

陶瓷 雕塑

现代陶瓷教科丛书

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

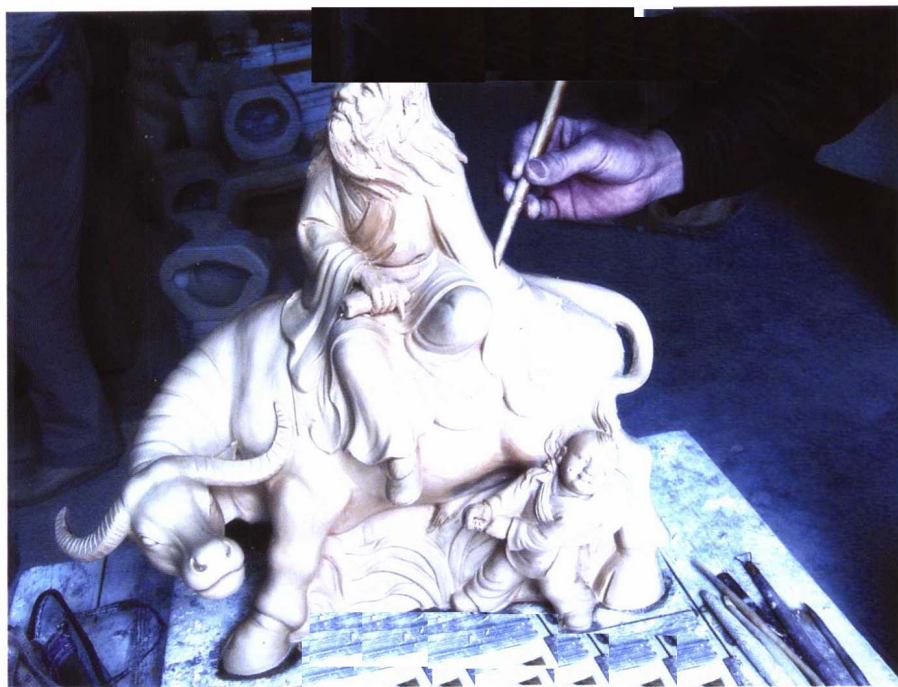

张景辉 邓和清 刘海峰 编著

现代陶瓷教科丛书

陶瓷雕塑

张景辉 邓和清 刘海峰 编著

张景辉

武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

【内容简介】

本书作者对中国陶瓷雕塑的历史及其现状、陶瓷雕塑创作的一般过程、成型方法、装饰技法等内容进行了较为全面的阐述。书中以图文并茂、形象直观、通俗易懂而不乏深刻的形式,为陶瓷雕塑的教学提供了一部系统的教材,同时也为从事陶瓷雕塑创作的人士提供借鉴和参考。

图书在版编目(CIP)数据

陶瓷雕塑/张景辉,邓和清,刘海峰 编著.—武汉:武汉理工大学出版社,2005.4
现代陶瓷教科丛书

ISBN 7-5629-2220-9

I. 陶…

II. ①张… ②邓… ③刘…

III. 陶瓷—艺术—高等学校—教材

IV. J328

出版发行: 武汉理工大学出版社

<http://www.techbook.com.cn>

E-mail: tiandq@mail.whut.edu.cn

经销者: 各地新华书店

印刷者: 武汉精一印刷有限公司

开本: 880mm×1230mm 1/16

印张: 5.75

字数: 190千字

版次: 2005年1月第1版

印次: 2005年1月第1次

印数: 1~3000册

定价: 35.00元

作者简介

张景辉

江西南昌人,1983年毕业于景德镇陶瓷学院雕塑系,现为学院艺术设计学院雕塑系副教授,公开发表学术论文数篇,作品先后多次参加全国和景德镇陶瓷省级美术展览并获奖多项,中国工艺美术学会会员,江西省美术家协会会员。

邓和清

江西临川人,1993年研究生毕业于景德镇陶瓷学院雕塑系,师从于周国桢教授,现为该院副教授,作品多次参加全国和省级美术展览并获奖项,论文在《装饰》、《世界美术》等杂志上发表,出版过《陶艺技法》一书,曾为荷兰欧洲陶艺中心访

