

追忆与思考

——追思陶瓷艺术设计教育的先驱祝大年、高庄、郑可、梅健鹰

(教育部人文社会科学研究 2005 年度规划基金项目成果)

李正安

立于层层叠叠的由陶瓷累积而成的文化高地,回望我们熟悉而又陌生的,约万年之久的陶瓷艺术设计教育之旅,不免使人感慨不已。此间,祝大年、高庄、郑可、梅健鹰作为新中国陶瓷艺术设计教育先驱者的往事,即使只是一些片断,却不时萦绕于后人思绪之中。

中国高校陶瓷艺术设计教育之开创,可追溯到上世纪 30 年代北平国立艺专陶瓷科。新中国诞生后,国立艺专改名为中央美术学院,仍设陶瓷科。

1953 年,任教于陶瓷科的祝大年、高庄、郑可、梅健鹰、郑乃衡等合作,致力于由祝大年领衔设计的“建国瓷”。“建国瓷”的设计风格,定位于继承、发扬中国传统的陶瓷艺术风格。当时,师生中形成一股收集整理民间艺术的风气,大家都沉浸在民间艺术那充溢的生命力中,“建国瓷”

的设计与实施,也处于这样一种蓄势待发的状态。本着“古为今用”、“洋为中用”的精神,设计在参照 - 清宫廷用瓷——“万寿无疆”中餐具的基础上,简化了旧式的“讲摆”却华而不实的餐具配套,适应当时宴请要求,分别设计、审定和生产了“青白釉硬质瓷青花斗彩牡丹纹中餐具”(图 1),和“青花海棠纹西餐具”,并实施师生下厂监制。尤为珍贵的是,在景德镇制成的这两套共 7000 余件国宴餐具,均是手工成型与装饰,并且用柴窑烧成。这反映了中国传统制瓷工艺技术的恢复与提高,成其为老一代专家与艺人间合作的高水准制品。另外,其装饰纹样吸取了敦煌图案的结构和风格特点,体现了源于传统,却不拘泥于传统的积极态度与教育取向。

1956 年中央工艺美术学院建院,陶瓷美术系由祝大

图 1

图 1

年任系主任（1956——1957），系内集聚了像祝大年（留日）、郑可（留法）、高庄、梅健鹰（留美）等一批专家学者，此等教师阵容足以令人肃然起敬。系内设有实习工厂，其设备均由祝大年亲自操持，主要从大连、唐山购进。工厂配有专人负责管理和指导学生实习，并进行小批量样品生产。

1957年继由梅健鹰负责陶瓷美术系工作（1957—1966，1979—1982）。1958年底开始，由梅健鹰、张守智组织辅导两个班级的学生，接受了新一轮国宴用瓷的设计任务。针对人民大会堂宴会厅多功能餐会对餐具的要求，

