

艺术设计教学新理念

系列丛书

陶 · 艺 · 设 · 计 · 教 · 学 · 讲 · 座

另说陶艺

——关于陶艺教学的实验与设想

白明 著

河北美术出版社

艺术设计教学新理念

系列丛书

陶 · 艺 · 设 · 计 · 教 · 学 · 讲 · 座

另说陶艺

——关于陶艺教学的实验与设想

白明著

河北美术出版社

策 划：张晨光 曹宝泉 田志
责任编辑：田志
封面设计：王我 田志
内文设计：朗色企划设计公司

(冀) 新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

另说陶艺：关于陶艺教学的实验与设想 / 白明著.
石家庄：河北美术出版社，2003.8

(艺术设计教学新理念名师讲座系列丛书·陶艺设计
教学讲座)

ISBN 7-5310-2145-5

I.另... II.白... III.陶瓷-工艺美术-教学研究
IV.J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第058325号

艺术设计教学新理念名师讲座系列丛书·陶艺设计教学讲座

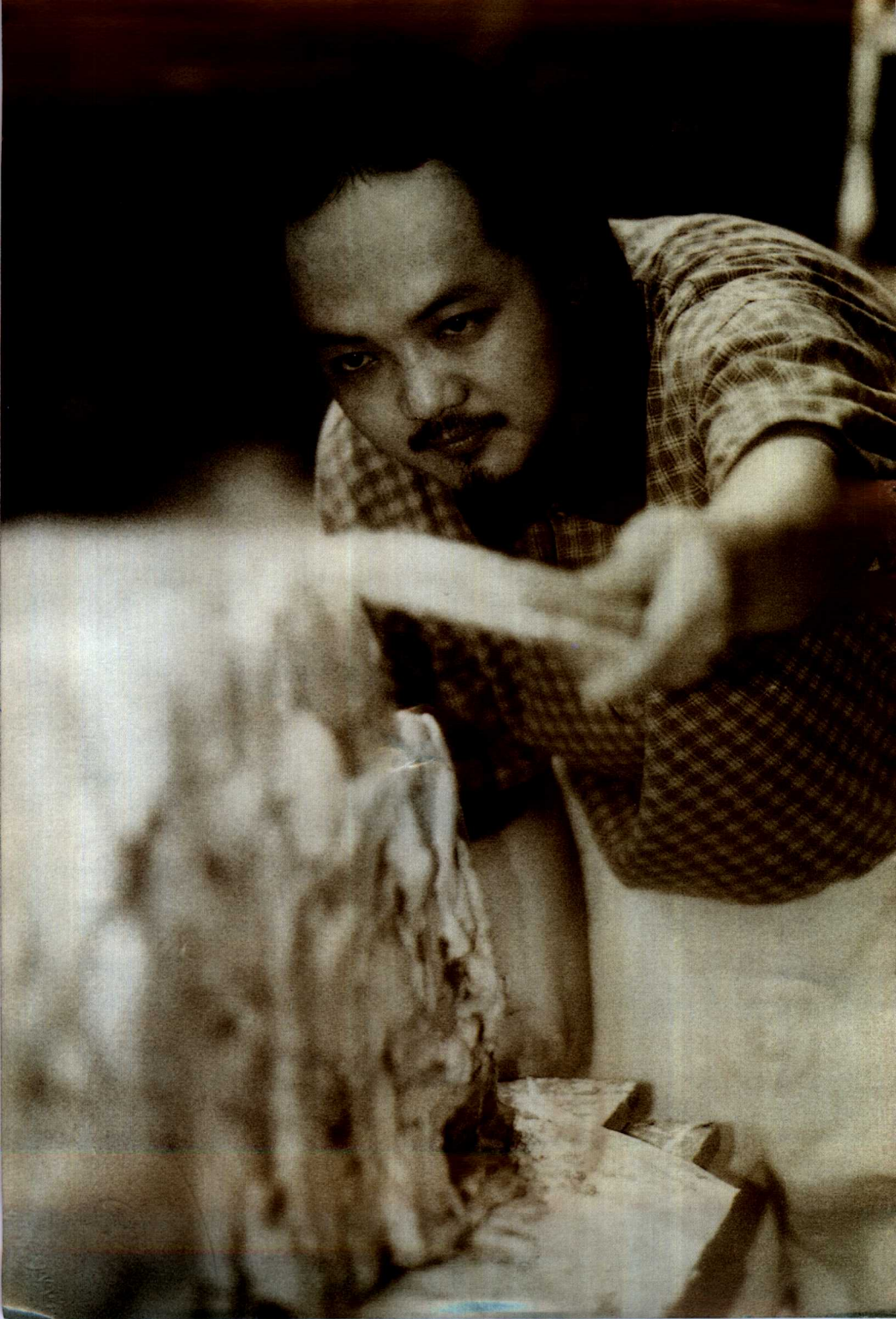
另说陶艺——关于陶艺教学的实验与设想

白明 著

出版发行：河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码：050071

设计制作：朗色企划设计公司
制 版：朗色今彩图文制作有限公司
印 刷：深圳华新彩印制版有限公司
开 本：890 毫米×1240 毫米 1/32
印 张：5
印 数：1~5000
版 次：2003年8月第1版
印 次：2003年8月第1次印刷

定 价：36.00元

白明

江西余干人，清华大学美术学院讲师；中国美术家协会会员、中国油画学会会员；中国陶艺网www.artcn.net艺术总监、联合国教科文组织国际陶协IAC会员。曾先后举办过5次大型个人作品展及参加数十次国内外重要联展、学术邀请展，其陶艺、绘画作品和艺术经历被国内外重要艺术书籍、画集、报纸、电视台等专文、专栏介绍数百余次。并受聘担任多家美术出版社、杂志社、报纸的特邀编审、特邀主编、特邀栏目主持和撰稿人。2001年受美国费城国际陶艺中心及几所大学的邀请，在美国进行了为期半年的工作、讲学和展览。2002年应邀赴瑞士讲学并参展。

