



当代艺术语境下的 陶艺教育研究

李小默 著

沈阳出版发行集团



沈阳出版社

国际标准书号 (CIP) 数据

前言

当代艺术语境下的 陶艺教育研究

李小默 著

中国美术学院出版社

地址：杭州

网址：http://www.chinacpa.com.cn

电话：0571-87122222

邮编：311121

电子邮箱：china@chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

网址：http://www.chinacpa.com.cn

沈阳出版发行集团

① 沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代艺术语境下的陶艺教育研究 / 李小默著. — 沈阳: 沈阳出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5441-9775-5

I. ①当… II. ①李… III. ①陶瓷艺术-教学研究
IV. ①J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 230030 号

出版发行: 沈阳出版发行集团 | 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷: 三河市华晨印务有限公司

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 13

字 数: 250 千字

出版时间: 2019 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2019 年 3 月第 1 次印刷

选题策划: 李 巍

责任编辑: 陈耀斌

封面设计: 优盛文化

版式设计: 优盛文化

责任校对: 张 畅

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-9775-5

定 价: 49.00 元

联系电话: 024-24112447

E - mail: sy24112447@163.com

本书若有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前言



中国陶瓷艺术有着悠久的历史，在人类发展历史的进程中扮演着重要的角色，极大地丰富了人们的物质与文化生活，是社会发展与演进的重要标志之一。任何一门传统艺术之所以能从古至今流传和延续，一是在于其艺术的魅力，二是在于其教育的作用。随着我国广大学者对陶艺多方面多角度研究的展开，陶艺教育越来越显示出重要性。伴随着时代的发展，传统的师傅带徒弟的传承方式已经不能满足现代陶瓷艺术发展的需要。科学规范的教学方式与现代教育理念的传授，是当代陶瓷艺术发展的必然趋势与要求。

当代陶艺教育理念包括，陶艺学习的最终目的是学会创造，而培养学生在学习、制作过程中的创造力，求新、求变思维的形成则是基础；如果学生在学习过程中以主人的身份投入学习，不论他们的目的是成为陶艺家或从事其他行业，他们的求异思维就会异常活跃；要使学生以主人的身份投入学习就要对学生实施主体性发展教育。陶艺是艺术领域中的一个重要组成部分，在当代艺术语境下，陶艺教育面临着传统教学、现代艺术和市场等诸多方面的问题，为了适应当代艺术语境要求，需要探讨如何培养陶瓷设计基础扎实、市场意识浓厚、陶瓷科学与艺术相结合、动手、动脑能力强并具有国际视野的新一代陶瓷美术设计师。通过本书对陶艺教育的思考，期待能够引起更多的有识之士展开共同的探讨和研究，力求在教育改革中探索出一条既具中国特色，又能真正与国际接轨的当代陶艺教育之路。

本书内容共分为六章，第一章从陶艺的基础理论入手，介绍了当代中

国陶艺的发展，阐释了陶艺教育的内涵。第二章概述了我国古代和近代的陶艺教育，分析了当代艺术语境下的陶艺教育，并建构了陶艺教育的知识结构体系。第三章和第四章分别对高校陶艺教育和儿童陶艺教育展开了论述。第五章详细分析了我国、日本和美国的陶艺教育情况，并总结了日本、美国陶艺教育对我国的启示。第六章从多个方面探讨了当代艺术语境下我国陶艺教育的发展路径。

