

中国

当代艺术名家

ZHONGGUO DANGDAI YISHU MINGJIA

陶艺作品精选集

TAOYI ZUOPIN JINGXUANJI

刘竟芳

中国

当代艺术名家

ZHONGGUO DANGDAI YISHU MINGJIA

陶艺作品精选集

TAOYI ZUOPIN JINGXUANJI

刘竟芳

图书在版编目（CIP）数据

中国当代艺术名家陶艺作品精选集. 刘竟芳 / 刘竟芳著. -- 北京 : 线装书局, 2013.11
ISBN 978-7-5120-1151-9

I. ①中… II. ①刘… III. ①陶瓷艺术—作品集—中国—现代 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第284537号

中国当代艺术名家陶艺作品精选集·刘竟芳

著 者: 刘竟芳

主 编: 魏诗娜

责任编辑: 任梦强 曹胜利

出版发行: **线装书局**

地址: 北京市西城区鼓楼西大街41号 (100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 制: 北京彩和坊印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 5

字 数: 40千字

版 次: 2013年11月第1版第1次印刷

印 数: 0001-2000

定 价: 68.00元

目录

鸣 \ 10	芸 \ 35
江南 \ 11	生命 \ 36
忆 \ 12	江南 \ 37
江南 \ 13	鸣 \ 38
金海洋 \ 14	房屋 \ 39
双栖 \ 15	律动 \ 40
江南 \ 16	硕果 \ 42
结构 \ 17	回归 \ 43
幸福 \ 18	忆 \ 44
花卉 \ 19	情趣 \ 46
步步高 \ 20	春姐 \ 47
花开富贵 \ 21	忆江南 \ 48
韵 \ 22	花卉 \ 50
乡村 \ 23	荷趣 \ 51
相依 \ 24	金海洋 \ 52
归 \ 25	采茶女 \ 54
春 \ 26	菊花 \ 55
表情 \ 27	江南 \ 56
忆江南 \ 28	富贵鸟 \ 58
江南 \ 30	暮想 \ 59
江南 \ 32	幸福的日子 \ 60
春 \ 34	乡村 \ 61

中国

当代艺术名家

ZHONGGUO DANGDAI YISHU MINGJIA

陶艺作品精选集

TAOYI ZUOPIN JINGXUANJI

刘竞芳

目录

鸣 \ 10	芸 \ 35
江南 \ 11	生命 \ 36
忆 \ 12	江南 \ 37
江南 \ 13	鸣 \ 38
金海洋 \ 14	房屋 \ 39
双栖 \ 15	律动 \ 40
江南 \ 16	硕果 \ 42
结构 \ 17	回归 \ 43
幸福 \ 18	忆 \ 44
花卉 \ 19	情趣 \ 46
步步高 \ 20	春姐 \ 47
花开富贵 \ 21	忆江南 \ 48
韵 \ 22	花卉 \ 50
乡村 \ 23	荷趣 \ 51
相依 \ 24	金海洋 \ 52
归 \ 25	采茶女 \ 54
春 \ 26	菊花 \ 55
表情 \ 27	江南 \ 56
忆江南 \ 28	富贵鸟 \ 58
江南 \ 30	暮想 \ 59
江南 \ 32	幸福的日子 \ 60
春 \ 34	乡村 \ 61

刘竞芳

- 九三学社社员
- 景德镇市政协委员
- 高级工艺美术师、一级技师
- 硕士研究生、教授
- 中央九三学社书画院画家
- 江西科技师范大学客座教授
- 中国工艺美术学会会员
- 江西省工艺美术学会会员
- 景德镇陶瓷艺术中心院长
- 景德镇政协陶瓷书画院职业陶艺家

个人出版著作:

专著《中国景德镇陶瓷艺术赏析》—江西美术出版社

发表论文:

《陶瓷综合装饰色釉的运用与发展》—中国陶瓷
《中国陶瓷艺术市场的思考》—中国陶瓷
《浅谈五大名窑的艺术风格》—陶瓷研究
《陶瓷色釉的运用》—中国美术论文集
《陶瓷装饰青花山水的创作体会》—陶瓷研究
《陶瓷花鸟的绘画表现形式》—景德镇陶瓷

个人作品博物馆收藏:

作品《韵》由世博会收藏
作品《春》由江西省博物馆收藏
作品《硕果》由首都博物馆收藏
作品《回忆》由中国工艺美术馆收藏
作品《江南》由江西省工艺美术馆收藏
作品《秋》由景德镇陶瓷博物馆收藏