获奖：1993年博雅油画大赛大奖；1993年平山郁夫奖一等奖；1999年九届全国美展优秀奖；2000年中国青年陶艺家学术邀请展金奖；2001年中国美协首届陶艺展优秀奖；2002年首届清华工美杯教师作品展银奖。

出版：《白明陶瓷艺术》江西美术出版社、《白明画集》中国台湾、《白明'99作品展图集》人民美术出版社、《生活的感动——白明的青花世界》江西美术出版社、《设计时代：中国著名设计师工作室报告——时间的声音》河北美术出版社。

著述：《世界现代陶艺概览》江西美术出版社、《世界现代陶艺·外国卷》、《世界现代陶艺·中国卷》新疆美术摄影出版社、《中国古代陶瓷图典》共五卷（与人合编）新疆美术摄影出版社、《景德镇传统制瓷工艺》江西美术出版社、《外国当代陶艺经典》江西美术出版社、《另说陶艺——关于陶艺教学的实验与设想》河北美术出版社。

目 录

2	第一讲 另说陶艺
12	第二讲 再说陶艺
18	第三讲 技术、艺术与产区
25	第四讲 高等教育和当代陶艺理论建构
39	第五讲 陶艺在国际文化交流中的位置
67	第六讲 国外陶艺的现状和欧洲之行
88	第七讲 东欧现代陶艺
125	第八讲 为讲而讲
133	附：艺术以外的话题——浅谈美国当代陶艺的文化环境
154	后记

《中国当代陶艺》中的白明作品 瑞士阿琳娜博物馆 2002年

第一讲 另说陶艺

中国近五年来的陶艺活动如果从表面上看，说是一个成绩，是远远不够的。我们列举一下活动的名称和时间及参加这些活动的艺术家所具有的广泛性、代表性，还有一批来华的世界各地的大师级陶艺家的数量和为数不少的高质量的陶艺书籍、画集、展览图集及个人作品集等，谁都应该承认这个成绩是巨大的。作为参与者和推动者之一，我的愉悦心情是不容怀疑的。但正因为是一个参与者，如果也一味地跟着喝彩就显得很不明智。只有翻山越岭，才显出天地之大。

行内的朋友说我这些年来在中外陶艺文化的推广上做了不少的工作，写了上百篇介绍外国陶艺家的文章，却很少用同样的精力和时间来写中国陶艺家。实际上这个问题自己一想都觉得奇怪，似乎也不合逻辑。也许可能是由于自己与同行们的关系太近，作品太熟，而我本人又不是一个专业的评论家，在写文章时，无论是情感和认识都会带有强烈的陶艺

