

书法在陶与瓷装饰中的异同探究

罗志强 罗 珺

(广东财经大学, 广东 广州 510320)

摘要: 书法是我国传承悠久的历史形式, 对陶瓷装饰具有极强的应用价值。在历史发展长河中, 书法艺术主要是依托宣纸这一载体, 体现其字形、水墨等方面特点。在将书法引入陶器、瓷器装饰时, 需要结合两者材料特性进行设计和包装。下面, 本文从陶、瓷与书法融合入手, 分析了陶泥、瓷泥异同, 阐述了两者在雕塑制作中的异同处理方法, 重点介绍了书法对陶与瓷装饰的共同作用, 并围绕书法这一装饰技法, 探讨在实际装饰应用中的情况, 分析两者融合带来的艺术和审美效果。

关键词: 书法; 陶器; 瓷器; 装饰; 异同

陶瓷, 是历史演进和发展中融合了陶器、瓷器的名称。从陶器制作发展到瓷器, 人类社会经历了漫长的时期。在原始社会时期, 陶器在各个部落中得到了传播和应用, 是见证人类社会生存发展的瑰宝。

在一定材料、条件的支持下, 诸多部落都可以打造出适合生活应用的陶器物品。与其相比, 瓷器是在陶器基础上延伸发展形成的特色工艺, 两者在材料选取、模具成型、烧制上存在较大差异。

因此, 在引入书法艺术前, 只有明确两者在泥料、雕塑过程中的异同, 才能真正彰显书法陶瓷装饰的魅力。

一、陶泥和瓷泥的异同分析

(一) 成分上的区别

在陶器和瓷器雕塑中, 首要一步是关注陶泥、瓷泥两种原材料。在相同点上, 均要经历揉泥、利胚、晾晒、烧制等多个处理环节。但是, 两者在成分上存在一定差异。陶器原材料组成较为复杂, 有粉砂、石英、脱蒙石、高岭石等, 且这些材料在大小和粗糙程度上并不同意, 形成的陶泥具有较强的吸附性、吸水性。在瓷器材料上, 主要成分是高岭土, 属于黏土范畴, 是一种细腻的非金属矿物质。

(二) 用途上的差异

陶瓷历经了数千年发展历史, 其从最初的简单发展到当前的复杂多样, 形成了陶瓷雕塑艺术。陶瓷不仅具有一定的生活实用价值, 更具有历史文化收藏价值。在新石器时期, 陶器就成为了生活用品, 在时代演变、社会文化发展下, 陶器也成为了重要的装饰和工艺品, 主要是由于它具有较强的可塑性, 且不易出现断裂现象。瓷器脱胎于陶器, 其对操作工序、步骤有着较高的技术要求。由于瓷泥具有精致、细腻的特征, 更多出现花瓶, 以及多种现代手工艺品类型中。

二、陶泥与瓷泥在雕塑创作中的异同及处理方法

在把握陶、瓷泥成分和用途后, 单单凭借上述分析内容往往很难把握两者在装饰技法上的区别, 这就需要对具体创作和雕塑的三个过程进行研究, 为书法艺术的融入提供理论依据。

(一) 成型阶段

首要关注的是站性。由于瓷泥成分粗糙度远远低于陶泥, 其铁、沙含量也低于陶泥。在成型这一阶段, 陶泥成型更加容易, 且不易出现变形、坍塌现象, 这种不易出现变形的特点被制作者们判定为站性。在国内陶泥中, 山东灰陶泥的站性要高于宜兴紫砂、

荣吕的陶泥, 但其精细程度难以与后两者相媲美。这就决定了大型陶瓷多以灰陶泥为主, 而其他两种陶泥多运用于陶瓷。

次要的是韧性。对瓷泥而言, 若泥料干度较高, 就容易出现断开、裂开的问题, 而湿度高则会给塑造过程带来影响。再一点是精度。从外观上看, 陶泥在精度上低于瓷泥, 瓷泥中包含的杂质小, 具有较强的坚固性。最后是粘接。在陶瓷制作中, 需要粘接各个部分的小胚体。

