

Simple Analysis of the Aesthetic Characteristics of Dehua and Shiwan Ceramic Sculptures

Li Min^{1,a}, Xie Chunji^{2,b*}

¹Xiamen Academy of Arts and Design, Fuzhou University, Xiamen, Fujian, China

²Xiamen Academy of Arts and Design, Fuzhou University, Xiamen, Fujian, China

^a 57762087@qq.com

^{b*} 1036154192@qq.com

ABSTRACT

Dehua and Shiwan are important ceramic sculpture producing areas in China, which are with a long history of ceramic sculpture development. Through the analysis of materials and craft aesthetic characteristics of dehua and Shiwan ceramic sculpture, this paper will provide inspiration and theoretical basis for the creative development of modern ceramic sculpture, help to spread excellent traditional Chinese handicrafts and enhance the cultural consciousness and cultural confidence of the Chinese nation^[1].

Keywords: Shiwan pottery sculpture, Dehua porcelain sculpture, aesthetic characteristics

浅析德化与石湾陶瓷雕塑的审美特性

李敏^{1,a}, 谢春吉^{2,b*}

¹福州大学厦门工艺美术学院, 厦门, 福建, 中国

²福州大学厦门工艺美术学院, 厦门, 福建, 中国

^a 57762087@qq.com

^{b*} 1036154192@qq.com

摘要:

德化, 石湾的陶瓷雕塑发展历史悠久, 是中国重要的陶瓷雕塑产区。本文通过对德化, 石湾两地陶瓷雕塑材料、工艺审美特性的分析, 给现代陶瓷雕塑艺术创作提供创新发展的灵感和理论依据, 助力传播中国优秀传统手工艺, 增强中华民族的文化自觉和文化自信^[1]。

关键词: 石湾陶塑、德化瓷塑、审美特性

1. 前言

在我国, 陶瓷雕塑的历史要追溯到新石器时期。在丁村遗址中出土的“石刀”充分体现出丁村人对造型和结构的意识的觉醒, 可以说工具就是雕塑艺术的原始形态。然后, 随着人们技术的发展, 陶瓷雕塑更多地被用作祭祀礼器, 例如在辽宁省红山文化遗址中出土的泥塑女神头像、湖北省屈家岭遗址出土的陶塑人体等都是新石器时期的人们用来祭祀的^[2]。到了春秋战国时期, 被用作丧葬的陶俑出现。此后陶俑成为了墓穴中的一类重要陪葬品, 人们相信这些陪葬品会

跟着自己一起到达死后的世界, 比如西安的秦始皇兵马俑、在四川省东汉崖墓群中出土的东汉击鼓说唱陶俑等。这些出土的众多明器充分展现出秦汉时期的陶瓷雕塑水平之高, 极具艺术美感和强烈的表达力。魏晋时期, 佛教传入中国, 佛造像成为了陶瓷雕塑又一大题材。在甘肃的莫高窟、麦积山石窟等都有大量的菩萨、佛祖等佛造像陶塑。值得一提的是, 在这个时期, 瓷器烧造技术渐趋成熟, 出现了很多动物瓷塑、拟形尊等瓷塑作品。到了隋唐时期, 陶瓷雕塑技术突破了局限, 其中釉陶技术有了突飞猛进的发展, 最出名的有唐三彩马、彩绘骑马女俑等作品。在五代十国这个时期, 制瓷技术不断发展, 从原料, 加工到烧制

都渐趋精细，成熟，人们的审美取向偏向精巧秀丽，粗犷豪放的陶塑的受众减少，取而代之的是人们对瓷塑作品的追捧。到了宋朝，瓷塑艺术达到了巅峰，不仅有北方的“汝、官、哥、钧、定”五大官窑，还有南方的众多民窑^[3]，比如景德镇窑、德化窑等都生产了大量的瓷塑作品。到了明清时期，随着技术的发展，世界贸易愈加密切。在这个时期，陶塑和瓷塑都迎来了又一次巨大的发展。德化和石湾两地因为靠近港口，当地都有陶瓷原料得天独厚的优势，使得德化的瓷塑和石湾的陶塑以自身独特审美特性闻名中外。

