

传统工艺与现代设计系列丛书
张夫也 主编

陶艺五讲

陈健捷
著

一次穿越万年
历史崭新的陶艺之旅

清华大学出版社

传统工艺与现代设计系列丛书
张夫也 主编

陶艺五讲

陈健捷
著

清华大学出版社

北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

陶艺五讲 / 陈健捷著. —北京：清华大学出版社，2017

（传统工艺与现代设计系列丛书）

ISBN 978-7-302-46446-4

I. ①陶… II. ①陈… III. ①陶瓷艺术 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第024455号

责任编辑：宋丹青

封面设计：王 佳

责任校对：王凤芝

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：小森印刷（北京）有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170mm×230mm 印 张：15 字 数：184千字

版 次：2017年10月第1版 印 次：2017年10月第1次印刷

定 价：59.80元

产品编号：061856-01

一次穿越万年，
历久弥新的陶艺之旅。

不朽的传统经典

张夫也

由清华大学出版社出版的“传统工艺与现代设计系列丛书”，以传统工艺美术的材质特性和精湛技艺与审美理念为切入点，全面、系统、深入地探究了传统工艺美术发展状况和风格特征，对目前我国方兴未艾的非物质文化遗产保护研究和传统文化艺术研究与教育，以及借助传统工艺文化进行现代手工艺艺术的创新设计而言，都具有积极的现实意义和深远的历史意义。

传统工艺蕴含着深厚的工匠精神。传统工艺大多取材自然，因而必须遵循自然的规律，顺天应时，花时间、按工序、观察天气变化……传统工艺的精品更需要工匠沉下心来下功夫，精心制作，以期获得最佳质量和最完美的艺术效果，这也就是工匠精神的实质核心所在，只有这种工匠精神才能拯救我们优秀的文化传统。在今天这个追随“短平快”的浮躁发展阶段，我们一些工匠已丧失了把一件东西做到位、做到极致的精神，这的确是一个令人担忧的严重问题。笔者认为，提倡工匠精神实际上是一个文化战略问题，适用于文化领域的各行各业，在当代工艺美术创作和现代设计中尤其应该大力提倡。

当我们告别了农耕文明，来到电子文明时代之时，现代设计关系到我们的衣食住行和日常生活的方方面面，发挥着无可替代的积极的作用。传统工艺似

乎更多的是放在博古架、台案，或挂在墙面上，体现其艺术属性，满足人们的精神需求。传统工艺虽然有不少经典，但是和现代生活存在一定距离，许多人欣赏不了传统工艺作品，主要是因为无法理解各种材料制作出来的工艺品到底美在哪里，好在何处？让普通民众去理解和接受传统工艺，需要进行传统工艺文化的普及，也就是审美教育。这样的审美教育可以通过很多途径来进行，主要是在学校开设公共艺术课程，出版相关的艺术书籍以及加大媒体宣传的力度，让那些对传统工艺感兴趣的民众，真正理解传统工艺文化的精神和美之所在。

笔者认为，中国现代设计需要从传统工艺中发掘传统文化元素，进而应用到现代设计中，彰显中国特有的传统文化精神。而传统工艺也需要从现代设计文化中获得创新的理念与思路。工艺家、设计师和理论研究者应积极探讨现代设计与传统工艺的完美结合。现代设计与传统工艺有结合的必要性，也有结合的可能性，但现代设计与传统工艺的结合并不等同于相互替代。因为工艺和设计是两个概念：工艺相对偏重艺术，更加感性，而设计相对靠近科学，更为理性。现代设计与传统工艺的差异，正是他们各自存在的意义和价值。设计产品在物资匮乏的时期，主要为满足大众需要；随着人们生活水平的提高，需求的多元化，现代设计

