

TAO YI

■ 校本课程实验教材

陶艺

第二册

中央教科所课程教材研究中心 编
常州市中小学教学研究室

江苏科学技术出版社

■ 校本课程实验教材

陶艺

第二册

中央教科所课程教材研究中心 编
常州市中小学教学研究室

江苏科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

陶艺,第2册/裴伯俊主编. —南京:江苏科学技术出版社,2001.2

ISBN 7-5345-3298-1

I. 陶... II. 裴... III. 陶瓷-工艺美术-技法(美术) IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第03722号

校本课程实验教材

陶 艺 (第二册)

中央教科所课程教材研究中心 编
常州市中小学教学研究室

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路47号,邮编:210009)

经 销 江苏省新华书店
印 刷 通州市印刷总厂

开本 787 mm×1092 mm 1/32 印张 4.25
2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷
印数 1-12 000册

ISBN 7-5345-3298-1

G·656 定价 10.00元

责任编辑 许礼光

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

校本课程实验教材《陶艺》编委会

主 任	马浩良	居丽琴		
副主任	华榴棣	赵忠和	丁伟明	顾锡宏
编 委	韩 涛	孙智昌	潘克勤	王礼祥
	叶剑铭	张建伟	董伯荣	徐富清
	严玉林	高 慰	方建新	周世明
	裴伯俊	于润发		
顾 问	汪鹤鸣			
主 编	裴伯俊	于润发		
编 者	裴伯俊			
审 稿	曹英义	杨裕前		

NBA606/14

陶艺是陶瓷艺术的简称,中国的陶瓷艺术要追溯到9 000多年前。陶艺的产生是人类进化过程中具有划时代意义的伟大创造。它是人类第一次利用水和火,改变了黏土的形状和性质,创造了一种新的物质,它标志着人类文明和文化的开始。

中国的陶瓷艺术曾经长期影响着世界陶瓷的发展,但近代却落伍了。特别是陶艺教育,世界上发达地区和国家,一二十年前就进入了中、小学校,而且开展得有声有色。陶艺教育的价值很高,实践证明,陶艺教育使同学们找到了自己的乐趣和天地——发展个性,开发潜能,实现自我,并提高了审美能力、实践能力和创新能力,为丰富他们的想象力,拓展创造性思维,开辟了无限的空间。

把柔软的泥土变成坚固的陶器,是人类控制和改变自然状态能力的扩大,是人类按照自己的意志创造出来的一种崭新的物质,不仅是发生量的变化,更重要的是发生了质的变化。学生在亲身经历了这一过程后,对水、火、土又有了新的认识。他们在揉泥的同时,也揉进了自己的创造、理想、希望和未来。他们在用自己的双手和心灵去发现美、表现美、创造美的同时,更用自己特殊的语言,去表现心中的世界。

面对学生一件件稚拙、质朴、颖异生动的陶艺作品,我们被他们的特殊语言所打动。这不仅包含形象的思维和抽象的沉思,更是情感与理智、精神与物质同体的思维。这正是学生情绪的外在表现,也是他们精神状态的具体投射。实际上,他们所表现的不再是表面的形式,而是与自己心灵、情感相对应的特殊语言形态。他们不模仿形式,而是创造形式,他们在用自己的艺术语言表现自己内心的世界。如果我们从学生的视觉角度去欣赏他们的作品时,观念就会改变,一切将赋予新的生命,事实上,学生在创造作品的同时也在被创造。

实践再实践,创造再创造,这是永恒的主题。我们有责任要为学生创造良好的学习环境,使他们在文化、知识、技能和能力上得到提高,激发他们

的创作欲望,培养他们的创造能力和创新精神。创造意识和创新精神是需要从小培养的;从这一意义上讲,我们应该充分发挥艺术学科比较强的创造性和动手能力等特点。在这方面的教育过程中,教学内容选择非常重要,而陶艺教育正是这方面的最佳选题之一。为此,我们编写了这套陶艺教材,以适应当前我国教育改革和素质教育的需要。

本套教材是根据江苏省常州市第三中学陶艺教育研究中心主任裴伯俊老师所编著的校本教材编写而成的。

教材共分四册,根据陶艺教学的特点,从基础方法入手,遴选了大量的图片,配以简单的文字说明,由浅入深,循序渐进,直观易懂。每小节的制作方法都由学生示范,纯真清新,情趣横生,别具一格。

