

当代紫砂名师杨勤芳——

器小乾坤大 承古陶艺新

汉唐风韵，激荡着悠悠五千年中华传统文化。留给后人的不仅仅是唐诗宋词，更有那一把把栩栩如生、造型各异的紫砂壶，蕴含着传统与文化的艺术特质，也书写着杨勤芳这位紫砂陶艺大师传承中华艺术的人生历程。

杨勤芳堪称是宜兴一位当代先锋级紫砂名师，更是一位能将传统文化关照艺术实践的先行者。他的每一把紫砂壶，都是紫砂艺术家对中国传统文化的完美诠释。他创造的每一个独具艺术特色的紫砂壶，仿佛一位穿透岁月风尘的使者，讲解着一位紫砂艺术大师的精彩人生，诉说着中华文化深沉而含蓄的美感。他以一种独特而富有魅力的表现形式，彰显出中华艺术的博大精深。

杨勤芳擅于从传统文化中汲取艺术发展的丰富营养，一片云锦、一朵浪花、一尊青铜、一叶扁舟都被他赋予独特的文化神采。他的作品《将军壶》，曲线柔和却充满一种力度感，给人一种视觉冲击力，宛如一位久经沙场磨砺的老将，风格雄厚，内敛中尽显神韵；壶身下方篆刻着一朵朵云锦，给人一种古朴、庄重的特质；壶把和壶嘴仿佛将军的两只胳膊，壶把似一叉在腰间的胳膊，霸气十足，壶嘴又如指点江山的一只手，胸中百万兵，决胜千里外。该作品荣获2007年首届东方工艺美术之都博览会金奖。再看他的作品《镶金丝汉风壶》，以红色为主，配合以黑色镶嵌其间，大气中显得庄重，沉稳不失灵动。作品充分借助传统的云纹，彰显紫砂作品的艺术特色。

身为江苏省工艺美术大师和江苏省陶瓷艺术大师，作为土生土长的宜兴人，杨勤芳承载了弘扬传统文化艺术文化的梦想。在他的紫砂艺术世界里，传统文化依然是取之不尽的创作源泉。在传承文化的同时，他注重将传统艺术元素融入到紫砂艺术创作中。一如《泉流琴声壶》：泉流、琴声，一个是视觉，一个是听觉，抽象的物象激发了杨勤芳无限的艺术想象，简洁流畅的纹理，像一片片拼接而成的瓦片，诉说着久远的历史故事；又如一个个甲骨文文字，生动而形象，给人一种古朴而道劲的力感。《泉流琴声壶》于2003年度被评为“十大紫砂茗壶”。其作品《三羊开泰》、《金鼓方钟》、《官韵》、《无量壶》皆是将传统文化元素进行充分发挥，让人看后叹为观止，爱不释手。

杨勤芳艺术简介

杨勤芳，1951年出生于宜兴蜀山紫砂工艺世家，从事紫砂后，立足传统，把创作目光投向民族文化方向，在新石器、青铜器、汉漆器中寻找灵感，注重在作品过程中融入汉文化特征。擅长紫砂造型设计、金银丝镶嵌工艺、紫砂绞泥装饰，作品具有强烈的个人风格。

杨勤芳先后获评：

江苏省工艺美术大师；

江苏省陶瓷艺术大师；

江苏省研究员级高级工艺美术师；

宜兴紫砂行业协会副秘书长；

宜兴紫砂文化研究会副会长；

江苏省陶瓷艺术学院客座教授；

1995年英国第五届国际陶艺展上世界陶艺学会授予“国际陶艺家”称号；

2002年中国工艺美术学会授予“中国紫砂艺术名人”称号。

杨勤芳近照

杨勤芳的主要作品《汉风壶》、《泉流琴声壶》、《舜禹提梁茶具》、《福寿提梁茶具》、《谢意壶》等多次获得国内外展评金奖。

1991年《福寿提梁壶》获江苏省第三届轻工美术设计展一等奖；

1999年《神童壶》获中国工艺美术大师精品展银奖；

1999年《紫金鑫式茶具》获中国工艺美术大师精品展银奖；

2001年《镶金丝汉风壶》获第三届中国工艺美术精品博览会金奖；

2002年《金砂供春壶》获中国名茶博览会暨碧螺春文化节紫砂艺术精品展金奖；

2003年《三羊开泰壶》获第一届中国陶瓷艺术展金奖；

2003年《泉流琴声壶》获年度“十大紫砂茗壶”称号；

2005年《井栏壶》获年度“十大紫砂茗壶”称号；

2005年《绞泥方舟壶》获第七届中国工艺美术大师精品博览会金奖；

2006年《谢意壶》获中国无锡“吴文化节”吴地风韵大展金奖；

2007年《古将军壶》获首届东方美术之都博览会金奖；

2007年《云锦壶》获“首届中国紫砂装饰大奖赛”特别奖。

镶金丝汉风壶：该作品运用紫砂泥的独特材质和工艺手法来再现汉代漆器之美，充分体现民族文化艺术的底蕴。作品中的云纹装饰采用镶金丝工艺，旨在更为传神地表述汉高祖刘邦所作《大风歌》中“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡”的意境，同时寓意民族一统、万民安康，汉文化主脉传承不息。

