

南 虫 艺 术 体 系 系 列 丛 书

南虫艺术主题

陶艺

T A O Y I

张汉东 张藤也 著

NANCHONG
YISHUZHUTI

云南出版集团公司
云南美术出版社

南虫艺术主题

陶艺

云南出版集团公司
云南美术出版社

南虫艺术主题

陶艺

张汉东 张藤也 著

NANCHONG

YISHUZHUTI

T A O Y I

抚仙文明南虫艺术文化产业园概念规划 项目说明

文化产业，是当今中国经济发展的重要产业，是资源产业向绿色产业过度，造福人类的朝阳产业。

文化产业发展的关键在于文化本身，在于产业所依托的文化的特色、价值、意义、内涵和社会影响力，在于观念，方法，艺术，产品及运行模式的创意创新，因此，着力培育和打造文化建设中具有地方文化特色、实力和文化品牌潜质的文化艺术及依托本土文化成长起来的自己的艺术大师，形成服务地方，造福人类的文化艺术产业，是推动文化产业发展的重点工作之一。

云南丰富多彩的民族民间文化为文化产业发展提供了有利的文化资源，但是如果能在在此基础上通过艺术创造，形成具有国际交流意义的特色品牌文化并以此建立一个可持续发展并能逐步壮大的文化产业阵地，将为文化产业发展开创出一条新的发展方向 and 道路，为文化产业发展作出积极而又脚踏实地的贡献。

玉溪师范学院澜公河次区域民族民间文化传习馆，在总结长期以来，民族文化保护，传承，创新，实践经验的基础上，有机的融和了张汉东教授带领的南虫艺术团队，经过长期对于云南本土文化的研究，总结，提炼和大量的艺术创作实践成果“南虫艺术”，自然发展形成了极具文化实力和发展前景的文化产业建设模式，正是今天发展文化软实力的充分体现。

这是一个在具有继承性、民族性、原创性、时代性、主题性、主体性、系统性和专业性，并形成丰富，深厚，独特的区域文化自信，能够面向世界和未来发展的文化艺术体系下，形成的具有文化建设和社会发展实力的文化产业规划，其特色鲜明的艺术风貌，丰富而深厚文化支撑，耳目一新的文化震撼，和切实可行的运行模式，充分的体现了本土为根，弘扬生命，倡导表现，融入现代，主题鲜明，面向世界，张扬个性，自成体系的个性艺术特征，为今天的文化产业发展注入了新的生命与活力。

项目的实施和完成将极大的拓展云南文化产业的建设理念和思路，对于文化创新，文化能力，文化旅游，文化就业，文化经济，文化繁荣等社会文化起到积极的启发和推动作用；同时，随着项目的逐步完善，社会的关心支持及大众认可度的不断提升，通过努力使之成为真实的存在，成为云贵高原的文化品牌，成为国际对话，交流与合作的文化形象和实力，服务地方，服务大众和人们，是我们的心愿和努力的方向。

序

云南虫化石

陶瓷艺术在云南、玉溪有着悠久灿烂的历史，是本土文化中具有代表性的特色艺术，是社会发展中文化产业建设的重要艺术形式，也是南虫艺术这一本土文化中建立起来的特殊艺术形式的主要表现方式。由于南虫陶瓷艺术是在地方陶瓷文化和南虫艺术基础上创作出来的主题鲜明的陶瓷艺术作品，因此有必要首先对南虫艺术这一新型艺术形式进行简要的介绍。

一、南虫艺术体系

南虫，因“云南虫”而得名，是云南玉溪产生的一种特殊艺术形式“南虫艺术”的名称。云南虫是中国第一个化石类世界遗产“澄江化石地”16个不同的动物门类200个动物物种，一级生物类别中的脊索门下最原始的一种。

抚仙湖畔的帽天山古生物化石是5.3亿年前生命大爆发的实证，其中有一种被命名为“云南虫”的化石，被科学家认为“属于脊索动物中的祖先”（陈均远），“是人类远祖的旁支，是脊椎动物的直接祖先”（乔治·约翰逊），著名古生物学家古尔德博士认为，“云南虫决定了人类祖先的命运”。“云南虫”在人类生命史的独特地位让人们对人类的起源有了进一步的科学认识，对于同样追问生命本质的艺术而言，无疑成为当地艺术创造不可多得的巨大灵感，为艺术发展开拓了广阔的想象空间。

1991年4月23日，美国最影响、最权威的《纽约时报》在头版刊登：“中国澄江动物群的发现，是本世纪中最惊人的发现之一。”“如果这种脊索动物夭折，那么动物的中枢神经系统将永远不会发展，地球也就像腰圆的月亮一样寂寞冷清。”文章最后称澄江动物群是“最拨动人心的发现。”英国古生物学家、牛津大学教授理查德·福特的评价代表了科学界的心声：无论如何，一个事实，那就是来自中国云南的化石证据将永远是科学的大厦。2012年7月1日，澄江化石地成功列入世界遗产名录，填补了化石类世界遗产在中国遗产领域的空白。

之所以采用“南虫”为艺术名称，是因为“云南虫”在科学界的国际影响、对于地球生命的重大意义和艺术腾飞的文化价值。其“南”代表地理方位，是世界东方中国的南部及东南亚多国的湄公河次区域地区，致力于成为具有世界性艺术的方位指向，成为放眼世界的艺术创作和文化现象；其“虫”字除了与原初生命形态相关联外，在古今中外大量的文学艺术作品中已经成为作家和艺术家们充分发挥想象力、寄托寓意的一个经典意象。一方面接通了古今中外的文化气脉，另一方面以小博大，用绵薄而深沉之力展现南虫艺术创作的雄心和信心。而“南虫”概念更主要是能够准确的体现“南虫艺术”核心原则的艺术象征性，预示一种新的艺术形式诞生，同时“南虫”两字铿锵有力的发音意味着对生命力度的张扬和特色鲜明的主题精神。最后，“南虫”这一艺术称谓还考虑到建立关于“南虫”文化艺术体系下的南虫特色艺术建设、南虫艺术实体运行，建构以南虫艺术为核心的南虫艺术文化产业等各个层面的立体式、多角度、全方位的精神领域。

南虫艺术是以意象表现主义为创作方法、以云南本土深厚的抚仙文明和丰富的湄公河次区域民族民间文化为表现内容、以生命力度为艺术追求、以元初创作为艺术原则的“表、本、生、元”四维一体的核心艺术标准。南虫艺术因其生命力度追求中体现出来的状美感所必要的完整性建设需求，自然产生了与地方文化产业发展相一致的南虫艺术实体建设概念规划，并与南虫艺术学术建设形成南虫艺术体系。

