

匠心营造

传统生肖文化与现代钧瓷艺术

贺文奇 贺艺翔 著

这是一本以钧瓷工艺、技术为基础，探索现代陶艺创新与发展的专著。它触及的是我国现代陶艺与传统文化交融后所产生的艺术价值。作者以一位钧瓷“守艺人”的视角，来解读钧瓷现代陶艺与传统生肖文化之间碰撞后所产生的新理念、新工艺。这本书以100多件全手工、全新创作手法的钧瓷现代陶艺“生肖羊”作为主题，系统地分析了钧瓷现代陶艺的创作风格、创作理念及创作技法。

中原出版传媒集团

大地传媒

河南美术出版社

匠心营造

贺文奇 贺艺翔 著

传统生肖文化与现代钧瓷艺术

中原出版传媒集团

大地传媒

河南美术出版社

· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

匠心营造·传统生肖文化与现代钧瓷艺术 / 贺文奇,
贺艺翔著. — 郑州: 河南美术出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5401-3296-5

I. ①匠… II. ①贺… ②贺… III. ①钧窑—瓷器—
生产工艺②钧窑—瓷器—工艺美术—作品集—中国—现代
IV. ①TQ174.6②J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第225850号

匠心营造·传统生肖文化与现代钧瓷艺术

贺文奇 贺艺翔/著

责任编辑 陈 宁

文字编辑 李丹丹

责任校对 吴高民

装帧设计 陈 宁

执行设计 杨慧芳

出版发行 河南美术出版社

制 版 河南金鼎美术设计制作有限公司

地 址 郑州市经五路66号 邮编: 450002

电 话 (0371) 65727637

印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 12

字 数 160千字

版 次 2015年12月第1版

印 次 2015年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-3296-5

定 价 58.00元

前言

生肖文化是我国普及最广泛的一种传统文化，它与每个炎黄子孙都有关联，可以说是伴随人们一生不变的生命符号之一。生肖文化广泛介入中华文化艺术的各个领域。

翻开中国历史，我们会发现，自唐、宋以来，生肖文化就广泛地运用到日常生活之中。生肖图案无论运用在什么场合、采用什么样的表现形式，都具有鲜明的地方特色和艺术风格。装饰风格注重意境而不拘于形式，注重神韵而不拘于形似，在装饰的前提下追求一种艺术夸张手法。清代“圆明园”的十二生肖兽首与园林建筑的完美结合，是一种震撼世界的艺术形式。

钧瓷艺术与生肖文化的结合应追溯到20世纪80年代，神垕镇各陶瓷厂批量生产类似于民间传统陶瓷玩具的“十二生肖”以及钧瓷马、鸡、猪、猴等动物雕塑类型的艺术陈设品。进入20世纪90年代，随着私营钧窑业的兴起，部分厂家生产有以生肖文化为题材的艺术作品。21世纪以来，钧瓷生肖作品的设计理念逐步向礼品瓷方向发展。大约在2003年以后，生肖文化、钧瓷艺术、贺岁礼品、旅游纪念品这几个关键词才被融入钧瓷设计师的创意理念之中。经过十几年来钧瓷艺术与生肖文化的结合，碰撞出了钧窑艺术新的文化创意产业，即“中华传统节日礼品瓷”。这一概念性文化产业如何稳步向前发展，是现代陶艺人应该关注的一个重要课题。

生肖文化创意产业是借助钧瓷独特的工艺形式和工艺技术，把对生肖文化的理解形象化、具体化、理念化、时尚化。如果用传统的设计理念来设计钧瓷生肖礼品瓷，那称不上是文化创意，只不过是在新的环境下，对传统文化资源的一种再利用。文化创意的核心应该是设计师对钧瓷工艺技术的充分了解，加上对生肖文化再度的完善、提炼、升华，将某种独特的工艺形式和时代风格渗入到设计理念中，从而使生肖文化具有可持续发展性，具有明显的时代审美特征，具有新工艺、新技法的开拓性，更应具备钧瓷“窑变”艺术的独特魅力。

钧瓷“窑变”艺术与生肖形象特征是生肖文化创意关注的主要对象，究竟塑造出什么样的生肖形象，则取决于陶艺人的主观判断和喜好，同时也会受到社会文化环境的影响。在突显生肖寓意的前提下，运用什么样的创作手法、什么样的表现形式、什么样的艺术语言来诠释生肖与钧瓷、文化与工艺、技术与艺术的切入点，这些是与陶艺人自身的生活经历、文化修养相关联，同时也与他们的创作能力、实践

