

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

现代陶艺设计教程

主 编 彭 玮 尤太权 周松竹



ARTS &
DESIGN



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

现代陶艺设计教程

XIAN DAI TAO  SHE JI JIAO CHENG

主 编：彭 玮 尤太权 周松竹

副主编：初月明 陈春贵 商亚敏 杨锦雁

西安交通大学出版社

内 容 简 介

“现代陶艺”是现代设计专业教学中的一门重要课程。本教材以图文并茂的形式简练地介绍了陶艺的历史及现代的发展,而后系统地介绍了现代陶艺的成型、装饰、烧造的方式、方法和技术、技巧并用步骤图加以演示,配有详细的文字说明,使初学者对于陶艺设计的技艺方法一目了然。同时,也详细地介绍了现代陶艺所需的材料、工具和设备。

图书在版编目(CIP)数据

现代陶艺设计教程 / 彭玮, 尤太权, 周松竹编. — 西安: 西安交通大学出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-5605-5032-9

I. ①现… II. ①彭… ②尤… ③周… III. ①陶瓷—工艺美术—设计 IV. ①J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 017521 号

书 名 现代陶艺设计教程
主 编 彭 玮 尤太权 周松竹
责任编辑 严一实 柳 晨

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 82669096 (总编办)
传 真 (029) 82668280
印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 12.5 字数 287 千字
版次印次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-5032-9/J.113
定 价 49.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 侵权必究

教材中所使用的部分图片,仅限于教学。由于无法及时与作者取得联系,希望作者尽早联系。电话:010-64429065

前 言

陶艺，首先它是一门工艺，在人类的文化艺术发展史与经济生产史中，手工艺占有极为重要的地位。

陶艺在中国文化艺术发展史中占有重要的地位，是贯穿整个古代艺术史及手工艺史的重要内容。在改革开放以后，随着新材料、新工艺的出现、文化艺术各个方面的交流及人们对公共空间与生活空间审美的需求，中国传统陶瓷艺术开始了向现代陶艺转变的过程。

世界现代陶艺的发展和近现代以来各种艺术思潮的演变息息相关，可以说，传统的陶瓷手工艺并没有消失，而是以或激进或温婉的方式使陶瓷艺术本体得到现代化形式的演变。

在现实艺术教育领域，陶艺教育的价值很高，实践证明，陶艺教育可以促使学生发展个性，开发潜能，实现自我，提高审美能力、实践能力和创新能力，为丰富学生的想象力，拓展创造思维，开辟了无限的空间。他们在揉泥的同时，也揉进了自己的创造、理想、希望和未来。他们在用自己的双手和心灵去发现美、表现美、创造美的同时，更用自己特殊的语言，去表现心中的世界。

本书收集了百余幅中外优秀的陶艺作品进行介绍与讲解，并结合现代陶艺的理论和观念，为全面系统地了解该课程提供了理论依据和必要的条件。可供高等学校陶瓷艺术专业、艺术设计类相关专业作为教材使用，也可供陶艺爱好者阅读参考。

在本书中，我们将回顾陶瓷艺术的历史，梳理具有现代设计理念的现代陶艺的发展，更重要的内容是，在演示、教授的过程中，让人们体会到现代陶艺所带来的“泥土的芬芳”！

目 录

第1章 陶艺概述 /1	第5章 陶艺的工艺 /85
1.1 陶艺的概念 /1	5.1 坯身成型手法 /85
1.2 陶艺的分类 /4	5.2 坯体装饰方法 /125
第2章 陶艺的历史与发展 /17	5.3 烧成工艺 /156
2.1 中国传统陶艺的沿革 /17	第6章 现代陶艺欣赏 /170
第3章 陶艺的材料 /51	参 考 文 献 /194
3.1 陶艺坯料 /51	
3.2 陶艺的釉料 /63	
第4章 陶艺用具 /70	
4.1 常用手工制作工具 /70	
4.2 机械设备 /77	
4.3 陶艺工作室空间环境 /83	

