

陶

艺
教
室

——
陶艺制作与欣赏

陶 艺 教 室

王 奇 毕业于杭州大学文物博物馆专业，先后就职于江西省博物馆、广东美术馆等单位，现为《羊城晚报》编辑兼记者。她一直致力于陶瓷艺术的鉴赏和工艺技术的研究，对当代陶艺的创作有独到的见解，并不遗余力地宣传、普及陶瓷艺术知识，被称为既有扎实专业素养，又有敏锐触角的新进学者。

出版有《中国陶瓷鉴赏与收藏》等书。

陶

陶

艺

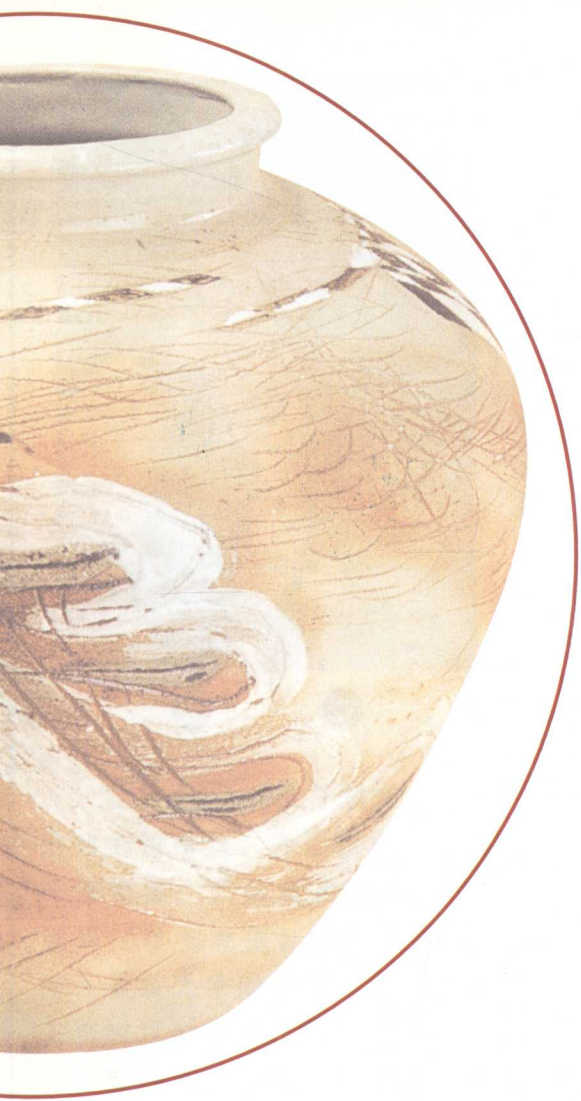
教

室

张温帙 广州美术学院工艺系硕士，当代知名陶艺家，在漆画、纤维艺术方面有很深的造诣。多次应邀参加国内外的重要陶艺展览和讨论，作品为中国美术馆、美国伊利诺斯大学等单位收藏。同时，她还将目光投射到中外陶艺文化的交流和陶艺在中国的普及上，主持策划了2000年首届“中国国际柴烧研讨会”等活动。

出版有《现代材料艺术》等书。

陶

◆◆
王奇 张温帙 著
湖南文艺出版社

目录

T A O Y I J I A O S H I

- 1 ◆第一章 走进陶艺
- 3 【第一节 陶艺是什么
- 7 【第二节 陶瓷的魅力
- 10 【第三节 创作陶艺从这里开始……

T A O Y I J I A O S H I

- 12 ◆第二章 粘土
- 12 【第一节 陶艺的原料——粘土
- 16 【第二节 土的特性
- 17 【第三节 土的颜色
- 18 【第四节 揉泥

T A O Y I J I A O S H I

- 21 ◆第三章 陶艺的造型技巧
- 21 【总论
- 22 【第一节 手捏成型法
- 36 【第二节 泥条盘筑法
- 46 【第三节 拉坯成型法
- 58 【第四节 泥板成型法
- 75 【第五节 宜兴紫砂壶的制作
- 97 【第六节 民间泥模成型法
- 114 【第七节 把柄的制作

