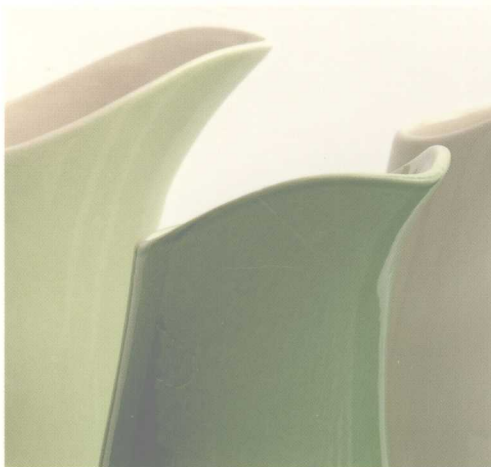
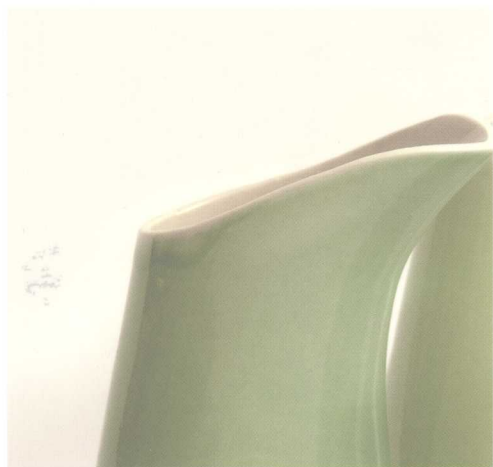

英国陶艺设计基础教程

[英] 安东尼·奎因

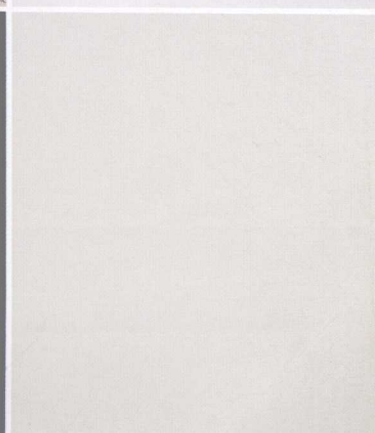
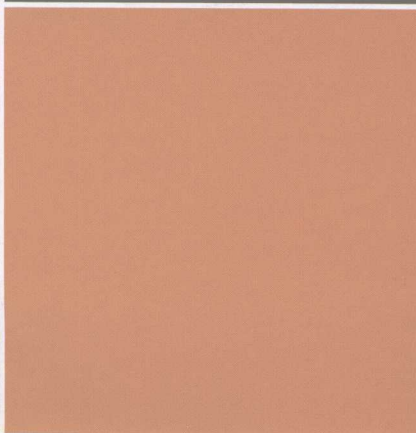

