

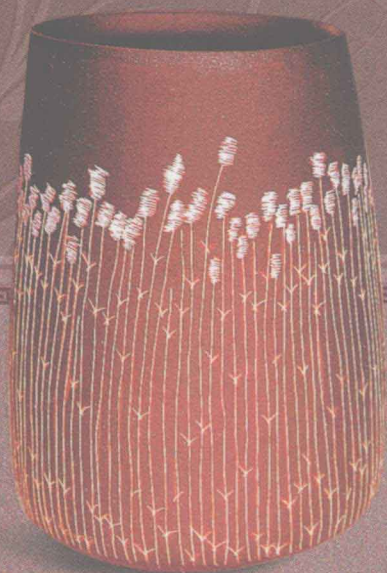
高职高专工艺美术专业应用型特色教材
“国家示范性高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材
国家示范性高等职业院校核心课程主讲教材

Design

and production of ceramics

陶艺设计与制作

姚 岚 编著

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陶艺设计与制作 / 姚岚编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.4

高职高专工艺美术专业应用型特色教材. “国家示范性
高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材. 国家示范性高等
职业院校核心课程主讲教材

ISBN 978-7-5019-7940-0

I. ①陶… II. ①姚… III. ①陶瓷-工艺美术-技法 (美
术)-高等学校: 技术学校-教材 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第227753号

责任编辑: 毛旭林

策划编辑: 李 颖

责任终审: 劳国强

封面设计: 锋尚设计

版式设计: 锋尚设计

责任校对: 晋 洁

责任监印: 吴京一

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011年4月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 5

字 数: 120千字

书 号: ISBN 978-7-5019-7940-0 定价: 28.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

101206J2X101ZBW

高职高专工艺美术专业应用型特色教材
“国家示范性高等职业院校艺术类示范专业”主讲教材
国家示范性高等职业院校核心课程主讲教材

陶艺设计与制作

**Design and production
of ceramics**

姚 岚 | 编著

 中国轻工业出版社

序

陶艺设计与制作是一门学科专业基础课程，是工艺美术专业玻璃、陶艺方向学生的必修课和其他方向学生的选修课。通过本课程的学习和训练，能使学生掌握陶艺创作的基本技法和工艺流程，启发学生的创新思维，培养他们对现代陶艺的艺术观和审美观。

在上海工艺美术职业学院三年制的专科教育过程中，陶艺课程分别开设在第一学年的第二学期和第二学年的两个学期以及第三学年的第一学期，课时通常以90~120课时为宜，其中理论授课时间约占总课时的1/5，其余时间用于设计、制作实践及作业讲评。

· 陶艺设计与制作的基本内容

陶艺设计与制作课程研究的是造型语言，从教学内容来看，主要分为理论知识点和实践技法两个部分。其中理论知识点包括：陶瓷工艺礼品设计与制作的概念、现代陶瓷工艺的发展历程、陶瓷工艺礼品的创作思维和审美特征等，同时穿插了一些优秀陶艺的设计、制作技法分析、创作思维等方面的知识。实践部分则主要是以主题项目为单元，详细、深入地介绍了陶瓷工艺礼品制作的基本技法和其他注意事项等。

· 学习陶艺设计与制作课程的目的和意义

开设本课程的目的双重的，一是培养学生的空间造型能力，包括空间的处理和造型表现两方面的能力；另一个目的，也是意义更深远的目的则是训练从事工艺美术专业的学生的实际操作能力，即模拟现实社会中的实践性任务，让学生解决各种工艺流程上的问题，并挖掘解决问题的新方法，培养其解决实际问题的能力。

本课程作为一门工艺美术的专业基础课程是具有重要意义的，它与玻璃专业方面的课程共同构建起工艺美术专业玻璃、陶艺方向学生较为完整的专业知识和能力训练体系。在传统的工艺美术教学课程中，陶艺课程以培养学生的兴趣为主，以提高学生的空间造型能力为辅，而作为专业课程，陶瓷工艺礼品设计与制作课程的重点在于让学生切实掌握实践技艺并在以后的工作中得以运用。为了达到这样的教学效果，我们在教学过程中充分利用各种专业工作室，虚拟社会工作环境和工作任务，使学生在在学习过程中就充分熟悉和掌握今后在实际工作中要面对的问题，积累实战经验，这对学生毕业后的就业和专业发展都具有重要的意义。

