

当陶土遇见篆刻:在《陶瓷印章的前世今生》里触摸文明的指纹

刘馨泽

春日午后翻读《陶瓷印章的前世今生》,指尖划过书页间那些带着釉色光泽的印章图片,忽然想起序中作者提及的景德镇考察经历——当陶土在窑火中蜕变,当篆刻刀在坯体上游走,两种古老技艺的碰撞竟能迸发出如此鲜活的生命力。这本由赵士庆与滕国生合著的专著,恰似一枚精心烧制的陶瓷印,以温润的质地包裹着厚重的历史,用清晰的印文镌刻着传统与现代的对话。

一、时光窑火里的文明印记

全书最令人动容的,是对陶瓷印章历史脉络的细腻梳理。作者没有止步于简单的年代罗列,而是像考古学家般层层剥离时光的釉层,让每一粒陶土都诉说着文明的密码。从新石器时代陶器上模糊的刻符,到战国时期的陶质官印,再到明清文人将篆刻艺术融入陶瓷创作——这条跨越五千年的发展线,被作者用“技术演变”与“审美转型”两条线索串联得清晰可感。尤其令人印象深刻的是对宋代陶瓷印的考证:当景德镇青瓷的冰裂纹遇上文人篆刻的金石气,那种“以陶为纸,以刀为笔”的创作状态,竟与宋代士大夫

“格物致知”的精神不谋而合。

作者对地域文化的挖掘更显功力。书中特别辟出章节分析景德镇、宜兴、德化等陶瓷重镇的印章特色:景德镇的青花料在印坯上晕染出的水墨效果,宜兴紫砂印坯特有的颗粒质感,德化白瓷印面那种“类雪似银”的通透感,这些细节不仅展现了不同窑口的工艺差异,更揭示出陶瓷印章与地域文化的深层羁绊。正如书中所言:“每座窑口的火焰里,都藏着当地匠人的审美基因。”

二、陶土与刻刀的共舞:工艺里的温度与智慧

作为一部兼具学术性与实践性的著作,本书对制作工艺的解析堪称“纸上工坊”。从泥料选择时“高岭土与紫金土的配比玄机”,到制坯环节“拉坯与模压的适用场景”,再到篆刻时“冲刀与切刀在陶坯上的不同表现”,作者将复杂的工艺拆解为可触摸的步骤。最难得的是融入了作者自身的实践经验:赵士庆提到“施釉前需将印坯阴干七日,否则窑变时易开裂”,滕国生则分享了“釉料厚度与印文清晰度的微妙平衡”——这些带着窑火温度的细节,让理

论知识有了烟火气。

书中对“篆刻与陶瓷的融合”的探讨尤其具启发性。传统石印讲究“石有尽而意无穷”,而陶瓷印则因釉色窑变产生不可控的艺术效果。作者以兽纽为例:工匠在印坯上刻好兽纽,施釉后入窑,高温下釉料自然流淌,形成“火痕”与“刀痕”的奇妙对话。这种“人工与天工的合作”,正是陶瓷印章区别于其他印材的独特魅力。正如书中所言:“石印是与石头的对话,而陶瓷印是与火的对话。”

三、小众艺术的当代回响:从书斋到公共空间

在“文化焦虑”成为时代症候的今天,这本书的价值远不止于技艺传承。作者敏锐地捕捉到陶瓷印章在当代的多重可能性:它可以是高校陶瓷课程的教学载体,让年轻人在拉坯篆刻中感受传统文化;可以是国际文化交流的使者,如书中提到的“中国陶瓷印海外巡展”,用方寸之间的艺术语言讲好中国故事;更可以是当代艺术创作的媒介,书中收录的青年艺术家作品,将陶瓷印与装置艺术、影像艺术结合,打

