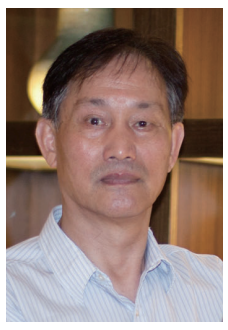
艺术人生

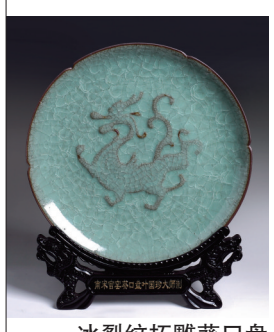
叶国珍:为了南宋官窑的那一抹粉青色



人物名片

叶国珍，1951年生，福建莆田人。1971年进入浙江美术学院学习陶瓷艺术创作，1986年毕业于江西景德镇陶瓷学院工程系。1992年起享受国务院政府特殊津贴、1994年获国家有突出贡献中青年专家称号。现为浙江萧山宋代名瓷研究所所长、杭州南宋官窑科学艺术研究院院长，教授级高级工程师、中国陶瓷工艺美术大师、中国古陶瓷当代大师联谊会会长、中国官窑研究会副会长、全国古陶瓷专业委员会主任、浙江省硅酸盐学会理事长、“南宋官窑瓷烧制技艺”非物质文化遗产保护项目代表性传承人。

叶国珍曾先后在日本、美国、法国、意大利、韩国、香港、台湾等四十多个国家和地区举办个展和联展，很多作品被美国、德国、日本、香港、台湾等国家和地区以及国内一些知名人士收藏，被作为国礼赠送给德国总统罗曼·赫尔佐克等外国首脑，被中国国家博物馆作为世纪陶瓷艺术珍品收藏。



冰裂纹拓雕葵口盘

记者 陈友望

他经历并见证了失传了700多年的南宋官窑名瓷被复原制作，轰动了世界古陶瓷界；他作为“用杭州紫金土仿制南宋官窑”的第二发明人，荣获了国家发明二等奖；他的许多作品，都是现代南宋官窑的经典之作，他也因此被誉为中国碎瓷之王；他的作品还作为国礼赠送给德国总统罗曼·赫尔佐克等外国首脑，有的被中国历史博物馆作为世纪陶瓷艺术珍品收藏。他，就是“南宋官窑瓷烧制技艺”非物质文化遗产保护项目代表性传承人、教授级高级工程师、中国陶瓷工艺美术大师叶国珍。

南宋官窑千年绝技失传

中国是瓷器的故乡，南宋官窑位居中国宋代五大名窑（官、哥、汝、定、钧）之首。八百多年前，宋高宗赵构南渡长江迁都临安（今杭州）后，为了宫廷用瓷，征召全国最优秀的制瓷技匠，自建官家瓷窑，采用优质原料配制胎釉，以精湛的工艺造出精美绝伦的产品，史称南宋官窑。

叶国珍介绍说，“现今南宋官窑存世稀少，藏于台北故宫博物院有七十余件，藏于北京故宫博物院二十余件，除少数散落国外，民间传世作品极少。南宋官窑瓷器历来深受收藏家的追捧，去年香港苏富比春拍中，一件南宋官窑青釉八方弦纹盘口瓶以4800万港元起拍，最终以1.139亿港元成交，可见南宋官窑之珍贵。”

说起自己与南宋官窑的缘分，叶国珍记忆犹新。“我从17岁开始就和陶瓷打交道，从老家莆田来到金华陶瓷厂学做陶瓷。”凭着一股钻劲，叶国珍很快掌握了陶瓷造型模具制作和日用陶瓷配方等技艺，并琢磨出实际生产中更简单、方便的成型工艺方法。“1958年周恩来总理对恢复宋代名瓷作出重要指示。1969年我开始研究恢复南宋官窑，1976年对我来说是转折之年，这一年我调到了萧山瓷厂，参加由哥哥叶宏明教授主持的南宋官窑名瓷恢复工作。”

