

红杏枝头春意闹

——浅论紫砂“春意盎然壶”的意境美

沈晓平

(宜兴 214221)

DOI:10.16860/j.cnki.32-1251/tq.2017.05.020

宜兴紫砂壶艺起源于宋代,兴盛于明清时期,在漫长的历史中取其精华、去其糟粕,不断推陈出新,发展至今已列为非物质文化遗产。紫砂壶集书法、绘画、工艺于一体,北宋梅尧臣有诗云:“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华”,欧阳修诗云:“喜共紫瓯吟且酌,羡君洒脱有余情”,诸如此类的传世妙句数不胜数。紫砂壶由传统实用器发展为如今集实用、收藏、观赏价值于一体的艺术品,与其开放性和包容性密不可分,它与诗词书画等姊妹艺术完美融合,使其艺术价值更上一层楼。

“方匪一式,圆不一相”,这是人们对紫砂器的赞美,可见紫砂壶有极其丰富的造型,可以说是集器皿造型之大成。艺人们以独特的成型技法,塑造出各种几何形体、自然形体及图案形体。凝重的朴致大方、轮廓周正;纤巧的线条清晰、比例恰当;象形的源于生活,高于生活、千变万化、妙不可思。紫砂器的装饰艺术更是精彩纷呈,以线条、块面、浅浮雕图案等方法来装饰,或以自然界的形象,如梅、竹、松、藤、树桩的态势,以捏塑、堆塑的方法来装饰。最普遍的是雕刻装饰,艺人们从明、清两代就开创了刻字、题铭、署款的风尚。经乾隆、嘉庆年间郑板桥、陈曼生等文人墨客与紫砂联璧,用文人书画以雕刻方式与精湛的壶艺相结合,紫砂壶从而具有了高雅的艺术格调,摆脱了工匠式装饰的流俗习气,开始讲究书法、绘画、篆刻等艺术素养,甚有“壶随字贵,字依壶传”之说。

紫砂陶刻有独特的工艺技法,它的特点是以刀代笔。把书法、绘画以各种刀法技艺栩栩如生传神于紫砂陶上,使紫砂工艺与书画艺术结合,提高了它的实用、观赏和收藏价值。陶刻工艺辐射面较宽,涉及书法、花鸟、山水人物,要求艺人需要长期不断地在生活中取得积累,提高自身的艺术修养,不断完善提升,形成自身的个性风格,即“外师造化,中得心源”。“刀纵潜思,参与造化”,无论山水、花鸟、人物刻绘前要有腹稿,有助于下刀理念,有助于走刀的效果,更

重要的是落刀后能随机应变,刀刀相随,才能贯通一气。把刻绘对象的精神气质、自然界的生机勃勃、生活中瞬间的动势抓住是意境刻绘的重要因素,所以要做到大胆落刀,细心收拾。一幅陶刻的作品欲达到耐看之目的,务必做到处处变化、处处统一,刀虽尽而意无穷,才能达到气韵生动的效果。

“春意盎然壶”(见图1),以仿古壶式为基础形制,造型古雅大方,线条简洁婉约,动静相宜,寓灵动的变化

图1 春意盎然壶

于方寸之间,给人温暖平和之感。壶身陶刻又与造型相辅相成,画面中神态悠闲,活灵活现的鸟儿栖息于绿意盎然、叶芽萌生的枝条上,画面虽简,寥寥几笔却形象生动、入木三分,将春天的生机盎然、万物复苏的景象跃然呈现于壶身。仔细观其陶刻,无半点矫揉造作之态,一气呵成、自然流畅,无深厚的书画功底和陶刻技巧不能完成。下笔如有神已是艰难,在泥胚上作画更是毫无转寰修改的余地,中国国画讲究构图和意境,适当的布局能凸显作者的立意,用笔更是变化万千,通过不同笔法的起止形态及运转方向传情达意,使形态、意境全出。此壶陶刻刀法有力,线条轻盈灵动,起止恰如其分,鸟儿的形态栩栩如生、细致生动,枝条的布局疏密有致,结构安排得当、主次分明,并无喧宾夺主之势,趣味盎然的画面让人联想起“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”的诗句,生机勃勃的大好春光全情流泻,无尘俗之气,展现出轻灵有趣、淡泊平和、超逸自然的风格,造型的静雅与陶刻装饰的灵动相得益彰,增加了整壶的观赏价值。

书画自古以来便是抒情达意的一种艺术,如果说紫砂造型是理性的表达,那么书画则是境随意转的自然流露。从花鸟虫鱼到山村水榭,每一样都能了然于心中、跃然于纸上,唯有天真浪漫的心性才能感

