

韩国文化艺术的时代及价值

-----碗和缸
金容文(韩国)

(碗：韩语音译为“玛克撒巴尔”)

缸：泛指陶瓷器皿，主要是指泡菜缸，酱缸，瓦盆等)

如果我成为这个时代文化的恐怖分子，就把世界变成一个样，只要大家睁开眼睛就能够对自己的文化艺术进行论述。大家虽然不是诗人，但可以结合自己的文化趣向诉说自己的灵感，说自己想说的话。可现实呢？现在由于通货膨胀及各种因素阻止了世界各国的经济增长，为了本国利益的增长，毫不犹豫的使尽各种手段，以致于世界进入了无限竞争的时代。由于这种竞争导致了人类对政治的不安，缺少了彼此应该分享文化的乐趣，现实只是使贫穷的人更加可怜。

我们的生活是为了什么而存在呢，这个问题越来越成为焦点。

所有的文化艺术都是为了人类能够平等的享受权利服务的。不能只站在经济的角度上，经济强国就拥有一定的特权是不对的。英语是不可能所有的国家都通用的。每个国家每个民族都有自己传统的价值观和几千年的文化艺术。每个民族都在保留着自己的文化和艺术，把它传承下去具有很重要的意义。从宗教上来说也是一样，只是一味的强调别的国家的宗教信仰也是不对的，人类无论是谁都要有自己生活的价值观，并应为之而努力。

在我看来，全世界现在也在进行着文化战争。举个例子来说，在60，70年代，美国研究了韩国传统陶瓷器皿（多用来储存泡菜或大酱的陶瓷容器，）的制作技法，统计了很多的相关陶瓷器皿的资料，并把它制成影像资料在美国大学内使用。而且通过美国，日本的很多民俗史研究专家把它资料化，最终把它成为本国的东西这是事实。泡菜是我们韩国饮食中重要的发酵食品，这是众所周知的。作为储存保管泡菜用的容器，是韩国传统的陶瓷器皿。

我们一天也离不开食物，我们必须保证每天供给身体充足的食物，我们的饮食习惯由来已久。可现在我们面临的总是是：孩子们更喜欢肯德基，麦当劳等快餐类食品，孩子们的肥胖问题正在日益加重，韩国的未来就掌握在孩子们的手里，可整天沉迷于电脑游戏中却也是实情，这是非常令人担心的事情。

担心地球会灭亡的史蒂夫博士提出旨在保护人类而提出了一种新的生活方式，那就是在月球，火星建立新的宇宙殖民地，结合现在韩国的现况看来好像并不是太遥远的事。如果走出门你会看到遍布街头的网吧、练歌厅，24小时营业的超市，这些就是用经济的理论来解释也解释不通的。只要有利益的东西会在一天之内就神出鬼没似的遍布各地。这些有利益价值的东西的出现意味着什么呢？我们能够抛开它吗？让我们能够喘息的角落又在哪呢？被烧掉的垃圾又破土而出再次回到我们的体内。诗人们诗中美丽的江山被时代阻隔，什么时候会再次出现，什么时候会再次被我们看到？不知若干年后是否还会有类似秦始皇兵马俑的坟墓的存在？秦始皇的兵马俑，万里长城能否再现？

最近正值世界杯，全国都被红色的旗子淹没了。我们国家能否进入足球强国，是什么让这些年青人为大韩民国呼喊？他们就像一群饥饿的豺狼一样盲目地呼喊大韩民国。红色的魔鬼，红色的旗子，红色的祝愿能否给我们以暂时的安慰？我们的文化艺术被蒙上了阴影，豺狼的叫声真的令人可憎。随声附和的体育评论员，电视、报纸的新闻记者们，写着所谓的叫做文化知识的评论，无论何时何地的，写着大韩民国会如何如何，一切就如一场恶梦。何时能恢复我们文化艺术的精神，成为一个和谐的团体，寻找匠人们的本源，打造最好的文化艺术节目。如果现在不是世界杯，而是文化艺术节，人们像对世界杯一样的喜欢艺术，那么我们国家的文化艺术就会进入世界文化强国的行列，乃至成为各国的先锋。但现状却是众多的文人也喊着大韩民国的足球，去酒吧，去餐厅谈论着策略的对错。