导 言

在当今陶瓷艺术大师、工艺美术大师及其艺术流派层出不穷，百花齐放的多元化的时代，刘竟芳的名字并不突出和响亮，但是，在陶瓷文化历史发展中她却有着不容忽视的意义，她是一个游离于所有陶瓷流派艺术的独行者。她在陶瓷表现形式上以传统艺术和现代艺术相紧密结合。她的作品以诗人的文学性和绘画的眼光刻画出对生命深处的体会，洞察其中的应和关系，运用独特的艺术手法和夸张变形，及其陶瓷特殊工艺流程来增加陶瓷艺术的绘画语言的表现力，从而投射出灵魂深处的最真挚的情感。她成功地履行了一个艺术家的使命，诉说着存在于人类的命运之中的灵魂永恒哀愁，并以其笔触之生动色釉的窑变工艺性，材料性、美学性 哲学性 艺术性相结合，确立并巩固其在现代陶瓷艺术史上的地位。

自 序

陶瓷艺术作品对许多人来说是孤高的，清绝的，是不太容易拥有奢侈的享受，但陶瓷艺术确是人类文化史上最永恒的创造，是人类知识中最深邃无边的一种。而陶瓷是利用泥土的特性与绘画发挥其特殊之魅力，从而成为我国一大文化，我喜欢美、喜欢世间的美好事物，当我拿起画笔，也就选择了陶瓷美术这一专业，选择怎样做人，选择怎样完善自我，我始终认为，人的道德素养和文学都与绘画艺术有着必然相关的联系，作品是画家艺术修养通过绘画语言的反映，画家有着丰厚的修养加上扎实的绘画基础的表达能力，这样才能在陶瓷艺术领域里有很大的蕴藏潜力，从而为人类的文化艺术繁荣发展而做出贡献。我喜欢清纯、善良、正直。我是一个平凡而又普通的女性，没有想过要成为艺术家和文学家，但是从来不后悔，选择从事陶瓷绘画，虽然坎坷、艰难，我绝不回头，我会沿着这条陶瓷艺术之路一直努力，能够令人们通过我的陶艺作品欣赏中陶冶情操，得到美的享受，是我最大的快乐与满足，我愿化作泥土，永远留在人们快乐的脚印里。

浅析陶瓷抽象绘画艺术

文/刘竟芳

美来自于生活，在中国画的思想中是以外师造化，中得心源而为主导，因此，自古在陶瓷艺术传统的表现形式中以现实美，自然形态为主的传统陶瓷装饰纹样。在发展历史中至彩陶元、明、清时代。

在当今社会生产力审美多元化的发展中，现代陶瓷以新的艺术观念表现形式，随着瓷的语言丰富性，二十世纪最典型的艺术样式—抽象绘画，它不依托予客观的自然形态，而以独立的形状，弃绝客观世界的具体形象和内容，应用点、线、面、体、色彩等元素，并运用对比、律动、均衡、统一节奏等形式和美的法则。并且要以画家的心灵深处主体思想，从而向人们阐发的富有理性的艺术意象与情感，构成超越实际生活的抽象符号，而表达的自我感受，纯意识、纯形式的内心艺术活动。

抽象绘画的责任不仅仅是探索色彩、线条、点、块、面构图等形式因素，更强调的是在视觉所产生效果与形式产生的陶瓷艺术美感。因此，在表现形式上有纯装饰性、技术性、意蕴深邃等多样的艺术风格。

同时在表现形式的美感方面和陶瓷独有的语言丰富性，从而能激起人们的联想、想象、幻想等形象思维系列活动，从而去体会作品中的理性美感，让纯视觉性的审美作用来冲击人们的心灵。

康定斯基的艺术思想中，他是以内在感情为依据的审美法则从而进行创作，力求在画面中形成某种视觉的音乐来达到心神共鸣，即内在因素

决定艺术作品的形式。

蒙德里安的艺术思想主张是，艺术创作不应受主观感情的制约，其创作法则是有条不紊的努力，在画面上达到一种为理性的所控制的结构，客观实在的隐藏在混乱现象背后的一种内在结构。因此在完成一件绘画作品，不仅仅是表现形式的作用，而且还要有精神的传达，画家的感情是靠特有的绘画语言来实现的，是观念、情感和技术 的相互渗透的有机整体。因此艺术表现的抽象绘画在形式上是具有探索性，实验性和学术性，而其艺术的绘画语言所占有的深度和广度的具备，同时也是检验画家其艺术水准高低的衡量标准，画家对语言绘画的运用，从而也就体现了其画家的自身的艺术表现力，艺术表现力愈强，其语言愈具特色。