收稿日期:2017-09-13

受到自然万物的美并牢记心中,唯有虔诚的心灵和真挚的热爱才能耐住寂寞,日复一日地将眼中景物描摹,唯有踏实坚韧的性格才能精益求精。陶刻作品是一种心灵整合,将认知状态高度协调与人格状态高度完善,是一种快乐的体验。作为传统艺术之一的紫砂陶刻艺术,在紫砂艺术的母体中孕育、形成和发

(上接第33页)

作品,闲暇之余,品茗赏壶,洗净尘埃,茶香绕齿间体会铭文刻画的意境,刹那间便明了文人雅士对茶、对壶的珍爱以及陶刻艺术的颂赞。

“壶之韵”借提梁与壶身所形成的方圆之形,诠释着中国自古以来的“不以规矩不成方圆”之说。方,是规矩,是做人之本;圆,是圆融,是处世之道。为人处事须方圆相济,社会才能和谐共融。此壶更是把中国书法文化元素融入紫砂中,让人们不仅在视觉上得到美的享受,更达到精神层面上的追求,在赏壶品茗间领悟更多的生活哲理。铭文刻画让壶散发着独特的韵味,提壶沏茶时,随着指尖舞动、茶水的流动,

(上接第34页)

一切都显得如此美好,仿佛新的生活即将开启,新的希望在心间不断荡漾。紫砂艺人以此壶寄托着满满的祝愿,让人们相信生活的彩虹总会出现,只要心中有坚持、有梦想,未来一定会更加精彩。

一把小小的茶壶总能在紫砂艺人的手中变幻出无尽的韵味。正所谓“艺无止境,不进则退”,紫砂

(上接第35页)

枝、梅花,左上方刻有行书“寒香竹韵”,点明了这一套茶具的设计理念。笔架为一梅桩的横枝,一端粗、一端细,其形一波三折,曲折蜿蜒,既可用作毛笔的笔架,也可放在茶海内放置清洗茶海的笔帚。砚的制作增添了“寒香竹韵茶具”的文雅之气,砚为长方形,它的左右两个侧面一端塑梅、一端塑竹,正面的上下对角也是如此。砚池的设计可以说是匠心独运,长方形的四角,一对角为方形,一对角为圆形,方中寓圆、圆中寓方,线形生动婉转,在对比中求和谐。由于每件器物的泥料都优中选优,烧成后件件作品细腻如

展,无疑凝聚了无数艺人的情感、思想和审美理念,带着泥土的芬芳,展现出心手合一的艺术形式。一名真正的紫砂艺术工作者,绝不会将陶刻摆放在单纯的技术层面,只有把独具特色的陶刻艺术风格注入到自己的创作方法或手段中去,才能使艺风长青。

那是最纯朴的自然之美,而“艺无涯”三个字,更是体现了从古至今艺人们所传承的“工匠精神”。

岁月如梭,自宋代以来,紫砂壶的传承与发展已有千百年,艺人们精湛的技艺与孜孜不倦的从业精神,以及历史所赋予紫砂的文化内涵,使其有了外形的美与内在的味,从而构成紫砂壶的历史价值与收藏价值。

参考文献

- [1]陈荪生,范伟群,杨世明,陈家稳.民国紫砂史话[M].江苏美术出版社.2012.
- [2]李瑞隆.宜兴古陶瓷鉴赏[M].台湾静观堂.1994.

艺人总是在生活之中寻求审美情趣,让自我情感与外在审美完美结合,用源源不断的灵感丰满自我的技艺,并创作出内涵丰富、色调润泽的紫砂艺术精品。紫砂艺术博大精深,一代又一代的紫砂艺人从升华的紫砂艺术中爆发出强大的创作力,并以紫砂艺术的最高境界,反映着人们最真实的美。

凝脂,所以砚既可作为文具用品,也可放置茶海中作为观赏品、把玩品,有玩砂如玩玉的意趣。

笔者在“寒香竹韵茶具”的设计和制作的过程中,为其注入了丰富的文化内涵。它集茶文化、观赏文化、雅玩文化于一身,观之赏心悦目,用之得心应手。梅竹的清气、茶的清香清心怡神,使品茶人的心情无比的愉悦,这也是作者在创作理念、造型设计上的一种追求。生活给了我们丰富的创作源泉,只要我们能抓住其中的一个“亮点”,我们就能创作出比较新颖的作品来。