

“百龙图”瓷板壁画的制作与研究

刘迪

(哈尔滨商业大学,黑龙江 哈尔滨 150000)

摘要:“龙”这一古老的图腾艺术与中华五千年的文明史息息相关,我们总结并借用古人留下的遗产,用艺术的语言来为大家展示,用陶瓷独有的艺术风格去塑造新时期的中华图腾艺术。

关键词:“百龙图”;瓷板壁画

随着小型电窑在社会的普及程度增多,越来越多的陶瓷爱好者都能通过小型电窑烧制出精美的陶瓷工艺品。小型电窑一般使用220伏电,其优点是耗电量少,空间虽小但可以随时进行烧制,不需要制作完成大量作品再进行烧制,这样降低了烧制失败的风险。小窑烧制起来比较灵活,随做随烧,烧出的作品发现不完善可以随时进行调整,保证了成品率。通常情况下,小型电窑是用来烧制一些小型作品,而并不是用来制作大中型作品的,但往往由于条件不具备,没有大型电窑的陶瓷爱好者想要完成大型作品,通常会采用制作多件作品,再拼合成较大作品来完成预想的陶瓷作品。我们工作室也是用这样一种方法制作出一幅大约宽2.6米,高3.2米的大型壁画——“百龙图”壁画。下面笔者将“百龙图”的想法的产生、设计的过程以及制作的方法等介绍一下:

1 “百龙图”想法的由来

2012年,为我校设计制作建校60周年陶瓷纪念品,恰好是壬辰年,“龙”也是从那一年起真正的开始走入了我的世界。我的学生时代所学专业是油画,而学习陶艺是从2010年初开始的。当时,学院要建立陶艺工作室,派我到鲁迅美术学院陶艺工作室进修了半个学期。随后,在2010年末成立了工作室。当时,对陶瓷艺术知之甚少。于是,在2011年初,我拿着仅有的一些积蓄来到了瓷都景德镇,开始了真正的陶艺之旅。同年下半年,开始设计制作建校60周年纪念品。大概半年的时间里,从最初的泥稿到烧制成瓷,院校领导非常重视,多次前来指导。2012年初,选定景德镇一家工厂代工批量烧制。这件纪念品上半部分为蜿蜒“升龙”,脚踏祥云底座,龙的形象源自汉玉,加上现代元素。共有三种釉色,分别是影青、青铜、新贵妃醉。正是通过制作纪念品,我开始了对“龙”这一传统纹案进行了一系列的研究,深刻体会到传统纹案的博大。在对这一传统纹案系统研究总结后,于是我又开始了新的计划,还是做“龙”,但这次不是做一条龙,也不是自己在做,而是发动陶艺工作室的同学们一起进行创作。当我把这个计划方案交给他们时,同学们都非常兴奋的积极的参与进来。经过简短的雕刻技法训练,几位同学逐渐能够独立的、很好的雕刻成型;而在设计和构思方面,同事倪鑫老师给了我很大的帮助,从开始的计划做20件龙,到60件,最后定为“百件”。

2 “百龙图”的设计过程

龙,这一虚拟生物的起源有很多种说法,受到认可较多的结论是:龙起源于原始氏族社会的图腾崇拜,它是由许多种动物图腾综合起来的虚拟动物。图腾是原始社会人类的“自然崇拜”与“祖先崇拜”的结合物。它是一个部落(氏族)或几个部落(氏族)共同信奉的旗帜和符号。原始氏族部落都有各自崇拜的神灵和符号,当两个部落合为一个部落时,两个部落信奉的神灵符号也结合在一起,形成了新的、虚拟的符号。作为中华民族传统文化象征的龙和风,也是这样逐渐形成的。明代李时珍《本草纲目》曰:“龙有九似:头似驼,角似鹿,眼似兔,耳似牛,项似蛇,腹似蚕,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎。”几千年来,龙的形象由最早简单质朴、抽象神秘演变为威严矫健、俊逸雍容、姿态各异、复杂多变。龙的内涵也由原始先民的图腾逐渐演变为封建社会皇帝的象征,而今成为了炎黄子孙的代表,中华民族的象征。

