

广东佛山的石湾陶艺

我们正生活在一个急剧变迁的时代,全球化、互联网、新能源、工业4.0等以出乎人们意料的力量和速度改变着我们生存的世界,社会生产、社会生活和人的思维方式都发生着日新月异的变化。在社会面临转型的今天,有着悠久历史传统手工艺的**石湾陶艺**出现了怎样的变化?它在生态文明为基础的文化生态中将扮演怎样的角色?它还能成为区域文化中一种重要的生产方式吗?本书通过实地的调查,以艺术人类学理论为基础,分析社会转型时期**石湾陶艺**变迁的各层面,从其变迁和传承中寻找理解现实和展望未来的一些依据。

一 “五千年窑火不熄”

石湾制陶源远流长,早在5000多年前的新石器时代晚期,当地原始部落的先民们就已经开始制作印纹陶,揭开了烧制陶器的序幕。珠江平原发达的农业生产、商品经济以及丰富的人文资源,为石湾制陶业发展提供了坚实的物质基础。

在岭南文化的滋润下,通过历代艺人的不断创造和提炼,石湾陶艺不断丰富和提高,积淀了深厚的传统和独特的风格,在明清时已与烧制紫砂器的宜兴窑、烧制白瓷的德化窑等同为当时重要的民窑。其中烧造花盆的南风古灶始建于明朝正德年间,一烧

图 2-1 佛山石湾陶瓷古灶

500多年，至今仍窑火不熄，是世界上延续使用时间最长的柴窑。到清末民初时，石湾已发展为大小28个制陶行业，产品共有上千种之多，全盛时期陶窑有100多座，各行业店号500余家，有大小陶坊3000余所，直接或间接从事制陶生产的工人不下6万名。

石湾陶艺是石湾艺人利用当地的自然资源，在长期的历史发展过程中创造的，包括人物、动物、器皿、盆景山公、建筑装饰、现代陶艺等陶瓷产品的总称，历来以形象传神、造型古朴、胎体浑厚、釉色斑斓的特点成为石湾窑工艺水平的标志，并由此形成了独特的地方文化。

清末到民初时，由于独特的地理优势，广东成为中国思想最

开放的地区，中西文化在冲突中相互融合，石湾陶艺尤其是人物陶塑在这种开放、多元、活跃的文化机制下，达到了历史上的高峰。不过由于当时中国政治生活的黑暗，这种繁荣也仅仅是昙花一现而已。20世纪30年代后，石湾陶业明显地衰落下来。日本侵华战争导致石湾地区遭到严重破坏。日本投降后，石湾陶业有所恢复，但由于各方面的限制，如落后的生产方式、不合理的劳资雇佣关系、封建行会组织的陋规等，在内忧外患的双重打击下，石湾陶艺处境维艰，10000多名陶工背井离乡，60多座龙窑烟消火灭。到新中国成立之初，石湾全行业仅保存了十几座窑灶，其中仅七座可生产，陶工也不过千人。

二 美术陶瓷的繁荣时代

1958年石湾美术陶瓷厂（美陶厂）成为一家国营单位，在此后近30年间，这里几乎集中了石湾所有“古玩行”的从业人员。这期间石湾陶艺的创作和生产者仅此一家，这种情况一直到20世纪80年代中后期因一些集体企业和个体作坊的出现才有所改变，有人甚至称它是石湾传统陶艺创作的学术参照。美陶厂对近现代石湾陶艺的发展举足轻重，并且现在仍然是一股重要的创作力量，所以我们把石湾陶艺的这一社会转型时期称为“美陶时代”。

刚解放时的石湾镇，由于战乱摧残，陶业凋零，仅存的十几座破旧的龙窑倚坡而卧，奄奄一息，人们形容当时的情景：“烟囱冷落无烟火，匪凶横行民痛楚。断垣残壁赛灶破，景况萧条十室空”。

