

XIANDAI
TAOYIJIAOYU
BIJIAO

中、日、美
陶瓷艺术教育
比较研究

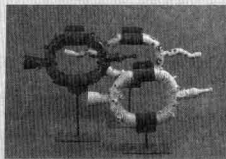
秦锡麟

金文伟 著

现代陶艺教育比较

学林出版社

现代陶艺教育比较

XIANDAI
TAOYIJIAOYU
BIJIAO

中、日、美
陶瓷艺术教育
比较研究

秦锡麟

金文伟 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代陶艺教育比较: 中日美陶艺教育比较研究 / 秦锡麟, 金文伟著. — 上海: 学林出版社, 2008.3

ISBN 978-7-80730-585-9

I. 现在… II. ①秦…②金… III. 陶瓷—工艺美术—教育—对比研究—中国、日本、美国 IV·J527-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 054393 号

现代陶艺教育比较 / 中、日、美陶瓷艺术教育比较研究

著 者 / 秦锡麟 金文伟

责任编辑 / 吴伦仲

封面设计 / 文伟 任重

装帧设计 / 福山设计工作室

出 版 / 上海世纪出版股份有限公司

学林出版社 (钦州南路 81 号 3 楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行 / 新华书店 上海发行所

学林图书发行部 (钦州南路 81 号 1 楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

印 刷 / 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 / 890 × 1240 1/32

印 张 / 7.125

版 次 / 2008 年 3 月第 1 版

2008 年 3 月第 1 次印刷

印 数 / 1500 册

书 号 / ISBN 978-7-80730-585-9/G·169

定 价 / 30.00 元

陶瓷的发明，是人类社会发展史上划时代的标志。它也是人类造物史上最具生命力、最为普遍的艺术之一。八千年陶瓷历史形象地记录了人类文明不断发展、演变进步的历程。它不仅仅是人类征服自然环境及掌握陶瓷材料、技术、技巧进步的历史，而且也是人类不断获得智慧，以独特的方式，表达、解释自身的历史。

陶瓷作为人类探索、创造美的结果，不同的国家、民族甚至地域培养了各异的审美标准和鉴赏能力，造型、色彩、装饰等也都反映了人们各自生活使用时和欣赏时一种精神活动和认识过程。同时，各个国家和民族在其漫长的陶瓷制作史中，不仅造就了自身的审美观念和创新意识，而且摸索、形成了各自系统的传授方式。

随着二十多年来，我国陶瓷艺术多方面由浅入深多角度研究的展开，陶瓷艺术教育越来越显示出重要性。实际上，任何民族

的传统艺术之所以从古至今的流传和延续，一是其艺术的魅力，二是教育力，即教育的作用。它将陶瓷文化和技艺一代又一代的传递和延续。21世纪是我国全面建设的时期，随着知识经济的到来和全球经济一体化的形成，中国的高等行业教育，正酝酿并进行着重大的变革和调整。在机遇和挑战面前，以什么样的眼光和状态面对我国现有的高等行业教育，弘扬其优秀传统，并对其所存在的弊端进行改革，以促成行业教育体系的转型，是我们必须思考的问题。

二

陶瓷艺术教育的发展不是孤立的，它与诸多社会、人文、自然等因素相关联，特别是时代体制、方法等因素对陶瓷艺术教育特征的形成和发展有着重要的影响。笔者分别从以下几个方面，对中、日、美陶瓷艺术教育观进行比较思考：

1. 体制因素

教育的发生、发展，深受体制的影响和制约，陶瓷艺术也不例外。中、日、美三国都是在各自文化、社会体制中发展自己的陶瓷艺术教育。因此，在对三个国家陶瓷艺术教育观的研究过程中，首先应考虑陶瓷艺术教育是在怎样特定的体制和制度之下的产生和发展。不同的体制环境，直接决定了陶瓷艺术教育的特征。

我国灌输式的教育，塑造了学生很好的基本造型的技术和技巧，但教师与学生的互动交流不够，在创作课中学生缺乏一种主体性，太多学生不习惯于挑战老师，而美国学生在一二年级基本的美术基础、造型能力明显不如我国学生，但创新、挑战和与教