鉴于编者的学识和水平有限，本书难免存在一些不足之处，欢迎广大专家读者提出宝贵的建议和意见！

目录



第一章 陶艺概论 / 001

第一节 陶瓷的历史与分类 / 002

第二节 传统陶瓷与现代陶艺的关系 / 027

第三节 当代中国陶艺的发展 / 028

第四节 陶艺的教育功能 / 038

第二章 陶艺教育概述 / 045

第一节 我国古代陶艺教育的思想和模式 / 046

第二节 我国近代陶艺教育的产生和发展 / 057

第三节 当代艺术语境下的陶艺教育 / 064

第四节 陶艺教育的知识结构体系 / 073

第三章 高校陶艺教育研究 / 077

第一节 高校陶艺教育现状 / 078

第二节 高校陶艺教学课程的建构 / 085

第三节 发展高校陶艺教育的思考 / 093

第四章 儿童陶艺教育研究 / 097

第一节 儿童陶艺教育的意义 / 098

第二节 儿童陶艺教育目前存在的问题 / 102

第三节 儿童陶艺教育的方法研究 / 105

第五章 中外陶艺教育比较分析 / 115

第一节 我国陶艺教育情况 / 116

第二节 日本陶艺教育情况 / 129

第三节 美国陶艺教育情况 / 143

第四节 日本、美国陶艺教育对我国的启示 / 158

第六章 当代艺术语境下我国陶艺教育发展路径 / 163

第一节 尊重生命个体特性 / 164

第二节 继承传统技艺与文化精神 / 173

第三节 融合当代艺术思想 / 178

第四节 重视人文与科技 / 182

第五节 创新陶艺教育教学改革 / 188

第六节 推行陶艺素质教育 / 191

参考文献 / 201

第一节 陶瓷的历史与分类

一、陶瓷的历史

陶瓷的产生和发展,丰富了人类文明。新石器时代的彩陶是我们研究史前文明的重要资料。人面鱼纹或许是图腾崇拜;几何纹、波浪纹、菱形纹、宽带纹等则是对大自然的折射;红陶、灰陶、黑陶、白陶的烧造更是代表了制陶业的不断发展。

夏、商、周时期,伴随着青铜器作为炊饮器大量使用,商代陶器进一步发展,已可以烧造带釉的高温陶器,又称“原始瓷器”。战国时期的彩绘陶更是赋予陶器以华丽的外衣,由于彩绘陶是在烧好的陶器上绘画而不再复烧,所以纹样、色彩容易脱落。秦代的兵马俑是中国乃至世界制陶史上的一大壮举,其中出土的色彩丰富的彩陶俑,是在继承战国彩绘陶工艺基础上中国彩绘陶烧制的杰作。

在汉代,中国人已可以成功烧制瓷器,比日本早 1500 多年,比欧洲早 1600 多年。陶器与瓷器的区别在于:瓷器的烧成温度高,大概在 1200°C 以上,而陶器在 500°C — 1100°C ;瓷器的密度高,气孔率相对陶器少很多;瓷器敲击有金属声,陶器没有;瓷器使用瓷土,陶器使用陶土。瓷器的出现并没有完全代替陶器,随后汉代厚葬文化的延续,大量的铅釉陶仍在被烧制、被使用。魏晋南北朝时期,中国已形成一条贯穿南北的青瓷烧造体系。随着佛教文化的传入,忍冬纹、缠枝纹被大量运用到瓷器上。隋代已成功烧制白瓷,但基本以青瓷烧造为主。唐代才真正出现南青北白的制瓷局面。陆羽在《茶经》中说到“碗,越州上……邢瓷类银,越瓷类玉,邢不如越,一也;若邢瓷类雪,则越瓷类冰,邢不如越,二也;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿。邢不如越,三也”。陆龟蒙也有“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”的诗句。可见当时人们相对白瓷还是对青瓷情有独钟。唐代不得不说的还有唐三彩。唐三彩属高温铅釉陶,但突破了单色釉装饰陶器的局限性,运用多种釉装饰器物,具有富丽堂皇、精彩华丽的艺术效果。

