

传统陶瓷捏塑的审美特征探究

陈为坦

(润金陶瓷艺术研究所,福建 泉州 352600)

摘要:作为一种艺术形态,陶瓷捏塑在中国文化艺术历史漫长的发展进程中呈现出自己所独有的艺术审美特征。这些审美特征融于其诸多作品当中,呈现出东方艺术所尊崇的美学风格以及审美特质,散发着无与伦比的艺术魅力。本文以“传统陶瓷捏塑的审美特征”为主要研究对象,首先就陶瓷捏塑的基本概念进行说明,然后从自然、神韵以及原发三个角度展开具体的审美特征论述。望本文的研究能对当前我国的陶瓷捏塑工艺研究产生具有可借鉴意义的价值。

关键词:陶瓷泥塑;审美特征;自然神韵

1 陶瓷捏塑的基本概念

“捏塑”又被称为“控塑”,其实是一语颇为典型的雕塑语言。从字面意思来解释,“捏”就是指利用大拇指和其它手指夹住一个物品,并且利用手指的力量将物品塑造成创作者想要的形状;而“塑”则指的是一种利用手部的力量改变物体形状、利用物体本身柔软的特性来进行塑造的这样一个过程。在中国陶瓷捏塑拥有非常漫长的发展历史,其最早可以追溯到原始时期。据相关壁画及史料记载,原始时期的陶瓷制作工艺当中就已经存在了捏塑的雏形,按照我国现存的陶瓷工艺以及古代社会所遗留下来的考古物品,陶瓷捏塑的物品可以较为清晰地分成两种类别,即以器皿形式存在的各类陶瓷附属品及能够作为独立的欣赏艺术而存在的雕塑作品。

本文当中所要探讨的陶瓷捏塑指的是利用手工工艺以及经过艺术家美化处理,经过传统烧制工艺之后而生成的具有独立欣赏架子的陶塑工艺品,以及借用器皿等表现形式而存在的辅助类工艺作品。相对于中国漫长历史时期所传承下来的其它艺术形式,陶瓷捏塑最大的特点在于其以最大的篇幅进行手工制作,而不会借助其它工具进行修饰。烧制陶瓷所用的泥由于本身具有极强的柔韧性,也就意味着其具有非常强的可塑性,可以在创作者挥洒自如的创造力以及非常娴熟的手工技艺当中生成一件件颇为传神的艺术品。

2 传统陶瓷捏塑的审美特征

2.1 自然之美

陶瓷捏塑除了手工工艺创作之外,还有一个较为突出的特征就是对于自然元素的应用以及天然物质材料的选择。当然这一特征主要是针对于其在艺术造型以及使用功能而言的。传统陶瓷捏塑究其创作过程而言,诗中包含着对于自然元素的借鉴开发以及充分利用,通过纹理、硬度以及光泽和肌理来呈现出自然元素的特质,使其彰显出独有的审美特征。

首先,陶瓷捏塑所使用的泥属于软质材料,因此其表面质地并不存在这犹如木雕一样的锋利感、年轮岁月感以及使用金属材料时会造成的冰冷感和坚硬感,但是由于粘土本身所具有的强烈可塑性以及稳定性,所以创作者在进行创作的过程中一个指纹、一个手印无不记录着其个人的创作历程、无不彰显着“泥”这样一种物质强烈的自然属性。它随创作者个人的心意随塑成各种形状,给人一种自由灵动、随心所欲的感觉,这种其它任何一种材料都无法比拟的可塑性就是所谓的“泥巴味”,是大自然中所独有的特质与元素。

其次,与其它类型的艺术作品最终只能将创作者最后完成的作品呈现给世人不同,陶瓷捏塑由于是采用“泥”这样一种物质来进行胚胎制作的,所以其保留了创作者在创作过程中的心路历程。换言之,在进行手工捏塑的过程中,创作者随时有可能因为突然间的灵光一闪而诞生出新的创作想法与灵感,而这些都会随着其个人的手指记录在最终所生成作品的轨迹当中,难以抹去。

最后,就如同人们欣赏音乐要感知作曲者创作心路、欣赏绘画艺术要感知画家的思想表达一样,当世人在心上陶瓷捏塑的时候会随着作品表面的痕迹去感知创作者的内心世界,去感知他们在创作这些作品时手指的力度、揣摩当时或偶然或必然的灵感生成过程。而且除了造型,陶瓷捏塑还有一个重

