

研究 | 艺术

陶瓷雕塑造型

TAOCI DIAOSU ZAOXING
YISHU YANJIU

陈丽萍 汪冲云◎著

本书从陶瓷雕塑造型艺术的概念、溯源、分类、设计要素、工艺特性以及材料应用多方面进行翔实的研究，是一本了解陶瓷雕塑造型艺术的具有可读性的文献资料。

图书在版编目 (C I P) 数据

陶瓷雕塑造型艺术研究 / 陈丽萍, 汪冲云编著. --南昌: 江西美术出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5480-1847-6

I. ①陶… II. ①陈… ②汪… III. ①陶瓷艺术-造型艺术-研究 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第289569号

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

策 划: 魏 林

责任编辑: 陈艳娇 王 静

书籍设计: 汪宜康 + 先锋设计

陶瓷雕塑造型艺术研究

TAOCI DIAOSU ZAOXING YISHU YANJIU

陈丽萍 汪冲云◎著

出版: 江西美术出版社

社址: 南昌市子安路66号

网址: www.jxfinearts.com

经销: 全国新华书店

印刷: 江西华奥印务有限责任公司

开本: 889mm × 1094mm 1/32

印张: 5

版次: 2012年12月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-5480-1847-6

定价: 30.00元

赣版权登字

版权所有 侵权必究

陈丽萍

又名陈丽冰，1971年8月出生于福建漳州。1994年毕业于景德镇陶瓷学院美术系，获学士学位，并留校任教；2002年毕业于中央美术学院雕塑系，获硕士学位。现为景德镇陶瓷学院教授、硕士生导师、陶瓷美术学院副院长。校首届教学名师，“雕塑创作”教学团队负责人，江西省中青年骨干教师。中国硅酸盐协会陶瓷分会副秘书长、中国雕塑协会会员，拥有城雕委颁发的全国城市雕塑创作设计资格证书。主要从事雕塑专业教学及创作实践和理论研究。

汪冲云

又名张冲云，1966年4月出生于江西景德镇，祖籍江西余干。景德镇陶瓷学院陶瓷美术学院陶瓷文化艺术研究员（教授），美术学硕士，从事陶瓷艺术教学、研究、创作与评论。系中国书画专业委员会会员，中国图书馆学会会员，江西省工艺美术学会与四川省工艺美术学会会员，高岭陶艺学会会员，中国古陶瓷学会会员，景德镇陶瓷艺术评论家协会理事。主编《陶瓷粉彩绘画技法》《景德镇陶瓷艺术家辞典》，发表关于陶瓷艺术、文化类的学术文章60余篇。

前言

随着现代艺术向多方位、多层次趋势的发展以及新的社会艺术需求层次、新的需求对象、新的需求形式的出现，在社会整体紧迫需求的推动下，陶瓷雕塑也面临艺术形式与内容表现上的创新等问题。陶瓷雕塑在自身发展的历程中已积累了非常丰富的经验与成果，面对当今人们对艺术多样化的追求，陶瓷雕塑在继承传统雕塑艺术形式的基础上，吸收外国的先进创作理念，不断从雕塑形式、造型种类以及雕塑材料的极大化运用上着手，把雕塑语言的张力发挥至极致，力图在陶瓷雕塑的造型上更鲜明地体现材料的特性。而陶瓷雕塑与其他材料的结合应用上也存在着诸多可能因素和广阔前景。在陶瓷艺术创作中，采用不同的材料以及工艺，可以表现出不同的艺术风格，创造出异常丰富的艺术效果。

陶瓷雕塑艺术的变革创新，首先考虑与重视的是材料与造型技法。对艺术新造型、新技法和陶瓷材料的新方式方法的运用表现，成为中国当代陶瓷雕塑发展的新现象、新趋势、新潮流，也传达出当代陶瓷雕塑家对现当代陶瓷雕塑艺术表现的努力创新，以及他们在艺术上的孜孜以求。对雕塑造型新材料和新造型技法的探索，反映出艺术家们正力求在各个门类的艺术语言系统中更深入、更广阔地寻找资源，以丰富的表现手段推进当代艺术的发展。在这种艺术思想大潮的驱使下，陶瓷雕塑

