

纪清远(著名画家、北京画院艺术委员会顾问):今年书画艺术市场依然延续去年的情况,比较冷落,有2个原因:第一是整个经济环境不理想,投资商投资方向不确定;第二是由于过去不规范的字画市场行为所致。比如书画造假、恶意炒作、哄抬画价等现象,打击了投资者的积极性。但是市场也并非一落千丈,再也无力恢复。今年的情况如水在沸腾之前的寂静,真正理性的、有眼光的收藏者会排除各种人为的外在因素,做出正确的投资选择,这才是书画市场理性回归的必由之路。从今年更多的画展和许多画家的个人创作来看,对传统文化的继承和对现实生活的关注,相比前些年有了转变。只有从本土文化中汲取营养,从现实生活中引发灵感,艺术创作的源泉才会取之不尽,用之不竭,天地无限,艺术道路才能越走越远。

卢平(画家、北京中山书画社社长):虽然2017年艺术市场相对冷清,但是书画家的热情仍然很高,各种书画活动,画展层出不穷,而且高质量的作品也逐渐多起来了。其实有许多优秀的艺术家更需要一个安静的创作环境,除掉浮躁反而能出好作品,艺术家创作出来的作品不一定都要把它卖出去,不断展示自己的作品也是为繁荣社会主义文化事业做贡献,同时也是对自身价值的肯定。

2017年的艺术市场仍处在调整阶段,前些年的艺术市场的确太乱,虚假炒作、价格虚高、假画赝品等充斥市场,需要提高认识,拨乱反正。只有藏家自己懂书画不断提高鉴赏水平才能分清优劣,才能真正收藏到有价值的艺术品,书画市场才能可持续地健康发展。

人物档案 金国荣,高级工艺美术师,浙江省工艺美术大师,首届浙江省陶瓷艺术大师,浙江省优秀民间文艺人才,中国十佳民间艺人,非物质文化遗产杭州南宋官窑瓷制作技艺代表性传承人,中国民间文艺家协会会员,中国工艺美术学会会员,浙江省陶瓷行业协会理事,杭州市工艺美术行业协会理事,萧山区民间文艺家协会理事。多次获得“百花杯”等国家级金奖及省市级大奖,作品被多家美术馆、博物馆和私人藏家收藏。

官窑牡丹盘,2016年入选杭州G20峰会国礼,西博会工美展特别荣誉奖、金奖。

2016年,杭州G20峰会的国礼中,一件中选的官窑作品《冰裂纹牡丹盘》,引起世界关注。金国荣,就是《冰裂纹牡丹盘》的创作者,官窑非遗传承人。

修一颗匠心

在宋代瓷器中,官窑是一种专称,指北宋和南宋时在京城汴京(汴梁,今开封)和临安(今杭州)由宫廷设窑烧造的青瓷。而南宋官窑瓷器又以其造型端庄、古朴典雅;澄泥为范、紫口铁足;薄胎厚釉、色光内蕴;金丝开片、自然装饰等特色享誉天下。因此人们常说,一部陶瓷史,半部在浙江。

生于1964年的金国荣,结缘官窑的原因非常简单,带着他出生年代的显著烙印。1980年,杭州瓷厂(后改为南宋官窑研究所)有一个招工名额,父亲让16岁的他,做出决定了一生的选择;就这样,他成为了

涌潮,第3届浙江省民间文艺映山红奖之工艺美术作品奖一等奖,“非遗薪传”之浙江青瓷精品展金奖

一名国营单位的制瓷工。

进厂的几年,就是学徒生涯,金国荣主要是做古瓷仿制工作。“当年,我们甚至可以从北京故宫博物院借出来宋瓷原件,进行1:1仿制,复制。”金国荣一方面仿制古窑瓷器,出口赚回外汇;另一方面为适应开发旅游市场的需要,大量生产仿南宋官窑瓷的陈设品,就这样渡过了近十年。

