

2024中国工艺美术博览会精彩回眸

千年金属工艺 闪耀时代之光

匠人匠心助力传统非遗技艺融入百姓生活

本报记者 贾陶文 □ 李臻

传统非遗工艺是中华文化与匠人匠心的结晶,承载着几千年的历史,展现着深厚的文化魅力。金属工艺是中国工艺美术门类中的重要组成部分,伴随着人类文明发展的进程,传承至今,历久弥新。

在今年5月举办的第四届中国工艺美术博览会上,众多工艺美术大师将自己的工作室搬到了博览会现场,在展示最新力作的同时,与观众展开深入互动,为传播非遗技艺,弘扬工匠精神,助力传统工艺美术产品走进百姓生活持续赋能。

在博览会特别设置的非遗传统工艺展示区内,安徽省工艺美术大师王金林携6件最新力作亮相。王金林大师表示,中国工艺美术博览会是工艺美术界的盛会,不仅聚集了全国工艺美术产区的优秀作品,更汇集了业内顶级的大师工匠与专家学者,为广大从业者提供了展示交流的机会。这次,我一定要将景泰蓝这一传统技艺充分展现给广大观众,让大家近距离观摩景泰蓝掐丝、点蓝的工艺流程。

王金林大师介绍,景泰蓝又称“铜胎掐丝珐琅”,是我国金属工艺的重要组成部分。景泰蓝是一种将铜与珐琅结合,经过多道工序烧制而成的工艺美术珍品。制作者要按照墨样花纹的转折,将金属细丝“掐”成对应的图案,并粘焊在器物主体上,之后要将磨成细粉的矿物釉料一点点地填充到图案的空白处,形成优美而绚丽的画面,呈现出传统宫廷技艺的典雅与奢华。

“铜雕技艺发展至今已有一千多年的历史,这门古老的工艺是古代青铜器制造技艺的延续,现代铜雕则是将传统技艺和当代审美相结合创造出的全新产品,现代铜雕的产品种类涵盖生活的各个方面,深受广大群众的喜爱。”安徽省工艺美术大师郑东平在接受采访时说:“铜雕是中国青铜器的变体,代表了中国铜工艺的最高水平。我擅长使用中国传统失蜡法制作铜雕,这种技法制作出的作品既具有写实性又富有装饰性。铜雕是国家级非物质文化遗产项目,具有深厚的文化底蕴和艺术价值。能够在中国工艺美术博览会这个大平台上,将铜雕技艺展现给广大观众,我感到非常荣幸。我一定要将铜雕这门传统技艺不断发扬光大,让这门传承千年的老手艺真正地‘活起来、用起来、传下去’。”

郑东平大师展示了传统失蜡法铸铜的工艺流程,赢得了现场观众的阵阵掌声。他向记者介绍:“失蜡法铸铜要先用黄蜡(蜂蜡)制成器物形象的蜡模,随后在蜡模表面敷以调配好的泥料形成泥壳,之后还要在泥壳表面涂上耐火材料……这几个步骤看似简单,却实实在在地考验着制作者的技术水平。”

浙江省工艺美术大师程育全从事铜雕工艺近五十年,已经连续三届参加中国工艺美术博览会。在非遗传展示现场,程育全大师用锤子和钎子在铜板上作画,随着创作不断深入,名胜古迹、自然风光等优美的画面,逐渐显露在铜板之上。程育全大师对记者说:“我出身铜匠世家,与铜打了一辈子交道,我特别愿意向大家展示铜雕这门技艺。此次,展会设置传统工艺大国非遗工匠专区是一个创新之举,大师工匠现场展演传统技艺,既可以让更多人了解到铜雕技艺的制作过程,同时能让观众亲身参与到制作过程中,这是助力传统工艺美术创新发展的生动实践。我希望通过不断地走近观众,真正将铜雕这门手艺传承下去、发展下去,也衷心地祝愿中国工艺美术博览会能够做得更大、更强、更好。”

深圳市工艺美术大师,深圳市萃华珠宝首饰有限公司首席设计师、设计总监郭夷铤,首次参加中国工艺美术博览会就打造了180平方米展示区域。她在接受采访时说:“中国工艺美术博览会是行业规格最高、规模最大的专业性展会,来自全国各地的工美大师、业内专家与展商在近6万平方米的会场相聚,对我而言是一次难得的学习机会,令我受益匪浅,真是不虚此行。”

郭夷铤大师介绍,花丝工艺是中国古代金工艺术中的瑰宝,创作出的作品玲珑剔透、精美绝伦,一度被列为皇家御用之物,其精湛的技艺和华美的造型,处处彰显着工匠的智慧和艺术创造力。这次,我在博览会现场向观众展示了花丝制作中的拉丝工艺,这个工艺要先将金属在轧条机上反复轧制成细长的金属条,随后按照拉丝板孔洞由大到小的顺序,依次将金属条拉过每个孔洞,直至将金属丝拉成细如发丝的金属线。

