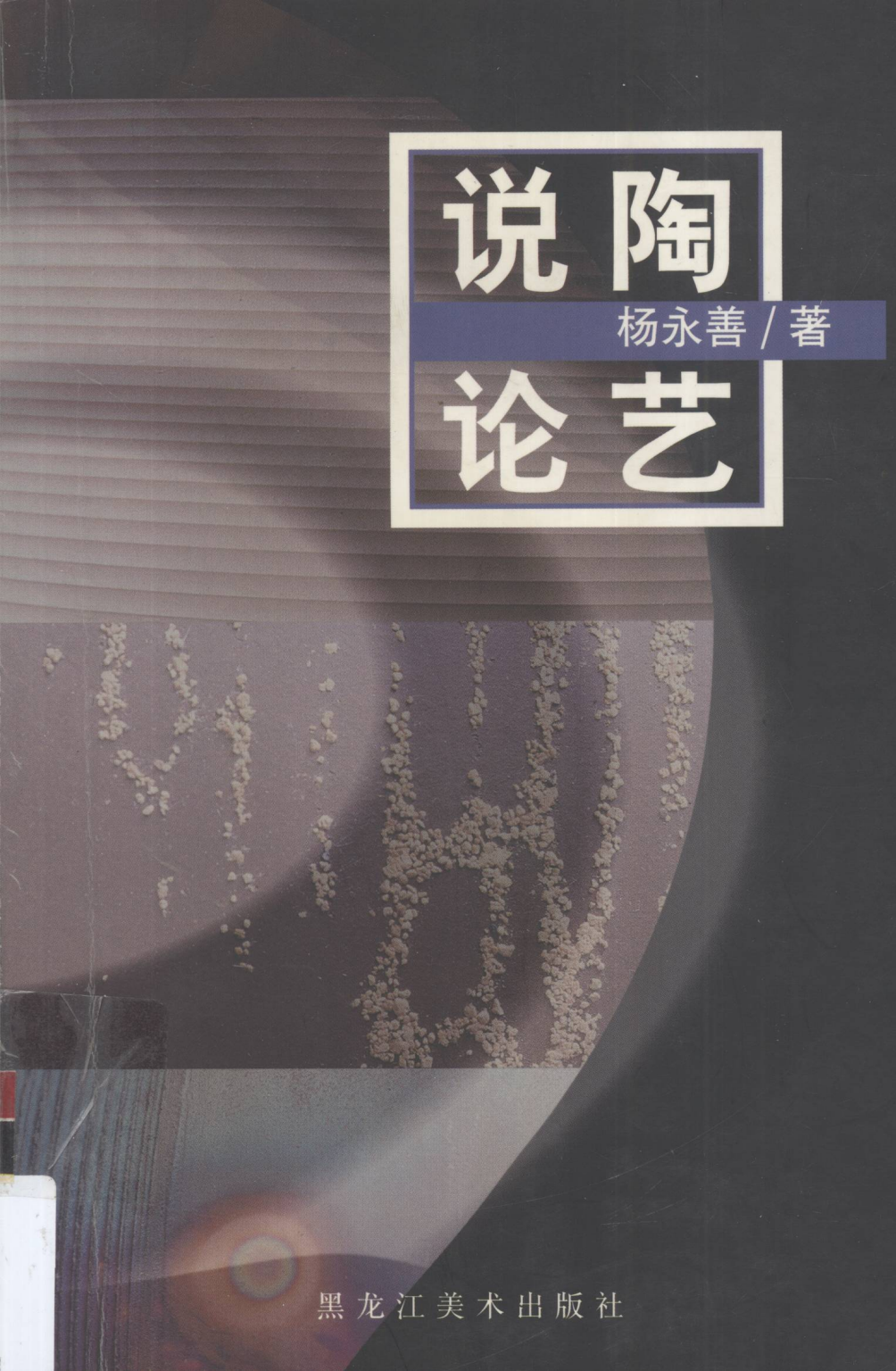

说陶

杨永善 / 著

论艺

黑龙江美术出版社

说陶

杨永善 / 著

论艺

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

说陶论艺 / 杨永善著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,

2001.1

ISBN 7-5318-0847-1

I. 说... II. 杨... III. 陶瓷—工艺美术—中国 IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第78604号

说 陶 论 艺

著 / 杨永善

责任编辑 / 原守俭

封面 / 赵 健

版 式 / 赵 健 乔 琛

出 版 / 黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街225号 邮编: 150016)