破了传统篆刻的边界。

序作者最初的“犹豫”与后来的“惊诧”,恰是这本书最真实的注脚。当我们习惯了“非遗”的宏大叙事,《陶瓷印章的前世今生》却用显微镜般的视角,让我们看见:所谓传统,从来不是博物馆里的标本,而是流动在当代人指尖的温度。赵士庆的“踏实”与滕国生的“严谨”,让这本“小众化”著作有了沉甸甸的分量——它不仅是对历史的打捞,更是对未来的邀约:邀请我们在陶土与刻刀的相遇中,重新发现传统文化的现代代表。

合上书页,窗外的阳光正好落在封面后那枚陶瓷印图案上,忽然明白:真正的传统,从来不需要刻意“复兴”,它只需要被看见、被触摸、被重新赋予生命。而这本书,正是那把打开文明密码的钥匙——当我们读懂了陶瓷印章上的指纹,也就读懂了中国人对待传统的态度:既敬畏历史的窑火,又勇敢地陶土上刻下属于这个时代的印记。

作者单位:燕山大学出版社

传统工艺当代转化的艺术实践与理论建构

——评《磁州窑陶瓷壁画艺术研究》

黄胜

摘要:《磁州窑陶瓷壁画艺术研究》是国内首部磁州窑陶瓷壁画专题研究著作。该书突破传统器物研究范式,立足现代公共艺术视角,从历史脉络、工艺特征、审美内涵等方面系统阐释磁州窑陶瓷壁画艺术。研究融合田野调查与文献考证,凝练其独特艺术价值,为磁州窑文化创新发展及中国陶瓷壁画研究提供了重要理论与实践参考。

关键词:磁州窑;陶瓷壁画;公共艺术;艺术语言;

磁州窑作为中国北方最具代表性的民窑体系之一,以白地黑花、剔刻花、化妆土装饰等艺术成就享誉中外。然而,相较于古代磁州窑研究的丰硕成果,其在当代公共艺术领域的重要实践——陶瓷壁画,却长期缺乏系统性的学术研究。20世纪70年代末至80年代,磁州窑率先探索高温陶板壁画创作,开创了我国现代陶瓷壁画发展的新局面,并在全国范围内引发陶瓷壁画创作热潮,对中国当代壁画艺术的发展产生了深远影响。由张文娟所著《磁州窑陶瓷壁画艺术研究》的出版,正是在这一学术背景下,对磁州窑陶瓷壁画的发展历史、工艺体系、艺术特征与审美价值进行系统梳理和理论总结的重要成果。本书首次系统地将磁州窑艺术置于壁画学科的视野中进行专题研究,既有对传统工艺的敬畏与梳理,也包含对当代创新的展望与呼唤。

一、研究边界的突破与拓展

长期以来,磁州窑研究主要集中于窑业历史、考古发现、传统器物及装饰艺术等领域,而对磁州窑陶瓷壁画的关注相对不足。本书以磁州窑陶瓷壁画为研究对象,从中国现代壁画发展与公共艺术实践的整体语境出发,推动磁州窑研究由传统器物体系向现代公共艺术领域延伸,不仅丰富了磁州窑文化研究的内涵,也拓宽了壁画研究的理论视野。其独特的艺术语言与审美品格充分展现了传统工艺在现代语境中的生命力与创造力,为彰显文化自信提供了鲜活的佐证。

围绕这一研究对象,作者从历史发展、工艺特征、艺术语言、审美内涵以及创新发展等多个维度展开系统论述。全书以“陶瓷壁画概述”“陶瓷壁画与建筑空间环境”“磁州窑陶瓷壁画的发展历史”“磁州窑陶瓷壁画的分类与艺术特征”“磁州窑高温花釉壁画的审美内涵”“磁州窑陶瓷壁画的创新与展望”六个章节为框架,形成了由历史梳理、类型分析到理论阐释和现实观照的完整研究链条。其研究既立足于磁州窑陶瓷壁画的发展实际,又关注其在当代公共艺术中的文化价值与时代意义,实现了历史研究与现实关怀、工艺分析与艺术阐释

的有机结合。

从学术意义上看,本书不仅开拓了磁州窑研究的新领域,也推动了陶瓷壁画研究由个案描述向专题研究、由经验总结向理论探讨的发展。对于深化磁州窑文化研究、丰富陶瓷壁画艺术研究具有积极意义。

