

用新的技法来表现新时代精神

新中国工艺美术中的“工匠精神”

钱晓鸣

自从今年《政府工作报告》中提出“培育精益求精的工匠精神”，似乎让人们发现了一个淡忘的金矿。我们回顾新中国建设的历程，就会发现在各行各业都体现着这种精益求精的“工匠精神”，而最为直接、最为突出的就是工艺美术界。当年，制造业最高的工人技术等级为“八级”，于是，“八级工”就成为了精工能匠的代名词，也自然就成为一个时代工匠精神的象征。

视手艺为一生归宿

20世纪60年代，宜兴陶瓷八级工马金旺对陶瓷造型和成型工艺有深入的研究，不仅能做高难度陶瓷大件，而且在制作中，能根据工艺等实际情况对图纸作出修改，经他修改完成的作品，甚至比原图纸设计的还要漂亮。

广绣行业总共才8位八级工，许焯光与父亲许松就占了2个。那时在广州绣品工艺厂的许焯光才20多岁，他是家族传承的第四代，他独立创作的《天女散花》入选莫斯科世界青年联欢会。他还组织了全行业八级工主编了《广绣针法》一书。

真正的“工匠精神”不仅仅是技术，还有深蕴其中的人格精神。一位老工人多年后在文章里说：当年工厂里的年轻学徒工们，很少有“赶紧脱下脏兮兮的工作服”进办公室的念头，常常将成为八级工作为自己的职业目标，视手艺为一生归宿。“工匠精神”的内涵就是人的时代精神和高尚的荣誉感，这正应了我国传统的器

物精神“日用即道”，没有精神上的追求，就没有精益求精的“工匠精神”的灵魂。

手工艺是民族的自信

工艺美术是最能体现新中国“工匠精神”的一个领域。新中国成立初，我国就有500多万个体手工业者和1200万兼营手工业的农村劳动者，“工匠精神”正是这个群体的理想。

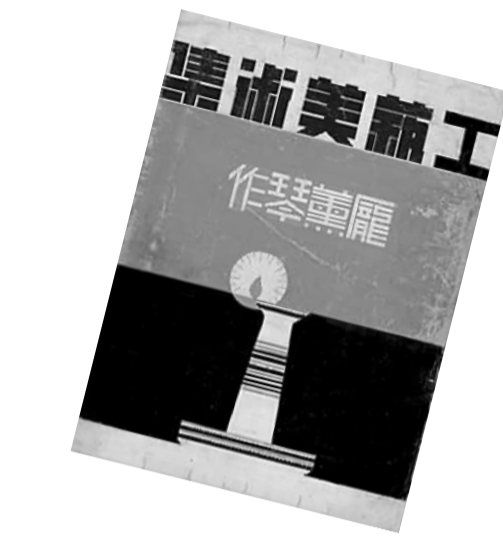
新中国成立以后，党和政府高度重视手工艺行业，1954年专门成立了中央手工业管理局。1958年，在我国唯一的权威工艺美术杂志《装饰》创刊时，当时，中央手工业管理局副局长兼中央工艺美术学院院长邓洁在发刊词中写道：我国的工艺美术，具有悠久而光辉的历史，风格高尚，技艺优美，品种繁多，在国际上享有崇高荣誉。它代表我国民族文化的优秀传统；对于整个世界人类文化宝库作出了出色的贡献。这是中国人民的光荣。

“工匠精神”需“启蒙意识”

说到现代中国的“工匠精神”，就不得不说到中央工艺美术学院，正是这所院校连接了中国古代经典工艺美术、当代民间艺术工匠精粹与高等美术教育的人文传承。该校创始人庞薰莱提出了“用新的技法来表现新时代精神”这一充满启蒙意识的宗旨。

