

软陶艺术设计 风格的多样性

软陶艺术设计的风格是多种多样的，由于软陶产生于 20 世纪 30 年代，所以现代艺术对软陶有很大影响。随着人类社会的进步，科学技术领域发展迅猛，开发了很多新技术、新材料和新产品；随着人们的生活方式和生活习惯的逐步变化，审美习惯也发生了巨大的改变，导致当代艺术在传统的形式基础上有了很多突破和创新。在视觉艺术中，建筑设计、景观设计、产品设计、服装设计、动漫设计等艺术形式紧跟时代的潮流，涌现出了大量的具有时代感的作品；在不同的地域中，由于文化以及艺术形式的影响，软陶创作艺术也呈现着多样风格。

从 20 世纪初开始，西方社会进入了现代时期，出现了与古典艺术和近代艺术面貌不同的现代艺术，突出特征表现为：在艺术形式上不再以写实的风格为主，而是体现艺术家个性的观念和形式语言，并且形成了许多艺术流派，如立体派、未来派、超现实主义、抽象主义、波普艺术、照相写实主义等，这些艺术流派使得当代艺术出现了前所未有的多元化发展，其中许多思维上的奇思妙想和表现手段上的开拓创新对软陶艺术的创作有很大的启迪。

就中国大陆而言在软陶创作手法上吸取了很多民间艺术的元素，比如面塑就与软陶有几分相近。面塑的造型一般是外形整洁、概括，内蕴饱满丰富，既有几何直线形式，又有饱含秦汉遗风的适合纹样，还有更加具象的独具民间造型风格的人物、动物、植物形象。这种传统的艺术形式对我国的软陶艺术形式有所指引，面塑的制作以捏、搓、揉、掀为主，在造型风格上准确地把握随意性这一特色。捏面艺人用小竹刀灵巧地点、切、刻、划，塑成身、手、头、面，披上发饰和衣裳。在简括整体的形体上以梳子、锥子等器物压出点、线或面以形成精巧的纹饰，产生一种力度上的强对比，极像汉代霍去病石雕上刻线的运用。软陶的柔韧性和黏性与面塑的材质很相似，所以面塑的许多制作技巧都可以直接用于软陶。

软陶艺术作品的创作形式是多种多样的，尤其是国外的一些艺术家的创作作品堪称奇迹，国外艺术家接触软陶比我国要早，所以他们对软陶的研究与创作手法技巧等的掌握要比我国大陆地区的艺术家精通许多。创作出来的作品当然也是呈现出了软陶作品的多样性。我们将在本章了解和认识一些国际软陶艺术家，从他们身上学习软陶艺术创作的方法。

2.1 软陶艺术家的创作观念及其演变

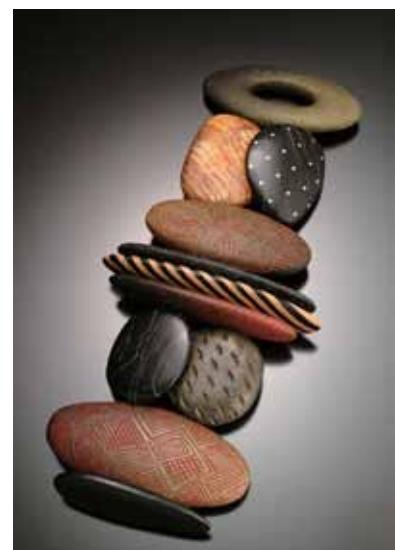
一、软陶艺术家 Kathleen Dustin

Kathleen Dustin 是一名软陶艺术家，也是一名配饰设计师。Kathleen Dustin 用色彩鲜艳的软陶黏土制作出来的女式手袋时常让人误以为是雕塑品。Kathleen Dustin 的早期作品都以女性为主题，她把女性的各种神态描绘得栩栩如生，并直接以她们的姿态作为手袋轮廓。在观察身边女性的同时，她也一直在审视自己的生活。手袋上的女性有的是她观察到的，有的反映了她自己的经历，她以此来引起其他女性的关注和共鸣。Kathleen Dustin 的第一个系列是“村姑”手袋，她们或蜷起身体，或盘腿而坐，或抱着小孩，这些手袋没有拎带，是最接近雕塑品的一个系列（如图 2.1.1 ~ 图 2.1.3 所示）。