目录

T A O Y I J I A O S H I

119

◆第四章 陶艺的装饰技巧

122

【第一节 刻与印的技巧

135

【第二节 彩绘的技巧

145

【第三节 堆塑的技巧

158

【第四节 镂空的技巧

166

【第五节 薰烧的技巧

T A O Y I J I A O S H I

171

◆第五章 施釉的技巧

172

【第一节 荡 釉

175

【第二节 浸 釉

178

【第三节 浇 釉

180

【第四节 刷 釉

185

【第五节 喷 油

T A O Y I J I A O S H I

190

◆第六章 陶艺烧窑的技巧

190

【第一节 烧窑前的准备

192

【第二节 烧窑

205

◆附录 制陶工具

第一章 走进陶艺

走进陶艺,让双手去感受泥土,揉捏她、摔打她、塑造她、琢磨她,然后为她披上漂亮的彩衣,送进烈火中锤炼,最后看着她像凤凰一样在火焰中涅槃——从一团丑陋的泥巴变成一件光彩夺目的陶艺作品。在这个过程中,我们获得创作和表现自己的愉悦!而拥有自己的作品,更是人生的一次升华!

陶艺让艺术的门槛大大地降低了,创作已经不只是陶艺家的专利。从欣赏角度来说,小到一只随意捏制的碗、动物塑像,大到一个装水的大瓮、房屋建筑上的陶脊,只要赏心悦目,无不视为一件陶瓷艺术品。从创作来说,陶艺就像天使一样宽容和迷人,在学习了一些基本的技术和常识之后,每一个人——不管你是老、是少、是男、是女,都有可能成为业余陶艺家,并进而成为专业陶艺家!许多非常知名的陶艺家都是因为“不小心”接触到陶艺,并为之深深痴迷而为之奉献一生的!

陶艺对于中国人,意义尤其深远!

我国最为世界所推崇的艺术门类是什么?是中国古典陶瓷!尽管国际艺术舞台上,大国文化沙文主义随处可见,东方艺术不过是一种点缀而已,惟独中国古典陶瓷器的熠熠光辉难以掩盖,始终享有崇高的声誉。中国古典陶瓷在国际艺术品拍卖会上不断创造新的、更高的拍卖成交记录,近年来单件作品连续创下一千万港元,甚至两千万港元以上的记录。中国陶瓷在国际艺术领域的地位,即使中国

图1-1 新石器时代(距今10000—5000年)彩陶罐,作者除了用赭黑色在罐子的表面抽象地描绘生物外,依然觉得不过瘾,又捏塑了两性裸体人物,其艺术水平之高令人感叹!

图1-2 明代永乐时期的青花龙纹洗,代表着当时最高的艺术成就,为历代收藏家所珍视。

瓷深入中国人的生活的每一个角落,并大量出口到海外。明朝、清朝专门设置御用窑厂,倾一国之力,不惜工本地研究、创造新的品种和样式,雍正皇帝和乾隆皇帝甚至亲自下旨指示瓷器的烧制,创制完美绝伦的瓷器,为中国陶瓷的发展贡献巨大,这是任何一个国家所没有的。中国人首先将这种富有特色的工艺美术品提升成为陶瓷文化,创作它、欣赏它、研究它、收藏它。中国的英文名字: CHINA (英文中是瓷器的意思) 一词就是源自对中国这个“瓷器之邦”的崇敬和认可。

但是近半个世纪以来,这条“陶瓷血脉”由于战乱和对传统文化的否定而被割裂,其后遗症影响到现在:陶艺界出现知识和人才的断层,优秀的陶瓷艺术家少了,陶瓷艺术的水平落后了。在当代世界级陶瓷艺术大赛上已

古代书画也望尘莫及!