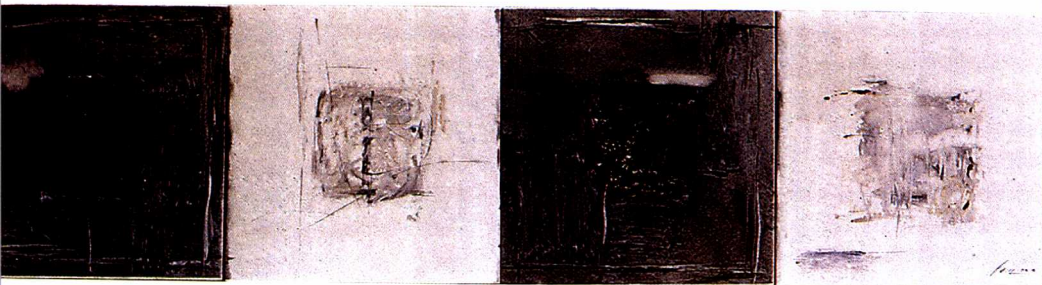

上海精文展中白明作品 2001年

家的角色，加上我个人看待作品的要求较高，无中生有的好话不会说，说问题的话，白纸黑字，容易伤人。所以近几年有一些陶艺家要我写评论文章我基本上拒绝了。再者，真到了写文章的时候，在心中一盘算却不好选人，因为想写的已经很有“名”，没有“名”的又选不出几位。一些我认为值得关注的现象和值得推动的人和作品，别人却不关注，写出来也没有地方刊用。就拿我在《江苏画刊》和《北京日报》所主持的栏

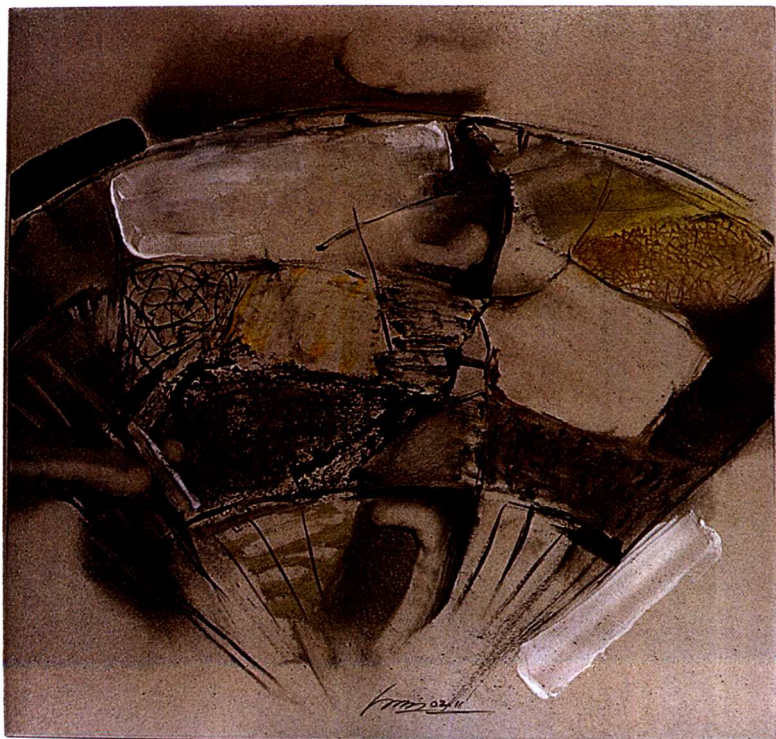

上海精文展 2001年

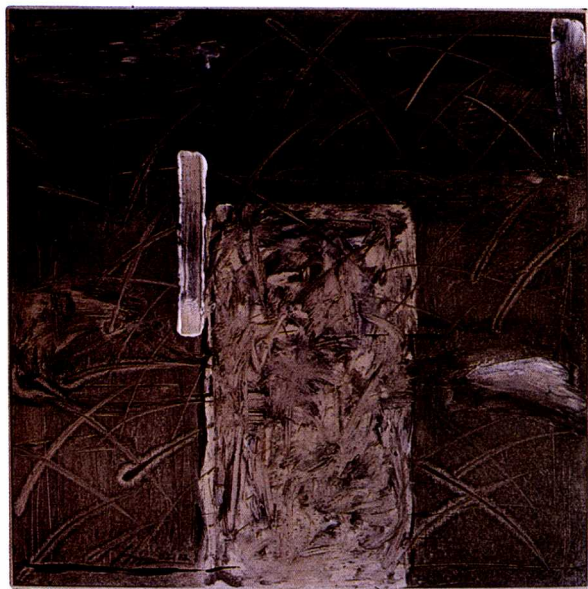

对应——形式之间的关系 30cm x 120cm 陶版画 白明 2002年

目来说，我所介绍的艺术家的，也一定要符合杂志和报纸的风格和要求，不完全由我说了算。这种内外的环境加在一起就让我在介绍外国陶艺家时，显得更加放松和敢说真话，而介绍外国陶艺家对中国陶艺界来说，也是很值得关注的事情。