苏东坡曰：论画以形似，见与儿童邻。石涛(画语录)在于墨海之中立定精神，笔峰下决定生活，尺幅上换去毛骨，混沌里放出光明，纵使笔不笔，墨不墨，画不画，自有我在的艺术思想。

内森·卡伯特，黑尔的(艺术与自然中的抽象)对于二十世纪的艺术家来说，最大的挑战就是了解艺术的抽象语言。

米歇尔·塞弗尔——我把一切不带任何提醒，不带任何对于现实的回忆，不管这一现实是否是画家的出发点的艺术都叫抽象艺术。

在艺术作品中，最富有意义的部分，既是技巧以外的个性。陶瓷艺术与绘画都有其共同之处，因此在陶瓷艺术装饰中强调现代意识的意义，并赋予新的审美理念。

画家信念

- 人不可有傲气，但不可无傲骨。
- 艺术是一种使我们达到真实的假想。
- 艺术应当担负起哺育思想的责任。
- 绘画的技巧成分越少，艺术成分就越高。
- 艺术家用脑，而不是用手画。
- 人生的意义，不在于最终获得了什么，而在于曾经努力追求过什么。
- 人生中不要破坏信任、关系、诺言和心，因为破坏是不会发出任何声响，但却异常痛苦。
- 文化是一种素养，是一种境界。
- 诚实是艺术的最大要素，只要总对自己诚实，艺术就在那里。
- 画画就是一种写日记的方式。
- 回到本真的，是最难的。
- 一幅画中最白的地方要像宝石那样可贵。
- 生命如同寓言，其价值不在于长短，而在于内容。
- 意有笔先，画尽意在。
- 读书不多，画则不能进于雅，观理不清，则画不能规于正。
- 任何倏忽的灵感事实上不能代替长期的功夫。
- 好画犹如佳肴，只可意会，不可言传。
- 画是无声之诗，诗是有声之画。
- 简洁是艺术性的第一条件。
- 失败、嘲弄和羞辱是一种动力。
- 艺术家活着要有价值，别活得有价格。
- 我走得很慢，但是从来不后悔。虽然坎坷、艰难，绝不回头，繁华最后不过是一掬细沙。
- 作为一棵树，我有我的姿态。
- 我心有猛虎，细嗅蔷薇。
- 一个女人最重要的品质，应该是善良，有思想，有品位，知书达理，贤惠。
- 一花一世界，一树一如来，一砂一极乐，一笑一尘埃。

瓷语

刘竞芳

在火焰里手工艺产下的……

用一种方法单纯易碎……

载着情愫身披语言的尘屑，

解决遗留在心里的疑问。

在泥土中让血液的气息……

通过火的渗透于每个角落，

妙笔诗化无极由太极。

艺术感言

沿着陶瓷文化的足迹，怀着虔诚的心态向大师学习，用心聆听他们的教诲，通过绘画的表现形式，在空间的有限与无限，行为与自由的对立统一中，运用线条、色彩、造型和构图，依据形式法则进行搭配组合，保留存我的纯朴，从而在陶瓷绘画去完成传达精神的内涵，含不尽之意于言外呈现出强大的艺术张力，营造出意境之美。予观者读出作品的一种真挚与一种唯美，在个人思想中挖掘内心感悟的一个艺术辉煌世界，令作品意境之美被恒化为手工作坊式的陶瓷绘画中，从这种无限重复的劳作中获得了一种认知方式，通过绘画创作工艺及泥土来对生活体验而获得本心的领悟及与大自然的契合。行为的纯度及无功利使得其心坦然清澈，独处闹市尘俗而超然其大彻大悟的一种境界，因超越于对世俗的急功近利，从而来获得对存在终极的领悟，用笔墨在瓷中营造一份净土，一份天地。