书中学生操作和学生作品的照片均由裴伯俊老师拍摄。

书中的示范者均系江苏省常州市第三中学的学生。

书中《作品示例》和《学生作品欣赏》中的作品均系江苏省常州市第三中学学生制作。这一件件作品是同学们智慧和才能的显示,是创造能力的充分发挥,是情感的流露和个性的体现,是在艺术王国里表现的自我。对于同学们来说这就是他们创造的生命。

在进一步深化教育改革、全面推进素质教育、提倡创新精神的今天,陶艺教育在中国的大地上正向着推广普及的层面发展。我国有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。我们有理由相信,陶艺教育一定会像雨后春笋般地出现在祖国的教育园地上,生机勃勃,春意盎然。

书中中国古代陶器和瓷器的欣赏图例,系选自有关书中的图片。在此,谨致谢意。

由于时间仓促,本教材的编写难免有疏漏与不足,欢迎提出宝贵意见,以便进一步修订和完善。

2001年1月

目 录

陶艺发展概述	1
--------------	---

第1章 中国古代陶艺作品欣赏——瓷器	7
--------------------------	---

第2章 泥板成形法	13
-----------------	----

第1节 泥板的制作	14
-----------------	----

第2节 圆筒形器的制作	17
-------------------	----

第3节 方形器的制作	20
------------------	----

第4节 自由形器的制作	23
-------------------	----

第3章 压印法	25
---------------	----

第1节 花瓶的制作	26
-----------------	----

第2节 叶形盘的制作	29
------------------	----

第3节 方形盘的制作	33
------------------	----

第4节 组合盘的制作	36
------------------	----

第4章 泥板雕塑	41
----------------	----

第1节 房子的制作	42
-----------------	----

第2节 壁饰的制作	45
-----------------	----

第3节 冰花的制作	48
-----------------	----

第4节 象的制作	51
----------------	----

第5节 猫的制作	55
----------------	----

第5章 学生作品欣赏	59
------------------	----

陶艺发展概述

我国陶器的产生,大约要追溯到9 000多年前,陶器的出现揭开了人类发展史上的“新石器时代”,它标志着人类文明和文化的开始。

仰韶文化时期,中国在制陶方面的最大成就是彩陶艺术,先民们在陶器表面绘有许多彩色纹样,把彩陶的造型、色彩和质地统一在实用与美观之中。

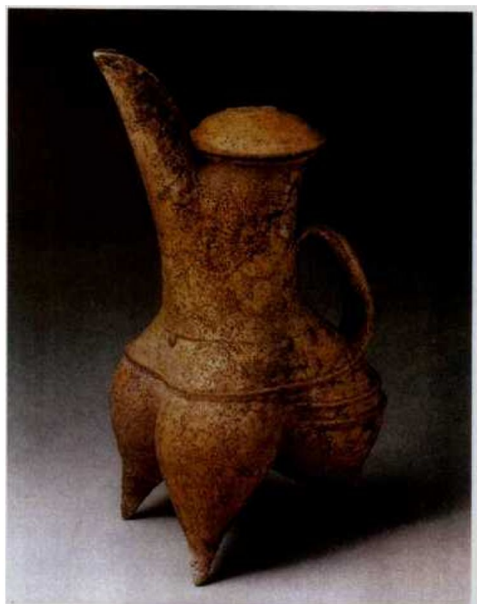

仰韶文化 网纹彩陶船形壶

继之而起的是龙山文化的黑陶、灰陶等,其装饰技巧更进了一步,出现了镂空、刻画和堆塑方法。

龙山文化 蛋壳黑陶高柄杯

龙山文化 灰陶鬶形壶

商周 兽面纹彩绘陶罐

商周时的陶器，表面上都有一些凹凸的纹路，制作中大部分应用的是拍打法或模印的方法。

春秋战国时期，出现了以青黄釉为主的釉陶，以及以砖瓦业为主的陶业。

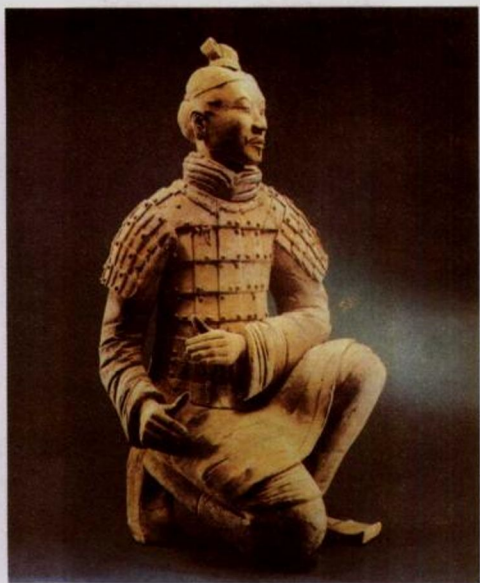

春秋战国 灰陶加彩方壶

春秋战国 瓦当

秦 灰陶跑射武士俑

秦代陶俑以其完美的艺术形式,生动逼真的神态,深刻地揭示了各种人物的内心世界,不仅表明雕塑现实主义传统的久远和古代制陶水平的高超,并且还向世人展示了中华民族雄浑博大的民族风格。