第一次内心的震撼,源自去景德镇的学习,制瓷世界第一次向年轻的他打开了另一扇大门。回来后,他不甘心仅仅再做一名瓷器的仿制者,摸索着开始了自己的创作。

2001至2007年,他获得2次公派去日本进行文化交流创作的机会。金国荣说,在日本的4年,改变了他的一生。游学期间,宽松的创作和学习氛围,使他开始真正突破内心局限,形成自己的艺术观点和创作风格。他认真学习研究外来的装饰手法,并吸收运用到自己的作品中,开拓和丰富了南宋官窑的创作思路,从而创作了系列艺术作品。如青瓷釉彩《水-月》《旋律系列》,天目釉彩《秋艳》《花器系列》等,并在日本举办了个人作品展览。

从日本回国后,金国荣辞去了公职,开始静心专注于官窑的研究与创作当中。嗜之越笃,技巧越工,当他忽略外界的纷扰,专注于工作,把精力和智慧都用到要做的事情时,就找到了内心价值感和存在感。也是在这段时间,他深刻地意识到继承与创新对于非遗传承人的重要性。

用最大的勇气打出来

2007年,金国荣成立了自己的南宋官窑工作室,完全自由地进行独立创作。最初几年虽然有经济压力,但他还是坚持把主要重心放在创新设计上。设计、拉坯、修坯、施釉、烧窑……安静的工作室里,他常常一待就8~10个小时。

金国荣的工作室里有种别处见不到的奢华:所有盆栽植物的接水盆,一件件都有些残缺,却也美不胜收,全是他的官窑作品。

每次烧窑都是一次修行。“这世上找不到两件一模一样的南宋官窑手工作品,作品命运都交给了温度,结果你就无法掌控了。”金国荣回忆说,在制作《冰裂纹牡丹盘》时,他把将近200件作品送进窑,烧

出来的成品,仅仅只有不到20件。“我亲手把一件件残品全部碎掉,真是心痛呀。”他算不出自己经历了多少这样的开窑,甚至有时半年都烧不出一件作品。

“我喜欢创新,而不是一味地遵守传统。”金国荣说,坚守与开创都必须有极强的自信。他信奉李可染先生所说的,只有做到“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”才能有所成就。

从2007年到2017年,10年间,《轮花碗》《波纹碗》《旋转的斗笠碗》《莲花盘》《韵律》《涌潮》《菱花洗》《玉玲珑》《冰裂纹牡丹盘》等等,金国荣制作了大量成功作品,这些作品在保持官窑造型端庄、大方简洁古风的同时,寻求单纯和统一中的变化;例如双层拉坯、镂空雕刻、波纹贴塑、等分旋转放射楞纹等。

在坚硬的青瓷口子上弯出美丽的弧线,捏出波纹……让南宋官窑呈现出一股现代艺术的创新气息。创作灵感来自于日常生活,比如,他喜欢大海,便把对大海的喜爱表现到作品当中,烧制的《涌潮》在扁圆的球体瓶上装饰了三条波浪形的贴塑,是一个全新的器物。该作品的体量较大,圆球体部的拉坯成型有一定难度,在球体外贴上三重有规则的波纹更为困难,烧制时容易开裂,成功率很低。《涌潮》获得了第三届浙江省民间文艺映山红奖——工艺美术作品奖一等奖,“非遗薪传”——浙江青瓷精品展 金奖。

金国荣眼中好的创作,是在生活中可以使用的器皿,如茶器、花器、香器、文房器。器皿的尺度增加,使作品更显大气端庄。《花口钵》,钵体不大,大约20厘米高,最特别之处,便是钵口的一道“翻边”,令整口钵立即活泼起来。遵古法而不拘泥于古法,创新意而又不失古韵。他在传承的基础上,勇于创新,善于创新,已逐步形成了自己的独特风格。作品《轮花碗》和《莲花碗》已先后被杭州工艺美术博物馆永久收藏;《金丝碗》、十二生肖系列等作品一经面世,均被来自国内外收藏者收入囊中,日益成为收藏新贵。

