

杨永善文集

丁珊 编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

杨永善文集

丁珊编

中国现代艺术与设计学术思想丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

杨永善文集/杨永善著;丁珊编. —济南:山东美术出版社, 2013.9

(中国现代艺术与设计学术思想丛书)

ISBN 978-7-5330-4795-5

I. ①杨… II. ①杨… ②丁… III. ①陶瓷艺术—中国—文集 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第221298号

策 划: 王长春 李 晋
责任编辑: 宁 兵

主管部门: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东临沂新华印刷物流集团

开 本: 787mm×1092mm 16开 25.75印张

版 次: 2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

定 价: 69.80元

编委会

名誉主任：王明旨

主 任：李当岐 郑曙暘

编 委：（按姓氏笔画为序）

王明旨 王宏剑 马 泉 包 林 冯 远 刘巨德

李当岐 李 睦 李象群 张夫也 张 敢 吴冠英

何 洁 苏 丹 陈 辉 尚 刚 郑曙暘 郑 宁

杭 间 林乐成 赵 萌 韩美林 曾成钢 鲁晓波

蔡 军

主 编：李当岐

执行主编：苏 丹

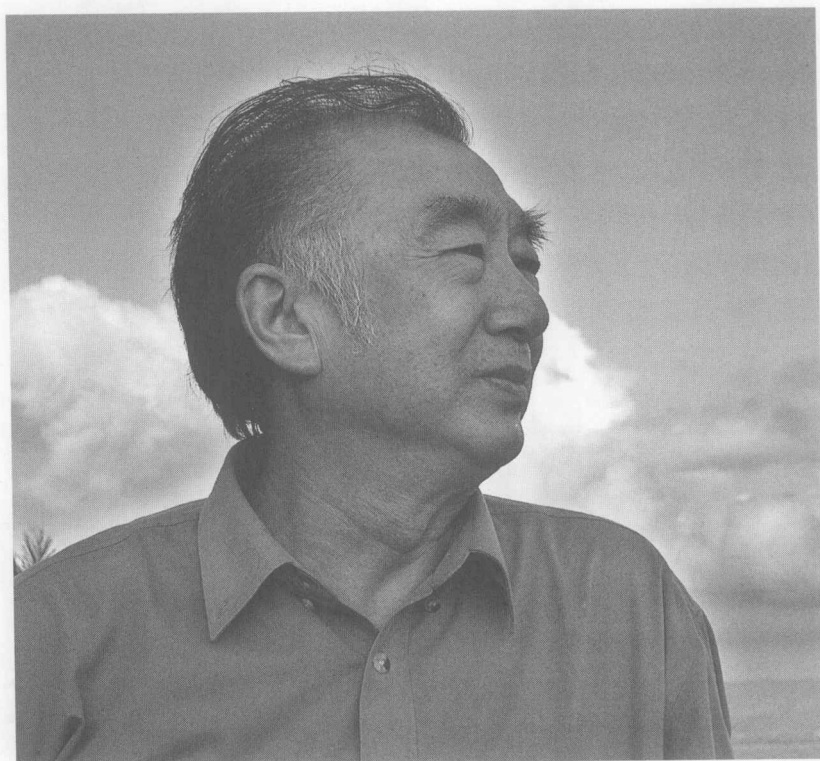
编辑办公室

主 任：张京生

副 主 任：郭秋惠

书籍艺术总设计：何 洁

书籍设计：周 岳

2007 年。

相辅相成地构筑了造型的基本结构形式。在不同类型的陶瓷造型中，三种因素的主次关系有所变化，是由器物的目的性决定的。

日用陶瓷是把功能效用放在首位，充分利用工业生产材料和技术的，在符合使用要求的前提下，创造器物造型独特的形式美感。

艺术陶瓷是把形式美感列在第一位，创作构思是通过选择材料和运用手工技艺实现的，强调造型整体的艺术表现力和陈设欣赏的作用。

器物的制造原本基于使用的要求，在造物

20字×10行=200字

22

总序

一所学校的历史与一个国家的发展，发生如此紧密的联系，即使翻遍世界各国的史书，其案例也是屈指可数。一门学科的建立与一批学者的命运，产生难以言状的纠葛，即使查阅世界教育的档案，其资料也是寥若晨星。

