

RESEARCH ON THE
STYLE OF CERAMIC SCULPTURE

陶瓷雕塑

艺术风格研究

夏金凤 著

吉林美术出版社

陶瓷雕塑艺术风格研究

夏金凤 著

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

陶瓷雕塑艺术风格研究 / 夏金凤著. — 长春 : 吉林美术出版社, 2018. 3

ISBN 978-7-5575-3559-9

I. ①陶… II. ①夏… III. ①陶瓷—雕塑—艺术风格—研究—中国 IV. ①J314.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第057686号

TAOCI DIAOSU YISHU FENGGE YANJIU

陶瓷雕塑艺术风格研究

作 者 夏金凤
责任编辑 于丽梅
装帧设计 刊 易
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 17.5
字 数 220千字
印 数 1—1000册
版 次 2018年3月第1版
印 次 2018年3月第1次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3559-9

定价: 38.00元

前言

中国陶瓷世界闻名，当今现存的几大瓷都，景德镇、龙泉、德化都是前人留给我们的宝贵遗产与财富。即使单纯从技术衡量，中国陶瓷的成就是非常巨大的，经历了几千年的演变出现了许多杰出的作品。在手工技巧上，中国陶瓷已经达到了很高的水平，所用的材料也非常丰富，种类多种多样，这些深厚的底蕴为后人陶瓷创作提供了值得借鉴的丰富经验。当今社会，随着人们审美观念的改变，中国陶瓷创作也出现了更多新的现象。

陶瓷雕塑作为艺术创作的一个重要形式，经历了长时间的探索与发展，形成了丰富的表现形式，而材料在陶瓷雕塑创作中发挥着独特的作用，它直接地影响着艺术作品的性质和展览效果。即使是同一构思，不同的材料媒介也会创造出不同的艺术风格，不同的材料能给人以不同的艺术感觉，不同材料的雕塑艺术品有着不同的美学情调。陶瓷这种材料无论是古代还是现代，国内还是国外，都有其本身的艺术特点和特殊性，它完全可以单独作为一种艺术表现形式存在。在当代的陶瓷雕塑创作中，雕塑的概念已经越来越模糊，在形式上包含的领域已经越来越广泛，陶瓷雕塑在艺术创作中的地位越来越重要，艺术家们都在努力地寻求陶瓷雕塑上新的突破。陶瓷由于本身材料与工艺的特殊性，单从造型上有着它自己的局限性，有自己造型的特定形式，只有突破传统和局限，在造型、材料上两者能够合理结合，才能有助于发掘陶瓷雕塑新的风格表现形式和独特的语言表达。

中国传统的陶瓷雕塑虽然持续发展，但随着新材料不断出现与工艺水平的不断提高，各国艺术家们都在踊跃去做新的尝试，我国的艺术家不能一味地拘泥于传统之中，一直以陶瓷大国自居。有些传统表现技法相对滞后，有

很多艺术家一直单纯地追求技术上的变化，却没能紧跟世界陶瓷发展的潮流，变成了自我封闭。陶瓷再不是简单的造型与釉色就可以驾驭的单一艺术形式，对当代艺术发展方向的把握，对陶瓷雕塑本身语言更多的丰富与创新变得更加重要。其实，艺术在形式上的要求，已经不能停留在艺术家对作品简单的技巧表达上了，在艺术的形式语言上或者说在陶瓷雕塑的形式语言上应该结合当代的发展，与各门类艺术家们更多地沟通才能真正看清自己所处的位置。如一直这样掩耳盗铃下去，那么中国的陶瓷雕塑将变得更加步履维艰。依赖于传统，缺乏语言的创新，对于现代人越来越丰富的审美需求来说必然会变得单调乏味，简单的传统复制已无法激起现代人的审美愉悦需求。这并不是说传统的东西不好，只是因为在今日这个高信息量的社会里，人们的审美趣味和思想观念发生了太多的变化，人们所要求的早已不是衣食住行的满足和简单的审美体验，而是对更多样丰富的审美愉悦的渴望。世界向多元化发展，人们的观念和需求也在不断地更新变化，这同样迫使陶瓷雕塑艺术家在创作的过程中对更加适合时代的艺术风格语言作更多的探索。基于此，本书对陶瓷雕塑艺术风格展开详细探讨。