发 行 / 黑龙江美术出版社

经 销 / 全国新华书店

制 版 / 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印 刷 / 东北印刷厂

开 本 / 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 / 19

版 次 / 2001年1月第1版

印 次 / 2001年1月第1次印刷

印 数 / 1-3000

书 号 / ISBN 7-5318-0847-1/J · 848

定 价 / 80.00 元

序

张道一

人类的造物活动是伴随着人的自身成长而发展起来的，它不仅显现了人的一种本质力量，同时又反转过来促进了人的自身的完善。审美意识的产生与艺术的出现，都不是偶然的，都与这一过程相联系。艺术史家谈艺术的起源，大都是从原始彩陶开始，却不知这时候人类已进入到童年时代，文明的曙光快要出现了。彩陶确实很美，不论从形制、工艺还是从色彩、纹样上看，都已达到了成熟的地步。特别是那些变化多端的抽象图案，至今还没有具有说服力的破解，是什么力量促使他出现这种奇思妙想，意象万千呢？这时候还处在新石器时代，如果从那些磨制光滑的石器向前推去，可以一直推到旧石器时代的打击石器，虽然是些毛糙的、不太规整的石刀、石斧、石球之类，但不难看出，其中蕴含着对称形和圆形。这是人们在几十万年的生产斗争和生活实践中所积累的经验，所形成的意识，开始找到了造物成型的基本基础。当我们审视那些敦厚质朴的彩陶器物时，不是很明显地看出它的造型基础之所在吗！我总以为，如若深入研究下去，很可能从中发掘出丰富的人文思想，弥补我们认识的不足。可惜历史上所形成的“重道轻器”的氛围太重了，甚至连“技近乎道”也不顾，到头来所损伤的依然是“道”的自身。

从陶器到瓷器，又经过了四五千年，当制瓷技术达到“薄如纸，明如镜，声如磬”时，我们祖国的古代文明已在世界上发展得很高，将瓷器追求“玉气”感可能是中国所特有的

人文精神。沿着这条路，又走了一千多年，瓷器的烧造达到了令人叫绝的程度。回顾历史，这是多么伟大的传统啊，还没有任何艺术经历近万年而不中断，足见其生命力之强。他受到火的洗礼，扎根于生活之中，又不断吸取新的科技成就以加强其机体，陶瓷不仅是人类造物活动中最为成功的一个范例，也是人类智慧综合运用的最有力的说明。而所有这一切，又是由我们民族领先，举着那面光辉的大旗。历史学家研究古代只注意到生产工具有对生产力发展的推动作用，这无疑是正确的；问题在于，最早的生活用具在给人们带来极大的方便时，同样也能对生产的发展产生反作用，即反转过来刺激了对工具的改革，和对生产的最大关心。这也是无数事实所证明了的。对于陶瓷的发生与发展，以及历代的各种变革，我们研究得还很不够。

历史从未停下它的脚步。古代的制陶匠师们一代一代地走远了，虽然留下了大量的陶瓷作品，唐哉皇哉地陈列在世界各大博物馆中，但是那些作者们连名字都没有留下，也很少留下几句话，很多问题有待我们去推想。当我面对着慈溪出土的越窑青瓷片沉思时，仿佛感受到了“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来”的神韵；一个“夺”字，既非掠夺，也非强取，而是巧妙地揭示了制瓷艺人怎样将自然之美融进了造物之中。联想到“雨过天晴云破处，这般颜色做将来”，那种王者的口吻虽然令人生厌，可也没有难倒智慧的制瓷者。人的美感能够渗透到物质之中，而且是坚硬的无机物，那些物质也就不再生冷，变得富有感情了。

