

现代陶艺中中国传统陶艺风格的融合

杨婷昱

(景德镇陶瓷职业技术学院 333000)

摘要:我国陶艺理念与技术的发展历程,有着我国不同时期的社会发展印记。现代的陶艺作品,在艺术风格与创作技法身上更重视独特性,具有个性化、多元化的特点。而当代陶艺的文化根源则是我国的传统陶艺文化,其技法与风格,是当今陶艺风格与技法形成的基础。因此本文将针对两者的融合展开探讨,望给予相关的创作与研究工作中一定参考。

关键词:现代陶艺;传统陶艺;风格融合;

我国的陶瓷艺术发展有着上千年的历史,并且已经在当前取得举世瞩目的辉煌成就。在西方文化的影响之下,传统陶艺的风格与技法特点愈发被忽视,传统陶艺是现代陶艺的根基,但是随着西方文化的渗透,我国传统陶艺的技法与风格优势都失去了关注,优势也得不到充分体现。在文化认同感广泛缺失的当今时代,我国的陶艺必须要重新考量传统陶艺的价值与影响,并且思考如何实现传统陶艺与现代陶艺相融合的协同发展。

一、传统陶艺的渊源与艺术风格

传统陶瓷艺术有着八千年的发展历史,贯穿社会建设的每个阶段。最早的陶艺发展历史,可追溯到石器时代,甚至更早。石器时代是人类最早开始利用陶土去制作生活、生产所需器具的阶段。自西周时期开始,创作者开始将几何纹样、兽面纹与弦纹等纹样作为装饰,推动了陶瓷艺术风格、艺术技法与审美的形成。此后的汉代的创作者,使用褐色、绿色、黄色等不同色彩的低温釉料以及彩绘技法,赋予了陶艺作品更加丰富的色彩,意味着陶瓷艺术正式走向彩色时代。作为人类文化发展的见证,有着极其重要的研究价值与传承价值。新石器时代彩陶文化,亦或是唐宋时期后的名窑制瓷技术,都是陶艺不断发展进步的证明。特别是在明清时期,我国的陶瓷制造工艺发展已经进入了空前繁荣的黄金时期,这一时期,越来越多优秀的创作者横空出世,陶制品制作的工艺更加精湛、工序愈发繁杂、分工愈发精细。例如明代的陶艺创作过程中,创作者开始使用釉上彩与釉下彩等技法,也会将两种技法相结合,进而打造更具古典美感的釉彩效果,制造出色彩缤纷的斗彩瓷。而清朝的彩釉,则相对更加艳丽华美,更加精致。我国的传统陶艺作品创作,不仅是为了满足人类自身的生活实用需求,同时也是为了体现陶瓷的美感。分析不同时期的陶艺作品,可以发现我国传统陶艺作品,主要的形态多为碗、瓶、罐等,包含造型、装饰作用,同样也是生活用品。在外观上,多使用纹片釉、三彩釉、釉上彩等多种技法进行修饰,釉色与质地的表现,充分体现出了我国陶艺创作者对于陶艺美感的深刻理解。

二、现代陶艺的产生及艺术特点

我国的现代陶艺作品,相对以往的传统陶艺作品来说更加关注艺术鉴赏功能,创作者对于陶艺作品的理解更加倾向于单纯的艺术品。回顾西方的现代美术史,可以发现,自十九世纪末开始,越来越多在艺术领域有着高深造诣的艺术家,如米罗、毕加索、高更等等,都开始了陶艺创作,这赋予了陶艺更加浓厚的艺术气息。这为陶艺向着纯艺术方向的发展奠定了基础,开创了现代陶艺发展的新局面。西方的创作者,逐渐摒弃了陶艺创作的实用目标,这种创作理念,随着西方文化的渗透,也影响了我国陶艺创作者的创作意识。

我国的陶艺文化发展走上新的台阶,是在2000年,这一年,我国成立了中国美术家协会陶瓷艺术委员会,这充分说明我国艺术领域对于陶瓷艺术研究与发展的重视,也意味着我国艺术领域对于陶艺文化的研究将会更加深入、更加广泛,未来将在传承传统陶艺精神的同时,走向创新之路。无论是以往的传统陶艺创作理念,亦或是注重艺术价值的现代陶艺创作理念,都已经不再是代表性的理念,当今的陶艺创作更加推崇自由的创作思想、个性化的创作灵感,即是在形态、纹样、釉色等各个方面独一无二且具有艺术美感的陶艺作品,才能够得到广泛的关注与认可^[1]。