编者

2010年10月

目录

第一章 基础造型训练

006

007 / 一、创作灵感来源

018 / 二、实践项目一：泥片肌理

021 / 三、实践项目二：杯子的创意造型

026 / 四、实践项目三：食器的不同形态

027 / 课堂参考

第二章 以基础模具成型的陶艺礼品制作

028

029 / 一、模具成型的工艺

031 / 二、实践项目一：以同心圆模
具成型的花器

036 / 三、实践项目二：几何形体的重
叠与分割组合

037 / 课堂参考

第三章 小型动物、人物类陶艺礼品制作

038

039 / 一、小型动物、人物类陶艺作品

042 / 二、实践项目一：小型动物、人物类
陶艺礼品制作的模具成型技法

045 / 三、实践项目二：小型动物、人物类

陶艺礼品制作的捏塑成型技法

047 / 四、实践项目三：陶艺釉色装饰

049 / 课堂参考

第四章 瓷板、盘类的彩绘制作

050

051 / 一、陶瓷彩绘的绘制方法

063 / 二、实践项目一：釉上彩绘制作瓷板、瓷盘

067 / 三、实践项目二：釉下彩绘制作瓷板、瓷盘

071 / 课堂参考

第五章 花器、陶瓷茶壶的彩绘装饰制作

072

073 / 一、实践项目一：花器的彩绘装饰

076 / 二、实践项目二：陶瓷茶壶立

体造型的彩绘制作工艺

078 / 课堂参考

第一章

基础造型 训练

学习目标

- ☐ 学会寻找灵感，强化创作能力
- ☐ 掌握陶艺造型基础知识
- ☐ 深入了解原材料的可塑性

教学要求

- ☐ 通过教学使学生找到适合自己的收集资料和获取灵感的方式；引导学生通过收集、阅读相关资料和认真体会、留意生活细节来积累创作素材和获取创作灵感
- ☐ 要求学生运用原材料进行简单的造型训练

实践项目

- ☐ 泥片的肌理效果
- ☐ 杯子的创意造型
- ☐ 食器的不同形态

一、创作灵感来源

“时代向前发展，并不一定就代表文明的进步。我们的立足之处，是过去与未来的夹缝之间。创造力的获得，并不是一定要站在时代的前端。如果能够把眼光放得足够长远，在我们的身后，或许也一样隐藏着创造的源泉。

也许未来就在前面，但当我们转身，一样会看见悠久的历史为我们积累了雄厚的资源。只有能够在这两者之间从容穿行，才能够真正具有创造力。”

——原研哉

1. 现代陶艺概述

（1）现代陶艺的兴起和发展

中国是一个有着悠久历史的陶瓷大国，中国陶瓷曾经是西方各国争相仿效的对象，也引领过世界陶瓷艺术的潮流。但“工业革命”后，现代日用陶瓷设计的理念和标准却产生于西方；此外，“摒除实用、为艺术而艺术”的现代陶艺在西方的发展，也深刻影响着中国当代陶艺的发展。

从作品的形式和作品所传达的艺术理念上来分，陶艺一般分为传统陶艺和现代陶艺两大类。现代陶艺的形成一开始就是以一种新的姿态和新的观念区别于传统陶瓷的。因此，相对于传统陶瓷而言，现代陶艺是一种新的艺术形式，具有鲜明的前卫性。从本质上来说，现代陶艺并不只是一个时间上的界定，而主要是指作品中所体现出的一种现代的观念和形式。而“当代陶艺”则是一个时间上的界定，它包括在当下创作、产生的现代陶艺和传统陶艺两个部分的内容。

从第二次世界大战至今，现代陶艺在全球范围内出现了令人瞩目的变化。在我们提及相关变化之前，不妨先来重新认识这么一件简单的事实，即陶艺在过去与现在的不同作用。

史前陶器，包括中国的与外国的原始陶器，它们都给人一种不约而同的相似感，细细品味后方可察觉出，原始陶器的形态、纹饰和处理手法有着一一种唯有人类才拥有的默契。究其原因，也许是因为当时处在原始的自然生态环境中，生存与生活条件都相当简陋，制陶只是为了满足人们日常生活的需要，而没有现代人如此多的思绪、约束和顾忌。

陶艺发展到现在，经历了时代、环境、技术和文化的不断改变，已经不再是原始社会单纯的以实用为目的的简单存在状态。它已由最初人类简单的生活需求，逐步转变成复杂的心理需求、社会环境需求、自我价值实现的需求等。于是，当代陶艺家们利用古老而传统的材料去重新阐释历史与传统，陶艺的生存空间在这个概念下被不断扩展。

