

陶瓷造型基础



74
52

轻工业出版社

15

陶瓷造型基础

杨永善 编著

轻工业出版社

内 容 简 介

本书概述了陶瓷造型的基本理论知识 内容主要是阐明陶瓷造型与生活 工艺的关系 揭示陶瓷造型的艺术规律 并介绍了陶瓷造型的一般常识和作业方法 可供陶瓷行业工人 设计人员和院校陶瓷专业师生参考学习。

陶 瓷 造 型 基 础

杨永善 编著

*

轻工业出版社出版

(北京阜成路8号)

二龙路印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

*

787×1092毫米 1/32 印张 4¹⁶/₃₂ 字数: 98千字

1980年11月 第一版第一次印刷

印数 1—7 500 定价 0.38元

统一书号 15042 1559

目 录

引 言	1
一、陶瓷造型的常识	4
“陶瓷造型”的概念	4
陶瓷造型的名称	4
陶瓷造型的部位	6
怎样分析陶瓷造型	8
二、陶瓷造型与生活的关系	10
陶瓷造型产生于使用要求	10
陶瓷造型发展的决定因素	13
文化发展促使陶瓷造型多样化	18
陶瓷造型样式来源于生活	21
三、陶瓷造型与工艺的关系	27
陶瓷造型的物质条件	27
工艺材料与造型功效	29
造型设计与生产制作	33
工艺材料与造型风格	41
四、陶瓷造型的艺术规律	44
变化与统一	45
安定与生动	85
比例与尺度	92
透视与错觉	105
模拟与概括	112

五、陶瓷造型的作业方法	117
纸面作业	117
实体作业	129

引 言

《陶瓷造型基础》讲的是日用陶瓷与美术陶瓷器皿造型的基础理论知识和基本作业方法。主要研究陶瓷造型与人们生活的关系,研究陶瓷造型与物质材料和工艺技术的关系,研究陶瓷造型的艺术处理手法,以及这三方面怎样紧密结合和有机统一在陶瓷造型的设计之中。

研究陶瓷造型,是为了了解它的本质和特征,掌握它的艺术特点,以及由于这些特点所形成的一些特殊规律,给陶瓷工艺美术设计打下基础。

陶瓷造型是日用和陈设陶瓷器皿存在的一种基本形式,为人们的生活服务。陶瓷造型首先是为了满足日常生活的需要,使人们生活方便,这是物质生活的要求;同时,陶瓷造型又以自己的造型形式,美化人们生活,满足人们的审美需要,这是精神生活的要求。陶瓷造型具有物质和精神的双重属性,而物质的属性常常是首要的,这是不同于其它艺术创作之处。

陶瓷造型就其功能效用来讲,有一定的具体形式和内容;而就其造型样式所反映的思想性来讲,不是很具体的。陶瓷造型绝大部分不是具体形象的写照,而是各种线型和体面关系的组合,具有一定的抽象形式。

这里所说的抽象形式,是就陶瓷造型与其它艺术创作相对比较而言。陶瓷造型虽然在某些方面与其它艺术创作有共同之处,在不同程度上,以不同的形式,反映一定的思想感情。但是,陶瓷造型还有它自己的特性,由于功能效用的要求,工

艺材料和工艺技术的制约,它不可能起到再现生活的作用,也不可能反映生活中的具体形象,也就是说,不能表达很具体的思想内容。陶瓷造型的思想性,大多是通过样式、形态、风格、气氛、趣味等表现出来,给人一定的艺术感受。

陶瓷造型的抽象形式与绘画雕塑的抽象形式有着根本的不同,决不能把它们等同或混淆起来。陶瓷造型的抽象形式的本质和目的,是为了创造人们生活中实用、经济、美观的日用器皿。这种抽象形式所构成的日用器皿造型,是人们生活中所需要的,为人们所喜爱的,而且也应该是为人们所接受的。绘画和雕塑是根据对象的特点,概括和描绘的,不能完全脱离对象;陶瓷造型则是根据功能效用和工艺材料、工艺技术的特点,按需要去设计制作的。根据生活的不同需要,可以作不同形式的表现。它可以不受客观形象的束缚,设计制作合乎使用要求,便于生产制作的样式。

陶瓷造型设计如果不把造型的功能效用放在首要的位置上,不考虑工艺材料和工艺技术,片面地追求形式变化,便是形式主义。特别是日用陶瓷造型设计更是如此。日用陶瓷造型设计即使在形式方面处理得很新颖,富于变化并且统一,但如果不符合使用要求,仍然会使人感到不完美,是形式脱离内容的表现。

