

钧瓷“新生”大放“异彩”

■史俊庭

4月的一天,河南许昌学院艺术楼前,中国陶瓷艺术设计大师冀德强拿着几片刚出窑的钧瓷试片,指着其中一片上的钧瓷釉对该校美术学院院长王雨说,“这个釉的颜色跟宋朝出土的碎片比起来,怎么样?”王雨拿过试片看了半天,“一种已消失的釉恐怕要重新面世了”。

多年前,钧瓷这个家喻户晓的奢侈品,曾因粗制滥造而濒临“自毁品牌”的局面。近年来,钧瓷在许昌学院神奇地复活且得以发扬,并逐渐形成了一种独特的文化传承模式。

商业化的冲击

“很多文化形式,在今天的商业化浪潮中,不

玫瑰紫釉三足鼎

可避免地会遇到一种矛盾,钧瓷也不例外。”王雨说。

钧瓷始于唐,盛于宋,主要产于河南禹州神垕镇。大禹之子启曾在这里的“钧台”宴会上,举行盛大的开国典礼,钧瓷之名就源于此。

钧瓷以古朴、端庄、粗犷、雄烈的造型再现了炎黄子孙的豪爽,并以“神奇诡秘”、“窑变无双”的唯一特性,昭示了“唯吾独尊”的王者风范,素有“家里钱财万贯,不如钧瓷一片”的盛誉。

自唐宋以来,历代皇室都把钧瓷列为皇家贡品,并御封为“神钧宝瓷”、“奇珍异宝”、“精妙绝品”,直到清朝才流入民间。

然而,在钧瓷辉煌1000年后的今天,竟然出现了“千家窑炉,万户冒烟”的景象,市场上甚至10块钱都能买到钧瓷。

有专家指出,这是钧瓷产业化过程中,必须付出的代价。王雨告诉记者,许昌有一两百家企业,正向钧瓷产业化发展。“产业化的目的是实现利润,所以企业用工业颜料替代钧瓷釉。虽然成本降下来了,但钧瓷的价值却失去了。”冀德强说。

“因此,钧瓷目前正处于产业化和自身价值的较量中。”王雨说。

引入科技力量

许昌学院建有中国唯一一家钧瓷文化艺术馆,成立了许昌中国钧瓷研究院以及校长陈建国亲自挂帅的钧瓷文化与产业研究中心。这为构建集钧瓷的教学、造型设计、展示和文化传承为一体的多方位钧瓷研究平台奠定了基础。

千百年来,钧瓷人才培养都是师徒相授的方

式。从2007年开始,为了进入现代大学教育模式,许昌学院与禹州钧瓷研究所联合了陶瓷艺术设计专业。

“为了保证培养的学生质量,我们每年只招收15名学生。”王雨告诉记者。

韩静是陶瓷艺术设计专业的第一批学生,也是该专业第一个留校的学生,由她设计的“三国”系列钧瓷作品,在钧瓷文化艺术馆陈列展出后获得了一致好评。

“除了许昌中国钧瓷研究院,还有一个钧瓷研究技术平台——许昌学院省级微米材料重点实验室(以下简称实验室)。”许昌学院副校长、九三学社许昌市委、实验室主任郑直说。

郑直告诉记者,九三学社在许昌学院聚集了一批各领域的精英。通过九三学社,实验室和美术学院建立了良好的合作关系。新型材料、表面处理等领域的专家组成了科研团队,一直致力于在不改变传统钧瓷烧结工艺上探寻钧瓷釉料的成色机制。

实验室常务副主任米立伟博士介绍说,他们现已成功利用一种釉料,通过对钧瓷一些烧结机制的简单控制,得到了红、黄、蓝、绿、青等多种颜色,实现了对釉料的颜色控制,同时还可根据需要调控钧瓷开片的大小和形貌。

“我们利用材料组成分析和表面科学等相关手段,阐述了钧瓷呈色机制。同时,还将水溶性纳米金属引入到钧瓷釉料,形成色彩斑斓的渐变色,丰富了钧瓷研究的范畴,推进了产业进步,使艺术价值与科学价值完美统一。”米立伟说。

