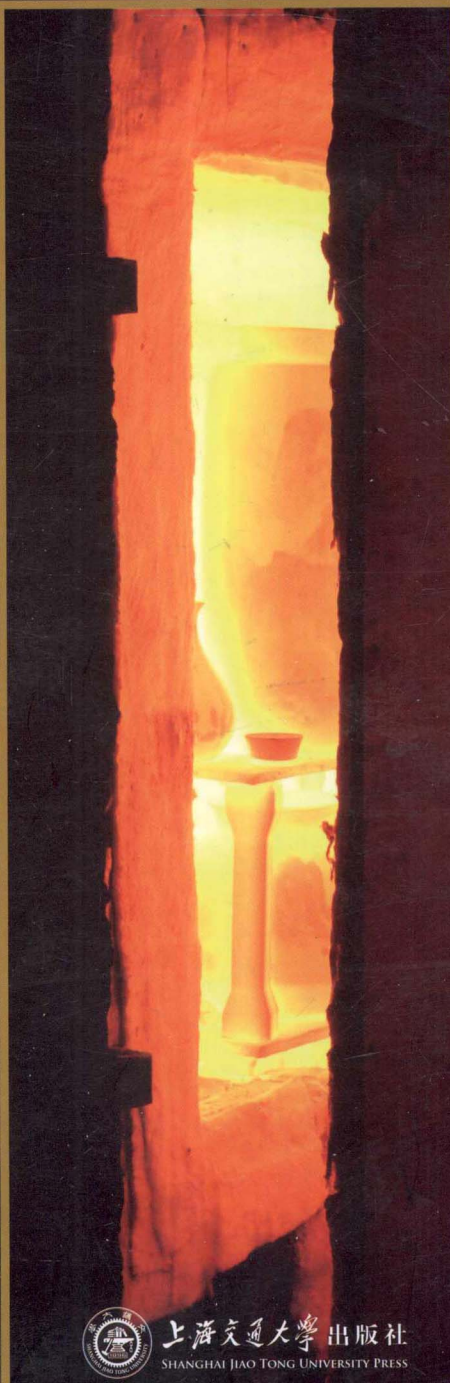

陶艺技法

高等学校美术学专业“十二五”规划教材

TAOYI JIFA

编著 赵培生 赵倩

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

高等学校美术学专业“十二五”规划教材

陶艺技法

TAOYI JIFA

编 著 赵培生 赵 倩

图书在版编目 (CIP) 数据

陶艺技法 / 赵培生, 赵倩编著. — 上海: 上海交通大学出版社, 2012

ISBN 978-7-313-08493-4

I. ①陶… II. ①赵… ②赵… III. ①陶瓷艺术-高等学校-教材 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第097047号

责任编辑 张 静 陈杉杉
设计总监 赵志勇
美术编辑 郁 悦

陶艺技法

赵培生 赵倩 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海锦良印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 11 字数: 231 千字

2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

ISBN 978-7-313-08493-4/J 定价: 49.60元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

高等学校美术学专业“十二五”规划教材

学术委员会 (按姓氏笔画排序)

白 磊	苏州大学
远 宏	山东艺术学院
李宏文	青岛科技大学
许雅柯	青岛大学美术学院
李 霁	山东工艺美术学院
吕金泉	景德镇陶瓷学院
张 尧	株洲工业大学
陈光辉	上海大学美术学院
周晓亚	中国戏曲学院
沛雪立	陶艺工作室主持
陆 斌	南京艺术学院
柯和根	上海师范大学
赵 倩	上海应用技术学院
赵培生	上海理工大学
唐 英	四川美术学院
曹春生	景德镇陶瓷学院
黎俊霞	武昌理工学院艺术学院
戴雨享	中国美术学院

有关陶艺的教材目前在市面上已有很多，所以编一本能够受欢迎的陶艺教材不太容易。2006年，我有幸与四川美院的唐英老师合编《现代陶艺教程》，负责撰写了其中的第一、第二章两个章节，教材出版后反响不错。五年后，国内陶艺的状态也发生了很大的变化，所以，我一直想再编写一本与当下时代吻合、符合市场需要的教材。恰逢上海交通大学出版社约稿，使我有机会完成这个心愿。