应更加努力地尝试与实践，以期有更新的创造与作为。

当代艺术家的艺术创作实践证明，陶瓷创作材料与表现技法作为观念展示的载体，其价值是不可忽视的，如果艺术创作观念得不到具体落实与实现，任何美妙的构思与艺术蓝图都将成为空中楼阁。在现当代艺术材料与技法的范畴上，人们已经开始转变以往的单一认识。对材料的运用与表现的研究和陶瓷雕塑创作之间有着非常密切的联系，材料的运用是为了丰富造型语言，是为了更好地传达艺术思想。没有材料的很好再现，单纯的造型也将面临苍白、无力的窘境。材料的表现有一定的偶然性，每个人对同一种材料的理解和感受都可能不同，表现出来的效果也会不同。如果大家用的是同样的方法，那雕塑的生命力就非常的羸弱，更不用谈其艺术效果了。因循守旧、众口同声、千人一面，这决不是雕塑艺术追求的旨归。

本书针对现当代陶瓷雕塑创作实践的现状与存在的问题，采取追根溯源、横向比较的研究方法，以陶瓷雕塑的造型与材料应用研究为课题，结合陶瓷雕塑造型发展演变的历史规律，向广大读者介绍陶瓷雕塑的一些基本材料的特性及特征，列举基本的陶瓷雕塑造型表现方法，并以图展示其表现效果，给读者一个清晰完整的感知与认知。陶瓷材料的种类和表现的方式都是纷繁多样的，本书因篇幅所限，仅就陶瓷雕塑相关知识重点进行论述，并附图例说明，旨在启迪思维、拓宽创作思路。对于材料构造与造型的协调性，只能做感性的提示，若需更深入全面掌握，我们还必须在艺术实际创作实践中慢慢尝试体悟。

目录

contents

前言

第一章

陶瓷雕塑造型艺术的概念及发展 /1

1. 陶瓷雕塑造型艺术的相关概念 /2
2. 陶瓷雕塑造型艺术的发展 /3

第二章

陶瓷雕塑造型艺术的分类 /11

1. 陶瓷雕塑造型艺术从题材上分类 /12
2. 陶瓷雕塑造型艺术从功能上分类 /17
3. 陶瓷雕塑造型艺术从装饰上分类 /19

第三章

陶瓷雕塑造型艺术的设计要素 /23

1. 造型设计的尺寸把握 /24
 - (1) 适合高度的集中表现 /24
 - (2) 常见体积和空间的表现 /24
 - (3) 宜于人和动物的表现 /24
2. 陶瓷雕塑造型设计的成型规律 /25
3. 陶瓷雕塑造型设计的烧成把握 /29
4. 陶瓷雕塑造型设计的装饰效果 /31
5. 陶瓷雕塑造型设计的表现形式 /32
 - (1) 仿自然造型形式 /35
 - (2) 人物类造型形式 /37
 - (3) 动物类造型形式 /42
 - (4) 象生类造型形式 /46
 - (5) 仿实物造型形式 /50
 - (6) 抽象造型形式 /53