据悉,冀德强向王雨展示的钧瓷釉,其成分分析就是由该实验室完成的。

挖掘文化价值

韩静最近一直在琢磨,设计一组弃婴题材的作品。她告诉记者,她希望钧瓷中有当代的元素,能在当下引起共鸣,并记载这段历史的某些片段。

王雨说,除了新工艺的使用,对旧工艺的传承同样可以增加钧瓷产品的历史文化含量,为钧瓷的创新发展提供后劲和动力。

2012年5月,许昌三国文化周展示了一套佛像钧瓷作品《化逝》,该作品出自2008级毕业生范凯丽之手。该作品想表达的是,随着时间的流逝,传统文化慢慢得到沉淀,直到变成一种精神和力量。

早在2006年,中国民间文艺家协会副主席夏婉群就指出,钧瓷在文化市场中较其他文化形式没有消失反而极大发展,得益于它的文化内涵。“钧瓷出售的其实是祖先创造的文化。”

“然而,我们忘记钧瓷文化的本真已经很久了。”冀德强告诉记者,钧瓷端庄大方的造型、玉石一样的质感,跟君子的追求有关;钧瓷的自然窑变跟道家讲究本真有关,每一件钧瓷都要把釉料的美感做出来。

“我经常对学生说,要把钧瓷当做技术、艺术、文化、哲学乃至信仰的综合体来对待,想做好钧瓷,一定要对中国传统文化有深刻的认识。”冀德强说。

“我们没有理由忽视和忘记历史,对于钧瓷存在过的文化,我们有责任进行保存,就像恢复传统的钧瓷釉一样。只要保存了这段历史,即使时间再久,我们的子孙依然能够感受到钧瓷文化的魅力。”王雨说。

艺海传奇

穿越70年的纪念

■周天

今年是谢尔盖·拉赫玛尼诺夫逝世70周年。说来也巧,这位19世纪后期俄罗斯的最后

一位音乐大师似乎和“70”这个数字颇为有缘。1943年3月28日清晨,拉赫玛尼诺夫在家中去世,离自己70岁的生日仅剩4天。他最后的话是:永别了,永别了,我再也见不到你们了……

斯人已去,但他的音乐却穿越了时空,成为永恒。

第一次知晓拉赫玛尼诺夫,是因为拍摄于1980年的美国影片《时光倒流七十年》。片中主题音乐极尽优雅、怀旧与伤感,美得令人心碎,悠扬婉转中的那一丝丝淡淡忧伤,仿佛能穿透时空,穿越生命。

因为音乐,笔者曾不厌其烦地反复看这部电影。影片中的爱情故事,浪漫得像一部美丽的童话;一个名叫理查的年轻剧作家,穿越时光70年,与一个美丽的妇人相爱,但因时空交错,这段美丽的爱情不得不被70年的时光错开,令人顿觉伤感、遗憾……

本片曾获当年奥斯卡多项提名,虽然最终所获甚微,但并不影响它的经典地位。而主题曲则和本片一样也成就了经典。该曲完整名为《帕格尼尼主题狂想曲》,是一支温柔多情、缠绵悱恻的钢琴协奏曲,系拉赫玛尼诺夫根据意大利小提琴家帕格尼尼第24首小提琴随想曲的主题而作。

因为《时光倒流七十年》,笔者进而聆听了拉赫玛尼诺夫的大多数作品。在他全部创作中,他的钢琴作品处于中心地位,四部钢琴协奏曲是浪漫派曲目中永存的经典。

拉赫玛尼诺夫于1873年出生于俄罗斯,母亲是他的第一位钢琴教师。9岁那年他开始就读于当地的音乐学院,3年后前往莫斯科,在尼古拉·兹菲列夫门下接受严格的钢琴训练。在学习钢琴的同时,他的作曲才能也开始展露:他编写的歌剧Aleko获奖;19岁时编写了著名的《升c小调钢琴前奏曲》,成为他乐坛上的代表作;同年完成他的《第一钢琴协奏曲》。

然而,拉赫玛尼诺夫的成功之路也并非一帆风顺。1897年对他来说是灰暗的一年,他的第一交响曲被乐评批得一无是处。深受打击的拉赫玛尼诺夫因此患上严重的神经衰弱症,在此后长达两年的时间里颓废无产,不得不求助心理治疗。据说,他每次均需坐于漆黑的房间里,听治师不停重复:“你将开始创作协奏曲……你会工作得称心如意……你的协奏曲是最好的……”最终,拉赫玛尼诺夫成功走出心魔,开始《第二钢琴协奏曲》(简称“拉二”)的创作。