本教材共分七章：陶艺的概念、陶艺的发展、陶艺的美、陶艺的创作、陶艺在当代、陶艺的材料设备和陶艺的制作方法。教材较系统而有重点地阐述和介绍了陶艺的相关知识与制作方法。教材注重概念的阐述，注重时代性、知识性，注重制作方法的介绍，注重优秀范例作品的启示与欣赏，符合陶艺创作的规律性研究与推广。其资料性强，适合多层次的陶艺爱好者和综合材料的艺术家使用。在本教材的编写过程中特别邀请了一些知名陶艺家组建了学术委员会，他们为本教材提供图片、推荐优秀作品，特在此表示感谢！

教材的出版在很大程度上存在“仁者见仁，智者见智”的情况，况且我国优秀陶艺家很多，希望本教材的出版能够成为陶艺同道相互交流的资料。教材有不足之处，实属难免，也希望同道朋友提出宝贵意见，若此教材的出版能使读者在陶艺的创作或教学方面有所启迪，我们的目的也就达到了。再次感谢对此书的出版做出不懈努力的各位朋友。

赵培生

2012年1月8日于上海

内容介绍

CONTENT DESCRIPTION

本教材在具备教材要求基础上更加突出新意，突出时尚感，在章节结构和文字结构方面突破以往的模式，力求读者易读、易懂。大量的图片可提高读书兴趣。本教材共分七章，第一章为概念分析；第二章为当代陶艺的趋势；第三章是陶艺的类别分析；第四章为陶艺的创作思考；第五章讲解陶艺的审美；第六章主要介绍陶艺创作的设备与材料；第七章主要讲解陶艺的制作方法，包括成型、装饰与烧成。全书图文并茂，加了作品分析与思考题，以便使读者融会贯通。本书可供高校陶艺专业学生及陶艺爱好者使用。

作者介绍

AUTHOR INTRODUCTION

赵培生

上海理工大学艺术学院教授，动画和公共艺术系主任、硕导。1987年毕业于景德镇陶瓷学院美术系。中国美协会员，中国陶瓷协会会员，中国工艺美术学会会员，上海美术家协会会员，上海中国陶瓷艺术家协会会员，上海陶器艺术研究院副院长。编著教材十余部。

赵 倩

上海应用技术学院视觉传达系副教授。1988年毕业于山东工艺美术学院。上海市教委重点课程“包装设计”项目负责人，上海市教委精品课程“文字设计”项目参与人，上海市教委视-平面艺术创新工作室成员，上海应用技术学院重点课程“标志设计”项目负责人。作品多次参加国际或国家级展览，编著或参与编著书籍教材3本，发表专业论文数篇。

第一章 陶艺的概念 / 1

第一节 什么是陶艺 / 1

第二节 陶艺的产生 / 2

第二章 陶艺的发展 / 9

第一节 陶艺在国外 / 9

第二节 陶艺在中国 / 17

第三章 陶艺的美 / 27

第一节 陶艺的美学探索 / 27

第二节 陶艺的美感体现 / 29

第四章 陶艺的创作 / 37

第一节 陶艺的创作素材 / 37

第二节 陶艺的创作方法 / 42

第五章 陶艺在当代 / 47

第一节 陶艺与当代艺术的邂逅 / 47

第二节 陶艺的当代分析 / 49

第六章 陶艺的材料、设备 / 55

第一节 原料 / 55

第二节 场所与设备 / 59

第七章 陶艺的制作方法 / 67

第一节 传统的制陶工艺流程 / 67

第二节 陶艺的工艺手段 / 68

第三节 陶艺模具的制作方法 / 68

第四节 陶艺的成型方法 / 79

第五节 陶艺的装饰方法 / 132

第六节 陶艺的烧制手段 / 161

参考文献 / 167

第一章

陶艺的概念

众所周知,“陶瓷”是我们日常生活中不可缺少的材料。从原始先民对陶文化的创造与发展到中国人对于瓷的发明,是中国人民的自豪与骄傲,每一个炎黄子孙都知道在世界上有“陶瓷=中国”这样一个美誉。“陶瓷艺术”对于我们现代都市的人来说,并不陌生。而“陶艺”一词从1980年代初期刚进入中国时,在陶瓷和艺术界的确引起了不小的震动。艺术家们在困惑和诧异之余努力地探索着中国陶艺的出路。