几千年来中国人和陶瓷血脉相连,中国人的血液里无不流淌着对陶瓷的热爱、觉悟和创造力。因为对于中国人来说,陶瓷不仅仅是日用品或工艺欣赏品。在国家盛大庆典中皇帝用陶瓷祭祀祖先和天地,在朝堂上皇帝用陶瓷赏赐大臣和作为外交礼物;官宦士大夫用陶瓷作为玩物和礼品相互炫耀和赠送;陶瓷还是老百姓供奉寺庙的一片心意……陶

图1-3 清代乾隆时期的套瓶(也称转心瓶),不仅集豆青釉、青花、粉彩、描金、镂刻等多项工艺技术于一身,非常精美,而且瓶中套瓶,里面的套瓶还可以转动,这是乾隆时期工艺创新的一个典范!

经看不到中国人的身影,更令人遗憾的是,很多人已经不太了解陶瓷了,总是说:“我不懂陶瓷”,更遑论制作陶艺了!

不过,随着人民生活条件的改善,对文化艺术的求知欲不断增强,陶艺正以全新的面貌激励起我们的热情,专业的和业余的陶艺创作正蓬勃发展起来。所以不断有人提出了这样的问题:怎样制作陶艺?怎样的陶艺才是好的陶艺?

第一节 陶艺是什么

“陶艺”是“陶瓷艺术”的简称。现代陶艺是针对西方工业化生产日益发展、机械化代替了手工制作的

现象而产生的。虽然大工厂生产出来的瓷器比手工陶瓷器更为精细、工整,而且价格更便宜,然而这种整齐划一的产品缺少个性和变化,因为每一件、每二十件的陶瓷器都是一样的,渐渐使人们厌倦,这种情况在其他行业也是一样!于是现代社会开始崇尚个性,

崇尚自然朴实的风气!这时,有一些人开始有意识地创作富于陶瓷制作者个人特性的陶瓷,陶瓷作品的造型和表现手法开始丰富起来,不只限于日常用的器皿,一些纯粹的陶瓷造型艺术或陶塑也大量出现了,这些人成为最早的陶艺家。现代陶艺就此诞生了!

这一组作品(图1-4、图1-5、图1-6)是西方现代陶艺的先驱者英国Lucie Rie和Hans Coper的作品,他们是最早以个人风格进行陶艺创作的西方人之一, Lucie Rie的《高脚瓷碗》(见图1-4), Hans Coper的《沙漏型瓶》(见图1-5)和《高脚杯》(见图1-6),使陶瓷不仅是实用器皿,更成为一种艺术。

不过,中国的陶瓷发展历史是独特的,中国人很早就用陶瓷来表达自己的思想和愿望,比如大家熟悉的唐三彩陶俑就不是用来日常使用的,而是作为陪葬用的冥器,代表着死者和生者希望在冥间继续享受的生活方式。这件《唐三彩胡人骑骆驼》(见图1-7)是一件随葬品,反映了当时东西交流的繁盛,胡人(外国人)骑着骆驼来到中国进行贸易。花瓶也不一定是用来插花,比如清代的赏