名称：鸣

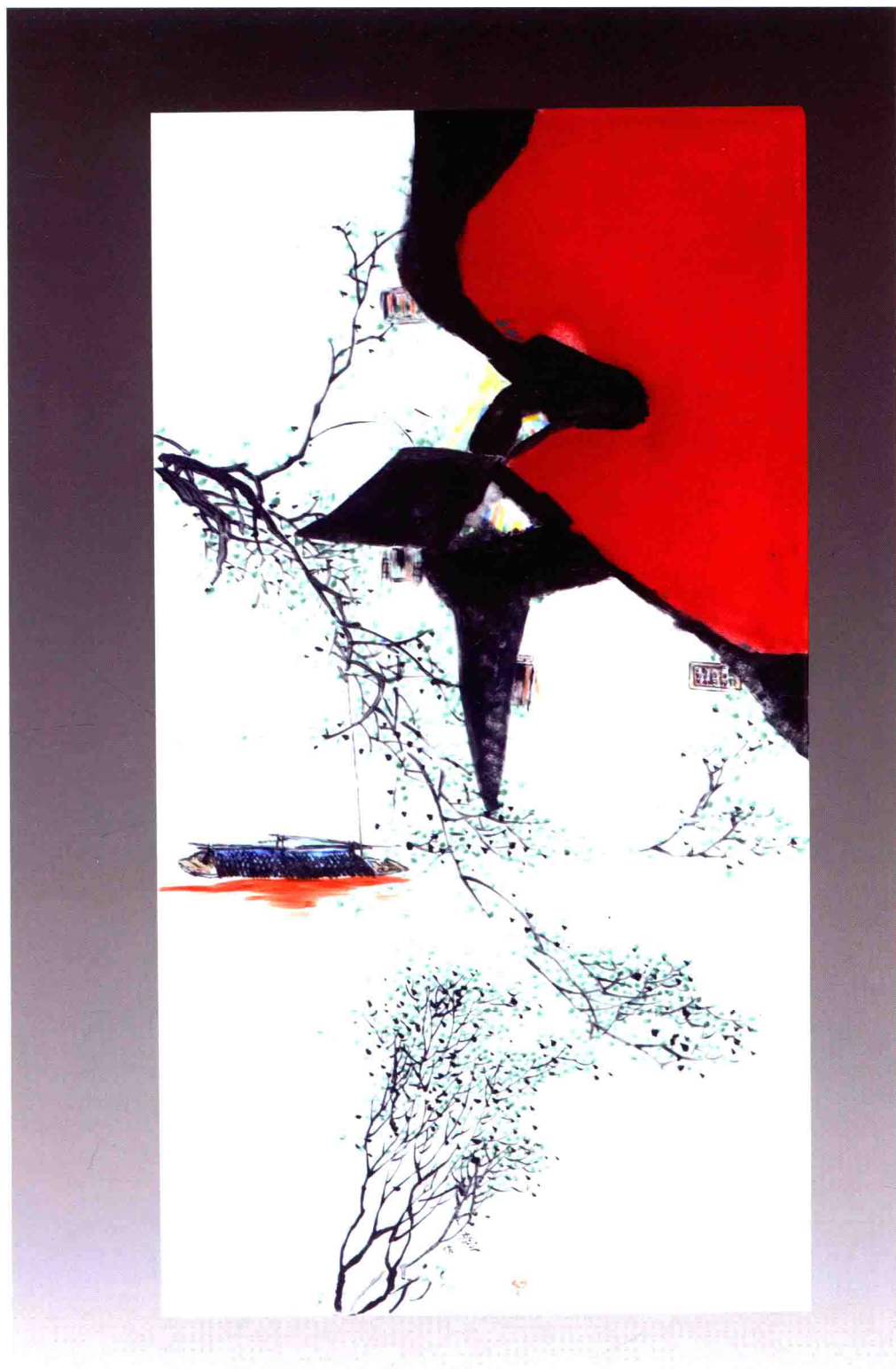
材质：高岭土、石英、长石

温度：1340℃

规格：150件

日出惊山鸟，时鸣春涧中，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。

用传统的粉彩表现技法与色釉相结合，体现自然朴素的内心世界。



名称：江南

材质：高岭土、石英、长石 温度：1320℃

规格：60cm×60cm

陶瓷的语言，源远流长，利用色釉的语系，含有意韵之生命的诗化，来不断深化和拓展变得越来越丰富的瓷语境。



名称：忆

材质：高岭土、石英、长石

温度：1320℃

规格：60cm×60cm

用概括的笔法不拘泥于形式的创造，呈现出生命的勃张力艺术效果和意蕴的表达。高度提炼进而引人去深思、作品的独特性。呈现作品的隐喻意义的文人情化的精神内涵。



名称：江南

材质：高岭土、石英、长石

温度：1320℃

规格：80件

绘画的意义不在如何表达，而在于绘画中的图形的含义，以及如何被人理解。