刘海峰

福建寿宁人,1995年毕业于景德镇陶瓷学院雕塑系。2002年研究生毕业于景德镇陶瓷学院雕塑系,师从于姚永康教授,并获得文学硕士学位,现为景德镇陶瓷学院设计艺术学院雕塑教研室讲师。作品先后多次参加全国和省级美术展览并获奖多项。中国工艺美术学会雕塑专业委员会会员,江西省美术家协会会员,景德镇美术家协会会员。

总 序

在漫长的文明进程中,中国制瓷业的发展,不仅促进了中国古代手工业的繁荣,而且还促进了世界制瓷业的生成。它的产生、发展和繁荣,在带给我们美仑美焕陶瓷的同时,也为中国文化和经济史写下灿烂的篇章,这已是世所公认的事实。

在英文中,CHINA既是“中国”的意思,也是瓷器的意思。虽说瓷器与国同名,但其正规的、系统的教育却起步很晚。直到19世纪末的“百日维新”后,一些陶瓷产区才开始了新型的陶瓷教育事业,如1906年创办的湖南醴陵陶瓷学堂、1909年在江西饶州创办的中国陶业学堂等。由于受西方科技思想的影响,这些学堂注重数、理、化等基础课程和陶瓷技艺课程的教学,教师一般都是学识丰富、技艺精良及资历较深的教员、技师和工程师,其中不少接受过西方正规专业教育;毕业学生主要担负着陶瓷工业试验和技术改良工作,教材大多由留日、留美的学者或教员自行编写。新中国成立后,陶瓷工业得到了迅速发展,对陶瓷人才的需求日益迫切,以往师徒世代相传技艺和凭经验管理企业的传统做法难于满足。1958年6月一个为中国陶瓷工业培养和输送专门技术、设计人才的景德镇陶瓷学院应运而生。这是一所为我国系统培养陶瓷专门技术、艺术设计人才的惟一高等学府,它已经建设成为一所以陶瓷为特色,集工学、艺术、文学、经济等体系完整、实力雄厚的多科性的工科大学。特别是在陶瓷教育、科技领域等先后出版了一批具有较大影响的专业教材,为陶瓷科技、教育事业做出了积极贡献。

《现代陶瓷教科丛书》是景德镇陶瓷学院为满足新世纪陶瓷发展需要,汇集一大批在陶瓷学术界卓有成就的专家、学者经过二年多辛勤努力编撰而成的。它是目前国内一套不仅涵盖了陶瓷工艺、窑炉和陶瓷机械,还涵盖了建筑卫生陶瓷和陶瓷科技英语等多学科,较为完整的陶瓷类教育丛书。它的问世,有助于中国陶瓷产业的发展,为陶瓷科技与教育提供了理论和实践的参考。期望这套丛书,在促进陶瓷科技转化为生产力,为培育和造就更多陶瓷高级专门人才起到有力的推动作用。为此衷心地感谢景德镇陶瓷学院领导的指导支持和参与编写这套丛书的专家、学者们的热忱奉献,也缅怀为陶瓷科技、教育、产业做出巨大贡献的先人们,是他们留下的极为宝贵的知识遗产,为本丛书的编撰奠定了坚实的基础。与此同时,我们也感谢武汉理工大学出版社对这套丛书给予的大力支持,并对他们的敬业精神深表敬意。由于编写时间仓促,书中难免存在一些不足和错误,欢迎广大读者提出宝贵意见,以使这套丛书更趋完善。

《现代陶瓷教科丛书》编审委员会主任 周健儿

2004年8月

《现代陶瓷教科丛书》编审委员会

名誉主任：郭景坤 秦锡麟

主任委员：周健儿

副主任委员：肖任贤 曹春娥 江伟辉 蔡德民

委员：(以姓氏笔画为序)