这所学校就是中央工艺美术学院，这批学者就是这所学校的开创者。

从1956年11月1日中央工艺美术学院建立，到1999年11月20日国家撤销其建制，在中华人民共和国高等学校发展的历史上，这所学校共存在了43年又20天。尽管，并入清华大学翻开了学院发展的新篇章。然而，作为中国高等学校学科建设的历史，这个事件标志着中国的艺术与设计教育进入了一个新的时代。

可以毫不夸张地说，中央工艺美术学院的历史就是新中国高等设计教育的历史。中央工艺美术学院开创者的思想，代表着艺术与设计学科世界前沿的最高水平。只是由于我们的传媒未能有效地向世界传播这样的信息，以致这批开创者的思想，在相当长的一段时间雪藏而不被人知。

清华大学美术学院刘巨德教授评价学院开创者的一段话耐人寻味：“他们当中有一批学贯中西的文化人，还有一批是土生土长的文化人，这两批人都有着共同的特点，他们都拥有艺术救国、艺术强国的情怀，他们本身又都有美术和设计两个翅膀，是又能画又能设计的。我的老师庞先生，既是现代绘画的先驱，又是现代设计的开拓者，他们都有人文的境界，不是仅限于某个专业的，可以说是通才，他们对中国古典文化有非常深入的研究，对西方现代文化也了如指掌，是真正的学贯中西，他们能将两者融通，又能立足于中国传统文化，他们视野宽阔，艺术修养也很高，是集美术学院和设计学于一身的。”^[1]

最近，清华大学美术学院进行了建院历史上的首次国际评估，这次评估的成果必将对学院未来的发展产生不可估量的影响。评估的机遇使我们能够客观地回望学院开创者的业绩，并将其置于全球的平台上进行评价，不禁为他们超前的意识所折服。正是因为学院第一代学者的开拓：“学院的教学思想和教学体系一直主导着中国现代设计艺术教育的发展。建院以来，学院结合国家和社会需求，承担和参与了国家主要的艺术设计项目，发挥了国家级艺术设计研究机构的作用。学院在不同历史阶段提出了‘工艺美术’、‘工业设计’、‘艺术设计’等专业概念，始终引领中国设计艺术的

[1] 郑曙暘：《清华大学美术学院的研究型发展定位》，43页，《装饰》2010年第6期。

发展走向。”^[1]

学院开创者的学术思想及其研究，始终围绕着艺术与设计的学科定位。在中央工艺美术学院的北京光华路旧址校门之上，高悬“衣食住行”的铜质标志（现移至清华园清华大学美术学院A座大厅），它宣示艺术与设计学科的指向：为人民服务——创造生态的合理生活方式。

在开创者的心目中，“工艺美术”代表着现代设计的概念。“工艺美术是艺术和科学的产儿。”^[2]“工艺美术是在生活领域（衣、食、住、行、用）中，以功能为前提，通过物质生产手段的一种美的创造。”^[3]这一点与20世纪50年代新中国建立之初，国家兴办中央工艺美术学院的目的是有着本质区别的。决策者的定位在于传统手工艺的发展与传承，思想还停留于农耕文明的思维定势，而非开创者启发于工业文明的新思路。在那个激情燃烧的岁月，学科与专业的发展泛政治化，由此导致了以庞薰琬为代表的一代学人的悲剧人生。丧失了独立自由的学术精神，导致先进的学术思想被禁锢，以至艺术与设计的观念，被限定在一个狭小的职业领域。