唯倾心于手,融情于艺,才会匠心永恒。虽然现在名声渐起,金国荣也没有忘记当年创业的艰难。他说:“我相信‘一生只做好一件事’的工匠精神,需要我在今后创作之路上不忘初心、砥砺前行,为南宋官窑传承和弘扬尽自己的一份心力。”

《玉玲珑》系列之一,2010年作品,第3届中国浙江工艺美术精品博览会金奖。

人物档案 杨志刚,1963年出生,京派内画鼻烟壶第4代传人,1981年12月,进入原北京工艺美术工厂,师从内画工艺美术大师刘守本学习内画绘制工艺。代表作有《三英战吕布》《五鬼闹钟馗》《百骏图》《长安灯会》《兰亭序》《香港回归纪念套壶》《中华名塔》《三顾茅庐》等。

一次偶然机会,在北京西城区的非物质文化遗产保护中心接触到鼻烟壶内画,当我进入到工作室,一群大学生在在认真地画着鼻烟壶,旁边一一进行指导的正是北京内画鼻烟壶第4代传承人杨志刚。出于好奇,我便坐在一旁一边听着他们相互讨论,一边观察着架子上摆放的大小小小的鼻烟壶。“这些都是简单的作品,大多都是这些学生画的,年轻人能够对鼻烟壶内画感兴趣,对于我来说,就更有传承和继承下去的责任和使命。”杨志刚说。当他得知我有兴趣对鼻烟壶内画进行采访时,便一口答应下来了。

鼻烟壶内画初印象 神秘但不难学

1981年,杨志刚高中毕业进入北京工艺美术厂,被分配到内画班组学习鼻烟壶内画,这是杨志刚第一次接触内画鼻烟壶。“由于我母亲在北京工艺美术厂工作,我小时候就经常来玩,各个车间我都很熟悉,唯独内画组我从来没来过,这个车间在我印象中既安静又神秘。”当杨志刚开始鼻烟壶内画工作时,他从来没有想过要不要学,难不难学,一直按部就班地跟着师傅学习,慢慢适应了工作的步骤和节奏,就这样与鼻烟壶内画结下了深厚的缘分。

由于鼻烟壶内画的制作需要反笔来画,要想学好这门手艺,第一步就是练习拿笔。“这和我们平常的书写、持笔方式有很大的区别,写字的时候是笔尖顺着视线的方向使用,然而使用内画笔时,笔尖则要逆着视线方向,在瓶子内壁反笔勾画。”杨志刚介绍说,能否快速适应内画笔是学习鼻烟壶内画的关键,只有掌握了这支笔,能够控制笔在鼻烟壶内壁的运用,画出线条的粗细曲直,才能进行内画的制作。

“嫦娥奔月”是杨志刚做的第一件作品,也是他成为学徒3个月后就拿出的成品。对于一般人来说,正正常要2年才能出徒,杨志刚却只用了半年,一方面是从小喜欢美术的天分,另一方面是他能够真正地学进去,反复琢磨。为了进一步提升自己,1981年到1991年这10年,夜校成为杨志刚下班后必去的地方。“因为从小也没有系统学过绘画,刚好赶上兴办夜校,就去上了各种各样的专业美术课,提高自己绘画功底。”杨志刚回忆到,正是这股子韧劲儿,让他在众多的徒弟中脱颖而出,协助师傅刘守本

兰亭序

做了众多内画精品,例如作品水晶内画灯《长安灯会》,获得了1986年中国轻工部全国工艺美术“百花评比”创作一等奖。

鼻烟壶内画申遗 回归肩负传承

2003年工美行业不景气,企业改制,杨志刚面临下岗。下岗之后何去何从?不想离开工美圈子的他开始做起玉雕生意,仍然保留着对鼻烟壶内画的热爱。2005年赶上鼻烟壶内画申请国家非物质文化遗产项目,原先工厂的老领导找到杨志刚,他一听来意,就放下手中的一切工作,专心进行项目的申请。“之前认为鼻烟壶内画只是我的工作,对于师父经常说的历史故事也