图1 东汉 击鼓说唱俑 图2 许友义 童子拜观音

2. 德化和石湾的陶瓷地域文化

1) 德化陶瓷

德化县位于福建省泉州市的西部，隶属于闽南文化体系。闽南地区邻海，在宋末元初时，泉州港作为海上丝绸之路的起点站，就已经成为了当时世界上的著名港口之一，商船往来川流不息，全球各地的人民都来此贸易，因此闽南文化深受外来文化比如阿拉伯文化，西方文化等的影响。闽南文化就是在中华民族本土文化和外来文化的共同影响下形成的，具有极强的包容性^[4]。闽南位于东南丘陵地区，群山连绵，对于古代农耕文明占主导的人们来说并不具备良好的耕种条件，洪涝、虫灾等自然灾害不断，让本地的人民格外渴望得到神灵的保护，同时在多种文化的熏陶下，闽南地区的宗教文化就异常的丰富。当地的人们信奉的主教有佛教、道教和伊斯兰教，除此之外，当地还自发形成了信奉保生大帝、妈祖等神灵的习俗。一方水土养一方人，在这样的情况下，闽南地区的工艺美术作品以宗教题材为创作题材，宗教性也在作品的方方面面都有所体现。宋元时期，德化窑烧造的瓷器通过泉州港外销到世界各地，闻名遐迩；明清时期，何朝宗大师结合木雕、泥塑、石刻的成型技法，开创了八字口诀工艺技法，创作的瓷塑作品达到了陶瓷雕塑的新高度，德化也成为了与景德镇相提并论的“陶瓷之都”。

2) 石湾陶瓷

石湾镇位于广东省惠州市西南，隶属于岭南文化体系。岭南文化在地域上主要包含了广东、广西、海南三个地区，而广东自古以来在经济、文化、政治上占据岭南文化的中心地位。这与历史上的两个时期相关：首先是在唐宋时期，因为泥沙的堆积，珠江三角洲渐露，来自北方，江南的大量移民涌入。移民的涌入不仅让该地区进入了发展阶段，同时也带来了各地先进的技术，不同的文化等，给岭南文化的多样性和兼容性奠定了基础；第二是在明代，官府下令积极开发珠三角地区，珠江三角洲也就迎来了另一个飞速发展的阶段。石湾当地有较为丰富的陶料资源，早在新时期时期就有烧陶的痕迹，因为材料的限制，在北宋时，石湾窑以艺术陶器和地理位置的优势达到了第一个鼎盛时期。到了明代，广东成为了对外通商口岸，石湾也变成了生产商品陶器的一大中心地点。石湾陶器因为贴近群众，以外销为主，再加上受到多种文化的影响，所以石湾陶器的题材相较于德化更为丰富，除了宗教相关作品，还创作了许多与人们生活密切相关作品，比如刘佐潮的拍蚊公、黄炳的猫等。这些作品不仅具有艺术美感，还富有生活情趣，令观者每每把玩都爱不释手。

3. 德化瓷塑的审美特性分析

从我国陶瓷雕塑的历史来看，陶瓷雕塑主要有这三个题材：宗教、祭祀、民俗娱乐。因为闽南文化的宗教性，德化的大部分瓷塑作品也就是以宗教题材为主。比如观音、罗汉、达摩、八仙、文昌帝、释加牟尼、弥勒佛等。据统计，其中，观音造像的白瓷数量占了神佛造像白瓷作品的65%^[5]。当地的人民对稳定生活的向往和神佛的崇拜直接促成了德化当地神佛造像瓷塑产业的兴盛，而这也促进泉州获得“泉南佛国”的称号。当地的工匠们将这些神佛形象用素朴的陶瓷材料和手法，结合当地审美趋势创作出独特的陶瓷雕塑作品。这就是德化白瓷的一大特点。

德化当地盛产高岭土，这种泥料中铁的含量极低，再加上釉料中的釉灰含量也非常低，所以德化瓷塑作品呈现出一种莹润亮泽的质感。德化当地的泥料是制作高品质白瓷作品的最佳原料，但制作的成型工艺和烧制工艺要求更加严格。经过德化的窑工们的不断尝试和研究实践，终于制作出了一款高质量的瓷器。这种瓷器被称为“猪油白”瓷，被法国人称为“中国白”，德化也因此被称为“白瓷之都”。国人尚玉，而“猪油白”瓷胎体细腻，釉料纯净，烧制出的成品温润似玉，白润如脂，胎釉混为一体，莹厚明亮，恰好符合国人的审美，蓝浦曾在《景德镇陶录》中写到：“颇滋润，但体极厚，间有薄者，惟佛像殊佳。”就表达了对德化佛造像白瓷的高度赞赏。

图3 何朝宗 德化瓷塑作品

德化当地泥料和釉料的独特再加上工匠们的潜心研究让德化白瓷获得了大众的肯定。后来何朝宗结合各家特色，在掌握了瓷塑的技法后融入了石刻，木雕，泥塑的技法，创新研发了“捏，雕，镂，贴，接，推，修”瓷塑技法八艺。最出名的作品有《渡江达摩》《渡海观音》等，除了何朝宗大师，还有林寿宗，林希宗，张寿山等均是瓷塑艺术大师，他们的作品都极具艺术风韵，将德化瓷塑推向了一个新的高度。何朝宗大师的作品相较之前的主要两点独到之处：首先是形体上注重五官的刻画，由表及里，根据每个人物不同的性格特征进行构思，着重细节的塑造，生动细腻，形神兼备；第二是在衣服纹理的处理上，着重线条的运用，在顾及衣纹变化的小细节的同时，把握整体线条的流畅感和表现力，用刀干净利落，颇有“吴带当风”之美感。何朝宗的瓷塑作品让德化瓷塑受到了广泛肯定，同时德化瓷塑也让何朝宗名震中外。