逝去的日子不堪回首。限于历史的原因，当时作为中央工艺美术学院直接上级的国家轻工业部，很难认识到这所学院存在的真实价值，以及国家发展战略的支柱在于产业制造能力和技术研发水平——“设计（DESIGN）”恰恰是其直接的推动力。社会主义的国家机器，具有强大的行政能力，只有通过政府的推进，以国家发展的战略高度定位“设计（DESIGN）”，才能通过顶层规划来实现产业发展的技术创新。但由于种种原因，直到现在我们才开始以50年前建立在工业文明基础之上的理论，来指导今天面向生态文明的艺术与设计。

人类进入21世纪，“环境与发展”的矛盾严峻地摆在全世界人民的面前。“设计（DESIGN）”的理念，已从最初的专业领域扩展到经济与社会的各个层面。定位于消费文化的产品服务设计观念，将转换为定位于生态文化的环境服务设计观念。创新与可持续，成为今天的设计不可或缺的两大内容。全世界所有从事设计与设计教育的业者，都将面临巨大的挑战和机遇，如何应对……

在这样的形势下，出版这样一套主要产生于20世纪，反映中央工艺美术学院开创者艺术与设计思想的文集，其意义与价值不言而喻。

郑曙暘

2010年10月16日于荷清苑

[1] 清华大学美术学院：《清华大学设计艺术学科国际评估自评报告》，2010年。

[2] 田自秉：《工艺美术概论》，2页，上海，知识出版社，1991年版。

[3] 同上，6页。

001 传 略

005 陶瓷理论探索

- 007 中国传统陶瓷工艺概论
017 中国传统陶瓷工艺再认识
028 中国传统陶瓷的造型意识
041 陶瓷造型的意蕴——艺术观念与科学智慧的融合
053 陶瓷造型的形成与构成
059 论线在陶瓷造型中的应用
066 中国现代民间陶瓷
079 民间陶瓷的属性与特征
086 紫砂陶器与传统文化
092 紫砂陶器装饰的表现形式

097 教学研究札记

- 099 中国陶瓷设计教育回顾
106 毕业论文写作的教学札记
114 陶瓷造型概论
120 论陶瓷造型的和谐
127 陶瓷造型与装饰的关系
133 谈图案教学
137 专业理论教学的思考
141 关于陶瓷产品设计
144 学以致用 锐意创新——谈‘94届毕业设计
148 谈艺术设计学科的毕业设计
152 关于《陶瓷造型艺术》
155 《说陶论艺》编后记
157 现代陶瓷生产与手工技艺
160 工艺实践中工具意识的建立
163 传统陶瓷器克服变形的认识

169 阅读欣赏随笔

- 171 集长沙窑研究之大成——读《长沙窑》有感

- 175 独树一帜的辽瓷艺术
- 178 继往开来的德化陶瓷艺术
- 182 追求典雅与精致的汉光瓷
- 186 黑龙江省原始陶器的造型与装饰
- 190 风格独特的绥棱陶器
- 193 发展中的勃利陶瓷
- 196 独具品格的陶瓷绘画装饰
- 199 继承与弘扬河北传统文化——《河北民间艺术及历史文化研究系列丛书》读书札记
- 203 日本茶道审美随笔

207 序言跋语散论

- 209 跋涉者的足迹——邓文科的瓷器装饰艺术
- 212 学者型的紫砂陶瓷艺术家徐秀棠
- 215 陶瓷教育家叶竹青的陶瓷艺术
- 217 苦心孤诣 意匠独运——吕尧臣的紫砂艺术
- 222 业精于勤 行成于思——再谈吕尧臣的紫砂艺术
- 226 创新设计的先行者——吴为明的日用瓷设计
- 229 修养 创意 技艺——鲍志强的紫砂艺术
- 233 爱陶 作陶 写陶——吴小楣与宜兴陶器
- 236 继承 拓展 创造——当代葛明祥的陶瓷艺术
- 240 诗情画意的韵致——谈季益顺的紫砂艺术
- 244 继承传统 立足创新——柯宏荣、陈桂玉的瓷塑艺术
- 247 技艺与艺术的融合——张正中和王辉的紫砂陶艺
- 251 从制陶工到陶艺家——我所认识的方卫明
- 254 它山之石——郑宁的日本陶艺研究
- 256 孜孜以求——邱耿钰的民间陶瓷研究
- 259 承前启后的一代宗师——宜兴现代紫砂五大名匠

