

设计时代

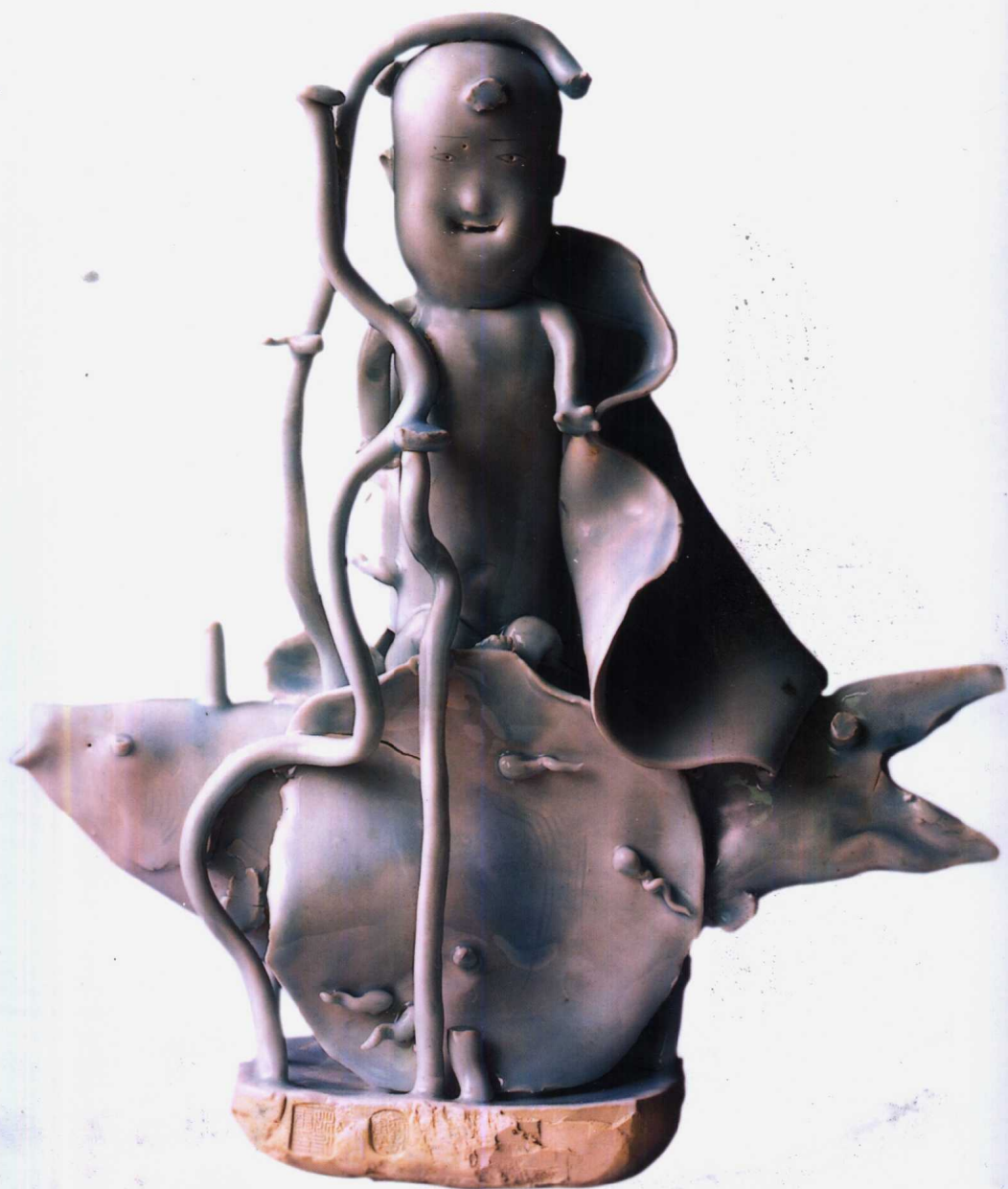
陶瓷艺术设计类

名室告
著作
设计
内
艺术
国
艺
创
意
报

姚永康·著

河北美术出版社

世纪娃

设计时代

名·著·工·作
室·内·设·计
创·意·图·谱

精英版·第
一辑·第100期

世纪娃

设计时代

陶瓷艺术设计类

国内著名
艺术设计
工作室
创意报
艺术创

姚永康 著

河北美术出版社

世纪娃

策 划：张晨光
主 编：谭平
执行主编：白明
责任编辑：田忠
封面设计：田忠 王我
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

