琵琶,第三幅的苹果笔记本电脑分别组合,使画面各要素相互遮挡和穿插。

在画初稿时要求精准用时较多,为了使画面达到婉约含蓄文艺的气质,人物动作摆放发型讲究服装变化等都做了修改,最后定稿为三个发型由短发到两条马尾再到成熟的女性职业发型的造型,服装由旗袍裙到时尚校服裙到休闲装,这些变化都是时代进步的象征,都体现发展。第二步勾线,确定衣服深浅颜色,深色的先用较重墨勾,浅色的衣服用淡墨勾,这样上色之后墨和色才会协调统一。勾线时注意笔锋的变化,稳中见流畅,以表现不同的质感和精神,即“骨法用笔”^[4]。

四、技法和色调处理

在构图上我采用现代构图,绘画形式上采用小写意画法。在整个创作中我运用胶矾水的涂画,洗衣粉水的擦拭,小写意的画法。衣服刻画采用了写意的画法,染染,写意的勾线,染色,水墨集墨法,湿画法,主要参考了《人物画技法解析》^[5]中的画法。传统技法主要表现在人物的五官刻画上,其中主要有分染,罩染,皴擦。在人物眼睛部位上用分染罩红和罩染肤色的方法进行刻画,使形象严谨,细致。为了突出人物主体,在人物面部刻画上先上墨色颜色,最后用分染的方法上面部的颜色,用曙红淡淡的上了一遍关节的位置,最后用三青、藤黄、胭脂、赭石几种颜料淡淡的罩染面部肤色,使肤色统一协调。

在表现衣服以及背景上,我采用写意的方式上色。一是裸露在外的肤色用三青、藤黄、胭脂、赭石几种颜色淡淡地刷在皮肤上,再用曙红趁着半干的状态画在关节部位,使协调统一。二是在衣服上稍微要更加讲究些:第一幅儿童的衣纹,是采用点彩画,先用花青加靛青蓝浓浓的点在生宣纸衣服处,亮色部分加白,用花胶来完成了一件儿童旗袍裙。第二幅则是用曙红加胭脂加白淡淡地组合的横竖条纹来完成裙子,衣服则是留白只简单的同上方法处理了一下衣领的部位。第三幅则比较麻烦了,先用胶矾水在衣服上画出圆圈部位,待半干又画,数次后干了用胭脂加靛青蓝淡淡地调水组合成淡紫色,罩染在衣服上,使淡紫色的衣服出现白色镂空的不规则圆圈,让衣服看上去很时尚。最后裤子则是较深色的搭配。

在背景的处理上,我也使用了胶矾水与颜料搭配,使颜色在生宣上逐步晕开,达到预期目的。画面接近尾声的时候为了营造统一的色调,我在背景的处理上是由一个冷色调逐渐向暖色调过度,使三幅独立的画作统一在了一张画面里,在背景图案上的处理也是一致的,使画面统一和谐而不失变化,烘托出婉约浪漫的气氛。

五、结论

任何时代的艺术作品都是一个时代的产物,与时代背景无法脱离,我的绘画创作作品也是如此,体现社会的进步与发展。

参考文献

- [1]吴山明.写意人物[M].北京:中国工人出版社,2006.
- [2]何家英.何家英工笔人物画课图[M].天津:天津杨柳青画社,2003.
- [3]罗寒蕾.工笔人物画作品集[M].广州:岭南美术出版社,2003.
- [4]项维仁.杨淑涛.名家画技法[M].天津:天津杨柳青画社出版社,2008.
- [5]王根生.人物画技法解析[M].天津:天津人民美术出版社,2011.