

陶瓷雕塑造型 与材料应用

现代陶瓷教科丛书

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

曹春生 陈丽萍 邵长宗 编著

现代陶瓷教科丛书

陶瓷雕塑造型与材料应用

曹春生 陈丽萍 邵长宗 编著

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

【内容简介】

本书从教学的角度,以陶瓷雕塑造型与材料应用为课题,介绍陶瓷雕塑造型的一些基本规律和材料的特性、特征,列举基本的表现方法(包括材料的色彩、肌理的呈现),并图示其表现效果,给读者一个大概的感觉。陶瓷材料的种类和表现的方式是纷繁多样的。本书并非史册或全书,我们只能取其重点说明,读者自会举一反三。而对于材料构造与造型的协调性,只能作感性的提示,要想真正掌握,须在实际工作中体会。

图书在版编目(CIP)数据

陶瓷雕塑造型与材料应用/曹春生,陈丽萍,邵长宗编著—武汉:武汉理工大学出版社,2006.5
现代陶瓷教科丛书

ISBN 7-5629-2397-3

I. 陶…

II. ①曹… ②陈… ③邵…

III. 陶瓷-艺术-高等学校-教材

IV. J527

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: 5.375

字数: 178千字

版次: 2006年5月第1版

印次: 2006年5月第1次

印数: 1~3000册

定价: 32.00元

作者简介

曹春生

男,1960年1月生,江西都昌人,毕业于景德镇陶瓷学院,文学学士。现任景德镇陶瓷学院教授、硕士研究生导师。

陈丽萍

女,1971年8月生,福建漳州人,毕业于中央美术学院,文学硕士。现任景德镇陶瓷学院副教授。

邵长宗

男,1981年9月生,山东青州人,毕业于景德镇陶瓷学院,文学学士。现任景德镇陶瓷学院教师,在读硕士研究生。

《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

跨世纪的艺术教育正稳步进行着改革,以适应新时期社会发展的需求。作为陶瓷雕塑这一具有深厚、悠久的传统专业,在风起云涌的艺术新浪潮中,以及在继承优秀传统文化的基础上,正努力做出新的探索。首先,力图在陶瓷雕塑的造型上更体现材料的特性,更在乎语言的突显;其次,在与其他材料的结合上也有不少的尝试。

对材料与造型技法的重视,是中国当代艺术发展的一个新现象,体现了艺术家对拓宽艺术创作领域的追求。艺术家力求在各个门类的艺术语言系统中更深入更宽阔地寻找资源,以丰富的表现手段推进当代艺术的发展。受这种艺术思想的影响,陶瓷雕塑也在尝试、努力着。

当代艺术家的实践证明,材料与技法作为观念载体的价值是不可忽视的,否则观念得不到落实与实现。在材料与技法范畴上,转变了以往的单一认识。材料研究与陶塑创作之间是有着密切联系的,材料的运用是为了更丰富造型语言,是为了更好地传达艺术思想。没有材料的很好再现,造型再好也将苍白、无力。材料的表现有一定的偶然性,每个人对一种材料的理解和感受都不同,表现出来的效果也就不同。如果大家用的是一样的方法,效果又都类似,那就无意义了。

陶瓷雕塑是雕塑门类的一种造型形式,它因选择陶瓷材料应用,古往今来,在艺术领域独树一帜。从中国古代陶俑瓷塑、雕塑彩瓷至当代雕塑性陶艺均能显现陶瓷雕塑的无限魅力。陶瓷雕塑的造型,必须使用一定的物质原料并通过一定的工艺过程才能制作。而物质材料和工艺制作也总是对陶瓷雕塑的造型起着某种制约作用。因此在创作时必须深入陶瓷工作室或实验室,掌握成型方法和工艺过程,使材料能充分表现创作意图并与造型完美结合。