本届博览会的非遗传统工艺展示区,吸引了众多观众与参展大师进行交流。大师耐心指点技术要领,观众亲身体验制作过程,在锤凿金属的敲击声中,在火光与岩彩的碰撞下,不时传来阵阵惊呼与热烈掌声。一位观众激动地对记者说:“通过观看大师们的技艺展演,我感到工艺美术的传承不单是技艺的传承,更是传统文化的传承。工艺美术承载着我们民族的历史与情感,更蕴含着匠人匠心的伟大。在当今快节奏的生活中,能够静下心来近距离观摩学习传统工艺美术技艺,这个机会真是太难得了。非常感谢中国轻工业联合会为我们打开了一扇走进工艺美术世界的大门,明年的博览会我一定还要来到现场,期待能有更多精彩的体验环节。”

龙泉青瓷焕发别“young”精彩

工艺美术师蒋永畅致力探索陶瓷艺术生活化发展新路径

□本报记者 贾陶文

龙泉青瓷是中国乃至世界陶瓷史上烧制年代最长、窑址分布最广、产品质量要求最高、生产规模和外销范围最大的青瓷历史名窑之一,其烧造历史可追溯至1700多年前,至宋代达到鼎盛。龙泉青瓷胎质坚硬灰白,釉层薄而透明,以“青翠欲滴,温润如玉”而著称。

在今年11月举办的2024世界斯诺克国际锦标赛上,中国选手丁俊晖夺冠后捧起了一座龙泉青瓷制作的奖杯。这座奖杯是由浙江省工艺美术大师蒋永畅与其子工艺美术师蒋永畅共同打造。

蒋永畅向记者介绍:“我的父亲已经是第十次为世界斯诺克国际锦标赛制作奖杯,而我是第一次参与,能让龙泉青瓷登上国际赛事舞台,让中国传统文化得到世界认可,我们感到很荣幸也很开心,为此我们在设计上花了不少心思。净高度为44厘米,由于器型大、品质高,因此需要多次烧制才能在几十个成品中选出一个合格品。这次的奖杯由前几届的哥窑釉色,改为弟窑梅子青釉。在奖杯的纹饰设计上,特别增加了台球运动中的经典轨迹等图案元素,将斯诺克精神和中国传统文

化相互融合。这座奖杯的杯身四面出戟,分布于足、腹、颈三段,奖杯腹部为球形,并雕刻坐龙、升龙、降龙、行龙,寓意中华民族繁荣昌盛。奖杯的外观形似中国古代酒器,寓意美酒献给来自四面八方的嘉宾,彰显出东方古国的好客热情。”

薪火相传 以匠心书写热爱

蒋永畅是一名“90后”的工艺美术师,他自幼与瓷结缘,以自己的艺术视角发现了一座龙泉青瓷特有的东方美学意境,他创作出的作品始终坚守独创性和唯一性,既充分继承传统技艺的精髓,又符合当代人的审美情趣。

回忆自己的童年,蒋永畅对记者说:“我就是在窑火边长大的,从记事起,我眼前的一切都和青瓷有关。小时候,父母由于工作繁忙,瓷厂就成了我的‘游乐场’,我常常学着父亲的模样玩泥巴,将瓷土塑造成各种形状。烧窑最忙的时候,大人经常忙到深夜,我就盖着父亲的军绿大衣躺在暖暖的窑炉边睡觉。时至今日,回忆起那种感觉依旧充满温暖与美好,我想这大概就是自己命中注定与青瓷有着扯不开的缘分。”

图为蒋永畅(右)与父亲蒋同磊大师共同完成奖杯制作。

蒋永畅作品《商周印象文具》

蒋永畅作品《荷开次第》

工匠简介

蒋永畅,工艺美术师、高级陶瓷技师、中国民间文艺家协会会员、中国民协中国五大名窑专委会副秘书长、浙江省非物质文化遗产保护协会理事、浙江省青瓷协会会员,现任龙泉市孙坑窑瓷庄艺术总监,荣获“龙泉市乡村工匠”荣誉称号。

蒋永畅出生于1990年,2014年7月毕业于景德镇陶瓷学院雕塑系,毕业后师承其父、浙江省工艺美术大师蒋同磊,设计制作2022杭州第十九届亚运会贵宾接待用国礼瓷、第十届世界斯诺克国际锦标赛冠军奖杯。其创作的作品有20余件荣获国家级、省市级金银奖;10件作品被中国工艺美术馆、浙江省博物馆、大庆博物馆、波兰国家博物馆、中外文化交流中心等国内外知名博物馆及文化交流机构永久收藏;多件作品入选《龙泉青瓷艺术创新人才培养成果作品集》。