探索现代中国的“工匠精神”之路，在一个积贫积弱的时代是充满艰辛的。1925年，当青年留学生庞薰莱希望进入法国巴黎装饰艺术学院，该院以不招收中国学生为由拒绝了。70年后，该院与中央工艺美术学院结为友好院校，双方签订了互派老师和学生进行艺术合作交流的协议。

据庞薰莱的学生、清华美院教授刘巨德回忆，在被法国巴黎装饰艺术学院拒收后，庞薰莱从此萌生了一个心愿：“将来祖国能有这样一所院校该多好。”他一生为此奔波。终于在1956年，中央工艺美术学院诞生了。

《工艺美术集》 庞薰莱

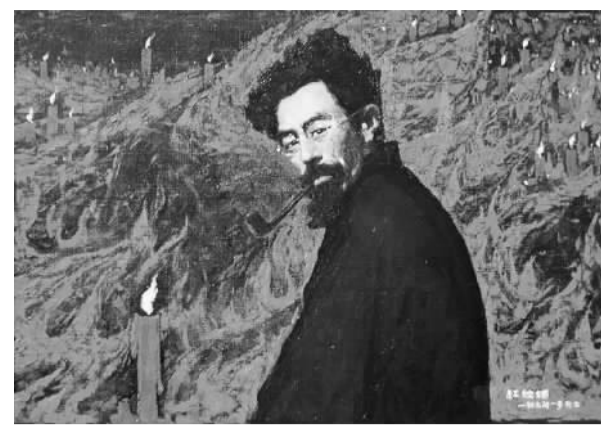
“工匠精神”的学院高度

人们常常把从感性到理性、从实践到规律总结进而将其提升为系统的高等教学学科，称之为“学院精神”。中国现代的“工匠精神”正是在一群高度重视、深入实践的名家、学者推动下发扬光大的。

刘巨德说，庞薰莱先生研究中国传统装饰艺术是从1939年开始的。他曾费尽心血收集描绘了中国古代纹样数十本，图形近万种；走进80多个苗寨，为中央博物院收集民族服饰和绣品600多件，自己创作设计方案近百种……这些工作孕育了现代设计走向民族艺术之路的构想。

正是在当时尊重手工艺、研究手工艺的氛围中，著名画家张仃在街上看到一些摆摊的民间艺人，就把他们请到家里，订购他们的作品。著名作家沈从文研究传统工艺，写出了《鱼的艺术——和它在人民生活中的应用及发展》。美学家、雕塑家王朝闻呼吁：“那些本领很高的老艺人，他那创造性的劳动不只继承了传统，也丰富了业务知识。他们从经验中得来的口诀，对他们来说也许是平凡的，对于我们说来却是新奇的、宝贵的、有益的。为了作品的民族气派，为了创作的推陈出新，对那些规律性的知识忽视不得。”

中央工艺美院后转为清华大学美术学院，依然保持着对手工艺和“工匠精神”的尊重和重视。正是主流学者和教育家们的高度重视，当代中国的“工匠精神”在民族内涵、精益求精、国际水平等多方面都有新的开拓，并在学院和社会上受到尊重和重视，正在得到更进一步的弘扬。

红烛颂 闻立鹏

闻立鹏“红烛”颂父亲

赖睿

日前，“心迹刻痕——闻立鹏油画艺术展”在中国美术馆举行，展出了包括《国际歌》《红烛颂》《大地的女儿》等大家熟知的130件作品。其中，最引人注目的无疑是闻立鹏描绘父亲闻一多形象的数张肖像画。艺术家用充满深情的笔触，将民主斗士悲壮的形象跃然于画布上。闻立鹏表示，正是父亲以其悲壮的人生影响到他的人生观，并引导他走上了学习艺术的道路。

展览大厅的中央，便是闻立鹏的代表作《红烛颂》。谈到这幅画的创作时，闻立鹏说：“我早就盼望用自己的画笔，表现父亲崇高和亲切的形象。一次偶然看见桌角立着一支通红的残烛，脂油的流淌织成了泪痕似的斑痕，堆缠在残烛的周围，这使我想到了父亲《红烛》序诗中的那支‘伤心流泪，不问收获，但问耕耘’的红烛，这正是我要寻找的意象。”