并不在意,当自己每天查找资料、论证,把它的整个历史脉络弄清楚时,突然意识到这门手艺的珍贵和背后蕴含的深厚文化内涵。”杨志刚说,“我要回来,把这门手艺传承下去。”2008年,鼻烟壶内画成为国家级非物质文化遗产项目,2009年杨志刚的师傅刘守本成为鼻烟壶内画国家级传承人。申请非遗项目的成功,给杨志刚吃了一颗定心丸,更加坚定了他要留下来,继续钻研手艺并且将其好好地传承下去的决心。

再一次回归鼻烟壶内画的杨志刚,除了每天专心练习鼻烟壶内画,研究其背后的历史和文化之外,还用心琢磨如何进一步改进内画笔。说起内画笔,杨志刚便从身后的桌子上拿过来2个小盒子,摆出了大概20多支笔,一一和我介绍起来,“工欲善其事,必先利其器。这些金属笔是我近些年的成果,前面是用银一点点磨出来的,中间加一个铜套,后面则是用的硬木。还有这些就是比较早期的一些竹子笔,铜丝笔以及毫笔等。”我细细观察着这些笔,突然意识到这并不是简单的改进,更是鼻烟壶内画传承的灵魂所在,杨志刚用他自己实际的行动,连接了鼻烟壶内画的过去与现在。

如何能让更多的人了解鼻烟壶内画?如何让年轻人参与到鼻烟壶内画中来?“非遗进校园”项目让杨志刚有了更多宣传的空间和途径:“我们和北京的一些大学签定了每学期固定授课协议,例如刚在北京联合大学举办的为期3个月的鼻烟壶内画培训班。目前也有一些中小学来找我,和我定制课程,让这些孩子更加深入地了解到传统文化,了解这门手艺背后的故事。”这些活动虽然能够起到一些作用,但是在杨志刚看来,还远远不够,他认为鼻烟壶内画工艺的学习是一个漫长的过程,短时间的体验并不是让大家真正了解这门手艺和背后的文化传承,要想让这门手艺真正一步步传承下去,让更多人能够踏踏实实学习鼻烟壶内画,所面临的不论是经济压力还是市场前景,都存在着一些尚未解决的问题。

“用我师父的话说,小小的内画鼻烟壶承载的是皇家文化和市井文化的结合,你在上面既能看到皇家文化的大气,也能看到老百姓市井文化的土里土气。”杨志刚一边拿着他近期画的鼻烟壶内画作品让我看,一边向我介绍着这背后所蕴含的令人痴迷的故事。

锐评

2017工美发展步入新时期

质,拓宽传统工艺产品的推介、展示、销售渠道,加强行业组织建设,加强文化生态环境的整体保护,促进社会普及教育,开展国际交流与合作。

传统工艺美术工作的多年积累、传统工艺理论研究的不断深入、非物质文化遗产保护工作的广泛深入开展,为传统工艺振兴打下了坚实的基础。可以说,当前传统工艺发展已站在一个新的历史起点上,传统工艺振兴迎来了最有利的条件和历史时机。

国资委表态不得再评“中国陶瓷艺术大师”。年初,媒体报道《“91名陶瓷大师被取消”乌龙背后,千万巨资曾可买“大师”》引发广泛关注。5月,国资委信息公开办公室在回复信息公开申请时正式表态:今后不再组织中国陶瓷艺术大师评比,并再次重申要严格执行《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》。民政部通报,社会组织未经批准,擅自在保留项目目录以外开展评比达标表彰项目的,其颁发的奖项、荣誉一律无效。

需要区分的是,“中国陶瓷艺术大师”与“中国工艺美术大师”无关。“中国工艺美术大师”是根据《传统工艺美术保护条例》,授予国内工艺美术创作者的国家级称号,目前名单更新到第6届,全国一共只有78位艺术家取得大师的称号。9月18日,中国轻工业联合会发布了《关于开展第七届中国工艺美术大师评选工作的通知》,本届拟评选90人。(王霖)