经验及艺术理想的追求密切相关。

本书以乙未羊年生肖为主题，全面系统地介绍了多种现代陶艺技法。作者以钧瓷工艺艺术为表现载体，以当下现代陶艺的各种创作表现形式为创作手段，对羊年生肖的钧瓷作品作大胆的探索性尝试。羊年生肖创意确定以人生为主线，以青年、中年、老年为背景，以我国不同品种的羊为原型，以吉祥、如意、美满、和谐、母爱这人生重要的五个阶段为创作主题思想。“吉祥”系列作品表现天真、浪漫、无拘无束的青春时光；“如意”系列作品展现友情、爱情；“美满”系列作品主要表现家庭幸福美满的场景；“和谐”系列作品则说明人到中年的心境，传递一种和谐的团队精神；而“母爱”系列作品表达的是让世界充满爱，大爱无疆。这是艺术作品的灵魂，而“生肖羊”的形象，则表现出绵羊的忠诚与善良，山羊的小巧与顽皮，岩羊的勇敢与智慧，藏羚羊的机智与敏锐……从传统的生肖元素入手，侧重一种表现形式，寄托一种人们对美好生活的追求，加上“钧瓷”“窑变”装饰之特征，这几点相互结合，综合为一个设计主题，一个创意点、记忆点、闪光点。通过联想和再创造，使传统生肖文化与钧瓷艺术达到最完美的结合。

现代陶艺介入生肖文化钧瓷作品中是一种尝试，也可以说是一种观念上的突破，也是创意性的设计。在当下工艺美术设计中，最冲突的一个典型表现就是以功能性还是艺术性为主的准则：功能性在传统观念下，应该是工艺美术设计中的一个重要准则，而艺术性是设计的外在形式，是让设计更好地发挥功能作用的一个重要准则；确切地讲，一个是物质功利的，另一个是精神思想的。在设计价值发生冲突时，人们为了突出设计功能而拒绝艺术性，或为了设计的艺术性却放弃功能性，两者之间的平衡被打破。如果被问及“设计是属于工艺还是艺术范畴”“设计中强调功能还是强调艺术”时，选择前者的人显然倾向于技术、功能。在国内所谓的学院派中，有一部分人认为工艺设计不属于艺术领域，能承担工艺创作的艺人，不是设计师，只能认为是“匠人”；在工艺美术领域，大部分艺人认为，设计应是工艺与艺术的结合，功能性与艺术性两者同样重要，但是如果必须在二者之间做出选择，那么，部分艺人还是认为技术功能更重要。

传统的设计理念在当下正处在转折关头，人们接受和认可某一艺术形式的方式也在发生着剧烈的变化。我们传统的审美观念，正在被迫应对新生代人们的趣味、

爱好，被迫走向新的创意、新的设计、新的审美、新的生活中。所谓现代陶艺中的“现代”二字，具有双重的含义：一、先进的技术工艺标准；二、包含了社会的发展和时代的审美观。从传统走向现代的转型之中，如何对待设计文化问题，成为一个争论的中心点。一个设计价值准则是依照一种文化生存和发展建立起来的，要保持传统设计自身的文化特殊性，才能设计出有中国地域特色的现代陶艺作品，才能在世界艺术的平台上奠定设计地位。这些问题的凸显，表明设计价值冲突不再仅仅是表面的、外在的，也不再仅仅是传统与现代、中心与边缘问题的矛盾，而是直接触及设计价值的核心——文化问题。

我没有受到过学院式系统的艺术训练，谈论起艺术设计来只能凭借多年来对陶瓷艺术设计的感受，做一些理论性的探讨，有些论点也许太过于浅俗，或与正统的设计论著、艺术思想不太一致，请专家谅解。虽是一孔之见，但我是以一位“守艺人”的身份，在这个传统与现代艺术如何发展的平台上展现自我。我的前辈或同行或许有过相同的感受，其差别只不过是展现的方法有雅、俗之分而已。

在这本书里，我想把自己多年来对现代陶艺的理解与认识，把传统生肖文化与现代钧窑艺术系统地关联起来，但是一本书、一个工作室形式的团队是难以对此解说全面的。随着时代的发展，还会有更多的新工艺、新技法、新艺术形式出现，我们只有紧跟时代的潮流，去为钧窑现代陶艺的明天喝彩。

