

陶瓷雕塑的艺术语言^①

杨 冰
(美术系)

摘 要

本文论述了陶瓷雕塑的审美特征以及装饰特点,探讨了符合现代社会审美趋向的新的陶瓷雕塑的艺术语言。

Artistic Language of Ceramic sculpture

Yang Bing
(Fine Art Department)

Abstract

The article discusses aesthetic and decoration traits of ceramic sculpture, and then go further into the new artistic language of ceramic sculpture that conforms to the aesthetic trend of the modern society.

在漫长的人类发展史上,我们的祖先通过世世代代的劳动实践,不断地改变自然界,从而也不断地改变自己本身,发展自己的思维能力,提高自己的手的灵巧程度,并逐渐提高审美要求和艺术创作才能。陶瓷艺术是我国最古老的艺术形式之一,它早在其它姊妹艺术诞生前,就已在人类生活中扎下了深深的根。陶瓷艺术不仅以其实用功能改善和满足了特定时代人们的物质生活,同时还以其特有的精湛工艺和绚丽的装饰形式,给人们精神世界带来愉悦与美感。陶瓷雕塑作为陶瓷艺术的一个分支,具有其独特的表现形式和艺术语言。也正是这种独特的表现形式和艺术语言、为人类营造了一座座金碧辉煌、魅力无穷的艺术宫殿,焕发出夺目的光彩。

与其它形式的雕塑艺术相比,陶瓷雕塑有着两个差异显著的特征,其一是陶瓷雕塑使用的是瓷土。瓷土有着很好的可塑性,便于翻模复制,进行批量生产。这种生产特点,也

①收稿时间:1995年1月24日

正是陶瓷雕塑最具魅力的地方。其二是陶瓷雕塑的工艺特征,是其它形式的雕塑艺术所不具备的。其工艺特性主要是指陶瓷雕塑在完成定型、施釉装饰后,还须经过一系列工艺流程的检验,尤其是火的检验。正是基于这一点,人们才会将陶瓷雕塑称作为鬼斧神工的“火的艺术”。邓白先生曾指出“其(指陶瓷艺术)美学内涵之宏大,意蕴之美妙,体系之独特,特别是火的魅力,是一般工艺美术所不能概括和不曾涉及的。”因而,探求陶瓷雕塑自己的艺术语言、对丰富陶瓷雕塑的创作就尤为重要。

1 陶瓷雕塑的发展历史和审美特征

从大量的考古发掘所得的陶瓷雕塑实物资料可知,我国原始时代的陶瓷雕塑最早见于新石器时代的遗址中。这些作品多以陶塑为主,题材则是人物和动物。其中,动物雕塑数量最多。在那个特定的社会条件下,人们总是首先从实用要求出发,然后才从审美要求出现,因而,当时的陶塑多数以陶器的盖纽,把手的立体雕饰形式和作为陶器口沿外及肩部的附丽之物而存在。如陕西华县泉护村出土的陶鹰鼎,经过了作者艺术加工、夸张变形,既保持并强化了它们各自的形神特征,又与器物的特定造型取得和谐的统一。此外,原始时期的陶瓷雕塑作品中,还有极少部分是看不出有什么实用价值的小型玩赏性的作品,如湖北天门石家河出土的陶羊,造型极其单纯洗炼,耐人寻味,这类作品应引起我们的高度重视。随着社会的发展,工艺的革新,瓷器的诞生更无疑地推进了陶瓷雕塑艺术的发展,开辟了陶瓷雕塑的新天地,使我国的陶瓷雕塑得以用更丰富的艺术语言显示出其强烈的感染力。伴随着由陶到瓷、陶瓷并驱的发展过程,陶瓷雕塑的艺术语言不断得到拓展、终于形成了装饰性强、寓意深、重意而不太重形、含蓄隽咏的中国艺术特点。