世纪娃/姚永康著. —石家庄：河北美术出版社，2002.6
(设计时代：国内著名艺术设计工作室创意报告)
ISBN 7-5310-1898-5

I. 世… II. 姚… III. 陶瓷—工艺美术—中国 IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第037947号

设计时代/国内著名艺术设计工作室创意报告
世纪娃

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：960mm×1250mm 1/32

印 张：2

印 数：1-5000

版 次：2002年6月第1版

印 次：2002年6月第1次印刷

定 价：19.8元

视觉传达设计类

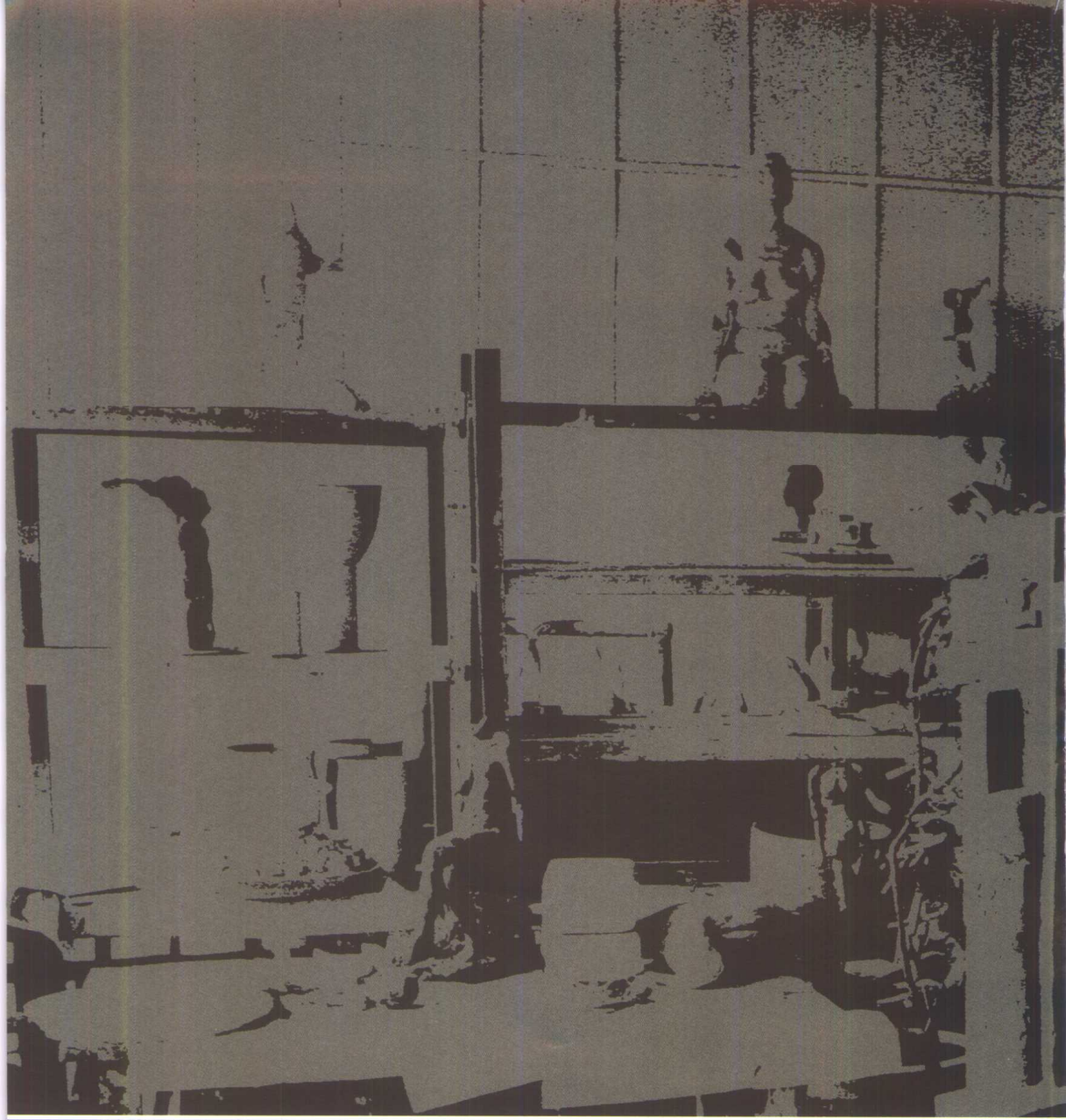
- 从装帧到BOOK DESIGN
- 一个重要时刻
- 有形事物一整合了的程序
- 用视觉语言说话
- 广阔的平面
- 寻找隐喻的设计师
- “商”也纯粹
- 完全互动
- 数码英雄
- 概念在设计中的运用