第 1 章 陶艺概述

1.1 陶艺的概念

陶艺是陶瓷艺术的简称，它是发端于中国，并有着辉煌历史的传统手工艺艺术。它既是一门具有历史感的艺术，又是极具现代感的艺术。它以泥土为基本原料，以水为融合媒介产生新的创作形态。只有掌握它的创作规律、化成型方法和烧结规律，才能促成由泥土到陶瓷的演（如图 1-1-1 至图 1-1-3）。



图 1-1-1 新石器时代 仰韶文化彩陶双耳罐



图 1-1-2 云南傣族慢轮制陶



图 1-1-3

在不同的时期，“陶艺”这一概念的意义也不尽相同。一般认为，“陶艺”即是“传统陶瓷艺术”（如图 1-1-4）的简称；而随着时代的发展，“陶艺”渐渐成为有别于传统陶瓷艺术而独立存在的艺术门类。当下更广义的理解是陶的艺术、陶的技艺（如图 1-1-5）。

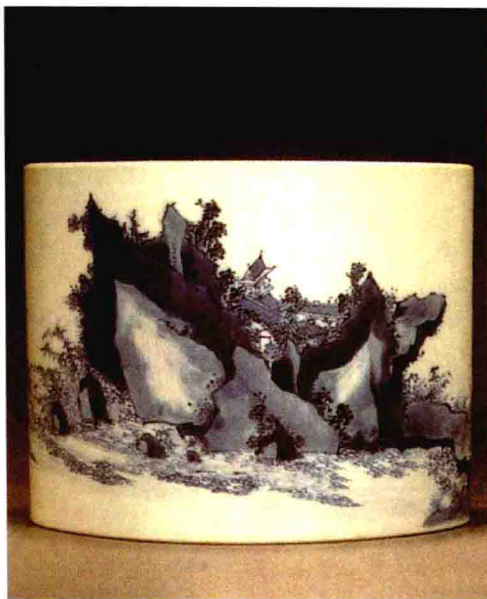


图 1-1-4 康熙 青花山水人物图笔筒



图 1-1-5 《熟土之四》沛雪立 中国

自现代化大潮袭来，不同领域的艺术家、手工艺大师开始相互学习和影响，各种艺术门类不再单纯地以材料为类别加以分类。随着后现代观念艺术的崛起，各种文化思潮都对陶艺的发展产生深刻的影响，陶艺原有的概念在时代的变动中悄然变化发展，成为具有特殊艺术语言的艺术媒介（如图 1-1-6、图 1-1-7）。