师的互动方面,则优于我国学生。将这些不同的情况加以比较,可以明显看出差异。

2. 媒介因素

泥、釉、火是陶瓷基本媒介,陶瓷艺术教育除了历史的教育,很大程度上是媒介态度的教育。不同的媒介,有它相应的技术、技巧,其创作方式也有所不同。同时,对所用的媒介是自配和购买所产生的认识也有较大的差异。如我国目前大多院校都是购买市场上材料进行教学,主要是高温瓷或陶的教育。日本、美国的院校则要求学生自己配制,有高温瓷、高温陶 Stoneware、低温陶 Earthenware 三种类别泥的教育。我们研究陶瓷艺术教育的比较,材料教育应是研究的重要环节之一。如在人与材料的关系,我国强调是“改变”、“征服”,而日本则是“释放”、“尊重”材料,美国在人与材料关系上更强调“参与”和“过程”中的相互“改变”和“选择”。

3. 技术因素

陶瓷是一门技术性很强的学科,泥、火、釉三种基本材料都涉及许多相关的技术,不同的国家、民族对技术的理解都不一样,如我国的陶瓷艺术教育是“以技入道”为基本准则和终极目的。同时,这种技术是建立在“唯美”的基础上。日本陶艺家在制作过程中技术始终是在尊重媒介材料基础上,“唯技术”、“唯自然”和“唯材质”,美国的陶瓷艺术教育中技术因素更倾向于手段,具体侧重在制作过程中表现,过程和结果同等重要。

4. 时代因素

不同的时代,也有不同的教育观。因为任何事物都是变化中不断地发展,又在发展中不断地变化。各个时代的人们,受着特

定社会实践内容和社会思想的影响、制约，形成各自不同的教育观，在教育观支配下的陶瓷艺术教育，其方法、方式及特征自然会表现出时代的特点。

5. 科技因素

陶瓷是一门科学和艺术的结晶，它始终离不开科技的影响，任何一次陶瓷科技的革命都必将影响到陶瓷艺术的发展和革新，陶瓷艺术的发展是与科学技术的发展紧密关联的，没有科学技术的进步，陶瓷的进步是不可能。而各个国家的科技水平有差异，美国的陶瓷艺术之所以能在不长的时间里有较大发展，很大程度上也是得益于科技的支持。

三

研究教育观，将各国、甚至各时期的陶瓷艺术教育风格特征比较探讨，应该是一种行之有效的办法，没有比较就没有研究和鉴别。

把我国同日本、美国的陶瓷艺术教育作横向的比较，是因为，中国是瓷器的故乡，有着几千年陶瓷文化的传承和延续，为人类历史文明做出了杰出的贡献。日本是我国的近邻，它向中国学习，但在很多方面比我们发展的快，并且在20世纪80年代以前曾作为亚洲文化中心向北美及欧洲传播陶瓷文化；美国则是现代陶艺的主要源发地和传播者，对世界的现代陶艺发展产生了重大的影响。通过和这些国家陶瓷艺术教育进行比较，便可发现各自之间在各方面的差异。由于体制、区域等等差别，必然影响到教育观上的不同。研究不同的教育观，其目的是让我们的陶瓷艺术教育

更科学合理。

探讨从古至今陶瓷艺术教育的发生、发展，以及变化规律并寻找古今之间的异同点，就能进行明确而肯定的评判和分析。如果没有一种纵向的比较，没有与古代教育观的对比，便无从感知现代陶瓷艺术教育的创新。反之，若缺乏对当今现代陶瓷艺术教育的认识和体会，也无法更深刻地理解和感受古代陶瓷的教育精华之所在。因此，同种事物、行为等的纵向型的比较方法，是陶瓷艺术教育研究的最基本的方法之一。

古今对比的研究方法，使我们能更全面、更深刻、更典型的把握时代赋予各种时期不同的教育观、方法、方式等，不同的时代，其侧重点自然不同。

研究教学的方法、方式，探讨各国的陶瓷艺术教育特征和教育思想，还应围绕不同的文化、科技的发展，只有全面把握相关学科发展的特质，才能更好、更深入地展开我们的研究，也只有抓好这个环节，各国的教育特征和教育观才能全面地、立体地展现在我们面前，同时注重分析是十分重要的。前人为我们留下丰富的教学资源和文化遗产，国外还有内容庞杂、名目繁多的方式、方法，这就要求我们准确地把握每个国家、民族、每个时代、每种教学行为的特征，对其进行重点深刻地分析，只有这样才能使我们的研究有清晰的思路。