第一节 什么是陶艺

对于“陶艺”,人们通常将其理解为陶瓷艺术,然而,陶艺和陶瓷艺术是两个不同的概念。陶瓷艺术是广义的,它包括日用陶瓷、陈设品陶瓷、陶瓷雕塑、陶制品、瓷制品等;陶艺则专指利用陶和瓷的材料,包含技术和艺术,具体地反映工艺技能的施展和艺术才能的表现,并通

过现代思维能力和审美标准,结合一些传统工艺进行主观的、个性化的表现,使作品不管在内涵还是形式上都能展现具有时代特征的艺术形式。

“陶”是材料,这里指所有的土器、陶器、炆器、瓷器;“艺”则是学问、技术、艺术3个方面的含义。

陶艺就其本身的技术而言,首先是一门工艺,“工艺的历史不仅仅是人类使用材料技能的进步和征服自然环境能力增强的历史,而且它还提供了社会发展方式的佐证。现代手工艺也可以理解为现代的工艺师、艺术家以某种工艺为媒介,凭借这些工艺特有的艺术手段和艺术表现力,来表达现代社会中人的生存态度。这更多地体现的是一种行为方式和一个现代人对于当下的反思。陶艺作为现代艺术的一支,表现的是对传统陶瓷的否定及对传统审美标准、评判标准的自我突破。如果要给它做一个定义性的解释,那么我们也可以认为陶艺是现代艺术家、工艺师借助陶瓷这种材质,用泥性所特有的语言来表达现代社会中人与他人、人与本能、人与自然、人与理想的新兴关系,它是一种新的文化现象和行为方

式。它与传统的陶瓷有着血缘关系，但并没有传承上的顺序，因为现代陶艺是以反叛传统为其起点的”^①。“当谈及陶艺，我们头脑中闪现的往往是艺术家个人的作品，而不是一个工厂的产品或者是那些文化传统的定式。陶艺家们更注重追求个人风格。”^②“它既是物质的产品，又是精神的产物；既是一门古老的艺术，又是一门现代的艺术。”^③美国现代陶艺大师、新运动的旗手彼得·沃克思提出现代陶艺的新概念，则是艺术家利用陶的工艺与原料之激情的迸发，表现泥性，表现一种自然的、偶发的或有意无意的形迹流露以及烧造过程中的不确定表象。

日本最初出现陶艺一词是于1932年设立日本陶艺协会之时。“这里的陶艺包括所称烧物的土器、陶器、炻器、瓷器等，体现了对于陶瓷材料和工艺方式的掌握能力，是借鉴和继承了传统陶瓷的工艺手段和基本技能，具备现代审美和观念，创造性地表达一种自身精神追求的能力和创

造活动的研究能力。”^④

第二节 陶艺的产生

陶瓷以其所独有的材料与工艺发挥出的魅力，一直被艺术家们所喜爱。在19世纪末20世纪初就有不少的艺术家在陶瓷材料方面做过尝试，如毕加索、高更、米罗、贾柯梅蒂、塔皮埃斯等。正如所有的艺术所具有的规律一样，陶瓷艺术走到了20世纪50年代以后，在现代艺术运动、抽象艺术以及行为艺术等主流艺术的影响与感召下，陶艺家们重新审视传统的审美观念。后现代的审美观与传统的审美有着巨大的差别，新的思考、新的观念，以致反传统的现代陶艺观念诞生。一种全新的抛开传统审美观念和后现代主义观念影响下的陶瓷工艺发挥到了极致，淋漓尽致地表达艺术家的情感或表现某种哲学思想的作品产生了，由此树立了现代陶艺的新形象。在这期间，从世界范围来看，美国和日本的现代陶艺运动比较活跃且成就非凡，影响深远。在这两面现代陶艺运动的大旗的感召下，世界范围内掀起了空前的现代陶艺创作热潮，现代陶艺进入了一个全新的时代（图1-1至图1-8）。