263 基础美术教育

- 265 中小学美术课该教些什么——访清华大学美术学院杨永善教授
- 271 中小学美术教育的实践能力培养
- 274 漫谈美术教育中的艺术设计
- 279 普通高中美术课教科书《工艺》（节选）

283 有感于中小学手工课教育

287 谈中小学陶艺教育

291 关于作陶方法的书

293 良师益友感怀

295 难忘语文老师的教诲

300 作为壁画家的周令钊先生

304 热情与冷静——王家树先生的授课印象

306 回忆梁邦楚先生

308 最初阅读张道一先生的文章

311 以“匠”为荣的金宝升先生

315 水火既济而土合——谈韩美林的陶瓷艺术

318 欧世鸿的色彩漫歌

321 望尽天涯路——丁绍光的艺术道路

338 绘画章法规律的阐释——读张世彦的《边·位·场·势·美——绘画章法解析》

341 多才多艺的美术家——于名川美术活动散记

347 可敬的老校工王福来

353 附 录

367 年 表

379 著 作

389 理性与情感的智慧
——我见到的杨永善教授（代跋）

395 后 记

传 略

杨永善，原籍山东省莱州市（掖县）朱桥镇岔里新庄，1938年4月9日生于黑龙江省哈尔滨市。1946年至1951年，在哈尔滨市兆麟小学读书，受到良好的基础教育。读书期间参加手工艺课外活动小组，在荣承鉴老师指导下，学习手工制作，培养了对手工艺的兴趣。1951年，考入哈尔滨市第五中学初中，受陈霖孙老师的教导和鼓励，在学习语文课和作文练习中，培养了对阅读和写作的爱好。1954年，考入省重点高中哈尔滨市第三中学（原二中），在严格的文化课学习之余，在美术老师曾耀宗指导下，接受素描和色彩的基本训练。他在成长时期受到良好的基础教育，小学和中学老师的影响深远，为后来的专业选择和学习奠定了重要的基础。

1957年9月，考入中央工艺美术学院陶瓷美术系，学习陶瓷设计。他认识到中国陶瓷艺术和技术的博大精深，对其产生浓厚兴趣，并全身心投入专业学习。在五年制本科学习过程中，他一心向学，除完成课堂专业基础训练外，还勤勉自学，寒暑假期间在学校自修专业，到故宫博物院陶瓷馆和学院图书馆学习研究中国传统陶瓷，阅读相关书籍，通过认识理解和思考判断，培养了研究能力。他重视文化艺术素质的提高和陶瓷工艺技术的掌握，注重加强设计实践能力，为以后的专业教学、研究和设计打下了良好的基础。

1962年9月，毕业后留校任教，主要担任陶瓷造型基础课、陶瓷设计课教学和带领学生下厂完成设计的工艺制作指导。长期以来，他一直坚持以教学为中心，专业设计、工艺实践和理论研究相结合，在陶瓷艺术设计专业课程建设方面作出了贡献，建立了系统完整的陶瓷造型基础课理论与实践结合的教学体系。

在完成陶瓷设计的工艺制作实践中，他认真地向陶瓷厂师傅学习工艺技术，长期坚持，兼收并蓄，熟练地掌握了陶瓷模具工艺、成型工艺，以及为实现设计相关的工艺技术，融会转化为艺术设计的表现技艺，完善了陶瓷设计与制作的课程建设。他的专业实践观念和作法，在教师中产生广泛影响。

