

中国韩国传统黑色土器的美学性比较研究

金善范

东北大学艺术学院

[摘要] 本论文通过中国、韩国传统黑色土器的美学性比较, 深入观察传统黑色土器的造型特征, 制作工艺, 烧制技法, 窑炉构造等。从中提炼出两国传统陶瓷的美学性, 即自然性、平凡大众性、重压感、重量感及匠人精神。总结了这种美学性对现代陶艺烧制的影响。结合本文作者的创作经历与国外现代陶艺家的黑色土器作品展现给读者。抛砖引玉, 敬请批评指正。

[关键词] 传统黑色土器; 传统陶瓷; 美学性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.720

中国有着悠久的烧制陶器的历史, 黑色土器的代表性的文化是龙山文化, 距今4320-3950年。因最早出土的黑色土器是在今山东省章丘龙山镇而得名。在这里作者为何把龙山文化黑陶为黑色土器? 严格讲陶器是包含低温釉的, 龙山文化的黑色土器是抛光打磨强还原焰烧制而产生的黑色, 是完全

无釉的土器。

本作者在韩国读博士学位期间, 大量阅读了韩国陶瓷史。据史料记载, 韩国的黑色土器的烧制时期略晚于中国龙山文化的烧制时期, 距今约3000多年。

我们的祖先发明与使用辘轳, 即利用离心力来把黏土

(龙山黑色陶器)

制作成器皿, 自然干燥后进入倒焰窑(俗称馒头窑)进行烧制。

黑色土器的烧制特点是从氧化焰到强还原焰的转化技艺, 即当窑内温度达到1100度时, 从窑口里加入一定量的水, 使燃烧中的劈柴接近于灭火状态。然后烟道和火口完全密封, 这样窑内严重缺氧之中缓慢燃烧, 促使坯体还原成青色或黑色。

黑色土器在中国隋朝之前称瓦器, 近代称土器, 1928年以后正式称黑色陶器或黑陶。主要为生活器皿如黑碗、花盆、青砖、青瓦等。黑色土器中尤其蛋壳具有艺术特色“黑如漆、薄如纸、明如镜、声如磬”之称。黑如漆指黑陶泥通过烧制后, 颜色如漆一般; 薄如纸指蛋壳陶如鸡蛋壳一样薄, 明如镜指黑陶通过压光之后, 明亮如镜。声如磬指蛋壳陶经高温烧制, 不惧水, 硬度高。

还原焰是不完全燃烧的火焰, 这时窑中所产生的一氧化碳和氢气多, 没有或者极少游离氧的存在, 还原焰能使坯体内的高价铁(Fe₂O₃)得到充分还原变为氧化亚铁(FeO)而变成青色。消灭陶瓷色泽发黄的现象。

(韩国陶艺家)

韩国的黑土陶器的发展历史来说, 与中国有着很大的区别, 与韩民族的半岛国地域文化, 生活习惯有关。生活器皿制作以强调结实、耐用为目的, 烧制的陶器普遍坯体很厚, 简单磨光表面比较粗糙, 烧成温度偏低。

本文着重分析中国, 韩国黑色土器的造型, 装饰特点及烧制效果当中, 所产生的不同的美学性。

1 自然性

中国, 韩国 最早出土的黑色土器的很重要的美学性是自然。

黑色土器的自然性的美学是与其他陶瓷制品比较起来更具有自然性。最早出土的大量陶器中, 大部分色泽是红色为主, 就是产生黑色土器之前的红陶文化。随着时代的变迁, 陶器烧制技术也不断的发展起来了。烧制过程中没有充分燃烧的陶器出窑时色泽呈灰色, 窑炉被雨浇过后雨水渗透到窑内, 产生了黑灰色的土器。这样陶匠们发明了强还原焰烧制技术, 一直沿用至今。

样式主要有生活器皿, 建筑用瓦片等, 都是以实用功能为主的黑色土器, 以大自然中采取可烧制的黏土原料, 经

过简单的过滤工艺，在较粗糙的坯体上用光滑的鹅卵石反复磨，使其表面产生细腻的光面，增加了质地密度与土器的烧成强度。这样烧制出的土器即有很自然的手工打磨的痕迹，又有火焰之中自然留下来的，阳面与阴面的色泽区别，灰色与乌光黑色完美的展现在坯体上。

自然性的美学是从古代陶匠们在落后的，原始的制作土器中，自然产生的美学理念。无为自然就是这样影响着现代艺术，现代美学及现代哲学思想。

2 平凡，大众性

平凡，大众性美学的定义来自传统瓦当的制作与烧制。中国，韩国的古建筑中常见，是古代中筒瓦顶端下垂部分。特指东汉和西汉时期，用以装饰美化和蔽护建筑物檐头的建筑附件。瓦当上刻有文字、图案，也有用四方之神的“朱雀”“玄武”“青龙”“白虎”做图案的，是屋檐最前端的一片瓦为瓦当，瓦面上带著有花纹垂挂圆型的挡片。