第四章

陶瓷雕塑造型艺术的工艺特性 /60

1. 陶瓷雕塑模制工艺特性 /61

- (1) 模制工艺 /61
- (2) 注浆成型工艺 /62
- (3) 印坯成型工艺 /64

2. 纯手工工艺特性 /66

- (1) 挖塑 /66
- (2) 捏塑 /66
- (3) 镂雕 /67
- (4) 卷塑 /68
- (5) 堆、贴塑 /69
- (6) 围塑 /69

3. 坯体干燥、修坯等特性 /70

- (1) 注浆坯体干燥法 /71
- (2) 印坯坯体干燥法 /71
- (3) 手工成形坯体干燥法 /71

4. 烧结工艺 /72

- (1) 装坯 /73
- (2) 烧成温度 /76
- (3) 烧成方式 /77

第五章

陶瓷雕塑造型艺术材料的应用 /82

1. 陶瓷材料的特性 /83

- (1) 黏土的特性 /83
- (2) 化妆土的使用 /85
- (3) 粗质材料的特性 /87

- (4) 陶与瓷材料的特性 /91
 - (5) 釉的特性和种类 /92
 - (6) 唐三彩的特性 /103
- 2. 陶瓷材质的肌理美感 /107
 - (1) 材质肌理效果 /108
 - (2) 材质肌理触觉 /110
 - (3) 材质肌理视觉 /114
 - (4) 材质肌理色泽的呈现 /117
- 3. 造型与材料的运用关系 /120
 - (1) 造型与材料的主次关系 /120
 - (2) 造型与材料的互补关系 /120
- 4. 陶瓷材料的表现性 /121
 - (1) 陶瓷材料优越性表现 /121
 - (2) 陶瓷材料局限性利用 /122
 - (3) 陶瓷材料综合性应用 /122
- 5. 陶瓷材料与其他材料的结合应用 / 124
 - (1) 简易造型材料的应用 /125
 - (2) 复杂造型材料的应用 /128
 - (3) 仿真造型材料的应用 /129
 - (4) 仿真造型非仿真材料的应用 /131
 - (5) 陶瓷材料与其他雕塑材料的应用 /132
- 6. 装置陶瓷雕塑 / 140

后记 / 148

参考文献 / 149

第一章

陶瓷雕塑造型艺术
的概念及发展

1. 陶瓷雕塑造型艺术的相关概念

上海辞书出版社出版的《简明陶瓷词典》将“造型”解释为“根据生活要求，利用不同的工艺材料，采用相应的工艺技术，设计和制作具有审美价值的陶瓷器皿样式”。《现代汉语词典》中对“造型”的解释是“创造物体形象；或创造出来的物体形象”。造型艺术，是指“占有一定空间、构成美感的形象，使人通过视觉来欣赏的艺术，包括绘画、雕塑、建筑等，也叫美术”。《中国大百科全书·美术》（卷Ⅱ）称造型艺术是“以一定物质材料和手段创造的可视静态空间形象的艺术，包括建筑、雕塑、绘画、工艺美术、设计、书法、篆刻等种类。它通称美术，是对美术在物质材料和手段上的造型艺术把握”。

《辞海》称雕塑是“造型艺术之一，是雕、刻、塑三种制作方法的总称”。陶瓷雕塑是雕塑艺术门类的一种特殊造型形式，古往今来，它因选择陶瓷材料灵活应用，通过不同的造型表现社会生活真实的场景，在社会上、在历史上取得了巨大的成就与地位，因而其在艺术领域独树一帜。从中国古代秦砖汉瓦、陶俑瓷塑、雕塑彩瓷，至当代雕塑性陶艺均能显现出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制作过程才能完成，而物质材料和工艺制作也总是对陶瓷雕塑的造型起某种制约作用。因此艺术家在创作时必须深入一线——陶瓷工作室或雕塑实验室，掌握陶瓷雕塑成型方法和工艺流程，使陶瓷材料能充分表现其创作意图，让材料与雕塑造型达到完美结合。

陶瓷雕塑按材料的物理性能可以分陶和瓷两种。由于陶和瓷所使用的物质原料不同，其可塑性、黏性、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，所以胎质结构致密，瓷胎吸水率很低；瓷胎因烧成成瓷温度高，对作品变形的影响大。陶的烧成温度较低，胎体疏松，颗粒间隙稍大，所以胎质吸水率较高，但对作品的变形影响较小。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，质地坚硬，胎体细密、光润、规矩、精致，薄者透明度较好，细部变化精微；陶，则显粗犷、浑厚，色泽浓重沉着。这些特点的形成都与原材料含呈色剂元素偏多有关。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，还要努力掌握陶瓷及陶瓷相关材料的特性，如泥土、釉色和火的特性，尤其是火的特性掌控很不容易把握。尽管制作陶瓷的原材料很丰富，随处可取、可用，但各地的陶瓷原料不完全相同，不同的陶瓷原料在烧制陶瓷时，又各自具有不同的特性。人们一般都注意利用不同原料的优点、特性，扬长避短，从而形成了作品的特有技艺与当地独特的风格。