从宋代开始,瓷器生产真正有了官窑、民窑的区分。“官、哥、汝、定、钧”是专为宫廷烧造的五大官窑,磁州窑、耀州窑、龙泉窑、吉州窑、建阳

窑、景德镇窑等则形成了以民间使用为主的民窑体系。元代的制瓷中心南移,设浮梁瓷局专管景德镇窑瓷器的烧造。随着蒙古人疆域的不断扩大,与中东文化的交流日益密切,钴蓝料传入中国,景德镇窑开始烧造青花、釉里红等高温彩绘瓷。还因为蒙古人对白色情有独钟,卵白釉瓷器也大量烧制。明代在景德镇设御窑厂,景德镇成为真正的制瓷中心。明代的瓷器烧制依照不同的釉彩分三个阶段:前期的青花、釉里红;中期的斗彩;晚期的大明五彩和单色釉。清代瓷器的辉煌以康熙、雍正、乾隆三代为主,景德镇仍设御窑厂。康熙古彩、雍正粉彩、乾隆珐琅彩是继大明五彩后釉上彩绘瓷的又一发展。清代宫廷画院负责景德镇御窑厂瓷器纹样的绘制,使得中国彩绘瓷的艺术水准有了很大提高。嘉庆以后,由于经济的衰弱和帝国主义的入侵,制瓷业慢慢退出辉煌。

清末民初一些实业家为中国近现代制瓷业做出了重要贡献,分别在江西和湖南开办瓷器贸易公司,使得中国制瓷工艺得以传承和发展。景德镇民间组织——珠山八友组办“月圆社”,发展了近现代彩绘瓷。

新中国成立后,全国各产瓷区恢复陶瓷生产,但是为了满足生活需要,都以日用瓷生产为主,捎带发展陈设瓷。当时具有代表性的陈设瓷主要有景德镇艺术瓷厂的彩绘瓷、雕塑瓷厂的雕塑瓷、醴陵陶瓷一厂的釉下五彩瓷、淄博瓷厂的刻瓷等。20世纪70年代末80年代初,现代陶艺传入大陆,丰富了陶瓷艺术的形式。20世纪90年代以后,伴随着国有企业改制,各地的陶瓷生产更加自由奔放,在市场竞争的刺激下,不断推陈出新。

二、陶瓷的分类

陶瓷伴随着人类文明的进步而发展,当今社会,陶瓷存在于人们生活的方方面面,根据不同的功能性,陶瓷可分为传统陶瓷、日用陶瓷、陈设陶瓷、包装陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工业陶瓷、航天陶瓷、现代陶艺……然而我们日常生活中接触频繁的,适合在校学生学习的,主要是传统陶瓷、日用陶瓷、现代陶艺。

(一) 传统陶瓷

中国的传统陶艺的诞生与发展是以实用为先导的,因此,中国的传统陶艺必须符合人类心理或生理的机能需求。正是这种需求使传统陶艺极力追求釉面的光洁、无暇,造型的完整、优美,装饰的富丽堂皇或朴素简练。这种种要求需要材料和工艺流程规范化,陶瓷工艺品生产的规范化与审美欣赏的原始化构成了陶艺最初的传统规范。我们在习惯上把这种陶瓷艺术称为传统陶艺。

中国传统瓷器器形有哪些？一般来说，若按大类分包括碗、盘、杯、瓶、盒、罐、壶、尊、洗、炉、灯、枕等。每一大类又有若干品种，详细分析如下。

1. 碗

造型特点是敞口、深腹、平底或圈足，形式多种多样。

(1) 六朝的莲瓣纹碗

敞口，浅弧腹，矮圈足。外腹刻浮雕状仰莲瓣。通体施釉，口沿部及外底釉薄透明，呈灰白色胎色，底腹部釉厚，有密集气泡，呈梅子青色。釉面开大小不一纹片。底足一圈无釉，呈白灰色。



图 1-1 六朝的莲瓣纹碗

(2) 唐代海棠式碗

唐越窑青釉海棠式碗是一件传世瓷器中造型独具一格的越窑青瓷碗。器形规整，丰满硕大，碗口如一朵盛开的海棠花。胎质细腻，釉色匀润，青中闪黄，润泽如玉。早在唐代，以浙江慈溪上林湖为中心的越窑，烧造了许多专供帝王享用的贡瓷，这件海棠式碗即是其中的一件精品。高 10.8 cm，口径纵 32.2 cm，横 23.3 cm，足径 11.4 cm。