陶瓷雕塑按材料的物理性能又分陶和瓷两种。由于陶与瓷所使用的物质原料不同,其可塑性、粘性、坯釉配方的化学成分不同,烧成温度及气氛也各有差异。瓷特别是硬质瓷的烧成温度较高,所以胎质结构坚细,吸水率很小;但因烧成温度高,对作品变形的影响大。陶的烧成温度较低,所以胎质吸水率较大;但对作品的变形影响小。陶和瓷在烧制过程中的特殊性质和规律对陶、瓷的造型风格特点也有一定程度的影响。瓷质地细、光润、透明度好、规矩、精致、细部变化多;陶则显粗犷、浑厚。这些特点的形成都是与原材料性质分不开的。陶瓷雕塑的造型设计与制作,除了要遵循一般的造型规律和形式法则外,还要努力掌握物质材料的特性,如泥土、釉色和火的特殊规律,尤其是火的特性很不容易掌握。尽管陶瓷的原材料很多,随处可取,但各地的陶瓷原料不完全相同,而不同的原料在烧制时,各自具有不同的特性,一般应注意利用不同原料的优点、特性,扬长避短,以形成作品的特有技艺与独特风格。

本书站在教学的角度,以陶瓷雕塑的造型与材料应用为课题,向读者介绍陶瓷雕塑的一些基本材料的特性及特征,列举基本的表现方法(包括材料的色彩、肌理的呈现),并图示其表现效果,给读者一个完整的感觉。陶瓷材料的种类和表现的方式是纷繁多样的。本书并非史册或全书,我们只能取重点说明,读者自会举一反三。而对于材料构造与造型的协调性,只能作感性的提示,要想真正掌握,须在实际工作中体会。

目 录

第一章	雕塑造型形式及要领	(001)
第一节	仿自然造型形式	(002)
第二节	仿实物造型形式	(009)
第三节	抽象造型形式	(010)
第二章	陶瓷材料的表征	(014)
第一节	色泽	(014)
第二节	肌理美感	(019)
第三节	触觉质感	(020)
第四节	视觉质感	(022)
第三章	成型一般规律	(028)
第一节	泥性的把握	(028)
第二节	重心的确定	(029)
第三节	成型方式及要领	(030)
第四节	干燥程序	(033)
第五节	烧炼预见	(033)
第四章	材料应用	(035)
第一节	造型与材料应用的一般关系	(035)
第二节	简易造型的材料应用	(037)
第三节	复杂造型的材料应用	(040)
第四节	仿真造型的材料应用	(040)
第五节	仿真造型非仿真材料应用	(043)
第五章	与其他雕塑材料应用	(045)
第一节	与金属材料的应用	(045)
第二节	与石质材料的应用	(048)
第三节	与木质材料的应用	(048)
第四节	与玻璃材料的应用	(050)
第六章	陶瓷雕塑装置	(053)
第七章	作品欣赏	(059)

第一章 雕塑造型形式及要领

陶瓷雕塑造型设计经千百年来历代艺术家的实践,创造了诸多品类不一、形态各异、寓意深刻、情态毕现的造型审美样式,给人们以美的感受。从造型的本质因素分析现实世界中的造型形式,归根结底趋于两种创造状态,即自然形和人工形。陶瓷雕塑是艺术家改造材料进行的一项人为艺术审美活动,它的造型本质是人工的。造型艺术讲究的是形体空间的张力及其造型形式本身所蕴涵的自然美感与形式美感;它成就着自然努力追求但却达不到的东西,它打开了自然的眼界。陶瓷雕塑造型的形式在更为重要的意义层面上铺开来的便是对一段段历史记忆的日常总结式的剖白,这种特

定材料的艺术创作模式可以说是对经验现实力量和支配作用的反思。它是改变经验存在的法则。因此这种形式的创作也代表了人们日常生活的自由表达,它并非是创造本身而是一种客观的行为模式,通过它我们就可以尽情地模仿和创造。这种造型形式的结果便是艺术创造中呈现人类之手的印迹。陶瓷雕塑作为艺术活动中的一种,也遵从一切艺术创造中美的塑造原则。古往今来的陶瓷雕塑创造,在人为支配下其又分为仿自然、仿实物和抽象性造型三大类。(图1~图6)

图1 喂羊 张德蒂

图2 鸽子 刘正

图3 美国陶艺

图4 东汉陶楼

图6 Shake Errol Willet

第一节 仿自然造型形式

仿自然造型古今有之,如人们在生产实践中对人物劳动形态的塑造,表现往日帝国辉煌的秦兵马俑,盛行于明清的瓜果、鱼虫、山川的小品瓷雕,其造型、外观、质地都具有自然造型及色泽的再现。(图7~图9)