此后的圣徒系列、石头系列和古典系列则加上了弧形把手或细绳带，在外观上更接近于包袋（如图 2.1.4、图 2.1.5 所示）。

同为石头系列的首饰（如图 2.1.6 所示）。

- (从左至右, 从上至下) -
 (图 2.1.1) 村姑手袋系列 1
 (图 2.1.2) 村姑手袋系列 2
 (图 2.1.3) 村姑手袋系列 3
 (图 2.1.4) 石头手袋系列 1
 (图 2.1.5) 石头手袋系列 2
 (图 2.1.6) 石头系列首饰

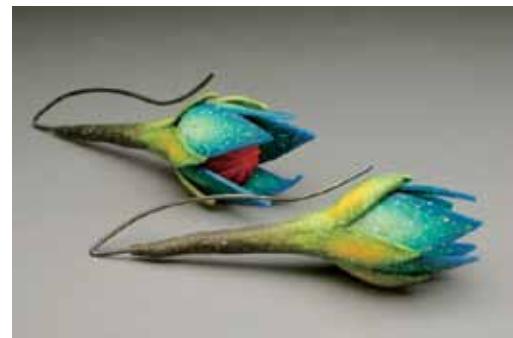
有时她会在手袋的背面印上《旧约》或《希伯来圣经》的内容，这些文字与正面的女性面部表情相呼应（如图 2.1.7、图 2.1.8 所示）。近年来，Kathleen Dustin 对植物界产生了兴趣，种葵、花蕾、苔藓、草地、树叶、枝条都成为她的灵感源泉（如图 2.1.9 ~ 图 2.1.18 所示）。她把这些平淡无奇、随处可见的小东西放大，提醒人们不要忽略人生中的平凡小事。

花卉耳环作品的灵感来自于大自然，但是又超越了自然中真实花卉的样式，蓝色的花瓣上有着星星点点的装饰，就像浩瀚夜空中的繁星一般（如图 2.1.16 所示）。

Kathleen Dustin 从 20 世纪 80 年代初以来就一直致力于软陶技术的研究开发，因为它是一门没有历史的艺术，同时也因为软陶是一种很好的工艺材料。作为软陶界一流艺术家，Kathleen Dustin 目前是很多国际软陶比赛的评审，并且她也曾经参加过很多软陶艺术比赛，得过很多奖，2008 年获得了“史密森工艺展”卓越设计未来奖。这个奖项足以说明她的作品的超前性，以及她的设计理念的先进性。她从生活中的点点滴滴搜集创作灵感，并给予人们一定的启示。2009 年她举办了个人的作品展，“植物世界的雕塑晚宴包”使她从最早期的手袋设计由女性转为植物，跟她多年的历练与对生命意义的理解是分不开的。

- (从上至下, 从左至右) -
 (图 2.1.7) 圣徒系列手袋 1
 (图 2.1.8) 圣徒系列手袋 2
 (图 2.1.9) 植物系列首饰 1
 (图 2.1.10) 植物系列首饰 2
 (图 2.1.11) 植物系列手袋 1
 (图 2.1.12) 植物系列手袋 2
 (图 2.1.13) 植物系列卷心菜项链
 (图 2.1.14) 植物系列摆件
 (图 2.1.15) 以蘑菇为原型的耳环
 (图 2.1.16) 植物系列花卉耳环
 (图 2.1.17) 植物系列海底生物手袋
 (图 2.1.18) 贴有蛋壳的项链

二、软陶艺术家 Donna Kato

Donna Kato 不仅仅是一位软陶艺术家，更是一位优质软陶的创作者，由于 Donna Kato 是一位美籍日裔软陶艺术家，所以她初期的软陶作品都具有日本风格，融入了很多日本的手工艺技术，比如说日本闻名世界的漆器，如图 2.1.19 所示的作品就极具日本漆器中的莳绘风格。

