

名家谈

他在建设中脱颖而出

□ 常沙娜

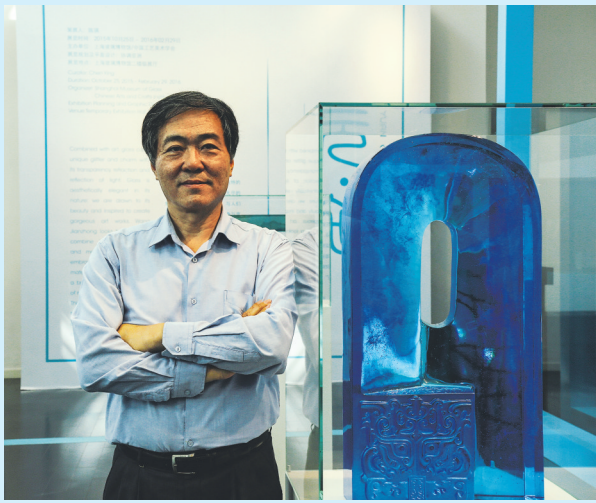
建中是我们工艺美院的优秀学子。1978年,他23岁的时候考入陶瓷系。上个世纪末,经过出国访问,建中在他陶瓷艺术的基础上感悟了玻璃艺术的精神和哲理,也看到了中国玻璃艺术的空白。他迎难而上,参与创建了我国高校第一个玻璃艺术专业。我常说建中人如其名,他一直奋斗在艺术教学、创作、研究的建设中,他在建设中脱颖而出,这就是建中的名字。

党的十八大以来,十九大一直强调中国特色、文化自信,我觉得在这方面,建中做得非常好。2016年,我被他在中国美术馆的展览所触动,他传承了工艺美院的文脉,开创了玻璃这一新的专业,并创作出很多经典的玻璃艺术作品,渗透着中华民族特有的、丰富的文化底蕴。建中始终遵循着工艺美院前辈们的教诲,古为今用、洋为中用,他把优秀传统文化运用到现代,主张创新发展跟现代的生活结合。在建中的陶瓷、玻璃艺术作品中,发扬传统又与时俱进,融贯中西又有鲜明的中国特色。

从1956年工艺美院成立,我一直都在工艺美院。对工艺美院的发展、创新和学子的成就,始终很关注。在建中的艺术追求中,可以深切感受到工艺美院的文脉在发扬传承。建中在陶瓷专业的成就斐然,是有目共睹的。但这并没有让他乐享成果,他对于自己取得的成绩,很平静、不张扬。他始终保持纯净的艺术追求,为了中国艺术的发展,不计个人得失,毅然选择挑战玻璃新领域。他不遗余力推动学术繁荣,让中国艺术绽放万千万芳华。

建中的为人处事,很有借鉴意义。建中的艺行,积淀着中华民族最深沉的精神追求,他是工艺美院的骄傲!

(作者系原中央工艺美术学院院长)

王建中 清华大学美术学院教授、博士生导师,中国美术家协会会员,中国工艺美术学会副理事长、常务理事,中国陶瓷工业协会副理事长,中国陶瓷工业协会艺术委员会执行会长,中国陶瓷艺术设计中心主任,中国科学技术协会全国委员,中国玻璃艺术大师。

1978年考入中央工艺美术学院,1982年毕业留校,从事陶瓷艺术教学。1998年,为教学改革寻求并开创新的专业,学校委派王建中开展了玻璃专业的调研。从无到有的过程总是充满曲折与艰辛,他走访了多家工厂与企业,花费了数月的时间完成了设置玻璃专业的报告,报告中包括玻璃艺术教学的结构、课程的设置、工作室的建立、设备的配置等,提交学院。经过王建中的前期调研与准备工作,21世纪伊始,清华大学美术学院建立了玻璃专业,使之成为我国最早建立的本科玻璃艺术教育专业。2004年,全国第一批玻璃艺术专业学生顺利毕业。