上海人民美術出版社

英国陶艺设计基础教程

上海人民美術出版社

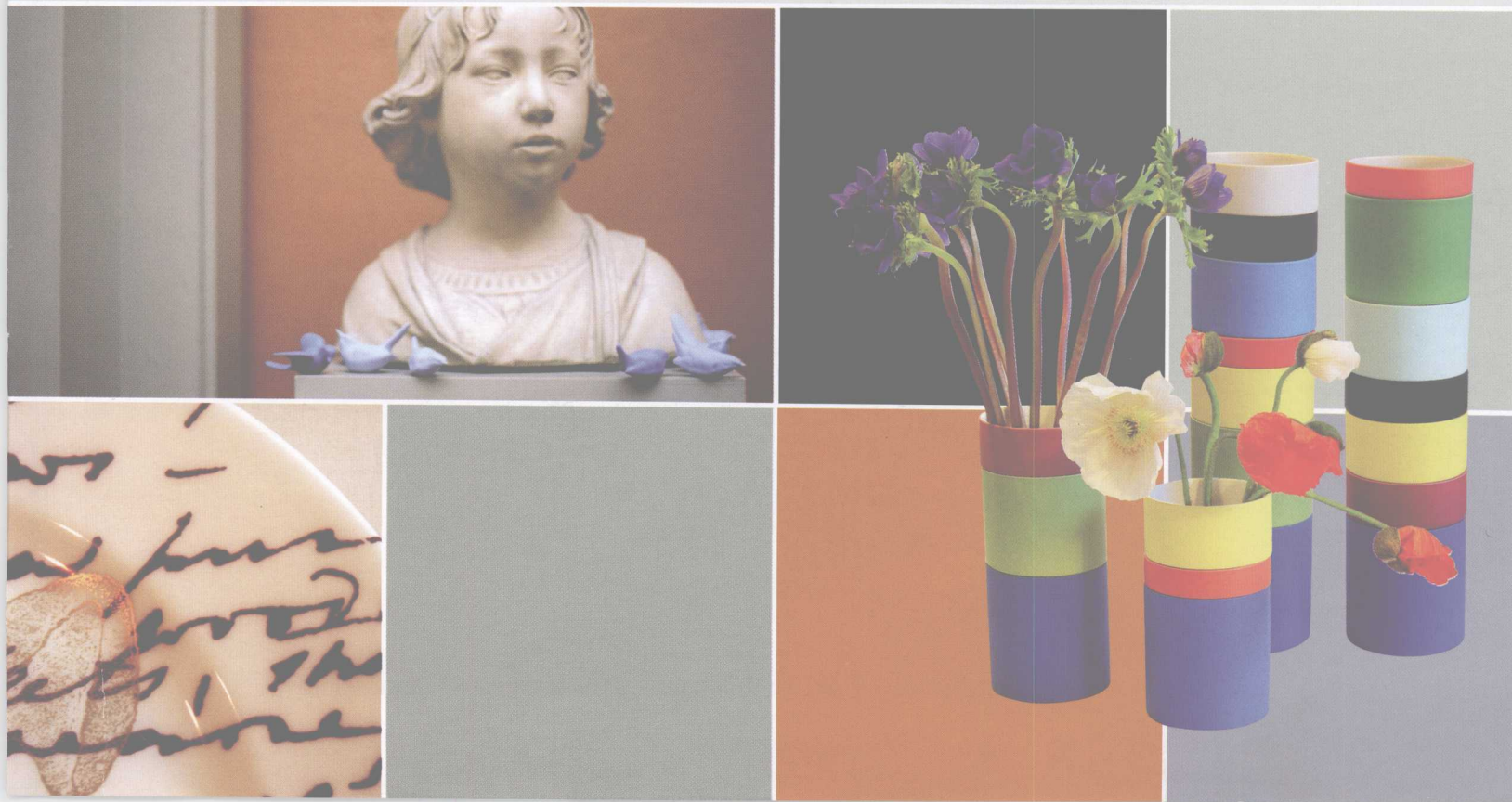

英国陶艺设计基础教程

理论、实践、技术

安东尼·奎因 著

沈少零 译

图书在版编目 (C I P) 数据

英国陶艺设计基础教程 / (英) 奎因 (Quinn, A.) 著;
沈少雱译. —上海: 上海人民美术出版社, 2008.6
书名原文: The Ceramics Design Course
ISBN 978-7-5322-5711-9

I. 英... II. ①奎... ②沈... III. 陶瓷-工艺美术
—设计—教材 IV. J537

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 064240 号

Copyright © 2007 Quarto Publishing Inc.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced
or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopy, recording or any other information storage
and retrieval system, without prior permission in writing from the
publisher.

本书经英国 Quarto 出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版
权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2008-620号