金九先生曾说过：“森林中只有一棵树生长，构不成森林，田野中只有一朵花开也构不成田野。只有许多树木一块生长的才能形成美丽的森林，只有百花齐放的景致才叫春天。在我们的国家里，要所有的宗教自由发展，让人们的思想充分发挥出来，开花，结果，只有这样才是真正自由的国家，只有在这样的国家里人们才能最大限度的发展，才会产

生优秀的文化。”

在世界多种文化中只有以珍贵的传统文化为铺垫，并强调它的意义，才是伟大的文化。21世纪普遍的在世界各地随处可见的艺术还有什么意义呢？只有民族独特的文化艺术才会有其重要的地位。去年深秋受彼得教授的邀请去休斯顿去制作表演交流，有时间参观了当地的美术馆。看到13、14世纪当时的绘画作品，从中可以看出美国人的野心和对文化艺术的贪欲，壳牌石油公司用卖石油的钱买了大量的艺术作品，难道只是因为他喜爱艺术吗？答案不是那么简单，绝不是单纯的对文化的欲望。

从前在城市的街道两旁种满了上百年的大树。这些大树被保留下来也是文化意识的表现，但现在留下的只是模糊不清的记忆，我们国家现在只是无休止的开发。过去在农村看到的从烟囱里冒出的袅袅炊烟不只能用来欣赏，从中还能看到当时使用的陶瓷器皿文化，火炕文化，及农村民家住宅建筑文化。曾经在家村的房屋墙都是用黄土垒的，里面还掺杂着陶瓦片，现在在哪里又能看到呢？我们使用的陶瓷器皿又在哪里呢？太宗饭店里现在使用的餐具都是塑料餐具，上面沾的洗涤剂等化学物质我们应不应该忽视呢？韩国的饭店为什么不使用陶瓷餐具？我每次带着这个问题问饭店的服务员时，所有的回答如出一辙，什么容易碎啊，太沉啊等等。但让我们再仔细想一想，陶瓷在我们的日常生活中的地位到底是怎样的呢？去日本的一家饭店，中国的任何一家饭店，使用的全部都是陶瓷餐具。

吃快餐长大的我们的子女们因为肥胖，走几步路都要气喘吁吁，家长们只顾忙事业赚钱，连照顾家里人和家人在一起的时间都没有，现代交通工具带来便利的同时也出现了大量的交通事故。一种文化的诞生到灭亡并不需要太长的时间。现在想起从前喝烧酒的酒杯，就会觉得它是一件非常好的陶瓷作品。用传统的铸造工艺做的锅里烧上水，等热量蒸发冷却后的水就是做烧酒用的蒸馏水。我们的食物很多是发酵食品。发酵食品文化是离不开陶瓷器皿文化的。大酱，酱油，辣椒酱，还有泡菜都是用陶瓷缸来储存的，用来存放虾酱的酱缸，盛水的水缸，盛酒的酒缸，使用非常的广泛。

在2005年--2010年间，在中国山东省淄博市举办了6届“木火节”。所谓“木火节”就是把各国陶艺家聚在一起进行交流创作展示的活动。2006年8月举办的“木火节”是一届非常有意义的活动，在炎热的夏天，陶艺家们又要创作又要烧窑，真的天热心里也热，那种感觉真的很好。事实上为了举办这样一次活动要准备几个月以上，在中国山东省淄博市举办的“木火节”是让我们忘不掉的，是中国和韩国文化交流上非常重要的事。

淄博的陶瓷文化已有8000年的历史，我相信从很早就有这样的文化交流活动。第一次在淄博举办“木火节”的时候一共邀请了世界各国的陶艺家70多名来参加，从柴窑的建成，到创作作品、烧窑、出窑等等都给我们留下了深刻的印象。我们建的柴窑长15米，有3间窑室，比普通的窑宽2倍。这个柴窑的特点是非常宽，在里面可以很自由的调整放置的东西。在中国举办的“木火节”一定会变为世界各国与中国的陶瓷文化交流的载体。

