

Research on the Contemporary Sculptural Transformation of Cloud Pattern Symbols in Ceramic Materials

Huimin Gu Wei Liu

Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

As a highly symbolic decorative motif in traditional Chinese visual culture, cloud patterns originated from the abstraction and generalization of natural clouds and mist. Evolving over millennia from the pre-Qin and Qin-Han periods to the Ming and Qing dynasties, they were widely applied across various materials such as bronze, jade, lacquerware, and ceramics. Their cultural connotations encompass auspiciousness, ascension, and continuity, reflecting both religious beliefs and ritual culture as well as folk psychology and aesthetic preferences. Entering the contemporary art context, ceramics gradually shed their singular attributes of "utility" and "decoration," becoming a sculptural medium that carries conceptual and spatial dimensions. The material properties of clay, firing, and glaze form a linguistic system that not only provides the physical conditions for the spatialization and dynamization of symbols but also imparts works with chance and emotional tension. Consequently, cloud patterns have transformed from two-dimensional motifs into three-dimensional forms and from traditional decoration into contemporary expression in ceramic sculpture. This paper reviews the historical evolution of cloud patterns, focusing on the linguistic potential of ceramic materials and their role in contemporary sculptural practice, with selected artist case studies serving as analytical anchors. The research demonstrates that the revival of cloud patterns in contemporary ceramic sculpture not only preserves traditional cultural memory but also exhibits openness and generativity through material processes, revealing the enduring value of traditional symbols in modern visual culture.

Keywords

cloud patterns; ceramic materials; sculpture; material language; contemporary expression

云纹符号在陶瓷材料中的当代雕塑转化研究

顾慧敏 刘伟

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

云纹作为中国传统视觉文化中具有高度象征性的装饰母题,起源于对自然云气的抽象与概括,历经先秦、秦汉至明清的长期演变,在青铜、玉器、漆器与陶瓷等多种材质上广泛应用。其文化意涵涵盖吉祥、升腾与绵延,既折射出宗教观念与礼制文化,也反映了民俗心理与审美取向。进入当代艺术语境,陶瓷逐渐摆脱“器用”与“装饰”的单一属性,成为承载观念与空间的雕塑媒介。其泥性、火性与釉性构成的语言特性,不仅提供了符号空间化与动态化的物质条件,也赋予作品偶然性与情绪张力。云纹因此在陶瓷雕塑中完成了由二维图案向三维形态、由传统装饰向当代表达的转化。本文在回顾云纹历史脉络的基础上,重点分析陶瓷材料的语言潜能,探讨其在当代雕塑实践中的作用,并以部分艺术家案例为论证支点。研究表明,云纹在当代陶瓷雕塑中的再生,既延续了传统文化记忆,又通过材料过程呈现开放性与生成性,显示出传统符号在当代视觉文化中的持续价值。

关键词

云纹; 陶瓷材料; 雕塑; 材料语言; 当代表达

1 引言

在中国传统艺术的视觉体系中,云纹以其多样的形态与深厚的寓意而长期存在,从新石器时代陶器上的旋涡纹样,到商周青铜器的礼制装饰,再到唐宋建筑与明清陶瓷的繁复图案,始终作为重要的装饰符号延续至今。它既是对自然云气的抽象,也是宗教信仰与社会观念的象征,承载着吉

祥、升腾与绵延的文化意涵,并在中国视觉文化中形成了稳定而深远的影响。进入二十世纪,随着艺术观念与展览制度的变化,雕塑逐渐突破传统材料与范式的限制。陶瓷凭借其悠久传统与独特性能,逐渐脱离“器用”和“装饰”的单一身份,转向能够独立承载观念与空间的艺术媒介。其泥性的可塑性,使云纹获得从二维图案向三维结构延展的可能;火性的偶然性,使符号的漂移与升腾意象通过变形与裂痕得以具象化;釉性的流动与肌理,则赋予其情绪化与开放性的视觉层次。正是这些特征,使云纹在当代陶瓷雕塑中实现了新的表现方式。相比于对云纹历史和象征的研究,材料层面的

【作者简介】顾慧敏(2000-),女,中国上海人,硕士,从事雕塑创作与理论研究。

讨论仍然不足，而正是在陶瓷这一特殊材料的作用下，云纹才能在当代艺术创作中超越装饰的局限，获得空间化、动态化与情绪化的表达

2 云纹符号的历史与文化意涵

云纹是中国传统艺术中最具代表性的装饰符号之一，其起源可追溯至新石器时代陶器上的旋涡与卷曲纹样。这些早期形态多源于对自然云气的观察，既体现了先民的审美抽象，也反映了对天象的敬畏。随着社会与宗教的发展，云纹逐渐从自然描摹转向礼制与宇宙观的象征符号，成为视觉文化的重要组成部分。商周时期，云纹常见于青铜礼器，与饕餮、夔龙等结合，形成庄重的装饰体系，象征天意与庇佑。秦汉时期，云纹趋于规范化，出现在漆器、壁画和织物中，常与升腾、超越的观念相联系。唐宋时期，宫廷与宗教艺术中云纹繁复华丽，而在民间器物中则趋于简约理性，体现出社会审美的多样性。至明清时期，云纹广泛应用于陶瓷、织绣和家具之中，既象征皇家权威与祥瑞，也寄托民间祈福与延续的愿望。