目 录

序 6

关于本书 7

第一部分: 设计流程 8

第1章: 视觉的灵感 10

第2章: 情绪板 12

第3章: 设计理念 14

第4章: 草图 16

第5章: 设计的发展 20

第6章: 草稿模型 24

第7章: 技术制图 28

第8章: 原型 34

第9章: 模型和模具的制作 36

第10章: 测试与样品 40

第11章: 设计的呈现 42

英国陶艺设计基础教程

著 者: [英] 安东尼·奎因

译 者: 沈少雱

责任编辑: 徐 捷

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开 本: 710 × 920 1/12 12 印张

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-5711-9

定 价: 68.00 元

第二部分：实践过程中的要点 46

第12章：外形 48

第13章：结构 52

第14章：表面 56

第15章：功能 58

第16章：色彩 62

第17章：图案 64

第18章：釉彩 66

第19章：材料 68

第三部分：制作过程 70

第20章：泥条盘制法 72

第21章：泥板成型法 74

第22章：拉坯成型法 76

第23章：筑模压型法（仿形切削） 80

第24章：石膏旋转制模法 82

第25章：手工压模法 84

第26章：注浆成型法 86

第27章：车床与辘轳车 88

第四部分：创新概念 90

第28章：自然 92

第29章：色彩概念 96

第30章：技术 100

第31章：人类 104

第32章：政治 108

第33章：讽刺性 112

第34章：功能性 116

第35章：表面设计 120

第36章：材质 124

第37章：装饰性 128

第38章：雕塑性 132

术语表 136

教学资源 138

参考书目 139

索引 140

鸣谢 144

序

黏土是一种神奇而又无处不在的物质，因为它的可塑性而普及。陶艺设计讲解的是根据某一特殊意图对黏土进行处理的过程，一种对陶艺来龙去脉的理解以及对最终用户和读者的启示。

陶艺设计的用途相当广泛、丰富：它囊括了具有功用性的餐具、无功用的物品、装饰性的收藏品、象征性的雕刻品，以及其他的林林总总。

作为一名陶艺设计师，就必须要学会如何处理各种特殊的设计问题，认识理解这种

材料的各种特性，并且大致了解其文化背景。

本书浓缩了我作为一个陶艺家和教育家十多年的职业经历，是我作为一名自由设计者为客户工作的理论和理念，也是我作为一名讲师在伦敦圣马丁中央学院教授陶艺设计课程的方法和程序。我希望这本书的出版能大幅促进这门艺术、这种材料的发展，并探索出一条与众不同且极具启发性的道路。

——安东尼·奎因

关于本书

本书共有四个部分，每个部分又分为若干个篇章，以此来确保你在学习陶艺设计的过程中知识掌握的连贯性和一致性。

资料：

书后附有术语表和一些有用的资源，包括那些提供相关专业资格学习的学院的详细信息。

第一部分：设计流程

教你如何建立设计方法论——从视觉研究、草图到草稿模型的重要性，技术制图以及设计展示。

第二部分：实践过程中的要点

在这一部分中我们将审视设计流程中物理和实践的方面，深入观察诸如作品外形和结构，表面质量功能以及材质等需要注意的方面。

第三部分：制作过程

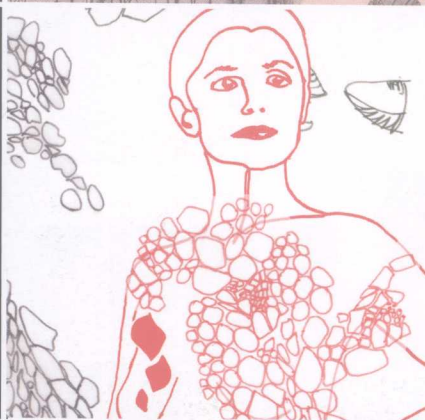
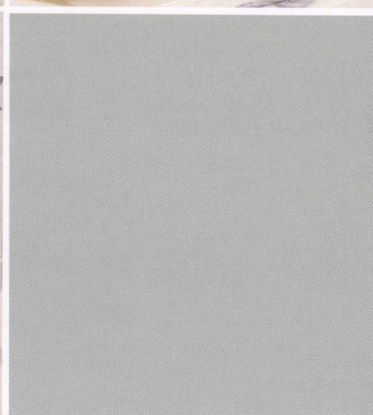
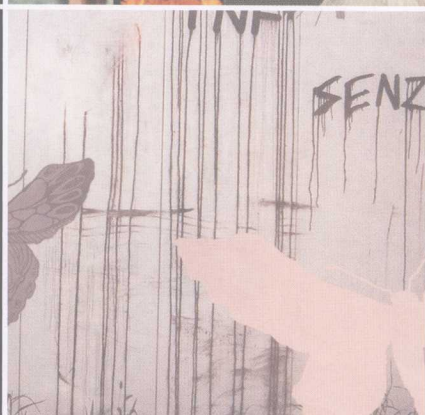
此处强调了不同成型方式带来的不同质量感受，通过实践来理解不同方式的结果，使我们能选择正确的处理方法，得到某种特殊的艺术效果。

第四部分：创新概念

在这里我们通过那些从业者和他们的作品，向读者阐述了陶艺设计中的独特概念。我们可以看到他们的作品是如何呈现于三维空间中的，每个概念都配有一个设计者的作品作为案例，并进行了深入的分析。