2010年,蒋永畅考入景德镇陶瓷大学雕塑系,开启了专业学习之路。通过四年的学习,他对形态美和艺术表现有了更深入的理解,这也为他未来的青瓷创作打下了坚实的基础。

蒋永畅对记者说:“景德镇是国际陶瓷文化和人才交流的集聚地,在景德镇陶瓷学院学习期间,我接触到了形形色色的陶瓷艺术风格和现代陶瓷艺术创新理念,拓展了我的艺术视野,使我对中国陶瓷艺术的理解不断加深,也愈发坚定了我未来要从事龙泉青瓷的决心。一部中国陶瓷史,半部在浙江;一部浙江陶瓷史,半部在龙泉。我是在景德镇学习了几年后,才真正深刻认识到这句话的含义。”

2014年,蒋永畅在大学毕业毅然决然地回到了龙泉,下定决心跟着父亲学习青瓷烧造技艺,正式成为孙坑窑瓷庄中的一名设计师,开始了自己的创作之路。在他看来,从事青瓷艺术创作,不仅是一种职业的选择,更是源于内心对龙泉青瓷文化的理解与热爱。此后,蒋永畅一直跟随父亲学习,并在学习中开始参与创作设计。

蒋永畅对记者说:“我的父亲是一个非常专注的人,为了创作出《四羊方尊》系列作品,他花费了10多年的时间,期间经历了许许多多旁人无法想象的困难和曲折,但他并没有放弃,这种匠人匠心的精神也深深地震撼了我的内心。父亲是我的学习榜样,是我进步的动力,更是我渴望超越的目标,但绝不是我啃老和躺平的资本。虽然以我的创作能力与工艺技术,还很难超越父亲,但是我的心中有一个愿望,我希望将来人们看到我的作品时会说,蒋永畅的作品很不错,有自己的市场。”

守正创新 将艺术融入生活

蒋永畅认为,任何一种传承千年的非遗技艺都是有生命的,这种生命力会随着时代的发展变迁,不断地衍生出符合所属时代的表达方式与设计语言,青瓷艺术亦是如此。龙泉青瓷既可以传递出古人温润淡雅的审美意趣,也可以迸发出充满活力与创意的时代火花。如果一门艺术失去了其创新发展的动力,任何昔日的辉煌与灿烂的成就,都会逐渐被历史的尘埃所掩埋。

为此,蒋永畅围绕青瓷的创新与应用场景开始了一系列的创新尝试。他围绕如何创新?什么是工匠?怎样才能

把握守正与创新的平衡?不断展开思考与大胆尝试。在一次次失败的实践中,蒋永畅逐渐理清了思路。他深刻地认识到,真正的创新应该是“向下扎根、向上开花”的持续过程,需要不断累积和沉淀,而非非一蹴而就的。艺术的发展必然紧跟时代的脚步,艺术的创新一定反映出时代的精神,传统非遗技艺的传播一定要坚持守正创新,传统技艺是“根本”,创新成果是“繁花”。创新是在守住技艺内核基础上的“再创新”,只有这样才能让古老的青瓷烧造技艺不断焕发新的生机。

“青瓷不应该仅仅局限于艺术瓷的范畴,更应该融入到人们的日常生活中,成为提升大众生活品质的文化符号,让人们在使用中感受到青瓷艺术的美好,也感受到生活的美好。我应该将更多、更新、更多元化、更国际化的审美理念,融合到自己的作品里,丰富自己的创作形式。”蒋永畅说道。

近年来,随着龙泉青瓷的名声日益响亮,都市化、国际化成为龙泉的新标签,也吸引了越来越多的外国友人来龙泉开展文化交流。为此,蒋永畅积极参与各种非遗文化交流、展览活动以及工艺活动。孙坑窑瓷庄打造了国际陶瓷艺术创新基地,蒋永畅负责接待国际文化交流的嘉宾和团队与来自世界各地的艺术家相互交流,吸收到很多时尚、超前的创作理念。他创作的一款青柠茶具,就是受益于奥地利陶艺家 Kurt Sprey 创作理念的影响。

“龙泉是一座开放包容的城市,这几年,龙泉产业集聚效应越来越好,在龙泉创业的青年越来越多。这也让我明显感受到,自己所处的时代环境,比父辈们更好、更有发挥的空间。目前,我在望瓯·陶溪川的青瓷品牌店即将开业,这是我为自己打造的独立工作室和展示交流空间。我希望以此为起点,不断探索龙泉青瓷生活化发展的新路径,努力走出一条属于我自己的新路子。”蒋永畅如是说道。

采访中,蒋永畅对记者说:“龙泉青瓷既承载了中国传统文化的深厚底蕴,也展现着精益求精的大国工匠精神。我立志在青瓷艺术的创新路上,肩负传承与创新的双重使命,为传承发扬龙泉青瓷传统烧制技艺而不懈努力,创作出更多的艺术精品。我愿意为青瓷艺术奉献自己的光和热,坚定不移地做一名青瓷文化的守护者与传承人。”

蒋永畅作品《青柠茶具》

蒋永畅作品《龙生九子茶宠》