由于汉代厚葬之风的盛行,出现了许多姿势优美、造型生动的舞俑和大都以日常用品为造型的明器。

西汉 彩绘陶女舞俑

东汉 灰陶说唱俑

唐三彩，是唐代一种有着流畅明丽釉色的三彩器物，它是我国陶艺史上的又一项创举。

宋代可以说是中国陶瓷美学的完形期，当时文人雅士辈出，所以在陶器上也洋溢着一股儒雅的气息，尤其在釉色青瓷上，其美感、釉色、装饰均臻造极之境。

唐 三彩陶骆驼载乐俑

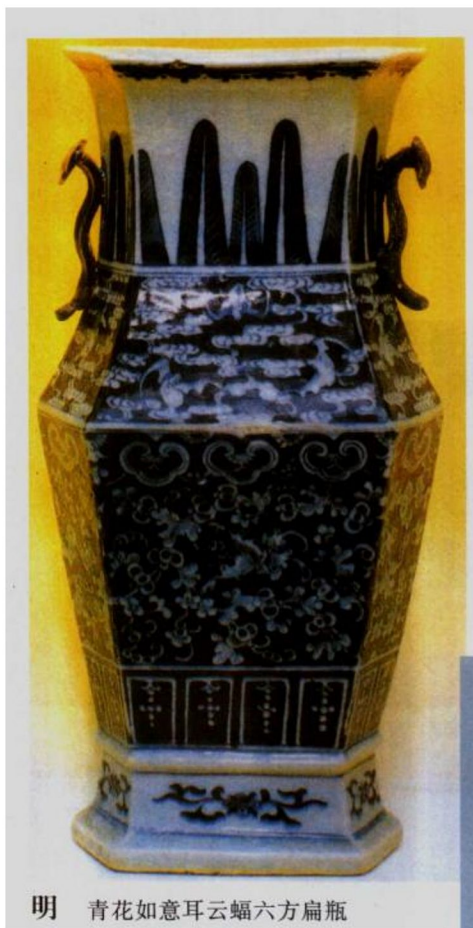

宋 青瓷牡丹纹瓶

元代的历史虽然短暂，但在高低温、颜色釉瓷的烧制上均有建树，特别是青花瓷和高温颜色釉瓷的烧制上日趋成熟，为明代瓷都景德镇的形成奠定了基础。

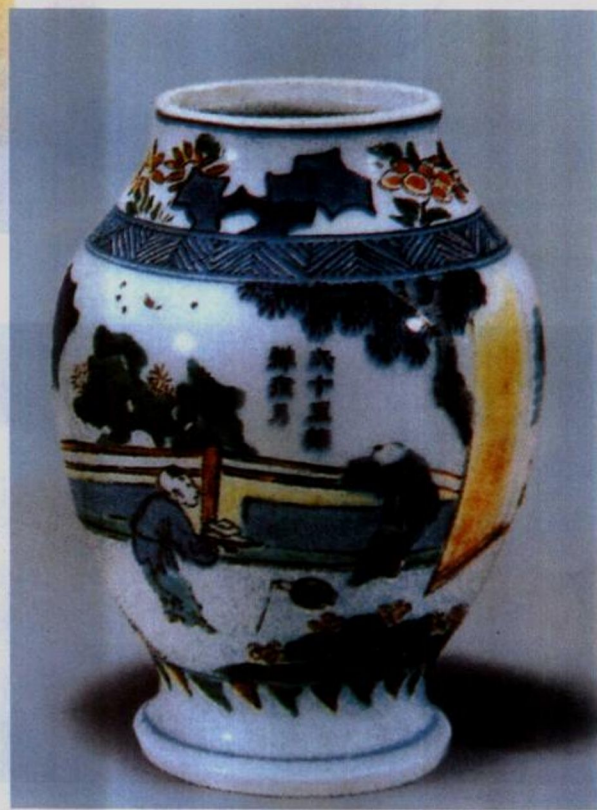
元 青花鱼藻纹盘

明 青花如意耳云蝠六方扁瓶

清代的彩釉，承继了前代的优点，青花色彩鲜艳纯净，别具一格，出现了很多精品。无论是瓷质的清纯，釉彩之艳丽，还是绘画技法的成熟，都已臻顶峰。

明代瓷器中，出现了烧制精美的铜红器，但更具特色的是将釉上彩和釉下彩(青花)结合烧制而成的斗彩瓷。由于釉上、釉下的色彩争艳斗美，给人以丰富热烈和鲜明清新之感。它是我国陶瓷史上的空前杰作。