纵观历史，云纹的文化意涵集中在三方面：一是吉祥与护佑，寄托社会心理的安宁诉求；二是升腾与超越，承载宗教与宇宙观念；三是连绵不绝，象征生命繁衍与家族延续。正是这种寓意与形态的双重稳定性，使云纹能够在不同时代与材质中延续。进入当代艺术语境，其灵动与开放特征为与陶瓷材料的结合提供了契机，为符号的再生与转化奠定了基础。

3 陶瓷材料的语言特性与雕塑转化

陶瓷作为雕塑材料，区别于金属、石材与木材的独特性，在于其由泥性、火性与釉性三方面共同构成的语言潜能。这三重特性既决定了陶瓷作品的物理形态与表面效果，也深刻影响符号的生成方式与观念的表达路径。云纹作为传统视觉符号，能够在当代陶瓷雕塑中焕发新生，正是依赖于陶瓷材料特性的充分调动与艺术家的创造性运用。

3.1 泥性与可塑性

泥性指陶土在成形阶段的可塑与延展特征。它赋予创作者高度的自由度，使云纹由二维图案向三维形态推进成为可能。在塑形过程中，卷曲、叠置与穿插的手法能够直接将云纹的曲线语汇转化为空间结构。例如，片层叠置能够模拟层云的漂浮与堆积感，旋转与回环的操作则强化了符号的动态属性。与石材、金属相比，泥料具有反复加工与调整的可能性，这使得艺术家能够在不同温度与硬度之间调整形态，从而保留塑形痕迹与微小的凹凸。这些细节在光照下转化为明暗分化，进一步强化了云纹的韵律感与延续性。换言之，泥性不仅是形态的生成条件，更是观众得以感知符号节奏与空间逻辑的重要媒介。

在当代实践中，朱乐耕的陶瓷雕塑（如图1）可视为泥性推动符号空间化的典型。他常以线条与块面的结合处理云

纹，使之不仅停留在表面装饰，而是融入整体结构，成为作品体量与节奏的重要组成部分。通过泥性的灵活性，云纹获得了“结构化”的意义，即从边缘图案走向形体核心。这种空间生成，标志着传统符号在材料作用下完成了语境的转变。

图1 朱乐耕作品《天水之镜像》

3.2 火性与偶然性

火性是陶瓷在烧成过程中呈现的偶然性与不可控性。温度与气氛的差异常常导致坯体的收缩、变形与裂痕。这些痕迹并非瑕疵，而是陶瓷区别于其他材料的重要特征。对于云纹而言，火性的作用尤其突出：它将符号的漂移、升腾与变化以物质痕迹的方式固定在作品之中。

云纹本身具有动态与无常的意象，与火性所生成的偶然性形成高度契合。烧成过程中产生的细微色差、釉层厚薄不均或局部开裂，往往在视觉上强化了“云气弥散”的效果。李立宏的《云梯》即体现了这一点。作品以青花云纹覆盖瓷板，并将其铺展于建筑楼梯的空间中。由于火候的差异，青花在色泽上呈现冷暖变化，与卷曲延展的云纹结合，产生出连续而动态的视觉体验。观众在楼梯行走过程中，既感受到符号的升腾意象，也直面火性留下的不可控痕迹。这种经验不仅是视觉的，更是时间性的，因为它记录了材料在高温过程中的生成状态。

火性的意义在于，它使云纹的表现脱离了静态几何符号的局限，转化为动态生成的痕迹。偶然性所带来的裂痕与变形，为符号注入了情绪张力，使观众在观看中感受到作品的“在场性”与过程性。这种特征使陶瓷雕塑具有超越传统装饰的表现力，成为承载当代经验的重要媒介。

3.3 釉性与表面效果

釉性是陶瓷材料区别于其他雕塑媒介的关键。釉色在高温中发生流动、沉积与扩散，形成厚薄不均的色层；缩釉与开片产生的裂纹肌理，则赋予作品丰富的视觉与触觉层次。这些变化与云纹的弥漫、舒展意象高度契合，使符号从装饰性转向情绪化表达。釉色的流动性尤其能模拟“云气”

在天空中的漂浮。色泽在釉面上的聚散与消融，往往产生类似云层的叠合效果。陈超的《云纹·璨》通过多彩釉色的扩散与聚合，营造出轻盈与愉悦的氛围，使云纹在作品中不仅作为可识别的符号出现，更成为唤起观众情绪的媒介。这种“情绪延展”表明，釉性不仅是表层效果，而是参与符号意义生成的核心环节。