南宋官窑由于制瓷原料配方中各种矿物成分特殊，所以制作烧造十分困难，烧成合格率只有百分之一左右。加之南宋朝廷对制瓷技艺保密，配方技术不得流入民间，南宋覆灭后官窑被毁，工匠失散，有关南宋官窑的制作原料、制瓷配方、成型技艺、烧造技术都已失传，历史文献记载仅是南宋官窑作品特色的只言片语。南宋官窑专门烧造宫廷专用礼器，工艺极其精致复杂，存世作品十分稀少，有国宝之称。为了再现这稀世珍宝，国际上日本、德国、美国、英国等陶瓷科研机构和大学竞相开展同一课题的研究，甚至借助现代技术，但都未能取得重大突破。

揭开粉青釉色和冰裂纹的秘密

恢复南宋官窑，谈何容易？年轻的叶国珍在叶宏明的指点下，到南宋官窑古窑遗址去寻找古瓷碎片，这是破译“官窑密码”岩相结构和化学组成的关键。根据史料记载，官窑遗址在杭州乌龟山脚下的八卦田附近。

梅瓶

两座烧造南宋官窑瓷的龙窑遗址被叶国珍找到，在遗址获得了用来进行岩相结构和化学组成分析的各种不同胎釉色瓷片。叶国珍兄弟俩一起把这些十分重要的瓷片分别送到上海和景德镇的陶瓷分析机构进行理化测试，取得了第一手的研究资料。

而最难之处还要过三道关：即选定原料，制定配方，确定制作烧造工艺。在试验制瓷原料的一年时间里，叶国珍带着锄头和麻袋，差不多跑遍了杭城及萧山、富阳、余杭、临安周围的大小山岭，寻找原料。通过试验和对比，他确认乌龟山郊坛下南宋官窑窑址附近的紫金土，是制作烧造官窑最重要的制瓷原料。“那时候，乌龟山郊坛下的杂草可是齐腰之高啊！蚊虫特多又很凶猛，但越是这样我越想：这里面肯定深藏着一些不为人知的秘密。”找到了紫金土制瓷原料，叶国珍开始研究胎釉配方和制作烧造技艺，实现官窑四大品质特征：“紫口铁足”、“粉青釉色”、“冰裂纹片”和“厚釉烧造”。

叶国珍说，“南宋官窑有一个十分著名也十分重要的特征，那就是‘紫口铁足’。紫口是指作品器物口沿薄釉处呈现紫色，历史文献记载称为‘紫口’。铁足是指作品器物底足露胎部分呈褐色，历史文献记载称为‘铁足’。这也是南宋官窑青瓷品质特征的重要标识。”

对南宋官窑四大特征，叶国珍从研究紫口铁足开始，一个接一个地分析试验。在漫长的试验过程中，一窑瓷器要连续烧制17个小时，因此，不管白天黑夜，还是酷暑寒冬，只要窑中有试验品，叶国珍都一直在现场观测，观察火焰，记录炉温，确定氧化与还原时间、分析各种不同辅助原料对四大特征的影响……前前后后选用了十多种辅助材料，通过上千个配方试验与调整，72道制瓷工序的优化与提升，2000多次品质特征窑烧试验。

1978年4月的一天，当一件具有四大特征完美无瑕的南宋官窑复制品从窑中缓缓送出时，叶国珍的眼神闪出恢复成功带来的喜悦光芒：碧玉般的粉青釉色，形态各异的冰裂纹片，若紫若褐的紫口铁足、内蕴如脂的厚釉烧造技术，他的眼睛湿润了。10月在仿南宋官窑瓷国家级鉴定会上，国内专家一致认为叶氏兄弟研究恢复成功的官窑瓷与南宋官窑瓷相比，无论是内在质地还是外观形象，完全一致，达到了以假乱真的地步，而且制作烧造工艺技术更加合理科学。英国皇家科学院的一位行家说：“大英博物馆藏有南宋官窑瓷器，对这些仿制品尽管也作了最认真的观察，我们都怎么也难以辨认。”

今天，叶国珍恢复成功的南宋官窑瓷，在体现南宋官窑四大特色的基础上，采用现代科学手段，还恢复了南宋官窑釉中珍珠泡，使釉质十分柔润。而叶国珍在其釉的配方中使用什么成分的草，什么成分的木，如何配比成草木灰，这都是叶国珍南宋官窑核心秘密，只有他才知晓。