2. 陶瓷雕塑造型艺术的发展

陶瓷造型则可以认为始于陶器成形或陶的出现，学者现在普遍认为陶最早出现于大约距今 11700 年前，陶出现之初是为了满足人们实用功能的需求。这正如古老的岩画出现之初一样，是为了实现巫术的实用功能，并非如人们说的为了审美。陶器上的彩绘刻画以及造型的变化，起初都是为了满足实用要求，如祭祀巫术图腾、生活使用习惯等。当人们对自然的认识、对美的认识达到一定水平之后才真正成为美术作品，具有审美功能。最早的陶瓷造型可以认定

图1 余姚河姆渡陶塑头像

为在第一件陶器出现之后就形成了。也有些学者认定为它出现于最原始的陶雕塑的出现时期。虽然它不是为了审美而出现的艺术品，只是生活生存实用品，但它所具之形，已是最为原始的雕塑造型。

雕塑的产生和发展与人类的生产活动密切相关，同时受各个时代社会风俗、宗教、哲学等社会意识形态影响。如秦始皇陵兵马俑，展示了始皇军队的雄伟壮观，也寄托了始皇个人及统治阶级的情感、对未来的期盼，同时包含了时代、感情、思想、审美观念等诸多因素的内涵，是形象化社会发展的实物记录。中国雕塑的历史是我们动态把握中华民族文化精神的重要佐证，她是中华民族文化精神

的嬗变史，人们可以从各朝各代找到雕塑风格与民族文化精神的衔接点。

中国雕塑的发展经历了一个漫长的历程，有学者曾经认为中国最早的人头雕塑，是浙江余姚河姆渡遗址进行第二次发掘时出土的一尊陶塑头像（图1）。这尊头像高约4.5厘米，宽3.3厘米，颧骨突出，额骨前突，张嘴，尖下巴。头像中空，材质为夹炭黑陶，手捏成形。河姆渡文化距今6700多年，为新石器时代重要遗址，所以有学者认为此陶瓷人头像为我国年代最早的人头雕塑。距今约7000年到5000年之间母系氏族出现的陶塑，如河南浞池仰韶村仰韶文化陶塑“鸟兽”、“人首蛇身壶盖”及陕西华县泉护村陶塑“鹰盖”等，是我国远古雕塑造型艺术的印记。西安半坡遗址的两个陶塑“口哨”，经查明，为我国最早的乐器之一，细泥捏塑而成，为我国早期捏塑代表作。

在中国雕塑学界，人们根据雕塑技法与风格变化规律，将古代陶瓷雕塑的发展进行了简要归纳。

在新石器时代，神话传说中的龙凤形象已出现，这时期的雕塑作品多表现人与动物的形象造型，多为陶塑，也出现少量石、玉、牙、骨等材料的作品。工艺有浮雕、圆雕、刻线。雕塑出现独立的造型，有的是器物的附加装饰，装饰在器盖、口沿、器肩。中国南北各地的文化中均有雕塑造型的存在，如仰韶文化、马家窑文化、龙山文化、齐家文化、红山文化、河姆渡文化、大溪文化等。早期的雕塑人物造型较多，有全身形象，也有单独头像和浮雕人面，人头像有的以捏塑、贴塑、刻印手法，塑于壶、罐、瓶等器物口沿，有的还加彩绘，但造型较小，形态风格多呈粗简、夸张特色。如中原与西北地区的

图2 女神头像

陶器，人物口、眼开始镂空，形成深色暗影，注重眼神的刻画。有些人物还体现男女性别特征，如有的绘制长发，有的绘制胡须，甚至有表现生育之神或农业神灵的孕妇造型人物，这些人物雕塑造型非常生动，其创作原因不排除与巫术或巫术祭祀有关联。如仰韶文化的甘肃秦安大地湾、寺嘴等地的彩陶瓶口上的人头像，陕西宝鸡北首岭的陶人头，辽宁喀左东山嘴所出红山文化的小型裸体女像等。红山文化遗存中出现较大造型的泥塑，如辽宁牛河梁祭祀遗址中残缺的女神头像（图2），其面施红彩，眼镶青色玉片，和该地其他一些大小不等的塑像残迹相比形体较大，体内木架支撑，内外泥层分