马光华 冯青 朱小平 朱竹芳 江向平

刘维良	成岳	何炳钦	陈雨前	邹晓松
张柏清	喻佑华	罗二平	罗贤海	胡国林
胡鸿豪	顾幸勇	章义来	黄弘	

秘书长：田道全
(总责任编辑)

前 言

陶瓷雕塑具有悠久的历史，它伴随着人类文明的进程而发展，与当时的政治、经济、文化息息相关，与中国美术发展的历史也紧密相联系。

随着现代陶艺的蓬勃发展，艺术家把当代的艺术理念融入到传统的陶瓷媒介中，使其焕发出崭新的风貌。当前，陶瓷雕塑以其独特的形式语言，吸引着许多从艺者投入到此方面的学习和研究，使当下的陶瓷雕塑创作得到了较大的发展。鉴于目前有关陶瓷雕塑方面的教材不足，因此，我们认为该书的出版对大家是有裨益的。

本书在武汉理工大学出版社的大力支持下，在景德镇陶瓷学院领导的关怀下，作者根据多年来本专业的教学经验和体会，配合教学方法上改革的需要，在艺术实践经验的基础上，理论地总结和系统地归纳了陶瓷雕塑方面的有关知识。本教材主要适用于大学本科教学和为从陶者在创作、成型工艺、制作技巧方面提供参考和借鉴。

本书采用图文并茂的形式，通俗易懂、言简意赅，简述了中国陶瓷雕塑的发展概况，也系统地介绍了陶瓷雕塑从选料、选材、构思、创作、制作、装饰到烧成方面的基本原理和过程。立足于当代人们的审美理念，对材料进行重新审视，注重传统技术与现代观念的相结合。选用古今中外陶瓷雕塑方面的优秀作品图例，形象直观，视野开阔，让读者从中能感受到当今陶瓷雕塑创作风格的多元化和材料使用技巧上的多样性。为学习者提供一个比较全面、系统、直观的参照，从而为创作出无愧于我们这个时代的好作品，尽一点绵薄之力。

作 者

2005年4月

目 录

第一章 陶瓷雕塑概述	(001)
第一节 陶瓷雕塑的概念及学习陶瓷雕塑的现实意义	(001)
第二节 中国优秀的陶瓷雕塑历史	(002)
第三节 中国近代陶瓷雕塑的发展	(008)
一、景德镇的瓷塑艺术	(008)
二、福建德化瓷塑艺术	(009)
三、佛山石湾陶塑	(010)
四、宜兴紫砂陶塑	(011)
第二章 陶瓷泥料与雕塑成型	(013)
第一节 泥料特性和类型	(014)
一、泥料特性	(014)
二、泥料类型	(014)
第二节 粗质材料	(015)
一、粗质材料的类别	(015)
二、粗质泥料易表现的形式	(015)
三、粗质泥料细做的理解	(016)
第三节 细质材料	(016)
一、细质材料的特性	(016)
二、细质材料易表达的对象	(017)
三、混合材料	(018)
第一节 素材的收集	(020)
一、直接经验	(020)
二、间接经验	(020)
第二节 主要的工具准备	(021)
第三节 构思立意	(021)
一、主题构思与立意方向	(021)
二、确立创作手法	(022)
三、确立材质选择	(022)
四、确立工艺制作方法	(022)
五、立意与烧成方法和釉料、色料装饰	(023)
六、以恰当的形式深化创意	(023)

