

Analysis of the Aesthetic Characteristics and Creative Practice of the Natural Texture in Ceramic Kiln-Burning

Jinguo Lai

Yanhuotang Ceramic Studio, Fuhai County, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Ceramic kiln-burning is a precious treasure in traditional Chinese ceramic craftsmanship. Its greatest charm lies in the natural texture that emerges without human deliberate carving, formed through the interaction of the kiln fire and the coexistence of the three elements. This paper takes the natural texture of ceramic kiln-burning as the research object and mainly employs methods such as literature research, practical investigation, and case analysis to conduct a systematic analysis of it, clarifying the value and significance of the natural texture of kiln-burning in contemporary ceramic art. By reviewing the aesthetic connotations of the natural texture of kiln-burning and combining specific creative cases, this paper proposes scientific and feasible creative practice strategies, providing theoretical support and practical references for the inheritance and innovation of contemporary ceramic kiln-burning art, and promoting the sustainable development of traditional kiln-burning techniques in the contemporary context.

Keywords

Ceramic Kiln-Burning Natural Texture; Aesthetic Characteristics; Creative Practice Strategies

陶瓷柴烧自然肌理的美学特征与创作实践探析

赖进国

浮梁县焱火堂陶瓷工作室, 中国·江西景德镇 333000

摘要

陶瓷柴烧是中国传统陶瓷工艺中的瑰宝, 它最大的魅力就是脱离了人工刻意雕琢的自然肌理, 在窑火的交融中自然形成的三者共生的艺术结晶。本文将陶瓷柴烧自然肌理作为研究对象, 主要运用文献研究法、实践调研法和案例分析法等方法来对其进行系统的分析, 明确柴烧自然肌理在当代陶瓷艺术中所具有的价值和意义。本文通过梳理柴烧自然肌理的美学内涵, 结合具体的创作案例, 提出科学可行的创作实践路径, 给当代陶瓷柴烧艺术的传承与创新提供理论支撑和实践参考, 促进传统柴烧工艺在当代语境下可持续发展。

关键词

陶瓷柴烧自然肌理; 美学特征; 创作实践策略

1 引言

陶瓷柴烧是用木材作燃料, 在柴窑中通过高温煅烧使陶瓷坯体和木火、落灰自然作用, 形成独特自然肌理的传统陶瓷烧制工艺, 它承载着中华民族千年的工艺智慧和美学追求。在当代陶瓷艺术多元化发展的情况下, 人工修饰、机械量产的陶瓷作品渐渐暴露出同质化的缺点, 而柴烧自然肌理所具有的自然之美、质朴之韵, 正好符合当代人对回归自然、追求本真的审美需求。因此本文以陶瓷柴烧自然肌理的美学特征和创作实践为研究对象, 整理出它的美学内涵, 分析创作过程中关键的要点和实践策略, 探讨它在文化传承、美学创新方面的重要意义。本次研究目的在于填补目前柴烧自然肌理研究理论与实践脱节的现象, 给陶瓷创作者提供实践上

的指导, 推动柴烧工艺的传承和创新发展。

2 陶瓷柴烧自然肌理创作的意义

2.1 文化传承意义, 延续传统工艺的精神内核

陶瓷柴烧工艺是中华民族几千年的陶瓷文化基因的承载者, 其烧制技艺和自然肌理的审美追求, 是传统陶瓷文化的重要组成。柴烧不像现代气烧、电烧工艺那样对温度、气氛进行精确的控制, 它依靠人工添柴、自然升温, 木火与坯体之间发生自然的交融, 保留了“天人合一”的传统文化精神。柴烧自然肌理是柴烧工艺主要的视觉表现形式, 保留了传统工艺的原生特点, 每一个肌理、每一处色泽都是对传统烧制技艺的继承和延续^[1]。在当代语境下研究柴烧自然肌理的创作, 能够让传统柴烧工艺走出“小众技艺”的境地, 使更多人了解传统陶瓷工艺的魅力, 继承传统工艺的精神内核, 实现陶瓷文化的活态传承。并且通过对柴烧肌理的创新创作, 可以给传统工艺注入新的活力, 使古老的柴烧文化在