每个时期的陶瓷雕塑风格都不尽相同,如汉代的浑厚、奔放,魏晋的超逸,唐代的雍容富厚,宋代的俊巧,元代的雄浑,明清的繁褥等。这些风格的形成和发展,“无一例外地受制于同时代的政治经济、哲学观念、美学思潮。”由此可见,陶瓷雕塑是由中国的文化意识系统决定而创造出来的。它是社会需求的产物,材料技术的产物,文化意识的产物,社会组织生产的产物,表现中国人的历史性和民族性,折射出中国人特有的审美情趣。

2 陶瓷雕塑的题材

中国幅员辽阔,农业是其经济脉搏。在漫长的封建社会发展过程中,自给自足的小农经济对中国人的文化意识系统产生了极其深远的影响,培养了中国人知足常乐,安居乐业的人生态度,在面对任何世俗灾难、幸福时,中国人都能够保持一种镇静克制、非常理性的态度。在中国人眼里“和”是人生的最高哲理,因而中国人无论在何时何地,都会始终不移,坚韧不拔地去追求幸福。正如英国画家费顿认为“中国艺术缺乏悲剧精神”一样^①,陶

^①在《中国艺术绘画、瓷器、纺织品、青铜器、雕塑、玉器》等评论导引一书中

瓷雕塑根植于中华民族博大精深的文化生活,吮吸了其中的精髓,反映了我国的社会生活,世态人情和人们的审美观念、审美情趣、审美追求。创作者借助一切表现手法和许多可爱的形象来表达中国人对美好事物的追求和追求圆满、和谐的观念。

在陶瓷雕塑题材的选择中,由于镇宅禳灾、纳告求福、祈子延年的需要,观音、弥勒佛、福禄寿三星、八仙、关公、李白、昭君等仙佛、神话、历史人物,甚至如横眉怒目、凶猛可畏的鬼王钟馗都成了人们所喜爱的题材,寄寓了人们对美好生活的向往。陶瓷雕塑第二大题材是来自于大自然。大自然中的花虫鸟兽在中国百姓眼里,都成为永葆其艺术魅力的吉祥物,成为陶瓷雕塑的重要题材。

3 陶瓷雕塑的创作要求与装饰形式

陶瓷原料来源来富,易于加工成型,它可雕可塑,可镂可刻,可注塑。其表现力是其它材料所不能替代的。因此,陶瓷雕塑能随着日用陶瓷产品广泛地普及于人们的生活中,而为大众所喜闻乐见。故在创作过程不仅构思要符合人们的愿望,顾及大众的观点,要适应成批生产的要求。过于复杂的造型会影响到生产产量和质量,并增加破损率,使成本提高。陶瓷雕塑具有雕塑艺术的共性。但是由于陶瓷雕塑必需经过釉层装饰和高温烧成,必需考虑到烧炼过程中的收缩,变形等一系列工艺问题,当一件作品烧成后,还需考虑包装运输,使得陶瓷雕塑要求高度的概括和夸张,以适应陶瓷工艺的要求。显然它与其它形式的雕塑艺术常用的概括与夸张表现手法是有区别的。概括是对写实而言,是在自然形态的基础上进行取舍,以形求神,使一切细部特征都服从整体的需要,使表现对象更鲜明、更典型、更强烈。因为过于写实的陶瓷雕塑会引起釉层的无数高光阴影而显得支离破碎,而且也会造成翻模修坯的困难,以及在烧成过程中容易出现变形。