已举办了十几届（包括在韩国举办的）的木火节对于参与的外国陶艺家来说，通过交流捕捉到创作灵感，加上陶艺家自己的风格，个性，把自己感受赋予到作品当中，理所当然能够创作出好的作品。虽然语言不通，但以心传心，相互交流情报，谈论作品，给每个人以自由的空间。

通过举办“木火节”这样的活动把世界各国的陶艺家聚在一起，进行创作，在活动中还设置音乐，舞蹈等多种活动。参与“木火节”，加深了我们之间的感情。韩国传统的制作缸、碗的技法对外国陶艺家提供了很好的帮助。

在2006年的木火节上，参加这次活动的一位名字叫玛鲁的希腊艺术家说：“希腊就是一件完美的雕塑，雕塑是我们的创作语言。”从这点上来看各国文化的特性是不同的，保存它具有非常重要的意义。在希腊也有和我们的缸相似的大缸。虽然作法上有些不同，但用途是差不多的，他们是用来储存橄榄油，葡萄酒及发酵酒的容器。

喝米酒用的碗韩语音译为“玛克撒巴尔”，拿一个“玛克撒巴尔”在手中欣赏，你会忍不住想吟诗。我说“玛克撒巴尔”的理由是什么呢？因为它已经不是一个单纯的小碗了，它是维持我们生命的碗，每天反复的使用并且会一直使用的它是我们的生活方式。就像西洋人用咖啡杯喝咖啡一样，我们用它来喝锅巴水。朝鲜时代匠人们用熟练的技术做成的饭碗，汤碗乃至后来的茶碗，虽然是最普通的，却也是最珍贵的。谦虚谨慎，尊重别人，是我们从古传下来的礼节，可以说这个礼节就是我们韩国的碗文化。初学者做的碗它只是一个普通的陶瓷器皿。而真正的碗它是朴实无华的，是光华内敛的，用两只手拿着它就会感觉到它的重心，那个重心就是它的内心。试着想一想，对一个从事30多年来只用来做碗的匠人来说，它仅仅还是一个碗吗？我们日常生活中离不开它就是最好的回答。但一位匠人作的碗在几百年后

又能留下几个呢?我们在旧窑址看到的都是破碎的,好的保留下来的也只能在博物馆看到了。在坟墓中,大海里发掘的大部分都在战乱中被破坏了。

实际上在我们生活中使用陶瓷的国民又占了多少呢?在太宗饭店如果使用陶瓷餐具,又会多么麻烦,多么沉呢?碎了的话又会让服务员多么不开心呢?去中国,去日本,他们使用的是那么自然,它是岁月的象征,它又是多么了不起啊!关键是使用它的心才是最重要的。

陶然是中国的语言,韩语中也有和陶然相似的话。陶然给人一种生活的态度,一种境界。使用陶瓷器就是一种生活态度,因为它盛载着我们美丽的生活。在陶然的世界,忘记生活中的种种,让我们走向(陶瓷)缸的世界吧。

缸大概可分为陶缸和瓷缸两种。陶缸不需要上釉,就是在窑中自然落灰形成的器皿。瓷缸是需要上釉的。把釉和草木灰混合制成灰釉。所谓的灰釉就是用普通的草木灰放到水里,加入一些需要的釉色,最后放置让其沉淀,那么它所沉淀下来的东西就是我们需要的灰釉。这时候草木灰要在水里多次清洗使用。只清洗一次后就使用的草木灰会因为碱性太强和釉子不能溶和。釉和草木灰的比例虽然有很多种但釉使用太多的话就会出现接近棕色或黑色的颜色。当然还有根据烧成方法如氧化焰和还原焰的不同也会出现不同的效果。氧化焰中如果空气量进入太多就容易出现棕色或黑色。而还原焰中通过控制窑中氧气的含量就会使釉溶解的程度不一样,那么在缸上就会出现不同的效果。假如在釉中加入氧化铜,那么在氧化焰中就会出现蓝色的光泽,而在还原焰中就会出现红色的光泽。在白瓷釉中还原焰的情况就会出现不透明的白色,而在氧化焰中就会有黄色光泽的白色效果出现。