本书的艺术论点如能给予我国现代陶艺的发展一点启示，那便是钧窑艺人的骄傲，至于书中的不足之处，还请大家见谅。

目 录

前 言	1
引 言	1
第一章 钧窑现代陶艺创作	2
第一节 认识、理解材质之特性	3
第二节 掌握制作技法之工艺	5
第三节 现代陶艺的观念与艺术之美	8
第四节 陶艺技法交流	10
一、麻花式泥条塑造法	10
二、泥片拼接成形法	20
第五节 陶艺作品欣赏 和谐系列/如意系列	33
第二章 陶瓷动物雕塑艺术	50
第一节 陶瓷动物雕塑艺术的起源与发展	50
第二节 陶瓷动物雕塑的艺术形式规律	51
第三节 陶瓷动物雕塑的制作工艺	53
第四节 陶艺技法交流	55
一、圆旋式泥饼贴塑成形法	55
二、泥饼压纹装饰速塑成形法	67
第五节 陶艺作品欣赏 吉祥系列	77
第三章 传统陶艺与现代陶艺的意境	115
第一节 简述传统陶艺的特征	116

第二节 现代陶艺的意境表达	117
第三节 火与泥土相融合的现代艺术	118
第四节 陶艺技法交流	119
一、泥饼印纹装饰速塑成形法	119
二、泥饼划分捏塑成形法	126
第五节 陶艺作品欣赏 美满系列	134

第四章 现代陶艺的肌理之美..... 150

第一节 自然肌理在陶艺创作中的运用	151
第二节 现代陶艺创作中对陶瓷“缺陷”肌理的运用	152
第三节 合理利用陶瓷“缺陷”肌理	154
第四节 陶艺技法交流	155
一、捏塑成形法	155
二、泥饼塑形法	161
第五节 陶艺作品欣赏 母爱系列	167

后 记..... 181

引 言

这是一本以钧瓷工艺、技术为基础，探索现代陶艺创新与发展的专著。它触及的是我国现代陶艺与传统文化交融后所产生的艺术价值。作者以一位钧瓷“守艺人”的视角，来解读钧窑现代陶艺与传统生肖文化之间碰撞后所产生的新理念、新工艺。这本书以100多件全手工、全新创作手法的钧瓷现代陶艺“生肖羊”作为主题，系统地分析了钧窑现代陶艺的创作风格、创作理念及创作技法。

“泥”是陶艺的物质载体，“釉”是表达作者思想理念的形式，“窑”是陶艺创作必需的工具，而“火”是张扬作品个性的桥梁，四者完美地结合，才能体现现代陶艺语言的本质特征。

本书将带您一起去探寻钧窑现代陶艺的艺术价值及未来前景。

第一章

钧窑现代陶艺创作

现代陶艺是从原始制瓷工艺的基础上发展起来的。现代陶艺作为现代艺术的分支，表现出的是对传统陶艺的否定及对传统审美标准、评判标准的自我突破。钧窑艺人借助钧瓷这种独具特色的工艺表现形式，用泥料所特有的语言，通过对形体的塑造，试图来表达现代社会中人与自然、人与群体之间的某种微妙的关联，从而来表达艺人们的思想情感和思维轨迹。我们可以认为，现代陶艺是一种新的文化现象和行为方式。

钧窑现代陶艺是钧窑艺人们艺术思想及其手工技艺的完美结合。在陶艺创作过程中，艺人们必须熟练掌握各种泥料的属性和大量釉料的特点，以及不同烧制方法的技艺和经验。当下，在钧窑创作队伍中，真正能够娴熟地掌握各种工艺、技术、烧制及“窑变”工艺的艺人并不多。强调工艺、技术的全面培养，可能是改变这种现状的有效途径。另外，正确、科学地认识钧窑制瓷技艺的特性、掌握“窑变”工艺的艺术语言，将有助于钧窑艺人创作方式和创作风格、个性的形成。钧窑艺人须在长期的实践积累中，探寻适合自己的创作手段及表现手法。

钧窑现代陶艺自20世纪80年代产生后，如何发展就成了必然要面对的问题。首先我们要从根本上来认识和理解这种现代艺术形式。现代陶艺与传统陶艺从严格意义上讲，不能简单理解为传承上的顺序关系与自然的延伸。虽然现代陶艺在工艺技术上都脱离不开传统的工艺技术，但实质上已经发生了质的转变，它是以反叛传统为起点的另类艺术。只有意识到这一点，我们才会重新来认识传统的技艺性。现代陶艺创作反叛传统的应该是制瓷的观念，而不是工艺技术，工艺技术中不一定含有艺术观念，而艺术形式中都存在有一定的工艺技术。在今天的陶艺创作理念中，艺术形式——工艺技术应当成为从事现代陶艺创作艺人们深入研究的课题。