传承和创新永不停歇

南宋官窑瓷器恢复成功，轰动了陶瓷科技界和文物考古界。1986年，国家决定在官窑遗址建造杭州南宋官窑博物馆，在萧山建立杭州南宋官窑研究所，叶国珍任研究所所长。1996年之后又相继建立浙江萧山宋代名瓷研究所和杭州南宋官窑科学艺术研究院，叶国珍分别任研究所所长和研究院院长。

1987年，日本泛亚细亚文化交流中心邀请叶国珍到东京举办南宋官窑当代作品展；1990年，南宋官窑当代作品在香港展出，所到之处都引起轰动。1989年，当代南宋官窑工艺品开始批量生产。1991年，叶国珍作为“用杭州紫金土仿制南宋官窑瓷”的第二发明人荣获国家科技发明二等奖。至今，浙江萧山宋代名瓷研究所和杭州南宋官窑科学艺术研究院共同制作的人物类、花瓶类和茶具等南宋官窑当代作品远销日、美、欧等30多个国家和地区，2011年浙江萧山宋代名瓷研究所被中央宣传部、文化部、商务部等国家六部委共同列为国家文化出口重点单位。

此后，凭着对古陶瓷艺术的挚爱和对科学技术的执着追求，叶国珍又取得了一系列成果，有几十项科研成功填补了国内空白，其中南宋官窑薄胎厚釉技术研究和纳米技术改性官哥窑胎釉抗变形工艺填补了国际空白。2005年，他又一举恢复了失传800年在日本被称为国宝的天目釉瓷。

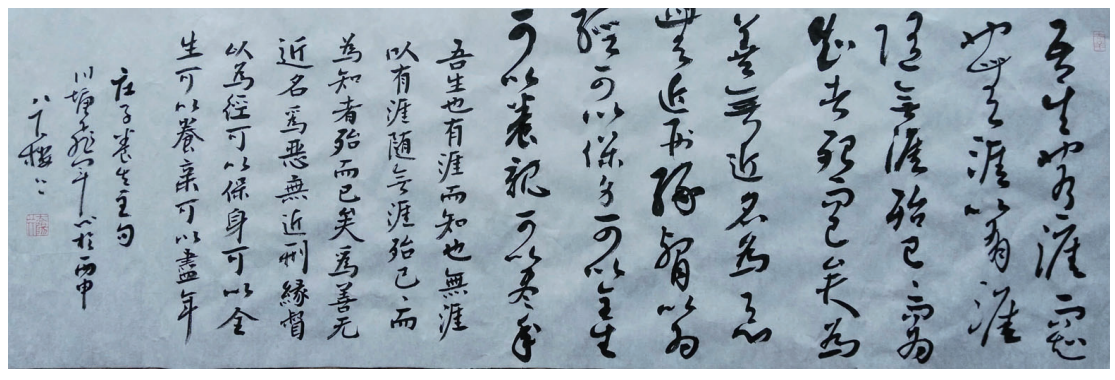
作为中国陶瓷工艺美术大师，叶国珍教授作品充分体现出厚重的南宋官窑历史内涵和独特的南宋官窑青瓷艺术形式，线条刚健有力，技艺精致细腻，胎骨与釉色调配协同，金丝银线纹片动态美感强，作品表现出其艺术语言具有的强大生命力。收藏家评价叶国珍的作品是南宋官窑品质和青瓷艺术精华相结合的结晶品，是现代南宋官窑的经典之作，称他为中国碎瓷王。

即便如此，叶国珍依旧没有在南宋官窑的研究上停留脚步。为让南宋官窑更多走入大众，这些年，他还研制开发了南宋官窑冰裂纹茶具、十二生肖冰裂纹茶杯、春夏秋冬冰裂纹四季杯等品茗佳器，深受市场欢迎，并远销台湾、香港及其他地区。四十多年来，叶国珍一直视瓷如命，他时刻提醒着自己不要忘记，“杭州名闻天下，不仅仅因为有西湖，还有国之重器——南宋官窑。”

坐而论道

养生之道与书道

文/朱飞军



庄子有一篇文章叫作《养生主》，是讲养生之道的，也是通过讲养生的道理来阐述他的世界观的。其中第一段阐述了他观点的主旨：“吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆已；已而为知者，殆而已矣！为善无近名，为恶无近刑。缘督以为经，可以保身，可以全生，可以养亲，可以尽年。”我想这段话的大意就是：要使生命顺全，就要按照“自然的理路”去做。如果光是讲这样一个道理，我想应该是会有许多人了解和同意的。