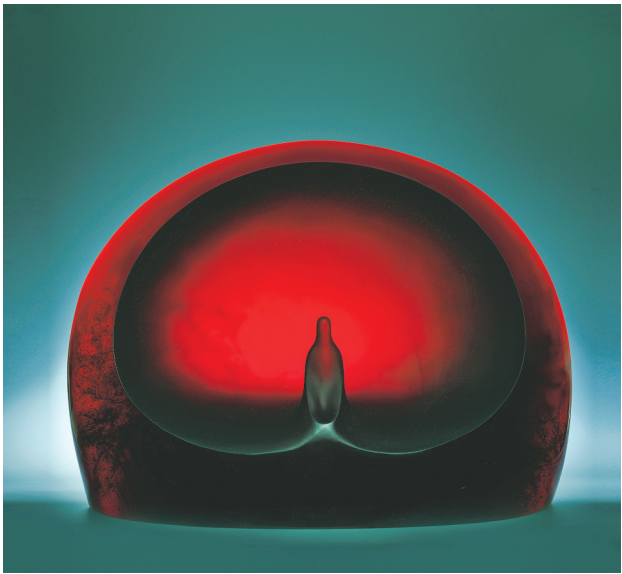
从最初接触到玻璃艺术,王建中一直没有间断对玻璃艺术及手工艺艺术的合作与理论研究。最初在一无教材、二无经验的背景下,王建中进驻一家玻璃工厂学习吹制玻璃,开启了玻璃艺术旅程。8个月的时间,他吃住在工厂,学习基本的制作技术,在制作的过程中接受了种种考验,试验多个破损的作品,在一次次失败中总结经验,最终取得成功。2001年末,王建中举办了第一次个人玻璃艺术展,也是国内最早的个人玻璃艺术展,对中国当代玻璃艺术的兴起与发展起到了推动作用,受到社会各界的高度关注。

2004年以来,王建中的创作主要侧重于铸造玻璃的研究。在多年的创作实践中,王建中的玻璃艺术具有特殊的审美感受,他充分利用玻璃材质透明、折射、反射的特征,通过对材料的把握、塑造和关注,使人感受到视觉与生命体验上的充实。其作品展现出的当代性异常清晰与完整,也表现了一种深刻的人文思考,既是对中国传统文化的关注与反思,又是对当代艺术的孜孜以求。

王建中多年来一直从事陶瓷和玻璃艺术的教育、创作、理论与研究与普及推广工作,许多工作对中国当代玻璃艺术发展具有补白意义:发起创立清华大学美术学院的玻璃艺术专业,使之成为我国最早建立的本科玻璃艺术教育专业;出版的《世界现代玻璃艺术》是中国第一部全面介绍世界现代玻璃艺术发展的专著,对我国当代玻璃艺术发展与理论研究具有重要意义;作为策展人组织中国当代玻璃艺术进入“中国工艺美术双年展”等国家级展览;推动中国当代玻璃艺术与世界玻璃艺术交流;数年来积极致力于中国当代玻璃艺术进入主流艺术领域,做了大量教育、组织、推动、宣传工作。

2016年,在中国美术馆举行“炉火正红——王建中艺术作品展”,展出其玻璃、陶瓷作品300余件,引发社会热烈反响,获得艺术界的高度评价。2018年,在国家大剧院举行的“炉火正红——王建中玻璃艺术展”在不足一个月的展期中,观众达30余万人次。王建中的作品《启程》《抵达》被中国美术馆收藏,《元·初》《战国印迹》被中国工艺美术馆收藏,《天·元》被在上海举行的首届中国国际进口博览会收藏。

《创世》亮相国博中法展 讲述“美丽中国”故事

《创世》玻璃 87cm×26cm×60cm 2016年 王建中 作

本报讯 2019年是中法建交55周年,由国家博物馆特别举办的“新考工记——中法手工之美”于1月11日~3月17日在国博盛大展出。该展聚集了中法两国顶级手工艺大师,围绕工艺进行交流对话,探索两国间传统工艺的当代创新。

王建中作为中国玻璃领域唯一受邀参展的艺术家,其作品《创世》异常醒目。凝视这件作品,浑厚、宁静,充满中国特色又浮现出奇幻气息,仿佛在讲述万物初始、混沌之初的故事,又或寓意着新纪元即将开创的新辉煌。王建中以中西兼具

的艺术理念,匠心独运地赋予作品美感和深刻内涵,大象无形、大音希声,引发中外媒体和观众极大的热情和关注。

《创世》是一件重190kg的玻璃作品,创作于2016年。王建中介绍说,这件作品的创意来自于对中国传统文化的诠释,透过玻璃材质的光学特性,在光线与色彩的交替烘托中完成有形与无形的转换,以及意象形态和具象形态的辨识。玻璃材质的特性和中国哲学中抽象思维创造的意境是作品主题。

王建中立足传统、着眼当代,数十年艺术的创作、教学及研究工作,始终恪守中华传统文脉,潜心构建中华民族共有的精神家园,引领时代审美。他坚守文化自信,从西方艺术中汲取营养,极力创造中国现代艺术的新风格。他创作的题材关注中国文化和人文内容,其作品蕴涵一种禅意精神,通过玻璃工艺技术,以新的形式和表现方法,在造型和内容方面结合当代艺术语言,王建中开创了中国传统文化与当代艺术融合的审美新意境。