钧窑现代陶艺创作是泥、釉、窑、火的艺术。从钧窑工艺技术出发应是陶艺创作的本质，而特殊的技艺性，是艺人们持续研究的重要课题，同时也是钧窑陶艺的

魅力所在。创作过程中温度的变化、烧制方式的不同、胎体的耐火度、泥质的粗细程度、釉料的理化反应等，到最后都可能造成一种无法预测、瞬间万变的神秘“窑变”效果。

对于钧窑“窑变”艺术的感悟，有可能成为形成艺术风格的契机。艺术风格的形成，是一位陶艺家技艺与观念成熟的标志。而实践经验的积累是其首要的基础，娴熟的技法手段可以直接发展为创作理念，发展为陶艺家的艺术风格。

第一节 认识、理解材质之特性

一、感受泥之性

制作陶艺最基础的材料就是用一种或多种黏土混合后制成的有一定黏性且可塑性好的泥料。钧窑现代陶艺创作所使用的几种主要泥料有：①钧瓷胎用泥料，改变泥料颗粒细度，能得到不同的表面质感。②匣钵泥料，改变匣钵泥料中熟料的颗粒细度或在泥料中加入钧瓷泥胎、炻瓷泥胎的比例，可创作出表面或粗犷或细腻的不同风格的作品。③炻瓷胎用泥料，烧成后为白色，与钧瓷灰胎相互融合比例的不同，可获得泥胎肌理的装饰效果。对泥料有了全新的理解后，可借助泥性之特点来进行丰富的立体造型组合方式的陶艺创作。但究竟哪些组合方式才能充分体现泥性之美的感觉呢？泥性不同的肌理、色彩，呈现出不同的艺术个性。粗质的泥料表现出粗犷和率直，细白的泥料则显得温柔、轻透。艺人在实践创作过程中，为了充分展现个性风采，往往还会自己配制、混搭一些特殊泥料作为装饰来点缀作品。

二、认识釉之彩

釉彩是钧窑陶艺创作中展现作品内涵、灵魂的重要手段之一。除了艺人们有意识地表达作品材质的裸露之美而不施釉以外，一般都会在作品表面或局部点缀不同釉彩和不同光泽的釉料。这样一件极具创意的陶艺品，才算是形体、色彩、理念三者完美结合的艺术品。

钧窑釉彩具有独一无二的艺术装饰特色，因为钧釉“窑变”所形成的不可预测、自然天成的色彩变幻形式，符合现代陶艺作品所倡导的不可重复性、偶然性和唯一性这几大基本要素。色彩斑斓、独具特色的装饰语言，为钧窑陶艺作品增添了更加神秘的色彩。变化万千的钧窑“窑变”釉面，使作品达到感染力极强的视觉效果。

20世纪70年代末，在钧窑“窑变”工艺的基础上，艺人们研制、恢复了许多钧

窑系传统的名贵釉色，而且创新出品种繁多的高温颜色釉。运用高温颜色釉色彩的不同，相互搭配装饰和运用不同的施釉方法，来表达某一主题或用以烘托作品的内在寓意，传递艺人激越的思想情感，使作品更加艳丽，更加传神，更加动人。

三、控制火之艺

现代陶艺与传统陶艺都要利用一种窑炉，运用不同的燃料并经过一定的温度烧制成陶艺品。如何控制火焰的性质和温度，来满足陶艺创作的需要，艺人们要经过长期的实践后，总结烧制经验，掌控“火的艺术”规律。一般根据燃料燃烧的火焰在不同时期的性质，可分为氧化焰、还原焰和中性焰（即弱还原焰）三种。对于钧窑陶艺作品的烧制来说，合理地利用还原焰，调节控制进风量的大小、窑内的压力、气氛和温度，是钧瓷烧成中至关重要的问题。

烧成气氛，是依据窑炉结构和燃料的不同、釉料的不同而进行的各种火焰形式的烧制。氧化气氛，是指在烧成中，加入足够的空气，使燃料在完全燃烧的情况下，产生的一种无烟而透明的火焰。还原气氛是指在烧成中，由于空气量的不足造成燃料不能完全燃烧，而产生的一种有烟而浑浊的火焰。如何合理运用烧成气氛，要根据釉料配方的组成来决定烧成工艺。但在现代陶艺创作中，用氧化焰工艺烧制的釉料，采用还原焰来烧成。改变烧成的升温曲线都可能产生特殊的意想不到的装饰效果。