闻立鹏，1931年生于湖北，1947年进入晋冀鲁豫边区北方大学艺术学院美术系学习，1963年毕业于中央美术学院油画研究班，1983年至1991年任该院油画系主任，现为中央美术学院教授、中国油画学会艺术委员会副主任。

据悉，作为2016年国家美术作品捐赠与收藏项目，闻立鹏将他十余件代表作品无偿捐赠给中国美术馆。

永远的申沛农

许涿

生生不息 申沛农

杰出的剪纸艺术家申沛农离开我们15年了，今年又恰逢申沛农八十诞辰。申沛农的家人和学生、友人一直有一个愿望，将他40多年创作的3000多幅作品精选成集，以便让更多的人欣赏到申沛农的艺术。经过多方面努力，一本汇集了申沛农经典作品的《印象申沛农》日前由北京出版社正式出版。

打开这本画册，翻看一页页精彩的剪纸作品，仿佛回到几十年前，与申沛农在他简陋的小屋里交谈艺术、研究稿子的情景历历在目。申沛农自幼残疾，在与病魔抗争的同时，刻苦学习钻研剪纸艺术，奋力创作出大量受人喜爱的剪纸。从他的作品题材看，跨越了各个时代，表现了不同时期的人民生活，是用剪纸艺术反映生活表现生活的典范。他在学习民间传统剪纸的同时，在造型上追求简洁且具有很强的装饰性，在制作上利用分色、染色、套色、拼贴等艺术手段，使其作品喜闻乐见，雅俗共赏。他对各地的民间传统剪纸认真研究、消化，并融现代审美于创作中，逐步形成自己的风格，为剪纸赋予了新的生命。他广泛研究民族文化，在作品中处处见其对民间习俗的独到见解。

申沛农对“美”有自己的理解，明白人民喜欢什么，艺术家应该表现什么，怎么表现。他用一生心血创作的作品有极强的生命力，常用常新，永远带给人们美的享受。

古画品鉴

《簪花仕女图》——

唐代宫廷的闲适生活

汪悦

《簪花仕女图》绢本设色，无作者款印，亦无历代题跋及观款。清初鉴藏家安岐在《墨缘汇观》中最早著录该画卷，认为作者是唐代周昉，后世书皆沿用此观点。目前学界对作者看法不

一。唐代是仕女画的繁荣阶段。唐以前人物画多绘历史宗教人物，用以道德教化；随着经济发展、社会开放以及审美变迁，唐代绘画中的女性

《簪花仕女图》无款 旧题周昉 辽宁省博物馆藏

形象逐渐解放，开始展现自身美，出现描绘贵族仕女宫廷闲适生活的仕女画。

全图共绘有仕女6人，分别作逗犬、执扇、持花、弄蝶状。画面无背景，有犬、鹤、辛夷花点缀，以表现宫中庭院之广幽。仕女体态丰腴，发髻高耸，黛眉花钿，衣着艳丽，妆扮服饰皆为典型的唐代风尚，端庄典雅。整幅画构图层次分明，大小有序，前后相呼，左右互动，避免了平铺等距列绘的单调。

唐人重色，本卷设色浓艳富贵而不媚俗。画家巧妙运用色彩展现了仕女纱罗和肌肤的质感，传达出柔和恬静之美。精细高古的线条，又体现了人物简劲圆浑的力量感。在春意盎然的宫苑，仕女们闲适状态的背后，散发着忧郁、感伤、惆怅、悲切的愁绪，这与灵动的蝴蝶、犬鹤形成强烈反差，从侧面反映出安史之乱后唐宫仕女们颓废的精神面貌。