(如图 2.1.20 所示) 昆虫项链这个作品的抛光、眼睛部分的螺钿处理都像极了漆器中的螺片镶嵌手法。

(如图 2.1.21 所示) 该饰品的头部也有类似螺钿的细节处理，以及翅膀部分的用色也跟鲍鱼贝的自然色泽极其相近，想必是受到日本的传统工艺影响而创作出了这样的作品。

(如图 2.1.22 所示) 这个作品像极了犀皮漆器的制作方式。呈现出了随机的自由纹理，很漂亮。

(如图2.1.23所示)从这个作品开始就变得比较符合现代艺术的感觉了,想必跟Donna Kato移民美国有很大的关系!之后她的作品加入了大量的波普风格,现代元素以及神秘的西方或者说是非洲民俗元素。比如她的新作品(如图2.1.24~图2.1.26所示),大胆的用色、几何形的应用都给该作品增添了很多现代感。

这个系列的首饰作品也大胆地应用了颜色的对比、几何形的拼接、波普的圆点,都给作品本身带来了更多时尚的元素。

由于对软陶的色彩的不断需求和更高的要求,她创立了自己的软陶品牌Kato Polyday,2010年的北美销量是第一名。足以证明她对软陶颜色的要求已经超越了之前的软陶品牌,所以受到了广大软陶爱好者以及软陶艺术家的追捧。Kato的软陶色彩堪称极致,目前国内的软陶色彩可以说还达不到这种程度,并且烧制温度也不是恒定的。要反复做实验来精确烤制温度才能够做出很好的作品。

- (从左至右,从上至下) -

- (图2.1.19) 复古手袋
- (图2.1.20) 昆虫项链
- (图2.1.21) 昆虫与公主项链
- (图2.1.22) 仿漆器中的犀皮练习
- (图2.1.23) 树叶项链
- (图2.1.24) 波普系列手镯
- (图2.1.25) 波普系列戒指
- (图2.1.26) 波普系列戒指

三、软陶艺术家 Meredith Dittmar

Meredith Dittmar 现年 36 岁，是一位出生于波士顿的波兰艺术家和设计师，最初在麻州州立大学攻读雕塑与模型设计专业，之后发现自己的创意能量并展现在多媒体设计上。后来在多媒体界工作了很长一段时间，直到 1993 年她认识角色设计这种设计形式，用软陶雕塑出许多独一无二的玩偶“GUYS”，至今已经有 10 多年的时间了。她坦言自己的灵感源源不断，喜欢在玩偶上大做文章。目前她居住在波兰，已经因她的软陶雕塑大有名气。她 32 岁时的作品都是围绕着玩偶“GUYS”展开的（如图 2.1.27 ~ 图 2.1.30 所示）。

随着时间的推移，她的作品总是在不断变化。Meredith Dittmar 的作品使用软陶和电线创作了丰富多彩的浅浮雕，包括拟人化玩偶和奇异的动物。最初主要是历史和科学的灵感，阿兹台克建筑、像素和积分理论都给了她很多灵感和启发。除了软陶，Meredith Dittmar 的作品中还常常加入有机玻璃、喷漆树脂等材料。由于 Meredith Dittmar 曾是一位出色的多媒体艺术家，所以她能够跨界把软陶艺术应用到多个领域比如电影、广告等方面。直到她成立了自己的工作室后，她的软陶艺术形式逐渐成熟，创作了无数的奇异的小怪物形象，每个形象都栩栩如生、精细入微。从专业角度来说，她的作品相对于画来说，更有立体感，每个细节都凹凸有致，让人更直观地感受到制作水平的高超。

（如图 2.1.31 所示）作品中应用了流动的线条和抽象的图腾，给人带来潜意识的冥想，让观者猜想她的意图。画面中的人物没有头，却似乎发挥着某种不可抗拒的力量，用漏斗的感觉做出了画面的主体部分，画面十分考究。（如图 2.1.32 所示）画面上出现的植物非真实植物，有她自己的创造，她赋予了作品不同的生命，Meredith Dittmar 现阶段的作品都是发人深思的，她所寻求的是一种视觉的表达方式。