陶瓷艺术设计类

- 时间的声音
- 时代广场
- 世纪娃
- 超然自语
- 一体同观
- 不单纯空间

环境艺术设计类

- 土人景观
- 艺术的转向
- “附加”的设计
- 迷失的中国本土设计师

姚永康

1942年11月生，浙江宁波籍，自署土人；

1962~1966年7月景德镇陶瓷学院雕塑专业就学；

1966~1980年分配工作于景德镇建国厂（惟一柴窑厂）作陶雕与陶艺创作工作；

1996年为景德镇陶瓷学院教授，工作至今；

现为景德镇陶瓷学院教授，中国美术家协会会员，高岭陶艺协会会长，国务院批准特殊津贴专家。

姚永康

当我在写这篇简短的前言时，真是感慨于社会发展的日新月异。我无~~不~~想五六年前，陶艺在人们心目中是一个怎样的位置：手工艺人的生存需要~~还是~~“陶吧”里自娱自乐的休闲方式！今天，陶艺不仅已进入纯艺术的领域，而且成为众多媒体、出版物“挖掘”的对象。以前猎奇式的报道已被理性的推介和深入的研究所代替，频繁举行的高规格的国际陶艺交流和展览、研讨让世界各地的陶艺家了解和熟悉了中国的当代陶艺，在2002年的美国陶瓷教育年会(NCECA)上还专设了“中国论坛”。

在种类繁杂的造型艺术中，陶艺有着超越国界的“语言”优势。不仅是由于陶瓷这种融艺术与生活于一体的艺术形式的起源和发展在世界不少国家的古代文明史上有着许多惊人的相似性，也由于构成此门类艺术的基本要素水、土、火与人性的天然亲近感，正是这种与人性相通并为生命所依赖的基本要素，构成并创造了陶艺的神奇魅力。陶瓷大国的传统和基于平等对话、互为借鉴前提下的广泛的国际交流及国内逐步成熟的现代艺术环境，使中国的当代陶艺在近几年的时间里走过了西方用几十年的时间走过的路程。

众多陶艺工作者们的不懈努力使一些杰出的中国陶艺家引起了国际性的关注，他们的作品使他们的工作室成为人们研究的个案和实例。河北美术出版社的系列丛书《设计时代——中国著名艺术设计工作室创意报告》正好满足了人们的这一愿望。收入此套丛书的陶艺家不仅是国内近年来极为活跃和重要的艺术家，也是被国际展览、陶艺杂志、专著和陶艺中心广为介绍和关注的艺术家。相信通过对他们工作室的全方位推介，能让人们获得一个丰满而真实的有关他们的创作、生活、工作和活动的整体信息，这对处在上升和发展过程中的中国当代陶艺来说无疑是重要和及时的。

世纪娃——姚永康谈话录

工作室一角

田忠（本书责任编辑，以下简称田）：

您的陶艺理念是什么？

姚永康（以下简称姚）：

生活在自然里，为自然而生活。

这是我的陶艺理念之归宿。作陶人，惟有全身心地生活在自然之中，才会体悟到人性、物性与生命的真谛；才会触摸到艺术之本质，才会创作出自然的陶艺作品。

田：

您为什么署名“土人”，有什么含义吗？

姚：

“土人”之名是1983年所得，我很喜欢这个名字，因为这是地道的搞雕塑、陶艺人的名字。“土人”也是我的艺术观点，在“西风”强劲的“85新潮”以后，自署“土人”更是坚定。立足东土、顺乎自然、创造陶艺是我的信念。

“土人”还有一层土生土长的含义，现代人回归意识加强了，“土人”之称可能会显得更亲切、更自然。

田：

据说您的陶艺创作分好几个阶段，具体怎样分哪几个阶段？

姚：

“笔墨当随时代”，我的陶艺创作也随着时代的变迁而变化，时代在前进，我也一直随时代而推进自己的陶艺创作和理念，加拿大斯科塔设计艺术大学的沃特教授讲：“别人都在重复自己，而姚永康没有重复自己。”只是一句褒奖夸大的话，其实很多同人们都在不断地变，不断地成熟。