1986年他担任陶瓷美术系副主任，协助系主任陈若菊教授进行陶瓷系的教学建设。陈老师以身作则、严谨治学的精神，一直影响着他。1987年9月至1993年2月，他担任系主任，继续努力提高专业教学质量。主持陶瓷系工作期间，他倡导读书学习的风气，强调在专业设计与工艺实践中，进行专业理论研究和课程建设。陶瓷系相继出版了一批陶瓷专业基础、设计理论和陶瓷史论的教材和著作，填补了学科的空白，在国内处于领先的地位。

杨永善长期从事陶瓷艺术设计教育和研究工作，同时进行陶瓷艺术设计实践。在艺术设计教育工作中，他坚持教书育人，成绩突出，培养了大批陶瓷艺术领域的设计者和研究者。在教学中，他强调专业人才的素质养成，注重在继承优秀传统工艺的基础上，吸收外部先进的设计理念，向现代社会的实践转化。强调陶瓷艺术与现代生活和文化的适应关系，重视陶瓷设计中科学技术和文化艺术的结合，坚持陶瓷设计教育为当代生活服务的原则。

他继承前任领导在学科建设方面奠定的基础，继续发扬优秀的传统，取得了令人瞩目的教学成果。陶瓷艺术设计系是中央工艺美术学院第一个获得轻工部所属院校“重点学科”称号的专业，在不断发展和建设中，成为我国现代陶瓷专业教学和学术研究的中心。

1993年2月至1999年11月，杨永善担任中央工艺美术学院副院长，主管教学工作。常沙娜院长要求他继承学院老一辈教育家优良的学术传统和学风，全力以赴投入学科建设和教学管理。他深入细致地了解每个学科的专业特点、教师队伍、教学状况，在教学安排中充分发挥教师的专业特长。1997年5月开始，杨永善连续受聘为国务院学位委员会第四、五届两届艺术学科评议组成员，开阔了学术视野，提高了认识水平，对学院的学科建设目标更加明确。他治学作风严谨、勤奋，坚持以学科建设为中心，完善课程结构，组织编写教材，改进教学方法，严格教学管理，使学院的教学工作稳定有序，在全院师生的共同努力之下，教学质量不断提高，为获得国家重点学科打下坚实的基础。

在长期教学实践中，他撰写的专业教材《陶瓷造型基础》（轻工业出版社1980年版），是陶瓷艺术设计系出版的第一本专业著作，成为全国同类专业通用教材。在长期教学实践的基础上，根据专业设计应具备的知识结构，他又撰写了《陶瓷造型设计》（辽宁科学技术出版社1988年版），这不仅是专业基础理论的补充，也是造型设计方法的拓展，使陶瓷造型课程的教学内容更加完善，理论阐述更加系统。该教材荣获第二届全国高等学校优秀教材奖，是艺术设计学科教材首次获得国家级嘉奖。

1999年中央工艺美术学院并入清华大学，他开始担任校学位委员会委员，美术学院学位委员会主席。在继续担任博士生导师工作的同时，有比较多的时间从事专业设计和理论研究工作，2001年出版了文集《说陶论艺》。为了满足研究生教育的需要，进一步提高教材的质量，他又通过对十几年教学和研究的积累，撰写了近三十万字的《陶瓷造型艺术》。该书于2004年出版，2005年被评为北京高等教育精品教材，2008年获清华大学优秀教材特等奖。在陶瓷造型理论研究和专业技能教学实践训练方面，他是先行者，为陶瓷艺术设计教育发展作出了重要的贡献。

他自1999年从副院长职务退下来之后，有了较多的时间从事专业设计实践。十几年来，他每年去陶瓷厂进行专业设计实践，完成日用陶瓷和陈设陶瓷的设计制作，并投入批量生产。

对陶瓷艺术设计作形而上的研究，从理论层面来观照陶瓷艺术和技术，杨永善教授是这一领域的开拓者。他有很明确的陶瓷艺术研究观，认为传统陶瓷技艺是中国文化的重要组成部分，我们必须认真地加以继承。历史悠久的陶瓷艺术，体现了贯穿古今的物质与精神的完美结合，是科学与艺术的有机融会，构成了陶瓷艺术特殊的文化内涵。