本书共计十章，包含图片约 22 万字，由湖南工艺美术职业学院的夏金凤执笔撰写。此书参考了大量有价值的雕塑艺术文献资料与图片，汲取了很多前辈的宝贵经验，至此向他们表示由衷的敬谢！由于时间仓促，加之水平有限，难免存在纰漏之处，恳请读者提出宝贵意见。

作者

2017 年 12 月

目 录

第一章 陶瓷雕塑艺术概述.....	1
第一节 陶瓷雕塑的概念与特征.....	1
第二节 陶瓷雕塑艺术的产生与发展.....	19
第三节 陶瓷雕塑的创作要点.....	28
第二章 中国古代陶瓷雕塑的艺术精神.....	35
第一节 形式与精神.....	35
第二节 材质与性情.....	55
第三章 陶瓷雕塑艺术的写意风格.....	69
第一节 陶瓷雕塑艺术的写意追求.....	69
第二节 陶瓷雕塑艺术的形式处理.....	83
第三节 陶瓷雕塑艺术的意境表现.....	96
第四章 陶瓷雕塑艺术的色彩运用.....	106
第一节 色彩.....	106
第二节 色彩在陶瓷雕塑中的表现手法.....	111
第三节 色彩在陶瓷雕塑中的运用要点.....	119
第五章 陶瓷雕塑艺术的线条刻画.....	127
第一节 陶瓷雕塑中的线条.....	127
第二节 线条在陶瓷雕塑中的功能体现.....	129
第三节 线条在陶瓷雕塑中的审美价值.....	135
第六章 陶瓷雕塑塑造手法与创作语言.....	147
第一节 陶瓷雕塑中的材质.....	147
第二节 陶瓷雕塑的塑造手法.....	155
第三节 陶瓷雕塑的创作语言.....	172
第七章 动物陶瓷雕塑艺术风格——以汉代为例.....	177

第一节 汉代动物陶瓷雕塑形成溯源.....177

第二节 汉代动物陶瓷雕塑艺术风格.....183

第三节 汉代动物陶瓷雕塑艺术风格成因.....203

第四节 汉代动物陶瓷雕塑艺术风格对后代雕塑的影响.....210

第八章 人物陶瓷雕塑艺术风格——以景德镇瓷塑为例.....213

第一节 传统思想对人物陶瓷雕塑审美的主导.....213

第二节 中国绘画对景德镇人物瓷塑彩绘风格的决定.....220

第三节 景德镇人物彩绘瓷中“画”与“塑”的关系.....228

第九章 戏曲题材雕塑艺术风格.....241

第一节 雕塑艺术与戏曲艺术的相互影响.....241

第二节 戏曲题材雕塑的个性表达.....243

第三节 戏曲题材雕塑的制作手法.....246

第十章 古代陶塑对现代陶艺的影响——以盛唐为例.....250

第一节 盛唐的陶塑艺术.....250

第二节 唐三彩工艺对现代陶艺的影响.....253

结 语.....268

参考文献.....270

第一章 陶瓷雕塑艺术概述

第一节 陶瓷雕塑的概念与特征

一、陶瓷雕塑的概念

提到陶瓷雕塑的概念问题，就必然涉及“陶瓷”这一总的概念。

关于陶瓷，通常定义它为陶器与瓷器的总称，指以黏土为主要原料，经过配料、原料精制、成型、干燥、烧成等工艺流程制成的。从微观上看，它由晶体、玻璃态和气泡构成，这些物质在数量上的变化又影响到陶瓷的性质。

陶瓷对雕塑来说，仅是雕塑艺术运用的一种无机非金属固体材质，当然材质的运用也是一门学问。既然陶瓷雕塑是以陶瓷为材质，那它的造型也就会受到陶瓷工艺的限制，这赋予了陶瓷雕塑特殊性，它属于工艺美术范畴，系陈设陶瓷的重要组成部分。

陶瓷雕塑与绝大多数造型艺术一样，只能表现一个瞬间的动作和神态。不像电影、文学和连环画那样可以描写整个情节的发展过程，甚至还能刻画人物性格形成的始末。曾有雕塑家说过：“雕塑难于作复杂的描绘，而要求形象的单纯性。就一定意义来说，单纯就是美。单纯既是雕塑的一种局限性，又是它的特长。”（引自王朝闻《美学概论》）若用行家的话来说，陶瓷雕塑好比凝练的诗句，它不长于叙述，只能表现行为的一个片刻，即以静态的造型表现出仿佛正在运动的瞬间，往往恰是作品取得生动效果的主要因素。因为抓住一个姿态刚向另一个姿态的转变，可以给观众更多的想象，取得较好的艺术表现效果。

