

文章编号 :1000-2278(2013)02-0249-06

现代陶艺装饰的表现手法

周子强

(南阳师范学院美术与艺术设计学院 河南 南阳 473061)

摘 要

现代陶艺的装饰手法相当丰富,根据创作的不同需求,可以有多种多样的装饰方法。不论使用何种装饰方法,都以丰富多彩、生动活泼的装饰艺术风格,创造出意蕴深藏的艺术饰面,展示了陶瓷艺术的风采。

关键词 陶艺 装饰 表现手法

中图分类号:TQ174.74 文献标识码:A

0 引 言

装饰是为了服务主题,装饰的合理巧妙,可以使主题更加鲜明生动,收到相得益彰的艺术效果。现代陶艺的装饰手法相当丰富,根据创作的不同需求,可以有多种多样的装饰方法。有的以雕塑手段为主,对坯体进行刻划、镂雕、堆积、压印等,或者表现泥的表面自然肌理;有的以绘画、工艺手段为主,用各种不同的色釉绘以各种图案来装饰,还有的以各种装饰方法随意穿插交替使用,在烧制过程中通过对不同烧成方法的利用,使陶艺表面呈现不同的效果,展现更为丰富多彩的一面^[1]。

作为现代陶艺装饰的各种表现手法,都有其特殊的美和感染力。正如艺术中有朴实的传统艺术,又有富于表现性的前卫艺术、后现代艺术一样,现代陶艺的各种装饰风格,都是陶艺家表达自己不同审美情趣所使用的不同手段。但是,一种新的陶艺装饰手法的运用,往往与使用的材质和工具有直接的关系。在宣纸上用笔、墨进行描绘是国画家的艺术创造象征,在画布上用油彩展现情感是油画家的艺术创造载体,那么,陶艺家的艺术创造载体非泥、色釉、火莫属。泥、色釉、火是陶艺家表现他们艺术天才的载体,不论使用何种装饰方法,他们在艺术创造的天地里总是借鉴中国传统绘画、雕塑和其他姊妹艺术有益的经验,以

创造意蕴深藏的艺术饰面为最高目标。陶艺家利用泥、色釉、火进行众多的艺术表现手法,使我们受用无穷。雕刻装饰、彩绘装饰以及综合装饰的表现手法,即为陶艺装饰中重要的三种。

1 言约意赅,字字珠玑的雕刻装饰

雕刻装饰方法多种多样,如刻划、镂雕、堆积、压印等,根据每件作品的不同风格可以配合不同的雕刻装饰方法。而这些方法形成的原因是多方面造成的,这里面自然就包括了“泥性”本身。在众多的陶艺作品中许多都有雕刻装饰,其原因不言自明。正因为“泥”有自身特点,可塑性较强,可以作细加工,也可舍弃繁文细节,才使陶艺家既可以从大处着眼,又能深入到细节雕琢。也因如此,在陶艺装饰的表现风格上,才出现了雕刻装饰多变的因素。简括来说,这些多变的因素主要指线的表现、形的表现、线、形的综合表现。将一个事物由形到线,或由线到形的形式,这在传统艺术中已有先例,象一些动物纹、植物纹等就是这样表现出来的。

现代陶艺雕刻装饰在表现的过程中,并未走装饰性的规范化、整齐化或几何形式的老路,而是向自由性、绘画性、塑造性的方向发展。在用线作雕刻装饰表现手法的陶艺作品中,往往都是通过没有细部刻画的剪影式的线形姿态、体态等,去表现某一种情绪,或