要的特点就在于它是烧制而成的作品,因此火候的控制、温度的高低以及烧制工艺的不同,都会影响到最后的成品、影响到其纹理色泽。换言之,在烧制之前没有人知道这一件作品最终会以什么样的面目出现在世人面前,这种带着几分“天注定”味道的创作,让陶瓷捏塑本身带有一种鬼斧神工、自然造化的境界与韵味。

2.2 神韵之美

中国的艺术设计与西方相比,其最大的不同就是“写意”与“写实”的区别。西方艺术创作讲究的是技法、设计一定要彰显出事物的本来面目,所谓“身体发肤、不差一寸”,而中国艺术设计则讲究的是气韵生动,主张那种流淌于艺术作品当中的神情与意蕴。最为中国艺术的重要组成部分,陶瓷捏塑同样也彰显了这种关于神韵之美的继承与表现。例如,中国汉代出图的陶瓷捏塑,其所创作的动物或者人物形象,都具有简练、浑厚的外在特征,且并不注重所谓的细节,只是追求与生命体的“神似”;而东汉时期出图的陶俑,无论是手背农具或者身负重物的人物形象,还是垂袖侍奉的侍者,无论演绎击鼓吹笙,还是引吭高歌,无论手舞足蹈还是翻转跳跃,都是从其神态动作上表达其内心世界——而这些表情丰富、神态各异的陶瓷捏塑也为后世的观赏者提供了更多的观赏角度。而千百年前的创作者为了使艺术品达到更好的欣赏效果,都下意识地削减了衣饰以及发型上的细节,将更多的精力投入到对作品表情以及神态的处理和塑造当中。

2.3 原发之美

陶瓷捏塑创作者在进行创作时,通常意义上并不会去考虑所要表达对象有关生理以及物体本身的科学属性,相反更多的是按照自己心中所想、心中所设去随心随遇的表达,一切只要是他们所想表达的、认为好看的,就是合情合理、就是本应存在的,这种思想情节就是十分重要的主体意识。换言之,一切陶瓷捏塑作品是服务于创作者思想而存在,而并非西方艺术当中的尊崇科学,尊崇生命体的自然属性。因此,从其自身所彰显出的外在形态来看,陶瓷捏塑作品本身具有与现实生活极大的重合性,这种基于创作者随性而起的重合性就是后世人所成的“原发性”。因此,在表达内容和表现形式上,陶瓷捏塑一般不会做过多的外在修饰和雕琢,大多表现者较为原始的清新与质朴。举例来说,今年中国景德镇发掘宋代皇帝及大臣古墓时,发现了一只陶瓷捏塑做生成的卧虎,其形体虽然较小,但是却栩栩如生,神态生动。这件作品本身运用了捏塑、刀刻以及粘贴等多种手工技艺,但是整体上看这只卧虎并没有世人传统概念中的凶猛野兽的虎威之气,而是充满着一种戏剧氛围,彰显着民间手工作品中时常拥有的清新可爱和质朴的气息。

3 结语

陶瓷捏塑工艺由于凭借其独特的材料以及审美特征,在中国漫长的艺术发展历程当中留下了浓墨重彩的一笔。根据笔者的论述,它的审美特征主要体现在原始自然、起源生动、感性原发这三个方面。在不同的历史时期,它凭借创作者自身随意性以及对中国传统艺术理念的继承,能够最大限度地保留创作者的思想情感以及所处时代的审美特质。可以说,后人在心上陶瓷捏塑作品时,透过残存在作品上的纹路、指力就能感受到创作者以及创作者所处年代的风云际会、因果变迁。它的美是原始的也是富有生命力的,为后人窥测更多的艺术发展历史和轨迹具有十分重要的作用与价值。

参考文献:

- [1] 王家树.中国工艺美术史 [M].文化艺术出版社, 1994.
- [2] 陈少丰.中国雕塑史 [M].岭南美术出版社, 1993.
- [3] 张晓凌.中国原始雕塑的艺术成就及审美特征 [J].文艺研究, 1989 (02).
- [4] 姚君喜.手工艺类商品的审美特征 [J].兰州商学院学报, 1992 (01).