庄子接着讲了四个小故事来阐明他的这一观点：第一个是“庖丁解牛”的故事。讲高明的厨师解剖牛，达到牛体“如同泥土溃散落地一般，牛还不知道自己已经死了”的效果；第二个故事是讲公文轩看见只长一只脚的“右师”，认识到长一只脚是天所为而非人为；第三个故事是水泽里的野鸡走十步才能啄到一口食，走上百步才能饮到一口水，但是他们并不企求被养在笼子里；第四个故事是说老聃死了，他的好朋友秦失去吊丧时只哭了三声，别人不解，秦失说这就是符合老子观点的正确做法。

庄子此处举的四个例子与常人有异，但是符合老庄的自然观。常人解剖牛会讲究使力，而庄子认为关键要“顺着牛身上自然的纹理”；常人认为只长一只脚是很奇怪不可思议的事情，而庄子认为自然界无奇不有正是符合自然的情形；常人认为被圈养起来有吃有用不用自己费力发愁是件好事，而庄子认为只有自由自在才是件好事；常人以为人的死亡是令人悲伤的，而庄子以为生老病死乃人之常情，不必要假慈悲。

“道法自然”的道理单单从概念上说似乎也容易理解，但这篇短文里就有三个小问题值得探究：

一是庄子为什么说“生也有涯而知也无涯”？这个“知”是知识或者是“智识”吗？虽然说知识是无涯的，但追求知识的无涯会有什么问题吗？显然不是，正确的知识不会给人带来坏处，追求更多的知识也不会给人带来什么坏处。所以我的理解是，庄子此处的意思是说“无限制地追求知识这个状态”有问题。人们的求知往往是带着求利而去求知的，因此这个求知，往往就是求利，一旦求利而无限制，那么就会走向它的反面，那就不符合“自然之道”了。故而可以说，庄子在此处所说的求“知”实乃求利也，也就是佛家常说的人的欲望。

二是庄子说“为恶无近刑”，这个用辞很奇怪。一般的我们会说“作恶会引来刑戮”所以不要去作恶。但庄子说作恶事不接近“刑戮”，难道说庄子鼓励人们去“作恶”吗？有趣的问题就在这里。“自然之道”有分“善恶”吗？没有，自然是不分什么善恶的，老庄并不劝人们行善不行恶，而只要人们趋利避害而已。所以庄子在此地说“为恶无近刑”。所以庄子说你可以去做人们认为是“恶”的事情，但你不能因此而引火烧身，使自己遭遇“刑戮”，这才是真正的智者。世人不会让为“恶”之人逍遥，但世人以为“恶”的事未必就是真正的恶事。

三是秦失去给老聃吊丧只哭了三声，却说“正该来时，老聃顺时而生；正该去时，老聃顺理而死”，是无所谓悲喜的。庄子杜撰这个故事清楚地表明其并不认为死是一件值得悲伤的“坏事”；而道家是没有什么固定的对于“善恶”的道德标准的，一切以自然适应为准则，只要顺应自然的就是好的。

通过这样分析，我们可以看到，庄子所说的“养生观”与常人的理解不同，而仔细辨析却又很有些道理。借引到书画创作来看：一些似乎有违“常规之理”而却又包含了许多独特的对于社会生活见解的作品是有价值的。这些作品一开始会由于其不合常理而不被一般人所理解，而当人们逐渐认识其中的深刻含义之后，便成了人类难得的艺术珍品。这难道不能给我们以深刻的启示吗？

由此我也联想到，真正的书画艺术所包含的学问，实际上归根结底是关于人的学问，其价值和意义深藏于我们的实际生活中，一切故弄玄虚的玩弄技巧比起实实在在地真切而准确地反映生活的本来面目，都是微不足道的。所以说“书学即人学”，只有将创作与社会人生的方方面面联系在一起的作品，才具有长久的生命力。

大展

“西学·西行——早期吴作人”北京开展

6月15日，“西学·西行——早期吴作人（1927-1949）”大展在北京中华艺术宫开幕。本次展览在中华艺术宫33米层全部展厅共展出吴作人作品100余件，内容涉及他的油画、素描、速写、国画、水彩及历史照片，由赴欧洲求学既“西学”以及赴西部溯源既“西行”两方面为切入点，系统的呈现了“百年艺术巨匠”吴作人自1927年至新中国建立之初的求学经历与艺术创作成果。

