

山东省人文社会科学课题成果

土陶 造型艺术与 民俗装饰设计

郑哲 | 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

土陶 造型艺术与 民俗装饰设计

郑哲 | 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

自仰韶文化以来,人们就对陶制品有了深刻的认识,开始大量制作并应用到生活之中,而土陶造型艺术则传承、影响至今,在仿古及现代建筑艺术、现代装饰设计以及民俗装饰设计中应用广泛。本书深入研究了土陶造型艺术的历史演变、土陶艺术造型的种类、土陶造型艺术的特点、土陶造型艺术与民俗文化遗产、现代装饰中与民俗文化的融合、民俗装饰设计对土陶造型艺术的继承以及土陶造型艺术在民俗装饰设计中的应用,全面地总结了土陶艺术在建筑及现代装饰领域的应用与发展,为土陶艺术的继承和创新提供了有益的借鉴。

本书可供广大造型艺术、土陶艺术、装饰艺术的研究者和爱好者阅读,也可供高等院校造型艺术、建筑设计、室内设计等设计类专业师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

土陶造型艺术与民俗装饰设计 / 郑哲著. — 北京 :
中国水利水电出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5170-1500-0

I. ①土… II. ①郑… III. ①陶瓷艺术—造型艺术—
研究—中国②装饰设计—研究—中国 IV. ①J527
②J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第298802号

书 作 者	土陶造型艺术与民俗装饰设计 郑哲 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 印 规 格 版 次 印 数 定 价	中国水利水电出版社微机排版中心 三河市鑫金马印装有限公司 170mm×240mm 16开本 6印张 114千字 2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷 0001—1000册 30.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

土陶造型艺术历史悠久，发展迅速。自仰韶文化以来，人们就对土陶制品有了深刻的认识，开始大量制作并应用到生活之中。随着制陶艺术的不断进步，人们逐步对土陶的造型进行改良，追求更加美观的艺术形式，把精神文化融入到土陶造型艺术之中，极大地丰富人们的精神世界。土陶造型艺术对现代装饰设计有着一定的影响，特别是民俗装饰设计受到土陶造型艺术的影响较大，在现代民俗装饰设计中继承土陶文化的艺术特色，为现代人的居住环境保持民俗特点，体现了民俗文化的魅力。

中国文化博大精深，这在土陶造型艺术中有经典的体现：土陶制作的生活用品在形体、纹样、大小等方面都具有非常高的艺术水准；建造房屋时用到的砖块、瓦当、神兽等造型都非常美观。人们把对美好生活的向往体现在土陶的造型中，用土陶这种文化形式寄托情思。土陶的造型、图案非常美丽，不仅方便了人们的日常生活，也丰富了人们的文化生活。土陶瓦当、砖块等建筑材料的图案造型具有丰富的文化内涵，利用土陶材料建造房屋已具备了相当高的审美水平，不仅增强了建筑的视觉效果，也造就了一种民俗文化，并且保留下来，传承至今。在仿古建筑、民俗装饰等设计中，借鉴土陶制品的造型艺术，把土陶文化融入到现代建筑与居住环境之中，是对传统文化的继承和发展，土陶造型艺术不仅仅表现在房屋建造与民俗装饰环境上面，它已经渗透到人们生活的各个方面，影响着现代人的文化生活。研究土陶造型艺术，是对传统文化的尊重，在继承、保护、开发、利用过程中，遵循文化、艺术规律，让土陶文化绽放出亮丽的光彩。

土陶艺术有着几千年的历史，人们一直在制作沿用，有许多造型

美丽的土陶制品，成为一种文化现象在民间流传。但是，人们对土陶造型艺术还是缺乏系统的研究。出于对土陶造型艺术的热爱，近年来，笔者发现了大量土陶艺术的应用，了解了土陶应用的范围以及应用的方法，对土陶的造型艺术有了比较深刻的认识，本书在仿古建筑与民俗装饰设计中的应用方面作了进一步的探讨，进行了一些研究，并且走访制陶匠人，搜集土陶资料，研究土陶应用价值以及发展空间，做了初步的总结。与同行商榷。书中资料还不够翔实，撰写还存在许多不当之处，希望同行能提出宝贵意见。