唐代瓷器的形式，有以浙江越窑为代表的青瓷和以河北邢窑为代表的白瓷两大系统，而以越窑更为有名。越窑窑址主要分布在浙江上虞、慈溪上林湖、余姚、诸暨等地，这一带也是唐代的制瓷中心之一。越窑有着十分悠久的历史，早在商朝末年就已成功地烧制原始青瓷。至晚唐，越窑进入繁荣期，窑场增多，产品的数量和质量都有明显提高。当时的越窑瓷器不仅行销国内，还远销海外。

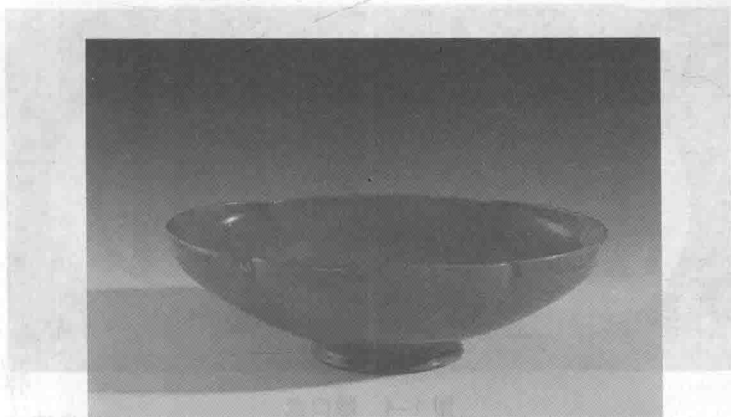


图 1-2 唐代海棠式碗

(3) 宋代的斗笠碗

广口，斜腹壁呈 45° ，小圈足。因倒置过来形似斗笠，故名。宋代始烧，此后历代均有烧制。

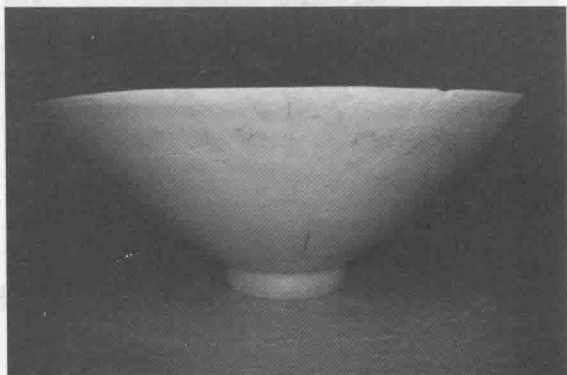


图 1-3 宋代的斗笠碗

2. 盘

盘的尺寸大小不一形式多样，有敞口盘、着沿盘、板沿盘撇口盘、敛口盘、洗口盘、折腰式盘、葵瓣式等。

(1) 敞口盘

敞口盘，顾名思义就是盘子边沿较为开阔，主要用于盛菜。

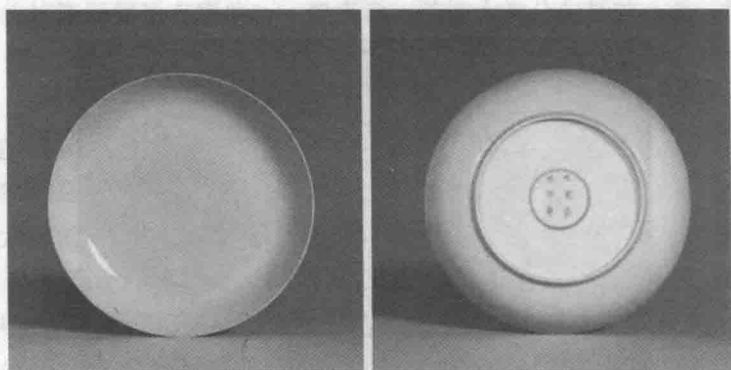


图 1-4 敞口盘

(2) 卷沿盘

卷沿盘的盘子边沿是托起的形状，可用于盛菜和汤。

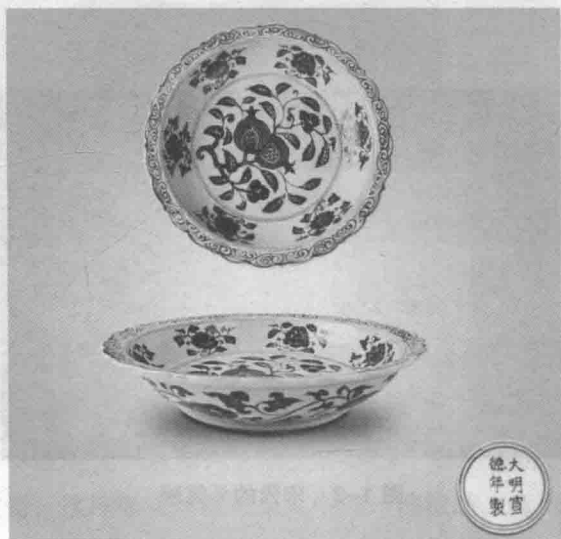


图 1-5 卷沿盘

(3) 板沿盘

板沿盘多见于古代宫廷盛宴中，用于摆放点心之类的食物，兼具实用和美观。



图 1-6 板沿盘

3. 杯

(1) 高足杯

杯身小，下承以高足，故名。饮酒用具。明代景德镇窑烧制青花高足杯、斗彩高足杯。



图 1-7 高足杯

(2) 羽觞杯

器身椭圆、浅腹、平底、腹两侧面置半月形双耳，亦称“耳杯”。古代饮酒用具。东汉时有绿釉陶羽觞。两晋时有大量青瓷羽觞。南北朝时羽觞数量减少，形状如两端微尖略上翘的船。