《马尔丹和奥普金》首秀荷兰国立博物馆

7月2日，《马尔丹和奥普金》将首次亮相荷兰国立博物馆。年初，这两幅伦勃朗的肖像杰作由荷法两国以1.6亿欧元联合收购，成为艺术界绝无仅有的一件大事。至10月2日，《马尔丹和奥普金》将与荷兰国宝及荷兰国立博物馆镇馆之宝《夜巡》一起展出。随后，两幅画作将在荷兰国立博物馆进行修复。1634年，28岁的伦勃朗于阿姆斯特丹为新婚夫妇马尔丹·苏勒曼和奥普金·高比创作了结婚肖像。两幅肖像画高度均超过两米，曾被私人收藏长达近四个世纪之久。

声音

勿把工匠精神当作艺术家精神

近段时间艺术界一直在热议工匠精神，甚至有些艺术家和理论家竟把工匠精神当作或等同于艺术家精神来看待和论证。什么是工匠精神？艺术评论家王进玉认为，简明地说它是指工匠对自己的产品精雕细琢、精益求精的精神理念。它针对的对象是工匠，而不是艺术家；工匠所负责的对象是产品，而不是艺术品。此外其精神理念的内涵是“精雕细琢”“精益求精”，是共性的精神，而绝不能把它当成艺术家专属的精神，或者艺术界的主旨精神。那么到底什么才是艺术家精神呢？评论家黑子在《重塑艺术家精神》一文中说：纵观历史会发现，举凡真正的艺术家、艺术大家一定是具有这样品格与修为的人——以艺为本，以德为先；艺为人师，德为世范；自由思想，独立精神；重视原创，追求经典，且胸怀宽广，心持正念，并具有强烈的责任意识与社会担当。

艺术绑不了市场的票

新浪收藏专栏作家文夏白羽近日发博文说，我们当下的艺术圈、艺术行业、艺术市场这三个词实在是有意思，三者看似在一个世界里玩耍的好伙伴，玩耍的方式却是“动刀动枪”的。艺术圈总自以为是地把自己的存在看作一种超然的价值提供者，殊不知我国的艺术圈发展才不过初步阶段，而这种心态也不过是一种久旱逢甘霖便对雨水产生神明似崇拜的极端行为。艺术圈总觉得资本绑架了艺术家，让艺术家们在一种趋利的环境下创作或者运作，然而却不曾想市场对谁都是公平的，在资本的眼中，压根就不存在艺术，存在的是利益的所在，哪里有钱赚，钱就往哪里钻。而人从来都是社会的人，也更是市场的人，当进入了一个环境，基本的规律是需要遵循的，在此基础上才能寻找更适合自身的游戏规则，来建设一个更适合发展的生态。

书画重现辉煌的三个条件

艺术研究学者摩罗近日在美术报发文说，中国书画想要实现真正的繁荣，重现历史的辉煌，必须具备三个条件。第一，中国社会必须缝补文化的断裂，接上精神文化的古老传统，以此作为中华民族的主体文化和主流文化。第二，书画艺术必须自觉地回归源远流长的历史传统，自觉地扎根于古老的传统文化土壤中，遨游在经史子集经典的海洋中，最大限度地汲取传统文化的灵性与滋养，让自己的艺术成为具有文化承载的精神现象。第三，书画艺术必须自觉地回归源远流长的艺术传统，尤其必须回归艺术史上的经典作品，自觉地接续和发扬由经典作品所体现出来的艺术精神。

美术馆可引入市场化管理

余丁在中国文化报发文说，同世界上许多国家一样，中国的美术馆和博物馆都面临同样的资金困境，仅依靠政府拨款使得一些美术博物馆难以为继。在目前条件下，要推动中国的美术博物馆建设，需要博物馆的领导者从根本上转变观念。引入市场管理机制，是获得充足资金的一个重要保证，这一点一些美术博物馆，如广东美术馆、中华世纪坛美术馆等在管理模式上已经有了一些经验。而要建立完善的美术博物馆市场管理体系，则需要全社会的共同努力才能完成。