郑哲

2013年10月

目 录

前言

概述/1

第一章 土陶艺术造型的种类/3

第一节 土陶生活用品的类型/3

第二节 土陶建筑产品的种类/8

第二章 土陶造型艺术的特点/20

第一节 土陶的形体特点/20

第二节 土陶纹饰风格/28

第三节 土陶造型艺术的地域特色/29

第三章 土陶造型艺术与民俗文化遗产/36

第一节 土陶造型艺术的文化传承/37

第二节 土陶造型艺术在民间流传文化/39

第三节 生活用品造型继承土陶造型艺术/43

第四节 房屋建造对土陶造型文化的继承/45

第四章 现代装饰中与民俗文化的融合/50

第一节 现代装饰设计对民族文化的继承/50

第二节 现代装饰设计与民俗文化的传承/54

第三节 土陶造型艺术是民俗文化的重要组成部分/58

第四节 土陶造型艺术与现代装饰设计的融合/60

第五章 民俗装饰设计对土陶造型艺术的继承/64

第一节 土陶艺术在现代仿古房屋设计中的使用/64

第二节 土陶造型在室内设计中的应用/67

第六章 土陶造型艺术在民俗装饰设计中的应用/70

第一节 土陶艺术在现代仿古房屋工程中的使用/70

第二节 土陶造型艺术在室内设计中的应用/73

第三节 室内陈设中土陶制品的摆放/75

第七章 土陶造型艺术的生产和发展/77

第一节 土陶产品的生产状况/78

第二节 土陶造型艺术的发展前景/78

第八章 土陶造型艺术与民俗装饰设计案例赏析/79

第一节 土陶工艺品/79

第二节 民俗装饰/82

第三节 仿古建筑/84

后记/89

土陶艺术历史悠久。古老的生活器皿一般是土制陶器，随着人们在生产、生活中的实践，审美情趣的逐渐提高，对土陶器皿提出了新的要求，更加追求陶器造型新颖美观、结实耐用，增添审美的情趣，提高生活的品质。在使用土陶的年代里，人们不断地学习前人的制陶技术，总结制陶的经验，继承土陶制品的优秀技术，创新出新的造型特点。土陶制品不仅能够满足人们的生活应用，而且经过长年的不断积累，造型艺术非常美观，含有非常高的艺术价值，值得现代的人们研究、学习、开发、推广。

土陶艺术来源于民间，也适用于百姓的生活，长期植根于民众的沃土中，直至现在人们还在广泛应用。土陶的造型具有深厚的文化底蕴，每一种图案形式都具有一定文化含义，有着一个美丽动人的故事，土陶造型艺术是一种文化瑰宝。土陶的造型多种多样，图案纹样变化繁杂，包罗万象，只要是人们喜欢的图案，在土陶制品中几乎都能够找到，极大地丰富了土陶造型的艺术形式，能够满足人们不同层次的需求。土陶制品的最大特点是实用，在科技还不发达的时代，物质供求不够丰富，土陶制品是人们生活中的主要物品，它应用在人们生活用品以及房屋制造等各个方面，极大地满足了人们的物质文化生活。土陶制品造型美观，使用广泛，历史悠久，长期以来深受人们的喜爱，现在人们生活中还经常见到，特别是在文化发展的大繁荣时代，人们对古代民间文化有了新的认识，对民间文化物品有着浓厚的兴趣，研究、挖掘、开发民俗文化艺术，为今天的文化繁荣再发挥出灿烂的光辉。

土陶制品造型美观，使用广泛。特别是近几年提倡重视民俗文化，注重文化传承，许多地方对古建筑保护、修缮、开发，大量使用土陶制品，这对土陶文化的研究提供了难得的机遇，也体现出土陶文化的重要性。对土陶制品的研究、开发，不能仅仅限于仿古建筑，更重要的是在继承前人的基础上再开辟新途径，使土陶文化艺术发挥更大的作用。各种土陶制品的形体纹样都非常美观，这些美丽的形体图案可以适应于任何一种形体的装饰，特别是具有民俗风格的装饰，能与土陶的造型艺术形成完美的结合，在民俗装饰设计中，利用土陶的

造型元素，古今结合，充分发挥土陶艺术的优秀部分，设计出符合现代人审美情趣，最大限度地设计出优秀的作品，体现出民俗文化的艺术魅力，为现代的装饰设计增添靓丽的风景。

土陶造型艺术是一种文化，要继承古典文化艺术，就要充分的利用她的优良传统艺术，为现代的民俗装饰设计服务，体现出民族的文化魅力，展现出博大精深的文化内涵，形成一种全新的设计风格。

第一章 土陶艺术造型的种类

任何一种艺术形式都有多种类型，单一的艺术造型不会形成规模。土陶制品的艺术造型有着复杂、繁琐庞大的群体，种类繁多、形态各异。显示出各种造型的艺术特色。不同的造型又具有共同性，形成艺术造型的共有的艺术特色，各种艺术种类又能够互相联系，形成了统一的艺术风格。