收稿日期 2012-12-10

通讯联系人:周子强, E-mail: zq741221@163.com

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

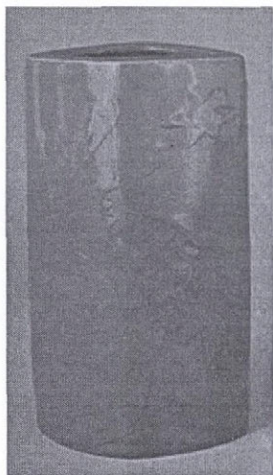

图 1 于耀中的《青瓷雕刻瓶》

Fig.1 Carved celadon vase by Yu Yaozhong

图 2 陈若菊的《高山流水》

Fig.2 "High mountain and flowing water" by Chen Ruojun

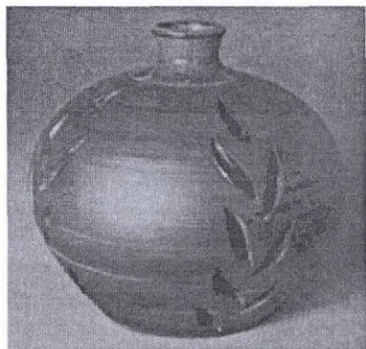

图 3 黄志婕的《灯》

Fig.3 Lamp by Huang Zhijie

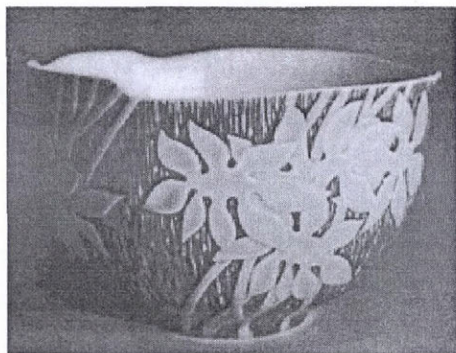

图 4 邹晓松的《青花钵》

Fig.4 Blue and white bowl by Zou Xiaosong

某一种气氛,或某一种动势。如果说于耀中的作品《青瓷雕刻瓶》(见图 1)有着原始岩画朴拙的余绪,而陈若菊的作品《高山流水》(见图 2)完全以新的面目出现了。这两件作品都是将形体凝聚在几根简单的线里,而线在运用中又是以形体的某种形态为表现重点。因而这些线都成了很有生命力的个体,很具有丰富的表现力。在这两件作品的雕刻装饰里,虽然用的只是一些简单线条,但高山流水的气势、声音都渗入到我们的耳目,仙鹤引颈啼鸣和鲤鱼戏水的形象还是生动传神地跃然画面中。

用形作为表现手段的陶艺雕刻装饰作品中,如黄志婕的作品《灯》(见图 3),是以镂空的形式进行装饰表现,一片片倾斜状的叶子形相互交叉在一起,它们的体态犹如被微风吹动的几片树叶,显出一种飘浮而

轻快的动势。又如邹晓松的作品《青花钵》(见图 4),是以浅浮雕形式进行装饰,许多枝叶重叠交织在一起,除了被微风吹动而飘浮轻快的动势外,其最妙之处,还在于对边线和叶子自身形状的刻画:树叶形态万千,产生出一种起伏变化的深度效果,从而使极为简单的画面产生丰富的内容。既有枝干与树叶、树叶与空间的亲密感,又有迷人的田园风味。

在现代陶艺的雕刻装饰风格中,还有许多以简练的线与形的混合运用的作品。如杨永善的作品《黑陶鱼纹瓶》(见图 5),就是线对形的丰富和补充,陈若菊的作品《狮舞》(见图 6),是形与线互为补充,最终使形完美的一类作品。《黑陶鱼纹瓶》的雕刻装饰中有六条对称、重复出现的鱼,均作垂立状,鱼身刻有排列整齐的线条,形象对应,多次出现,具有较强的稳定感。但

图 5 杨永善的《黑陶鱼纹瓶》

Fig.5 Black pottery fish vase by Yang Yongshan

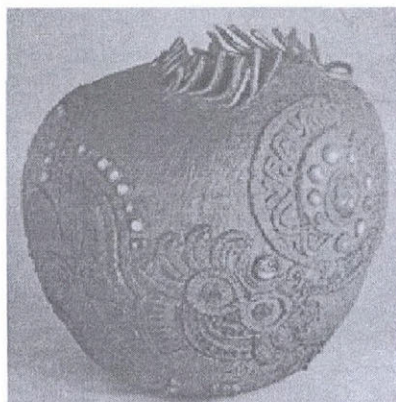

图 6 陈若菊的《狮舞》

Fig.6 "Lion dance" by Chen Ruojun

图 7 冯美庭的《春韵》

Fig.7 "Spring" by Feng Meiting

图 8 郑乃衡的《黄地素三彩方棒槌瓶》

Fig.8 Mallet vase with plain tricolor design on yellow ground by Zheng Naiheng

作品本身的内容并不需要这种稳定感,因此,作者在鱼身的周围以点和面的形式加了一些不规则装饰物,从而解决了这个矛盾。这些不规则装饰物在丰富作品装饰的同时,又起到活跃画面的作用。《狮舞》一作,是民间传统的狮舞形象,雕刻得颇为雄壮。狮身上的线条,丝丝扣住形体各部分的结构来雕刻,紧扣狮舞的动态、形体来表现的,细节刻画深入,使狮子显得更加气韵生动、威武雄壮。用线与形结合雕刻装饰的绣球,使狮舞动态场景固有的特征更加鲜明。在现代陶艺雕刻装饰中,形与线的结合运用是艺术家常用的装饰手法之一。