(二) 上釉阶段

陶瓷上釉, 既能增强作品本身的观赏价值, 更能提高整个作品的防水性和光洁度。在不同的烧制要求下, 主要划分为低温、中温、高温三种釉料。陶泥吸附性相对较弱, 但陶泥和瓷泥的上釉方式具有一致性, 在选择上存在差异。在陶泥选用上, 主要是选取低温釉, 温度保持在 800C-1200 范围。为了真正体现釉料色彩, 瓷泥大多选取高温釉, 温度更多是超过 1300。此外, 在陶泥坯上釉前, 为了保证其吸附性, 必须对表现的灰尘、杂质进行清理。

(三) 烧制阶段

在进行烧制前, 创作者应把控好泥胚从制作台传送到窑内的空间距离, 可以选取轨道滑轮实现距离缩短, 更能有效避免泥胚经历大量震动、颠簸导致的损失。同时, 在两者的烧制温度上也存在较大差别, 在温度 900 的烧制下, 部分陶泥会出现一定程度变形, 也有陶泥可以在承受温度 1250 的烧制, 这就需要人员结合釉料、陶泥的实际选择温度。

三、书法应用于陶与瓷的表现和作用

正是由于陶与瓷在站性、精度、吸附性、烧制温度等方面存在的差异性, 两者的材质决定了其装饰技法, 这就需要在书法陶、瓷装饰中针对性地选用和设计装饰理念、方法。下面就书法艺术在古代陶瓷品的表现、现代装饰中作用进行分析, 为实际作品设计提供思路。

在古代表现层面。在我国社会由奴隶制演变到封建王朝统治后, 文字成为记录历史的重要载体。在汉代, 瓦当是最早记录陶器文字的达标, 如“千秋万岁”等王朝性文字展现了汉王朝的实力。到了三国魏晋时期, 青釉瓷器上不再单出现文字装饰图案, 开始记载历史史实相关内容。在唐朝时期, 书法装饰在瓷器方面迎来了高峰发展阶段, 诗歌作为书法文化融入到彩绘瓷器装饰中。如长沙窑所产出文字执壶, 选用了荀子《劝学》篇进行思想表达, 在反馈现实的同时体现了浪漫主义色彩。在宋元时期, 受到历史文化因素影响, 书法文字在瓷器装饰上的言语更显细心、严谨, 如磁州窑的书法瓷枕上的‘众中少语, 无事早归’, 起到警示人们注意举止、言行的作用; 同时, 陶瓷书法装饰体现在功能性瓷器上, 如酒类罐身上常出现写酒文化的书法文字。明清时期书法陶瓷出现了阿拉伯外文文字, 书法文字装饰发展十分曲折。

在现代作用层面。其一, 明确划分空间区域。在现代装饰领域中, 进行科学的空间区域划分显得尤为重要。借助摆设工艺品、装饰品的手段, 能够灵活地调整空间格局。在常见的划分品上, 主要有现代工艺品、墙面、屏风、家具等, 而带有书法艺术的陶瓷装饰往往更受群众的欢迎。在空间分割上, 通过陈放书法陶瓷

艺术品,可以增强空间隔断的创造性和灵活性,既能够给人带来良好的感官体验,还能起到节约和放大空间、缓解压力的作用。在具体陈设环境中,可以结合实际进行替换和调整,极为便捷,且实用性较强。

其二,突出整体创意风格。在社会工业化、现代化迅猛发展的同时,陶瓷装饰风格逐渐走向刻板化。因此,如何科学设计和布置艺术品,让所在环境舒适度得到提高是陶瓷装饰的重要问题。在陶瓷大小、颜色和形状上,往往存在差异,且不同作品注入的现代化、书法艺术、国画元素增强了装饰品的艺术感。在多种多样的装饰品类中,相较于毛绒玩具、针织品,具有书法艺术的陶瓷作品既容纳了书画艺术,彰显出刚中带柔的风格,使得整个装饰在严肃的同时不失可爱和灵活。

其三,展现优秀文化价值。在现代人的审美、鉴赏能力日益提高下,诸多人们不再仅关注产品的功能性,将更多关注点放在了精神和文化层面。在陶瓷品中引入书法艺术,不仅能够满足人对个性、理想和审美的追求,更能将其中文化的美感传递和表现出来。通过陈设具有书法艺术的陶瓷品,能够使得整个空间的审美感官得到提高,更能彰显独特的传统文化和价值主题,还会在无形中起到提高人道德情操、个人品格的效果。