在过去三十多年几乎没有选择的以西方“面”造型主导的艺术体系学习和实践中，凭着对于本土文化和艺术的热爱，无意识的将丰富的地方文化元素、民族特色文化逐渐融入到艺术创作中。在之后的实践和探索中自然地应用了个性追求需要的解构、重组艺术思维和表现主义手法进行

南虫艺术陶瓷作品

艺术创作与实践，又因生于抚仙湖畔长于云南大地，真实的感受到澄江抚仙湖的魔幻，江川李家山青铜器的神奇，怒江傈僳族喉颤的震撼，文山壮族坡雅歌书的空灵，楚雄彝族十月太阳律的绝妙，香格里拉雪山的梦幻等重要本土元素对于内在性灵的呼唤和影响，潜意识的在创作中赋予生命力度和抚仙文明的创作源泉。多年的艺术探索，于地寻找灵魂深处的艺术过程中，应用艺术语言充分享受对万物有灵的虔诚信仰并自信的沐浴在本土文化为根的表现主义艺术风格中的同时，以吴哥窟原始宗教、敦煌藏传佛教和玛雅原始哲学等文明下产生的艺术形式所呈现出来的文化震撼相比较形成了深厚性缺失的巨大遗憾，带着纠结和矛盾的心理一路跋涉。

南虫陶瓷艺术浮雕系列作品之一 尺寸：10m x 3.1m 作者：张汉东 2016年

2013年以来，随着耿卫抚仙湖水下探秘及律法文明的研究，中央电视台抚仙湖水下实况拍摄和报道，本土作家钟云以抚仙湖为背景的科幻小说《灵海》的创作与发表，江川甘唐箬、通海新仪文物的出土和发现及抚仙文明学者的研究和论述等过程中，特别是在澄江化石艺术创作实践中，意外惊喜的发现并明确了抚仙文明这一渴望已久的历史文化主题。半个世纪的艺术探索过程中的矛盾和纠结随之迎刃而解，于是充满自信而迫不及待的组织了大量的讨论、调研、研究、分析，将过去的艺术创作实践进行了系统的总结和分析，从而进一步明确了南虫艺术以意象表现主义为创作方法，以本土深厚的抚仙文明和丰富的澜河次区域民族民间文化为表现内容，以生命力度为艺术追求，以元初创作为艺术原则的“表、本、生、元”为核心的艺术标准，并引用抚仙文明中象征生命起源的澄江化石“云南虫”来命名已经出现和即将产生的艺术成果，统称为“南虫艺术”。

南虫艺术核心原则中的“表”，即表现主义。云南丰富深厚的本土文化中，那些既绚烂多姿又深厚幽远，既婀娜妩媚又力透千年，既简单朴实又千奇百怪的复杂性；那些深入民族文化骨髓的宗教信仰，都能够在艺术人类学田野方法后，真实反映当下该族群人类心灵发展史的同时，为解构表面现象后重组充满文化感染力的生命力度的表现主义和完美结合中国式意象“神韵”的创作方

作方法，提供有力的文化支撑，是表现主义方法与红土大地的现代交响。而“本”则来自于本土丰富灿烂的民族民间文化和底蕴深厚的抚仙文明。当1984年侯先光第一次敲开生命摇篮之门，抚仙文明中脊椎动物的现身，云南虫意味着大脑出现，1995年陈均远教授在海口虫身上找到了“头化”的迹象，产生了人类是由海口虫进化而来的发现。云南虫中所有脊索一群有弹性的细胞连成的支柱和脊椎动物的共同祖先的研究成果标志着人类文明的开始，也是艺术实践和探索中本土科学和国际交流的文化支撑。然而澄江的神奇不仅如此，耿卫水下探秘的“抚仙文明”说，抚仙文明学者在对抚仙文明的研究及与两河文明的比较中，无数的事实和迹象将抚仙湖文明更多奇迹展现在我们面前，金莲山平民墓地、梁王山古滇人、石寨山王室墓地、李家山贵族墓地、神秘哀牢山和孤山，关索戏、太平花灯、甘塘箬、水下古城、民间传说，抚仙湖的传说也同样如此的神妙莫测如梦如幻。因此，就自然而然地就孕育了以本土文化为创作元素的具有独特表现力的多种多样的南虫艺术形式，从而共同构成了体悟生命精神与人类未来的主题特色艺术创作和艺术体系构想。抚仙文明的观点和理论，对艺术体系建设产生了重要支撑作用，也是艺术灵感的创作源泉，更是生命力度的精神体现，是本土艺术的灵魂，是艺术创作的根，是文化发展的动力，是南虫艺术的图腾。而“生”，即生命力度。生命从开始孕育到诞生，无不伴随着痛并快乐着而刻骨铭心的强大力量，这力量又在无声中充实了我们五彩斑斓的生命世界。南虫艺术要表现的不是云南风光如醉的“梦里水乡”，而是元阳梯田中精卫填海般坚忍不拔的民族精神；是茶马古道上千年蹄印留下的岁月沧桑；是刀耕火种下蓬勃生命的历史印证；是各族人民在血雨腥风中乐观豁达的生命写照。在我们有限的生命与波澜的生活之中每一次的坚持与妥协，成功与失败，每一次的理解与包容、微笑与感动，都无不折射出一种能把平凡冶炼成伟大的生命力量。“元”，即初始状态，因内心感动而自然生发创作欲望的艺术创造。也就是赫尔蒙说信仰“万物有灵”，南虫艺术想要达到的艺术境界就是物我两忘情景相融，是开始和本色，是真实与创造，是对传统的反叛，是生命力度的艺术关照，是灵魂的洗礼，是精神的升华，因此南虫艺术固守着去功利化的艺术创作的元初精神。