图2

图3

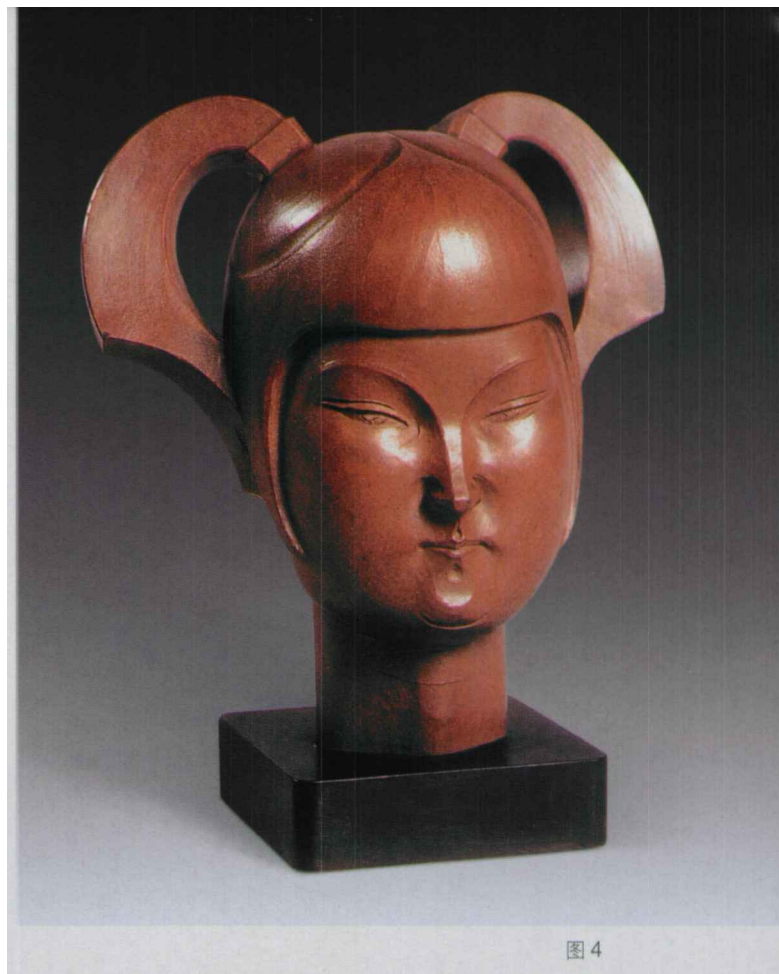

图4

师生们首创了中西餐具综合性设计。其中，像浅盘通用于中、西餐具中的凉菜盘，深盘通用于中、西餐具中的热菜盘等整合性设计处理，甚至成为开发日后旅馆业用瓷的一种设计思路。

甚为有趣的是一次梅健鹰率学生下厂实习，当众人翘首以待窑车拉近窑口时，一旁的师傅发出“糟了”的叹息声，而梅先生却直呼“不错，不错”！这赞美之声无非是认同学生之劳作获得了意外的艺术效果，而非趋同于寻常状况下的感受和认知。这是一种引导或鼓励，即在先人已建立的浩瀚的文化碑林里，后人仍有驻足并所作为的空间。当然，梅先生亦对自己所钟爱的领域给予关注和扶植，传统的均红和磁州窑刻划花就属此例。透过这些作品（图2、3），人们不难解读先生的平和与执着。

中国传统紫砂得以持续发展的重要原因，是历代文人雅士的推崇与参与。从上世纪50年代中起，高庄曾到江苏宜兴从事紫砂的考察、研究和设计。当时他许多建议和设计作品本身（图4、5），乃至他在紫砂制作工具上的改进等，都对传统紫砂设计技艺的发展起了促进作用。不仅如此，高庄1957年高庄于宜兴做陶时，偶拾战国与西汉的硬质印纹陶残片，受其影响便以宜兴白陶泥为原料，借用紫砂工艺的泥片围合镶接法成型，以席纹装饰而成此赏用结合的盖罐（图6）。随后的年月里，陶瓷系师生经常下厂创

图5

图6

作设计和教学实践,厂区设计人员也以各种方式参加由高校组织的各类培训,加上教师与工艺师个人之间的合作,出现了一种传统技艺、文化、形式与现代理念、信息和手法互融共生的创作设计气氛,进而推出了许多创意好、技艺精、品味高的紫砂制品。丰富了陶瓷艺术设计教育的形式与内容。

1962年陶瓷美术系实行工作室制。陶器工作室由梅健鹰主持,瓷器工作室由郑乃衡主持,陶瓷雕塑工作室由郑可主持。在原设课程基础上,陶器工作室开设《设计基础——陶瓷小品》、《设计基础——日用陶器》,瓷器工作室开设《装饰实习——纸面临摹》、《古彩临摹》、《印花纸实习》、《名作模制——刻划花宋瓷》、《洋彩实习》,陶瓷雕塑

工作室开设《制图》、《瓷制陈设品设计》、《陶瓷壁饰设计》、《塑料装饰品设计》、《陶立像设计》等,加强了工作室自身特色。

实行工作室制,除专业分工细化外,还可突出教师的专长,更加有利于教学中的“因材施教”和师生交流,以及有利于建立起有特色的教育学派等。这对教师的要求更高,亦有助于学生对知识涉猎的深度与广度。以郑可主持的陶瓷雕塑工作室为例,曾提出教学“以陶瓷雕塑为主,为适应国家建设和未来发展的需要,兼学一定比例的玻璃、塑料、金属工艺等近代工艺设计的基本知识,培养学生具有立体造型与装饰设计的能力,了解有关的生产知识,能够独立进行陶瓷雕塑的创作和玻璃、塑料、金属工艺等日