土陶制品是众多艺术门类里面的一个重要组成部分，是文化传承的重要载体。在古代，土陶制品的产地遍布，门类众多，品种复杂，由于是手工制作，每件土陶制品都具有自己的造型特点，显示出较强的装饰个性。由于土陶制品是古代人们的主要生活用品，制作土陶的地方较多，每个地方土陶制品都具有自己的造型特色，形成了东、西、南、北、中不同地域的艺术风格，每个地方都有非常多的精品，具有代表性的作品也是比比皆是，并且各地都能够根据生活中不同的用途进行分类，土陶制品的用途极多，根据功能的不同，制作成不同的形体，适应不同的用途，可分成许多类型。各种土陶制品的设计、装饰都有典型的风格，充分展示出不同地域的文化特色，通过土陶制品的造型变化，彰显出不同民族的文化魅力。

第一节 土陶生活用品的类型

土陶生活用品的种类繁多，在古代，人们的主要生活用品绝大部分来源于土陶制品，制作出的土陶形体与生产、生活息息相关。土陶制品的用途不同，制作出的形状会有较大的区别，依此用途可分为以下几个类型：

一、土陶盆造型

在经济与科技不够发达的时代，人们盛水、洗菜、洗衣等主要生活用品是土制陶器皿，土陶器皿在人类漫长的历史进程中发挥着巨大的作用。受技术条件的限制，土陶器皿的烧制都是家庭作坊的方式，各家制作的水盆样式各不相同，无论水盆的形体如何，基本具备盛水的功能。

1. 洗衣盆

洗衣盆方便洗衣服，也可以洗菜，现在各种材料的洗衣盆，形状都继承了陶盆的样式，人们在使用时并不设定具体的分工界限。造型一般是开口大、底面小，呈喇叭形状，如图 1-1 所示。

图 1-1 洗衣盆

图 1-2 洗手盆

2. 洗手盆

洗手盆也称为洗脸盆，陶盆相对较小，盆的开口直径相对大些，方便洗手、洗脸，盆的深度约 20 厘米，比洗衣盆深度浅，洗脸时用水较少。洗手盆的种类繁多，它出自制陶人的不同制作方式，造型相对美观，如图 1-2 所示。

3. 饭盆

饭盆称为饭钵，可能是继承了佛家的叫法。饭盆的形象小于洗手盆，大于饭碗，一般是多人吃饭用来盛菜的工具，饭盆的造型与大盆有一定的差别，它的体积不大，盆沿向里翻折，这是为了在盛菜时不容易外溢，特别是汤菜更不容易洒掉，如图 1-3 所示。

图 1-3 饭盆

4. 莲花盆

莲花盆是仿照莲花中莲蓬的造型制作,从形象上看介于盆和瓮之间,盆的上部开口较小,底座小于开口,盆的中间突出,呈圆形。古代的莲花盆保留下来的几乎难匿踪迹,现有的莲花盆基本都是土陶制作者根据传说重新制作而成。莲花盆的用途是养鱼赏花,不仅实用而且美观。莲花盆不仅讲究造型,而且很注重外观的装饰,呈现出鲜明的立体效果。花边的制作比较耗费工时,外形美观,体现出了莲花盆的价值,如图1-4所示。

图1-4 莲花盆

土陶盆的出现,标志着制陶技术已经熟练掌握,并且在制作过程中逐渐改良,使陶盆的使用功能不断完善,造型日趋合理,形体漂亮美观。陶盆的制作在历史变迁中不断进步。

二、土陶瓮造型

一般较大体型的土制陶器叫“瓮”,陶瓮器皿比较大,用来存水或者盛粮食,古代家庭盛粮食的主要工具是陶瓮,由于年代久远,绝大多数都已经损毁。现在民间使用的陶瓮大多是现代仿制品,能够保存至今的一般都是小型陶瓮。陶瓮的造型有许多样式,形状各有差异。

1. 水瓮

盛水用的瓮叫水瓮,制作时陶泥的密度要求比较大,增加陶泥的密度,盛水时不容易渗漏。水瓮制作的形体,瓮内盛水的部分较深,水瓮的开口较大。水瓮一般分大、中、小等几种型号,也能够盛一些其他的物品,在家庭使用中通常大的盛粮,中的盛水,小的盛米、盛面等用途,如图1-5所示。