第四节 小稿的控制与推敲	(024)
一、泥稿与素描稿	(024)
二、选择可塑性好的泥料	(024)
三、小稿表达的准确性和生动性	(024)
第五节 大稿的放制	(025)
一、比例与动态	(025)
二、结构与体积	(025)
三、神态与形态	(025)
四、简介一般人物的塑造要求	(026)
五、一般动物雕塑的塑造	(029)
第六节 人物衣纹处理的要求	(030)
一、衣纹与结构的关系	(030)
二、写实衣纹	(030)
三、装饰性衣纹	(031)
第七节 点线面在陶瓷雕塑中的运用	(031)
一、点线面的运用丰富了陶瓷雕塑的表现力	(031)
二、点线面运用应注意的问题	(032)
第八节 陶瓷雕塑的个性化与商品化	(032)
一、陶瓷雕塑的个性化创作与艺术性商品在工艺生产方面的不同要求	(032)
二、个性化陶瓷雕塑与商品化陶瓷雕塑的精神价值趋向	(033)
第九节 随机性创作	(033)
一、随机性创作的特点	(034)
二、随机性创作肌理效果的天成偶得	(034)
三、随机性创作与材料特性的密切关系	(034)
第四章 陶瓷雕塑制作方法及特点	(036)
第一节 模具印坯成型的方法和特点	(036)
一、模具的翻制	(036)
二、印坯成型的方法和特点	(037)
第二节 注浆成型的方法和特点	(040)
一、注浆成型对石膏模具的一些要求	(041)
二、注浆成型过程中注意的问题	(041)
第三节 泥条盘筑和泥板成型的特点	(042)
一、泥条盘筑	(042)
二、泥板成型	(044)
第四节 陶瓷雕塑原创作品制作工艺要素	(045)
第五节 捏雕的基本成型方法	(046)
一、用泥浆制作花篮	(046)
二、花卉捏雕成型方法	(046)
第五章 陶瓷雕塑装饰手法与技巧分析	(048)
第一节 陶瓷雕塑表面肌理天成与感觉装饰的运用	(048)
一、肌理的处理与内容的结合	(048)
二、泥料的模仿性能	(049)

第二节 不同泥料肌理的制作技巧	(049)
一、仿木纹制作方法	(049)
二、仿皮革制作方法	(051)
三、仿金属制作方法	(051)
第三节 色釉装饰与雕塑语言	(051)
一、雕塑的造型与颜色釉的关系	(052)
二、颜色釉与雕塑互补	(053)
第四节 陶瓷雕塑彩绘的形式美感	(054)
一、陶瓷彩绘雕塑的技法特点	(055)
二、彩绘的美与时尚	(055)
第五节 火的艺术	(056)
一、窑的种类	(056)
二、烧成温度与气氛	(056)
第六章 陶瓷雕塑赏析	(059)

第一章 陶瓷雕塑概述

第一节 陶瓷雕塑的概念及学习 陶瓷雕塑的现实意义

陶瓷雕塑是以陶或瓷为物质材料来塑造可视和可触的实体性的立体艺术形象，是反映社会生活、人文精神，具有独立的审美特性和审美理想的一种艺术形式，并且物质性的陶土和瓷泥通过窑火进行变幻和肯定来凝聚成具有艺术生命力的作品，其工艺性和材质特性渗透于造型创作的整个过程中，并表现出强烈的神秘感和独特的艺术表现力，是其他材质雕塑不可替代的一门艺术种类。从造型形式上它包括圆雕（图 1-1）、浮雕（图 1-2）、镂雕（图 1-3）和捏塑（图 1-4）；从装饰方法上又可分为素胎类、色釉类和彩绘类以及综合装饰类。

在人类文明发展进程中，陶瓷雕塑始终与之相伴，已经成为一种美化生活、装点环境不可缺少的精神物品，它承载着人类的精神内涵，表达了人们的思想情感，从而引发人们的审美情趣和审美观念。

漫漫历史岁月中，陶瓷雕塑艺术经历了兴盛与衰落，更迭与变迁，几千年来的积淀，

图 1-1 陶瓷圆雕作品

图 1-3 陶瓷镂雕作品

图 1-2 陶瓷浮雕作品

图 1-4 陶瓷捏塑作品

蕴藏着丰富的制陶经验，并留下了许多为世人惊叹的艺术杰作，成为我们今天学习和研究的艺术宝库，也是我们艺术创作取之不尽的资源宝藏。

第二节 中国优秀的陶瓷雕塑历史

陶器是人类文明的一种载体，与人类生活息息相关，从考古发掘的实物证明，新石器时代的仰韶文化、大汶口文化、马家窑文化、龙山文化中出土的原始陶器中，就有独立的陶塑和依附于器皿之上的雕像，造型方法以泥条盘筑和捏塑成型为主，烧成温度较低，陶质疏松，其颜色主要有红、灰、黑、白等。（图1-5、图1-6、图1-7、图1-8、图1-9）