图7

图 8

用工艺产品的设计,可到专业的生产单位或研究单位担任设计工作,亦可到有关学校担任教学研究工作。”这种计划里,含有适应社会实际工作,拓展专业教学面,培养所谓“一专多能”型人才的设想,也从一个侧面映射出某种师徒传习教育的影子,即它所含的合理因素,仍会依附于工作室形式而得以表露。由此及彼,我们不能不承认历史既有的相似性,即今天正在实施的学分制、工作室制既有很现实的考虑,亦确实有前车之鉴。

郑可于1927年留法归国后,最先于艺术与设计院校传播包豪斯的理想,在前中央工艺美术学院亦是大家公认的一位艺术修养全面,动手能力过人,集绘画、雕塑、陶瓷、金工及车、钳、刨、铣等技艺于一身的教师。1980年他参与《陶雕设计》课教学,留下一段别有韵味的故事。《陶雕设计》课之前先由特艺系何宝森上《动物速写》,然后则根据所画速写做泥塑动物。当整个课程接近尾声时,郑可突然出现在教室门口,他一进门就挨个与每位学生交流。只见他一边说:“我就是来动大手术的”,一边把所有桌上学生近乎完成的泥塑或是扭转,或是拉升。短短的十

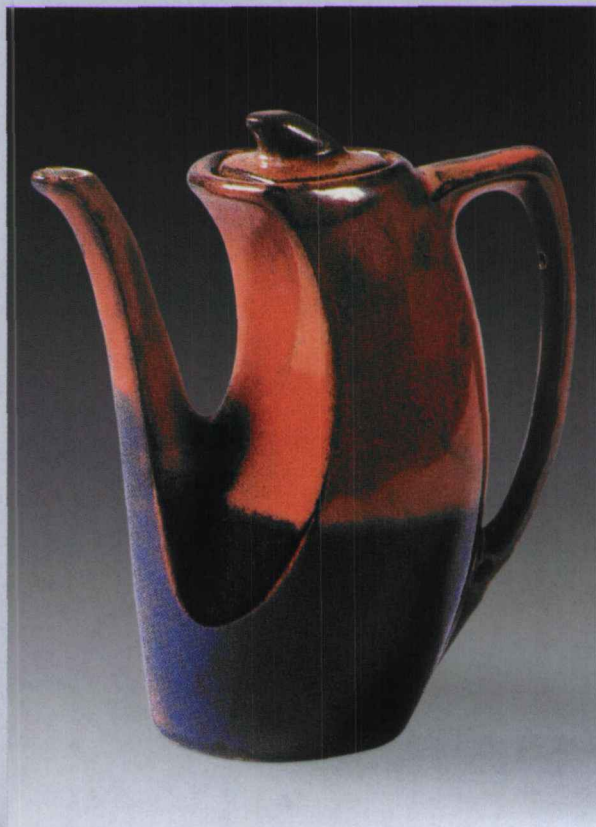

图 9

图 10

图 11

几分钟，每件泥塑都改变了原来的模样与态势。不知当初其他同学想法怎样，反正我一时还真不理解。因为我照速写稿塑成的“一只垂死的羊”，经先生一拉伸羊脖子，则立刻变成了“一只警醒的羊”。只是接着先生的一番开导，方解心中疑惑。他说：“动完大手术后，还要告诉你们，通过基础学习，同时培养描绘能力，表达能力。表达能力要结合发明创造，亦要具体到源于生活，高于生活。不必拘泥于一种想法、单一形式。而要通过观察，培养想象力，富于形象思维。创造能力是潜在的，必须具备不只是本行的艺术修养，还要有广泛的文化修养。”等等。从郑可先生关于“动大手术”的言传身教中，同学们对如何在设计创造时运用多向思维和逆向思维，有了更深的体会。至于“动大手术”的方式是否有强加于人的意味，是否会抹杀学生的个性，这很大程度上取决于“动大手术”的是什么人，他有无这种能力并能把握整个事态。而不见得凡是教师就能这样做的。很遗憾未将当时“动大手术后”的场面拍摄记录下来，然而，看看先生的作品（图 7、8、9、10）你会感受到他特有的“动大手术”的激情与活力。