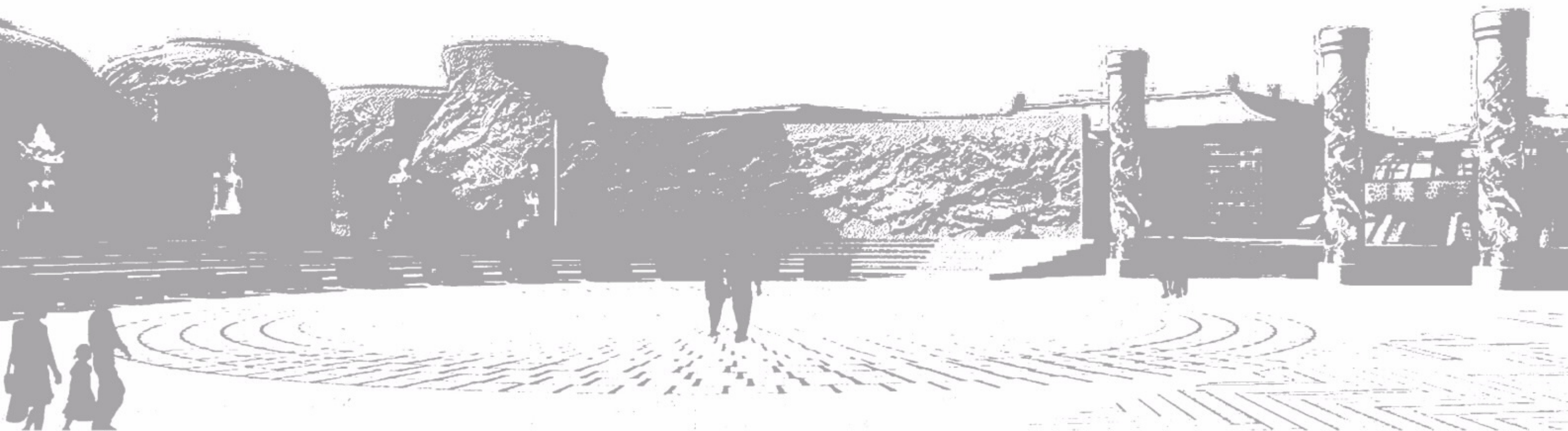

南虫艺术体系从艺术形态的孕育、生长、发展、壮大到艺术实体的建设规划和运作，乃至发挥艺术与教育在社会发展中的积极推动作用等方面，需要进行充分的经验总结和科学研究，具有开拓精神又严谨完善的长远规划以及大量的调查分析、研究论证、创意创新和实践成果来支撑。

南虫艺术从长远发展目标分析，需要在未来的建设中，逐步从南虫艺术建设所涉及到的民族、文明、艺术、创新、产业、推广等学术领域，进行大量的调查、研究、对比、分析、创作、创新、批评、运行、宣传、推广等实践和研究，扩大和拓展研究队伍，并随之产生大量相应的艺术创作和学术研究成果及专著出版，从而使得南虫艺术建设得到不断的完善、发展和壮大。其目的是想通过对南虫艺术体系的科学构建、合理规划、有效论证以及实体建设等方式，建立一个具有继承性、民族性、原创性、时代性、主题性、主体性、系统性和专业性的艺术体系，形成区域文化自信和面向未来发展的文化艺术实体，以此来服务大众，繁荣地方文化。进一步深入发展的同时也希望得到社会各界的批评指导、支持帮助和积极参与，使南虫艺术体系做得越来越好。

在南虫艺术核心原则下的实体建设是为抚仙文明以及云南本土文化的深入发展而创作和建设，为了在云贵高原上建立一个独具特色的根与魂精神交融的艺术天堂，南虫艺术因其生命力度追求中体现出来的状美感而需要大型实体建设和雕塑艺术形式来实现完整性，才能真正的体现本土文化精神力量。因此南虫艺术从一开始的无意识激情到未来的无限憧憬都无时无刻的沐浴在主题文化的自信中而积极发挥一切符合南虫艺术创作原则的艺术形式来进行永无止境的探索和实践，逐步通过多种多样的艺术形式将南虫艺术推向新的高度，南虫艺术陶艺就是在此原则下充分挖掘云南本土民间陶瓷工艺特色而进行艺术创造。

南虫陶艺与油画等多种艺术表现形式一样，受南虫艺术精神的感染而肩负着表现主题意义的重任，南虫陶艺是对于本土文化深入研究、思考、发展及艺术探索和实践的视觉艺术结晶；是南虫艺术核心价值的标志性成果；是为本土文化升华而进行的快乐而艰苦的艺术探索。

二、南虫艺术主题陶艺

从古到今，尽管世界各民族对美的鉴赏千差万别，却能以不同的方式获得美得享受。回顾历史，在中国科技发展史上，除了“四大发明”，最引人注目的莫过于陶瓷，中国的英文名称China就由此而来。远在九千多年前，中国先民在从事渔猎、农业生产的同时，开始了最原始的建筑活动，并且随着火的发现和使用，在长期改造大自然的实践中，制造并使用成为中国古文化之一的艺术造物——陶器，同时也揭开了人类发展史上“新石器时代”。陶艺是“泥与火的艺术”，取材于土石，成于火，型于水，表于釉。因金属矿物质而呈现出各种色泽，烧制过程以木取火，它是金木水火土的完美配合，是天地之精华，是自然界给人类智慧的嘉奖和恩赐。在陶艺的发展过程中，因时代背景、地域文化和美的认知等因素的影响，陶器的风格发生着不同的变化，浸透着时代的精神，而这种精神表现在陶器的器形、纹饰和质地的感觉上。新石器时代中期取得最大成就是彩陶艺术，随着各地区文化的彼此交融、继承和发展，在华夏大地的历史长河中形成了丰富多彩的陶瓷艺术。

南虫陶瓷艺术是在云南特有的建水紫陶、香格里拉尼西黑陶、新平傣族稻烧陶、华宁陶、易门青花、玉溪窑等地方工艺制作技术基础上，在和泥、拉坯、制型、造形、上釉以及烧制温度和产生窑变等过程中充分融入了南虫艺术的内容和精神，通过手工融色、自然拉坯、主题造型、创造肌理、艺术上釉，多次烧制，自然窑变等充满创造活力的艺术手法，形成南虫陶瓷艺术中不可重复的自然形状、丰富肌理、艺术窑变、高低混温及素烧上釉同体的特殊艺术效果，从而在泥与火的交融、釉与土的协同、刀与形的吻合、技与艺的交流中自然融入了南虫艺术主题内容，形成了南虫陶瓷艺术特有的乡土与现代结合、应用与艺术互通、激情与理智并用、朴素与华丽共存、本土与国际同在及表现主义方法与本土文化精神携手的艺术面貌，从而充分展现根与魂精神交融的南虫艺术文化内涵。目前南虫陶瓷艺术创作的主要表现形式有三种，其一是运用分形分色分别创作出独立造型并根据创作需要逐步粘贴于提前制作好的土陶器型上完成作品制作的方法，经过烧制上釉后完成的具有强烈浮雕感的贴陶艺术；其二是在根据具体创作需要而制作完成的器型上，直接应用雕刻的方式创作完成南虫刻陶艺术作品；其三是发挥中国传统水墨画方法而创作的南虫青花陶瓷艺术。南虫陶瓷艺术结合云南特色工艺创作的作品形式又具体分为南虫黑陶艺术、南虫玉溪青花、南虫华宁陶艺和综合创作的南虫陶瓷艺术；从烧制工艺中的上釉差异到作品呈现的艺术形式，按无釉、半釉和全釉分为，南虫素烧陶、南虫素釉陶和南虫陶瓷；按南虫艺术原则创作的不可重复的孤品艺术和通过现代技术可以批量生产的性能和形式分为南虫陶瓷艺术和南虫陶艺产品。