图1-1 毕加索作品（西班牙）

① 孙晶，邹烈炎. 现代陶艺[M]. 南京：江苏美术出版社，2001。

② 温·黑格比，美国现代陶艺家。

③ 黄焕义. 陶艺技法[M]. 南昌：江西美术出版社，2000。

④ 郑宁. 日本陶艺[M]. 哈尔滨：黑龙江美术出版社，2001。

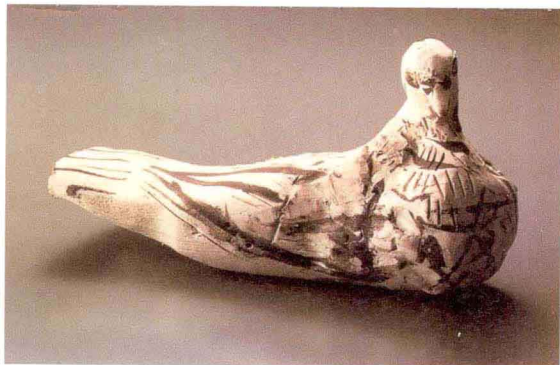

图1-2 毕加索作品(西班牙)

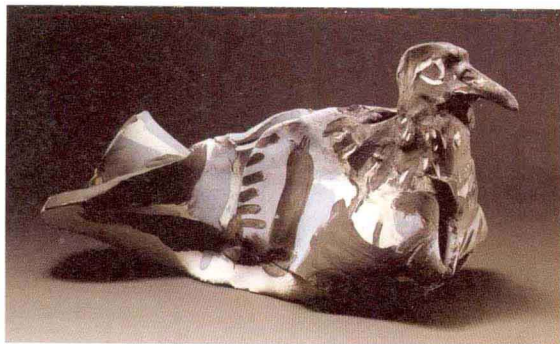

图1-3 毕加索作品(西班牙)

图1-4 毕加索作品(西班牙)

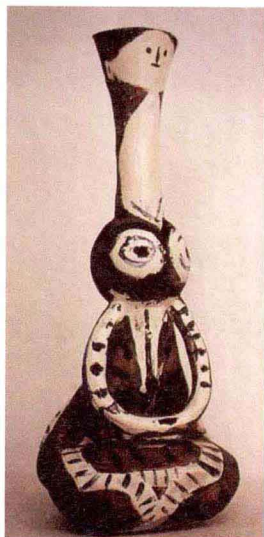

图1-5 毕加索作品(西班牙)

图1-6 米罗作品(西班牙)

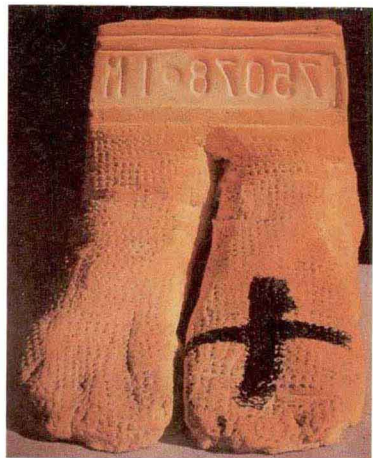

图1-7 塔皮埃斯作品(西班牙)

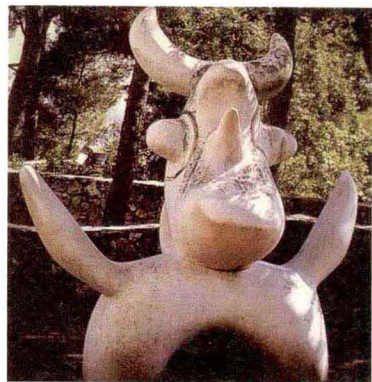

图1-8 米罗作品(西班牙)

一、在美国

一位美国的退伍军人受东方民间艺术的自然、朴素、纯真之美的感染，将抽象表现主义的思想运用到陶艺创作中，他就是彼得·沃克思（Peter Voulkos）。1954年沃克思受聘任教于奥蒂斯美术学院，由此掀起了一场“奥蒂斯革命”，推出了现代陶艺的新理念，抛弃传统制陶的方式与审美观念和实用性功能，以放任、自由、随性的创作理念，尽显陶泥的魅力，张扬着艺术家的热情、个性和新观念。它的这一观念影响了一代艺术家，很多的艺术家纷纷响应加入到这个陶艺创作队伍中来，形成美国现代陶艺的主导力量，他们有鲁迪·奥蒂欧（Rudy Autio）、罗伯特·安纳森（Robert Arneson）、保罗·苏特纳（Paul Soldner）、约翰·梅森（John Mason）、凯·布瑞斯