当世界的人们相互交往越来越频繁的时候，地球似乎变得越来越小了。现在世界各地都有陶瓷器的制作，而且形成

了不同的层次。“陶艺”的出现可能使陶瓷艺术进入一个新境界，然而也潜伏着一种新的危险。一方面是路子走得偏窄了点，另一方面不能过分地“标新立异”。求新没有错，但并非所有“新”的都是好的。如果一个人关在家里做“陶艺”，任你“为所欲为”，充分“表现自我”，那是你个人的事情，别人也不知道。但若拿出来展览，无非是要取得社会的共鸣，让公众分享你的创造。这是人的一种美德，要特别尊重公众的感情。应该承认，任何事物都是有规律性的，尽管是“艺无定法”，但也不是说绝无大道理可循。据说卫星穿过大气层后，在轨道上是运行自如的，一旦脱离轨道便有粉碎的危险。有人拿着紫砂泥做成腐朽的木板，钉成了一个破烂的木箱子，地板上还要留下几块碎木屑。作为“陶艺”，可能是“新”的，过去不曾见有人做过。我在巴黎的工业品商店里也见过陶瓷的烟灰缸，做成了一摊大便形，而且那釉色很逼真，仿佛嗅到了臭味。且不说这些东西之令人作呕，单从形状看不过是种模仿，即用这种材料模仿那种材料。如果联系到被模仿的东西，还不如乾隆皇帝所喜欢的以陶瓷模仿的青铜器或竹器，宜兴陶瓷艺人用紫砂模仿的瓜子、花生、荸荠之类，因为这些东西至少还能给人一点美感，不像粪便之不能登大雅之堂。早在他们西方，两千多年前古希腊苏格拉底的学生就提出过，即粪便有用与美丑的问题。总之，单纯的模仿并非艺术，更何况模仿那些不能引起美感的東西，即使是最新的，又有什么意义呢？

所以，我们应该加强理论的研究，以探讨题材和形式等问题。在今天的时代，无论什么艺术，仅靠自发的发展是难以升高的，必须由自发转向自觉，即提高理性的认识。古代

“坐而论道”的士大夫们提出“技近乎道”，说明他们对技艺没有忽略，是观照了工艺技巧的，但后来反而退步了。技艺匠师们忙于制造，没有条件著书立说，而能够舞文弄墨的人即使想做，又隔着一层对技艺的不熟悉。上升了的理论虽有“隔行不隔理”之说，但在未上升之前却是“隔行如隔山”。在整个的艺术界，由于创作思维和理论思维的方式不同，能够兼拥二者的人简直太少了。这也是长期以来工艺美术理论薄弱的一个原因。

在陶瓷的教育方面也是如此。仅仅教技艺和创作的人不能算缺，但是懂得技艺和创作的理论家太少了。像杨永善这样的以陶瓷艺术为主业的教授，既能设计和制作，又深谙陶瓷的历史和理论，在中国实在不多。从技艺上说，圆形陶瓷的制作，许多陶业窑场大都由辘轳拉坯改成了注浆成型，会拉坯的人越来越少了。然而对于“陶艺”来说，辘轳车却是最理想的工具之一。杨永善不但熟练于制瓷作陶，而且能够将拉坯——成型——审美和理论联系起来，将工艺美术创造的全过程融在一起了。这是最为可贵的，也是最不容易的。手工艺的最大特点是伴随着农业而发展的，它与自然有一种默契似的统一，能够使人得到一种田园诗般的感受。就像木匠之于刨子一样，轻轻地打几下刨铁或刨尾，推出的刨花不但有厚薄的不同，所产生的声音也不一样。坐在辘轳车前拉坯，转动着的泥块随着双手的运作，会出现各种意想不到的形状，甚至会改变原来的设计意图，使其更加完善。究竟是你在设计，还是辘轳在诱导着你的创意，在这境况下分不开了。当年庄生梦蝶，“不知周之梦为胡蝶与，胡蝶之梦为周与？”这种“物我”的状态，我想“杨生”永善一定会体会得更深。

杨永善为人永善，在学校里和朋友之间大家都亲切地称他“大杨”。大杨的陶瓷作品我看到过不少，文章也读过许多篇；不但作品有新意，文章也是析义说理，论艺论文都堪称高手。近读他的《说陶论艺》文稿，是他近年来所写论文的选编，看了颇为兴奋。所喜的是其中还有不少陶瓷之外的文章。研究艺术和做学问，有所谓“隔”与“不隔”、“通”与“不通”者，这既是一个层次的问题，也是看达到了什么境界。当一个人达到了融会贯通的地步，他也就进入了一个自由的王国。我为大杨已进入到这个境界而高兴，并祝他今后有更多的作品和文章问世。

1999年6月5日于梅庵

目 录

	序	1
一、	传统与现代的话题	
1	作陶为艺	3
2	发展中国现代陶艺的研讨	9
3	中国传统陶瓷的造型意识	18
4	中国现代民间陶瓷的艺术特征	41
5	从明清两代瓷器造型谈起	65
6	紫砂陶艺与传统文化	74
7	紫砂传统工艺的继承	85
8	紫砂茶壶和紫砂花盆	91
9	宜兴现代彩陶艺术	94
10	黑龙江省原始陶器的造型与装饰	99
11	风格独特的绥棱陶器	108
12	美术陶瓷应该美	116
二、	陶艺形式语言探究	
13	陶瓷艺术设计的认识	123
14	陶瓷造型的和谐	131
15	陶瓷造型与装饰	144
16	陶瓷造型与光线	155
17	陶瓷色釉的装饰	161
18	陶瓷造型的形体构成	169
19	国外的日用陶瓷设计	179