新中国成立后，在国家的重视、关怀和支持下，石湾陶艺的

图 2-2 石湾古街

生产迅速恢复。当时的南海县（今为南海区）人民政府十分重视石湾陶业生产的恢复，帮助工人成立了陶业工会，并在工会内设立了“古玩科”，大力组织恢复发展石湾陶艺的生产。通过访问民间艺人，挖掘、搜集石湾传统工艺技术，使一些濒临灭绝或已失传的传统工艺获得新生。同时积极组织召集转业改行和流散的民间艺人归队，对他们的生活进行安置，帮助他们恢复生产。在20世纪的50年代，美陶厂从恢复生产到合作化和公私合营的改造，生产关系发生了巨大的变化。为了发展生产，政府部门分别采取了发放低息贷款、财政补贴、拨给外汇和减免税收等一系列扶持措施。商业、外贸部门则从供销入手，积极疏通销售渠道，或代销或包销，并采取供应原料、加工订货等形式扶持陶艺生产。政府设立供销社、联营推销组等，统一发货，搞好联营联销，并

通过土特产交流展览会扩大销路,也争取出口外销。从 1950年起,海关批准石湾陶业自办出口,把石湾陶业纳入对外贸易的轨道,使出口规模大幅度增长。石湾陶艺产品大部分运往港澳,再由港澳转运至新加坡、英国、菲律宾、美国等地。在这段时间,石湾陶艺从题材、造型到工艺技术等方面都进行改革和创新,特别是在翻模技术方面,以碎模多方向拆模的“块模法”取代过去简单的“双边模”,石湾陶艺在继承和恢复的基础上有了很大的发展,达到历史新水平。

为了适应陶业的发展,加强企业生产经营管理,政府于1958年成立了陶瓷工业局,把石湾陶瓷企业归口管理。同年石湾陶瓷雕塑工厂、公私合营石湾美术陶瓷厂与石湾工艺美术厂合并转为国营,使石湾整个古玩行实现了大集中。美陶厂成为石湾陶艺唯一的生产力量,一直延续到20世纪80年代中后期;而现在它依然是石湾陶艺重要的生产力量和石湾陶文化建设的探索者。

“文化大革命”时期,石湾陶艺遭到严重摧残和破坏,当时所谓帝王将相、才子佳人的陶塑纷纷被砸碎,不少优秀的工艺美术珍品被毁掉,各级管理、创作、研究机构被撤销,许多干部、艺人、技术人员只得转行甚至深受迫害,至今许多石湾人还记得曾良、庄稼等人被批斗时挂牌游街的情形。这时美陶厂主要的任务是生产主席塑像和一些红色主题的作品,而且作品署名多是集体创作,这些时代色彩强烈的主题作品,现在成了一些收藏者追捧的对象。

1973年国务院批转外贸部、轻工业部《关于发展工艺美术生产问题的报告》,纠正了“文化大革命”的错误做法,提出恢复和发展工艺美术生产。报告指出,发展工艺美术生产,不仅为丰

图 2-3 石湾美术陶瓷厂 (刘东提供, 2015年)

富国内人民物质文化生活所必需，而且是扩大外贸出口、换取外汇、支援社会主义建设的一个重要方面，必须大力增加生产。这些政策使那些身处逆境的创作人员和工人们看到了希望，石湾陶艺贯彻执行“百花齐放，推陈出新”“古为今用，洋为中用”的方针以及周恩来总理提出的除了反动的、黄色的、丑恶的，都可以生产和出口的原则，建立和健全管理机构，落实技艺人员政策及统筹安排原料、设备等一系列发展措施，努力提高艺术水平和生产水平，取得了一些可喜的成绩。如1975年时石湾陶塑行业在中国美术馆举办了广东石湾美术陶瓷展，展品有600多件，有许多充满时代气息的作品，如“铁人王进喜”“南海前哨”“白

毛女" "红灯记" "试针" 等, 受到了群众的好评。

在很多石湾陶艺从业者看来,美陶厂就是培养陶艺人才的“黄埔军校”, 他们会津津乐道地扯上自己和美陶厂的渊源, 就体现出技艺的“正统性”。作为陶艺创作人员的大本营, 美陶厂建厂之初吸纳了许多技艺卓著的民间艺人(如创作人物的刘传、创作动物的区乾、创作微塑的廖坚、创作器物的梁华甫等人), 将他们变成国家职工, 使他们的技艺充分发挥出来。同时在抢救、挖掘传统技艺的基础上, 美陶厂也做出了很多创新, 拓宽了石湾陶艺的题材领域并创新了创作手法。如石湾窑釉色丰富多彩,但不少釉色的配方失传, 为了发掘传统釉色之美,美陶厂组织艺人和技术人员反复研究, 专门进行釉色的试制。霍日增、梁华甫、吴