香格里拉尼西黑陶

南虫艺术玉溪窑青花

南虫艺术华宁陶

新平花腰傣稻烧陶

南虫艺术陶艺黑陶作品

南虫艺术建水紫陶

本书特意着重选取南虫艺术中有意强调浮雕感的南虫艺术贴陶作品，其重要原因在于作品中因为南虫艺术生命力度追求的状态性而自然生发的浮雕视觉张力对于主题精神恰到好处的体现。南虫陶瓷艺术充分挖掘和应用地方陶瓷工艺方法和技术，在有限的体积和面积中充分发挥陶瓷艺术的独特艺术魅力而完美的体现了南虫艺术建设内涵所需求的浮雕形式和精神内涵，特别在因此

南虫艺术陶艺浮雕效果贴陶作品 作者：张汉东 2015年

而产生的南虫艺术大型陶艺浮雕中更加凸出的显示出陶瓷艺术对南虫艺术主题建设的神奇意义。

南虫陶瓷艺术从创作动机到作品形式，在充分体现其南虫艺术核心价值特殊意义的同时，也正好形成当今社会文化产业急需的的创新成果，因此南虫陶瓷艺术不可避免的产生了对于南虫艺术发展建设中的服务性、开创性和必要性；地方工艺和本土文化学术建设中的艺术拓展性、独特创造性和不可替代性；社会推广中及时有效的产生文化繁荣、文化创新和文化产业发展的文化精神性，同时随着南虫陶瓷艺术的调查、研究、传承、教育、创新、产业等创作体系的形成，也就自然而然的围绕陶瓷艺术形成了相应的分析研究、艺术创作、创意创新、情景教育、参与体验、能力形成、美育实践、旅游开发的艺术成就与文化繁荣的共同发展。

新平花腰傣稻烧陶制作烧制过程

南虫陶瓷艺术对于南虫艺术发展建设的服务性、开创性和必要性。

南虫陶瓷艺术是在南虫艺术核心价值完美体现的强烈愿望中，结合云南本土陶瓷艺术传统工艺而产生的一种既能体现南虫艺术精神又有现代文化意义的新兴陶瓷艺术，其创作过程和成果形式是南虫艺术建设中必不可少的艺术组成部分之一。南虫陶瓷艺术在南虫艺术核心价值、地方传

统工艺和现代创作理念基础上形成的独特艺术形式，在南虫艺术发展建设中具有着前所未有的开创性，因此必将对南虫艺术的不断发展产生极为深远的意义。南虫艺术陶艺发展过程中以强烈的浮雕感体现出来的壮美意义进一步演化为实体建设中必不可少的大型南虫艺术主题陶艺浮雕、圆雕等特殊艺术形式，从而真实的赋予了南虫艺术不可替代的标志性文化意义。

南虫艺术陶艺艺术创作、创意创新、参与体验、能力形成、美育实践

本土文化学术价值的艺术性、独创性和不可替代性。

陶艺是玉溪文化产业开发的优秀文化产业项目，在玉溪有着悠久灿烂的历史和深厚的文化渊源。充分发挥陶艺在南虫艺术中的表现作用，不仅仅是为了满足社会发展需要，更重要的还在于工艺方式的丰富性和历史感与南虫艺术发展要求的相互吻合。因此，运用陶艺的方法充分表现南虫艺术主题，是南虫艺术体系建设的重要组成部分，反之地方工艺也因为注入了丰富深厚的本土文化主题而得到需要的文化提升和产业发展。

在紧密结合地方传统工艺基础上形成的南虫艺术主题的陶瓷艺术文化形态，因为其主题内容的特殊性及其创作方法的现代性形成了南虫陶瓷艺术在地方陶瓷艺术发展中不可替代的特殊意义。从地方传统工艺创新发展历史意义来看，南虫陶瓷艺术从表现内容、形式、主题、原则、方法、观念、文化传承和组织形式等方面具备了科学合理的组织形态和学术创新意义。南虫陶瓷艺术纯粹手工化的基础形状创作中，充分发挥南虫艺术原则中表现主义方法和生命力度主题原则，以肌理的形式自然形成独特而不可重复的异化形态及张扬个性的视觉艺术语言。在用表现主义的方法塑造南虫艺术造型的同时，应用色泥的丰富变化、釉色的混合差别和上釉的艺术激情、烧制过程中从不同温度的多次烧制、上釉前后的温度变化，甚至是有意应用激情温度造成陶形爆裂而产生南虫艺术对于生命力度极致爆发的特殊艺术象征意义，将南虫艺术精神推向人神共舞的灵魂高峰。以上多种因素产生的南虫艺术陶瓷充分展示了主题陶瓷的特殊艺术魅力，而恰到好处的体现了南虫艺术陶瓷的当代文化价值。

南虫陶瓷艺术·素釉厚烧陶

艺术与科学·澄江化石地文化创意科学普及活动

南虫陶瓷艺术·澄江化石艺术创新活动

南虫陶瓷艺术·澄江化石艺术陶

南虫艺术陶艺组织发展形态的社会公益性。

南虫艺术陶艺创新过程中具备了文化多样性保护与传承的功能和情景化教学中美育实践意义，这不仅是社会的责任，也是教育和文化的功德。在此过程中形成的发展中保护、教育中传承以及传承中的本土文化能力形成和民族文化自信增强，形成了地方文化繁荣的社会效益。与此同时，随着澄江化石地申遗成功，为本土文化的艺术创作和科学普及注入了新的活力，通过组织以陶瓷艺术为主的创意创新活动，充分发挥当地传统特色陶瓷工艺表现澄江化石主题并在澄江、昆明、玉溪、上海等地举办和参与形式多样的艺术活动，从而极大的推动了澄江化石的宣传和发展，并能够通过艺术表现形式充分融入现代生活，‘活化’了澄江化石，服务大众，取得了良好的社会效益。