诚然，表现静态对象在创作中适度的造型美诸因素，同样也可取得好的

效果。但不管是“动”或“静”，都要求能把握住最明确、最动人、最集中的瞬间动作，抓住最突出的特征进行加工提炼，避免复杂、琐碎、松散、堆砌的塑造，任何拖泥带水的情节，都有可能使作品失败。初学陶瓷雕塑创作的人，往往希望作品能表达更多的内容，让作品说出更多的“话”，结果常常是欲多而不达，导致作品失败。

由于创作形式、材质运用、适用范围及现代陶艺的迅速发展，我们已经很难为陶瓷雕塑准确地分类，下面仍按传统的分类方法进行阐述：

①按材质，大致可分为陶塑与瓷雕两类。众所周知，现在已经出现常用耐火材料等与瓷或陶结合创作的不少优秀陶瓷雕塑品种，很难单纯地把它划归陶和瓷类；

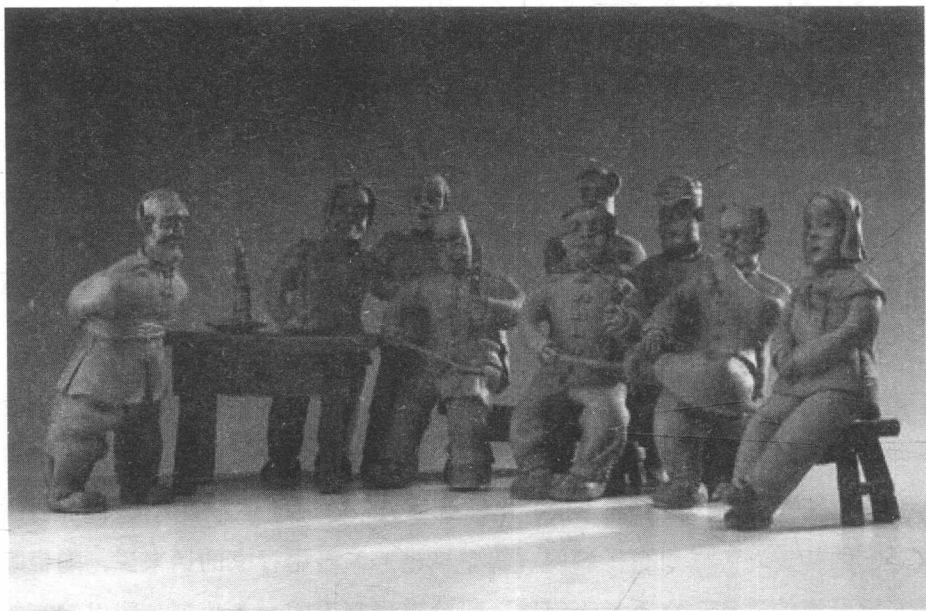

图 1-1 人物陶塑系列

图 1-2 人物瓷塑

②按表现形式，则可大致分为圆雕、浮雕（又称堆雕）、捏雕、镂雕和雕刻 5 类；

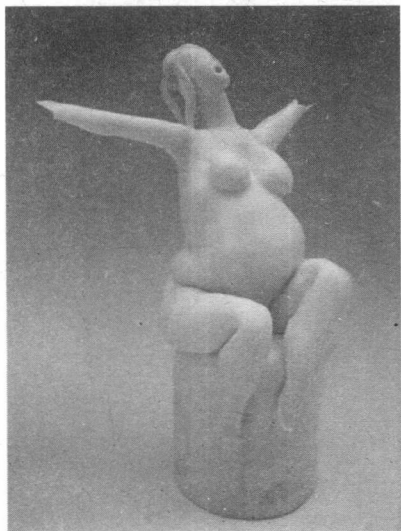

图 1-3 圆雕

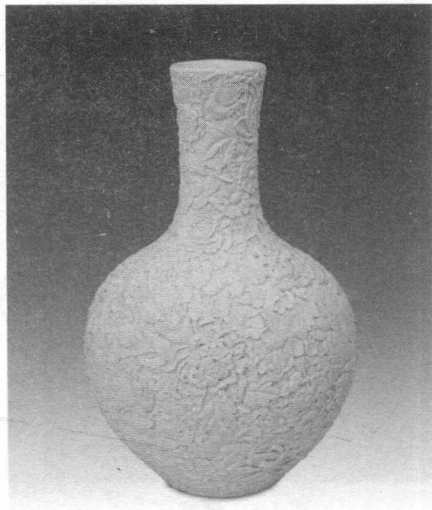

图 1-4 浮雕

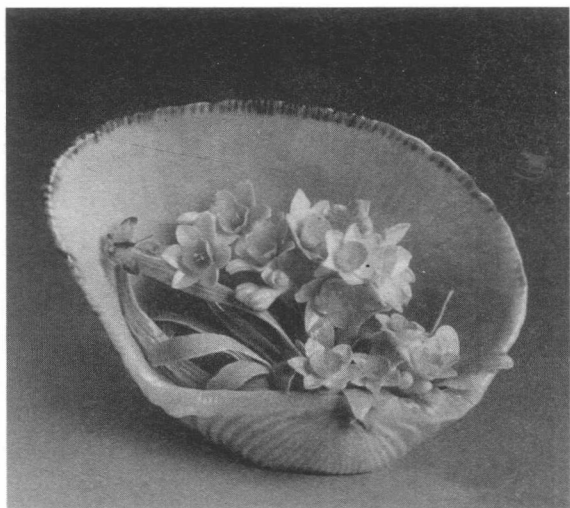