陶瓷造型设计要为广大的劳动人民服务,就必须根据它的特性,从人们的实际需要出发,树立正确的设计思想,以实用、经济、美观的原则为指导,认真研究陶瓷造型与人们生活的关系,认真研究陶瓷造型与工艺材料和工艺技术的关系,认真研究陶瓷造型的艺术规律,探索造型的形式美问题,使样式更加多样和完美。

对于古今中外的陶瓷造型,应坚持“古为今用”和“洋为中

用”的方针,认真研究和学习。我们祖国的陶瓷工艺美术历史悠久,无论在造型或装饰方面都有很高的艺术成就。要研究和学习我国传统陶瓷造型的设计技巧,继承和发扬我国传统陶瓷造型的民族风格,在这一基础上,进一步创造富有时代特点的新的陶瓷造型。对于外国的陶瓷造型,特别是那些功能效用合理,生产制作方便,形式处理新颖大方的造型,要根据我国的实际情况,有分析地吸收和借鉴,以丰富和提高我们的陶瓷造型设计。但是,继承和借鉴都不能生吞活剥,更不能用因袭来代替创造。对于古代的和外国的陶瓷造型,都要取其精华,弃其糟粕,推陈出新,百花齐放,促进我国具有民族风格的、富有时代特点的陶瓷工艺美术的发展。

我国的陶瓷工艺美术事业,自从建国以来在党的领导下,得到了恢复和发展。今天,在为实现我国四个现代化的建设过程中,陶瓷工艺美术事业将加快前进的步伐。广大人民的物质生活和文化生活日益提高,对外贸易和文化交流不断发展,都对陶瓷工艺美术设计和生产提出新的要求。随着陶瓷工业生产技术的现代化,在陶瓷造型设计方面,也提出了新的课题。研究陶瓷造型,认识陶瓷造型的基本规律,掌握和造型设计关系比较紧密的和必要的工艺技术,不断提高专业技能,就能够在我们祖国陶瓷工艺美术事业发展中,贡献自己更大的力量。

一、陶瓷造型的常识

“陶瓷造型”的概念

这里所说的“陶瓷造型”，是指从陶瓷工艺美术的角度出发，根据生活的各种要求，利用不同的陶瓷工艺材料，采用相应的工艺技术，设计和制作有一定审美价值的陶瓷器皿样式。它不是单纯的形状，更不是平面图纸上所谓两条线的变化，而是由功能效用、工艺材料、工艺技术和艺术处理诸方面因素构成的一个具体样式。

目前，对于陶瓷造型的叫法不完全一致。有的称其为“陶瓷器形”，这是陶瓷产区比较常用的。“陶瓷器形”涵义比较狭窄，只是指陶瓷器皿的形状，不能比较全面地表达这里讲述“陶瓷造型”所包含的意思。在实际运用时，谈到某一件陶瓷器皿的局部，用“器形”也不够确切。“器形”一般是指器皿的形状，不适用于局部。“造型”则对整体和局部都能通用。

另外，也有人把陶瓷器皿的造型称之为“形制”。这是沿用考古专业术语，不能表达陶瓷工艺美术专业范围内所包含的内容。

为了使概念清楚和术语统一，我们采用“陶瓷造型”一词。

陶瓷造型的名称

几千年来，历代的陶瓷工匠用他们智慧的头脑和灵巧的

双手，创造和积累了极为丰富的陶瓷造型样式。为了区别各种样式不同的造型，人们给一部分比较典型、特征比较明显的造型定了名称。也有一部分造型没有固定的名称。建国以来，各地区的陶瓷设计人员和工人，又创造了许多新的造型样式，随之也就有许多新的陶瓷造型名称出现。

根据陶瓷造型的基本样式，目前日常生活中比较多见的陶瓷器皿的造型，大致可以分为几大类型：碗、盘、杯、碟、壶、瓶、罐、缸、坛、锅、盆、鉢、盅、盒、筒、洗、孟……等。在同一类造型中，不同的样式又有具体的名称。我们经常看到的陶瓷造型样式、造型名称的来源主要有以下几个方面：