粗细。这些均表明在 5000 年前，人们已初步掌握了大型泥塑的成型技能。原始社会的动物雕塑选取的对象是人们生活中常见的禽畜以及人们创造出的神话动物。赋予动物灵性，加以崇拜，是古人的一种泛灵崇拜的体现。泛灵崇拜信仰中最常见的主题就是各种动物，如虎、豹、蛇、牛、羊、蚕、鱼、鸡、鹰、鸟等，以及龙、凤、夔等不知名的神物。人们在生活中接触观察的动物，耳熟能详，所以这些动物造型非常生动逼真。河姆渡文化的陶猪、湖北龙山文化的象、狗、鸟、兽等小陶塑，都能概括、传神地表现出动物的形体特征和活动情态，也反映出这些动物在人们心中的印象与认知。

秦汉时期，雕塑风格呈严峻、阳刚之美。秦兵马俑、镇墓兽等虽不如后世精巧、细腻，但粗犷、大气、厚重之感明显。这种雕塑之风张扬的是一种与自然、天命抗争的精神，是远古时期人类“万物有灵”思想的延伸。从《周易》、《荀子·天论》中的“天行健，君子以自强不息”、“制天命而用之”、“大天而思之，孰与物畜而制之”、“从天而颂之，孰与制天命而用之”，到“精卫填海”、“女娲补天”、“夸父逐日”、“后羿射日”等神话，表达了人类与天地自然抗争的精神和人定胜天的思想。秦始皇深受这种思想影响，规模宏大的兵马俑便是他内心强大个性的印证。汉代雕塑延续秦代风貌，展现气势与力量，反映出当时的雕塑风格与社会风尚，是秦汉陶塑精神力度的凝聚。陕西临潼秦始皇陵前随葬的大俑坑（图 3），江苏徐州汉墓出土的陶俑，西汉霍去病墓雕塑——马踏匈奴、跃马、伏虎，东汉的青铜奔马、石兽和南北朝的石窟造像等，宏伟的气势、写实的艺术风格，把中国的雕塑艺术推向了一个高峰。

至魏晋南北朝时代，雕塑风格由秦汉阳刚之风分化为阴柔和阳

图3 兵马俑坑(秦)

刚的南北方风格,尤其表现在受佛教影响的雕塑造型上。西晋灭亡后,中国形成南北对峙的情势。北方有游牧民族混战,南方有逃亡的贵族官僚建立了偏安一隅的朝廷,云集了大批避难的文人雅士,促进了南朝文化艺术的发展。南朝在文化上的魏晋玄学,如隐居遁世理念,蔑视礼教法度、推崇虚妄无为、清新雅淡等社会风尚对社会及艺术产生了较大影响。庄子思想在魏晋南北朝时期尤其受到重视。南朝社会风貌由秦汉时期的刚劲逐渐走向阴柔、雅淡,在雕塑造型与表现上难免受社会之风侵袭,该时期雕塑普遍呈现出考究、秀丽、细腻的秀骨清像之貌。秦、汉、南北朝时代,我国的雕塑艺术取得了前所未有的成就。在这一历史时期,石雕、木雕、陶塑、铸铜等

不同门类的雕造技艺也都有杰出的创新。

进入隋、唐时期，尤其是唐代，是中国古代雕塑艺术发展的鼎盛时期，如唐昭陵六骏、乾陵狮和石人、顺陵石雕立狮和盛行于初唐以后的唐三彩，唐代雕塑是文化艺术中的一朵奇葩。隋、唐时期在经历了延续约三个半世纪的分裂和动荡以后，重新得到统一和安定，进入一个政治经济空前繁荣的历史时期，促使雕塑艺术的发展出现新的高峰。经过隋和初唐的过渡阶段，雕塑艺术融会了南北朝时北方和南方雕塑艺术的成就，又通过丝绸之路汲取了域外艺术的养分，雕塑艺术至盛唐时大放异彩，创造出具有时代风格的不朽巨作。最具时代风格的

图4 三彩马(唐)

图5 三彩胡人牵骆驼俑(唐)