

傳統精神的現代品格

——孫建平紫砂系列壺藝語言探析

(文：黃玉明)

語言是壺藝評析的焦點。語言體現藝術思想，是創主體對藝術創作和自身創作活動、創作行為的自我認識，是藝術思想的外化。同時折射出創作主體的才能、志趣、經驗與文

化修養。語言每時每刻都離不開藝術思想的制約與引導，直接關聯作品的個性傾向、格調品第、氣勢風骨、構架布局等諸多方面。

我注意到，孫建平《建平

十八式》《劍道》《孫氏春秋》《建平構成》《子墨十三式》等系列作品，語言方式同表現、構成、抽象「聯網」，注重超越技藝層面的探索，張揚着主觀意識和自我的精神追

求，求取新的表現方法和新的表現形式，語言風格質樸勁健，自由和諧，極具獨特性、開創性、前瞻性特點。為方便表述，我們姑且稱之為「孫氏壺藝語言」。

《孫建平不懈追求陶藝個性表達》

傳統精神的現代品格、現代指向

整體而言，「孫氏壺藝語言」實質上是將「傳統的文化因進行解構後，得其精神實質再來注釋現代這種作法，常常使得歷史和傳統文化一次又一次地充滿着青春的活力，也使得傳統文化得以延續。」（李喻軍語）亦如著名藝術評論家朗紹君在《論現代中國美術》一書中的論語：「最可貴之處，是有突破的膽識而又保持着分寸，在橫向進擊時並不丟掉縱深的歷史繼承，使自己的作品保持着現代感和傳統風神的統一、新穎性和民族欣賞心理的平衡。」對於孫建平，這些真知灼見正是「三者」統一的題中之義，是他的一種思維方式。

主觀精神的物態化、符號化、生命化

真正意義上的藝術，當是藝術家個性意識、精神狀態的自然流露。從某種角度上說，他是以藝術的名義表達和宣泄自己。十多年來，他雙手捧出近百款壺型。從中可以看到綫、面在空間變化上的無限，讓人感受到他概括形態、豐富形態的底氣和智慧，彷彿祇要他感興趣，就永遠可以探索出新的形態來。「孫氏壺藝語言」動勢蘊藉、意態朦朧、韵味悠長，體現出抽象化、單純化和新銳化的創想價值。《構成》系列壺的靈感火花，是他遊走在中國十三朝古都西安期間，深切感受到「先秦時期的霸氣與劍芒、盛唐時期的從容與瑰麗」，於內心深處萌發出的創作衝動。作品語言毫無明確的、具象的對應信息，但具有強烈的藝術感染力和震撼力。這是一種使用創意手法與空間表現內在力量的極致的個人化語言。由此，思想文化和精神感受變成了有體積有重量的藝術品，將作者自己的情感態度、自己的看法、自己的想法、自己的理解寄寓於作品之中，使作品具有了個人意味與氣質。

《紫砂雕塑 茶禪一味》

《建平十八式》

藝術精神的跨文化性傳播力、輻射力

孫建平說：「族性是民族文化也是世界文化的組成部分」，世界性是「民族元素承載世界性文化觀念的主體」。顯然，作品要想具備國際識別性，就一定要有恰如其分的獨特性，令不同文化背景的觀賞者的共通性意念，透過語言的文化方式表現出來，免去因文化、地區、語言、種族等因素造成的交流障礙，通過視覺形象而達到心靈之間的直接溝通，進入一種心領神會、心聲共鳴的境界。

當我們仔細觀察他的作品構成時，可以感知到東方文化精神與跨文化理念在壺藝的宏觀與微觀上的互相作用。「孫氏壺藝語言」將表明，真正在世界陶藝發展中有影響的，必定是全球意識下具備民族特色的作品。