图1-5 水瓮

2. 渔瓮

渔瓮造型美观,能够养鱼、赏花,这种水瓮的造型开口较大,便于观赏瓮中的景色,瓮的周边做一些装饰性的图案,增加水瓮的美观效果。陶瓮的外边装饰结构分上下两层,形成瓮套瓮的形状,瓮的周边制作一些装饰性的花形纹样,增加美观

图 1-6 渔瓮

效果，如图 1-6 所示。

在古代，相当长的一段时期里，工业科技不够发达，许多生活用品靠土制方法制作，所有的工业生产几乎都是手工作坊，靠人的双手制作一些必需的生活用品。土陶制作品伴随着人们的生活，逐步发展起来，并且在长期生产发展中逐渐改进，技术程度逐步达到较高的水平。

三、土陶罐

土陶罐的造型与土陶盆有比较大的区别，土陶罐与其他陶罐一样，开口小、肚子大、有一定的深度。土陶罐的种类较多，形状大小不同，按用途确定陶罐的分类，常用的有水罐、盐罐、油罐、糖罐等。

1. 盐罐

盐罐体形比较小，开口与底座的直径大小相等，中间呈圆形球体，造型简单而饱满。盐罐由于体积较小不用制作把手，沿边向里收口，便于用手挪动，如图 1-7 所示。

2. 油罐

油罐造型比较特别，像麻袋的扎口，出口较小，形状似喇叭，便于用手提起。油罐形体较高，有利于物品的长期存放。土陶油罐比较厚实，用料较多，土陶油罐采用锤泥的制作手段，增加罐体的密度，防止渗漏，如图 1-8 所示。

图 1-7 盐罐

图 1-8 油罐

3. 双耳罐

带有双耳的陶罐，两边制作耳朵，形体美观，称为双耳罐。制作时不仅注重使用价值，而且带有艺术性，葫芦造型的陶罐就是其中一种，用料不多，做工粗糙，参考葫芦的外形，制作成上下两个圆形对称的形状，在陶罐的两边制作两个大大的耳朵，形成滑稽的形象，且便于携带，如图 1-9 所示。

图 1-9 双耳罐

4. 圆葫芦陶罐

圆葫芦陶罐的造型参考了圆形葫芦的形状，形体开口较小，底座同样较小，形成正圆形开口，高度略呈椭圆形体，四周对称。陶罐的外表制作时增加了一定的修饰条纹，均匀并呈放射状态，视觉舒适、美观，如图 1-10 所示。

5. 元宝陶罐

元宝陶罐比较少见，具有一定的观赏性。元宝形的土陶罐在造型上具有一定的弧度，陶罐形体上大、下小，呈元宝形状，开口在罐子的中部再翻转上来，并且相互对称，呈流线体造型，制作时难度较大，耗时耗力，有较高的技术难度，制作出的陶罐形体漂亮美观，如图 1-11 所示。

图 1-10 圆葫芦陶罐

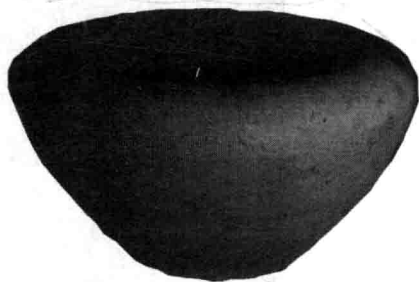

图 1-11 元宝陶罐

古代的许多生活用品采用土陶制作，在制作过程中注重物品的实用性，制陶技术不断进步的同时，也更注重土陶器皿的造型与装饰，丰富了人们对土陶的观赏价值。造型各异的陶罐，也为现代人研究土陶增添了丰富的素材。

第二节 土陶建筑产品的种类

一、土陶砖材

土陶砖块是建造房屋的必备材料。古代人掌握制陶技术以来，不仅制造出多种生活用品，而且还制造出大量的建造房屋材料，砖块就是其中的一项。砖块的制作与土陶瓦当制作属于一种特色，土陶瓦当的造型与图案装饰美观，砖块的造型与图案纹饰也同样美丽，都是土陶艺术的经典之作。砖块不仅能够砌墙、盖房，其装饰效果也美化了人们的生活。砖块图案用在什么地方，都有严格的规定，建造什么样的房屋就需要什么样的图案相对应，建房者必须把握分寸。砖块的图案纹样讲究对称，建造的房屋视觉美观。

1. 土陶砖块

土陶的砖块通常都是黑灰颜色，比现在建筑使用的红砖稍大，长度 20 厘米，宽度 12 厘米，厚度 5 厘米，俗语通常称“青砖”。土陶砖块的制作工艺比较简单，托坯、烧制而成。建造仿古建筑时会大量使用，是一种传统的建筑材料，如图 1-12 所示。