二、区域个案的深入观照

磁州窑陶瓷壁画既是陶瓷壁画艺术的重要表现形式,也是公共壁画与环境陶瓷领域的重要组成部分。由于材料属性、制作工艺及地域文化背景的特殊性,形成了区别于其他陶瓷壁画的艺术风格和审美特征。作者以磁州窑陶瓷壁画为切入点,通过深入而细致的区域个案研究,挖掘其独特的艺术语言、美学价值与文化内涵,进一步拓展了磁州窑文化研究的深度与广度。

本书立足社会文化与艺术发展的宏观背景,从微观层面对磁州窑陶瓷壁画的工艺特征、艺术风格及文化属性进行分析,实现了宏观视野与个案研究、历史考察与艺术阐释的有机结合,使研究更具深度与学术价值。

尤其值得关注的是第三章对磁州窑陶瓷壁画发展历程的系统梳理。作者以历时性视角,将其发展划分为技术铺垫、初创探索、繁荣发展、低谷调整和新时期创新发展五个阶段。从20世纪70年代首创高温陶板壁画,到北京机场壁画创作对彭城壁画发展的推动,再到新时代背景下数字技术与公共艺术理念的融合,一条跨越半个多世纪的发展脉络得以清晰呈现。透过这一历史轨迹,读者不仅能够把握磁州窑陶瓷壁画的发展进程,也能够从中观察中国现代陶瓷壁画艺术的发展缩影,从而重新认识其在中国当代壁画史中的历史地位与文化价值。

第四章则从类型学角度展开深入分析。作者依据工艺特征与视觉效果,将磁州窑陶瓷壁画划分为高温浮雕陶板壁画、高浮雕釉陶板壁画、高温花釉壁画、琉璃壁画、釉上彩壁画、黑釉剔刻壁画、陶板素描壁画及综合装饰壁画八种类型,并对其制作工艺、技术特点和艺术风格进行了系统阐释。这种分类建立在大量案例比较与实践经验基础之上,为磁州窑陶瓷壁画研究提供了较为清晰的学术脉络。同时,作者积极引入建筑学、材料学、民俗学及文化遗产保护等相关学科视角,实现工艺、空间与文化三个层面的综合考察,既深入解析了壁画创作的技术细节,又准确把握了其所在的文化语境与时代价值。

三、壁画语言的理论建构

作者通过大量典型案例,从构图方式、造型语言、色彩关系、材质肌理以及空间表达等角度,对磁州窑陶瓷壁画的艺术本体语言

深入探讨。尤其是在高温花釉壁画研究中,提出“互为”“求变”“从众”三个审美范畴,对磁州窑陶瓷壁画的审美逻辑进行了理论概括。

高温花釉壁画作为一种建筑附着物,其存在方式本身就决定了任何单纯的“画面分析”都不足以解释它的全部审美价值——它镶嵌于建筑之中,受制于光线、视角、人体尺度和公共空间的使用逻辑;它的材质特性(釉的流动、窑变的不确定性)使得每一次烧成都是一次不可复制的审美事件;而作为服务于公共空间的艺术形式,它又必须与大众的审美期待与文化心理产生对话。作者的三个维度,恰好对应了壁画作为“空间之物”“材质之物”与“社会之物”的三重身份。

“互为”打破了艺术与环境的二元对立,体现在“壁画自身与空间场域在视觉以及心理上互为的整体效果,形成壁画与环境的相互依存,交相辉映。”建筑空间影响着壁画的题材选择与视觉节奏,而壁画反过来通过其色彩、肌理与尺度重新定义着空间的气质与氛围。

“求变”体现了对材质美学的本体论自觉。如果说“互为”关心的是壁画与外部环境的关系,那么“求变”关注的则是壁画自身的物质性与形式感。与传统绘画的笔触不同,花釉壁画的形式语言来自釉的流淌、堆叠与交融,具有某种抽象表现主义般的偶然性与爆发力,这种“变”带来的是一种不可复制的材质之美。