《圓舞曲》

《影青觀音》

《翔》

「孫氏壺藝語言」當下意義

「孫氏壺藝語言」給我們提供了一個大視野和高起點。孫建平從不刻意追慕當下的藝術市場，而是貫穿着一種「問道砂海，捨我其誰」的超越夢想世界的追求，具有藝術理想主義而又時時充滿着作為藝術家的擔當精神和責任感。他以自我的精神追求和頗具令人激賞的視覺語言，給人們留下了深刻印象和有益啓示。他的代表作系列無一不是以自己的語言方式，發現、涵育和運用有意味的構成要素，注入了新的創造和發揮，賦予語言以思想情感，抓取到了紫砂未被發現未被採用的審美空間，打造出新的視覺器象，一種人們從未感知過的、此前還不存在的壺品形象。他似乎想告訴人們，紫砂壺完全可以這樣做，可以個人化、邊緣化、現代化。重要的是自我，將心中的完美進行到底。在成長的過程中，他欣然感受到自己的理念和目標多麼富有挑戰性和誘惑力，每創作一祇新品，都會有一種突圍、超越的感覺，這種感覺成為他最重要的一種精神享受。自我實現的創作動機，是他扎根於內心深處的實現個人理想、抱負、發揮個人聰明才智的理想動力。

世界已經進入豐富多元的現代視覺美學實踐的時代，紫砂壺藝創作思想要防止停留在滯後性的美學價值和思維邏輯之中。孫建平率先邁出了這一步。他始終拒絕固化、模式化的從眾式語言，并認為傳統型制基礎上的「抄書」式「創新」，既缺「創」又少「新」，混雜太多的因襲守舊、輾轉抄作和急功近利。他不無感慨地寫道：百分之九十必須是傳統、相同、實用的功能紫砂壺，從事這類產品的也包含了大部分具有中國工藝美術大師稱號的技術人員；百分之九的人是以作品的面貌來呈現；百分之一則是藝術家做藝術品。每個人都逃脫不了以自己的作品存在這個行業的比例特性。

百分之九十九的紫砂從業人員的壺藝無緣「藝術品」，極言反差之大，非自大也。其實這是藝術家很誠實的心聲，一吐為快的一家之言，實屬難能可貴。

在他看來，傳統工藝的創新、創造，亟待增強文化自覺、文化自信和高端意識。他說：「人必須要有理想，理想決定着他的努力和判斷的方向，藝術活動才有可能產生具有思想和靈魂的藝術家。」中國紫砂文化在贏得歷史榮耀，回歸市場經濟發展主流取得好成績之後，能不能放下自己的自戀文化心理去重新審視一番，讓中國紫砂文化能夠「再出發」。我想，這是「孫氏壺藝語言」最為重要的現實意義，也是每一個紫砂人面對的現實課題。

文化 責任編輯：王鉅科

陳復生任明星藝術團團長

【大公報訊】記者陳惠芳報道：「中國明星藝術團」自二〇〇四年由前外長李肇星夫人秦小梅成立以來，至今已有十多年歷史，曾訪問巡演數十個國家，足跡遍及五大洲。該團一直在世界各地推動中國文化藝術，廣獲好評。擔任該團顧問多年的陳復生，最近獲秦小梅委任為團長，令她深感榮幸。

早前陳復生特別邀請秦小梅及「中國明星藝術團」自京來港，於香港演藝學院舉行「一帶一路藝術外交之旅——中國明星藝術團訪港十周年演出」，藉此推動藝術外交，並配合「一帶一路」，由香港啟航的重大意義。是次活動亦為其母校香港浸會大學尚志會「學生大使計劃」籌款，款項將資助學生隨中國明星藝術團到國外考察、實習及體驗「一帶一路」的外交之旅。

當晚活動，陳復生邀請了她的浸大學兄葉家寶任籌委主席，更獲浸大尚志

▲陳復生（右）獲秦小梅委任為明星藝術團團長

會的校友熱烈支持，連剛自日本返港的好友陳美齡亦到場欣賞藝術家演出。其他出席嘉賓還有外交部駐港公署副特派員宋如安、行政及立法會議員張宇人、香港浸會大學前校長陳新滋教授，以及文化藝術界名人陳曦齡、何文匯等。

歷史建築展 回看舊香江

【大公報訊】記者湯艾加報道：香港文物探知館正在舉辦「時代・憶記——活在香港歷史建築」展覽。展覽透過五十多件文物，綜合視像技術共同呈現的方式，向觀眾介紹了上世紀二、三十年代前後的香港記憶，展覽中多項展品為首次展出。展期至五月一日，免費入場。