图 1-5 湖北龙山文化象形雕塑

图 1-6 新石器时代仰韶文化彩塑

图 1-7 商代后期人面形陶器盖

图 1-8 湖北龙山文化人物雕塑

图 1-9 回纹硬陶兽耳瓶

夏、商、周三代主要以青铜工艺为主，在商代已出现了原始青瓷，烧出与青铜器同型而不同质地的原始瓷。其中陶塑的造型就有虎、鱼、羊、龟等。春秋战国的陶塑有小型舞俑、侍女俑等，颇为生动。（图1-10）

秦汉时代的制陶业迈入新的阶段，秦始

图 1-10 战国原始青釉瓷兽面三足鼎

图 1-12
西汉釉陶鸱壶

皇陵兵马俑坑，马与将官体形之高大，人物战马比例之精确，烧成工艺技术之精湛，展示出中国古代陶塑艺术已达到令人震撼的程度。汉代时期的制陶业极盛，其陶塑中的说唱、乐舞、杂技俑神态多姿，具有浓厚的生活气息，直接反映出汉代多姿多彩的世间风貌。（图 1-11、图 1-12、图 1-13、图 1-14）

图 1-13 西汉彩绘陶载人鸟

图 1-11 秦兵马俑人物陶像

图 1-14 东汉 灰陶听琴俑

魏、晋、南北朝是处在中国历史上比较动荡的时代,也是民族大融合时期,其陶塑作品仍以武士俑像等明器为主,而北魏的彩绘陶

俑的发式,甲冑多为少数民族装束。此外,佛教兴盛也直接影响了陶塑。(图 1-15、图 1-16、图 1-17、图 1-18、图 1-19)

图 1-15
西晋 灰陶兽

图 1-16
南朝 灰陶女俑

图 1-17
北魏 彩绘陶文吏俑

图 1-18 北魏 彩绘陶马及牵马球俑

图 1-19 北齐 彩绘陶牛车

图 1-20 隋 彩绘陶女俑

隋朝短暂的统一为唐代的繁荣奠定了基础。从隋朝的陶瓷雕塑整体来看,造型较为清瘦、隽美,陶瓷雕塑更加丰富多样,彩绘陶已很普遍。(图 1-20)

唐朝社会稳定,经济繁荣,文化多元,陶瓷雕塑尤其以唐三彩最具代表性。人物俑像、骆驼、马等造型丰满,色彩绚丽,制陶工艺发展迅速。其色釉以黄、绿、白、蓝、紫为主,相互交替,斑驳灿烂;唐代也重厚葬,明器以文吏、武士、男女乐俑,及各种姿态的驼、马、牛、狮、镇墓兽为多,形体均丰腴浑厚,生动有神,反映出盛唐雍容富贵之风采。(图 1-21)

宋代是一个重文轻武的时期,文人画及文人精神的抬升以及理学盛行都直接影响到了人们对陶瓷的审美情趣,同时随着宋代科技水平的提高,其制瓷技术也得到了空前发

图 1-21 唐三彩侍女

展,出现了官(今河南省开封市)、钧(今河南省禹县)、汝(今河南省临汝县)、定(今河北省曲阳县)、哥(今浙江省龙泉县)五大历史上著名窑系和不同风格的陶瓷产品。公元1004年

图 1-22 北宋 童嬉捏像

图 1-23 北宋 定窑孩儿枕

图 1-24 北宋 景德镇窑 影青双人牵马俑

图 1-25 北宋 定窑黑白釉花轿

宋真宗景德年间,朝廷派督陶官来昌南镇监造瓷器,底款皆为“景德年制”,并易名原“昌南镇”为“景德镇”。此时陶瓷雕塑品类丰富,题材广泛,佛像雕塑尤为注重,景德镇还开启了捏、镂和浮雕之先河,影青瓷走向了成熟。(图 1-22、图 1-23、图 1-24、图 1-25)