图1-4

图1-5

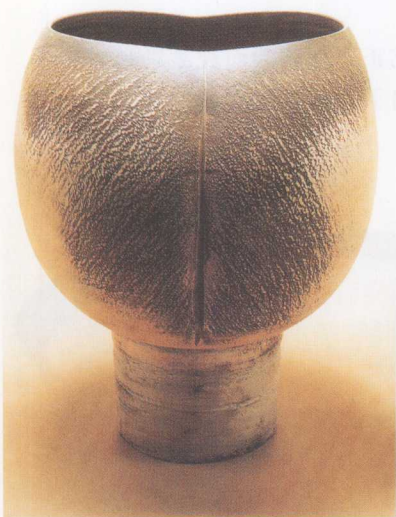

图1-6

图1-7局部

图1-7

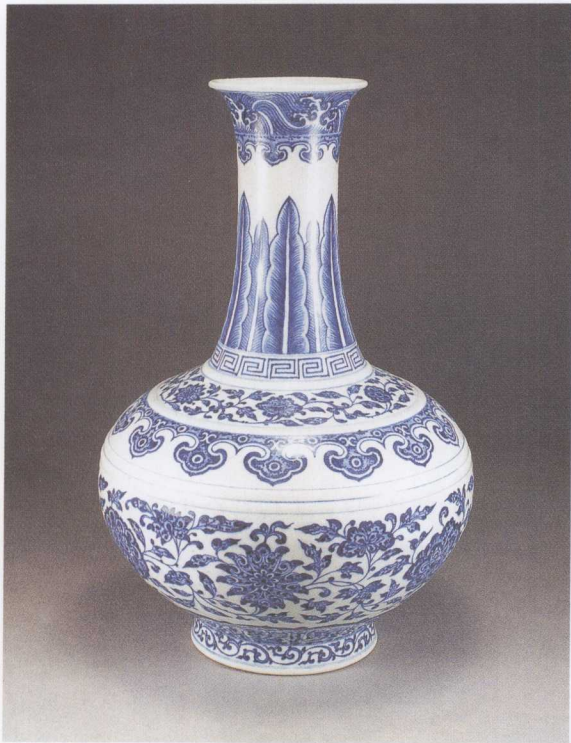

图1-8

行创作,即使陶艺作品并不完善,即使它留下了人工的痕迹,都不要紧,这种理念吸引了众多的人参与。

近几十年来,当现代陶艺的观念在世界上已经获得了广泛的认可和支持,目前国际上探索的主要问题是:怎样使作品更好地反映创作者的个人意志和思想?在技法上、艺术品位上如何获得突破,提高审美趣味?

过去的半个世纪,当中国人还在为生存苦苦挣扎的时候,发达国家的陶瓷艺术已经飞速发展起来了,而且每个国家都呈现不同的风格和特色。比如美国的陶艺教育非常普及,从中学到大学都有陶艺专业供各个年龄层的人学习,参与人

瓶就是皇帝专门用来赏赐大臣用的(见图1-8);十九世纪末,有一批陶瓷艺术家以瓷当纸,用陶瓷材料进行绘画创作并题诗著名,其创作风格表现出对文人画欣赏趣味的偏好,他们实际上是我国现代陶瓷艺术的前驱,是现代陶艺的鼻祖。例如王琦《刘海戏蟾》瓷板(见图1-9)就是一个典型的代表,它借鉴了中国画的笔墨和诗书画一体的特点进行艺术探索,他们的艺术实践比西方现代陶艺早得多。

归纳起来,现代陶艺就是在一种反对机械化、表现自我、表现个人的审美趣味的观念下成长起来的艺术,所以现代陶艺喜欢随心所欲地进

图1-9

图1-10 法国 Jean-Francois Fouihoux的获奖作品《大贝壳状容器》这件作品的造型介于贝壳状容器和线形构造之间,正好“迎合”了国际上崇尚在日用器皿造型的基础上进行雕塑的潮流,它采用的釉色是我国传统的粉青釉,丰厚而莹润,有玉般的质地。