4. 石湾陶塑的审美特性分析

石湾当地陶塑作品有两类，第一类是瓦脊公仔，另一类是石湾公仔，据调查，两者之间并无直接联系，但也有学者认为石湾公仔就是瓦脊公仔从房梁上“走”下来的[6]。广州部分的庙宇，祠堂中还保留有清末创作的瓦脊公仔。与德化瓷塑题材的“高雅”不同，石湾陶塑的题材更加“世俗化”。从历史上看，石湾窑属于民窑，再加上距离首都较远，受到官府的限制和影响较少，所以石湾窑出土的陶瓷主要是满足外销和当地民众们日常生活两点需求，更加贴近市场，同时受广东地区其他艺术形式比如剪纸，粤剧，版画等的影响，石湾陶塑的题材颇为丰富，大多与宗教信仰，神话传说，历史人物，日常生活，坊间故事等相关，其中石湾陶塑的人物创作与粤剧的形象密切相关。因此石湾陶塑通常能够直接反应出民众的审美，社会思潮，生活情趣和历史风尚。

图4 潘玉书 石湾陶塑作品

石湾地区生产的陶泥相较德化瓷泥呈色更深，质感更粗糙，因为其中所含的泥沙杂质较多，当地的工匠们通常还会根据人物陶塑不同的烧成温度和呈色，将多种泥料和细沙按照一定的比例混合起来使用。正因为此，工匠们使用的泥料的韧性极高，可塑性极强，烧制也相对更加容易，非常适合进行陶瓷雕塑的塑造。值得一提的是，黄炳将中国绘画技巧融入陶瓷雕塑中，创新研发了“胎毛技法”。所塑作品，尤其动物雕塑，比如猫、鸭、牛等都栩栩如生、活灵活现、生动自然。除了黄炳大师，还有擅塑瓦脊人物的陈祖、擅塑山公人物的刘辉胜、擅塑动物的廖荣和霍津、潘玉书、陈渭岩、廖坚等陶塑大师都有出色的成就。除此之外，石湾陶塑使用的釉料较厚重，大部分人物陶塑采取的都是局部施釉，人物面部和手脚等露出来的部分不施釉，这样一是可以保留面部和其他部位刻画的细节，二是施釉的衣物与未着釉的面部形成对比，体现皮肤和布料不同的质感，正因为此，石湾陶塑作品不管人物还是动物都有其鲜明的特点，具有古朴随意，粗中有细，动中有静的韵味。造型上着重突出传神，肢体的协调性，动态的生动性，躯干比例的合理性较德化瓷塑更为突出，工匠们将写实和夸张相结合，使得陶塑作品独具匠心，趣味盎然，别具一格，真正具备了“千人千面”的独特魅力。

5. 两地的比较——以达摩造像为例

德化瓷塑和石湾陶塑不约而同在明清时期达到了一个巅峰，但由于材料，烧制温度，塑造手法等的不同，所呈现的艺术效果也截然不同，可以说一个阳春白雪，一个粗旷直率，分别形成了各自独特的艺术风格。接下来笔者将会以达摩造像为例从造型，工艺两个方面进行详细分析，以便更好的感受德化瓷塑与石湾陶塑不同的审美特性。所选取的两件作品分别是何朝宗的《达摩》和潘柏林的《达摩》。

首先从造型上看，德化的达摩坐像瓷塑整个头部看起来较为圆润整体，眉毛经过了艺术处理，注重体

现整体的艺术美感，垂眼，微颌首，沉思状。鼻梁起伏较缓，嘴角处和下巴处均有少量短须，双耳自然下垂及肩。整个面部表情严肃，嘴角轻抿，露出威武之气。相比较之下，石湾达摩坐像陶塑更加注重块面和线条的整合，采用了夸张的表现手法，眉毛的处理更加零散，注重突出眉弓所在，鼻子笔直高挺，垂眼沉思。下颌处和嘴巴周围都有较为浓密的长须。披肩的头发和蓬松的胡子更加凸显人物造型的粗旷淳朴。两者均是颌首沉思状，但由于材料和手法的差异，给我们呈现了不同的感受。德化达摩瓷塑身材伟岸，气度轩昂，注重面部威严感的刻画，面部结构比例严谨，尤其须发的处理根据使用的材料特性因地制宜，有节制地表现使得整个面部更加温润。而德化达摩陶塑注重线条和块面的表达，对人物面部形体做出了大胆的夸张，更加强调清瘦的苦行僧气质，注重体现人物的敦厚，豪迈。