陶瓷雕塑在造型设计时,要根据当地泥土的性能,根据陶瓷材料的质感来设计。如石湾陶颜色较深,无光泽,胎釉深厚朴实,适应表现写实的,古朴的,故而石湾的陶塑多以“渔、樵、耕、读”为题材。这些作品在材料质感上的运用是非常成功的。瓷的颜色洁白,但由于各个地区的瓷土的成份有所不同,其瓷色亦不尽相同。唐山的瓷烧成后似象牙,是因为瓷土中含钛量多,烧成是氧化气氛,且不易变形,造型适宜表现较为写实的仕女和现代人物。景德镇的瓷色特点是白里泛青,这是因为景德镇瓷土含铁量多,烧成是还原气氛,但在达到烧结温度时,还会出现软化,容易变形。所以造型要求概括,以避免烧成中的不足。此外,从陶瓷雕塑生产性这一特征来看,翻模时,石膏模使用得越少越好,这样可以加快生产速度。要达到这一目的,造型就必须兼顾合适的复制工艺,越简练越好。

夸张是针对变形而言。它是在塑造对象时,将对象的某些部位进行加粗,延伸、填平,缩短等一系列艺术加工。陶瓷雕塑要有很好的形式处理变形,以增强其艺术感染力。生活是艺术的源泉,但艺术需要进行加工处理。加强某一部位的目的是求得整体的精练,减弱某个局部,也必须让人们从中看到丰富完整的内在结构。如从江苏吴江梅堰出土的鸟形壶,虽然出于器物的实用性考虑,鸟的形体作最大限度的简化,甚至连双翅、双足都被

省略了,但类似田间水鸟的基本特征并未削弱,倒是因此更为加强、突出了。试看那种似乎活动在禾苗之间,涉水而行,孜孜觅食的神态,刻画得何等生动。由此可见,陶瓷雕塑中的夸张变形手法不是为了脱离现实,而是为了生活中的美得到更好的体现。

色釉装饰是陶瓷雕塑区别于其它形式的雕塑艺术的又一显著特征。常言道:“三分造型,七分釉。”釉的装饰对陶瓷雕塑的作用是不可低估的。从陶瓷的发展历史我们可以看到,釉的发明,对瓷器的诞生起着最直接的推动作用,是陶与瓷之间出现质的变化的标志。在陶瓷雕塑中,还不是其最后完成的效果,只有经过色釉装饰后,通过火的烧成,才能算完成整个创作过程。因此,在施釉时,必须考虑釉层对坯体的影响。随着时代的发展,色釉的品种也在不断增加。诸如高温颜色釉、低温颜色釉、透明釉、无光釉等等。人们在使用这些釉的过程中,就应该考虑现代人类的审美趋向,合理使用,使之丰富陶瓷雕塑的造型,增加作品艺术表现力。

4 现代陶艺是陶瓷雕塑艺术语言的新探索

随着我国改革开放的不断深化,我国的国民经济得到了高速发展,人们的审美情趣出现了巨大的变化。与此同时,西方的各种文艺思潮也象潮水般地涌入古老的神州大地。现代人的审美情趣已决非是几尊观音、几座罗汉所能激起。他们表现出一种渴望回归大自然、享受原始情趣的迫切心理,以调剂竞争日益激烈的生活。现代陶艺就是在这一历史背景中应运而生的,它是中西方文化猛烈冲撞的产物。这类作品以其大胆的想象、奇特的造型、流动的釉色,构成了唯其独有的艺术语言,塑造了一系列的是是而非的形象。应该肯定,这些形象给我们带来了全新的感觉,已给陶瓷雕塑带来了较大的冲击。但是不容置疑,现代陶艺已丧失了陶瓷雕塑的最为显著的特征——生产性,它只能称作是陶瓷雕塑的一种“异化”的形式,其独特的艺术语言,也只是陶瓷雕塑的艺术语言的新探索。任何门类的艺术,它旺盛的生命力,都是植根于其本土文化,植根于其本民族。陶瓷雕塑也不例外,在表现中国人的历史性和民族性的基础上,必须紧跟时代步伐,与人们的审美意识相呼应,赋予更多样的表现形式和题材,力求造型观念及装饰手法达到一种完美的和谐,不断地更新陶瓷雕塑的艺术语言,展现出时代的美感,只有这样,陶瓷雕塑这门古老的艺术,才会在今天焕发出更加夺目的光彩。