数众多,美国的陶艺作品体现这个民族轻松活泼、色彩斑斓的特性,喜爱表现社会生活中的人和故事,

直接而且生动。日本的陶瓷艺术是在汲取传统营养的基础上发展起来的,这门艺术在社会上享有很高的地位,作品追求工艺的完美、精致,以及风格的典雅、新奇……

陶艺在中国正成为一种重要的艺术门类逐步成长起来,参与和从事这一艺术门类的艺术家越来越多。而且,由于它集趣味性、创造性为一体,已经成为

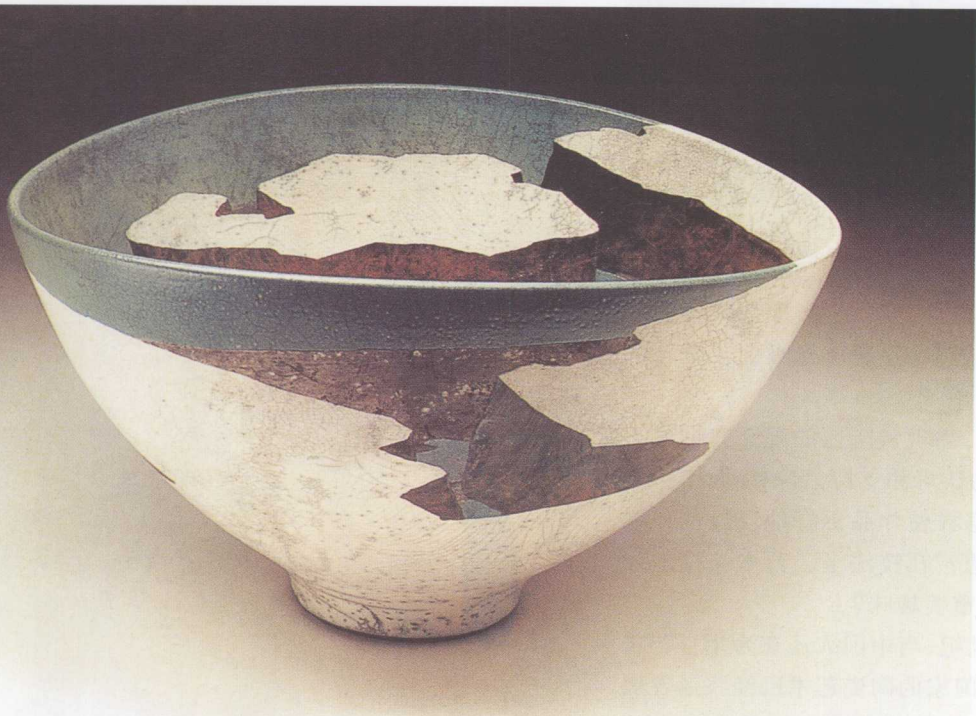

图1-11 Wayne·Higby(美国)《风景大碗》作者不愧为风景大师,虽然是在碗壁上彩绘,但却让人觉得有千沟万壑似的。

一项极受青少年欢迎的学校素质教育和都市休闲活动的内容。其实，陶瓷对于我们并不陌生，它存在于我们日常生活中的每一个细节：吃饭的碗，喝茶的杯，煲汤的瓯，插花的瓶，存钱的扑满等等，每一个中国人从小就摸着各种不同风格和样式的陶瓷器长大，在无意识中形成了对陶瓷器的直接观感，虽然日常接触的陶瓷器未必具有艺术品的质量，但不要紧，她为你建立了比较好与坏、精与粗、雅与俗的基础。所以，留意一下你会发现，没有一种艺术品种像陶瓷器一样深入寻常生活，如果你想看国画，或者油画、版画、雕塑，你必须有一定的际遇，否则必须特地去博物馆、美术馆参观，惟有接触陶瓷器不需要，它就是生活本身。

第二节 陶瓷的魅力

一九四七年毕加索前往一个叫伐洛里斯的小镇时，偶然接触到陶瓷，便立即迷上了陶瓷制作和绘画。在一家陶器厂呆下来后，他在陶工们已经制作成型的陶罐上进行图案装饰，以他一贯的自由风格进行着色和釉光的实验。比如他将一系列细颈酒罐变成迷人的女性形象，或者在陶盘上绘制各种脸：女人、男人、动物的脸；有时也制作一些小动物的模子模压小陶塑。由于毕加索的到来，一向寂静的伐洛里斯小镇顿时闻名起来、沸腾起来。