《创世》与王建中创作的《窗系列》《宇宙洪荒》《元·初》《望风云舒卷》《战国印迹》《抵达》《清风明月》等玻璃作

品,是其长期学养、视野、经验之结晶,体现出熊熊炉火熔炼记录的中国玻璃艺术“破冰者”王建中的赤诚:开拓艺术新境界,让全世界认同与喜欢上中国传统文化,让中国玻璃艺术引领世界艺术走向。

立于王建中的艺术作品前,会感受到一种无法抗拒的力量,瞬间让人安静下来。这种力量是对中华民族五千年文化的敬畏与认同,这种力量来自于中华文明沃土涵养的文化自信。观者不仅仅是在欣赏一件有生命力的艺术品,更是在与悠久历史文化进行一场“心灵对话”。无声胜有声地述说着中华民族历史的悠久与美丽,中国五千年文化的博大与精深,直击人心,为之震撼。

文化自信是一个国家、一个民族自信的本质。习近平总书记强调,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信,文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。中华文化是中华民族的血脉,是中华儿女的精神家园。王建中用艺术与世界对话,传递着中国主旋律的最强音,以高度的文化自信向全世界诠释“美丽中国”,弘扬大国的精神风采。

(宫春丽)

一位“赋予物质以艺术生命和灵魂”的不懈探索者

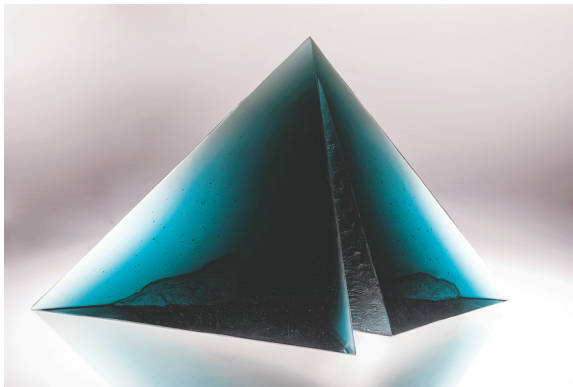
——《王建中的艺术世界》序言节选

《辉煌的四大发明》(收藏、陈列于中华人民共和国外交部驻纽约总领事馆) 玻璃壁画 800cm×300cm 2002年 王建中 作

□ 吴 倬

造型艺术,正如王建中教授所言,是赋予物质以生命和灵魂的美好艺术创造,在原本没有生命和灵性的物质如陶土、瓷土、玻璃等材料之中,王建中教授却能够看到潜藏于其中的生命和灵魂。从事着对这些材料进行一系列思索、塑形、雕琢、煅烧等艺术加工和创造过程,尝试给予它们生命和灵魂的工作。于是,展现在我们面前的这些具有生命和灵魂的陶土、瓷土和玻璃作品,便以美的形式冲击着人们的感官,带给人们以丰富的审美体验和享受,能够以蕴含于其中的人文精神启迪着人们的思想,激荡着人们的情感,引导着人们的价值诉求。千万不要低估这一艺术形式的文化意义,在笔者看来,比起其他艺术形式来说,造型艺术所带给人们的审美感受显然更加具体、丰满,更有历史的积淀感和厚重感,更有值得反复回味和引发情感与理性相互激荡的特点。读过王建中教授的作品,作为一个在艺术欣赏上十分挑剔的人,笔者不得不承认他是一位颇有建树、成就斐然的造型艺术大师。

《抵达》(中国美术馆收藏) 玻璃 68cm×30cm×39cm 2015年 王建中 作

有建树、成就斐然的造型艺术大师。

通读王建中教授的造型艺术作品,显然可以发现这些艺术作品是一位具有丰厚艺术积淀的、洋溢着蓬勃创造性的、处处闪烁着艺术灵感的造型艺术家厚积薄发的创作结晶。在笔者看来,王建中教授的作品,无不鲜明地体现着如下几个特点:

一、他全面而深刻地把握了我国古往今来在造型艺术中所积淀的极其深厚的艺术底蕴和无与伦比的高超工艺。正是这一点赋予他的作品独特的、具有中国特色的艺术特色。王建中教授作品中的那种浓郁、感人的中国特色和中国气韵是十分鲜明的。虽然初看起来,他的作品总是脱俗的、充满新颖的、令人耳目一新的,但是你一定能够从中感受到一种浓浓的中国风、中国韵,从而给观者以暖暖的亲切感、认同感和一种难以释怀的感动。