图 1-5 捏雕

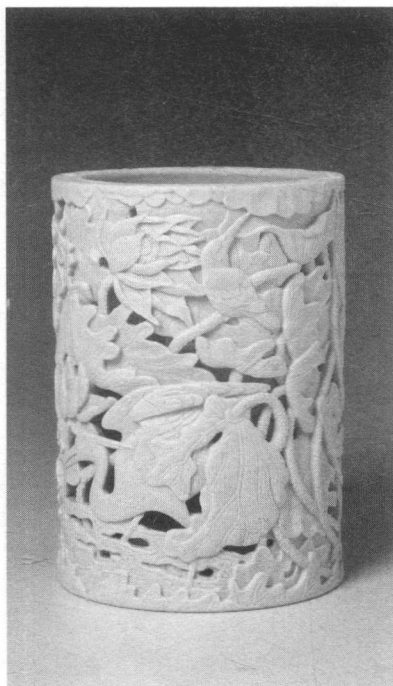

图 1-6 镂雕

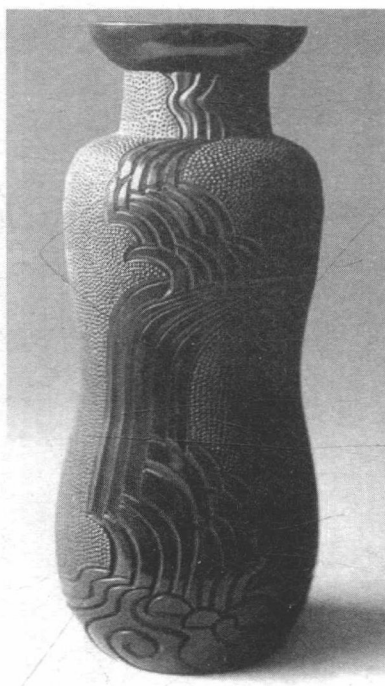

图 1-7 雕刻

③按各自用途，又可分为建筑陶瓷雕塑、环境陶瓷雕塑、陈设陶瓷雕塑和适用陶瓷雕塑几大类；

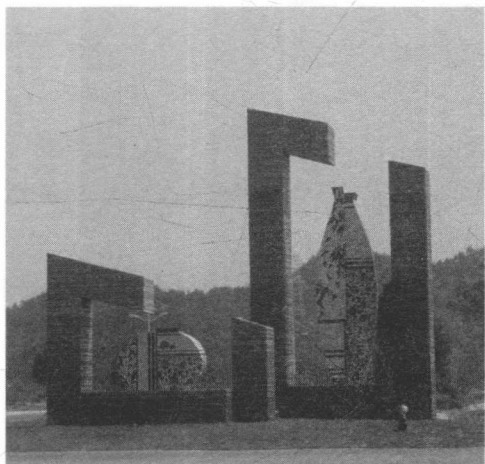

图 1-8 建筑陶瓷雕塑

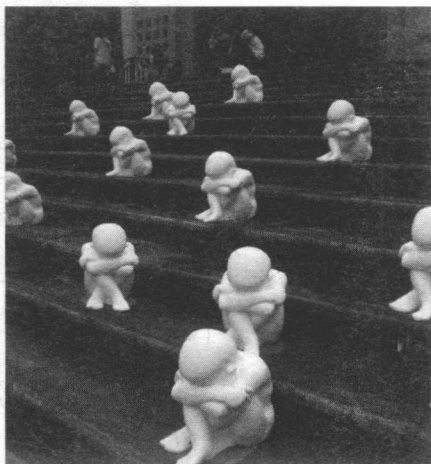

图 1-9 环陶陶瓷雕塑

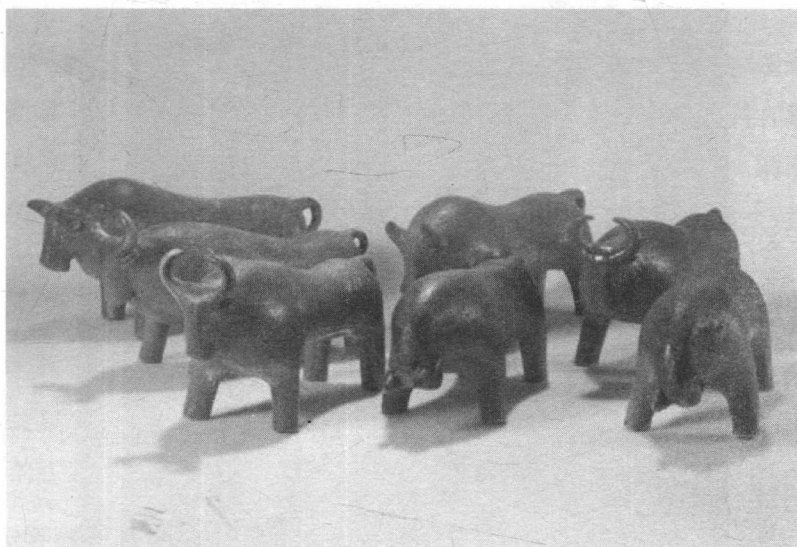

图 1-10 陈设陶瓷雕塑

图 1-11 适用陶瓷雕塑

④按其表现对象，分人物陶瓷雕塑、动物陶瓷雕塑两大类；其中人物又可分为历史人物与现代人物等等。

图 1-12 朱乐耕教授陶瓷雕塑《风》

图 1-13 历史人物雕塑——毛泽东青年像

至于陶瓷雕塑的概念，可将其理解为以陶或瓷作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，并且它可以通过釉料和窑火的洗礼，形成具有生命力的作品。其工艺性和材质特性渗透于造型创作的整个过程中，表现出强烈的神秘感和独特的艺术表现力。