「虛擬戀人」說故事

展覽通過虛擬人物故事的方式，向觀眾介紹別具特色的香港歷史建築。一對生於一九二〇年代的虛擬戀人，分別是出生於港島市區的「Mary」，代表融合西方文化的香港；出生於新界圍村的「英和」，代表傳統中式的香港。故事由二人不同成長背景開始介紹直至二人完美結婚作為完結，分別從出生、居住、教育、信仰、娛樂、醫療、管治、婚姻等不同生活層面介紹香港有關的歷史建築，當中蘊含的歷史、文化和藝術。

展品有中環聖約翰座堂借出的逾一百年歷史的座堂第一代主教座，教堂內部稱之為

▲積木疊砌歷史建築模型立法會大樓

大公報記者湯艾加攝

「龍椅」，因其扶手位置雕有一對龍首，是一件難得的融合了中西風格的宗教展品；透過來源自大坑萬金油花園（虎豹別墅）的剪瓷獅子，可了解香港早期的建築裝飾，在獅子旁有剪瓷獅子的修復錄像，介紹傳統的剪瓷藝術。

集體回憶見證時代

展覽還通過三百六十度攝影技術和三維掃描數據，設計生動的多媒體節目和互動遊戲，通過VR及AR方式讓參觀者恍如置身歷史建築場景。

古物古蹟辦事處一級助理館長（展覽及宣傳）伍德昌介紹：「整個展覽及資料搜集歷時一年。其中三維掃描技術所搜集的數據，除運用於是次展覽外，在往後的古建築修繕工程中，亦會發揮重要作用。」展覽現場還有古蹟辦邀請的業餘積木疊砌愛好團體「東方之磚」創作的積木疊砌歷史建築模型，生動有趣。

署理發展局局長馬紹祥在昨日下午的開幕式上說：「歷史建築是歷史和文化的載體，盛載着豐富多樣的信息，反映社會的發展，是社群的集體回憶，也是時代的見證。香港至今一共宣布了一百一十四項法定古蹟，文物保育專員辦事處邀請了非牟利機構為十九幢政府歷史建築進行活化，其中八項活化工程已完成。」

出席開幕式的主禮嘉賓還有古物諮詢委員會主席林筱魯、康文署署長李美嫦、文物保育專員任浩晨、古物古蹟辦事處執行秘書蕭麗娟。

▲三維掃描技術展示法定古蹟——香港天文台

大公報記者湯艾加攝

▲古物古蹟辦事處一級助理館長（展覽及宣傳）伍德昌介紹展覽的VR互動

大公報記者湯艾加攝

百年利是封大埔展出

【大公報訊】記者陳惠芳報道：為迎接丁酉雞年及情人節的來臨，新鴻基地產（新地）旗下商場大埔超級城舉辦「新地百年利是封珍藏展」，昨日邀來有「廣州利是封王」之稱的收藏家陳海萍出席，展示一系列從清朝到現代的利是封設計。收藏品皆是陳海萍逐步從中國各地蒐集而來，跨越過百年的歷史，利是封上的圖案讓人從中體會民間風情，細看歷史的變遷。

陳海萍於活動上，分享收藏利是封的過程及當中的難忘經驗。當中的重要展品包括：最具歷史價值的慶祝建國利是封、最罕有珍貴的清代利是封、最有創意的「有米」利是封和最星光熠熠的明星利是封等。

現年五十九歲的陳海萍，已收藏利是封三十多年、共三萬多種樣式，六萬多個不同時代的利是封。最早的設計可追溯到清代光緒年代。為了收藏這些利是封，他特意在海珠區的赤沙租了一間房作為小展館，小心翼翼地將所有藏品封存在透明塑膠袋中，然後再分門別類

▲陳海萍（右）展示他收藏的利是封

收藏。他收藏的「鎮山之寶」是在清朝光緒三十年由東山火柴廠派出一個利是封，上面用毛筆工整地書寫着「萬事勝意，光緒三十年，東山火柴廠」的字樣，還加蓋了「東山火柴」的印章。

這些收藏品有些是他在舊區屋舍清拆時收集的，有些是在古玩市場及舊書店找到，或用以物換物的方式與收藏家朋友交換的，有時在地上發現被人丟棄的利是封，也會拿回家收好。

►中環聖約翰座堂第一代主教座

大公報記者湯艾加攝