社会推广中及时有效的产生文化繁荣、文化创新和文化产业发展的文化精神性

南虫陶瓷艺术产生的学术意义和文化价值为地方陶瓷文化的社会推广开创了一条广阔的道路，其艺术思想和技术能力的创新意义对社会推广中的市场运作产生了极其重要的引导作用。南虫陶瓷艺术作品创新发展的同时，应用地方工艺和现代技术进行批量生产，从而形成大众消费易接受的具有强烈南虫艺术精神和浓厚乡土文化气息的南虫艺术文化精神产品。在南虫艺术实体建设规划中精品艺术的高品质艺术呈现，对于文化产业的推广和发展起到引领文化消费的核心作用。特别是南虫陶瓷艺术产品中呈现出来的易以转换为文化产品的特殊视觉效果，取得了艺术精品过渡为文化产品的意外收获，如装饰浮雕、木雕产品、金属浮雕、各类石雕、还可以将浮雕产品结合不同实用生活用具开发应用，形成南虫艺术产品，比如茶具、餐具等日用产品。在南虫艺术精神和精品艺术引导下，精品艺术的崇高性和巨大的价值悬殊将极大的提升同样的文化产品的社会接受面，从而促进文化产品的社会流通；另一方面南虫陶瓷艺术科学合理的组织形态中涉及到的创意创新、教育实践、能力形式、文化分享、参与体验、旅游发展，加上陶瓷艺术制作过程中特有的文化吸引力将使得南虫陶瓷艺术这一创新文化形态成为南虫艺术推广中的社会文化服务支柱产业。

虽然从文化价值和社会效益看，南虫陶瓷艺术产品与作品价值有着巨大的差别，但从商业的角度来观察作为文化产品的南虫陶瓷艺术产品的成本和利润，其高额的经济回报将印证由于文化内涵和精品艺术的影响给同样的文化产品带来意想不到的物质收获。

南虫陶瓷艺术的国际交流性。

南虫艺术从主题、方法、内容到艺术实践中油画作品的产生以及国际视野的区位优势自始至终都站在立足本土面向世界的眼光和平台上产生和发展的，与应用西方技法创作的南虫油画所不同的是南虫陶瓷艺术的内容和方法都同时具备强烈区域文化的本土精神和民族自信，南虫陶瓷艺术从一开始发生、发展到未来构想都承载着南虫艺术的精神意义和文化使命，同时为南虫艺术的壮大、发展和国际影响产生极其深远的传播意义，从而在一带一路的国家发展中起到积极的文化效应。