18世纪下半叶，源于英国的工业革命把人类带入现代文明。大工业生产方式，批量制作的生产规模，以及新科学、新技术，不仅提高了人类的物质文明水平，而且改变了人们的生活方式、价值观念和审美方式。陶瓷已不仅是一种生存所需要的手段，而且变成了人们追求高品质生活和艺术的文化象征。因为近代以来，人们的生活被机械文明所包围，很多人在“讲究效率”的办公室度过一天后，回到家里又面临一个充斥各种现代化用品的起居环境。当大量接触和使用那些“冰冷”的日用工业品之后，人们可能会感到生活越来越缺少某种“温暖的东西”。这时，人们又重新发现传统手工艺陶瓷制品所富有的个性色彩和温馨特点。因为陶瓷自古以来就与人类的生活有着极为密切的关系，是生活中不可或缺的物品，人们对它有着天然的亲切感。同时，陶瓷作为一种媒体，不但是与我们朝夕相处的日用器皿，还可以表达艺术家和收藏者的审美诉求（图1-1、图1-2）。

图1-1

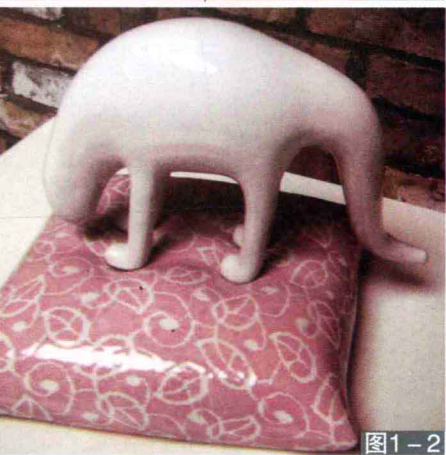

图1-2

随着最近几十年陶艺课程在世界各地高等艺术院校的普及，人们对现代陶艺已不再陌生。它不再仅仅是实用品和摆件，也被纳入了现代艺术的范畴，纯表现主义的作品也越来越多，涌现出一批又一批新型的陶艺创作者们。他们的作品不再拘泥于传统艺术形式，也超越了实用功能，具有名符其实的“超级艺术形式”。其主题涵盖了对所住星球的需求、对地球所负有的责任，以及人们对同胞的不人道，对自然界的贪欲和对权利的垂涎等。作品已远离特定的媒介材料和通常所指“陶艺语言”的所有方面（图1-3~图1-5）。

图1-3

图1-4

图1-5

图1-1 结合 凯亚·罗兰德 (瑞典)

图1-2 荒谬 基尔斯顿·布鲁吉斯 (德国)

图1-3 中断 伊娃·希尔特 (瑞典)

图1-4 分裂 斯蒂文·蒙哥马利 (英国)

图1-5 杂技团 匿名 (美国)

(2) 现代陶艺的众多表现形态

20世纪以来,现代陶艺在美国、日本等国陶艺的影响下,在世界范围内得到了广泛的发展,各种形式与风格的现代陶艺作品层出不穷。每位陶艺家的作品由于受到不同地域、人文以及个人生活背景的影响,展现出各自独特的风格,他们在造型与装饰理念上的某些特性则促成了各个流派的产生。

①抽象主义风格

抽象主义风格的现代陶艺就像反对写实主义的绘画一样,一出场就以旗帜鲜明的态度来彰显现代陶艺的新理念。它反对实用,提倡放任自由的创作理念,充分发挥陶泥的材质魅力,以泥土本身的力量来感染人。其代表人物便是在彼得·沃克思带领下的众多美国陶艺家(图1-6、图1-7)。

②具象主义风格

具象主义风格的现代陶艺多以人物为主体,以夸张和变形的形式来表达艺术家对物象的认知和情感。具象主义风格与抽象主义风格的现代陶艺

图1-6 陶罐 彼得·沃克思
(美国)

图1-7 作品 9728 保罗·苏特纳
(美国)

图1-6

图1-7

相反，但比超现实主义又多了份自由表达的空间。这方面的代表人物有美国的安纳森（安纳森也是怪怖艺术风格的代表人物，但其许多作品表现的都是具象的人物）和得尔克·斯坦切克、捷克的汉娜·波尔科拉夫科娃、法国的让·克洛和荷兰的薇拉丁根（图1-8~图1-10）。