【作者简介】赖进国(1984—), 男, 中国福建人, 国家一级技师, 从事柴窑烧制及陶瓷自然落灰的美学表现研究。

新时代焕发出新的生机，增强民族文化自信。

图1 陶瓷柴烧工艺

2.2 美学创新意义，丰富当代陶瓷的审美维度

当代陶瓷艺术的发展走向多元化、个性化，但是有些作品过于重视形式的华美和人工的修饰，忽略了自然之美，造成审美呈现的同质化、单一化。陶瓷柴烧的自然肌理凭借自身的独特性、偶然性，打破了传统陶瓷肌理审美上的局限，给现代陶艺增添新的审美因素。柴烧自然肌理不需要人工刻意雕琢，由火痕、落灰、窑变等自然因素形成，色泽、纹理、质感都具有不可复制性，自然天成的审美特质契合了当代人追求本真、崇尚自然的审美诉求，给当代陶瓷美学注入了新的活力。柴烧自然肌理美学表达有很强的包容性，可以和现代设计理念、当代艺术思潮相结合，从而实现传统美学与当代审美的融合创新，促进当代陶瓷美学的多元化发展^[1]。

2.3 工艺价值意义，彰显手工技艺的独特魅力

陶瓷柴烧是一项集技术性、艺术性于一身的手工艺，其烧制过程对创作者的技术要求非常高，从泥料的选择、坯体的成型、装窑、添柴、控火等每一个环节都需要创作者有丰富的经验，把握好每一个细节。柴烧自然肌理的形成，既不能完全摆脱自然的影响，也不能缺少创作者对工艺的掌握与控制，是手工技艺与自然力量共同作用而形成的结果。在机械量产的时代背景下，手工技艺所具有的独特价值愈加突出，柴烧自然肌理所体现出来的“手工温度”，不同于机械生产所具有的规整、统一，体现了手工技艺灵活性、独特性以及不可复制性^[1]。研究柴烧自然肌理的创作实践，有利于手工柴烧技艺的传承和提高，让更多的人重视手工艺的价值，弘扬手工艺精神，促进手工陶瓷工艺的可持续发展。

3 陶瓷柴烧自然肌理的美学特征

3.1 偶然性与唯一性，自然馈赠的不可复制之美

偶然性是陶瓷柴烧自然肌理最本质的美学特点之一，也是其区别于其它陶瓷肌理的重要之处。柴烧时木火的强弱、添柴的快慢、窑内温度分布、空气流通速度、落灰多少、分布范围等均属于无法精准控制的自然因素，这些因素的微小变化都会造成坯体表面肌理、色泽的不同。即使同一批坯体、在同一座窑炉、用相同的烧制工艺，最终呈现出来的自然肌理也不一样，没有两件完全一样的柴烧作品，因此赋予了柴烧自然肌理极强的唯一性。自然生成、不能复制的特性，

使每一件柴烧艺术品都成为独一无二的艺术珍品，带有自然的馈赠和偶然的惊喜。

3.2 质朴性与本真性，回归材质的原生之美

陶瓷柴烧自然肌理抛弃了人工修饰的繁杂与华美，回归到泥料和木材的本来面目，呈现出质朴、本真的美学风貌，这也是陶瓷柴烧自然肌理重要的美学特征之一。柴烧用泥多采用天然矿物泥，不加过多人工颜料、添加剂，保留泥料的色泽和质感，经高温烧制后，泥料本身的肌理被显现出来，表现出细腻、粗糙、疏松、致密等不同的质感，传递出自然、质朴的气息。同时柴烧时木材燃烧产生的落灰自然地附着在坯体表面，高温熔融后形成天然的落灰釉，色泽大多是米白、浅灰、深灰、褐色等自然色彩，没有艳丽的色彩修饰，表现出沉稳、内敛的本真之美。质朴性、本真性冲破传统陶瓷“精致、规整”的审美追求，重视回归材质本身，使观者在欣赏时体会到自然的纯粹与宁静，符合当下的人们对于本真的向往和崇尚简约的审美追求^[4]。