三、	艺术设计教育发想	
20	陶瓷艺术教育的发想	185
21	陶瓷艺术教育与生产实践	194
22	陶瓷造型基础训练	200
23	陶瓷设计人才培养	206
24	基础图案教学重提	211
25	艺术设计专业的毕业设计	216
26	专业理论的思考与积累	221
27	手工课与设计观念培养	226
四、	作陶的探索和认知	
28	吕尧臣的紫砂新作	233
29	吕尧臣的紫砂陶艺	241
30	顾景洲的传统紫砂技艺	248
31	蒋蓉重塑自然之美	251
32	秦锡麟的现代青花艺术	254
33	戚培才的瓷器装饰艺术	258
34	洪树德在探索中形成风格	262
35	罗小平的陶塑创新尝试	265
36	王辉在紫砂创作中的探索	270
37	涂志浩为季节讴歌的瓷绘	273
38	朱邦雄的陶壁艺术	276
39	认识陶艺家吴让农先生	280
40	清沏淳朴的民间青花	287
41	辽瓷艺术的继承和发展	291
42	放眼世界的陶瓷艺术	295
43	为了学习和借鉴	297

44	学习民间陶瓷艺术	299
45	追求自然	302
五、	观摩中思考的札记	
46	土石和火焰的艺术	307
47	前柏林王室瓷器观感	311
48	赴新加坡随展散记	318
49	赴巴黎随展散记	322
50	圣迭戈访陶札记	328
51	一个友好的陶艺家协会	332
52	看景德镇瓷器艺术展	338
53	参评随想	341
54	推展现代陶艺	345
55	长沙陶艺大教室	347
56	茶具与茶文化的访谈	349
57	日本茶道审美随笔	355
58	日本手工艺的传承和发展	362
59	世界手工艺的荟萃	368
六、	陶余读画后的感言	
60	周令钊的诗情画意	381
61	欧世鸿的色彩漫歌	384
62	丁绍光的治学之道	390
63	于名川的为人艺	432
64	在传统艺术基础上拓展	441
	附图	453
	后记	591

一、传统与现代的话题

作陶为艺

以土石为基本原料，充分发挥想象力和创造精神，制作出各种各样的器具或装饰品的坯体，然后置于火中烧炼，使其坚固定型而成为陶器或瓷器，这便是作陶或是制瓷。这个过程不仅改变了材料的原始形态，赋予材料以特定的存在形式，而且从根本上改变了材料的性质，并使其成为具有一定功能效用的器物。

最初，陶瓷器具的功能主要是实用，之后便在实用的同时注重审美功能的并存。现代陶艺则是以审美功能为主，是为了给人们欣赏和美化环境所创造的，同时也有一部分是具有实用价值的。

用土石烧造陶瓷，这既是科学技术的发明，也是文化艺术的创造，在人类历史上发挥了重要作用。它不仅是生活和生产领域里需求的结果，也是人们潜在的创造力的发挥。

制陶技术的发明，原本是为了生活实际的需要，使用是最根本的目的。但是，陶器一经出现，其存在的基本形式就为人们所注目，在满足使用要求的同时，也给人以美的欣赏。在历史进程中，人们一直把它作为科学技术和文化艺术发展的标志。在现代生活中，陶瓷的领域在拓展，现代陶艺已经成为造型艺术中的一个新的门类。现代陶艺独具艺术品格，

有着鲜明的个性，独特而又多样的表现形式和手法，具有旺盛的生命力。

现代陶艺是从传统陶瓷的技艺中脱颖而出的，以多种创作理念支配着不同作者的构思，以更广阔的视角，从不同的方位，寻求着有意味的形式，显示着无限的表现力。

陶艺的表现形式和手法是不受更多限制的，只要能做得出来，成型后窑火烧制能够成立的优美形式，都可加以表现。陶艺作品既可是具象的，也可是抽象的；既可是立体的，也可是平面的；既可是塑造的，也可是描绘的；既可是着重于表现形式美感的，也可是侧重于表现材料本质的；既可展示高超的工艺技巧，也可展示火的作用……。总之，陶艺的表现领域是很宽广的，各种表现形式都可以充分利用。陶艺创作不只是一种单纯的创造活动，同时在创作实践中又是一种发现的活动，会发现许多意想不到的优美的艺术效果。在陶艺创作中，表现着人们的思维方式和创造智慧。