2 文彩斑斓,光华四溢的彩绘装饰

彩绘装饰是陶艺装饰中最常见的一种装饰形式,它主要是用低温或高温陶瓷颜料来进行装饰,品种较多。适合于彩绘装饰的陶艺作品造型一般比较简洁大方,如瓶、罐、盘等,表面留有较大面积的空白,根据色釉的性能特点和作品造型,选择合适的装饰手法。彩绘装饰的主要特点就是画面较密,但完整而不杂乱。原因在于陶艺彩绘装饰风格中既有中国画传统的继承,又有中国传统工艺图绘技法的借鉴。因此,陶艺彩绘装饰中既有以中国画“工笔、写意”手法为特点的陶艺作品,也有中国传统漆器工艺中那样细密的花纹和图案的陶艺作品。虽然现代陶艺彩绘装饰里有继承这些风格的地方,但更多的还是采用了色釉自身的性能特点和装饰手法与烧制过程相适应的办法,也就产生

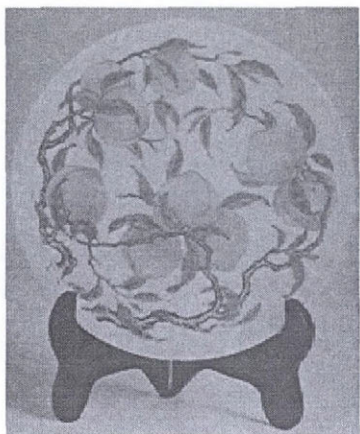

图 9 郑乃衡的《粉彩桃盘》

Fig.9 Famille rose peach plate by Zheng Naiheng

图 10 祝大年的《青花盘》

Fig.10 Blue and white plate by Zhu Danian

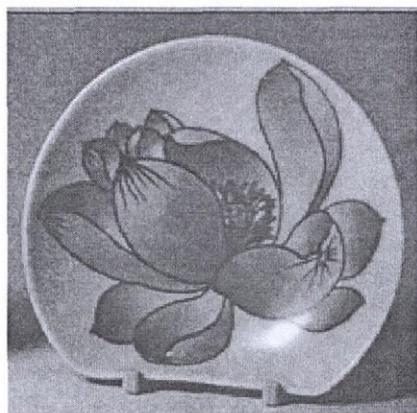

图 11 吕蕾四季-夏

Fig.11 "Four seasons - Summer" by Lü Lei

图 12 李泓的《巢》

Fig.12 "Nest" by Li Hong

出趣味各异的作品。

如冯美庭作品《春韵》(见图 7),是以春的景色为题材对陶罐进行装饰,并没有在主体内容外再加别的内容来填满画面空白,而是将作为主体内容的花、鸟、植物的枝叶进行拉长、压短或扭曲、变形,将它们夸张后的体态布满画面。由于这些东西都是“春意”的象征,它们的体态通过拉长、压短、扭曲、变形后,画面内的格局随时都会因其相互交融而出现新的变化。因此画面内虽有一些间隙,但还是使人觉得这个空间太小了,根本无法阻止“春意”的到来。看这种装饰画面,总感觉是内在力量被强行挤压在一起,它们随时都会扩张出来。再看郑乃衡的作品,如《黄地素三彩方棒槌瓶》(见图 8)、《黑地素三彩方棒槌瓶》,心理感觉则恰恰相反。在这方瓶四周的形象不是扭曲、变形,而是一

个一个完整、独立的景色画面,即使在空白处填上更多的飞鸟、蝴蝶,也丝毫没有看前面陶艺装饰画面那种令人觉得空间太小的挤压感,反而觉得透气、舒畅。这类陶艺装饰作品虽然都是描述的自然景物,但其效果恰恰不同,而是感觉到空间的开阔,似乎在这个空间里还可容进很多东西。

郑乃衡的《粉彩桃盘》(见图 9)和祝大年的《青花盘》(见图 10)等作品,装饰图案中的花卉既不是互相纠缠、扭曲在一起,也不是在余下的空间里填上一些别的内容,而是将花卉的枝、叶限制在一个圆形空间里,虽然枝、叶、花之间既有完整的形象,相互之间也有空隙,但这种样式较多地体现了花卉生动的自然美。其原因在于这类作品的装饰内容,均将一个具有自然特性的物体所有内容填充在圆形空间内。该填该