（Kyle Brace）、鲁斯曼（Russmann）、弗瑞姆凯斯（Frimkess）、温·黑格比（Wayne Higby）等，他们的共同努力使陶瓷艺术这一传统的工艺美术介入到现代艺术的范畴中来，形成了前所未有的、崭新的艺术形式。

彼得·沃克思的作品基本分两类：一是极具阳刚之气的类似“烟囱”的器物，器体上有意无意随性而制造的痕迹，生动而激情，极具感染力，尽显大师的风采与艺术境界。另一类作品可以在图1-9中看到，它较多以盘子为形态展开创作，将含蓄平静与激情而变异的形态溶于作品中，他的作品为陶艺学习者所折服和崇拜。从沃克思的两类作品中应该能够看出，潜意识中受东方美学的影响，其刚柔并济、快慢、急缓、阴阳相生尽情流露在作品当中。东方的美学从某一方面来说是抽象的美学，是有与无之间的美学，是寻求“象外之象”、“弦外之音”的美学，也可以说是“无中生有”的美学，沃克思的作品恰恰是用了抽象的语言表现了内心深处人的本质和本能的召唤，在作品面前人们可以天马行空放飞各自的想象，寻找属于自己的“象外之象”、“弦外之音”。

约翰·梅森受沃克思的影响就读于奥蒂斯美术学院，并于1957年与沃克思携手共同创建了陶艺创作室。他的作品极具理性主义色彩，约翰·梅森被认为是极限主义的代表，然而极限主义不能代表约翰·梅森的全部。另一位陶艺家鲁迪·奥蒂欧的作品热情奔放，将造型与绘画结合在一起，创造出具有有一种谐调和新意，以及充满梦幻和超然的色彩，感染了众多的热爱陶艺的“圣徒”。还有一位在美国较有影响的陶艺家，他就是伯纳特·李基（Bernard Leach），虽

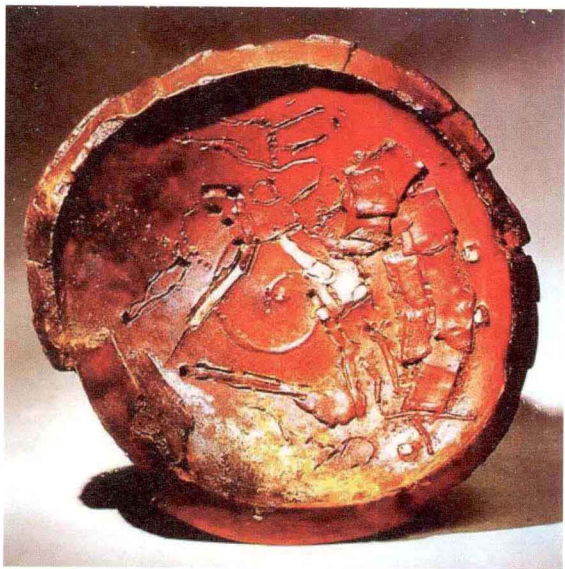

图1-9 彼得·沃克思作品（美国）

然他的作品较少见，但是他的一些艺术理念影响了很多陶艺爱好者，这些人效仿他的田园生活方式，还有很多第二次世界大战退伍老兵也效仿李基创办陶艺创作室，由此形成一种独特风格，被称作新古典主义（图1-10至图1-14）。