图5 Fruit of The Spirit Alice Robrish

图7 树根壶形

图8 越窑青瓷三联瓜形盒

图9 壮志常青 廖娟

仿自然造型又可分为传统类,如人物类、动物类、象生类等。陶瓷雕塑这一类型的形式创造要有一种较为深刻的生活体验,熟悉、掌握生活中的各种自然物的造型特征,以及恰到好处的技法表现。

仿自然造型形式的塑造即是对有生命对象的自然形体进行的最为形象化的创作。有生命对象的自然形体是最生动、最富于生命力的形体。对自然造型的塑造,把有生命对象形体变成三维空间的造型形象,它不仅是对纯自然形态的直接再现,而且是在艺术家的思维人工环境下的艺术加工,更能够培养作者直接观察、捕捉和提炼自然生活的能力,有利于作者在提取和创作艺术形象过程中去体验、感悟与升华。

1. 人物类

在仿自然造型形式的创造中,人物应该作为塑造的主要对象。从原始社会的陶人,陶质面具、头像中无不看出人的形象的重要性,它作为艺术表现的主体,也是以人为本位的精神体系的集中体现(图10~图11)。以人为对象的陶瓷雕塑塑造训练,可以较直接地应用于以人物为题材的雕塑创作。因为人的形体是各种自然形式中最为常见,造型结构和运动变化又最为丰富、细腻、优美的形体,因此最有利于塑造技巧的提高。而通过这样的训练,我们才能加强对自然形态造型物体的认识、提炼与表现。仿自然造型陶瓷雕塑的形式在塑造中需要

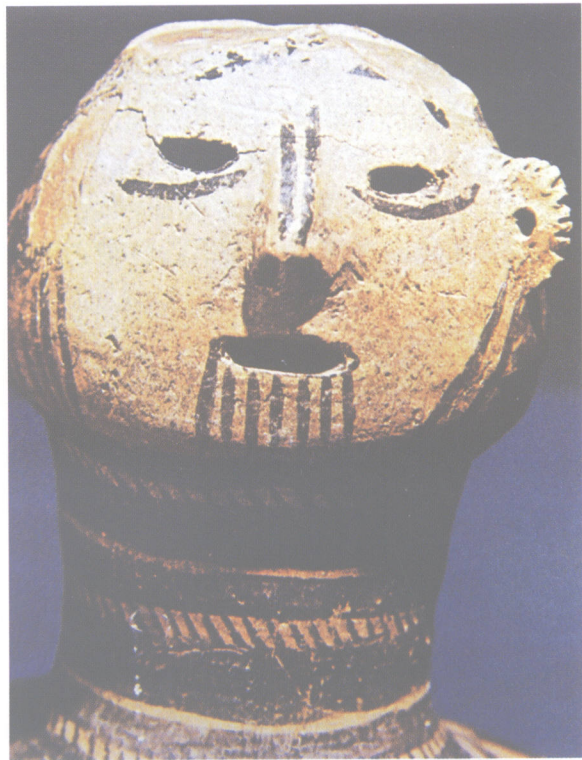

图10 仰韶文化陶人头像

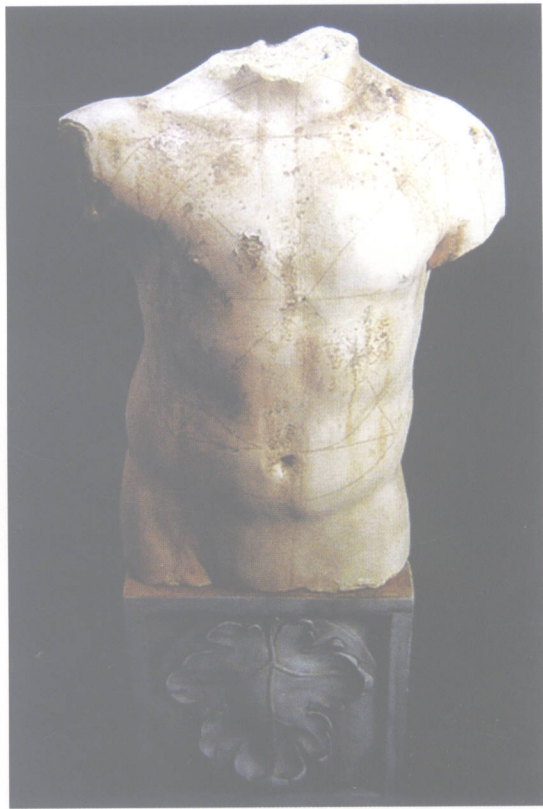

图11 得尔克·斯坦切克

注意的是对所表现的对象要有一个比较全面深入的了解。因此掌握一个正确的科学的观察与塑造方法对做好陶瓷雕塑至关重要。仿自

然的雕塑塑造形式在表现物象前或进行中,都需要对对象的形态和神态及其特征有一个形象上的感性的把握和理性的分析。只有这样的感性认识和理性分析,再通过作者的深切发散、感情的揣摩运用才能在创造中转化成有鲜活形象的艺术品。(图12~图14)