在精英主义的审美话语中,“从众”往往带有贬义,暗示着缺乏独立性与批判性。但作者恰恰在这一词语的常规语义之外,挖掘出了磁州窑作为民窑体系的正向文化逻辑。在书中,“从众”体现了陶瓷花釉语言的亲和效应,内容的叙事表征,内涵的人文关怀,磁州窑陶瓷壁画始终保持着一种面向大众、服务生活的姿态,它不是高高在上的纯艺术,而是嵌入公共生活之中的文化载体,是审美文化观的正面范畴。

当然,“这三个角度相互渗透而又各有侧重,既反映了壁画艺术所具备的功能价值,又具有花釉壁画语言的独特材质之美”,使得本书的审美分析具备了立体感和深刻性。

四、田野调查的实证支撑

学术研究的价值首先来源于资料的真实性与完整性。本书的重要特色之一,在于建立在长期田野调查与文献整理基础之上的研究路径。

作者多年来持续深入邯郸彭城地区,对窑址遗存、陶瓷厂、壁画创作现场以及老工匠进行实地走访和访谈,系统收集早期壁画照片、档案资料、厂史文献及实测数据,并对大量现存壁画作品进行图像采集和现场记录。这些第一手资料的整理和利用,为本书提供了坚实

的史料基础,也形成了难以替代的知识增量。

书中不仅记录了北京机场壁画创作对彭城陶瓷壁画发展的带动作用,还详细梳理了侯一民等艺术家在磁州窑开展壁画创作实践的历史过程。作者结合地方志、企业档案以及口述史资料,对壁画的创作年代、作者及工艺技法来源进行了细致考辨,体现出严谨求实的学术态度。

此外,本书对陶瓷壁画原料构成、烧成温度、装饰技法以及制作流程等问题进行了较为全面的整理和记录,为后续研究保存了珍贵资料,也使该书兼具文献保存与学术研究双重价值。

五、时代价值的现实彰显

作为中国陶板壁画的首创,磁州窑陶瓷壁画突破了传统陶瓷以器物为主要载体的表现方式,将陶瓷艺术延伸至建筑空间和公共环境之中,实现了从工艺美术向公共艺术的跨越。特别是高温花釉壁画丰富的釉色变化、独特的材质肌理以及强烈的空间表现力,拓展了中国壁画艺术的材料语言体系,为当代壁画创作提供了新的表现维度。书中通过大量案例分析,展现了磁州窑陶瓷壁画在环境营造、文化表达和空间塑造中的独特作用,使其不仅成为建筑环境的重要组成部分,更成为传播地域文化、塑造城市形象的重要载体。

本书从传统工艺创造性转化、创新性发展的角度,揭示了磁州窑陶瓷壁画的发展经验。其成功并非对传统工艺的简单复制,而是在继承磁州窑装饰语言、工艺技法和审美精神的基础上,积极吸收现代艺术观念与时代需求,实现传统与现代的有机融合。这种发展路径为当下非遗活化利用和传统工艺创新发展提供了有益借鉴。对于未来壁画创作而言,本书也启示创作者更加重视陶瓷材料语言的创新应用,积极探索传统工艺与公共艺术、环境设计及数字技术的融合发展,为中国当代壁画艺术开拓更加丰富的表达空间。

总体而言,《磁州窑陶瓷壁画艺术研究》是一部兼具文献价值、学术价值与现实意义的重要著作。综览全书,知识性与艺术性彼此支撑,史料价值与理论价值相互辉映,共同成就了一部兼具学术深度与现实关怀的专题研究著作。它不仅为磁州窑研究开辟了新的学术空间,也为中国陶瓷壁画研究和公共艺术研究提供了重要的理论参考,对于推动磁州窑文化传播、提升中国陶瓷艺术研究水平以及促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展都具有积极意义。

作者系景德镇陶瓷大学美术学院院长、教授、博士生导师