3.3 肌理与意境的融合，形神兼备的诗意之美

陶瓷柴烧的自然肌理不仅具有外在的视觉美感，而且蕴含着内在的意境之美，使肌理的形式与精神意境完美结合，呈现出形神兼备的诗意之美。柴烧自然肌理的形式是多样的，火痕的流畅舒展、落灰的斑驳错落、窑变的奇幻绚丽，构成了一幅幅自然的画卷，每一道肌理都像是自然的低语，传达着不一样的情感与意境。

4 陶瓷柴烧自然肌理的创作实践策略

4.1 工艺把控策略，精准掌控烧制环节的核心要点

陶瓷柴烧自然肌理的形成离不开烧制环节的精准控制，虽然柴烧具有很强的偶然性，但是创作者可以通过掌握熟练的工艺技巧，把控关键环节，引导自然肌理的形成，实现人工引导、自然呈现的创作目的。首先装窑方式的控制十分重要，装窑的密度、坯体的摆放位置、坯体之间的距离都会影响窑内温度的分布、空气的流通、落灰的附着，从而影响自然肌理呈现。创作者应该根据坯体的大小、形状、厚度来合理安排装窑位置，防止坯体过于密集造成温度不均，留出足够的空间让木火自由流通，从而使落灰均匀附着在坯体表面。其次，添柴节奏与控火技巧的掌控是重要的，添柴频率、木材种类、添柴量都会对窑内温度和气氛产生影响，进而影响到火痕、窑变形成。创作者应该积累丰富的烧窑经验，根据窑内温度的变化，灵活调整添柴的节奏和添柴量，控制窑内气氛的变化，引导火痕流畅、自然地发展，促进窑变的良性发展。最后，冷却过程的控制也不可轻视，冷却速度的快慢会影响釉面质感和肌理的表现，过快容易造成釉面开裂，过慢又会影响肌理层次。创作者要根据坯体材质及烧成温度，控制好冷却速度，用自然冷却或缓冷法来保证自然肌理的完整性与美感^[5]。

4.2 材料选择策略，契合自然肌理的材质搭配

材料是陶瓷柴烧自然肌理创作的基础，泥料、木材的

选择决定着自然肌理的色泽、质感、形态,因此创作者要按照契合自然、凸显特质的准则,合理选择材料,使材质和自然肌理完美结合。泥料选择上要以天然矿物泥为主,紫砂泥、粗陶泥、瓷泥等,这类泥料没有过多的人工添加物,保留了原有的色泽和质感,经过高温烧制后,可以呈现出细腻、粗糙、疏松等各种不同的肌理效果,符合柴烧自然肌理的审美特点。同时根据创作的需要调整泥料的粗细程度和配比,粗泥可以呈现出粗犷、质朴的肌理质感,细泥可以呈现出细腻、温润的肌理效果,合理的泥料配比可以丰富自然肌理的层次。木材选择上应选用质地坚硬、油脂含量适中的松木、柏木、杉木、杂木等,不同种类的木材燃烧后产生的落灰量、烟气成分不一样,会影响落灰釉的色泽和肌理。松木燃烧产生的落灰比较细腻,形成的落灰釉色泽偏浅,带有温润的质感;柏木燃烧产生的落灰含有较多的油脂,形成的落灰釉色泽偏深,带有独特的光泽;杂木燃烧产生的落灰成分复杂,可以形成色彩丰富、肌理斑驳的落灰釉。创作者按着创作目的挑选木材,或者用多种木材混合燃烧,从而得到自然肌理色泽和形态上的丰富。