回想起来我的陶艺创作可分为四个阶段：

第一阶段是文革时期 1969 — 1979 年

第二阶段是改革开放以后的 80 年代

第三阶段是 1989 — 1997 年

第四阶段是 1997 年至今

第一阶段是 1966 年，中国文化大革命开始，作为将要毕业的青年学生，我开始拿着画笔与雕塑刀卷入了这场大革命运动，但不久对文革政治美术的“假、大、空”与“高、大、全”极为厌烦。一有机会就躲进了当时惟一的传统柴窑瓷厂的作坊里，做陶瓷艺术创作。那时业务主管部门对传统工艺美术管得少，后来由于要出口，甚至还允许做些所谓“才子佳人”之类的。我作陶雕，搞装饰还配过些釉。这时期作品风格是利用颜色釉的材质美，作了一些形式感强的、简练概括、富有装饰性的唯美作品。

代表作《东方驹》（图 1）

图1 东方驹 1974年

图2 陶 1985年(35cm × 36cm × 30cm)

第二阶段是上世纪80年代改革开放以来。我回陶院任教、雕塑创作进入了旺盛期，雕塑材质有青铜、石、木等应有尽有。作品与城雕作品多次获得国家奖，一时颇有名声。到1985年一股西方文艺浪潮开始猛烈冲击中国大陆，感到震动和新鲜的我，不久便意识到“老八股”还没赶走，又来了个“新八股”。新的洋框框，还显得很粗野、缺乏修养。在美术新潮面前我选定了自己的艺术方位，以中国意象、写意的手法，作了“青铜”等一系列意象作品。1987年，美籍华人李茂宗先生，把国外现代陶艺的概念、形势、信息引入我院，从此陶艺之火在我心中点燃。又重新把精力放在陶艺创作上。此阶段陶艺作品风格质朴敦厚、稚拙有力、汉风气魄。

代表作《陶》(图2)

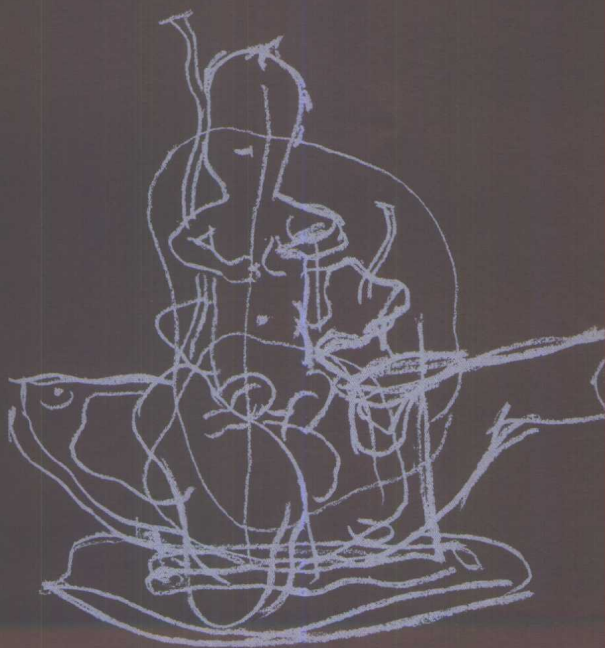
图3 自喻 1990年 (60cm × 66cm × 15cm)

第三阶段是1989年到1997年一段时期，这个时期是我痛苦、动荡、消沉的“黑色时期”，青铜雕塑作品《和谐》在第七届全国美术作品展览中获奖也被政治审查所取消，家庭生活发生动荡、人身也飘摇不定，作品风格严峻冷酷，富有冷峻美。意境一如诗曰“石墨流水泉滴砂，鬼灯如漆点松花”。陶艺的手法具有意象和象征性。

代表作《自喻系列》(图3)

作者在创作中

《世纪娃》制作中

第四阶段陶艺作品理念是 1997 年至新世纪初开创的。
其创建因素有三：

一、人已年近花甲，痴情造型艺术五十余年，技能也已变为本能，作陶、作雕塑已是我生活的必需和主要部分。由于我所处的地理与个性之故，在事业上、经济上等方面都吃