与毕加索齐名，并且是西班牙同乡的米罗，也是二十世纪最伟大的艺术家之一，在二十世纪五十年代感动于陶艺的魅力，比毕加索更加深入地投入了陶瓷的创作实践中。他得到他的陶艺家朋友阿替格斯的帮助，因为阿替格斯懂得中国和日本陶瓷技术，掌握了精细的制陶技术，于是两位艺术家共同进行了一番尝试。对于米罗来说，陶瓷是他的绘画和雕塑的延伸，他经常从远古岩画中找到创作陶瓷时所需要的形象。当颜色、图画符号、质感出现在陶瓷上的时候，他愉快地发现陶瓷和周围的自然环境是如此协调一致，这是绘画达不到的效果，因为不可能将绘画放在一座山上。就这样，米罗除制作了各种盘子、罐子之外，最有创意的是制作巨大宏伟的作

图1-12 张温帙的《古镇陶源史话》在石湾南风古灶的5层楼墙面的巨幅之中，很好地把握了陶瓷古镇这样一个主题，无论是整体还是细节都恰到好处。

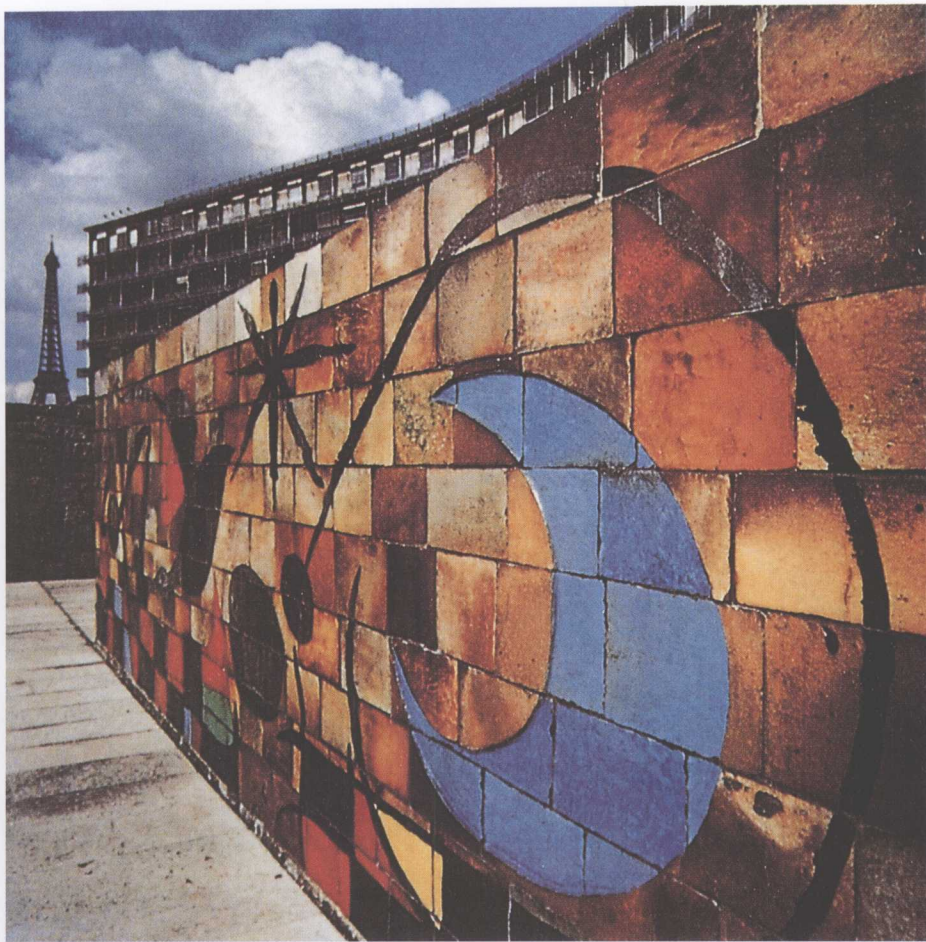

图1-13 米罗为联合国教科文组织大厦创作的大型陶瓷壁画《月亮墙》。

品用于建筑中，他一九五七年为联合国教科文组织大厦设计了两幅大型壁画《月亮墙》、《太阳墙》，一九六九年又为巴塞罗那机场制作了大型壁画。

与此同时，我国的著名画家林风眠、高剑父等也在瓷器上留下了他们的作品。可见，参与陶瓷创作是当时艺术家们的世界性潮流。

一个孩子的经历也让我们发现，陶艺对孩子的积极影响是无法估量的。

我们的一个朋友的孩子叫紫薇，才四岁，从来没有接触过陶艺。一天，我们和她的母亲久别重逢后兴奋地长谈，让紫薇等得很不耐烦，她不停地哭闹，陶艺家张温帙只好用陶泥哄她玩，很快她就陶醉在泥土中，学着手捏鸭子和白雪公主（见图1-14）。正在兴头上的时候，大人们却又要出门了，小

紫薇坚持要将她的“作品”带走，一不小心“鸭子”的头和“白雪公主”的手掉了下来，她非常伤心，尽管我们告诉她可以用水将它们粘上，但她很迷惑地哭着说：“弄坏了，粘不上了！”我们只好做给她看，她即刻破涕而笑而眼泪还挂在睫毛上呢，很快小紫薇自己已经发现泥土加了水以后的神奇变化，她甚至在鸭子的尾巴上加水，把它拉长。在陶艺工作室里，紫薇面对成堆的陶土兴奋不已，但却不敢像大人那样抓泥巴，她妈妈鼓励她：“不脏，像妈妈一样大把地抓！”当她双手真的满抓着泥土的时候，看得出来，那是一种对城市孩子来说全新的体验！回家的路上，小紫薇对妈妈说：“妈妈，我今天特别高兴！”