4.3 设计融合策略,传统理念与现代设计的结合

陶瓷柴烧自然肌理的创作要传承传统的柴烧工艺精神内核与美学思想,也要融入现代设计思想实现传统与现代的融合创新,提高作品的时代性、观赏性。在传统理念的融入上可以借鉴中国传统美学里的“天人合一”“残缺美”“简约美”等思想,尊重自然的力量,不刻意追求完美,让自然肌理自然地展现出来,体现传统美学的韵味。同时可以借鉴传统陶瓷的造型和装饰元素,即瓶、罐、碗、盘等传统器型以及刻花、划花、堆塑等传统装饰技法,同柴烧自然肌理结合起来,体现传统陶瓷文化的魅力。传统瓶型的基础上,用柴烧自然肌理的火痕和落灰,体现出古朴、沉稳的韵味,实现了传统器型和自然肌理完美融合的效果。在现代设计理念的融入上,要联系当代人的审美需求和生活需求,改善作品的造型与功能,使作品具有艺术性与实用性。将现代简约设计理念融入柴烧作品的造型设计中,用简洁、流畅的线条搭配自然肌理质朴之美,制作出适合当代人生活场景的器物;用现代装饰设计理念去表现,用拼接、组合的手法,将柴烧自然肌理与金属、玻璃、石材等材质结合起来,丰富作品视觉层次和艺术表现力。也可以参考当代艺术思潮,注意作品情感表现以及个性化的体现,用自然肌理的形态、色彩来传达作者的思想感情、意念观念,使作品有感染力。

4.4 创新发展策略,突破传统的创作探索

陶瓷柴烧自然肌理的创作实践,要在继承传统工艺和美学的基础上不断突破传统、勇于创新,探索新的创作思路和方法,推动柴烧艺术的可持续发展。工艺创新方面可以结合现代科技手段,改进烧制工艺,用智能控温设备辅助烧窑,

在保留自然偶然性的基础上提高烧制成功率,探索新的装窑方式和添柴技巧,用分层装窑、交叉添柴等方法创造更加丰富、独特自然肌理形态。其次,在表现形式的创新上,可以跳出传统柴烧作品器型的局限,尝试雕塑、壁挂、装置等各种表现形式,把柴烧自然肌理同当代装置艺术融合起来,从而拓宽柴烧艺术的表现范围。最后在文化内涵创新方面可以联系当今社会的热点话题、文化思潮,把环保理念、人文精神等融入到柴烧自然肌理的创作中去,使作品既有视觉美感又有深刻的文化内涵和时代价值,从而实现柴烧艺术的创新发展。

图2 作者的思想感情

5 结语

综上所述,陶瓷柴烧自然肌理是传统陶瓷工艺和自然力量共同作用下形成的产物,蕴含着中华民族的文化基因和美学追求,独特的美学特征和创作价值,在当代陶瓷艺术领域里占据着重要的位置。本文通过对陶瓷柴烧自然肌理美学特征和创作实践的探究,得出柴烧自然肌理具有偶然性、唯一性、质朴性、本真性、肌理与意境融合、残缺性与包容性等多元美学特点,柴烧自然肌理的创作实践要从工艺把控、材料选择、设计融合、创新发展四个方面着手,实现传统与现代的融合、人工与自然的共生。陶瓷柴烧自然肌理的创作,既是传统工艺的传承和延续,又是当代陶瓷美学的创新和发展,它符合现代人追求自然、本真的审美需求和精神需求,有重要的文化意义、美学价值和当代价值。

参考文献

- [1] 李子辉. 陶瓷柴窑与柴烧的对比研究——历史渊源与现代实践探索[J]. 陶瓷科学与艺术, 2025, 59(04): 154-155.
- [2] 许超奇. 天目山柴烧基地共享平台的构建模式与教学研究[J]. 艺术教育, 2025, (04): 15-18.
- [3] 黄刚, 田金兰. 柴烧青白灰釉青花瓷的工艺特征与审美意蕴探析[J]. 陶瓷科学与艺术, 2025, 59(02): 108-109.
- [4] 吴乐天. 浅谈柴烧与当代美学呈现[J]. 东方收藏, 2024, (11): 143-145.
- [5] 余悦. 浅析柴烧艺术及其美学特点[J]. 陶瓷, 2024, (10): 151-154.