

◎水墨青花艺术精神·叶建新(五)

▲新水墨系列之一

青花瓷绘艺术的“笔墨”精神

◇叶建新

1958年生,中国传媒大学教授、博士生导师,中国传媒大学艺术传播研究所所长,中央美术学院特聘教授,景德镇陶瓷学院研究生导师,中国陶瓷设计艺术大师,中华陶瓷大师联盟常务副主席,中国美术家协会会员,北京市十大杰出艺术家,北京市旅游文化使者,中国艺术研究工作委员会常务委员,建国六十周年120米中国画长卷《中华和谐盛世图》艺术总监,建党九十周年90米中国画长卷《光辉历程》艺术总监。

▲新水墨系列之二

☐青花瓷系列作品欣赏

陶瓷上的绘画创作最早可溯源至老官台文化时期,陶器上的装饰绘画是人有意意识的对自然界事物进行艺术创作的过程。其中彩陶艺术还萌生了中国绘画艺术、陶瓷装饰艺术等不同的艺术门类。元青花中也有大量根据戏剧故事创作的艺术精品。

明清以来陶瓷绘画的发展演变

随着明清御窑制度与制瓷工艺的迅速发展,比如粉彩、青花遵循着一套严格的工艺流程:有专门的人负责画瓷器口缘上的圆形,有专门的人负责勾勒花的轮廓,有专门的人负责着色,也有专画山水、鸟兽的画工。明清两朝的御窑制度下,所有的制瓷工艺流程,包括彩绘,都在督陶官的严格监督下,按照皇家要求完成。画工的任务是为统治阶级服务,其身份和绘画没有自主性,皇权的统治,虽产出了诸多官窑精品,也扼杀了景德镇陶瓷艺术家的艺术精神,成为中国陶瓷艺术发展的桎梏。在皇权至上的羁绊下,在分工合作的流水式作业中,瓷绘工匠很难在作品中倾注自己对人生的体验和感悟,更遑论发挥艺术家的独特艺术个性。

与此相对应的民窑,在清中期以后大为盛行,在制瓷工艺上,民窑虽远不及官窑,但在其绘画装饰上能看出一些洒脱飘逸之气,尤其到了清晚期,随着清王朝日趋没落,御窑制度瓦解,一批瓷画高手流落民间,与此同时,以“珠山八友”为代表的民间陶瓷艺术家开始了陶瓷绘画艺术的探索实践。譬如,王琦运用绘画方法绘一般瓷器之人物头面,仿黄慎写意技法表现衣纹,所画人物不绘背景,突出形态表情,别有韵味。又如,汪野亭创立了一种新的风格“汪派山水瓷画”。这一时期,陶瓷艺术家们卸下禁锢的枷锁,大胆的进行陶瓷艺术探索,通过借鉴其他艺术,与陶瓷工艺融会贯通,从而形成了多种多样的艺术风格。

所以我认为,自晚清民国以降,陶瓷绘画创作与传统的陶瓷装饰分化越来越明显,并

逐渐演化成两个门类。由瓷工画匠到瓷绘艺术家,人们越来越注重在瓷绘作品中表现自己独立的艺术风格和精神,青花瓷绘艺术也越来越多地呈现为一种艺术创作形态,从而和传统陶瓷装饰区分开来。

当前,在青花瓷艺术研究领域,可分为传统青花装饰艺术和青花瓷绘创作艺术两个范畴。历史上的青花瓷绘艺术创作有实物可考的可追溯至元代。现当代的青花艺术创作受到近代景德镇陶瓷艺术转型影响较大,与前人有较大的区别,更多地吸取了中国画的主流审美观念,结合陶瓷绘画的基本技法,力图在瓷器上表现中国画的笔墨情趣。

如何在青花瓷上表现中国画笔墨

怎样才能在青花瓷上表现出中国画的笔墨?据我长期对中国画的创作实践与研究,体会到国画中的“笔墨”之内涵有三:其一,是指国画的主要绘画工具,毛笔和墨;其二,指的是中国绘画技法,即墨色根据笔法有干、湿、浓、淡、清五种形态变化,其亦是国画品评的重要标准;其三,是指文人绘画精神,亦即文人画家在作品中体现出来的艺术旨趣和精神追求。如,画家在作品中表现出来的生命观、自然观、宇宙观和生活情趣等等。

我虽早年与陶瓷艺术结缘,但毕竟不及诸位专家对陶瓷工艺的研究精深。关于青花瓷绘的一些工艺和技法在此不做过多说明,这些器物层的规则也是每位陶瓷艺术家所熟知的。我想谈谈对“青花瓷绘的艺术精神”的理解,也就是将“笔墨”作为第三层涵义来谈青花瓷绘中的笔墨。

陶瓷绘画创作与中国画的相通处有很多,其中一个要点是,重在体现画家的精神世界。故,青花瓷绘艺术创作,无论是釉中还是釉下,均需要遵循艺术创作的基本要求:其一,作品本身是否为艺术家对客观事物的再创造,正如张璪所言“外师造化,中得心源”即是如此;其二,是否具备艺术家独特的艺术风格,传统装饰是可以无限复制的,而艺术作品

是独一无二的,艺术家的风格只可延续,却是无法复制;其三,是否具有艺术家独特的精神活动,即艺术创作从作品表面深入到作品内涵。

“新水墨青花瓷”实现技与艺的结合

作为瓷绘艺术家,在青花瓷绘艺术创作时要有独特的艺术眼光和高度的人生智慧,将自己对人生、对自然、对宇宙的理解,用自己的画笔表现出来。如禅诗云:“一花一世界,一草一天国。”在寥寥数笔而成的青花瓷绘作品,反映自家心中的大千世界。正所谓“江山辽阔,居然有万里之势。”“遥岑叠翠,远水澄明,片帆归浦,秋雁下空,指掌之间,若晚千里,有得其平远者也。”将以小见大的哲学智慧,见微知著的生活感悟,淡泊宁静的人生态度、志趣高远的艺术追求,表现在艺术作品中,从而以青花瓷绘中笔墨间的变化以示自然之万千,独求高远心境是为青花瓷绘艺术的笔墨精神。

有些朋友看了我的青花瓷之后提出一个尖锐的建议,为什么青花瓷不能表现出中国画湿淋淋的墨气?瓷坯上的绘画虽在技法上很多与中国画相通,但解决不了的一个问题是泥坯和宣纸吸水性的不同,决定了笔墨技法的不同,他们更希望我能在陶瓷上表现出中国画中的水晕墨染的效果,我曾在团队的帮助下做过一些实验,但都没能达到理想的效果。终有一天,我想明白了这个问题,陶瓷有它独特的魅力和韵味,没有必要去将中国画搬到陶瓷上,一方面从技法层面上,它是没办法绝对搬迁的,另一方面,我们从事陶瓷绘画艺术创作,应该将陶瓷工艺、装饰和自己的绘画技法相结合,去探索艺术家个人在陶瓷上绘画的独特风格。近年来,我结合自己和朋友的创作实践,积极尝试和探索出了“新水墨青花瓷”的概念,利用陶瓷这种载体,去表达属于陶瓷绘画的艺术语言,追求瓷情画意的笔墨精神。