陶瓷艺术设计首要的是功能效用，因为是物质产品的设计制作，其核心思想最初是通过“手工技艺”体现文化精神，或者说“手工技艺”展示了“手工文化”的特殊涵义。他将手工技艺看作是一种文化的升华，不但是指手工创造了富含文化内容的艺术形态，更是指作为创造主体的能工巧匠们，充盈着的泥土般的平凡、朴素和令人肃然起敬的生命价值。显然，他倡导人性和民族性的真实回归，渗透着以人人为本的人性关怀，具有鲜明的理论价值和现实意义。

他十分重视传统和民间陶瓷工艺作为一种特殊文化形态的研究，力求在继承优秀的传统和民间陶瓷的基础上，在全球化背景下参与国际间交流和讨论，探索中国当代陶瓷发展的途径，探索陶瓷艺术设计以怎样的形态融入当代社会生活的意义和作用。他认为中国的当代陶瓷艺术，必须在立足传统的基础上，吸收国外先进的设计思想和工艺技术，应该注重功能效用的主导作用，统筹协调陶瓷设计的艺术质量和工艺质量的提高，使中国当代的陶瓷产品达到新的水平。他积极参与陶瓷设计的国际及地区交流，在日本、韩国、美国以及中国台湾地区的讲学获得好评。

在长期承担教学任务的同时，杨永善笔耕不辍，系统总结了中国传统陶瓷的造型规律和装饰特点，先后撰写了《中国美术史谈议（陶瓷篇）》（日本淡交社1983年版）、《中国陶瓷》（与杨静荣合著，台北淑馨出版社1988年版）、《民间陶瓷》（台北艺术图书公司1993年版）、《说陶论艺》（黑龙江美术出版社2001年版）等学术著作，并发表了《中国传统陶瓷的造型意识及其文化内涵》等多篇有影响的论文。他还担任《中国艺术教育大系·美术卷》编委会主任、《中国传统工艺全书·陶瓷卷》主编、《中国现代美术全集·陶瓷卷》主编。

在陶瓷创作设计实践中，他十分注重理论与实践的结合、艺术与技术的融会，使设计作品适应生产工艺的发展。他设计的《彩陶纹饰咖啡具》是20世纪80年代出口和内销的畅销产品；他设计的《彩虹茶具》和《庆典茶具》是中央工艺美术学院赠送国内外嘉宾的礼品。他的陈设性陶瓷艺术作品风格质朴，内涵丰富，注意从传统和民间陶瓷中吸取营养，讲究造型的审美特征，形式新颖，自成一格。他设计的

日用陶瓷《斜玉茶具》和《彩虹茶具》，分别在1986年和1990年连续两届获得全国陶瓷创新设计一等奖，《彩虹茶具》还获得1990年景德镇国际陶瓷精品大奖赛一等奖。他的陶瓷艺术作品曾参加新加坡、日本、韩国、俄罗斯、立陶宛、美国、加拿大、埃及等国家的展览，并被国外博物馆和个人收藏。

杨永善自身成长的经历，决定了他对基础教育的重视。特别是中小学美术课中的手工艺教学，他认为应该受到关注，认为这对于中小学生的成长，是不可或缺的素质。在李绵璐教授的导引下，他从1984年开始参与基础教育的讲座和辅导。2001年受聘担任人民教育出版社中小学美术教材主编，主持美术教材的编写和修改工作。2011年他撰写出版了反映基础美术教育教师学习精神和教学理念的著作《归合自然》。

杨永善现任清华大学美术学院陶瓷艺术设计系教授、博士生导师，教育部艺术教育委员会常务委员，中国教育学会美术教育专业委员会理事长，国家基础教育课程教材专家工作委员会委员。

—陶瓷理论探索—