第一部分： 设计流程

对于每一个设计师而言，都希望自己的作品是富有趣味、成功并且能引起共鸣的。这一章节我们将了解设计流程，深入分析一个成功项目中的不同阶段。对每个阶段都将进行详细检查，并提出一系列的学习目的、实践练习，并挑选正处于创作过程中的陶艺家和陶艺设计学生的相关作品为样本，讨论、阐述分阶段设计方法的好处，我们建议尽量按照一种方法进行设计，但你完全可以按自己的工作方式对其进行改变。根据你自己的设计顺序来安排这些不同的阶段。

第1章：视觉的灵感

想要创意之水滚滚，目标顺利实现？你需要灵感。这并不一定需要勇往直前。你常常要花点时间寻找灵感。广泛地查询，查询许多互不相干的资料。灵感可能来自于各个领域：建筑、山水画、时尚，抑或简单的图形。除了你的想象力，没有什么会限制灵感的到来，这种可能性无处不在。

学习目的

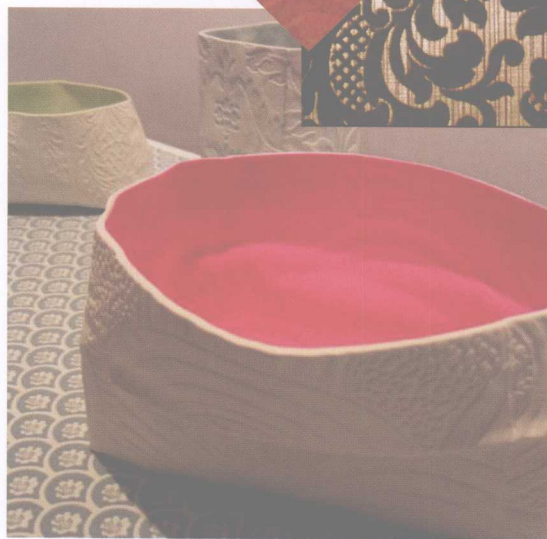
- * 学会寻找视觉灵感。
- * 尝试不同的方式来抓住灵感。

普遍的方法

在设计过程中尽快地对你所要探索的方面做出选择，这将有助于你取得进展。不用担心那些获取灵感的特殊来源，那只是开始。另外你可以先尽可能地不同方面中取得进展，再得到最终结果。

研究原始资料

灵感可能会瞬间闪现。会有“我找到了”那一刻。但更多的、更有用的是从不同角度对可行选择进行深入的研究。你必须深入了解这些原始资料，自上而下、由表及里，在不同的环境下，通过不同的媒介进行研究。考虑不同的可选途径，并采用不同的表现方式对这些资料进行探索。经过一段持续

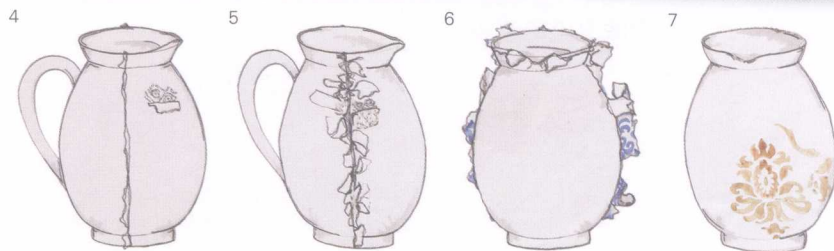
从壁纸得来的灵感

汉娜·托内科·伯内特从一种看似不太可能的形式上获得了启发：植绒壁纸。这种壁纸通过凸起的表面，展示其浮雕般的花纹。这是个不寻常的起点，随后她又设计了一系列的器皿。这些器皿有浮雕的图案以及植绒的凸起表面。这里，我们需要观察壁纸的表面是如何转化为陶器表面的浮饰的。

试试看：观察

用全新的视角来看世界，就会产生灵感。采用不同的方式来创造，集中和比较创意，比如摄影、素描、倾听、写作、油画和拼贴画。使你对获得的原始资料有一个广泛的了解。当你经过不同的调查，收集了许多资料，你就可以确认自己是否已经有足够的信息去逐步建立你的项目了。