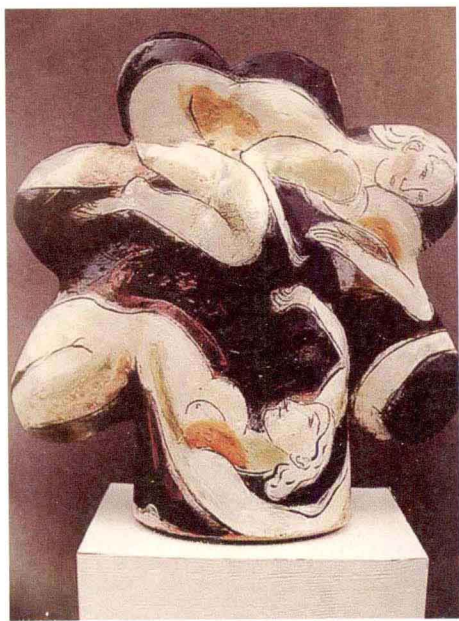

图1-10 鲁迪·奥帝欧作品（美国）

图1-11 罗伯特·安纳森作品（美国）

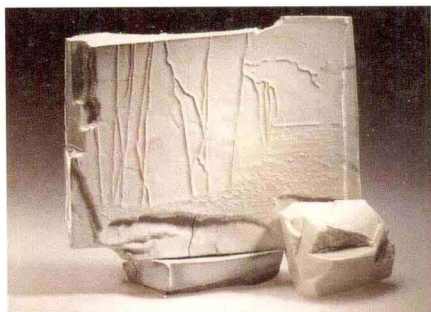

图1-12 温·黑格比作品（美国）

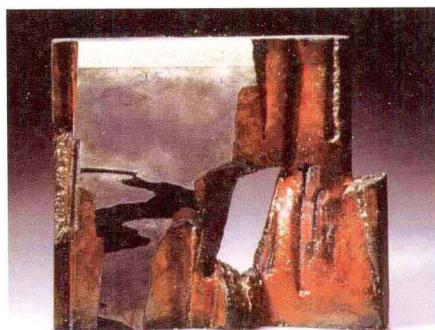

图1-13 温·黑格比作品（美国）

图1-14 查尔斯·罗伯特·迪克森作品（美国）

二、在日本

日本的现代陶艺思潮与美国在同一时期，代表人物有八木一夫、铃木治、山田光、熊仓顺吉，他们共同创办了日本现代陶艺组织“走泥社”。然而，日本早期的前卫陶艺思想是不容忽视的，它对1950年代日本现代陶艺的成熟起着举足轻重的作用。1920年，由楠部弥弼、八木一舛、河村喜太郎、河合茶之助、道林俊正、荒谷芳景等创办的“赤土社”主张“陶艺应当视为艺术”，这些充满朝气与梦想的年轻人写下了这样的宣言：

从忘我的睡眠中醒来吧，
不要一味地拘泥于传统。
我们对自然充满热爱，
生活本不是这样悲哀。
依靠永恒的陶艺精神，
让我们将自身的能量展现在神秘的光束之中。^①

虽然“赤土社”在日本前后只存活了3年，但是他们的观念影响极深。1948年“走泥社”的诞生是日本现代陶艺继“赤土社”之后的一次更具影响的陶艺运动，影响了世界范围内的很多陶艺家，它继承了“赤土社”“陶艺应当视为艺术”的精神，开创了深化作品的艺术性，强调作

品应脱离实用性的新思想。1948年“走泥社”在进行第一次展览时，前言是这样写的：

跳跃在虚构森林上的鸟
只有清晨，
才能在夏天的泉边见到自己的相貌。
我们结合在一起
不是虚幻的梦，
它是阳光下真正生活的自身。^②

他们以对生活的真情与激情，展示了新一代陶艺家对陶艺的思考，旗帜鲜明地坚持着自己的艺术主张，“陶艺要像绘画与雕塑一样去创造，首先要忠实于自己的内心”^③。

1954年八木一夫的作品《萨姆萨先生的散步》诞生了，作品原本是一件花器，后来八木一夫增加了3个足，使其立了起来。这是一件划时代的作品，它将陶艺的实用功能性彻底抛开，树立了现代陶艺先驱的地位。

铃木治的作品有不同的系列，所要表达的东西也各有区别。可以看出铃木治先生在较高的艺术修养下面的不同的心理反映，《马的系列》作品造型简练、意象夸张，透出奔放自由、高昂的精神气质，其不失细节的描绘以及作品上留下的制陶所特有的语言、生动、灵透，是艺术家在极高的艺术修养掌控下心灵的自由与奔放的表达。

山田光的作品在感性的背后透着理性的思

① 郑宁.日本陶艺[M].哈尔滨:黑龙江美术出版社,2001.