清 青花五彩罐

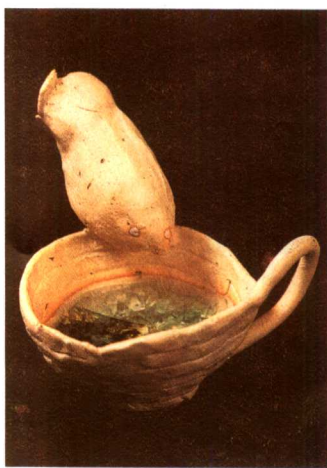
现代陶艺，是不凭借任何概念的一种艺术，非常自由，其艺术表现，充分体现自己的个性，创造出有情感的、新颖独特的、蕴含深厚文化内涵的艺术作品，这正是陶瓷艺术不同于陶瓷工艺之所在。

6

现代陶艺 角马

现代陶艺 小鸟

现代陶艺 亲亲

第 4 章 中国古代陶艺作品欣赏 ——瓷 器

瓷器是中国古代的伟大发明之一。我国远古先民的智慧,不仅仅是用黏土烧制陶器,他们在长期的烧制和改进工艺的探索中,通过对窑炉、烧制温度和瓷土的理化性能的全面了解,创造了比陶器胎质细密、坚硬、外表光滑端丽、更具实用性的瓷器。从此,中国艺术美的形式,进一步体现在胎质美、釉色美以及瓷器的音色美等上。我国是瓷器的故乡和原生地,其工艺水平在世界上享有盛誉。

瓷器是以高岭土等原料制成器物坯体,干燥后,施釉经高温烧制而成的器具。它与陶器不同,坯体细,不吸水,呈半透明状,叩击有声,表面光亮平滑,色泽清纯洁净,既实用又有欣赏价值。

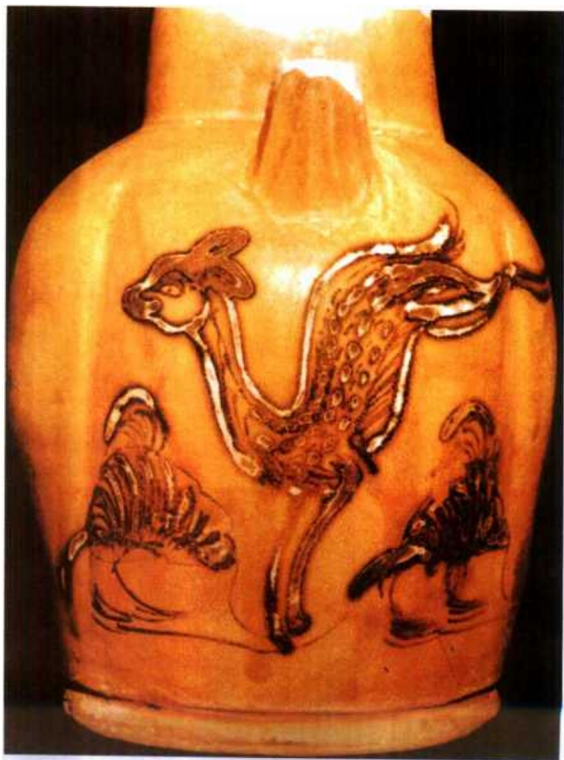
青釉褐彩婴戏纹壶 唐代。

壶身绘一活泼可爱的孩童，其左手握着一把葵扇，右手拿着一枝扬蕊吐芳的莲花，上系一根轻盈的丝带，在风中曼舞。其双脚隐落壶底，仿佛脚踏清波，乐戏荷莲。画面设色明快，线条流畅，清新自然，富有情趣，构图新颖，技法娴熟。唐代民间人物画的发展水平在此可略见一斑。