的研究，会得到一系列多面的参考。这将进一步激发设计流程的灵感。素描、摄影、草图、油画，我们一开始都是对这些进行初步的研究，这也是你的技术研究。然后就是较深入的研究了，在这个阶段你可以考虑你所收藏的东西：文章、剪辑、明信片、采用不同材质的样品，以及其他物品。记住，一个好的视觉刺激物是由初步的研究和深入的研究一起组成的。

自然磨损

罗莎琳德·戴维斯的灵感来自于因自然环境变化（如气候、时间的变化）而导致的物体表面的受损。她对风化表面的照片样本进行了研究（1-2），从这些材料的研究中她创造了一种全新的表面。请注意她是如何抓住陶器表面这些磨损和裂缝的特质进行创作的（3）。水壶上创作的那些破损样式的部分通常是在修补过程中处理掉的（4-9）。如此不落俗套的创意令人质疑传统观念中的美与价值。而这正是戴维斯原来的灵感：年代久远的破旧外表。

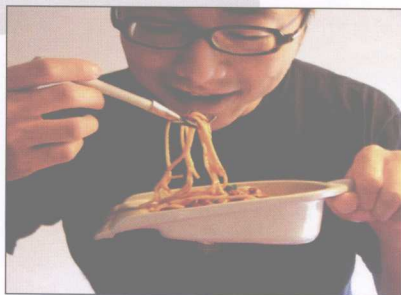
请同时参考：

- 第2章：情绪板 12
- 第5章：设计的发展 20
- 第28章：自然 92

从普通物件中获得灵感

珍妮·吴从日常用品中获得了灵感，如簸箕、刷子等。她重新定位了这些东西在我们生活中的用途——将它们作为吃饭的器具来使用。

第2章：情绪板

通过一系列的情绪板来收集和展示你研究的结果是设计流程发展中非常重要的部分。运用你的个性和智慧能使情绪板展示出有趣的视觉效果，并成为刺激灵感的来源。

图像的选择

作为信息源的一种，图片图像的选择过程非常重要，同时整个选择的过程也会使你拥有更丰富的经验和技巧。在选择时必须判断图片是否重要，保证每一幅都有意义。尤其当图片出现在情绪板上时，必须保证它能表现出你希望作品所呈现特质的某些方面。

你可以把这些视像信息按大类分组，并用特殊的主题串联起来。这是个不错的方法。举个例子，你可以把许多图像或样本分为一组用在情绪板上表现纹理，另一组图画和照片作为建筑灵感的来源。由于我们需要通过在板上展现这些灵感源，因此情绪板必须清晰地表现出潜在的重点，这是第一条。当然我们也希望这幅情绪板能在以后相当长的一段时间内，仍然给我们带来无限的创意、灵感和视觉上的刺激。

如果你能做到第二条，那这块情绪板将成为你创意过程中成功的一环。

成功的选择

要选择有冲击力的图像。一幅精心构思的情绪板能非常直观地表达你的思想，因此你需要花点时间去选择情绪板上的内容。一幅错误的图像会扰乱并破坏情绪板的整体效果。这幅情绪板简洁的版面设计和仔细筛选的图片将有助于传达作品的优雅和情调。

多样性是这幅作品成功的关键

这幅由费利西蒂·琼斯创作的情绪板，使用了一系列的素材：照片、插图、纹理、墙纸和纤维。由于经过精心选择，这幅作品仅用了数种材料就得到了强烈的效果，传达了一种特殊的感受。

学习目的

- * 理解一幅成功的情绪板的价值所在。
- * 学会如何创作一幅有用的情绪板。

试试看：收集

将你所获得的或发展出来的视像集合起来，把这些工作成就展开，试着将它们按照不同主题进行分类。把相关性最高的那些挑出来，将它们整理放入一系列赋予灵感的情绪板中加以比较——所有这些板面都使用一种清晰的格式，并按图画、照片和关键词来观察其设计结果。

创造情绪

这幅情绪板非常有效地表现了其所要表达的情绪：松弛、温暖以及烛光的浪漫，它成功地展示了一系列图片。艾米丽·莫丁成功运用这些画面的诀窍是在开始制作前搜集了大量的图片资料，这使她在挑选最终的设计方案前，可以选择并尝试很多不同的组合。