② 同上。

③ 同上。

考，正是在他们的艺术主张下，众多的陶艺家投身到陶艺的事业中来，如富本宽吉、加守田章二、藤平伸、加藤清之、荒木高子、会田雄亮、中村锦平、三岛喜美代、寄神宗美、秋山阳等，他们勾画了日本陶艺的美好前景，翻开了日本陶艺的新篇章（图1-15至图1-19）。

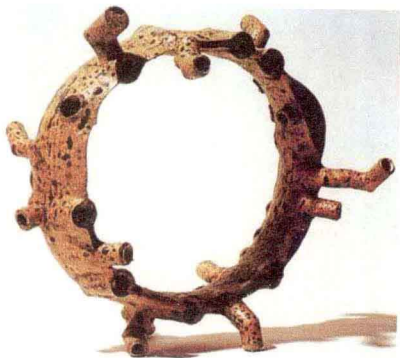

图1-15 八木一夫作品（日本）

图1-16 八木一夫作品（日本）

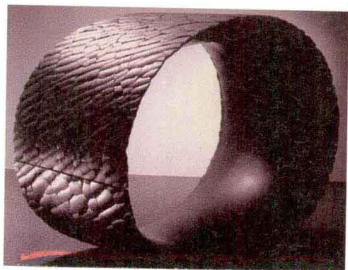

图1-17 秋山阳作品（日本）

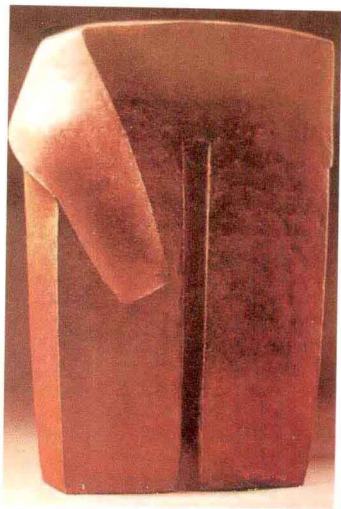

图1-18 铃木治作品（日本）

图1-19 铃木治作品（日本）

思考题

1. 陶艺的概念是什么？
 2. 日本现代陶艺的棋手是谁？
 3. 美国彼得·沃克思的“奥蒂斯革命”的意义是什么？
 4. 思考陶艺所追求的艺术价值。
-

第二章 陶艺的发展

第一节 陶艺在国外

在20世纪50年代美国和日本的陶艺家的影响下，世界各国的陶瓷艺术家以群体或个体的形式对陶艺进行着不同的尝试和研究，形成了代表各自不同风格的陶艺流派。陶艺的极简主义是随20世纪60年代大的文化背景艺术流派的影响而产生的，代表人物有西班牙的恩瑞特·梅斯特（Measter）、梅森·约翰等。极端的理性与简洁是极简主义的特点及要求。从他们的作品中可以看出鲜明的艺术流派特点。然而特点更鲜明的应属西班牙的恩瑞特·梅斯特的作品，他的作品充满了极端的理性色彩，在这样近似冷酷的理性状态下，一切夙愿都有可能实现；在极简的外形下面蕴含着神秘而丰富的内容，体现着“少就是多”的真理。“恩瑞特的每一件作品，都有苦

行僧般艰难的劳作。对技术的苛求消解了雕塑性与建筑性的界线，没有表现与堆砌。那结构上的极端精简性，让我们犹如阅读古文经典；简朴的色彩和精致的表面肌理洋溢着高贵的孤独感。同时又充满浓郁的优雅之美。作品不仅让人重新关注人的高贵精神状态，也让人们体验到如哲学般

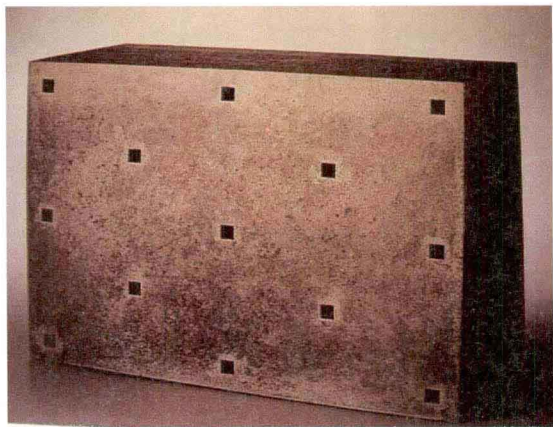

图2-1 恩瑞特·梅斯特作品（西班牙）

① 白明.世界现代陶艺概览[M].南昌:江西美术出版社,1999.