1901年11月,由拉赫玛尼诺夫本人亲自担当独奏的“拉二”首演,获得了极大的成功。这是一首真正奠定拉赫玛尼诺夫当时影响和地位的作品,被公认为他的“最高杰作”,也成了多年来各大音乐会上经常出现的曲目。虽然有人认这一协奏曲所拥有的浓浓忧郁是因他这一段病情,但更多的解读是:这里充满着欢乐的情绪和温柔、真挚的抒情诗色彩,是对光明和革新的追求,是乐观的英雄性表现。

如果说,“拉二”以宽广磅礴的气势被世人津津乐道,那么他的“拉三”(第三钢琴协奏曲)则以柔美与雄壮的完美融合而著称。实际上,“拉三”的知名度一点也不亚于“拉二”。这是一首充满紧张的戏剧性发展的作品,多种多样的钢琴技法被植入作品里,清淡的华彩、经过句、双音、浓密的复调织体、轻快机敏的断音和大量宏伟的和弦等等。也因此有人认“拉三”堪称世界上最难的钢琴协奏曲。在众多的“拉三”版本中,笔者偏喜欢阿格里奇演奏的“拉三”——一个美艳的女钢琴家,像男人一样充满力量,那狂魔般的演奏速度,令人震撼,令人痴迷。

有人说,拉赫玛尼诺夫的作品之所以难度大,是因为他本人拥有一双巨大的手,左手能轻易按到跨十二度的琴键,故并非所有人都能演奏他的作品。拉赫玛尼诺夫自己也录过相当多的作品。传说他的双手总是冷冰冰的,每次录音时他都会戴一双特别设计的手套,弹奏前一分钟才闪电般脱下来,一等到演奏完毕,手马上缩回手套里。

关于拉赫玛尼诺夫的传说,还有许多许多。假如时光真的可以穿梭,多希望他穿越70年来到当今社会,给我们带来更多的音乐……

参与社会变革的博物馆

■武杰敏

近年来,中国博物馆在数量上“疯狂”增长。2010年中国博物馆总数为3020座,2011年达3415座,2012年到了3589座,平均每天都有一个新的博物馆诞生。但据2012年的统计,将近90%的人每年参观博物馆的次数不足5次。这说明,与发达国家相比,中国博物馆在公众生活中的影响力还远远不够。

刚刚过去的5月18日是国际博物馆日,“博物馆(记忆+创造力)=社会变革”是今年的主题。

如何让大众更关注且走进博物馆,三位博物馆学的专家学者:北京博物馆学会副理事长崔学谙、北京大学博物馆学教授宋向光、上海大学美术学院教授庄小蔚,根据今年博物馆日的主题作了自己的解读。

崔学谙:博物馆要成为社会变革的动力

博物馆要成为社会变革的动力,就要满足“记忆”和“创新”两个条件。记忆,即历史,是指博物馆向公众展示人类所走过的历史,并从中反思得到知识与经验;创造力指的是博物馆要创新地对展品进行展示,即知识挖掘和解读,通过传承和演变,改变整个文化群体的创造力。

中国的博物馆目前在“记忆”和“创新”方面都还有欠缺,尤其是创新方面,还仅仅停留在“物理变化”上,没有发生“化学变化”,缺乏构思。崔学谙认为博物馆的创新要以记忆为基础,首先要做到对文化遗产的保护和展示,让观众从我们创造的已有文明中收获才智。其次要加强博物馆专业队伍的建设,并考虑到大众能理解的程度,以最通俗易懂的方式让尽可能多的人读懂博物馆。

宋向光:认清博物馆的价值与社会责任

国际博物馆日每年一个不同主题,为的是让社会对博物馆的积极作用有所了解,也让博物馆从业人员对未来发展道路进行讨论和表达。博物馆对过去物件的记忆与收藏都是为了创新,以发挥博物馆的社会功能,让更多的人积极地参与到博物馆的活动当中,促进社会的发展。记忆是社会变革的基础,变革是在过去的基础上发展的。当博物馆和社会的发展结合起来时,才能被社会所接受。