南岛站编钟1号 尺寸: 26cm x 26cm x 33cm 作者: 张汉东

南岛站编钟1号 尺寸: 26cm x 26cm x 33cm 作者: 张汉东

民间艺术系列 | 尺寸: 20cm x 10cm x 6cm | 作者: 陈国栋

白浪潭茶壶(局部) 尺寸: 30cm x 6cm x 21.5cm 作者: 张汉东

白浪潭茶壶(局部) 尺寸: 20cm x 7cm x 37cm 作者: 张汉东

青山里陶器5号 尺寸: 20.5cm x 4.5cm x 31.5cm 作者: 张汉东

青山里陶器6号 尺寸: 19.5cm x 7.5cm x 31.5cm 作者: 张汉东

《农耕神像》 尺寸: 28.5cm x 17.5cm x 30.5cm 作者: 张汉东

南水, 青瓷钵6号 尺寸: 20cm x 7cm x 20.5cm 作者: 张牧东

西工博藏05 | 尺寸: 20cm x 4.7cm x 12.7cm | 作者: 张法华

虎山龙影119号 尺寸: 20cm x 17cm x 21.5cm 作者: 张悦来

《鱼鳞陶11号》 尺寸: 21.0cm x 16.0cm x 26.0cm 作者: 张汉东

陶器及3号 尺寸: 28.5cm x 8cm x 35.5cm 作者: 井汉生

七火陶器1号 尺寸: 31cm x 30cm x 30cm 作者: 张汉东

七火陶器1号 尺寸: 31cm x 30cm x 30cm 作者: 张汉东

青瓷花瓶 尺寸: 21cm x 10cm x 8.5cm 作者: 张汝东

图1 静观鹿兔图 尺寸: 34cm x 19cm x 34cm 作者: 张汉东

宝虫的轴17号 尺寸: 21cm x 16.5cm x 32.5cm 作者: 张汉东

虎山魁的轴18号 尺寸: 19.5cm x 5.5cm x 33.5cm 作者: 张汉东

菊虫结陶罐16号 尺寸: 16cm x 10cm x 33cm 作者: 袁晓棠

南岛海陶器1号 尺寸: 28.5cm x 18.5cm x 13cm 作者: 张双石

南山后陶窑22号 尺寸: 27cm x 6cm x 15.6cm 作者: 陈秋林

南京陶器博物馆藏 尺寸: 45cm x 30cm x 25cm 作者: 张淑云

雪山陶器2号 尺寸: 27cm x 9.5cm x 30cm 作者: 张汉东

雪山陶器26号 尺寸: 27.5cm x 7.5cm x 25cm 作者: 张汉东

南美洲的陶器 尺寸: 9.5cm x 4.5cm x 13cm 作者: 张汉东

南美洲的陶器 尺寸: 11cm x 5.5cm x 23.5cm 作者: 张汉东

南美洲的陶器 尺寸: 20.5cm x 4.5cm x 20.5cm 作者: 张汉东

西昌黑陶第29号 尺寸: 23.5cm x 9cm x 33.5cm 作者: 张汉东

西昌黑陶第29号 尺寸: 23.5cm x 9cm x 33.5cm 作者: 张汉东

《秋乐图》陶器号 尺寸: 29.5cm x 33.5cm x 28.5cm 作者: 张敬东

《秋乐图》陶器号 尺寸: 29.5cm x 33.5cm x 28.5cm 作者: 张敬东

日月星辰瓷瓶 尺寸: 10cm x 8cm x 14cm 作者: 张汉东

日月星辰瓷瓶 尺寸: 11cm x 8cm x 9cm 作者: 张汉东

图式雕刻, 陶器, 尺寸: 31.0cm x 30cm x 13cm, 作者: 张强东

南方的海味, 陶器, 尺寸: 31.0cm x 30cm x 13cm, 作者: 张强东

西山泥塑群10号 尺寸: 9.5cm x 5cm x 11.5cm 作者: 姚汉东

西山泥塑群11号 尺寸: 9cm x 8.5cm x 11.5cm 作者: 姚汉东

兵马俑水陆攻战陶俑（局部），西汉中期，约公元前200年

西汉之六彩陶器(1970号—1号) 作者：张汉东 年代：1916年

高克勤的罐(1) 尺寸: 8cm x 7cm x 12cm 作者: 高克勤

高克勤的罐(2) 尺寸: 8cm x 8cm x 12cm 作者: 高克勤

陶器雕塑系列 尺寸: 30cm x 16cm x 14.5cm 作者: 张强东

陶器雕塑系列 尺寸: 20cm x 20cm x 12.5cm 作者: 张强东

陶器雕塑系列 尺寸: 18cm x 16cm x 14cm 作者: 张强东

南风习海罐(部分) 尺寸: 16.0cm x 6cm x 20.0cm 作者: 张淑华

南风习海罐(部分) 尺寸: 16.0cm x 6cm x 20.0cm 作者: 张淑华

陶艺家陈国栋作品 尺寸: 20.5cm x 4cm x 19.5cm 作者: 陈国栋

陶艺家陈国栋作品 尺寸: 15cm x 4cm x 18cm 作者: 陈国栋

青瓷彩陶罐，尺寸：29.5cm x 19.5cm x 11.5cm 作者：张汉东

青瓷彩陶罐，尺寸：11cm x 11.5cm x 21.5cm 作者：张汉东

何山越陶器系列 尺寸: 18.5cm x 6cm x 32cm 作者: 施汉东

何山越陶器系列 尺寸: 21.5cm x 13cm x 32cm 作者: 施汉东

世界艺术系列 ITAOYI | 陶艺 | 作品：张汉东

作品：张汉东 尺寸：10.5cm x 8cm x 12cm

四季静观图 尺寸: 12cm x 30cm x 13cm 作者: 张汉永

蓝色静观图 尺寸: 10.5cm x 10cm x 12cm 作者: 张汉永

蓝色静观图 尺寸: 9.5cm x 11.5cm x 11cm 作者: 张汉永

青白瓷花瓶3号 尺寸: 11cm x 5cm x 18cm 作者: 张汉东

青白瓷花瓶4号 尺寸: 10.5cm x 4.5cm x 18.5cm 作者: 张汉东

南山后陶器编号 尺寸: 5cm x 2.5cm x 1.2cm 作者: 张汉东

双鹿牌陶器编号 尺寸: 3cm x 3cm x 1.5cm 作者: 张汉东

双鹿牌陶器编号 尺寸: 19cm x 20cm x 11.5cm 作者: 张汉东

陶瓷器编号: 尺寸: 5cm x 5cm x 17cm 作者: 张汉东

陶瓷器编号: 尺寸: 8.5cm x 4.5cm x 11.5cm 作者: 张汉东

陶瓷器编号: 尺寸: 8.5cm x 4.5cm x 11.5cm 作者: 张汉东

美索不达米亚陶器 尺寸: 31cm x 18cm x 32.5cm 作者: 张汉东

美索不达米亚陶器 尺寸: 31cm x 18cm x 32.5cm 作者: 张汉东

陶土雕刻的瓷瓶 尺寸: 9cm x 6.2cm x 11.5cm 作者: 张汉华

陶土雕刻的瓷瓶 尺寸: 9cm x 6.2cm x 11cm 作者: 张汉华

加山青陶罐11号 尺寸: 10.5cm x 6.5cm x 13cm 作者: 张俊东

加山青陶罐12号 尺寸: 10cm x 4cm x 13cm 作者: 张俊东

无虫雕竹雕碗 尺寸: 8.5cm x 8.5cm x 11cm 作者: 彭汉东

宝鸟雕竹雕碗 尺寸: 8.5cm x 8.5cm x 12cm 作者: 彭汉东

《山海经神兽》系列 尺寸：27.5cm x 21.5cm x 33cm
作者：叶茂林 2016年

百山系列第78号 尺寸: 8.5cm x 3cm x 12.5cm 作者: 张汉东

百山系列第79号 尺寸: 6.5cm x 5.5cm x 9cm 作者: 张汉东

百山系列第80号 尺寸: 9.5cm x 2cm x 13.5cm 作者: 张汉东

青白瓷刻花龙纹杯 尺寸：10cm x 4.5cm x 9cm 作者：张悦东

青白瓷刻花人物纹杯 尺寸：10cm x 5.5cm x 9.5cm 作者：张悦东

七水集图(局部)号 尺寸: 10.5cm x 5cm x 13.5cm 作者: 张汉东

七水集图(局部)号 尺寸: 9.5cm x 2.5cm x 13.5cm 作者: 张汉东

七虫鬼脸陶器 尺寸: 27.5cm x 9.5cm x 27cm 作者: 张欣东

荷风陶器 尺寸: 29cm x 16cm x 26cm 作者: 张欣东

瓷质贴附雕塑号 尺寸: 9cm x 2cm x 12.5cm 作者: 张汉东

瓷质贴附雕塑号 尺寸: 11cm x 3cm x 12cm 作者: 张汉东

瓷质贴附雕塑号 尺寸: 11cm x 3cm x 12cm 作者: 张汉东

虎头瓶的局部图 尺寸: 8.5cm x 4.5cm x 11.5cm 作者: 张汉家

虎头瓶局部图 尺寸: 8cm x 5.5cm x 14cm 作者: 张汉家

虎头瓶局部图 尺寸: 8.5cm x 11.5cm x 13cm 作者: 张汉家

虎头瓶局部图 尺寸: 8cm x 6.5cm x 14cm 作者: 张汉家

七山果的陶器号 尺寸: 25cm x 18.5cm x 21cm 作者: 张欣春

光山果的陶器号 尺寸: 22cm x 36cm x 26cm 作者: 张欣春

瓷山影竹第99号 尺寸: 10cm x 5cm x 12.5cm 作者: 张汉东

南来后得罐第1号 尺寸: 11cm x 6.5cm x 8cm 作者: 张汉东

《渔翁的梦》100号 尺寸: 11cm x 4cm x 12cm 作者: 张汉东

《渔翁的梦》101号 尺寸: 11cm x 4cm x 12cm 作者: 张汉东

《渔翁的梦》102号 尺寸: 10.5cm x 3.5cm x 12cm 作者: 张汉东

《渔翁的梦》103号 尺寸: 10cm x 3cm x 12cm 作者: 张汉东

青山观竹图105号 尺寸: 10.5cm x 8cm x 10.5cm 作者: 张汉东

青山观竹图105 尺寸: 10cm x 8cm x 13.5cm 作者: 张汉东

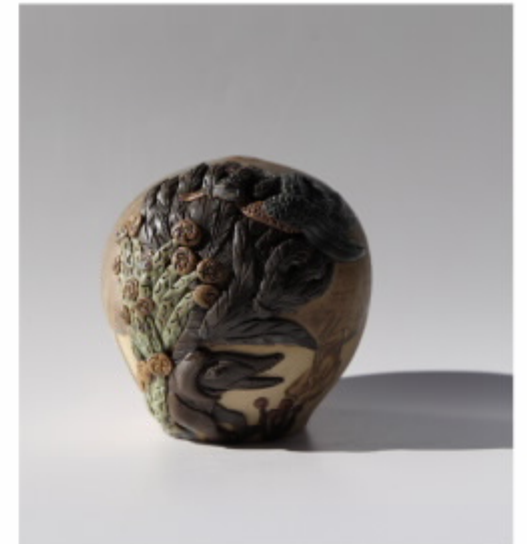
《典斯得地》号 尺寸: 28cm x 18cm x 25cm 作者: 张成东

《典斯得地》号 尺寸: 28cm x 18cm x 25cm 作者: 张成东

《龙腾虎跃》 尺寸: 25cm x 18cm x 15cm 作者: 张成志

南虫艺术主题

总纲

NANCHONG
YISHU ZHUTI
YOUHUA

感性篇

张汉东访谈

南虫艺术访谈录

访问人：匡大玉，玉溪师范学院文学院学生。

访问对象：张汉东，玉溪师范学院澜河次区域民族民间文化传习馆教授。

(以下分别以匡、张简称)