图1-8

图1-9

图1-10

图1-8 拥 让·克洛（法国）

图1-9 头像 汉娜·波尔科拉夫科娃（捷克）

图1-10 无题 得尔克·斯坦切克（美国）

③超写实主义风格

超写实主义又被称为照相写实主义或新现实主义，它源自并兴盛于美国，强调尽可能逼真的再现。超写实主义风格的陶艺作品致力于把材质的特点发挥到极致，即利用泥土创作出各种不同的材质效果。这方面的代表人物有美国的玛丽莲·莱文、理查德·萧，日本的三岛喜美代、川上力三等（图1-11、图1-13）。

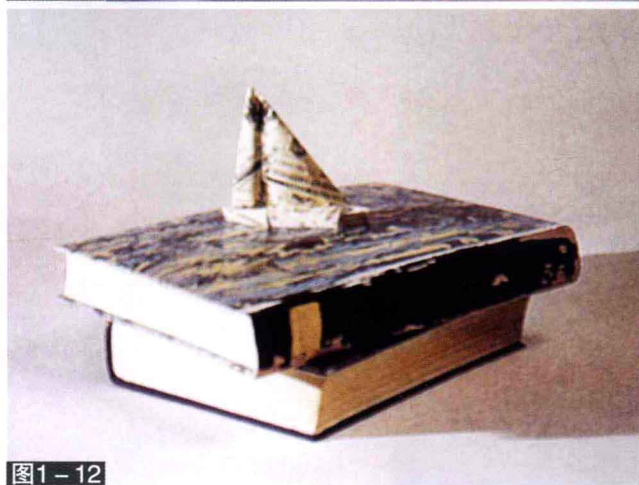
④怪怖的艺术风格

怪怖的艺术风格是对传统审美思想的反叛，它直面人类的另一种真

图1-11 刺身 玛丽莲·莱文（美国）

图1-12 书籍 理查德·萧（美国）

图1-13 包装 三岛喜美代（日本）

实,抛开唯美的审美观念,不但要表现真实,还要表现人性或实物丑恶和粗俗的一面。这类风格的代表人物有美国的安纳森、加斯汀·纳瓦克和约翰·森库等(图1-14、图1-15)。

⑤极简主义风格

极简主义(极限主义)风格以最简洁的造型和色彩来表现作品。陶艺的极简主义风格是在20世纪60年代的文化背景下产生的,相对于其他表现风格,它需要更严格的工艺技法的支撑。此种风格的代表人物有西班牙的恩瑞特·梅斯特、美国的约翰·梅森等,他们的作品都充满着极端的理性主义色彩,体现出“少就是多的真理”(图1-16、图1-17)。

⑥象征表现主义风格

象征表现主义风格的陶艺作品常通过某一形态的表现来象征、比喻某种人文精神。而表现与象征的融合很符合东方人的审美情趣和创作方式,在这个领域,日本的八木一夫、铃木治和加藤清之等发挥得尤为突出(图1-18~图1-20)。

⑦容器造型

众所周知,容器是用来盛放东西的器物,是实用的工具。在现代陶艺的概念出现之后,创作者们开始在容器的形式上创新。他们都无一例外地抛开实用性、功能性,强调自我情感的表达。作品虽然还保留着明显的容器结构,但在造型的线形组织和色彩等装饰元素上,都体现出一种令人心动的美感(图1-21、图1-22)。

⑧装饰主义风格

装饰主义风格被运用于陶瓷的传统由来已久,世界各国都早已有了各种装饰主义风格的陶瓷器物。但在现代意义的装饰主义风格上表现得尤为突出的当属日本的陶艺家。例如日本的富本宪吉,他注重通过对自然界的观察来创造装饰纹样,作品华美而不失朴素感。另外,河本五郎、谷野明夫、中村康平等也都是装饰主义风格的探索者(图1-23、图1-24)。

图1-14

图1-15

图1-14 传家宝之五 加斯汀·纳瓦克(美国)

图1-15 无题 约翰·森库(美国)