二、他广博而深入地把握了当今世界各国在造型艺术领域中长期开拓、探索而取得的优秀思想和实践成果,并且能够做到融会贯通、为我所用。王建中教授实地考察和研究了美国、荷兰、捷克、日本等国家的陶瓷、玻璃等造型艺术的创作思想、制作工艺、审美特征和教育机制等领域。在此基础上,他博采众长,取其精华,并力求做到为我所用,从而形成自己独特的、极其丰富的、具有世界色彩的艺术语言体系。在王建中教授的玻璃艺术作品《辉煌的四大发明》《宇宙洪荒》《山、水、天》等作品中,艺术语言的世界性则表现得十分鲜明。

三、他基于长期的艺术创作实践,对泥土、陶、瓷、玻璃材料的深入研究,深刻地把握了这些材料的特性,从而大大开拓了造型艺术的创作空间,为“赋予物质以生命和灵魂”的工作创造了坚实的前提。陶土的古拙与质朴、紫砂的醇厚与温润、瓷的光鲜与华贵、玻璃的晶莹与冷艳,在造型艺术创作中都纷纷变身成为一种社会、文化的符号和人文因素的象征。显然,要驾驭好这些材料自然会要求艺术家必须具有深厚的社会文化底蕴和哲学、艺术修养才行。

王建中教授的作品,可以说真正达到了这一要求。我们在他全部作品中,都可以看到对造型材料——这种社会文化语汇和内涵的准确运用。如紫砂壶作品《农家乐》所传递的乡土气息和中国百姓对日常生活的热爱,玻璃作品《战国印迹》中所表现的历史是一种久远、深邃和不容改动的确定性,瓷塑作品《丙申瑞猴》所体现的中国生肖所具有的类似图腾符号意义所应有的沉稳、厚重,都由于对材料的准确把握与运用而大为生色。毋庸置疑,这一点显然也是王建中教授作品具有独特审美品格的原因之一。

四、作品的实用性与审美功能完美地结合,也是他把塑形艺术推到新高度的重要体现。真、善、美的辩证统一,在艺术创作中其实是能够得到最充分、最完美体现的。造型艺术显然起源于古代人们对生活用品的制造。王建中教授在造型艺术创作中是一位能够把作品功能性和审美性完美结合的艺术家。因而,他的不少作品在这方面可以说是做到了真善美的高度统一。他的获奖作品《冷咖啡具》就是其中的代表作。

在欣赏王建中教授的作品时,笔者认为还有一个需要着重强调的问题,那就是

在他所取得的巨大成功背后,还蕴含着一个艺术家走向辉煌的具有普遍性意义的哲理。清华大学教授、建筑学院士关肇业先生曾说过,一个好的设计师应该做到:“一是努力去把握时代精神;二是准确把握自己的民族传统;三是充分发挥自己的个性创造,而且要同时努力把这三方面有机结合起来。”笔者认为,王建中教授造型艺术所取得的成就,也正是出色地做到了这三者的辩证统一的结果。

首先,对时代精神的把握,是“赋予物质以生命和灵魂”的造型艺术的核心精神因素。纵观王建中教授的艺术作品,我们可以深刻地感受到他对时代精神的解读和反映。比如,对中华民族、对人类贡献的不朽性和永恒性的讴歌,对人与自然和谐共存的赞美,对社会和人际交往的和谐与秩序的推崇,对人的美好、和谐、幸福、快乐生存状态的颂扬等。无疑,他作品所体现的时代精神和价值取向,自然能够激发读者的认同感和共鸣,从而具有不同凡响的艺术感染力。总之,王建中教授的作品,带给人们的艺术感受是正面的、积极的、美好的、具有正能量的。

其次,对民族传统的把握,是赋予作品以永恒生命力的根本前提。对于艺术家来说,只有深刻地揭示和把握了本民族的文化艺术精髓,他的艺术作品才能具有世界性价值,才有可能成为不朽和永恒。王建中教授在艺术创作中对民族性和中国气韵的发掘和把握,他的作品中所体现出的浓厚的民族性和中国气派,无疑是促使他的作品如此迅速地走向世界的根本前提。

再次,充分发挥艺术家创造的个性,是提升作品艺术魅力的永不枯竭的源泉。人们对艺术创作中的所谓“匠气”“平庸”“雷同”的摒弃和不屑,其实都是对艺术创作的个性和灵感的呼唤。但是个性和灵感对于艺术家来说,是得不来的。王建中教授有丰富的艺术实践积累,有广博的学识,有深厚的文化艺术积淀,有执着的勤奋,不言而喻他还有过人的天分,这一切成就了他独特的艺术个性和不竭的创作灵感。于是,他成功了。

可见,王建中教授很好地做到了对时代精神的把握、对民族优秀文化艺术传统的传承和充分发挥个人的个性与灵感有机结合在一起。他的成功也正好印证了艺术家走向辉煌的这一规律性的过程。

(作者系清华大学马克思主义学院教授、博士生导师,清华大学马克思主义学院教学委员会主任)