秦锡麟 金文伟

2008年2月

于景德镇陶瓷学院

自序

回思古代思想家、教育家，他们敏锐的“终极识度”不得不让人由衷的钦佩。“究天人之际”这种对终极实在与真理的追求和认识贯穿于自然、人生之中无不通也、无不由也的天人之大“道”，得到一种大智慧，并进而会通天人、物我，天人合一，得到大自由。我国哲学思想中，无人终极之“道”，即是宇宙万物发生的本源，也是宇宙万物发展的法则，更是宇宙万物终极的所在。早在先秦时代，中国哲人便开始关注“无人之道”的终极关怀问题。至今，如何“体道”、把握“道”，依然是我国艺术教育中一个重要的命题。

在儒家思想中，十分重视教与学，其教与学的内容自然是孔孟之道。但孔子对其“道”的倡扬并不是通过概念式的说教来灌输的，而是让弟子们在现实生活中对六艺（礼、乐、诗、书、射、御、数等）的直接参与和体验中体味其“道”，在学习中，要“游心于六经之中，留意于仁义之际”，重不在六经，而在于其中之“意”。因此孔子教育弟子不仅要学知，更要有所“思”，“学而不思则惘，思而不学则殆”，孔子的重要教育方式便是启发式，“不

愤不启”，“不悱不发”，要求学生能触类旁通，举一反三，“能近取譬”，做到“告诸往而知来者”，这样才“始可与言诗矣”。子夏与孔子问答“绘事后素”的故事和孔子与子贡问答“如切如磋，如琢如磨”的故事便是最好的例子。孔子重视乐教，也是因为在对弦歌之声的欣赏中，可以学道，通过“乐”来开启之们对其道的认识和体悟，对于“礼”，孔子十分强调亲身参与体验，如祭礼“吾不与祭，如不祭”，“祭如在，祭神如神在”，强调躬行祭礼中的完全投入。可是，儒家重视“六艺”的学习与参与体验，其目的并不在于掌握某种技能，而是注重于对生动的、富于开启性诗境、乐境、礼境的直接参与体验中来悟“道”，“兴于诗、于礼、成于乐”，从而进入新的领悟境界，升华人生，达到“从心所逾不逾短的态度”。在道家思想中，《庄子》讲述了庖丁解牛、轮扁斲轮的故事，其目的在于表明：只有在现实生活的感悟性，具体生活中进行直观体验才能进入解道的境界，与道同一。对庄子而言，解牛、斲轮等技艺实践，既不意味着主体对客体的征服改变，也不是西方实践认识，也不是谋生的手段，而是一种开启道境，进入“以天合天”，天人相互构成境界中去的技艺实践，道也由此取得感性形态而形象化了。中国禅学亦强调“不离世间觉”，到后来发展到“行住坐卧”、“担水劈柴”、“饥来吃饭”、“困来即眠”皆是体道、悟道，更是将道境开启置入了日常普通生活的感性活动与直接体验中。尽管墨家思想在中国思想中未能居主流地位，但“夫辞以故生，以理长，以类行者也”。首次完整地把“类、故、理”三者作为逻辑范畴提出。知类，在知其然；求故，在探求其所以然；明理，在阐明其必然与当然。无论如何，由非概念式的、引发式的把握世界的方式，由知类直接上升为明理，超越了抽象的

数字概念判断进行层层分析的阶段,直接对其道进行一种整体性的综合把握,对于我们的艺术非理性和理性教育具有一定的借鉴意义。

传统不是静态而是动态的。伴随着世界各国对全球化和民族性的反思,历史再一次给予传统以新的机遇,而这种机遇实际上是基于它所面对的挑战和课题。无论是对于传统教育思想和现代的教育思想研究,也无论是微观意义上的个体创作还是宏观意义上的文化研究,必须也只有在在一个宽泛的全球文化的横向关系中才能得到真正的认识和表达。