六方福寿提梁茶具：该作品从中华传统文化中汲取创作灵感。六方即为六合，并寓“六六大顺”。福与寿是古老民族广为流传的对美好生活的向往与祈求。造型上用提梁方式处理，借意“福寿相依，茶泉一体”。同时，作品通体以“宋锦”纹饰布局，增加古朴、祥瑞的气息。

泉流琴声壶：作品立足“高山流水”这一广为传颂的古乐意境，置“空琴案”为壶钮，以龟纹饰流水，将“泉声、琴声”统一于壶韵之中，更传达了一种“知音今犹在，佳音不可闻，无声胜有声”的微妙意境。

紫砂艺术的继承与创新

杨勤芳

陶瓷艺术是一种独特的艺术，紫砂壶艺是有别于其它陶瓷艺术的一门个性特征很强的陶艺，可以说它是茶文化的一个分支，是泡茶用的茶壶发展起来的一门陶艺。如果说脱离泡茶，那么紫砂壶就失去了它的个性，也失去了紫砂壶艺生存的前提。在茶文化这个大前提下，我们的先辈，如时大彬、陈鸣远、陈曼生、邵大亨、顾景舟等历代艺人，以他们的聪明才智创造了许多成功范例，深深影响着后代，形成大家认同的传统。

作为艺术，不管什么门类，它有一个大家都清楚的共识：“创新是生命，只有创新，才会发展；只有创新，才会兴旺”。

因此，我们从事紫砂艺术的艺人，就必须面对这样一个现实：在传统面前，要不要创新？如何去创新？继承与创新的关系，是艺术领域里的老话题了，同时也是当代陶艺家、收藏家共同关注的问题。可以这样说，任何一个成功的陶瓷艺术家，都是处理好了这个关系的人。在当前的紫砂界里，对于继承与创新存在两种倾向，一是“泥古”，二是“媚奇”。前者迷信古代，颇有“文必秦汉”、“壶必石瓢”的意味。器型、装饰鲜有新意，再加上功夫不到，也更无古韵。与此相反的另一倾向则是媚奇，这种倾向往往是从外表上去慕新求奇，脱离紫砂壶艺的内核，以为越奇、越怪才越有“创造性”，才有“艺术性”。其实，这是缺乏技艺功力的表现，因为紫砂壶艺不是现代陶艺，它毕竟受紫砂茶文化的影响。

对紫砂壶艺术的继承与创新，首先是要继承中华大文化的内核，从中吸取它在各个历史时期的精华，去理解、提炼，将之运用到紫砂壶艺的创新设计上来。

例如，我曾以中国青铜器作为创作背景，设计了一套《提梁扁壶茶具》，以凝重的青铜色泥制作，造型追求稳重、端庄、对称、典雅。为了对称，第一次把茶壶设计了二个壶咀，壶把之梁大跨度飞渡左右二边，骑在左右两个壶咀上，与壶身筒自然连接，壶身重心下压，透出一股青铜器时代的庄重。壶体装饰，以浮雕明线构成对称而又简练的图案花纹，整体结构严谨、大气。

20世纪90年代，我应邀到大英博物馆展出作品，不少欧洲艺术家通过翻译对我讲，在这套小小的陶壶上领略到了中国3500年前青铜器时代的艺术美。这件作品也作为东方艺术的精品被大英博物馆收藏，并发行了明信片。

再举一个例子。我曾以脍炙人口的历史小故事“曹冲称象”设计一把紫砂壶，把曹冲称象用的船构思成壶的身筒，提梁型壶把设计成一只简练抽象的大象停在船上，象鼻成曲线垂在“船头”，“象”身曲线舒展跨过“船身”，后部落在“船尾”，“大象”的头部以银丝镶嵌的线条，简练地勾勒出象眼、象牙、象耳，壶盖之钮形如一块石头，寓意“以石度（称）象”，通过一把小小的茶壶，把一个三国时代神童的聪明与智慧活灵活现地表达出来，一把壶讲了一个历史故事。

我国历代文化各有特色，把历史文化艺术的特征反映到茶壶上，是一个非常意义也很愉快的事情。这方面我做了许多尝试，如唐代金银器皿，宋代织锦、汉代石雕，这些都是紫砂壶创作取之不尽、用之不竭的题材。这里重点提一条：必须是吸取提炼，并能化而用之，用到紫砂壶艺上来，而不是以紫砂复制古代的艺术品。我就这样不断地吸取，运用传统，创作出了一件件以前从未有过的新造型、新装饰，但仍是极具传统艺术之味的紫砂壶。

谢意壶：又名《礼篮壶》。子曰：不知礼，无以立也。我中华素有礼仪之邦之称。此作取民风礼仪为素材，综合写实和写意的手法，塑传统礼篮之造型，以紫砂浮雕体现竹编工艺之美。同时也表达了作者对前辈艺人的尊重与感恩之意。此壶现收藏于大英博物馆。

绞泥渔罩壶：以江南水乡渔民打鱼用的渔罩作为壶艺创作题材，壶身采取绞泥工艺制作。波起涛涌，绞泥形成“水波灵动”的效果凸显，生活气息浓郁。有诗云：孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。抛竿何无钩，壶中自有物。

绞泥方舟壶：“诺亚方舟”乃《圣经》传说中承载生灵、延续世界之巨舟。作品没有从具象角度直接刻画方舟，而是通过抽象造型与绞泥的特殊纹饰体现诺亚方舟的神话气质。

杨勤芳和儿子早阳陶 曲长利摄