在绘画创作中，画面的形态美、意匠美常由对人物形象和神态的刻画表现出来。《簪花仕女图》中人物刻画传神，细腻揭示了仕女的内在心理，使得画卷鲜活，富有艺术感染力。

林剑丹：笔妙墨精得精髓

董联军

林剑丹是中国当代实力派书法家代表人物之一，师承金石大师方介堪和著名诗人王敬身。现为温州书画院名誉院长，浙江省书协顾问、中华诗词学会会员、中国篆刻院研究员，浙江省文史研究馆馆员，西泠印社理事等。

在艺术道路上，林剑丹讲究“外师造化，中得心源”，力求“古雅美”之境界。认为“古雅美”在中国书画艺术中，有着至高无上之尊。林剑丹书法篆、行、楷、草四体兼擅，又诗、书、画、印四全。清正古雅的气韵，雄健苍秀的笔墨，扎根传统又出机杼的理念，一条脉络贯穿始终。正如中国美院教授章祖安在《古雅清说林剑丹》一文中所说：“书有骨始清，有筋方厚、结构出人意表之美则奇，古雅则全凭学养，上述四者备而书家成。林剑丹可称得上一名真正的书家。”

林剑丹不仅是一位书法家，也是位丹青高手。水墨淡雅的梅兰竹菊松、深得文人画的精髓。他的画以书法线条为功底，以诗入画。濡墨清雅，诗意甚浓，让人爱不释手。中国人画传统历来提倡诗、书、画兼工的全面修

养。林剑丹以书法名世，然诗、书、画、印四擅，齐头并进，达到了一定的境界。

很多人喜欢林剑丹，是敬佩他的不张扬、内敛、清雅和才情。在当今艺坛中，他不是以狂怪风格吓人的“创新家”，也不是墨守成规、思维僵化的“守旧派”，他默默走着自己的路。林剑丹常对学生说：做学问既要抓紧时间，又得慢慢来，切不可急功近利。要有“三省吾身”、反思自己的艺术的精神。

林剑丹很好地承袭了传统文人的品质。艺术史家白谦慎曾撰文指出：江苏的储云和温州的林剑丹在我的心目中，是最能代表江浙传统文人书画的人物。他们淡泊名利，不求闻达，而作品时时在进步。林剑丹的画，无论兰竹、山水，都取法高古，是典型的“文人画”。2007年10月，故宫博物院成立80周年，举办新中国成立以来首届中国当代名家书画展。林剑丹以国画《竹石图》入展，并刊登在作品集。此集包括齐白石、李苦禅、傅抱石、李可染等名家，全国仅103名画家入选。正如中国美院教授王冬龄所说，有一幅收入画册已足够。

竹石图 林剑丹

盛爱萍的奇石情

胡杨

菊 盛爱萍

在甘肃肃石界，盛爱萍是个石痴。她几乎把自己所有的精力都用在了收集、收藏石头上。了解她的人都知道，每一块石头上，都倾注了她的智慧和心血。她让自己的石头开花——美艳；她让自己的石头有味——能“吃”。一块块生硬的石头，在她的手里，成为有生命、有韵味的“活物”。

盛爱萍不仅有丰富的赏石经验，还有深厚的理论功底。她把中国传统的山水画技巧，巧妙地融入奇石创作之中，使一块石头通过配座、装饰，形成了强烈的艺术感染力。盛爱萍告诉笔者，在确定创作主题之后，借鉴中国画或油画构图的表现形式，经过对天然奇石的选材、雕琢、补画等工序，将石材粘贴在平板上，创制成石贴书画，再经过工艺美术处理，根据内容配置上各种形式的框架，使作品更加完整美观，似如根贴画、贝贴画、林结羽毛贴画一般，给人以新鲜的美感和韵味。

盛爱萍常说，大漠奇石之奇，不仅在于它的形态各异，更在于它历经沧桑的真实，在于它承载历史之厚重。收藏者只能以一个虔诚膜拜者的角色，凝神静气，品鉴它们的美。