陶瓷雕塑是雕塑领域的一个分支，由于陶瓷材质的独特魅力，使陶瓷雕塑在雕塑艺术中占有重要地位。总之，运用陶瓷雕塑的特殊语言、创作规律和掌握陶瓷雕塑的生产工艺，从而创作生产出更精美、质量更好的陶瓷雕塑品种，满足社会的需求，进而为国家提供更多的积累，是每个陶瓷雕塑工作者的神圣职责。

二、陶瓷雕塑的特征

陶瓷雕塑和任何艺术形式一样，都要借助于物质材料运用一定的艺术手段，塑造出蕴含着艺术家审美感情的艺术形象。陶瓷雕塑的艺术形象有其特殊性，具体表现在：

（一）形象的单纯性与概括性的统一

由于受陶瓷原料可塑性能的限制以及制作过程中工艺条件的制约，其造型形象大多表现为单纯、明朗，一举手，一投足，一笑，一叹，都是单纯的、直观的，一经形成，便是静止的。但是，这种单纯，并不是简单，不是随意而为之的，而是凝练中的单纯、含蓄中的明朗。现藏于洛阳市博物馆 1971 年出土的唐代三彩马，高 16.5 厘米，马身黑色，马脸、鬃毛、马尾、四蹄均为白色，鞍鞯为绿、白、黄三色，神态自然，气韵生动。现藏于北京故宫博物院的定窑白瓷孩儿枕，高 18.3 厘米，长 30 厘米，宽 11.8 厘米。瓷枕塑造一幼儿俯卧臂上，头部两侧有乳发两络，右手拿一绣球，下着长裤，足着软靴，胖胖的脸庞，稚态可掬，釉色为乳白釉，柔和细腻，洁白如玉，是定窑中的精品。