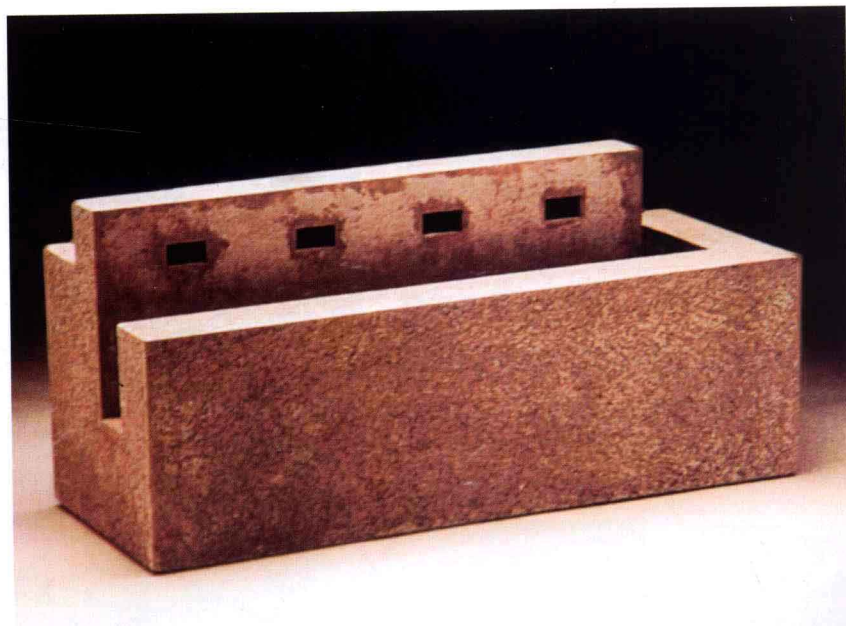

图1-16

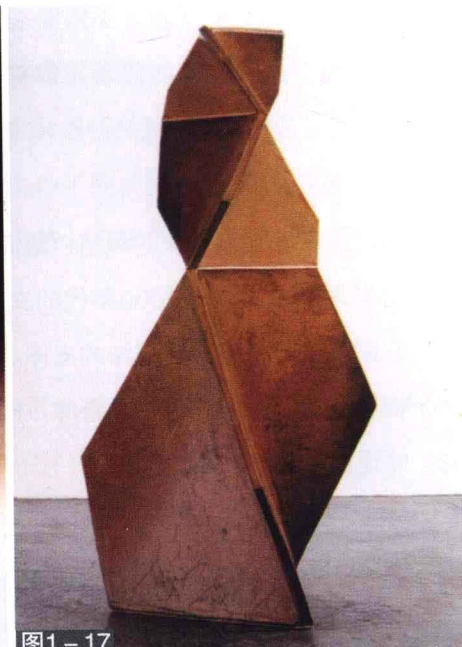

图1-17

图1-18

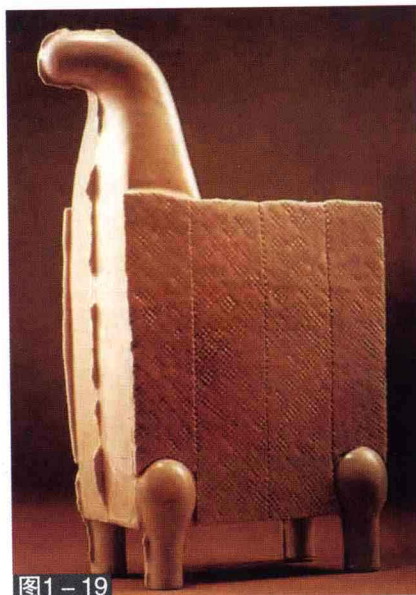

图1-19

图1-20

图1-16 无题 恩瑞特·梅斯特(西班牙)

图1-17 人物 约翰·梅森(美国)

图1-18 肖像 八木一夫(日本)

图1-19 马 铃木治(日本)

图1-20 作品78-9 加藤清之(日本)

图 1 - 21 陶壶 匿名

图 1 - 22 原子弹茶壶 理查德·诺金 (美国)

图 1 - 23 方器 河本五郎 (日本)

图 1 - 24 化妆土刻绘草纹筒 谷野明夫 (日本)

图1-21

图1-22

图1-24

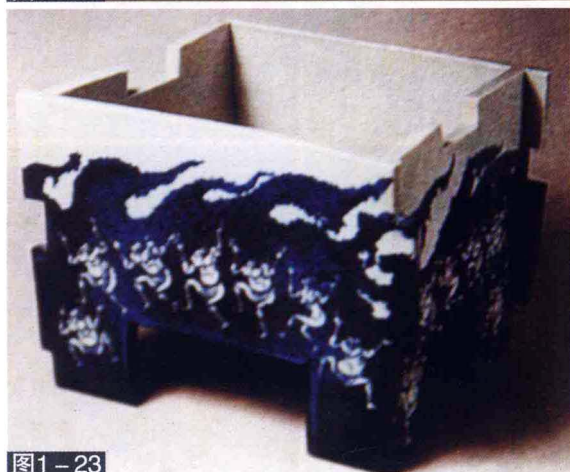

图1-23