艺人们只有科学地掌握如何运用气氛，理解釉料的变化原理，娴熟地掌控烧制技艺后，才有可能创作出原始性与现代性高度融合的、炉火纯青的现代陶艺作品。

四、利用窑之炉

正确地选择不同形式的窑炉，是烧制陶艺作品可靠的保证。窑炉的种类很多，按操作方法不同可分为两大类，即间歇式窑炉和连续式窑炉。间歇式窑炉根据窑炉内部火焰流动的方向，又分为直焰窑和倒焰窑。连续式窑炉包括隧道窑、推板窑、滚道窑等。此外还有一些快速烧成的间歇式窑炉，如钟罩式电窑、棱式电窑、棱式气烧窑等。

煤烧倒焰窑炉，无论在结构或操作上都是较为完善的一种窑炉。其最大优点：一是对制品的加热速度比较稳定，且不太均匀。靠近窑门、窑后墙及窑下部位的温度比窑中心处低一些，而挡火墙处及上部温度较高一些。由于这些地方火焰的流速、流量不同，以及温度不同，使钧窑“窑变”工艺变得更加变幻莫测。二是适应性强，可以根据不同的制品来改变烧成温度。这也是这种窑炉目前没有完全被淘汰的主要原因。隧道窑是一种比较先进的连续式窑炉。其最大优点：一是节约燃料，生产效率高，减轻劳动强度。二是烧成周期短，操作较为方便，而窑内温度相对均匀。高温颜色釉装饰的陶艺品在隧道窑中烧制能得到理想的艺术效果。隔焰推板窑

也是比较先进的窑炉之一。它是适应快速烧成的连续式窑炉的另一种形式，最大优点：一是窑具的改进，利用棚板来调节适应制品的高度，大大提高窑孔的利用率。二是窑孔断面温差小，可以灵活地控制升温曲线和推板的进度。梭式气烧窑是现代最常用的间歇式窑炉，用煤气、天然气做燃料，最大优点：一是可最大程度地调整棚板的高度，来适应大小、高低、形体各异的陶艺作品烧制。二是可调节还原和氧化两种不同的气氛来烧制各种釉色。梭式电窑也是现代最常用的窑炉，最大优点：一是升温可预先设置好程序，按指定的升温曲线自行完成烧制过程。二是制品质量高，且省心省力。

泥、釉、窑、火四者的完美结合，才是体现现代陶艺语言的本质特征。“泥”是陶艺的物质载体；“釉”是表达作者思想、理念的形式；“窑”是陶艺创作必需的工具；而“火”是张扬作品个性的桥梁。

第二节 掌握制作技法之工艺

现代陶艺创作中，可塑法成形是采用各种不同的手法，对具有可塑性的泥料来进行塑造。泥料在外力的作用下产生变形而制作成有一定形状的形体，除去外力后仍能够保持其形态，即为可塑性，它是传统的，也是现在广泛使用的一种成形技艺。可塑法成形根据操作手法的不同可分为：手工拉坯成形、泥条盘筑成形、印坯成形、泥片拼接成形、捏塑成形等种类。此外，注浆成形法也是另一种最基本的成形工艺。现代陶艺创作方法各种各样，究竟采用哪种要根据作者艺术构思的需要而定。这里主要介绍几种常用的制作技法。

一、手工拉坯成形法

手工拉坯成形是最基本的制瓷技法，它从传统的靠人力驱动的轮盘手工成形，发展到现代的电动轮盘手工成形，已有数千年的历史。在现代陶艺创作中，钧窑艺人都非常重视这种手工成形技法，都在努力领会那种在旋转离心力作用下，追求同心圆所产生的韵律之美。手工拉坯成形是一种技术性较强的技艺，对于泥性的掌握、转速快慢的把握、用力的轻重、手法的变换及局部技巧的运用都有较高的要求，初学者要经过长时间的训练，才有可能达到心手合一的境界。

手工拉坯成形，可以塑造各种圆形器皿，也可以在拉制好的坯体上再进行二度创作并拍打、挤压出方圆兼备的形体来。用手工拉坯成形法创作陶艺作品，拉制时要做到一气呵成，任何的迟钝或畏缩，都有可能使形体前功尽弃。泥团在艺人的双手之间，随着轮盘的旋转，慢慢形成韵律的起伏，与艺人思想、情感起伏产生共