釉性还赋予云纹更多开放性解读的可能。不同光照与角度下，釉色呈现出随时间变化的层次，使观众获得动态的观赏经验。这种可变性与开放性，与云纹象征的流动与无常形成呼应，使符号在当代审美中具备新的生命力。

3.4 三性互动

泥性、火性与釉性并非孤立存在，而是在创作中彼此交织，形成符号更新的综合机制。泥性提供空间结构，火性留下时间痕迹，釉性赋予视觉与情绪的层次。当三者共同作用时，云纹不再是二维装饰图案，而是转化为空间性、动态性与情绪性的综合体。

在当代实践中，艺术家往往有意利用三性的互动来增强符号的表现力。例如，在瓷板拼贴项目中，泥性使图案得以延展为空间结构，火性留下的色差与变形强化了视觉层次，而釉色的流动则为整体增添了轻盈与不确定感。三性共同作用，使云纹在观众体验中呈现出连续、流动与开放的状态。这种转化不仅拓展了符号的形态边界，也赋予其新的文化内涵。

3.5 材料过程与文化延展

陶瓷材料的语言特性，不仅改变了云纹的形态，也推动了其文化意涵的延展。泥性的空间化，使云纹获得结构意义；火性的偶然性，使其承载生成与变化的象征；釉性的情绪化，使其具备开放性的心理共鸣。三者共同作用下，云纹在当代雕塑中已超越单纯的吉祥符号，转化为承载时间性、情绪与公共性的文化符号。

这表明，云纹的当代表达不仅是形式的转化，更是文化语义的更新。通过材料过程，传统符号与当代观念之间建立起新的关联：云纹既延续了历史记忆，又通过陶瓷语言的介入，与观众的当下经验发生互动，形成跨越时间与文化的双重价值。

4 当代语境下的观看与传播

当代艺术的发展不仅改变了陶瓷在雕塑中的地位，也重塑了云纹的传播与接受方式。展览空间中的灯光、尺度与观众动线，使陶瓷表面的釉色变化与肌理细节被放大，云纹

不再是单纯的装饰符号，而是通过空间化的观看经验被重新理解。观众在行走与凝视之间，感知到符号的连续性与流动性，这种体验强化了云纹的动态特征。公共艺术环境进一步拓展了云纹的文化功能。作品进入城市广场、公园与建筑空间后，云纹与场所记忆、社会集体经验发生互动，符号意涵由个体审美转向群体共享。例如在一些当代公共项目中，云纹被置于大型陶瓷装置中，借助尺度与环境的放大效应，形成开放而具公共性的文化符号。数字媒介的传播为云纹提供了新的展示平台。作品在网络与社交媒体中被反复传播，符号的辨识度和象征性得以放大。云纹既作为传统文化的视觉记忆被认同，同时又在当代语境中成为跨媒介传播的符号资源。由此可见，当代展陈、公共环境与数字传播三者共同作用，使云纹在陶瓷雕塑中的当代表达超越了材料本体，进入更广阔的社会文化语境。

5 结语

综观全文，云纹在当代陶瓷雕塑中的转化显示出传统符号在新语境下的生命力，而这一过程的关键在于陶瓷材料所独具的语言特性。泥性的可塑性为云纹的空间生成提供条件，火性的偶然性赋予其动态与时间感，釉性的流动则拓展了情绪与视觉的层次。正是这些特征，使云纹摆脱了单一的装饰功能，成为能在空间、观念与公共层面展开的艺术符号。当代艺术家通过实验与实践不断深化这种转化，使云纹既延续了历史文化记忆，又回应了当下的审美经验。由此可见，陶瓷材料不仅是创作的技术媒介，更是推动符号更新与意义生成的决定性因素。云纹的当代表达，正揭示了传统与当代之间通过材料过程建立联系的可能，也提示我们未来在研究与创作中应更加重视材料的文化维度及其所承载的开放性价值。

参考文献

- [1] 练春海. 云纹与汉人升仙信仰中的元气观念[A]. 大匠之门(37)——北京画院主题论文汇编[C], 2023-05
- [2] 刘立成. 我国古陶瓷云纹传播的若干历史阶段及其特征[J]. 新闻前哨, 2025, (12): 71-73.
- [3] 符新跃. 陶瓷上云纹符号的装饰性探讨[J]. 佛山陶瓷, 2024, 34(02): 84-86.
- [4] 林琳, 黄华明. 中国传统纹样之云纹形态演变探议[J]. 美术教育研究, 2022, (01): 50-51.
- [5] 高扬. 中国传统纹样的审美趣味[J]. 长春大学学报, 2008, (03): 74-76.