图 1-1-6 传统与现代的结合 弱水三千系列 沈厉

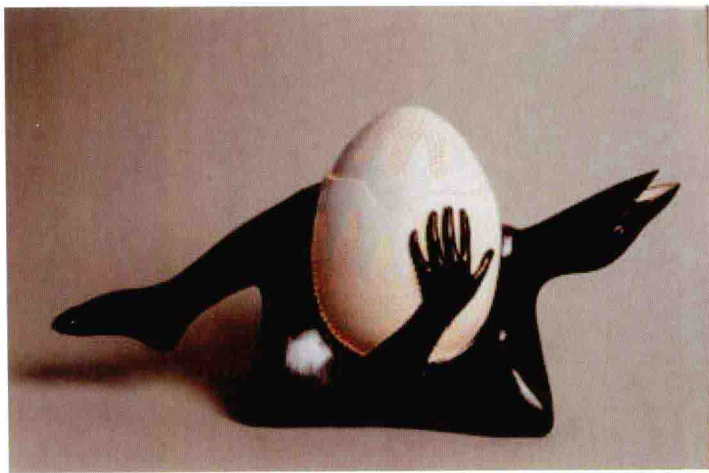


图 1-1-7 烛台《在他的世界里》 伊诺娜·洛姆莱 立陶宛

1.2 陶艺的分类

1.2.1 按材质分类

如果从陶瓷的材质加以分类，一般可以分为陶器、瓷器、炆器三大类。

1. 陶器

陶器，是用黏土或陶土经捏制成形后烧制而成的器具。陶器历史悠久，在新石器时代就已初见简单粗糙的陶器。陶器的发明，标志着新石器时代的到来（如图 1-2-1）。陶器常含有氧化锰等着色杂质，往往是自然呈色，烧成温度较低，一般不超过 1000 摄氏度，机械强度比较低，产品容易开裂。由于成本很低，所以运用范围很广，如建筑材料（如图 1-2-2）、唐三彩（如图 1-2-3、图 1-2-4）等制品均为粗陶，所使用的大多也是低温易熔釉。



图 1-2-1 新石器时代 红陶尖底双耳瓶



图 1-2-2 汉朝陶器 建筑瓦当



图 1-2-3 唐 彩绘比丘坐像

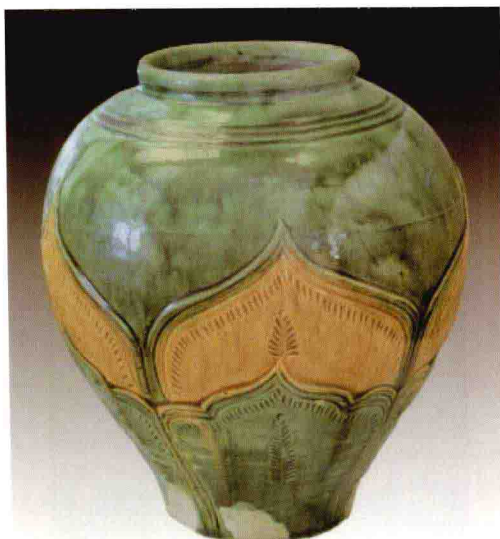


图 1-2-4 辽代翠绿釉三彩罐

2. 瓷器

在陶器艺术发展的基础上，我们的祖先发明了瓷器。瓷器是一种由瓷石、高岭土等烧成，外表施有釉或彩绘的物器。瓷器常见的有长石及绢云母质瓷器、骨灰质瓷器和滑石质瓷器等。从烧成温度来说，超过 1350 摄氏度的属于硬质瓷，烧成温度十分高，气孔率、吸水率均很低，硬度也大，具有良好的机械强度、电绝缘性和化学稳定性；而软质瓷器中长石含量较多，成熟温度较低。温度一般不超过 1350 摄氏，机械强度、化学稳定性比硬质瓷低。所以，软质瓷多应用于日用瓷、美术瓷领域，由于具有良好的半透明度，且烧成温度较低，可以用釉上、釉下各种不同的彩饰方法来装饰（如图 1-2-5 至图 1-2-7）。



图 1-2-5 唐 越窑八棱瓶



图 1-2-6 《世纪娃》 姚永康



图 1-2-7 青瓷《海啸》 让·弗朗索瓦·富尤

3. 炆器

炆器是日本习称的一种半瓷半陶制品，在现代国际市场上日趋流行。炆器与瓷器的不同在于炆器不必采用瓷器普遍使用的“长石—石英—高岭土”三元系统成分配料，不必是白色，也不必具有半透明性质；它可以是单纯由黏土构成的着色胎质，烧成温度一般低于 1300℃。炆器的烧结程度远高于陶器，是介于陶与瓷之间的过渡产品。由于炆器往往采用的是低廉的原材料，能源消耗量也低，又具有比较好的急冷急热性能和抗冲击性能，所以十分符合现代生活的需要，符合“回归自然”的心理倾向。在现代“陶艺”中，往往采用炆器做胎体，因而炆器得到快速的发展（如图 1-2-8、图 1-2-9）。