三、传统陶艺与现代陶艺的创作理念差距

(一) 陶瓷材质

陶艺创作过程中,所使用的的材质往往是多种多样的,用料的粗细、色泽等会直接影响最终的成品效果。我国古代的陶艺创作,目的是满足最基本的原始生活与生产需求,这也正是传统陶艺最典型的特征。传统陶艺的创作题材离不开器物,所以选择材质时,也会更重视材质的刚度、韧度、耐久等最基本的实用特质。而随着社会的不断发展,大众的基本生存需求得到了满足,陶艺创作的理念也摆脱了原有的框架,被赋予了情感、精神与审美价值,创作者在选择材质时,也更加重视最终的视觉效果。

(二) 创作形式

如以上所述,早期的传统陶艺创作,多是为制造生活所需的器具,虽然也需要具备装饰功能,但更多需要考量实用性、规则性,因此创作的技法也更为单调,但却也更加精细、规范。而现代的创作理念下,创作者则更乐于打破框架,制造更多不同形态、不同风格的陶艺作品,这些陶艺作品也许并不能作为器具去使用,但是其样式、色彩、纹样、图案更加丰富,审美价值更值得关注。

(三) 个性审美

我国早期的陶艺作品,其华美程度、精细程度都是举世闻名的。在长久的陶艺创作探索过程中,我国的艺术家早已形成了自身对于陶艺创作审美的认知,并且始终坚守着自身所理解的价值观,将自身在那一时期的艺术理解融入到自身的作品当中,这是基于当时社会环境所形成的风格,是一种基于大环境所产生并传承下来的风格,是有迹可循的。而现代的陶艺风格则主张千人千面,创作者更加重视个人精神与情感在创作过程中的融入。这就使得当今的陶艺作品有了更强的视觉与思想冲击力,在题材、形态、用色上,也更加新奇。当今的创作者,对于陶艺的理解摆脱了原本的风格框架,融合了现代的创新精神,但是也淡化了传统陶艺文化的美感,弱化了传统陶艺风格的艺术价值。虽然个性化是当今陶艺创作理念发展的必然趋势,但是我国陶艺文化经过千百年发展所形成的风格体

系,依然有着重要的传承价值,这是不容忽视的事实。

四、现代陶艺与传统陶艺的结合

(一) 釉的艺术表达方面的结合

陶艺所使用的的釉,早在商代便已发现使用。但是因早期的釉料成分与后期的釉料不同,属于钙釉,釉层薄,没有丰富的釉色,所以釉色的肌理效果、装饰色彩运用则是在唐代之后。进入汉代,低温铅釉陶的出现,赋予了釉色金属质感。在这一时期,创作者多使用褐釉与绿釉,绿釉使用铜氧呈色的方式制作,褐釉使用铁氧成色的方式制作,此外还有了紫色、黑色、蓝色等釉色。釉色更加艳丽、丰富,釉面的细腻与光亮度也更高。创作者在施釉的过程中,会采用叠置、并列等不同的方法,让不同的颜色釉相互融合,产生自然的浸染效果,形成斑驳灿烂的色纹。随着草木灰及其他含铅硅酸盐物质投入使用,成分的变化使得釉层逐渐趋厚,创作时加入更多绚丽多变的肌理、釉色,营造更加生动的意境也成为了可能。进入宋代,珍珠釉的产生,解决了釉层过于稀薄的问题,厚釉层受到温度变化的影响,冷却过程中会出现釉裂情况,但是匠人总是独具匠心的,这一时期的优秀创作者们,利用釉裂的原理制作出了更富肌理感的冰裂纹,至今依然受到大众的喜爱。此外,宋代出现了基于铁制黑釉所制作的油滴釉,这种釉的特点是在纯黑的釉面身上布满了铁制晶体的小圆点,这会使釉的肌理感更强。现代的陶艺制作过程中,创作者在釉料与技艺上有更多变化,很大程度是基于以往的釉色以及釉料特点进行针对性选择。首先是针对不同釉色的合理搭配,是丰富釉色层次的有效技巧。例如透明釉与其他颜色的搭配,或是部分保留釉的本色,都能打造出不同的视觉效果。宋代时便已经有使用剔花法制造色彩差异的方法,这种方式主要是指首先使用一层白色化妆土,并在外层挂上黑釉,刻剔时,则能够根据外层的花纹设计进行刻划,露出底层白色,丰富作品的色彩与纹路层次。其次是立体素材与纹样的衬托。例如吉州窑的木叶纹,便是使用了天然树叶,提取树叶的自然纹样去形成的,是独特的纹样技法。木叶纹所使用的树叶首先需要借助特殊工艺进行处理,让树叶在形状不破坏的前提下印在陶器表层。剪纸贴花技法亦是同样的原理,是将剪纸贴在黑釉面上,加喷黄釉,突出剪纸色彩,并以黑釉面作为衬托^[1]。