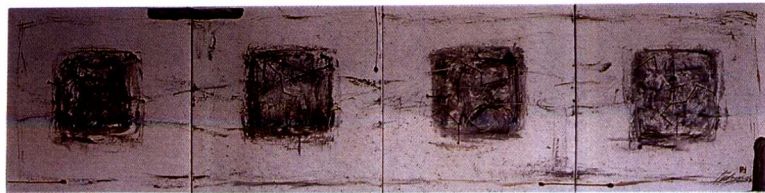

穿过风雅 之一 50cm x 50cm 陶版画 白明 2002年

另一种空间 50cm x 50cm 陶版画 白明 2002年

中国的当代陶艺现状如果从较全面的角度来讨论,要分两个范畴来说:一个是包括所有制陶人在内的陶艺状况,其中产区的作品形态决定了中国当代陶艺在大众和作者群上的审美需求。一些学术性的陶艺展和活动在种大背景下,目前还显得势单力薄,也不被商业机构看好,被“艺术化”了的产品大行其道,一些有文化、有追求或受过高等教育又没有走上学术性创作道路的工艺师和工匠及保留和拥有一技之长的“大师”,成为中国这个层面陶艺创作队伍的“核心力量”和“精神代言人”,商业业绩更是他们的“终极目标”。在此过程中,偶有一些非商业性的作品尝试,就已经显得难能可贵了。但也只有在产区的艺人中才保留了中国传统陶瓷的神奇技艺,其原汁原味的手工技巧和工艺之美在另一个层面上支撑着和继续证明着中国陶瓷文化的渊源和厚度。从这个角度上来说,产区艺人对中国当代陶艺的贡献是独一无二的,在社会发展如此迅速的时代更显出可贵的文化价值。