匡：据历史记载云南是人类的起源地之一，距今约170万年开始了云南元谋人的繁衍生息，是我国历史上迄今为止所发现的最早的猿人。自公元前三世纪，庄蹻入滇建立古滇国，开始了汉夷文化的融合与发展，形成了特殊的文化现象。云南位于北纬21°—29°，东经97°—106°，从整个地理位置看，北依广袤的亚洲大陆，南临辽阔的印度洋和大西洋，正好处于东南季风和西南季风的控制之下，又受青藏高原的影响，加之全省海拔相差过大，最高点为滇藏交界的德钦县怒山山脉梅里雪山主峰卡瓦格博峰，海拔6740米；最低点在于越南交界的河口县境内南溪河与元江汇合处，海拔76.4米，海拔相差达6000米，形成独特的自然地理环境。从滇南的西双版纳到达滇西北的迪庆高原，就可以发现在这个不到1000公里的直线距离内竟然穿越了热带、亚热带、中亚温带、北亚温带、暖温带、温带及寒带七个气候带，与缅甸、老挝、越南三个东南亚国家接壤。云南是我国少数民族最多的省份，根据1990年全国人口第四次普查公布的数据，全国56个民族中，云南就有52个，其中人口在5000人以上的民族有26个，除汉族外少数民族有25个，各民族分布呈大杂居、小聚居的特点。云南是世界各种宗教的汇集之地，是全国五大宗教（佛教、道教、天主教、伊斯兰教、基督教）俱全的省份，也是佛教中汉传佛教、南传佛教、藏传佛教三大部派聚于一省属云南独有的特殊现象。此外云南还存在着各种与民间信仰、原住民信仰密切相关的原生性宗教，在宗教分布上呈现出主体交叉分布、和谐相处的格局，宗教存在着跨国境、跨民族、跨地域的传播和发展，形成独特的宗教人文环境。在这个历史文化悠久、地理结构特殊的多海拔、多民族、多宗教、多社会结构、多文化融合及与多国接壤的特殊环境，形成了今天异彩纷呈、独具特色的云南文化。

从文化多样性和艺术创作的角度出发，这块神奇的土地充分具备了造就伟大艺术的自然地理人文环境，然而在现代文明和西方文化的强烈冲击下，不仅文化创新没有得到应有的突破和发展，反而那些优秀灿烂的传统民族文化正在急剧消亡。反观云南现状，洞经音乐、通海小新村浮雕等文化繁荣背后实质上仅仅是中原文化在边远地区的侥幸幸存，看似繁荣的文化背后因停留在风情的表面而缺乏深厚性和系统性，没有产生与这块土地人文环境提供的文艺资源相一致的文化创新，更因外来的猎奇和盲目迎合而沾染了世俗、浅薄的功利色彩，难以形成能够真实反映云南历史文化的博大精深，并能在此基础上发展成为具有本土民族自信和国际交流功能的精品艺术。红楼梦式的东方经典文学，其美学价值令人感到无比自豪的同时，却因为语言的局限而不能与世界共鸣，让人感到深深的遗憾；国际公认的中国书法对于造型艺术发展的巨大优势及优秀灿烂的京剧等中国传统艺术，时至今日在西方文明的冲击下，没能得到应有的传承、拓展、发挥、和弘扬。更让人感到无奈的是在云南独特的亚热带意象、元阳梯田精卫填海般坚忍不拔的民族精神、茶马古道千年蹄印留下的岁月沧桑、刀耕火种蓬勃生命的历史印证、各族人民血雨腥风、乐观豁达的生命写照中，所蕴藏的文化潜能以及其中的原始宗教、生态文明以及底蕴深厚的抚仙文明中散发出来的巨大人类精神光芒，面对今天这样一个人心浮躁、世俗化的社会现实以及高速发展的国际化趋势却没有能够得到心灵的释放。也许是地处边远，也许是远离文化中心，也许是这里的人们安于现状，如果不是对云南这块土地的眷恋，也许早已开始云游四方去寻找内心深处的精神共鸣。

最终我带着遗憾未到了玉溪师范学院，没有想到的是一个不足两千平米的传习馆内，大量的民族民间传统特色历史文物及强烈的本土文化氛围让我眼前一亮，从传习馆的情景教学、参观体验、美育实践等民族民间文化保护传承中看到了专属云南的本土文化精神的多元魅力。从传习馆的全称“澜公河次区域民族民间传习馆”这一特殊的名称中让我更加深刻的体会到这个曾经的旧图书楼改造的空间里真正蕴涵着的是民族文化自信和国际艺术价值。更加令我感到无比震惊的是馆内神秘莫测的视觉冲击和莫可明状的异彩彩虹，从作品中呈现出来的符号化的夸张造型，恣肆意象的神态表情，田园牧歌式的欢愉神态，莫可名状的视觉符号天马行空地诠释着古滇民族生活习性的精神演化。游荡于画里画外神秘意象，徜徉于浓墨重彩之间生命力度，把云南神秘灵性表现得淋漓尽致。扑面而来的中国意象和神秘云南的强烈的文化气息，对我产生巨大的吸引，这不就是内心一直渴望的精神力量吗？竟有这样一个地方对本土文化有如此系统的保护、研究、传承和创新！

这样的形式和机制是如何建立和发展起来的？对今天的教育和文化具有怎样的作用和意义？这些具有浓厚本土文化色彩，又有强烈视觉冲击的艺术是如何产生的？是什么样的智慧和力量形成了如此强大的文化震撼？有什么内涵和意义？是什么样的人在何种情况下形成的？带着一系列问题和学习的心态，我找到传习馆馆长张汉东并了解到他的一些基本信息。

张汉东，男，1964年出生于江川，1984年至1988年在云南艺术学院学习绘画，1988年至今任教于玉溪师范学院美术学院，1998年获得了教授职称，2006年在玉溪师范学院创办澜公河次区域民族民间文化传习馆并担任传习馆馆长，西北师大和云南艺术学院硕士生导师，中国美术家协会会员，云南省版画家协会会员，分别成为中国艺术人类学会常务理事成员，省级教学名师，云岭文化名家；主办2011年中国艺术人类学国际学术会议，参加2012年英国国际人类学会议，分别获得2013年省级精品课程；2014年云南省民族民间文化活态传承创新团队，2014年省级非物质文化遗产传承基地称号，创作大量视觉艺术作品，并在国内外参展、获奖并在国内外多次举办个人作品展览。