汉代瓦当主要有黑灰陶瓦当、灰陶瓦当资格最老，也最普通，从西周到明清始终是瓦当中最主要的品种。在不同的时期，不同的地方，不同的民族，烧制方法基本都采用了“馒头窑”，产生了灰中带有黑灰色的窑变效果。制作过程就是圆形黏土饼上刻人们平凡生活当中喜闻乐见的动物、花草、吉祥文字等。

从现代陶艺家们所推崇的美学来分析，我们的祖先已经发明了即平凡，又大众化的现代美学。

3 重压感，重量感，强烈性

从黑色土器色泽中产生的重压感是黑色土器的另一种美学，重量感的一种是质朴、浑厚、古拙的美产生的，这正是现代陶艺家们为它痴迷并投入身心去努力追求的原因所在。传统重的是技术，而当代更加倾向于观念的重视，对人性自由的追求。当代陶艺家们此时关注的不是集中在明确的造型和装饰的设计上，而更多在于窑炉烧制时候的气氛、陶土的品类以及作为燃料的木柴品种、烧成的时间、温度的控制等对一件作品最终形态的影响，作品的细节因此呈现了较多偶然性的特征，作品的品格也因为这些偶然性的细节而被呈现。

烧成的作品有受火面与背火面的阴阳变化与火焰痕迹。它散发一种质朴、浑厚、古拙的美感，是黑色土器陶艺家为它着迷尽心追求的原因。

黑色土器就具有很高的机动性质，只要大原则掌握住，其他的呈现就视为随机性的效果，土器的特质本来就不那样精准，在预期效果外，出现某些意外的精彩效果。这也是土器烧制迷人的部分。本文作者平常创作作品时常用的技艺之一。出窑前任何人都没把握，总是有出乎意外的收获。

黑色土器的烧制技艺中还有乐烧工艺，当窑内温度达到烧结时，把通红的坯体从窑中取出，放入木屑当中，在缺氧的情况下变成强还原焰气氛，产生意想不到的色泽，这是人与窑的对话、火与土的共舞，运用最原始自然的方式结合而

形成独特的、耳目一新的作品。作品表面可以感觉到火焰流窜在坯体上所烙下的吻痕和木柴燃烧后的灰烬产生的粗犷自然的质感、朴拙敦厚的色泽、深沉内敛的古雅，带给创作者更多的惊喜和艺术享受，这也是电窑或瓦斯窑所不能及的。

因此现代陶艺家们在烧制陶瓷时有意追求火焰痕迹。它散发一种质朴、浑厚、古拙的美感，正是陶艺家为它着迷而投入庞大心力去追求的原因所在。

4 匠人精神与现代陶艺美学

黑色土器的匠人精神是经过数千年，数百年的反反复复的制作陶瓷的漫长的历练之中形成的一种积累。从原料的筛选，成型工艺的反复摸索，陶瓷烧制中无数次的失败，都需要每一道精湛的工序，一丝不苟的精神才能完美的呈现出来。

著名的画家又是美术评论家康定斯基(Kandinsky)在他的画论中对黑色给予很高的评价。无限的无可能性，落日后的无可能性，没有未来与希望的永远的沉默就是黑色内在的震动。表面上黑乎乎没有色彩，这就是黑色的视觉力量。它有着内在的、无限的、潜在的内面。

本文作者的博士课程就是围绕着黑色土器创作的。烧制陶瓷的黏土本身是大自然与时代留下来的一种痕迹。同时，现代陶艺思考的是怎样表现创造性意念与创造性意识形态的美学。为了着重研究中国，韩国传统黑色土器的制作工艺与烧制，结合自己对现代陶艺的理解，亲手建造了三洞阶梯式传统柴窑，并烧制出了很多作品。

经过长时间的摸索，从具有匠人精神的使用性陶瓷中提炼出现代陶艺发展所需的平凡性美学、朴素性美学，强调黑色土器的重量感、重压感、黑色的强烈感。

结语

黑色土器是我们祖先在为最基本的生活便利而发明并烧制的器皿种类，经过漫长的岁月不间断的提高制作工艺，不间断的烧制过程中超越了单纯的使用性，孕育了中国，韩国特有的朴实的造型美和装饰美。逐渐形成东方特有的陶瓷文化，具有时代的美感和价值尺度。很多现代陶艺家在传统土器、陶器、瓦器等种类中吸取美学营养，在传承与创新之中创作，如空间艺术、环境艺术、装置艺术等领域发挥视觉多样化，传统性与现代性融合的强调民族性的个性作品。传统黑色土器美学性的再发现、再活用是本文的意图所在。

参考文献

- [1]田自秉，吴淑生，田青.中国纹样史，高等教育出版社，2003-11.375-403
- [2]朗绍君，刘树杞，周茂生.中国造型艺术辞典，ISBN7-5006-2174-4，中国青年出版社，cIP数据核字(96)第03843，754-781
- [3]回硕.[CIP]中国装饰图案集成. ISBN 7-5314-2673-0 辽宁美术出版社，cIP数据核字(2001)第00287，137-142.683-705