由于陶瓷原材料是柔软可塑的粘土，并且有一种很舒适的手感，所以很多人都喜欢去动手做陶制瓷，因为喜欢玩粘土是人们童年时就表露出的爱好。用粘土来捏制和塑造，尽情地表现所构想的形态，或是随心所欲任其自然地去感受着材料的柔韧和温和的特质，这似乎是人类共同具有的习性。陶艺创作是把人类这种习性和爱好在更高阶段加以发展，并且赋予绚烂绮丽的彩釉，通过高温烧制把塑造的形态固定下来，变成硬质材料的陶瓷器。这里既有实现构思的愉悦，也有创造过程的乐趣，还有意外发现的惊异，最重要的是为制陶爱好者们提供了自己设计制作的陶瓷艺术品，丰富了精神生活，同时装饰着生活环境。

中国的陶瓷在历史上曾经享誉世界，具有悠久的历史 and 优秀的传统，成就卓著。在古老的年代里，我们的祖先曾经创造了优良的作陶制瓷技术和造型与装饰艺术，丰富了人类的物质文化和精神文化，在世界上产生着深远的影响。但是，这毕竟是历史，都是已经过去的事情了，对于我们来说，如何学习祖国陶瓷艺术的优良传统，广泛地吸收和融汇国外现代陶瓷技术和艺术成就，在立足于创新的理念支配下，发展中国现代陶艺是我们今天肩负的任务。

中国现代陶艺的起步是从五十年代初开始的。当时从事陶艺创作的艺术家有郑可、祝大年、高庄和梅健鹰诸先生。他们都是从事陶瓷艺术专业教学的教授，每个人都发挥了自己的特长，从不同的方面运用不同的表现形式进行陶艺创作，有雕塑类的，也有器皿类的，还有绘画类的，他们的创作实践和工艺技术的尝试，对后来中国陶瓷艺术的发展具有重要的影响。国画家和装饰艺术家张仃先生也参与了当时的陶艺创作活动，他的陶艺作品表现牛背上牧童吹笛的陶塑，不仅具有民间艺术的情趣，同时还表现出现代艺术的造型观念，给人们留下深刻的印象。

现代化陶瓷工业生产的发展，本应为现代陶艺的创作提供很好的物质技术条件，但由于错误的文艺观念的作用，对待陶瓷艺术发展的指导思想出现的偏差，导致过去几十年来现代陶瓷艺术很难得到健康的发展，但断续起伏的陶艺创作活动总在进行着。六十年代初期，梅健鹰、张守智、金宝升先生在石湾创作的陶艺作品展在广州和北京举行，可以说是建国后最早的现代陶艺作品的专题展览。

到了七十年代后期，随着改革开放的步伐，国内文学艺

术开始了新的发展，现代陶艺也开始了新的起步。首先是在中央工艺美术学院的教学中，学生和教师热衷于现代陶艺的创作，利用各种陶瓷工艺材料和现有的技术条件，不断地进行探索和尝试，完成了一批批的作品，水平在不断提高，创作观念也在逐步变化。特别是近几年来，陶瓷艺术专业教学内容不断充实和改进，比较广泛地研究世界上陶艺发达国家的作品特点和创作观念，认真地在技术和艺术方面学习和借鉴，开阔了创造思维，也丰富和补充了表现手法，对现代陶艺的发展起了推动作用。

从八十年代开始，全国许多陶瓷产区都出现了一些陶艺的作者。他们利用本地的陶瓷原材料和工艺技术，尝试着创作了一批不同风格的作品，在国内和国外展出，从而进一步推动了陶艺的创作活动。

现代陶艺创作在国内的发展，也相应地促进了专业教学的改进和现代陶艺理论研究的开展。认识现代陶艺的属性与特征，不受传统陶艺创作观念的束缚，拓展现代陶艺的创作领域，活跃创作构思，加强基本技能的训练，掌握相关的科技知识，正是我们目前在陶艺教学中要不断解决的问题。

现代陶艺作为一门独立的艺术，具有极其丰富的艺术形式和独特的造型语言，在创造者的智慧支配之下，土石在火焰中进行着变幻和肯定，凝聚成具有艺术生命力的作品。这种区别于任何一种艺术形式的现代陶艺，有着其它造型艺术所不可比拟的表现力和感人的艺术魅力，这是其它艺术所不具备的特点。正因为如此，我们重视陶艺作品的创造性，也强调作品的材料属性。

中国传统陶瓷艺术长期以来被官窑的工艺观念所左右，