图12 罗小平

图13 我手中的水滴 甘地·迪严兹

图14 Stopping Man Doug Jeck

陶瓷雕塑是一种立体三维空间的实体艺术,对它的塑造是多方面的,也就是说我们在观看一件作品的时候要全方位地去体会作品的寓意,揣摩作品形式的意味。正因为如此,我们在制作作品的过程中就要养成全面的整体的观察方法,只有通过彼与此、此与彼的对比塑造,才能让作品的形象凸现出来。正确地感受和认识对象,便不能只着眼于对象的某一个侧面或局部,而必须从对象上下前后左右有机联系着的各个侧面、各个角度进行全面的观察。这种整体观的培养是十分重要的,它不仅仅包括整体也包括每一个组成整体的局部。比如我们做人物,在手上拿捏的是一个实在的造型形体,是可触的、可动的,塑造人物形象就要从

各个角度去观察、感受、认识和把握整个人的形体全貌,同时又要整体的比照,即通过相互的对比、相互的关照,将各个部分有机地融合在一个大的形体之中,形成一个空间完美连接的结构实体。(图15~图17)

图15 人的组合之二 高森晓夫

图16 女人体 玛丽葛·微拉丁根

图17 悠 李燕蓉

仿自然造型形式的运用早在原始社会便被我们的祖先所创造、运用,仰韶文化中的人像陶塑便是极佳的例子。这件作品面部圆而丰满,刻通的眼孔,微张的小嘴,隆起的鼻翼,给人以醇厚空灵的感觉。我们的祖先把人物的五官比例恰到好处地表现出来,其正侧面的体面分明和凹凸对比适度的形象,把那个时代的神秘感、朦胧感,都一一刻画在这一形象中,表现出一种超越自然的精神意识,源于自然而又高于自然,把人像看作是对某种外部力量和自然的精神寄托。

被称为世界奇迹的秦始皇陵兵马俑的出土也可以说是陶塑历史上的里程碑。这些形象逼真、与真人大小一般的陶人,不单单是秦统一中国的历史见证,更是秦代陶制工艺技术的最真实、最完美的表现(图18)。这里不能不说的是东汉的击鼓说书俑,这是一个正在说书者的形象,通过手舞足蹈的造型形式及夸张的面部表情,把一个生动的、可笑的场景活生生带到时空变换的今天,让我们似乎看到塑像之外的场景——有那么多入迷的观众,正全神贯注地凝视倾听,随着有趣的段落而在哄笑。那么,是什么带我们进入这一场景中呢?当然是仿自然造型形式的运用在这里淋漓尽致的表达。通过说书俑的手、腿及面部表情的塑造以及他的姿态在空间中的划分,形成一个完整的带有视觉冲击力的静态形象。这种仿自然形式的刻

画,把人物的整体性、精神性、个人感观都凝结在一起,形式上的美感极大地调动了观者的想像,给人以愉悦之感。(图 19)

图 18 秦兵马俑

图 19 东汉击鼓说书俑

2. 动物类

动物是造型艺术常常表现的题材(图 20),陶瓷雕塑的造型形式中动物雕塑的塑造也是很重要的一环,是仅次于人物表现的一个重要课题。早在石器时代人类就同动物打交道。新石器时代陶的出现,就把动物的造型运用到器皿中了,如鹰形杯等等(图 21),都运用了艺术的手法,把当时生活中常见的鸟、兽形象,巧妙地体现在日常的生活用具上。这些形象的塑造,生动自然、朴拙,是最早的象形仿自然造型形式的雕塑。