图 1-14 黑釉三彩马

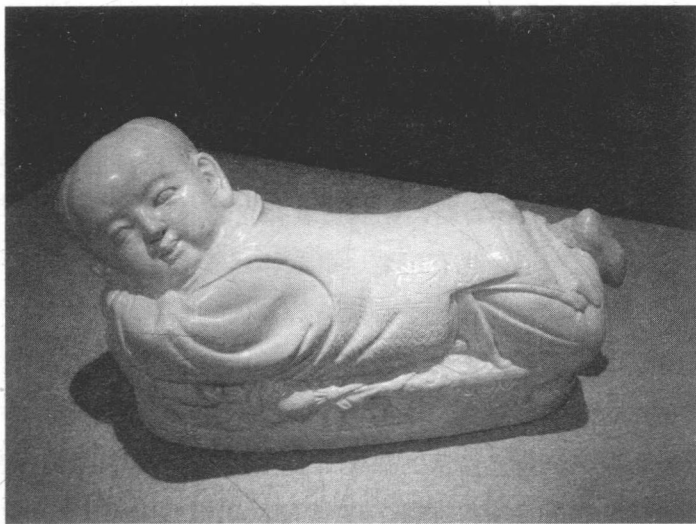

图 1-15 北宋定窑孩儿枕

工艺美术大师、景德镇雕塑瓷厂厂长刘远长创作的《春燕展翅》瓷雕，塑一姑娘，短发，脸带微笑，身着短裙，一足支撑，一足伸出作舞蹈状，表现出一种青春的活泼和热烈的情怀，是一件不可多得的佳作。

图 1-16 大师刘远长作品《春燕展翅》

1.物象的单纯

陶瓷雕塑所表现的题材，不管是人物还是动物抑或自然景观，大多为个体雕塑。古如此，今如是，如单个的人物，李白、杜甫、苏轼；单个的动物，如牛、狗、狮，即使表现一定情节性的内容，如《武松打虎》也往往只表现武松的神勇形象，虎一般作省略，让观赏者补充艺术形象。

当然，在陶瓷雕塑中，也有组雕、群雕，尽管意象不止于一个，但并不给人以复杂感，如十八罗汉、童子拜观音等，人物也是单个塑造，烧成后陈设时再组合而成。江西省工艺美术大师李恭坤所作的《三顾茅庐》组雕，表现的是人人熟知的《三国演义》中的情节。我们知道，在小说中作者对这一情节不惜笔墨，极尽渲染之能事，来极力烘托、刻画诸葛亮神、智、儒、雅的形象，为他出山而演三国作铺垫。情节千头万绪，人物众多。况且，人物性格、心情各不相同，要用陶瓷雕塑这一形式表现这一情节，难度是相当之大的。但作者非常大胆，调度雕塑的表现手段，大作减法，最后只取了三个人物。刘备、关羽、张飞，连主人公诸葛亮都减去了。而且，这三个人的形象都极为单纯。刘备弯腰谦恭前行，关羽将信将疑跟随于后，张飞圆睁双眼侧身傲慢随行，形象而绝妙地表现了这一情节和人物个性。有的制品，虽然人物较多，如五子罗汉，但造型单纯，主次分明，并不给人以累赘感。

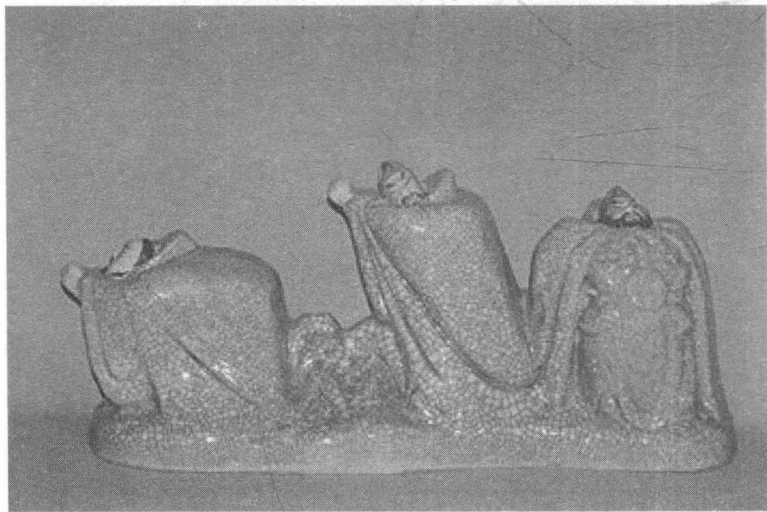

图 1-17 李恭坤所作《三顾茅庐》组雕