(二) 泥质材料艺术表达方面的结合

在陶瓷作品创作过程中,泥是最为基础的材料之一。陶瓷作品本质上便是泥、釉与火的产物,而泥与釉,则决定了陶瓷作品最基本的物理属性,决定着作品的整体质感。早在唐代,纹胎瓷便已经在我国出现,这种材料,是白泥与褐泥相绞所形成的。泥片会随着相绞的过程变薄。在创作过程中,如何把线条的握粗,是重要的技术要点,也是创作者的构思方向,不同的角度、不同的薄厚,营造出的效果也各不相同。现代陶艺技法的多元化发展,使得创作者在泥料的选择上有了更大空间。紫砂、匣钵土、大缸泥等等,不同的泥料,赋予了陶艺作品不同的质感,泥料的软硬、薄厚程度不同,会使最终的成品呈现出不同的美感,而且通过不同泥料的混合使用,也能够让不同泥料的优势得到更大程度的发挥。例如可以混合紫砂与匣钵土、陶泥与匣钵泥,通过干湿、粗细、软硬的混合,能够让作品的质感特色更加明显,立意也能够得到更加深刻的体现。

(三) 造型特征上的结合

造型是陶艺创作至关重要的一步,我国的传统陶艺作品,在造

型上追求同时兼具功能性与美观性,更加倾向于美观的器皿,其形态包括但不限于花瓶、酒瓶、罐子、碗等等。且为了实现生活中部分实用功能,会附加提手、壶嘴、盖子等等。现代陶艺理念中,虽然也将传统陶艺的基本形态包含在内,但是也包含西方陶艺创作的部分理念,使得传统陶艺的艺术属性得到了丰富与延伸。在当今的自由化创作理念下,创作者可以吸纳中西方陶艺创作的经验,提取自身创作过程中可利用的理念以及素材等等,这会让陶艺作品形态、色彩、质感的组合更加丰富。例如创作者可以利用传统陶艺制作过程中的拉胚、手捏、翻模等技法,结合西方的雕塑技法、彩绘技法等,在题材、材质、色彩等方面制造更多变化与融合,大胆创新,利用不同元素之间的和谐或冲击,自然能够得到独一无二的理想作品。

(四) 陶瓷颜料方面的结合

陶瓷颜料,顾名思义,是陶艺创作中用于上色的原料,细分包括色釉、结晶色釉、色化妆土等。颜料赋予陶瓷以灵魂,让瓷器的纹样与图案更加生动,在明清时代便已经开始在陶艺创作过程中得到实际应用。而且在陶艺创作过程中,因颜料的用料不同,其实际的使用也会制造不同的肌理效果。一般大致可分为釉上彩、釉中彩、釉下彩。景德镇的青花釉里红,因具有国画与书法的诗意雅致特点,所以是代表性的釉下彩料,使用这种釉彩,能够赋予作品浓厚的古韵以及山水画氛围。釉上彩的色彩相对更加丰富且浓厚,其所表达的风格也是更加倾向于现代化,一般在日常使用的陶瓷制品上使用。我国的釉彩体系是经过漫长的探索形成的,而且随着对国内外创作经验的不断总结,对于国内外陶艺创作风格的不断你探索,釉彩的用料、色谱范围也在不断扩展,以便给予当今的不同风格创作者以更多用彩选择。在实际上色过程中,创作者可以使用不同的用彩理念与表现手法去凸显个人风格,色彩的薄厚、色彩之间的衔接是渐变亦或是撞色,都会让作品的风格产生变化。当今的创作者应当勇于实践,才能够发现怎样的上色能够得到自己认为最理想的效果,找到最符合自己的用彩风格。而且为了体现出色彩的变化,也要懂得利用外部环境,营造色彩的更多变化。例如金属成分的釉彩,能够让陶器在不同光源下产生丰富的色彩变化,亦或是在遇水时产生美妙的变色效果。例如变色的建盏,其釉面便是在与茶水发生反应之后产生色泽变化的^[2]。

结语:

我国传统陶艺的风格、技法为当今的现代陶艺体系建设与发展打下了夯实的基础,其传承与发展意义重大。为了抵抗西方文化的冲击,推动我国传统陶艺文化的传承,以及与当今现代陶艺文化的相互融合,上文探讨了两者的基本概念、各方面的认知差异,同时提出了融合的对策,希望未来能够有更多创作者对这一课题提起重视。

参考文献:

- [1]李洲洲.关于中国传统陶艺与现代陶艺的思考[J].艺术科技,2019,32(2):137.
- [2]袁呈燕.浅论中国传统陶艺与现代陶艺的关系[J].陶瓷科学与艺术,2010,44(11):32-35.
- [3]贾晨光.中国传统元素在现代陶艺创作中的应用探究[J].青春岁月,2019(29):34.