百龙图,汇集了从迄今为止发掘的最早的、大约距今6000年的

蚌壳龙开始,经历了新石器时代、夏、商、周、春秋、战国、秦、汉、唐、宋、元、明、清至今各个朝代不同器具(玉器、青铜器、石器、瓦当、漆画、帛画、刺绣、铜镜、陶瓷)上龙的形态以及龙的不同种类,各个朝代龙字的名家书法、篆刻作品,龙之九子等100件图纹,并加以解读。哈商大设计艺术学院陶艺工作室的师生们将这100件作品制作成99件陶瓷艺术品,每件作品成瓷尺寸约为23厘米方形瓷板,运用陶瓷雕刻技法手工雕刻完成后,施不同种类的釉色,经哈商大陶艺工作室电窑1240度高温烧制而成。99件作品都印有同一个的龙纹印章,组成“百龙图”。这样每件作品分开可单独欣赏,组合一起可以成为大约2.6米宽,高3.2米的大型壁画,而支撑每块瓷板的底座高低错落又形成立体的,具有一定冲击力的视觉艺术作品。

这件“百龙图”作品,源自中华6000年劳动人民的艺术结晶,也源自后人的整理与解读,尤其是徐华铛先生,他多年来在工艺美术史论中的研究和探索,现已出版成书60余部,硕果累累。“百龙图”中的许多图文也都源自徐先生的书籍,我只是踏着巨人的脚印在前,尝试着用另一种语言去展现。

3 “百龙图”的制作过程

工具:A、木板:长宽大于30厘米的木板。B、方形木框:用木条制作成内壁长宽为25厘米的方形木框(类似油画框)。C、A3纸一张。D、设计图复印在A3纸上。E、泥土:这件作品所用的泥大部分选用的是山东淄博的陶泥,也有一小部分使用的是景德镇的普通瓷泥。F、擀面杖:用来滚动制作泥板。G、刮板:刮平瓷板用。H、喷壶、雕刻工具等。泥板制作过程:A、制作方形泥板:先将A3纸平放到木板上(防止泥板沾到木板上),再将方形木框放在纸上。将揉好的泥放入方形木框内,用手按压,泥如果没有填满,再取小块泥进行添加,注意的是在添加时,泥与泥衔接处不要产生气泡,防止烧制过程中炸窑(个别学生没有重视这一过程导致炸窑)。泥如果过多,可用擀面杖滚动按压,再用刮板刮掉多余的泥。直到制作成方形泥板。湿泥雕刻大型:用喷壶将泥板和打印好的设计图喷湿,把图纸贴到泥板上,注意上下左右不要贴出框外,用刻刀按图扎透,并在泥板上留下痕迹,用锥子之类的工具刻出细节部分。直到将图案上的大部分外形雕刻到泥板上。在泥板没干之前雕刻出大型,去掉不需要的泥土。雕刻细节:随着泥土慢慢变干,越加坚硬,按照设计图将细节雕刻出来,需要注意的是浅浮雕的一些雕刻技法的运用,合理的安排每一条线面的前后关系。上釉和烧制:泥板干后,整理细节,去灰补水后,依据设计图的要求上相应的釉色。上釉的方法可以采用喷壶喷洒,也可以用毛笔沾釉涂抹。上好釉后根据釉色所需的温度入窑烧制。

“龙”这一古老的图腾艺术与中华五千年的文明史息息相关,严谨的去了解,“龙”纹演变的历史,你会感到古人是那样的智慧。今天,我们总结并借用古人留下的遗产,用另一种语言来为大家讲述,我想在将来,随着我对古代图腾艺术的不断的探索,当我走遍了祖国各个博物馆,研究了更多的古代图腾后,我会用更加准确的语言来描绘它,也会用自己的风格去塑造新时代的中华图腾艺术。