在陶瓷器上装饰的技法有一种叫手画纹,也叫指头纹。上完釉后快速的用十个指头在器皿上作画。用指头作画的时候需要事先在头脑中构思好你要画的东西,然后快速的用指头画出来,作完后它不能修改,是一气呵成形成的。在这样的画上有时会表现出孩子稚气的画风,给你有一种不同的风格感觉,它里面韵含着纯真的表情。

陶瓷器皿的烧成大约需要1周的时间,烧窑这一期间任何的失误都会造成整个过程的失败。因此在以前作缸的匠人们会分工,同时利益也是按分工来划分的,众所周知它是非常公平的一种方式。在烧火的过程中初期要让温度缓慢的上升,就像我们的母亲们烧火时怀着对灶王或土地神的虔诚一样。在烧窑之前往窑装陶瓷胚的工序叫装窑。烧缸的窑大多是用一间窑室的窑,也有用龙窑烧的,龙窑会有许多间窑室。龙窑在韩国还被称为大炮窑。龙窑的中间有风口,并且是有一定倾斜度的窑。在窑的最顶端有圆洞,可以从里面填小木片。从窑顶走到窑底你可以感觉到从最上端到最下面是有顺序的。从最上面放的陶瓷器皿到下面放的器皿大小是不同的。从最上面放置大的缸,到瓦盆,再到最下面放一些小件。因为它是有有一定倾斜角度的,所以在最下面放素坯会需要放底座。烧成摆放好的陶瓷坯体要经过3个阶段。刚开始是预热用烟熏,等烟炱开始脱落的时候加火使它升温这时用的火为中火,最后是继续让温度上升使釉溶化,这时的火为白色的。烧完火后把窑上的所有洞都堵上,如果突然冷却会使陶瓷破裂。有时还会产生眼睛看不到的细裂痕。特别是用陶土制成的缸等器皿如果骤热骤冷会很容易破裂,所以应该格外注意。

缸的种类是非常多的,在我们日常生活中就数不胜数。用来盛油的圆将军小缸,在济州岛还有使用的用来送水的水缸,盛米的缸,淘米的米缸,存水的水缸,盛酒的酒缸,熬药的药锅,洗米的瓦盆,去水稻皮的臼,打糕用的缸(一种底下带洞的瓦盆)及蒸笼等。

现在让我介绍一下小碗,韩语音译为“玛克撒巴尔”吧。

所谓的沙钵就是用来盛饭吃饭的饭碗或盛汤的汤碗。当然还有用于喝茶的茶碗。可“玛克撒巴尔”这个名词在前面用了“玛克”就是它的问题所在。“玛克撒巴尔”对于韩国人来说是最久的陶瓷器皿了。我们最常用的就是用它来喝米酒。“撒巴尔”前的“玛克”就是最终的意思。煤炭矿井最后的坑道也叫矿底。“玛克”就是余音,当我们做完一件事再转回来的时候总会去回想它的最终结局。我也是在30多年里做了无数个“玛克撒巴尔”,但最初不熟练做的都不太好。只能称为是不精致的“玛克撒巴尔”。

前面我们提到的陶瓷器皿,碗,缸,瓦盆,酱缸等虽然会有人问这有什么了不起呢?虽然没有什么了不起,但它绝不是从天上掉下来的可乐瓶,而是我们民族特有的东西,是我们的魂。

Macsabai是我们的标志,我们的品牌,它是和世界陶艺家共有的,用我们的话可以这样来讲,在世界的舞台上展开翅膀飞翔,追求文化的平等是我们的主张。一个民族的文化艺术是谁都抢占不了的,它应该是人类共有的。