图 20 五代青瓷鸳鸯注子

图 21 庙底沟仰韶文化陶鹰尊

动物类雕塑的塑造要遵循的要点即为准确的基本轮廓与生动的造型形象。作品要有感染力,要能让观者留恋不舍,就要在轮廓、动态、结构上,在准确而又生动的线条和形体上体现出来。如我们在做动物雕塑的时候就要抓住它们发达有力的四肢、充满力量感的动态去塑造,把它们灵敏矫健的一面体现出来。(图22~图23)

图22 骏马 刘玉庭

图23 狗 罗伯特·莱德曼

学习动物雕塑一定要写生,写生是把动物的基本轮廓、姿态留在草稿纸上,默记在心里,然后再运用我们以前讲过的形象记忆的方法进行创作、加工,以表现出雕塑作品准确生动的美感。(图24)

图24 羊

写生开始就要抓大体,抓特征。比如做马的头部,先要抓住头部的特征,头较长,眉骨要高、宽大、突出。假如这些特征抓不住,就会出现做的不像马的情况。(图25)

图25 马

创作的时候要把自己的作品推到远处观察,或者是退后观察,要把作品跟对象的整体

做比较,只有比较我们才能找到不足的部位,以便及时修改。做动物雕塑其实跟做人物雕塑一样,要抓住三点:一是外形;二是重点部位;三是大的块面。要从各个角度去看,正面、侧面、下面,把各个部位的形体转折、延伸都交代清楚。在做形体的时候要把底座留好,要高一点,厚一些,不能太低了,这样在修改的时候就不会因为底座太薄而没有伸缩的余地。同时也要表现出动物在某种环境中的情景,要给动物配合适当的背景,一方面增加构图的美感,另一方面则是使雕塑作品在烧制的过程中更加牢靠。初学者可以做较简单的无背景的姿势,做特别一点的姿势就要注意动物在哪些场合是怎样的动态。又比如做群像,就要把所有的形体当作一个整体来看待。做一个造型,就要看到它与其他几个的联系,等大体上确定了,不再有大的改变以后,才能分段地、局部地来刻画,同时又要注意统一协调。

著名动物雕塑家周国桢教授所创作的《河马》,造型简洁,用简单的泥片粘接组合,把河马的凶猛、憨傻的感觉,以及“呆霸王”的那种神态刻画得淋漓尽致。(图 26)

图 26 河马 周国桢

3. 象生类

象生类造型主要是瓜果、鱼虫、花鸟、蔬菜等的塑造。这类作品的创作讲究对象的真实性、情趣性。对这类自然物的观察与模仿是

不可缺少的训练,要对自然物提炼、整理,取其精华的造型,以达到表现的目的。这类作品的表现形式类似于中国传统的花鸟山水画,其布局经营都讲求疏密对比、调和对比,以及节奏韵律,是一种形式美法则的运用。(图 27~图 29)

图 27 Wild Flowers Michael

图 28 安德鲁·沙格瑟·圣约翰

图 29 桃子造型

象生类造型的塑造,要把握整体的构图,以及空间的分布。更为重要的就是要把这些自然的物象组合运用,不仅要像,更要能反映一种情趣、一种境界。如艺术家马库·萨罗制作的作品《BIG》,在器皿中把各种水果精致地塑造出来,通过对实物的真实模仿以及釉料的运用,达到所要表现的效果以及艺术信息的传达。(图 30)

图 30 BIG 马库·萨罗

第二节 仿实物造型形式

这一形式表达的主要表现题材为亭台楼阁、住宅、家具、山川等。例如东汉墓葬艺术中的陶质楼榭、坞堡、风车、猪圈、水井等等的模型,所体现的便是与生活息息相关的时代风俗。这类造型的出现将一种实在的、通俗的、明朗化的风格带到我们面前,让人感受到一股浓郁的庄园情调和人间气息。(图 31~图 32)

图 31 东汉陶船

图 32 东汉陶楼

仿实物造型陶瓷雕塑根源于与我们生活密切联系的自然生活环境,是对生活中我们所利用、观赏的实物的再现,这样一种情趣的培养与我们的传统文化与审美趋向是紧密联系着的。这类作品讲究的就是真实,要么讲究造型的逼真,要么讲究造型的夸张、变形。仿实物造型的形式创作离不开对现实生活的再现与提炼,要观察生活、体会生活并从中找到表现的主题。陈景亮创作的仿实物造型作品《桥》,通过紫砂泥的运用及对仿腐朽木头的