采访中张老师总结到：画画于我来说是根本没来得及的思考，就注定成为了一生中空气一样的必须。在初识的新奇，尝试的兴奋，永远的追求、不变的狂热与心甘情愿中，在近四十年绘画艺术的思考追求和实践过程中，受到了古今中外无数优秀的艺术和艺术家的启发、激励和鼓舞，得到很多专家学者及朋友的指导和帮助，在基础、认识、眼界和能力等与艺术创作相关的多方面都有了很大的提升，得到极大精神满足的同时也产生过无数的疑惑与反思，激情与冲动。在反复思考和实践逐步明确了在云南这样一个艺术资源丰富而又远离文化中心的特殊环境中自然而然地形成了艺术实践的优势和发展方向，应用熟悉和热爱的创作内容及适合自身发展的表现方法探索出了一种特殊的艺术面貌，积累了大量的创作经验艺术作品并在此基础上逐步形成了独特的艺术形式“南虫艺术”，树立区域文化的民族自信，构建符合本土文化和区域社会发展的“南虫艺术体系”。

听完张老师的总结我不禁感叹，这不正是我想要的心灵归宿吗？

经过多次采访与探讨，使我对张老师所钟情的云南本土文化以及由此产生的南虫艺术有了全新的了解。归结起来南虫艺术的生产经历了创造者从小生长的自然、地理和人文环境影响，绘画学习过程中从写实到表现的目标定位，立足本土的创作目标，有意应用艺术人类学方法调查研究后的解构重组的表现主义艺术手法，无意融入个人生命力度追求和元初创作原则的绘画原则进行艺术实践，形成有意“表现、本土”和无意“生命、元初”的艺术创作特色，带着以吴哥等艺术相比较深厚性缺失的遗憾，积极探索的同时发现并融入了托仙文明主题文化对艺术的深厚性支撑，最终形成南虫艺术的明确发展目标和未来建设构想。

鉴于南虫艺术体系的发展和构想涉及到南虫艺术学术建设和发展过程中自然形成的社会推广意义等诸多问题，在此分别针对不同的问题对南虫艺术体系建设的发展历程和构想进行多次采访和探讨，并在充分尊重事实和张老师南虫艺术自叙的基础上进行整理，希望这一充满艺术家感性色彩的访谈对于南虫艺术的了解能够在不同角度的描述中得到另一种不同方式的呈现。

能力形成为核心

南 虫 艺 术 体 系 系 列 丛 书

南虫艺术主题

总纲

总纲

南虫艺术主题

张汉东 著

NANCHONG

YISHU ZHUTI

YOUHUA

云南美术出版社

云南美术出版社

澜沧江流域
民族民间文化
传习馆

WANGJIAN GUANGYI YITAI WENHUA CHUANXIGUAN

南虫艺术总纲

理性篇

抚仙文明南虫艺术文化产业园概念规划

项目说明

文化产业，是当今中国经济发展的重要产业，是资源产业向绿色产业过度，造福人类的朝阳产业。

文化产业发展的关键在于文化本身，在于产业所依托的文化的特色、价值、意义、内涵和社会影响力，在于观念，方法，艺术，产品及运行模式的创意创新，因此，着力培育和打造文化建设中具有地方文化特色、实力和文化品牌潜质的文化艺术及依托本土文化成长起来的自己的艺术大师，形成服务地方，造福人类的文化艺术产业，是推动文化产业发展的重点工作之一。

云南丰富多彩的民族民间文化为文化产业发展提供了有利的文化资源，但是如果能在在此基础上通过艺术创造，形成具有国际交流意义的特色品牌文化并以此建立一个可持续发展并能逐步壮大的文化产业阵地，将为文化产业发展开创出一条新的发展方向 and 道路，为文化产业发展作出积极而又脚踏实地的贡献。

玉溪师范学院澜公河次区域民族民间文化传习馆，在总结长期以来，民族文化保护，传承，创新，实践经验的基础上，有机的融和了张汉东教授带领的南虫艺术团队，经过长期对于云南本土文化的研究，总结，提炼和大量的艺术创作实践成果“南虫艺术”，自然发展形成了极具文化实力和发展前景的文化产业建设模式，正是今天发展文化软实力的充分体现。

这是一个在具有继承性、民族性、原创性、时代性、主题性、主体性、系统性和专业性，并形成丰富，深厚，独特的区域文化自信，能够面向世界和未来发展的文化艺术体系下，形成的具有文化建设和社会发展实力的文化产业规划，其特色鲜明的艺术风貌，丰富而深厚文化支撑，耳目一新的文化震撼，和切实可行的运行模式，充分的体现了本土为根，弘扬生命，倡导表现，融入现代，主题鲜明，面向世界，张扬个性，自成体系的个性艺术特征，为今天的文化产业发展注入了新的生命与活力。

项目的实施和完成将极大的拓展云南文化产业的建设理念和思路，对于文化创新，文化能力，文化旅游，文化就业，文化经济，文化繁荣等社会文化起到积极的启发和推动作用；同时，随着项目的逐步完善，社会的关心支持及大众认可度的不断提升，通过努力使之成为真实的存在，成为云贵高原的文化品牌，成为国际对话，交流与合作的文化形象和实力，服务地方，服务大众和人们，是我们的心愿和努力的方向。

张汉东艺术简历

张汉东 男 汉族，1964年生于云南玉溪，玉溪师范学院美术学院教授、玉溪师范学院湄公河次区域民族民间艺术传习馆馆长、中国艺术人类学会常务委员会委员、中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、云南省版画艺委会委员、云南省云岭文化名家、云南省教学名师，省级绝版木刻精品课程项目主持人；西北师大，云南艺术学院硕士生导师。作品分别参加全国第九届，十届，十一届美术作品展，全国第十二，十三，十五，十六，十八，十九，二十届版画作品展等十六次国家级美术作品展览，获得省级以上奖项十九次，被上海等国内八家美术馆收藏，并在昆明、北京、上海、台北、韩国、日本、美国等地举办八次个展，出版个人画册三本，在嘉德、罗芙奥拍卖。

非物质文化遗产传承分别获得：国家教育部，云南省教育厅，云南省文化厅，云南省民委，云南省政府，云南省社科基金，玉溪市政府，玉溪市委宣传部，云南省科技厅，澄江县政府，江川县政府，新平县政府等部门立项支持。