教育界和部分家长都认识到，让他们的孩子接受美术教育，提高艺术方面的素养，不一定是期望他们有一天成为艺术家，更重要的是培养孩子的观察力，开发孩子的想象力和创造力。同时还可以提供更多的机会给孩子多动手，提高手脑并用的能力。

有一位学校美术老师曾经饶有兴致地说，如果他在上美术课的时候让他的学生自由选择，孩子们往往会扑向泥土！因为对于孩子来说，捏泥巴是多么接近自然的动作啊！根本不需要强迫或纠正姿势，如果能够成功地烧制出一件“作品”，这种热情会一直保持下去。图1-15是一个九岁孩子陈洪铨创作的人头像雕塑，表情生动而夸张；图1-16是招敏华小朋友在十二岁时创作的，她已经懂得使用多种陶瓷语言准确地描绘、塑造公鸡的形象。有时孩子们的观察和表现力是令人惊叹的，可惜绝大多数人没有机会表现，被埋没了，制作陶艺给了孩子一个好的机会。

其实成年人也是一样！

成年人在充满竞争的环境里搏击，虽然物质生活在逐渐改善，但来自周围环境和精神上的压抑却在逐渐积累，因为对生活、对自己的要求也在向更高层次迈进，于是休闲文

图1-14

图1-15

化、休闲消费的概念走进日常生活,制作陶艺显然是一种释放热情、舒缓紧张情绪、实现自我价值的好方法!

对于那些热爱艺术的梦想家来说,陶艺可能是实现梦想,发掘、肯定自己艺术潜能的一个机会;而对于那些讲求实际的人来说,陶艺可以让您找到许多志同道合的朋友,让您消磨一个愉快的周末,让您有点资本在朋友中炫耀您的文化品位,甚至将自己的作品作为礼物送给朋友。

第三节 创作陶艺从这里开始……

图1-16

人类是不是生来就会制作陶器呢?不是。人类最早的生存方式是狩猎、采摘和捕鱼,到了距今大约一万年前后,人类开始进入新石器时代,这时人类从采摘黍米、果实的过程中学会了

耕种(早期的农业产生)并定居下来以后,为了烹饪和储存食物、水的需要,陶器才应运而生。

我们可以想象这样一个场景:有一天,一群妇女和孩子将泥巴涂抹在编制好的竹篮表面,然后放在火上烧,结果原来的竹篮子烧没有了,柔软的泥土变得坚硬了,成为一个可以盛水或煮食物的容器!后来他们发现不用竹篮,直接用泥土捏成一个器物或者玩具放进火中烘烤,也可以达到同样的效果,于是陶器诞生了!