从集约化大生产到个性化的定制的发展趋势，为传统工艺与现代设计的结合提供了更多契机和可能。

这套书的几位作者都在综合性大学中任教多年，既是优秀的艺术设计专业教师，又是娴熟的工艺美术艺术家，他们的学生既有工艺美术、艺术设计专业的学生，也有非艺术设计专业的爱好者。他们对于传统工艺文化与现代设计的推广，有非常丰富的体会。值得一提的是，本套丛书中，诸位作者亲自前往各个传统工艺的产区，将传统工艺优秀工匠根植于自然环境和人文环境，经过千锤百炼、代代相传的精湛技艺呈现在字里行间，令人感动。相信会对各位读者有所启迪。这套书从陶艺、染织、家具、漆艺等典型的传统工艺着手研究，深入到各个产区，历时六年终于完成。在各分册中，系统介绍了中国传统工艺的历史、文化与技艺，并深入解析了现代设计与传统工艺结合的案例，探讨了传统工艺文化的精神实质和审美要素，不仅可供专业设计师和工艺家参考，也是普及传统工艺非常理想的一套读本。

总体来看，本套丛书内容全面而实际，具有作者鲜明的理论观点和学术主张，并反映出作者长期的教学经验和研究成果。文风平实，行文简洁，表述清

晰，具有较强的逻辑性，便于读者理解和把握。丛书体例的特征显著，注意到启发读者思考，引起读者兴趣，并形成共鸣的可能性。在某些学术问题上，显示出作者独到的见解和相应的主张，在一些理论问题上做了深入而有益的探究。丛书资料翔实，立论明确，既有深入细致的分析研究，也有宏观上的探讨和前瞻。相信“传统工艺与现代设计系列丛书”的问世，将受到学界的好评并引起良好的反响。同时，祈愿这套丛书也能为推进我国艺术设计教育事业的发展起到应有的作用。

是为序。

2017年盛夏蝉鸣声中于北京清华园

（张夫也，清华大学美术学院教授、博士生导师、世界艺术史研究所所长）

引言

随着中国艺术设计教育的发展，许多大学的艺术设计专业都设置了陶艺、木艺、金工（各种金属加工工作的总称，常见的方式有车、铣、刨、磨、钻等）等设计材料工作室。传统工艺被带入现代设计课程体系中，发端于现代设计教育的源头——包豪斯（Bauhaus）。包豪斯在现代设计教育模式的创建之一就是设立了很多手工与材料工作室，聘请了很多工匠做工作室的师傅，让学习艺术设计的学生通过在各种传统手工艺与材料工作室中的实际操作，去熟悉各种材料的运用，从而了解各种传统手工艺。包豪斯的首任校长，著名建筑师——沃尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）在奠定了现代设计教育思想基础的《包豪斯宣言》中写道：“每一位艺术家都首先必须具备手工艺的基础。正是在工艺技巧中，蕴涵着创造力最初的源泉。”^①从那些已经成为设计史上经典之作的作品中，人们可以体会到曾受教于包豪斯的设计师对材料与手工艺的深入理解和驾驭能力。

在各个实验室中学习陶艺、木艺、纤维等工艺并非只是认知理解材料以及学会一些工艺技能。作为现代设计的根，这些有着悠久历史的传统手工艺是每个设计师激发设计思维、形成设计风格的重要来源。在现代设计史上占有重要地位的北欧设计中，就将北欧民间手工艺中崇尚的质朴自然与现代设计的简约完美融合。日本素来注重对传统手工艺的保护与研究，日本现代设计也从中受益，孕育出独有韵味的东方设计。在原创设计越来越被人们所推崇的时代里，艺术类院校

^① 杭间，靳埭强，包豪斯道路，济南：山东美术出版社，2010：12.

的教师们应该引导学生从中国传统工艺文化中寻找灵感，鼓励他们多创作。中国传统陶艺包含着不同时代和不同地域的审美文化、工艺的发展、对材料的认识与改造等丰富内容，是重要的传统工艺之一。

现代陶艺的意义不止在于将原本属于民间工艺和手工艺范畴的陶艺带入现代艺术活动中。通过陶艺，人们挑战材料的极限，这种对于未知的探询和征服并不亚于任何科学的探索。通过陶艺，人们表达了对于自身、社会、自然的种种思考。而正是这些有远见的陶艺家的努力，才使今天的陶艺艺术丰富多彩而富有魅力。

陶艺作为一门既古老又现代的艺术，是与人类的发展史共同演进，同时折射出不同时代、不同地域的文化。对陶艺的研究，专家学者们早已跨越了艺术学、人类学、考古学、民俗学。陶艺质朴而又丰富的表现力，还吸引着许多不同领域的艺术家与设计师参与其中。