如果说，国立北平艺专时的陶瓷科作为独立的学科而成立，那么，中央工艺美术学院陶瓷美术系，经中央美术学院陶瓷科的阶段性培育与过渡，逐步以自身的成就特色而建立起良好的声誉。因为，该系集聚了上述几位专家学者，他们借鉴从国外学来的关于陶瓷艺术与设计教育方面的经验，并且结合中国陶瓷发展的状况，探索适合于中国现代陶瓷艺术设计教育的途径。正如杨永善所言，“他们不仅在理论上有着自己独到的见解，而且在陶瓷艺术创作设计实践方面，也有杰出的表现。他们的教育思想和教学方法受到重视，在相互融合中形成了当时比较完整的教学体系。明确地提出来培养学生具有从构思设计到完成工艺制作的整体思想，强调在继承传统的基础上创新，加强学生的工艺实践能力，这些思想的影响是深远的。应该说，他们奠定了中国现代陶瓷艺术设计教育的基础，为今天的陶瓷艺术设计事业的发展培养了人才。”

毋庸置疑，中华陶瓷具有深厚的底蕴，一代又一代的制陶者从没停止其孜孜不倦的承传、探寻和劳作，追求不同历史时期下应用与审美相结合的目标，以及按照美的规律进行创作的理想。透过他们与日常生活相关的制品，可见其艺术创作的功力及诲人不倦的态度。“青花釉里红盘”（图 11），是祝大年教授之作，他将青花釉里红彩饰与传统的缠枝花纹样相结合，以构图饱满，勾线流畅和穿插自如的纹样，尽显“建国瓷”独有的风采。高庄先生的“葡萄纹青瓷点红钵”和“红釉罐”（图 12），均巧妙地融合了青瓷刻划及绘画颜色釉的综合装饰方法。钵中的刻纹较疏作为背景，红釉绘成葡萄纹密集且形色完整，形成主题，而且细观主题又会发现其中微妙的视觉肌理。罐体造型圆浑，表面带有浅层浮雕装饰，红釉就抹在浮雕的凹面里，却也是形态最为突出的部位，这种很好的控制和发挥红釉流动性的处理，体现了作者对传统陶瓷艺术完整性的理解与诠释。

图 12

图 13

图 14

人们在为传统陶艺的博大精神所折服的同时,也相信一脉相承的延续和发展的可能性,他们不强求某种突变性的进展,却依传统精华,实践体验和时日变迁而循序渐进。此间,时代与个人的痕迹,总会自觉或不自觉的通过其品反映出来。“华夏图腾”(图13)与“红釉三足瓶”(图14)分别是祝大年、梅健鹰的作品。前者在结构、形式上含有传统建筑构件的影响,比如容易让人联想到古建筑上房檐、屋脊上动物形态的构件,不仅如此,构件之间有互相套合一体的合理性,以及透露出一股为老百姓所喜闻乐见的龙凤文化的气息。后者的造型观,也有很明显的综合倾向。是想在一件器物上综合运用生动、舒展、稳定、空透等造型要素,如果您通体审视一下这件器物,您是不难理会作者用心的。也许“青蛙骑士”(图15)是最令人难以琢磨不透的一件作品,很难想像这是当时年过七旬的祝大年之作。不过,这倒更深的反映出其胸怀和心态。

后人追思先驱者,最为感慨的莫过于他们如基石般的托起了事业与后人,扪心自问的总是究竟怎样才是对先辈的一种告慰呢?应该说,今日陶瓷艺术设计教育之健康发展,若能更好的利用祝大年、高庄、郑可、梅健鹰等积累

的财富,处理好此间经验积累与现实需求之间的关系,便可获得教育深入发展的动力和资源,起到事半功倍的效用。

(李正安 清华大学美术学院)

图 15

知网查重限时 **7折** 最高可优惠 **120元**

本科定稿，硕博定稿，查重结果与学校一致

立即检测

免费论文查重: <http://www.paperyy.com>

3亿免费文献下载: <http://www.ixueshu.com>

超值论文自动降重: http://www.paperyy.com/reduce_repetition

PPT免费模版下载: <http://ppt.ixueshu.com>