（如图 2.1.33 所示）齿轮、花、树木、类似分子结构的物件都能够把她的新奇的创意不知不觉在作品中呈现出来。Meredith Dittmar 利用这些毫不起眼的物件创作出颇具视觉冲击的作品不得不让人惊叹。

- (从上至下) -

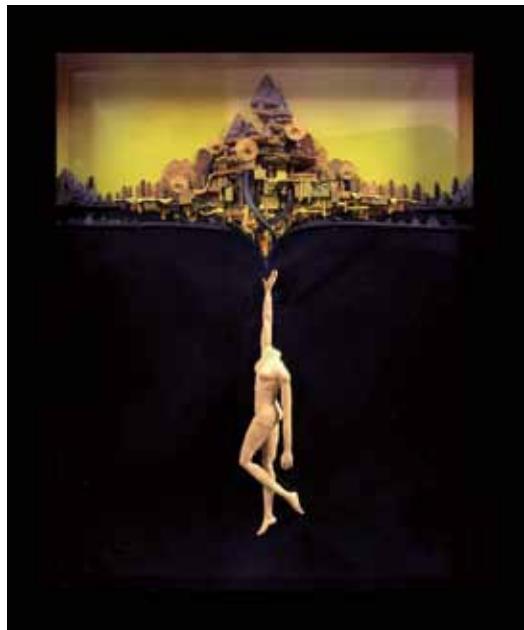
(图 2.1.27) “GUYS” 系列 1

(图 2.1.28) “GUYS” 系列 2

(图 2.1.29) “GUYS” 系列 3

(图 2.1.30) “GUYS”系列 4

- (从上至下, 从左至右) -

(图 2.1.31) 冥想系列 1

(图 2.1.32) 冥想系列 2

(图 2.1.33) 冥想系列 3

四、软陶艺术家 Chris Kapono

Chris Kapono于2008年接触到了软陶这种材质，当她了解了软陶的特性之后立即把自己的艺术方向定位于软陶。Chris Kapono总是画一些动物和植物，对大自然的一切事物她都很着迷。她喜欢颜色和纹理，她的作品可以说每一件都是独一无二的，装饰性很强，应用的元素大多都是珠宝、马赛克彩砖、玻璃，和软陶的结合效果很棒。下面就是她的作品（如图2.1.34～图2.1.48所示）。