元代的彩绘陶俑形象尤其生动,体现了极为鲜明的民族风格,而景德镇瓷塑《影青观音》形象典雅、清秀、衣纹流畅生动,缀珠纹饰精细别致。《影青透雕人物枕》则体现了当时制瓷工艺技术之精湛,构思之奇妙,形神之生动。随着青花、釉里红装饰的兴盛为以后瓷塑装饰风格的形成与发展奠定了基础。(图 1-26、图 1-27)

明代以福建德化窑瓷塑的影响最大,尤以何朝宗的神佛塑像最具代表性。瓷质胎体厚重,通体施白釉,釉面纯净莹润,呈象牙白色,人物动态与神态相一致,衣纹流畅,生动、逼真,并增强动感,使得整座瓷雕气韵生动,神形合一。景德镇的陶瓷艺术也随着瓷上装饰的发展而不断丰富,除影青、青花、三彩(粉彩,古彩,斗彩)外,还有豆青、霁红、窑变花釉等,确定了景德镇在全国制瓷业的中心地位,陶瓷雕塑也得到了相应的发展。(图 1-28)

清代,景德镇从事瓷雕生产的作坊和艺人不断增加,品种也更加丰富。题材更加广

图 1-26 元 景德镇 影青观音

图 1-27 元 景德镇 影青透雕人物枕

图 1-28 明 景德镇 青花骑兽吹螺人像

泛：神、佛、历史故事、戏剧人物、飞禽走兽都成为瓷塑表达对象。德化窑的人物瓷塑仍保持着精工细雕，质白如玉的风格特色。而此时石湾陶瓷受德化、景德镇瓷雕技艺的影响，陶

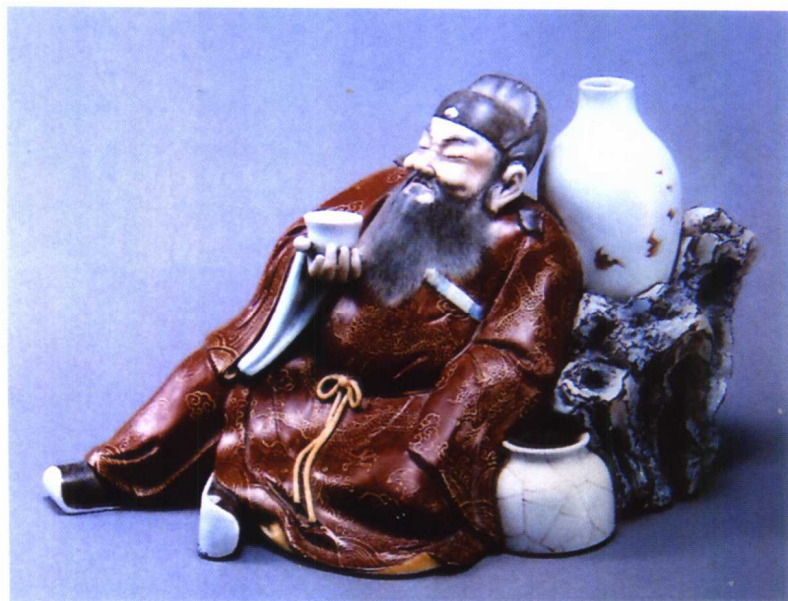

图 1-29 清 粉彩钟馗醉像

塑开始兴旺，题材以“渔、樵、耕、读”为主，形式风格上采用了色釉综合装饰，形成了鲜明的地域性特色。(图 1-29)

陶瓷雕塑的变更和发展与民族文化、宗教文化息息相关，与石窟艺术以及相关美术思潮不可分割，与陶瓷工艺的制瓷技术紧密相连。同时它延续的脉络，无论是思想观念，还是题材内容都是中国传统思想、传统文化的直接反映。更难能可贵之处的是几千年制陶文化为以后陶瓷文化的进一步发展，奠定了一个坚实的基础。(图 1-30)