对应——形式之间的关系 30cm x 120cm 陶版画 白明 2002年

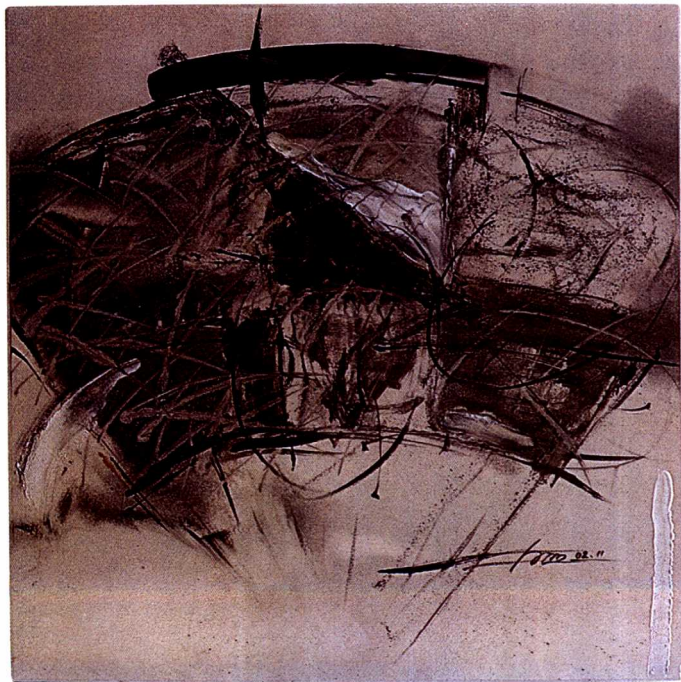

探究 20cm x 20cm
陶版画 白明 2002年

对应——形式之间的关系
50cm x 50cm 陶版画
白明 2002年

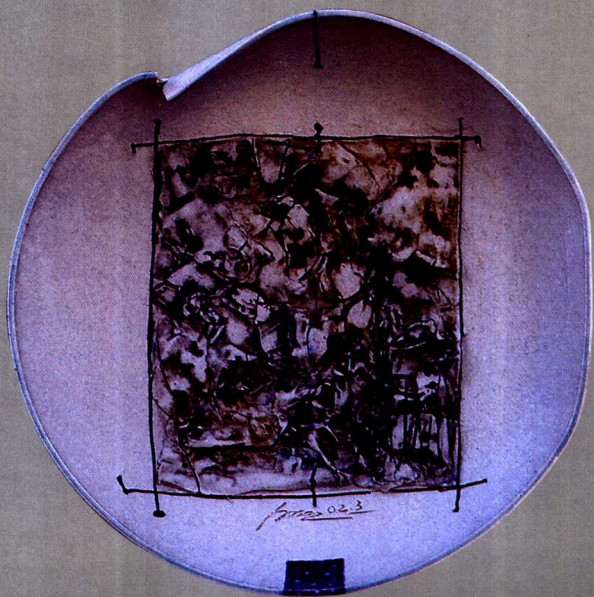
我在这里想要说的是一种以陶瓷材料为创作手段,以艺术作品介入当代艺术的纯学术性的当代陶艺的概念。近年来的许多陶艺年展、双年展、邀请展、学术展和许多的个展,实际上就属于这种范畴。这些年的努力和成就,不仅让陶艺圈子里的人有目共睹,也让不少艺术圈以外的文人关注。在国际交流中也显出其独有价值,国际上的诸多重要杂志、书籍、画集、博物馆、大学、陶艺工作室和行业协会都在不断地介绍和邀请、吸纳中国具有代表性的陶艺家,正由于其所拥有的大好局面容易

穿过风雅 之二 50cm x 50cm 陶版画 白明 2002年

让人产生错觉而陷入自赏的误区,我想就中国这个层面的陶艺创作做一个较宏观的分析,可能会有利于我们更看清问题。

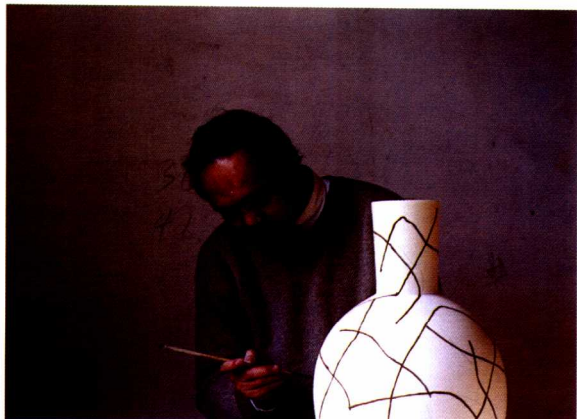
一、作品风格不够多样化。我们可以找出近几年的所有展览图录和出版的书籍图册来作一个概览,抽象象征和抽象表现风格的作品占了绝对的主流,雕塑性人物作品也不在少数,而在艺术界早已不新鲜的波普风格,极限主义,理性主义,超写实主义,观念艺术,公共艺术和环境艺术却并不多见,新近时髦的艳俗艺术几乎少有,装置艺术也徒有其表。轻松、幽默、调侃更是远离这些“先锋”陶艺家。我并不是说中国

大成若缺 之九 52cm x 48cm x 11cm 白明 2002年

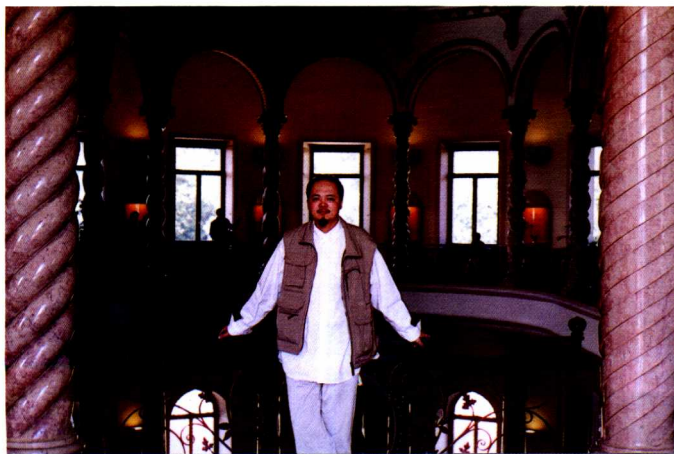
的现、当代陶艺必须要拥有这些已“过时”的艺术风格,但缺少风格的多样性在一个艺术种属之中至少是不完整的。

二、既缺乏反映时代的“大作品”,也缺乏值得品味的“经典”小品。中国的现、当代陶艺像是一个自给自足,表面上“怡然自得”但内心却并不轻松的“旧文人”。如果说这些作品不够时代化,似乎并不准确,因为这些作品也具有不少新的内容和形式。但如果说他们的作品紧跟时代脉搏,但却不多见反映时代问题的作品,更不要说在思想上和观念上都值得称道的“大作品”,这一点上远不如中国的当代画家们。没