图 1-2-8 现代炆器作品《沉淀》
伊姆莱·施拉梅尔 匈牙利

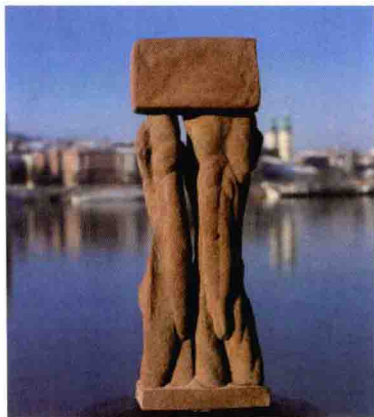


图 1-2-9 《柱》伊姆莱·施拉梅尔 匈牙利

1.2.2 按造型分类

陶艺的造型一开始就反映了它的两个重要的功能，其一是以实用功能特征为主的陶瓷造型工艺之美，其二是反映客观审美的装饰之美。随着社会的发展与进步，陶艺的功能和审美在不断的变化与相互渗透，使得原本实用的陶器渐渐演变为承担着使用与审美的双重功能。

1. 实用器物类

(1) 器皿类造型

陶艺的器皿类造型,最初为满足人类需要的实用性功能,承担了人们日常生活中储藏、餐饮、炊煮等需要。如小口大肚的罐适合油类、酒类、颗粒类食品的储藏(如图1-2-10、图1-2-11),大口的盆、缸、钵、碗是为了盛装和取拿食品及饮水的便利(如图1-2-12),茶、酒具的造型更是由于不同品质的茶酒类型而变化多样。当品茶、饮酒成为一种文化和境界时,其造型一定要寄托特定的精神内涵(如图1-2-13)。花瓶、挂盘、文房用具等作为纯观赏的陶艺,其造型已脱离了特定功能的束缚,呈现出形象独特、变化无常的面貌(如图1-2-14)。



图 1-2-10 宋 耀州窑黑釉瓜棱执壶



图 1-2-11 宋 定窑酱釉提梁壶



图 1-2-12 仰韶文化彩陶盆



图 1-2-13 宋 定窑紫釉盏托与杯



图 1-2-14 塘鹅纹大皿 巴纳德·里奇 日本

(2) 雕塑类造型

雕塑类陶艺大多以形体的起伏变化、空间体量感强为造型特征。最早的陶塑或出于原始宗教信仰的需要而具有图腾的意义，或出于人类爱美的天性，而模仿生活中人及动物形象以获得审美的愉悦。它们仿佛都与实用无关，即便一些附着在容器上的陶塑，也只是起到装饰或表述某种寓意的作用，它们把实用与观赏融为一体，兼顾了使用与装饰的双重作用。在这类陶艺造型中以捏塑手法居多，如陶人俑、陶偶、侍女和动物车骑（如图 1-2-15 至图 1-2-17）。



图 1-2-15 东汉 倒立人形尊



图 1-2-16 新石器时代 彩绘鸭形



图 1-2-17 辽 三彩鸳鸯壶

2. 装饰艺术类

(1) 具象类造型

具象类造型侧重于反映自然与社会生活中的细节，表现事物真实和具典型性的本质。具象类造型表现的形象一般是人们熟悉和可认知的具体形象。题材多为人物、动物、花鸟鱼虫、山水风景等（如图 1-2-18 至图 1-2-21）。



图 1-2-18 东汉 彩陶骑马俑



图 1-2-19 汉 绿釉猪羊圈



图 1-2-20 北齐 彩绘牛车俑



图 1-2-21 唐 三彩骆驼

(2) 抽象类造型

抽象类造型不具体地反映现实生活中已存在和可能存在的事物和现象，而是借助造型语言中的形态、色彩、纹理等抽象元素，运用形式法则和构成原理来创造和表达特定的观念和情感，是现代陶艺创作中最常用的表现形式和手法。抽象类造型特征多为几何形、偶然形和各种难以名状的抽象形态，如现代陶艺中的几何形组合，拉坯器皿的变形处理，泥板的弯曲、拼接等（如图 1-2-22 至图 1-2-24）。