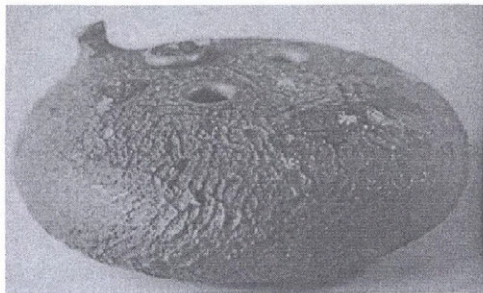

图 13 吴鸣的《与先贤对话》

Fig.13 "Dialogue with ancient sages" by Wu Ming

占的地方早就安排妥当。放入这个空间内的形象,已在处理上经过了周密的考虑。所以,这类作品是由陶艺自身结构特点造成的。

以吕蕾的陶艺作品《四季》为代表的,是彩绘装饰风格的另一种格式或一种变体。它不是通过花卉的枝、叶等所有内容填满画面来体现,而是通过花卉的主体内容“花”的本身来体现。一般陶艺作品的彩绘装饰,无论釉上彩或釉下彩,无外乎是用线勾轮廓、涂釉料、勾细部,但这类作品,却又于花卉的轮廓线内运用分水法,表现花卉的起伏、转折、明暗及层次变化。既有艳丽典雅、匀润华滋的蓬松之感,又有欣欣向荣、生动活泼的旺盛之感。在称之为“文彩斑斓,光华四溢”的彩绘装饰中,这种作品显得颇为纤丽而轻巧。由此,彩绘装饰也是陶艺装饰的重要表现手法之一。

3 潇洒临风,气韵生动的综合装饰

陶艺作为工艺性很强的艺术门类,它的装饰手法离不开刻划、彩绘、镂、雕、色釉等传统手法,综合装饰方法只不过是把这些技法有选择的加以综合运用。所谓综合装饰是指在一件陶艺作品中,以一种装饰手法为主,综合利用其它一些装饰手法。如彩绘装饰与贴花装饰的综合利用;刻划装饰与捏雕装饰的综合利用;喷釉和刷釉的结合,以及综合利用三种甚至四种手法进行装饰等^[2]。有时甚至在创作过程中也会突发奇想创造出独特的方法,从而使作品达到预想的审美效果。综合装饰改变了单一装饰手法的单调,极大地

丰富了陶艺的装饰效果,为陶艺增添了无穷的艺术魅力。

现代陶艺装饰明显不同于传统陶瓷,它并非讲究瓷器质地的细腻,没有中规中矩、不偏不倚的图案排列,而是追求高于情感的自然美,不习惯于纯理性的任何形式,用巧妙合理的构图,变化有致地塑造出一个个美妙的作品。这些作品实际是追求人与自然的和谐,表现一种人情味,即重情感而不重理性的价值观念。如李泓的《巢》(见图12)就是一件以泥条塑型、借型传神的好作品。该作品运用捏雕与色釉装饰的综合手法,展开的是一些长短不均、粗细不匀的泥条,通过施釉、刮釉等多种方法与圆形的球体结合在一起,使整个作品疏朗明晰,显得韵气内充,情动于中,既朴实无华,又优雅旷阔,自然生命与人之间所构成的情节关系非常鲜明。

“得形易,得神难”,这是艺术家们普遍的观点。现代陶艺家们把“写形”与“传神”有机地结合起来,巧妙地运用夸张的艺术手法,生动地展现物象的外部特征和内在本质。例如吴鸣的作品《与先贤对话》(见图13),采用肌理、雕刻、甩釉等手法相结合,通过提炼、概括,加之幻想的色彩,是现代陶艺创作的一大特色。作品寓动于静,使静止的形象反映出生动、延伸、超越时空而活动的内容,收到了以形传神,气韵生动的艺术效果。诸如此类,运用综合装饰的现代陶艺作品举不胜举,经过综合手法的艺术处理后,不但不令人感到失真,反而给人以强烈、鲜明的印象,这正是陶艺家们的审美个性和艺术想象力等复杂精神内涵的艺术表现。

总的看来,现代陶艺以其丰富多彩、生动活泼的装饰艺术风格,展示了陶瓷艺术的风采,观者自可到其中去亲自领略现代陶艺家们超逸活泼的艺术表现,用直观的自我感觉去体味泥、釉与火熔炼的多姿窑变。

参考文献

- 1 姚岚.窑火凝珍-陶艺.上海:上海科技教育出版社,2007
- 2 席秀良.浅议中国现代陶艺装饰的运用.艺术广角,2008,(06)

Decorative Techniques for Modern Ceramic Art

ZHOU Ziqiang

(Fine Arts College, Nanyang Normal University, Nanyang, Henan 473061)

Abstract

There are diverse decorative techniques to meet the needs of modern ceramic art creation. Each technique has its own vibrant and colorful styles, which can produce multiple art perceptions and accentuate the charm of ceramic art.

Key words ceramics; decoration; techniques