① 因造型样式模仿自然界的某种形体，或是看起来与自然界的某种形体相近似而得名，如：冬瓜壶、竹节壶、扁柿壶、花苞壶、玉米瓶、石榴瓶、柳叶瓶、葫芦瓶、莲子杯……等。

② 因造型样式受其它工艺造型的影响，或是与生活中某种器物的造型样式相类似而得名，如：花觚、琮式瓶、咕咣瓶、锥把瓶、纸锤瓶、腰鼓壶、鱼篓罐、斗笠碗……等。

③ 因造型样式形体变化的特点而得名，如：扁瓶、六方瓶、折方瓶、窝式碗、倒栽瓶、折边盘……等。

④ 因造型的构件特征而得名，如：鸡头壶、双鱼耳瓶、蒜头瓶、象耳瓶、四系罐……等。

⑤ 有的造型本身的特征不明显，但有比较固定的装饰纹样，其名称由装饰内容而来，如：冰纹梅花罐、鱼藻罐、鸡缸杯……等。

⑥ 造型本身有比较固定的样式，名称不是根据造型样式，而是根据容量的大小，有时容量有了一定的变化，但造型样式没有多大变化，仍然沿用原有的名称，如：四合壶、五合壶、可大碗、三大碗……等。

⑦ 有一些陶瓷造型是结合具体的使用要求而得名,如鱼盘、奶杯、汁斗……等。

此外,有一部分陶瓷造型的名称并没有结合造型样式,而是设计者或是使用者根据自己的爱好,给以定名。这种造型名称离开造型样式的特点,或是由于沿用的时间比较久,就很难找到其得名的原因了。

从上面谈到的一些造型名称,可以得知某些造型样式的特点。但是,不必要在造型名称上化很大功夫,只要知道一般的常识和经常遇到的一些名称就可以了。对于某些有封建色彩和不健康的造型名称,可以逐步加以更改,但不要因为造型名称问题而简单地否定一些造型。

陶瓷造型的部位

一件陶瓷造型,可以划分为几个部分。但这也只是相对而言,并无绝对的分界线。以壶类和瓶类造型为例,有以下几个部位。(图1)

口 造型最上端的边缘部分,胎壁内外缘相接处,是口部,也称为边口。大部分壶类造型的口内有一转折处,是放盖子的部位,一般称为子口。

颈 口部之下,一般多是向里收进的部分,类似于脖子,称为造型的颈部。

肩 颈部之下,形体向外转折或过渡,常有向中心线斜上方耸起的特点,称为造型的肩部。

腹 肩部之下,向里收进或是向外凸起的部分,称为造型的腹部。

足 腹部之下,到底线的部位,称为造型的足部。

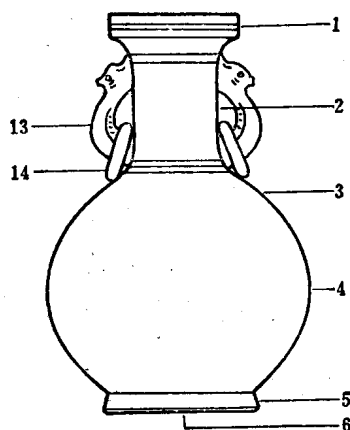
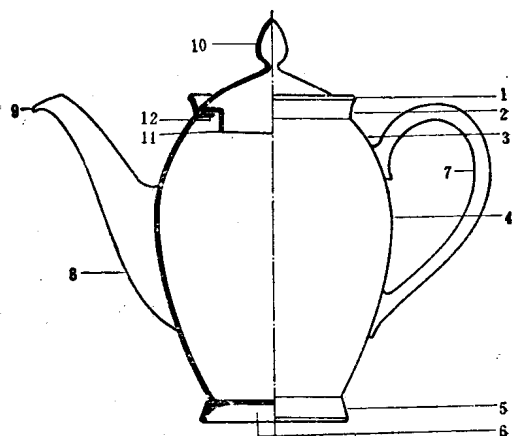


图 1 陶瓷造型部位名称

1. 口 2. 颈 3. 肩 4. 腹 5. 足 6. 底
7. 把 8. 嘴 9. 流 10. 盖顶 11. 盖口
12. 子口 13. 耳 14. 环

底 足根向里转折的部位,造型在正常放置时看不到,称为造型的底部,也称为底足。

壶类造型在壶体上附有壶嘴、壶把、壶盖等部分。壶嘴分为“嗽”、“流”等部位。壶盖分为盖顶、盖口、气孔等部位。

瓶类造型还附有其它构件,如耳、环、钮、柄……等。

由于各种造型的形体变化不同,上面所谈的各部位,在每一件造型上不都是很分明的,有的只有其中几个部位,有的部位并不显著。瓶、罐之类的造型与壶体比较相近。盘、碗、盆、钵类的造型,形体变化比较单纯,只有口、腹、足、底几个部位比较明显。