第一部分 我国的陶瓷艺术教育观 / 1

第一章 我国古代陶瓷的传授思想 / 1

第一节 陶瓷的实用功能 / 1

第二节 自然观 / 5

第三节 科学观 / 8

第二章 传统陶瓷传授模式 / 11

第一节 家庭制的教育模式 / 11

第二节 行帮制的教育模式 / 13

第三章 我国近代陶艺教育产生和发展 / 17

第一节 陶瓷职业教育 / 17

第二节 高等陶艺教育 / 20

第四章 我国现行陶艺教育观的特征 / 28

第一节 “唯美”的陶艺教育观 / 28

第二节 确立了技术与艺术并重陶艺教育观 / 33

第三节 学习、运用并发展我国优秀的陶艺传统 / 35

第四节 注重文化理论修养的教育 / 37

第五节 实施我国陶艺教育观的主要手段 / 40

第五章 我国高等陶艺教育的招生和就业体制 / 46

第二部分 日本陶瓷艺术教育观 /52

第一章 日本陶瓷文化概述 /52

第一节 儒学思想对日本文化的影响 /52

第二节 自然观 /55

第三节 实用观 /58

第二章 日本近代陶瓷教育发展概况 /60

第一节 陶瓷传统教授模式 /61

第二节 职业技术教育改革 /64

第三节 现代陶艺教育的开始 /68

第三章 日本艺术教育理念与改革 /74

第一节 日本艺术大学教育理念 /74

第二节 高等艺术教育改革及特征 /75

第四章 日本高等陶艺教育特征 /80

第一节 高等陶艺教育课程设置 /80

第二节 陶艺教师 /83

第三节 材料观 /84

第四节 日本陶艺教育的普及与丰富 /86

第三部分 美国现代陶艺教育思想 /88

第一章 美国当代艺术教育发展概况 /88

第二章 美国现代陶艺教育的产生和发展 /94

第一节 陶艺工作室的产生 /94

第二节 美国高等陶艺教育的产生与发展 /96

第三章 美国高等陶艺教育的特点 /100

第一节 学生来源的背景、课程的目标 /100

第二节 课程的设置、选择 /102

第三节 课程综合的学科和内容 /106

第四节 材料教育 /109

- 第五节 陶艺教师 /110
- 第六节 普通高校的陶艺教育 /112

第四部分 建设我国新的陶艺教育观 /116

- 第一章 陶艺民族主义教育观 /118
 - 第一节 陶艺教育的自主性认识 /118
 - 第二节 民族传统的继承和嬗变 /122
- 第二章 主体性陶艺教育观 /127
 - 第一节 学生主体性的陶艺学习 /128
 - 第二节 教师主体性的提高和完善 /134
- 第三章 陶艺的理性教育观 /142
 - 第一节 重视人文学科的教育 /143
 - 第二节 技术理性对陶艺教育的影响 /148
 - 第三节 陶艺非理性的教育 /151
- 第四章 陶艺前瞻性素质教育观 /155
 - 第一节 陶艺教育环境的设计随需求而调整 /157
 - 第二节 全面反映社会专业设置 /162
 - 第三节 陶艺教育素质论 /165
 - 第四节 在“大众化”潮流中的精英教育 /168

后记 /173

参考文献 /174

附录

- 中、日、美陶艺专业本科、研究生课程作业欣赏与比较 /175

第一部分

我国的陶瓷艺术教育观

第一章

我国古代陶瓷的传授思想

自远古时期,中国人就对天、地与人之间的关系有了认识,但在理论上将该思想观念予以总结与阐述,却是经过了历史的磨合。人们在有了相当丰富的实践经验和文字的产生以后,至商周才逐渐被明确与系统地提出来。人类开始启用文字(语言)这一规范系统、平衡、调节并相互交流自己的思想行为,而陶瓷形式服务于功能是人们首先注重的问題,陶瓷的实用功能在很大程度上表现为征服自然的愉悦,而这种形式的征服自然是以“五行学说”为哲学依据的,它为古代陶瓷追求“工”与“巧”提供了强大的理论支柱。而“天时、地气、材美、工巧”则是发展、传授陶瓷的精神信条和基本准则,它在我国深厚悠久的传统陶瓷文化的发展、教育中起到了很大的作用。

第一节 陶瓷的实用功能

在浩渺的宇宙中,几千年的陶瓷史,对人类文明史来讲是最为光辉的一页。它始终与人类的生活相依相傍,从来没有因自然灾害、战争等因素而中断发展。人类与陶瓷为何有此缘分?王端