本书共五讲：前四讲分别讲述中国传统陶艺的审美意趣、中国传统陶艺的工艺特征、现代设计对传统陶瓷工艺的继承与发展、现代陶艺对传统陶艺的反思与重新诠释；第五讲则从形式语言的角度分析传统与现代陶艺作品。本书从不同角度出发，通过对陶艺作品的解读来阐释陶艺之美；并且探讨了陶瓷材料与形式美感，揭示了传统与创新之间的关系。

2017年1月

目录

陶
艺

五
讲

第一讲 溯源·传统陶艺的审美意趣 1

- 一、新石器时代的质朴灵动 3
- 二、夏商周的庄重华美 9
- 三、秦汉的朴拙飞扬 15
- 四、魏晋南北朝的气韵生动 20
- 五、隋唐的大气绚丽 23
- 六、宋代的典雅含蓄 31
- 七、元明清的繁复多彩 39

第二讲 匠心·传统陶艺的精湛工艺 53

- 一、成型工艺 55
- 二、装饰工艺 72
- 三、烧成工艺 83

第三讲 对话·现代设计与传统陶艺89

一、陶艺与产品设计.....92

二、陶艺与建筑环艺设计..... 104

三、陶艺与包装设计..... 114

第四讲 思辨·现代陶艺与传统陶艺 125

一、现代陶艺对传统陶瓷工艺文化的反思与探索... 127

二、现代陶艺对传统工艺文化的重新诠释..... 135

第五讲 探索·陶艺的形式语言 147

一、陶艺的平面语言..... 149

二、陶艺的图案设计..... 170

三、陶艺的立体语言..... 188

四、陶艺的美与功能..... 206

参考文献..... 227

后记..... 228

第 一 讲

溯源

传统陶艺的审美意趣

在世界陶瓷史上中国陶瓷占有重要的地位。中国陶瓷对亚洲、欧洲的陶瓷发展产生了巨大的影响。中国是最早发明瓷器的国家，陶瓷器沿着海路、陆路出口到世界各地，促进了当地陶瓷业的发展。儒家文化主导下的东方陶瓷美学对东亚陶瓷也产生了深远的影响。

金

白地黑花缠枝花荷口喇叭足大瓶

远古时期的木工艺和纺织工艺，因为材质容易损坏，不易保存，大多都已经烟消云散，只留下残缺不全的遗迹。金银器等贵重金属往往随着朝代的更迭和时尚的变迁重新熔铸。相比其他的工艺形式，陶瓷更能经受时间的考验，并且中国传统陶瓷的造型与装饰不是独自演变的，往往汲取了同时代金属、纺织、木工艺等工艺的装饰纹样与装饰工艺。如果想对传统装饰纹样，以及东方形式美感进行研究与学习，陶瓷则是我们重点研究的对象。

一、新石器时代的质朴灵动

从新石器时代开始，沿着黄河、长江两条大河中国先后产生了仰韶文化、马家窑文化、龙山文化、河姆渡文化、良渚文化等文化类型。这些不同的文化类型都留下了丰富的陶器。古代制陶的工具虽然都很简陋，烧成陶器的方式也很原始，但是新石器时代陶器的审美意识却感染着每一个观者。

收藏在故宫陶瓷馆的新石器时代半坡类型陶盆（图 1-1-1），据考古发现，那时还是用泥条盘筑成型，但是整个造型非常圆，厚薄也通体一致，虽然表面无釉，但打磨得非常光亮，广口折沿的口部和小的底足形成了鲜明的对比，陶盆简练规整。陶盆整个造型给人以轻盈和谐的美感。铁矿石绘制的黑色三角形，三角形之间的空白部分也形成了同样面积的白色三角形，黑白两个三角形成为正负