怎样分析陶瓷造型

为了掌握和提高陶瓷造型的设计技巧,必须多看多分析一些陶瓷造型,特别是优美新颖、独具一格的陶瓷造型。通过分析、研究、比较和鉴别,不断深入认识和掌握陶瓷造型的本质、特征和规律,从中学习造型设计的好方法和好经验,吸取和借鉴一些成功的造型处理手法。

陶瓷造型包括功能效用、工艺材料和工艺技术、艺术处理等三个方面的构成因素。其中,功能效用是首要的,它决定着陶瓷造型的基本形式。工艺材料和工艺技术是保证陶瓷造型付诸实现的物质条件,它是功能效用和艺术处理的具体体现。陶瓷造型的艺术处理,决定着形式的美观,表达一定的思想感情。这三个方面的因素,存在着相互依存相互作用的关系,构成了不可分割的统一体。

在分析陶瓷造型的时候,无论是对现代的陶瓷造型,还是古代或外国的陶瓷造型,不能只从造型的形式处理孤立地看

是否美观或制作优劣,而是要全面地、互相联系地分析造型设计在功能效用、工艺材料和工艺技术、艺术处理等各方面的关系。只有这样,才能比较全面地、深入地认识陶瓷造型。

在分析陶瓷造型的功能效用时,既要弄清是做什么用的,还要弄清是为什么人用的,以及怎样使用的。既要“见物”,也要“见人”,与使用者的生活方式、生活水平、使用要求和习惯爱好联系起来。因为各种不同的陶瓷造型,都是为一定的使用对象服务的。

在分析陶瓷造型的工艺材料和工艺技术时,首先要注意造型的基本结构是否符合生产工艺的要求,如何使用工艺材料,如何利用工艺技术进行制作。还要注意分析工艺材料的性能是否符合使用的要求,经过工艺加工处理后的艺术效果如何,是否充分发挥了工艺材料的特点,以及所采用的工艺加工技术是否恰当。工艺材料的利用,工艺加工处理,在有关的生产流程中的工艺制作方式与方法,都直接影响到陶瓷产品的成本和质量,这也是在造型分析时不能忽略的。

在分析陶瓷造型的艺术处理时,不能孤立地只谈形式规律的运用,而要弄清功能效用的要求,考虑如何充分利用工艺技术的成就,发挥工艺材料的特点,以造成一定的艺术效果。如果片面地追求造型的形式变化,脱离功能效用的要求,不符合工艺材料和工艺技术的特点,其结果会使设计的陶瓷造型,不但在生活中起不到应有的作用,而且在生产中浪费工时,甚至造成大量的残次品。这样的陶瓷造型设计是失败的。

一切客观事物本来是互相联系和具有内部规律的。陶瓷造型在功能效用、工艺材料和工艺技术、艺术处理诸方面也是如此。我们通过分析,认识并且掌握它的特点和规律,就能够运用这些规律来解决陶瓷造型设计方面的问题。

二、陶瓷造型与生活的关系

陶瓷造型产生于使用要求

劳动创造了人，也创造了人类的物质文化。远在新石器时代，我们的祖先在和大自然作斗争中，发明了制陶技术。随着陶器制作技术的发明，同时也产生了最初的陶瓷造型，更确切地讲是陶器造型。陶器造型作为陶器存在的基本形式，和人类的生活需要紧密地联系着。最初的陶器造型，首先是为生活的使用要求而创造的，也是为了解决当时物质生活的需要而产生的。

有需要才能有相应的创造。在具备了一定物质条件和认识能力的基础上，创造了为当时生活所必需的各种不同类型和不同样式的陶器造型。陶器造型的产生依赖于制陶技术的发明。关于制陶技术的发明，恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中指出：“可以证明，在许多地方，也许是在一切地方，陶器的制造都是由于在编制的或木制的容器上涂上粘土使之能够耐火而产生的。在这样做时，人们不久便发现，成型的粘土不要内部的容器，也可以用于这个目的”。（图2）