而今年国际博物馆日的主题对于现在的中国来说恰逢其时,自从2008年博物馆免费开放以后,博物馆的社会职能被一再强化,这次的主题能让中国博物馆从业人员深刻认识到博物馆的社会责任与价值。

庄小蔚:需要记忆与创新的巧妙结合

回顾历年的主题变化,有两个特征:有形发展到无形;主题越来越接近大众的生活。庄小蔚认为今年主题中的记忆与创造力可以有两种解读方式:第一种是把记忆和创造力分开来看,在保证记忆的同时再加上新的创造力;第二种是用创新的方式来解读记忆。现在提倡“解释的民主性”,观众无需猜测作者的想法,可以以自己的想法为主,从中得到启发。博物馆不是强制性的教育,应该以更加休闲的方式出现,观众可在放松的同时了解历史,获得知识。

艺术速递

舞蹈:

德国柏林芭蕾舞团芭蕾舞《仙媛》
时间:2013.06.08~2013.06.09
地点:国家大剧院

由德国柏林芭蕾舞团带来的芭蕾舞剧《仙媛》,被芭蕾界人士称为今年的重头戏,芭蕾舞史上的一颗“沧海遗珠”。

称之为重头戏,是因为这不仅是德国规模最大、综合水平最高的柏林芭蕾舞团的首次全团访华演出,更是弗拉基米尔·马拉霍夫——这位当

话剧:

《绝密》
时间:2013.06.04~2013.06.06
地点:国家大剧院

这是一场关于美国白宫与新闻界的世纪之争,这是一次公民知情权与政府隐秘之间的博弈……这便是美国话剧《绝密》的主题。

艺术展:

互动式装置艺术展《站立着的人》
时间:2013.05.23~2013.05.26
地点:上海思南公馆

“我说:‘嗨。’你说:‘再走近一点。’我们面对面大约十公分的距离。我大声说:‘你好。’你说:‘最近瘦了啊。’然后,你开始跟我讲你的‘童年’、‘时间’、‘北京的生活’、‘选择’……你意图让我和你产生共鸣,对吧?”

今舞蹈界最知名、最具艺术个性且享有盛誉的传奇巨星卸任前的“中国首秀”。

2004年1月1日,由柏林原三大公立芭蕾舞团中最优秀的舞者组成,拥有来自25个国家的88名舞者组建的柏林芭蕾舞团正式成立,曾在瓦纳、莫斯科和巴黎的重大比赛中屡获殊荣的马拉霍夫就任团长、艺术总监并兼任首席独舞演员。

明年,在上任后的第十个年头,马拉霍夫将会卸任。所以此次演出将是他第一次也是最后一次以团长身份在中国亮相。

而此次带来的新版《仙媛》,是45岁的马拉霍夫从古老的版图中汲取灵感,为柏林芭蕾舞团“量身定做”的独家戏。与1843年在巴黎歌剧院首

1969年,美国国防部完成了一项由国防部秘书长罗伯特·麦克纳马拉委任的、关于美国干预越南这一历史的绝密调查(后来被称为“五角大楼文件”)。两年后,文件被泄露到了《纽约时报》。正当尼克松政府用法院命令来防止《纽约时报》泄密之时,《华盛顿邮报》介入了这场论争。

《绝密》以此为题材,对《华盛顿邮报》决意刊登绝密调查这一事件提供了内在视角,探讨了在政府力保国家机密、报刊让公众知晓重大事件的责任和法院在相对出版自由遭到政府权力压制时所扮演的角色这三者之间的紧张关系。也因此被英国《伦

不要以为上面这段是肉麻的表白,这其实描述的是发生在装置与人之间的神奇互动。

作为中法文化之春活动的一部分,AADN团体从法国带来了他们发明的发光互动装置《站立着的人》。

这些“站立着的人”在来中国之前,静静地站立在法国里昂,是艺术家们不愿忘却移民被驱逐,而借用塑料模特(“站立着的人”)来还他们话语权的艺术装置。这个“站立着的人”的名字也是取自当地的马格里布移民。不过,此次来到中国,这些“站立着的人”也入乡随俗,不讲当地话,说起了中文。

只要你肯在他耳边说话,他就会发光、变色,

▲《站立着的人》武汉展出现场

▶话剧《绝密》剧照

◀芭蕾舞《仙媛》剧照