日常礼仪

尽管过去的传统并非如此……但在最近的一项调查中显示，现在平均午餐时间已经被减少至19分42秒。

我们每天像游牧民族般地忙于各种日常事务，而忽视了吃饭这种礼仪，并在查看邮件的时候偷闲来杯咖啡。

我们的这种日常礼仪是提升生活质量的一系列东西。所以，让这种礼仪成为每天的例行公事吧。

而这些人简直就是为了当下而生的机器。

图片与文字

这幅作品同时使用了文字和图片，文字对图片进行了补充。如果你觉得一幅图片就已经足够，完美无缺，那就自信些，只使用这一幅图片。通常如果一幅图片就够了，就不要画蛇添足。

请同时参考：

- 第1章：视觉的灵感 10
- 第3章：设计理念 14
- 第37章：装饰性 128

第3章：设计理念

设计理念可简可繁，并决定了如何阐述你的创意。而你的创意正是作品的创作背景，或存在的意义，你的设计理念可以解释为一种工作方式，一种个人体验或一个特殊的观点。

什么是理念

所有我们知道并喜爱的东西都受到某些理念的影响。理念不仅仅是一种想法，而是一种被赋予思想的概念，一种对你的思维的洞察。为你的作品发展出一种理念是非常重要而有用的，是你作品背后的指导规则，这一切将使你做出的每个决定都建立在一种简单而有条理的基础上。

当你已经准备好了情绪板，就可以开始从中寻找创意、激发灵感了。当然，你首先要考虑并试着将这些创意联系起来，或者分析用什么来串联这些创意。通过创造性的方式，原先看来毫不相干的东西就能串联起来，并形成完整统一的理念。

提升理念

提升理念并不是件麻烦、费解的事，但必须能简明、连贯地介绍你的作品。你在进行某一项目，并自问“我是正在做我想要表现的东西么”时，贯彻一个好的理念能进行持续有效的自检。

试试看：退一步，视野更大

当你的灵感来源开始成型，把所有的一手和二手研究资料都铺开，开始分析你的设计，将那些物品、图像、文字和创意联系起来，这将有助于你形成设计的理念。

学习目的

- * 理解为什么理念对一项设计如此重要。
- * 学会建立一种设计理念。
- * 学会如何成功地发展一种理念。

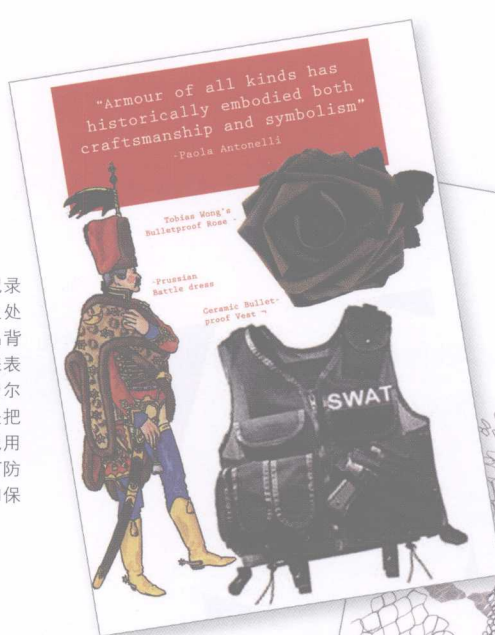

使用正确的手法
安吉尔·夏在阐明她的理念时很好地运用了表现技巧。在本案例中，她的理念在于通过对陶器表面的破损来揭示作品设计中隐藏的深度。

理念的表达

设计理念通常会通过视觉呈现并被记录下来。这和情绪板十分类似。不同之处在于设计理念表达的信息强调了作品背后的创意。我们经常通过设计理念来表达作者的创意，直到作品成型。希尔里·贝茨要展现在我们面前的理念是把单人铠甲作为一种装饰性的衣物，她用相互冲突的图片如时装展示和SWAT防弹夹克，分别表达了装饰性的设计和保护作用的本质。

问题和解决办法

我们通常会用故事的形式来表现一个设计理念。在这个例子里提出了一个具有广泛性的问题，以及解决办法。本例成功地用直观的照片的方式表现了问题的出现和解决。图1将故事背景放在艺术家的朋友身上，她正面临着行凶抢劫。图2则给出了解决办法：一块漂亮的陶瓷围巾，让女主人公的安全得到了保障。图3从微观的角度使我们看到了陶瓷的组成。