事实上,人类探索陶器烧造的成功不是一朝一夕完成的,以上故事浓缩了人类几千年的实践活动和经验总结。首先人类要了解泥土加适当的水以后具有可塑性;其次在时常发生的森林大火后观察到,经过高温烧过的泥土可以烧结、变硬;而且已经发现选择一些好的黏土,提高烧制的温度可以提高陶器的质量等等。

那时,陶器的制作一般都是由妇女和孩子完成的。这种习俗在一些少数民族地区依然保存下来。陶艺发展到现在,已经总结和发展了一些系列的造型、装饰、烧制的方法,大大地提高了成功率以及艺术性,其中的每一个方法乃至步骤都有它的规律需要遵循,陶艺制作者就像是在钢丝上跳舞一样保持艺术和工艺的平衡,否则就不能成功。目前我国缺乏介绍如何制作陶艺的普及型图书,很多人只能独自苦苦摸索而成效不大,大大地挫伤了他们创作陶艺的热情和自信心。

曾经有一个同事兴高采烈地去一个陶艺酒吧玩陶艺,她跃跃欲试地期望实践一下她引以为傲的艺术感觉。但第二天见到她时,她满脸颓丧地说:“一点都不好玩,因为不会拉坯,只好让陶艺酒吧的师傅帮忙拉坯,然后在上面做一些效果,这样总觉得做出来的东西不完全是自己的作品。”当时问她:“你为什么不用手捏的方法造型,或者用泥条盘筑的方法?不一定非拉坯不可!”她说:

“没有人告诉我可以有其他方法，电影《人鬼情未了》里，那个陶艺家女主角就是拉坯的，所以很多人都和我一样大部分时间在等着师傅帮忙。”

当一堆陶土放在我们面前的时候，该从何下手？当我们的脑海里出现了某种形象，又如何实现我们的设计意图，让它成为完整的作品呢？这需要了解陶艺的基本制作方法。本书将用图片来演示制作陶艺的各个环节，并且发掘被湮没的古老民间制陶技术，详尽介绍具体步骤、注意事项等，只要依据本书所提供的方法去实践，是可以掌握创作陶艺的基本要领的。这里，我们希望能提供一根拐杖，让陶瓷爱好者可以拄着它蹒跚起步……

除此之外我们注意到，除了学习制作技术以外，了解“怎样的作品是好作品”也非常重要，因为只有提高了对陶瓷的欣赏水平，才能创作出好的作品；甚至最好是在尝试某种制作方法之前就知道它的效果，这需要一些好的作品作为参照。本书展示了大量古今中外优秀陶瓷作品，提供给专业的和非专业的陶艺制作者学习和借鉴，令学习如虎添翼，得事半功倍的效果，这是本书的一大特色！

最后，我们很想引用英国艺术批评家Sir Herbert Read在他的著作《艺术的意义》中的一段话：“陶器在一切艺术中既是最简单的，也是最困难的。它之所以最简单，是因为它最原始；它之所以最困难，因为他最抽象……东方的伟大文明把陶器奉为最珍爱与典型的艺术，甚至把这种艺术发展到远比希腊文明所达到的更为难得的精美。一只希腊的瓶只是静态的和谐，但中国的瓶一旦从其他文化与技术的各种影响下解脱出来，即获得了动态的和谐，它不只保持一种韵律，而且具有一种生机勃勃的动态……陶瓷艺术是如此基础，如此与文化上的各种需要密不可分，令每一种民族的精神都在这种媒介中寻求它的表现。”