（如图2.1.39所示）方形笔记本封面。巧妙地应用了玻璃、马赛克、细铁丝、金属树叶等创作出具有原始森林感觉的封面。

（如图2.1.40所示）打开我的心扉的爱茉莉。这是一个冰箱贴，很有外国人的情调，打开您的冰箱门就是打开了爱茉莉的心扉。主要出现的元素有钥匙、心、玻璃、闪钻。

（如图2.1.41所示）这是一种原始的封面设计，使用金属软陶、玻璃宝石等元素创作的暗格书箱，外观看上去是书实际是个暗藏玄机的小箱子，很具欧美风格。

（如图2.1.43、图2.1.44所示）应用了真的贝壳镶嵌。

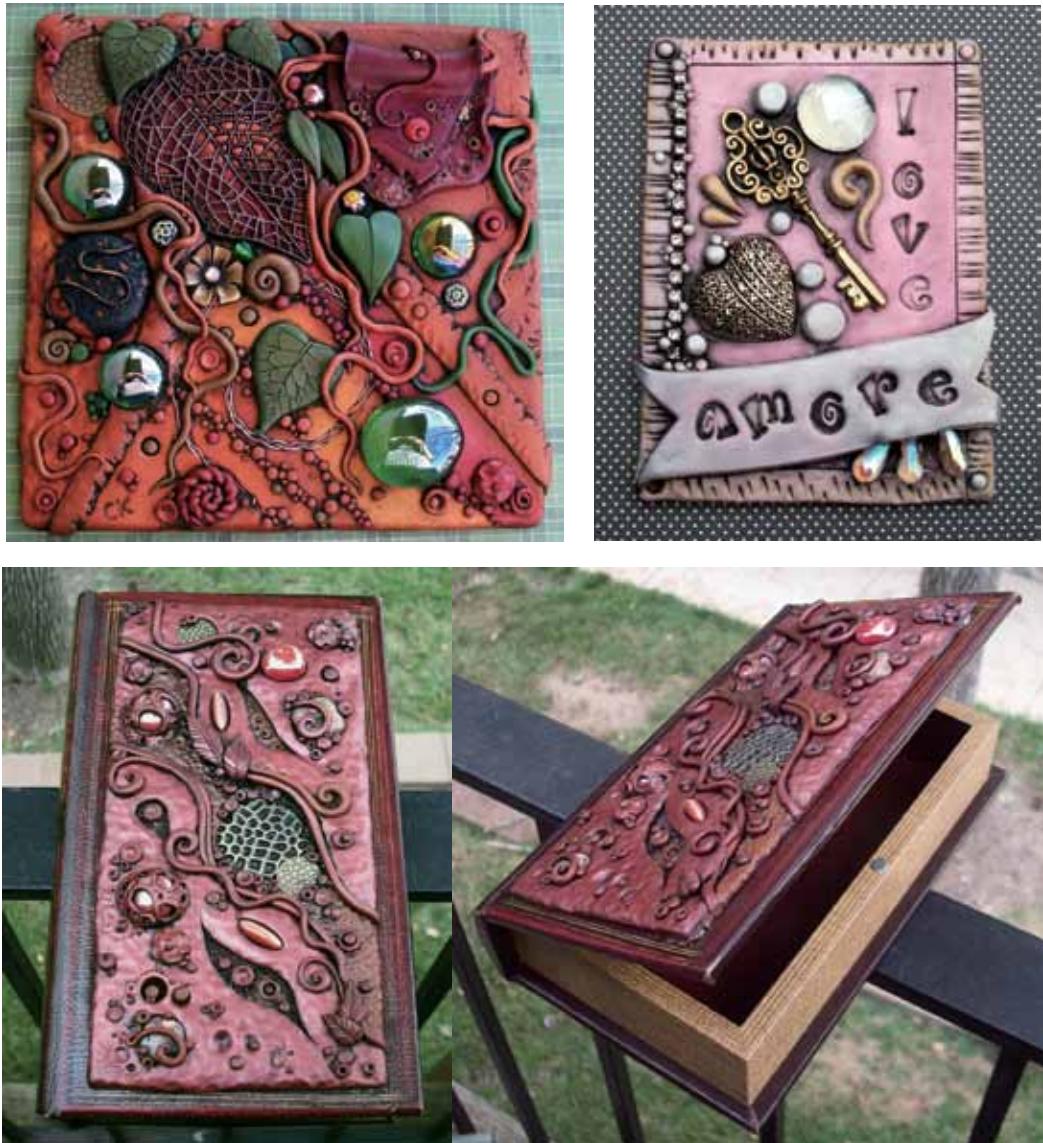
（如图2.1.45、图2.1.46所示）这是一个笔记本的封面，用色很大胆、装饰性很强，红色和绿色搭配的玻璃感觉像是浮在叶子上的水珠。

（如图2.1.47、图2.1.48所示）应用仿象牙的软陶创作出的刻有文字的一本相册封面，加入了珍珠、玻璃、宝石、丙烯涂料等材料。

- (从左至右, 从上至下) -

- (图 2.1.34) 海上女神美人鱼陶瓷花瓶软陶
- (图 2.1.35) 海上女神美人鱼陶瓷花瓶软陶
- (图 2.1.36) 海上女神美人鱼陶瓷花瓶软陶
- (图 2.1.37) 花园女神胸针
- (图 2.1.38) 花园女神胸针