请同时参考：

第5章：设计的发展 20

第11章：设计的呈现 42

第34章：功能性 116

第4章：草图

万事开头难，设计也是如此。设计之初用草图表现你的创意不失为一种好方法。草图能很好地把脑海中难以描述的创意在现实中变为可能。

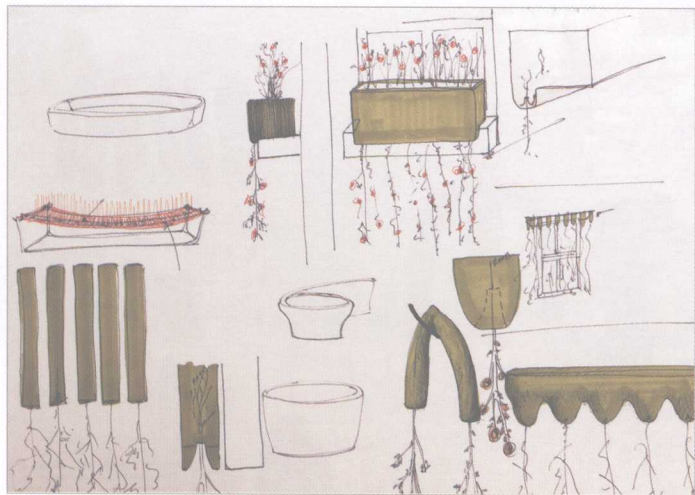
做好标记

面对一张白纸，即使再优秀的设计师也会感到难以下手。想要克服这种情况，那就充满信心地画上草图吧，这是唯一的选择。拿起笔，构思好你的创意，一二三，在纸上留下有力的一笔。

刚开始的时候，草图的作用仅仅是把你的创意具象化。因此，无需在意线条或比例的准确，只要注意创意的表达，并把这些落在纸上即可。

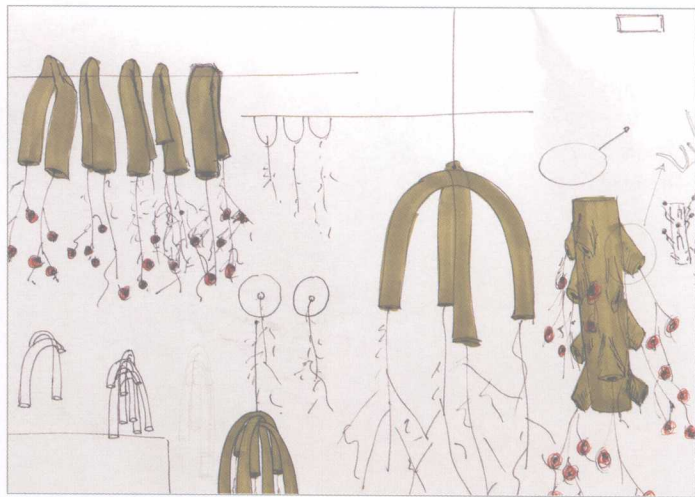
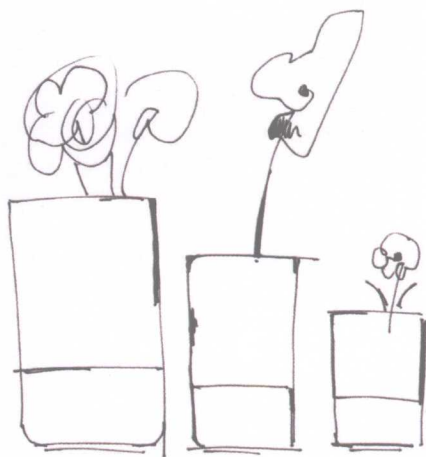
学习目的

- * 知道为什么画草图。
- * 学会几种不同的画草图的方式，并明白它们的用处。
- * 能自信而有目的地去画草图。

微型草图

我们经常会餐巾纸、收据，甚至回程车票上做一些简洁快速的草图。灵感往往是突如其来，稍纵即逝的。而这些草图能保证我们在灵感袭来时抓住创意的精髓。

初步的草图

记录你的初步构想是非常重要的，即使你最后的成品和草图没什么相像的地方，但你也必须从这里开始。这个草图（上下颠倒的园艺）在探求创意的各种可能性上作了很多尝试。但是和最终结果大相径庭。