◀ 青釉褐彩婴戏纹壶

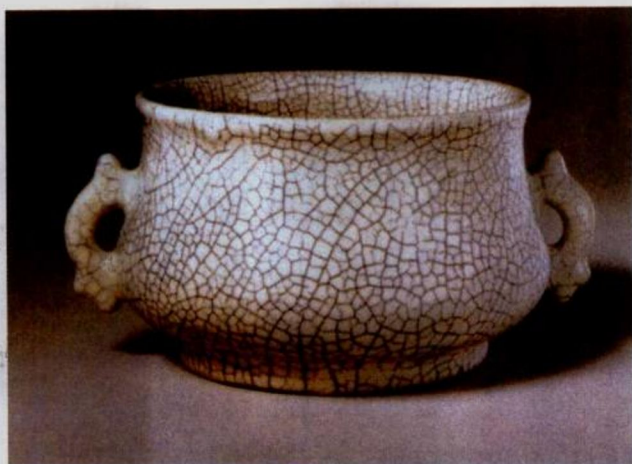
8

八棱形鹿纹壶 唐代。壶腹绘有一头幼鹿，后蹄跃起，双耳竖立，两眼圆睁，显得机敏且稚气可爱。鸟息枝头，鹭鹭戏水，山鸡高鸣，生机勃勃，情趣盎然。绘画技法娴熟，笔法流畅，色彩鲜明。唐代民间花鸟画的艺术风格在此略见一斑。

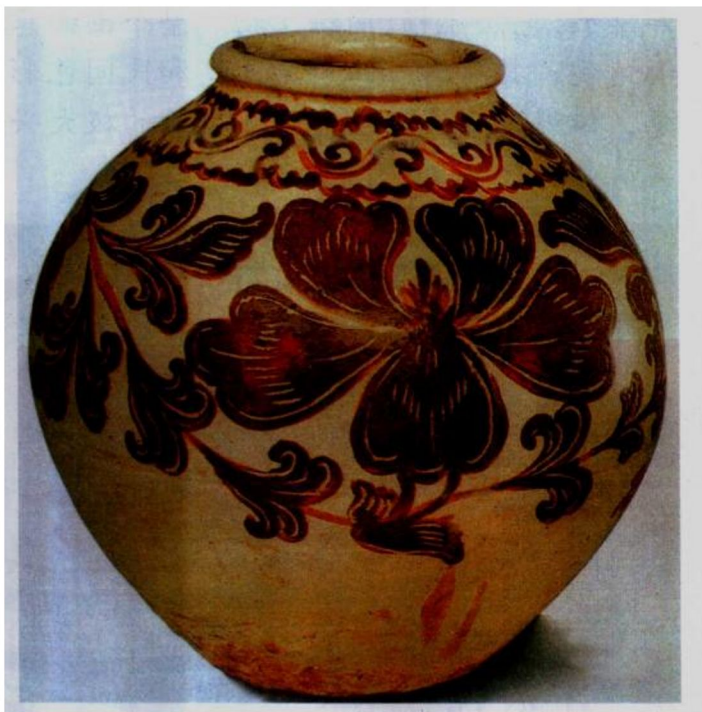
八棱形鹿纹壶 ▶

贯耳炉 宋代。釉色浅灰发白，釉质滋润，古朴庄重，通体为冰裂的开片纹。当初是由于瓷器冷却时，胎与釉的收缩系数不一而形成的缺陷，但人们却从中感受到一种自然的纹理美。后来聪明的艺人进一步总结研究，调整工艺，制成了各种开片纹瓷器，新颖自然，浑朴大方，耐人寻味。

▲ 贯耳炉

白地赭彩罐
宋代。颈短腹鼓，浑圆饱满，在罐腹的四周饰以抽象的赭石牡丹花。夸张的宽阔花瓣和轻盈的叶子相互映衬。罐颈上的二方连续图案，用笔简练流畅，与腹部的花饰巧妙地结合在一起，形成朴实典雅，清新明丽的艺术效果。

白地赭彩罐 ▲

叶片乌金釉茶碗 宋代。属江西吉州窑系,其当时最有特色的是黑瓷。民间艺人常把树叶贴在瓷胎上后施釉,烧制后的瓷器上留下树叶的纹路,叶脉清晰自然,情趣浓郁。黑褐色的釉面映衬着一片色调明亮清新的树叶,浑然天成,富有诗意。

▲ 叶片乌金釉茶碗

垂钓纹枕 宋代。枕面绘有一名神情专注、弯腰凝视水面的儿童,在河边持竿垂钓,几条小鱼正在咬钩,寥寥几笔勾勒出河岸草丛,笔法流畅,简练生动。整个画面意境清新,幽静自然,富有情趣,具有浓厚的生活气息和民间色彩。这种自然朴素的美感,体现了市民阶层对平凡生活的极大兴趣以及他们独特的审美情趣。

▲ 垂钓纹枕