对于衣物纹理处理，德化达摩瓷塑表现得非常逼真，通过衣褶的处理能够看出何朝宗大师对人物比例造型的把握之游刃有余，充分体现出达摩身躯的伟岸，腰背雄健。同时结合德化当地“猪油白”瓷泥，将衣服纹理质感表现得淋漓尽致。石湾达摩陶塑对于衣服纹理褶皱处理更加豪放，只在关键部分进行了较为详细的褶皱塑造，而其余地方则更加随性，充分体现出作者对于衣褶造型处理的收放自如。相较于德化达摩瓷塑的伟岸身躯，石湾达摩陶塑的身躯更显消瘦，肩膀微微耸起，整个躯干向内收，单但单看躯干并非十分舒服的姿势，但整体看却非常自然流畅，从中透出无限的禅意。对比德化达摩陶塑和石湾达摩瓷塑的衣服纹理，两者均充分运用材料的特性，通过不同的理解，前者衣物纹理柔软逼真，后者衣物纹理结合一定的肌理，给观者带来了两种截然不同，妙趣横生的感官刺激。

在釉料的处理上，两地也有非常大的不同。德化达摩瓷塑采用的是通体上釉，且釉料为同一种，釉料的颜色也较浅，更加注重体现泥料的温润感。而石湾达摩陶塑直观来看颜色更加丰富，明度更低。通常石湾达摩陶塑采用的是部分上釉的方式，脸部和身体其他躯干不上釉，保留陶土本身的红褐色来体现皮肤的质感，衣服或者其他道具会上釉，同时根据不同人物的性格特征，所选择的釉料颜色也大不相同。

图5 何朝宗 《达摩》 图6 潘柏林 《达摩》

虽说两件作品的材料，技法，工艺，艺术风格都不尽相同，德化瓷塑的瓷色，瓷质上乘，作品表现出温润如玉、器宇轩昂的独特艺术魅力，石湾陶塑的工艺，技法考究，作品表现出古朴豪放、情趣横生的独特艺术魅力。但两件作品的深层含义都在体现“静”的禅意，两尊达摩坐像面部均是闭眼微颌首沉思状，双腿交错盘叠，衣物自然下垂、形态自然、面色平静、身躯放松，营造了一种万籁俱静，物我两空的氛围，恰好就如同达摩尊者九年打坐的情景，从这种“静”中流露出了无限的禅意。

6. 结论

德化瓷塑和石湾陶塑是当代中国陶瓷雕塑艺术成就最高的工艺美术产区，是中国陶瓷雕塑的典型代表，我们不难发现，两地能够达到如此高的成就与自身的特点和条件息息相关。当地独特的陶瓷雕塑风格，考究的塑造手法，别致的装饰技术是当地工匠们经过数百年的研究实践逐渐形成的，对于现代陶瓷雕塑艺术依然有很多可供借鉴的意义和价值。现如今强调跨界融合交流，在进行陶瓷雕塑创作的时候，应该考虑到陶塑和瓷塑不同的审美特性，选择合适的材料充分表达作品的艺术美感，创作出更多具有鲜明时代印记的优秀作品。从而促进传统陶瓷雕塑与当下艺术浪潮的融合、创新和发展。

REFERENCES

- [1]Li m,Wang zh.(2020)An Analysis of the Aesthetic Characteristics of Dehua Traditional Porcelain Sculptural Art.Sculpture, 4.
- [2]Li ad. (2009) Research on Chinese ceramic sculpture Art.Yunnan University Publishing House,Kunming.
- [3]The Chinese Ceramic Society.(1982) History of Chinese Ceramics.Cultural Relics Publishing House, Beijing.
- [4]Jiang bd,Li xs.(1997)Chinese Regional

Culture. Shandong Fine Arts Publishing House,
Jinan.

- [5] Chen jz, Chen lh, Chen lf. (2011) *History of Chinese Dehua porcelain*. Shanghai Jiao Tong University Publishing House, Shanghai.
- [6] Liu mh. (2006) *Shiwan Ceramic Sculpture*. Guangdong People's Publishing House, Guangzhou.
- [7] Hang j. (2018) *History of Chinese Arts and Crafts 3rd Edition*. People's Fine Arts Publishing House, Beijing.
- [8] Zhong rr, Shi x. (2008) *The Artistic Characteristics of "Shiwan Ceramic Sculpture"*. In: Ye sm, Li mz. (Eds.), *Pottery in Shiwan-Foshan "Shiwan Ceramic Sculpture"*. Guangdong Education Publishing House, Guangzhou. 51–71.
- [9] Wang cw. (2000) *History of Chinese Art*. Qilu Publishing House, Shandong.