廷的《静沐西风》一书有这样一句话：“人活世间必然要面临三种关系，即人与自然、人与人、灵与肉各自之间相互和谐与对立。同时构成了人类生命存在的全部内容，它的也是所有物质和精神文化的核心主题……”

在人类原始社会的漫长发展过程中，陶器的发明和出现促进了人类定居生活的更加稳定，从采集、渔猎到农耕生活等等方面都发生了深刻的变化。它成为人类日常生活中不可缺少的用具，陶瓷为人们的生活带来了便捷，由于其物理结构稳定，不易变形、不易腐蚀、便于清洗、并且价格底廉，可作为食具、饮器、蒸煮器、储藏食物的用途，满足各个阶层的需要。推进了社会的文明，同时扩大到工具的领域，加速了生产力的发展。因此，陶瓷的实用功能是古代陶瓷制作最初动机。在实用的基础上，优美的造型、得体的装饰、天然的釉色诉诸于人的感觉器官，是精神的、感性的，是一种审美过程的表现。它们在每个时代都不同程度地满足人们的这两个需求。审美功能是在实用功能诠释过程中而突显出来并逐渐丰富的特征，符合当时人类的生存条件和生活动机。我们可以从各个时期陶瓷器的造型和功用充分说明这一点。

新时期时代最基本的特征之一是制陶，而最为典型的造型，是小口尖底瓶的汲水器造型设计。小口是为了水不易溢出来，尖底大腹造成重心偏移，当放入水中后会立刻倾倒，使水经由小瓶口流入，当水流入瓶内时，瓶子的重心便会逐渐降低，于是瓶子又会慢慢直立起来。当瓶内流入三分之二满的水以后，瓶口便会露出水面，水便不再进入瓶内。两侧的双耳除系绳子之外，还有平衡重心的作用，使用起来非常方便，包含了非常科学的力学原理，即重心和定倾中心的相对位置与浮体稳定性的关系。同时，因功能的需要而设计的造型具有很强视觉审美感：造型饱满，线条流畅，点体关系和谐。

“彩陶”，从形状来看，比例适度的造型和功能的需求已处理的

非常合理，一些细节如罐耳的设计，罐足的大小高低都不再是那么稚拙，表现出由拙向巧的形态转换。在发现所有的那些彩陶，在设计制作上考虑的是使用便利，形体基本接近圆球形。对于细部的处理，如口缘的宽度、斜度、厚度以及两侧配置的条耳，其大小、部位和宽窄都考虑了便捷与使用的方便。有一些炊煮器，还考虑到用火烧煮时受热的面积。同时，陶器亦是最初文字记载的载体——陶文。如，大汶口文化陶尊上的图形文字、河南龙山文化陶器口上的刻文字。

原始社会晚期的黑陶在彩陶的基础上改善了胎骨，掌握了轮制技术和“渗碳法”，使坯体工整，漆黑发亮，具有“黑、薄、光、亮”四大特点。由于彩陶和黑陶的广泛使用，大大改善了人类的生活条件，改变了人类的生活方式和生活素质，同时也推动了诸多技艺的传播和发展。在生产制作、传授技艺的过程中，随着使用过程中认识的提高，出于更加实用的目的，人们开始在疏松的泥土中加入沙子，使其变硬，变粗，烧成温度也得以提高，同时为了美观，人们又在陶坯表面印上各种花纹，即所谓印纹硬陶。进入奴隶社会，为了使胎壁烧得坚硬，不渗水，把烧成温度提高达至1200℃左右，因为其表面施釉有光泽、不易污染，而且为制品增添色彩。从无釉到有釉，不仅是陶瓷工艺上的一项巨大进步，更是有利于美化生活，提高了其实用性。到了封建社会。因为生产力的进一步发展，社会结构的日趋复杂，不仅有日用的各式器皿，同时还产生了瓷塑、冥器和宗教礼器，其制作精细，线条娴熟流畅。

惟妙惟肖陶瓷泥塑，虽然尺寸不大，但造型奇特，形象别致，表现手法大胆而夸张，着实令人喜爱。有活泼可爱的小孩、有反映生活场景的塑造，可见当时工匠们非凡的创造能力和奇妙的构思，同时也反映出陶瓷材料在当时人们生活中普及。

东汉中晚期，瓷器的出现为陶瓷的实用功能添了举足轻重的