- (从左至右, 从上至下) -
(图 2.1.39) 丛林笔记本
(图 2.1.40) 打开我的心扉的爱茉莉
(图 2.1.41) 暗藏玄机的小箱子

- (从左至右) -

(图 2.1.42) 美人鱼和扇贝壳软陶
(图 2.1.43) 美人鱼饰品盒子
(图 2.1.44) 美人鱼饰品盒子局部

- (从左至右) -

(图 2.1.45) 秋叶青蛙 1

(图 2.1.46) 秋叶青蛙 2

- (从上至下) -
(图 2.1.47) 美好的回忆
(图 2.1.48) 美好的回忆

2.2 不同地域文化影响下的软陶艺术

在不同的地域、不同的文化背景下艺术家们创作出来的软陶作品的风格也是不同的。软陶作品的创作受到当地文化的影响，比如说之前我们谈到的软陶艺术家 Donna Kato 早期在日本的时候作品中就有很浓厚的东方艺术感觉，而到了美国之后艺术形式渐渐地有所转变。欧美艺术家做的玩偶、景物、人物、软陶首饰与亚洲艺术家有很大的区别，现在我们就来欣赏欧美软陶艺术家创作的一些作品。（如图 2.2.1 ~ 图 2.2.19 所示）

（如图 2.2.1 所示）就如同芭比娃娃的神奇坐骑一样美丽可爱。

（如图 2.2.2 所示）超现实手法创作的软陶作品——迷你婴儿。

（如图 2.2.3 所示）具有童趣，卡通风格创作的小海马。

（如图 2.2.7 所示）是一套以花为主题的首饰，欧美艺术家都很注意观察生活，从自然中提取灵感，进行艺术创作也会有比较超前的抽象搭配。

（如图 2.2.8 所示）造型独特的三只眼项链吊坠。

当然很多作品都是多种材质相结合的方法。这样赋予了作品更多的可能性。

（如图 2.2.9 所示）是一个臂环或者说是手镯，这是软陶与玻璃、彩色塑料珠子的结合作品，给人很棒的视觉感受。

（如图 2.2.10 所示）欧美艺术家做的玩偶相对地更具迪士尼风格一些，很可爱，眼睛大大的，身体很敦实圆润。

- (从上至下) -
 (图 2.2.1) 美丽的独角兽
 (图 2.2.2) 迷你婴儿

(如图2.2.11所示)西方人的幽默感,在婚礼上的感觉,这样的软陶人物形象一般是新人们蛋糕上的小模型,新郎是猎人,新娘是温顺的绵羊,有一种新郎终于逮到新娘的感觉。不得不说西方人的小幽默真的是很有意思。

亚洲的一些软陶艺术家利用软陶还创作出许多具有独特肌理的视觉效果,如玉石、大理石、蜜蜡、玛瑙、象牙、木纹以及复古质感等(如图2.2.12所示)。

(如图2.2.13~图2.2.16所示)模仿骨头质感的作品,上面还有反过来的书法,看上去更有趣、更别有新意。

中国民间艺术有着悠久的历史和辉煌的成就,从新石器时代开始,它就闪烁着动人的艺术光彩。几千年来,在不同的历史时期,人们创造出形式多样、风格各异的民间艺术品,表现了不同的时代风格和艺术形式,构成了鲜明的中华民族艺术特色。不仅如此,国外的许多民间艺术也具有独特的审美情趣。了解和研究这些民间艺术,对软陶饰品的创作和发展具有非常重要的现实意义。

由于地域文化的差异和影响,中国大陆的作品具有很多类似面人的风格,(如图2.2.17所示)这幅作品就是以中国传统神话故事为原型创作的白蛇传中的一个场景。

日本的软陶艺术家的作品多数都跟日本的漆器相似,或者说都从传统漆器中提炼了很多技法,应用到软陶作品创作中(如图2.2.18、图2.2.19所示)。

- (左页, 从左至右, 从上至下) -

(图 2.2.5) 利用按压的方法做的漂亮的耳环

(图 2.2.6) 波普圆点风的软陶戒指

(图 2.2.7) 花卉项链

(图 2.2.8) 三只眼项链吊坠

(图 2.2.9) 软陶臂环

- (从左至右) -

(图 2.2.10) 小熊夫妻玩偶

(图 2.2.11) 猎手与绵羊蛋糕顶部装饰

- (从上至下, 从左至右) -

(图 2.2.12) 仿象牙制品的吊坠

(图 2.2.13) 仿骨头质感的吊坠

(图 2.2.14) 仿骨头质感的吊坠

(图 2.2.15) 仿骨头质感的吊坠

(图 2.2.16) 仿骨头质感的吊坠

(图 2.2.17) 白蛇传系列人偶