四、书法在陶、瓷设计中的具体原则

基于古代书法汉字在陶、瓷品中的融入,以及现代人对装饰品的作用需求,笔者分别结合实际制作中艺术运用于陶、瓷器的作品进行分析,在设计、制作理念和原则上,主要坚持“陶以坯刻为主”“瓷以釉上为主”,打造浑然天成、别具韵味的陶瓷作品。

(一) 从提高文化意趣入手

在社会思想、文明日益进步的背景下,文字符号的人文性、历史性价值开始被人们发掘,凝聚了古人智慧的象形文字更成为了艺术的象征和代表。在历史发展中,历朝历代的文字符号展现出了特有的文化内涵和精神价值,也被誉为书法。从象形文字中脱离出来的字与形,不仅具有书法表现和鉴赏价值,更展现出了独有的绘画韵味。

笔者正是从象形文字的字与形中获得灵感和启发,以坯刻为主要技法,打造出了“‘印’记·汉字陶砖”(图1),这一作品取汉字传承的标志——印章,重在彰显优秀传统文化,与紫砂陶文化象征有着异曲同工之妙,在此基础上将两者进行了文化融合,使得最终作品的文化价值意蕴深长,在色调上给人带来沉稳浩瀚、大气磅礴之感。

在泥坯设计上,选取了有朱文白文、篆字魏碑古隶等优秀书法作品,主要由单字体常用百家姓,以及双字、三字、四字用语吉祥励志用语组成,使得作品在保持文化内涵的基础上不失风雅。

在大小和排列上,结合形状、大小、风格,以错落有致的方式进行排列,在混乱中带有无限延伸的意味。

在实用价值上,将其运用于博物馆、图书馆、酒店等墙面铺设上,能够提高环境与主题的契合度,使得人们在学习、工作、研究和生活中欣赏传统文化之趣,感受传统文化的价值。

(二) 从现代与经典融合入手

在全球化进程下,中西设计风格、装饰理念在相互碰撞中取得了新进展,当前设计理念不再局限于固有的形式和习惯,而是走向了自由化、多元化。重复是艺术创作理应避免的,陶瓷艺术设计更应遵循时代创新主题。相对应的,要想将书法艺术融入陶瓷艺术设计,需具备创新精神和品质,而不是直接将文字、书法

图1 “印”记·汉字陶砖

图2 “百德孝为先”柱瓶

移植到陶瓷上。笔者正是围绕古今结合、经典与现代融合理念进行创新,借助瓷器的表现力、可塑性,打造出文字、画面和谐相映的“百德孝为先”柱瓶(图2)。这一作品主要运用釉上法,从色釉、色彩、线描入手,以淡彩设计孔仲尼传统造像,使其置身于青青草地,方可衬托孔圣谦和安详、举止文雅的形象,为形态注入了生命力和活力。环绕孔像,则以传统竖式古笈加红竖线章法小楷书其《孝经》前六章,以展现连绵不断的古意,再加上自由随性、忽高忽低的竖行,使之在冲破传统樊笼的同时,展现现代设计新意,实现现代理念和古典文学的深度交融,使得书法艺术、古典文化、瓷器材质之美相互融通、自然交汇,成为古典文化弘扬之范式。

五、结语

作为陶瓷的故乡,中国将书法与陶、瓷进行融合,形成艺术、艺术协调统一的艺术作品形式。基于这样的融合形式,象形文字、书法文化承载的文化和精神能够获得更多人们的认可和喜爱,对弘扬民族文化、精神具有重要作用。对于这一特有艺术表现形式,艺术创作者应把握书法在陶、瓷装饰中的异同,结合时代需求创新陶瓷作品设计,为其注入生命力与活力,将其打造成陶瓷装饰领域的新星。

参考文献:

- [1] 刘剑. 书法艺术在陶瓷装饰中的应用[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(1): 149-150.
- [2] 韩培, 吕敬煌. 书法艺术在陶瓷装饰中的应用[J]. 北方文学(下旬刊), 2019(2): 115.
- [3] 汪开潮. 在新时期文化复兴语境下的陶瓷书法艺术[J]. 景德镇学院学报, 2019, 34(5): 86-89.