由于材料性能的限制，编制或木制的容器不能置于火上用来烹煮食物。在火上烹煮食物的要求，促使人们用粘土与编制或木制的容器结合。这样，便发现了由于火对粘土的作用，改变了粘土原来的性质，成为质地比较坚硬的器皿。烧成的器皿不但可以用于火上，而且经水也不改变形状。这便是

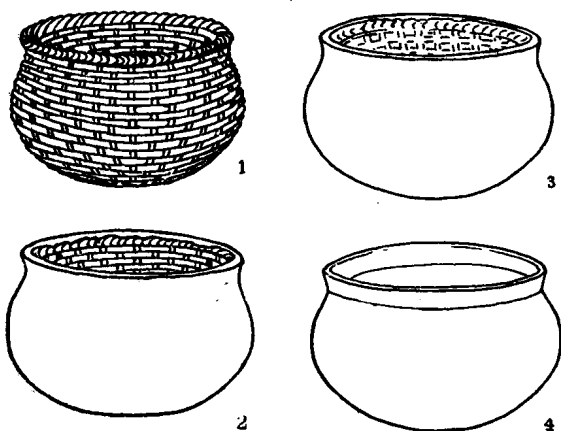


图2 制陶技术发明示意图

1. 在还没有陶器的时候,利用植物枝条编制盛装食物的容器。
2. 为了使编制的容器能够耐火或可盛水,把粘土涂在外壁上。
3. 涂粘土的编制容器经火后,编制容器烧毁,外部的粘土硬化,可单独使用。
4. 以后,人们便使用粘土制成各种形状的器皿,用火烧成陶器。

最初的陶器。

陶器制作技术发明之后,陶器造型样式便独立存在,不再受编制或木制容器的限制,并得到了不断的发展。由于人们对粘土的不断认识和选择,制作技术的逐步熟练,成型方法也就有手捏制、泥条盘筑、轮制等多种,设计和制作了许多为当时生活所必需的日用陶器造型。这些日用陶器造型,首先是为了解决当时生活中各种不同的使用要求而产生的。如原始社会的钵、罐、瓶等造型样式,都是为了当时生活的使用需要创造出来的。钵类造型的基本样式是为了适合于日常饮食时盛装食物,并且便于端拿取用。罐类造型的基本样式是为了储藏粮食和种子,以及保存饮水等用处。尖底瓶类造型的基本

样式是为了到河边汲水的方便，腹部两侧的耳是为了系绳之后，汲水时能自动地在水中平置和竖立。（图3）

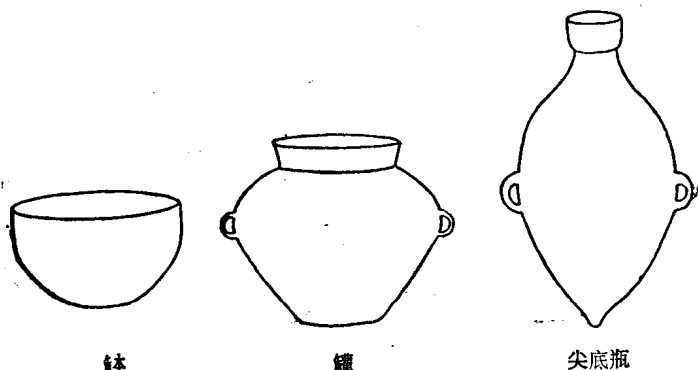


图3 原始社会的钵、罐、尖底瓶造型

原始社会的陶器造型样式，以及具体到造型的各部分处理，虽然是首先考虑使用的合理和方便，但同时又是按着朴素的审美原则进行创造的。所以，原始社会的陶器造型，不仅具有实用价值，而且也具有一定的审美价值，它的实用和审美是统一的。

陶瓷造型的基本形状，是由功能效用所决定的。陶瓷造型的每个部分的处理，也同样要考虑到使用的要求，把手和柄、系要考虑端拿和提握的方便，还要考虑便于洗涤，不能有藏污的死角。到了近代，还要考虑适合现代化生活的要求，适合于在洗碗机里清洗，而又不容易破碎和碰坏边角、口沿。造型的把手在最初阶段要求只便于端拿就可以了，不是很讲究的，但是发展到近代，特别讲究力学上的合理和触觉上的舒适。一个把手如果是圆形的，虽然也可以端拿使用，但握在手中不够稳，比较吃力。后来发展成为扁圆形，并且保持一定的