图 1-12 土陶砖块

2. 雕花砖块

土陶刻画砖块，陶砖的一侧刻画出花卉纹样图案，造型以陶砖形体为中心，向两侧伸展，呈对称状态，连续造型的纹样，在实际建房时许多砖块连接，形成二方连续的图案形状，感觉美观、舒适。这类砖块的年代久远，风化的比较严重，但还保留着土陶工艺的原貌，如图 1-13 所示。

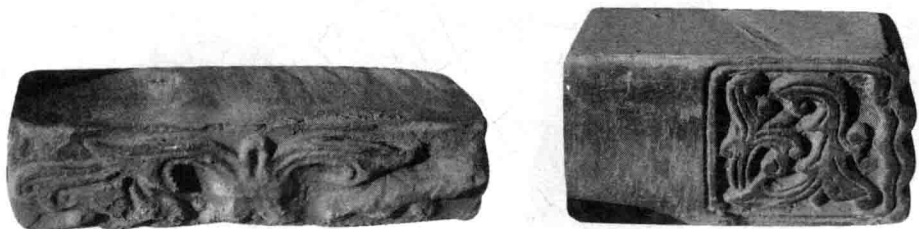

图 1-13 雕花砖块

3. 彩色雕刻砖块

彩色砖块与普通砖块的尺寸相同，砖块中的图案采用“鱼”的形象，制作时给鱼赋予了“余”的寓意，嘴里含着一吊铜钱，寓意是“余钱”，表明生活中有剩余的钱财，对富裕生活的一种向往。砖刻图案涂上色彩，建造房屋时增添了喜庆氛围，如图 1-14 所示。

图 1-14 彩色雕刻砖块

二、土陶瓦当造型

土陶瓦当的形象非常多，借用许多动物、植物的形体作为参考，制作出许多栩栩如生的形象，各种形象在使用时具有一定的级别规则，按照等级而定，由于工艺水平有所差异，各地制作出的瓦当形象有一定的区别。

1. 猫头瓦当

猫头瓦当也称虎头瓦当，经过长期的风化，至少经历百年沧桑，形象凶神恶煞。瓦当的尺寸适中，直径约 15 厘米，边缘较小，约 1 厘米左右。瓦当呈圆的形状，制作时间比较久远，但保存的比较完整。猫的眼睛呈圆形，鼻子凸起，宽大，两边对称，嘴巴与胡须连成一体，形成圆形的适合纹样，和谐美观，如图 1-15 所示。

图 1-15 大嘴猫头瓦当

2. 凸出猫头瓦当

瓦当制作图案的主要形式采用浮雕效果。仿照人的面部结构，中间部位的鼻子突出，伸展到两个眼睛呈圆圈形状，眼球圆润突出，胡须夸张粗放，耳朵竖起，人脸化的猫头，滑稽幽默，如图 1-16 所示。

图 1-16 凸出猫头瓦当

瓦当虎头的图案造型，充分利用圆的形状，作为房屋建筑材料，工艺相对粗糙，不能很好地把动物的形象表现出来，在研究土陶的艺术者眼中，却增加了几分神秘感。

三、蝴蝶瓦当造型

蝴蝶瓦当造型美观，把蝴蝶形象制作成为瓦当的图案，上部分大，下部分小，呈倒三角形的形状，正适合滴水瓦当的造型，形状与蝴蝶形成的统一造型，既美观又实用。

图 1-17 扇面蝴蝶瓦当

1. 扇面蝴蝶

瓦当的尺寸适中，长约 20 厘米，高约 12 厘米，边沿平坦，刻画出的边沿约 1 厘米。瓦当造型采用凸起的制作手法，中间凸起最高的部分是蝴蝶的身体，两边是蝴蝶的翅膀，翅膀制作的比较细致，骨架采用起股方式制作，并且做了较大的概括，如图 1-17 所示。

2. 线形蝴蝶

瓦当的造型饱满，采用流线型图案，尺寸适中。瓦当的边沿采用双线制作，木耳纹样修饰边沿。蝴蝶的形状使用起股线的手法，凸起的部位是蝴蝶的身体，翅膀两边对称，骨架凸起，两个小翅膀比较概括，头部单独处理，制作的比较精致，图形制作精细，构图饱满，如图 1-18 所示。

蝴蝶作为瓦当的造型元素与三角形滴水瓦当的形状相吻合。瓦当造型会有