白明在景德镇工作室中 2000年

有大作品，我们可以找出许多的理由来安慰，比如来自工艺，材料，烧成，运输，陈列等多方面的限制。但在技艺和材质上精益求精，既维系着传统又形式新颖，体现属于陶瓷所特有的技艺、材质之美和值得把玩和品味的“经典”小品也没有，就有些说不过去。尤其是在容器性陶艺和装饰性语言的创新上落后于文化传统不如我们的日本、英国及欧美许多国家，就更让我们不够理直气壮了。我们在看着这些今日的展览和画集时，如果有人说这是80年代的作品，估计我们无法运用属于今天这

白明在瑞士阿琳娜陶瓷博物馆 2002年9月

个时代的美学特征来反驳，而出现这些问题的根源是艺术家对现实生活缺乏深情关注所造成的。

三、材料、釉料、烧成的单一和单薄，使中国的现、当代陶艺显得缺乏创造性。中国当代陶艺家的技术与文化修养不能说不如外国的陶艺家，可为什么我们的陶艺家们大都是在形态上做文章，而且赋予黏土所构成的造型太多的内容，使作品无法承受而显得不伦不类和沉重不堪。实际上仅靠形态的创新来形成自己的作品面貌，只是陶艺创作的一个方面，而且在这方面未必会有优于其他材料的地方。充分地利用陶艺所独有的釉料和烧成来形成与众不同的风格会比仅仅在造型上下苦功要见效得多，而且是独一无二的。这个问题我想许多陶艺家不是不知道，但是要想在釉料和烧成上有所突破是存在着相当的难度的，这个难度还不是对艺术家的能力而言，主要是条件的制约，这一点我在后面还会说到。而缺乏这些层面的研究也就无法真正体现属于陶艺的优势和魅力，“新语言”和“新形式”是证明艺术家创造力的表征，失去了优势的陶艺当然无法多方面地展现自己，陶艺家也就容易在中国当代艺术中和在世界陶艺交流中失去其丰富多彩的全面性。

四、熟悉的面孔和熟悉的作品显出中国当代陶艺缺乏生气又后继乏人。实际上我说的这些问题在其他地方不止一次地提到过，正是这种确实存在的隐忧，才是我对中国当代陶艺在如此“风光”的时候不断指出一些问题来的真正原因。当代艺术的一个基本表征就是一个“新”字，新风格、新材料、新形式、新观念、新手法。所有的“新”最终是体现在新人和新作品上。我们较少在西方的当代艺术界和中国的当代陶艺界见到这样一种现象，近十年来的大部分展览和活动差不多都是同一拨人，且这些陶艺家手中的作品在这么长的时间里，并无太大的突破和改变。这种现象我们可以理解为：这些陶艺家所具有的“活力”和作品的“水准”不够，但缺乏一批又一批有才能的新人的加入和参与，对一种文化现象来说不仅是一个问题，而且是一个命运攸关的大问题。

红叶白氏茶罐 12.3cm x 12cm
釉墨红 白明 1999年

虚实空间 高47cm
青花 白明 2002年

五、中国的现、当代陶艺并未引起媒体和普通大众的持续关注。近些年的陶艺活动虽然很多，作品集、展览集、讨论集也出了不少，但这些似乎与陶艺界以外的人无关，一些展览除了开幕式的时候可以见到不少陶艺家欢聚一堂的场面，别的时候均冷冷清清。我知道其他艺术展览也面临过同样的场面，这与陶艺展本身的学术水准没有关系，但至少证明了大众对现、当代学术性陶艺不仅不了解，而且还缺乏关注的热情，而这一点实在是不利于中国现、当代陶艺的发展。缺乏民众的关注，也就缺乏了一股巨大的爱护的力量，也就同时缺乏了这些民众中将要产生的收藏者群和消费者群。没有民众的需求，媒体也就并不热心，画廊也就不会涉足这块充满潜在商机的“高雅艺术”种类。今日的中国，各式画廊已多如牛毛，虽然大部分是经营高档商业画和时尚的工艺品，但也有不少在为一种理想坚守着精英艺术和学术性艺术的阵地，可就是没有见到过一家专门经营现、当代学术性陶艺的画廊。这说明具有较高艺术欣赏水平的艺术品经营者也没有看好现、当代陶艺的前景。而属于文化普及的工作是任重而道远的。

参禅·形式与过程 高约22cm 陶土、瓷土 白明 2001年