图 2-4 刘传纪念馆
(刘东提供, 2015年)

灶生等都是调釉的行家。烧制方面,美陶厂改造窑灶,并烧还原焰,在石湾也开了先河。也就是说,石湾陶艺在这里不仅仅是一个工艺门类,更因其艺术底蕴和综合的技艺表现成为一种地方文化,能够代表当地的特色。

改革开放之后,具有悠久制陶历史的石湾,被世人记住的却是它的建筑陶瓷。20世纪80年代,石湾率先从国外引进了中国第一条现代化墙地砖生产线和第一条现代化洁具生产线,成为中国现代建筑陶瓷的策源地,陶瓷墙地砖的年产量占全国年产量的50%以上,是国内规模最大、配套最完善、产业生态最完整的现代陶瓷工业中心。由于石湾陶艺属于艺术品,不可能产业化大规模生产,美陶厂也适应潮流,抓住商机,引入劈开砖、琉璃瓦生产线,生产古建园林陶瓷、劈开砖、仿石砖、玉焰砖、仿木陶瓷砖、劈岩砖等。在这个发展过程中,石湾传统的陶瓷艺术与现代装饰工艺美术产生了良好的融接点,大批石湾陶艺工作者直接参与各式各种釉面砖、地面砖、外墙砖、洁具的装饰设计,推动了整体陶瓷艺术的提高和发展。

对外开放、对内搞活经济政策的推行,给石湾陶艺生产带来了无限的生机和活力。随着珠江三角洲经济的迅速腾飞,城乡居民生活水平不断提高,人民群众对他们熟识的石湾陶艺产品的需求量急剧增加。同时随着对外交往的扩大、旅游业的发展,海外对包括石湾陶艺品在内的东方艺术品收藏的兴趣也大大增加,这就使得工艺品市场急剧扩大。所以除了美陶厂,当地政府又增加了江湾艺术陶瓷厂、石湾工艺美术陶瓷厂两家专门从事美术陶瓷生产的厂家,另外石湾陶瓷研究所、石湾日用陶瓷三厂、石湾彩瓷厂、石湾建筑陶瓷厂、石湾人民陶瓷厂、镇内街道工厂以及佛

山市第十四中学、石湾镇第一小学等单位也开办了美术陶瓷车间，吸收大量民间艺人、退休工人及技术人员作为主要骨干，并在社会上组织了許多专业和业余的生产力量，大力发展陶塑艺术。他们的产品畅销于城市旅游区，还大批出口到港澳台、东南亚和欧美诸地，艺术作品从解放初的100多万件发展到700多万件。可以说，他们把继承与创新结合起来，创作出了一大批优秀作品，为石湾陶艺随后的多元化自由发展打下了坚实的基础。

三 承载传统文化和绽放时代

在20世纪的80年代，佛山陶瓷墙地砖的年产量一度达到全国年产量的一半，世界产量的四分之一，佛山陶瓷可谓是家喻户晓，风光无限。但是像所有发展中国家和地区的工业化一样，石湾如火如荼的建陶产业也是以牺牲资源环境为代价的。从20世纪90年代开始，无论冬夏，石湾的天永远是灰蒙蒙的，陶都变成了雾都。陶瓷企业四处耸立的烟囱不仅带来了空气污染问题，相对低端的产业形态也使得土地空间的真正价值未能得到发挥。2006年开始，佛山打响了一场“赶走污染”，以环保倒逼产业转型升级的“战役”。时任佛山市委书记曾明确表示：“宁舍一点GDP，也要换回青山绿水。”政府主导下进行“腾笼换鸟”，佛山关停转移了300多家陶瓷企业，只保留了62家重点企业。

石湾的天终于蓝了，水终于清了，然而栉比的旧厂房和高耸入云的烟囱似乎在诉说着后工业时代的无尽落寞。“腾笼换鸟”之后如何实现石湾的“凤凰涅槃”？就要发掘它的陶文化基因，实现传统文化再生产方式的转变。