图 1-8 羽觞杯

(3) 压手杯

明代杯的一种式样。口平坦而外撇，腹壁近于竖直，自下腹壁内收，圈足。握于手中时，微微外撇的口沿正好压合于手缘，体积大小适中，分量轻重适度，稳贴合手，故称“压手杯”。它是明永乐时期独有的名贵器物。杯身绘青花缠枝莲纹饰，杯内心书“永乐年制”四字篆款。款型有花心、鸳鸯心、双狮戏球三种。



图 1-9 压手杯

(4) 高士杯

明成化斗彩杯之一。饮酒用具。直口沿边微撇，口以下渐收敛，浅圈足造型小巧丰腴。所谓“高士杯”是杯身绘有文人行乐的图画，如王羲之爱鹅、陶渊明爱菊等。



图 1-10 高士杯

(5) 三秋杯

明成化斗彩杯的一种，敞口、浅斜式腹壁、圈足，杯身以秋菊、蝶、草组成画面，故名“三秋杯”。色彩以青花色勒，草花和飞蝶轮廓，以鹅黄、紫红、姹紫点染飞蝶和花蕊。杯形秀巧，画面素雅，为明瓷珍品。

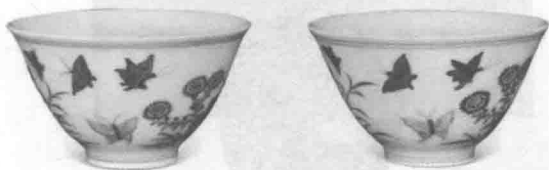


图 1-11 三秋杯

(6) 爵杯

酒具。仿青铜器造型，口沿外撇、圆腹略深、前尖后翘，下承三高足，口沿两侧有对称立柱。明清两代均有烧造，有青花、白釉、蓝釉及粉彩等品种。



图 1-12 爵杯

4. 瓶

瓶是指盛酒或供陈设用器。造型多种多样，包括元代的八方瓶，明代天球瓶，清代的棒槌瓶、双陆瓶等。



图 1-13 元代的八方瓶

5. 盒

一种由盖、底组合成或如抽屉的盛器，装放食物、药品或化妆品用具等。按用途分，有食品盒、香盒、粉盒、药盒、镜盒、黛盒等。



图 1-14 香盒

6. 罐

用以盛放或烹煮食物。造型特点是口径大腹丰且深，胫部内收，大底足。明清时期景德镇烧制了多种式样、多种装饰的瓷罐。例如，瓜棱罐、鸡心罐、天字罐、冰梅罐、蟋蟀罐、鼓式罐等。以青釉、白釉、青花、五彩、粉彩、斗彩等装饰，精致华美。