图 1-1-1 半坡类型 几何纹彩陶盆

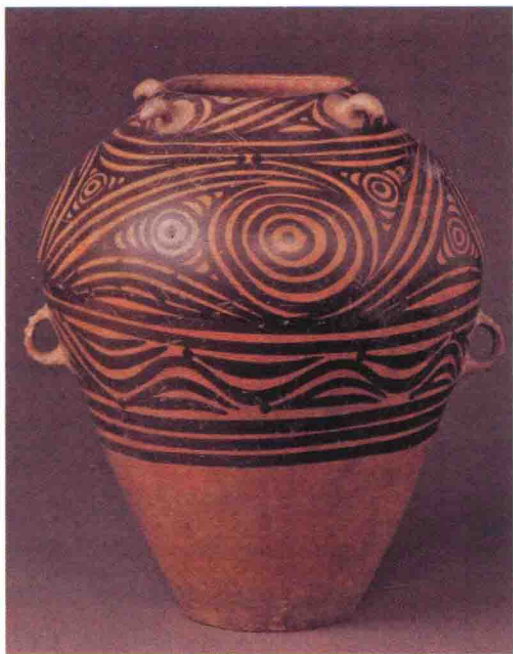

图 1-1-2 马家窑文化马家窑类型 旋涡纹彩陶双耳罐

形，相辅相成。

马家窑类型的陶罐，与半坡类型的装饰纹样直线条的几何纹、鱼纹、网纹的理性美不同，在饱满挺拔的罐身上用同心圆和弧线组成二方连续的装饰带（图 1-1-2）。那时应该已经出现了类似毛笔的绘画工具，才能绘制出如此流畅的线条。马家窑文化盛行在青海湖、湟水流域，那里冬季漫长，夏季却水草丰美，所以这些涟漪似的同心圆纹、水波纹记录了古人对水的观察和体会。马家窑文化中最让我们感到欢畅的莫过于这件舞蹈纹彩陶盆

（图 1-1-3），五个一组扎着头巾戴着腰饰的小人手拉手跳着整齐划一的舞步，仿佛在进行篝火晚会。这种或具象的人和动物，或抽象的弧线直线重复使用，也是彩陶中普遍的装饰手法，在重复中加强了节奏，在重复中形成了旋律。

新石器时代陶器物中也有雕塑，其中最为著名的就是仰韶文化的陶鹰鼎（图 1-1-4）。该鼎造型朴拙简练，将鹰的威猛健壮表现得非常精确，除了精细刻画鹰的头部，表面无任何纹饰。这种大气简约的艺术表现手法，在后来的很多陶瓷雕塑中得到传承。

中国地域广大，因为材料差异，在陶器产生之初的新石器时代，北方与南方的陶器就有较大的差异。

图 1-1-3 马家窑文化马家窑类型 舞蹈纹彩陶盆

在北方，特别是黄河流域的陕西、河南、青海、甘肃等地以彩陶最为常见；在南方，沿着长江顺流而下，从四川大溪文化、湖北屈家岭文化，再到浙江河姆渡文化的遗存中，彩陶的数量较少，而灰陶、黑陶数量相对较多。这种差异与不同地区的陶瓷原料有关，也与南北方早期的审美意识有关。

彩陶常用红色和黑色两种色料，红色来源于赤铁矿，黑色来源于锰矿。

这两类矿在中国分布很广，但在新石器时代，人们用来彩绘的矿必须是在地表经过风化、质地较软、易于开采和加工的。而在中国境内，这类具有风化、淋滤特征的沉积变质锰矿、淋滤型锰矿以及风化和氧化型铁矿大多分布在河北、内蒙古、陕西、甘肃等地，正好处于彩陶大放异彩的区域。

而长江流域缺乏这类锰矿和铁矿，因此彩陶陶器数量较少，而灰黑色的或黑色的陶器较多。人们对于装饰与美的表现凝结在黑陶。黑陶，是陶器烧制过程中，投入大量的柴燃烧产生烟，烟的成分其实就是游离碳，渗入坯体，熏烧成的黑色坯体。在今天，云南、西藏、山东等地依然保留这种黑陶烧成方式。黑陶大多采用镂空、刻画、模印、镶嵌等坯体装饰工艺。

以江苏、浙江为中心的地区先后更迭的河姆渡文化、崧泽文化、良渚文化都在持续不断的生产黑陶，并且随着时间的推移，黑陶的装饰工艺和审美水平不断得到提高。距今 7000 年前，河姆渡文化的黑陶工艺就已经很有特色了。藏于浙

图 1-1-4 仰韶文化庙底沟类型 陶鹰鼎