

现代

陶艺

现代手工艺丛书

孙晶 郭烈炎 编著

ART

【现代手工艺】

masgofae

图书在版编目 (C I P) 数据

现代陶艺/孙晶, 邬烈炎编, —南京: 江苏美术出版社, 2001. 6

(现代手工艺丛书)

ISBN 7-5344-1285-4

I. 现... II. ①孙...②邬... III. 陶瓷-工艺美术-世界 IV. J537

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 037297 号

责任编辑 顾华明 速 加

封面设计 冯忆南

版式设计 孙 晶

文字校对 赵 菁

责任监印 袁 炜

现代陶艺

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

扬州鑫华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 4.5

2001 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-6,000 册

ISBN 7-5344-1285-4/J·1282

定价: 28.00 元

关于现代手工艺

邬烈炎

工艺(craft)一词具有多重含义,其中重要的内涵之一是指一种需要特殊技能和知识的行业,尤指手工艺与手工艺。在人类的文化艺术发展史与经济生产发展史中,手工艺占有极为重要的位置。

现代手工艺,是相对于传统手工艺而言的形态与概念。“现代”既是一种时间的概念:我们的过去是古人的“现代”,我们的“现代”也终将成为后人的过去。“现代”也是在现代社会经济、生产条件、环境氛围、生活方式、时尚文化等条件下在现代化进程中的理念变化。因此,现代手工艺是传统手工艺的现代形态。

虽然近150年来的艺术设计进程是现代主义、后现代主义等设计思潮发展、流派层出不穷及形式风格与主流地位的发展过程,是机械美学与工业文明支配设计方法、形态、技术与主导形式的发展过程,但手工艺品的设计与发展非但没有消失,而是以自身的发展使其本体形式获得了现代化的演化。从某种意义上讲,正是工业革命及机器文明催化了现代手工艺的形成。

艺术家莫里斯(William Morris)

出于对粗制滥造的工业制品的反感,发动了设计史上著名的工艺美术运动,努力让人们重新认识到手工艺品的质朴之美与装饰之美。工艺美术运动使“手工艺”一词逐渐成为一种美学要领与标准,而不是与“手工劳作”本身相提并论。

新艺术运动表现出新的自然主义态度,并开始了直线几何风格;装饰艺术运动在现代主义理性化、功能化理念与实践发展最为迅猛的时期而与其并行产生发展,在建筑装饰、服装、首饰、家具、室内陈设品等方面发展了具象造型变化,并具有东方意蕴的风格与几何折线装饰形式等。

在早期的包豪斯设计教育中,手工艺是一个主要的课程内容,如金属工艺、木工工艺、陶瓷工艺、织物工艺等。它在很多方面大大发展了现代手工艺,如在建校宣言中呼吁要将手工艺人提高到艺术家的层次,如将手工艺传统和20世纪先锋派艺术相结合。

在斯基的纳维亚的艺术设计中,一直保持着浓厚的手工艺传统体现了人情味、地方性等特点。

日本在处理传统与现代的关系中

采用了所谓“双轨制”的方针,在努力发展现代设计的同时也十分注意对传统手工艺的保护发展。

同时,在工业发达国家与地区,现代陶艺、现代玻璃工艺、现代首饰工艺、现代金属工艺、现代纤维艺术等等都得到了高水准而普及化的发展。

中国的传统手工艺有着悠久而灿烂的历史,在整个中国文化艺术发展史中占有重要的地位,文化史、美术史、设计史中,手工艺是贯穿其中的主要内容之一。彩陶、青铜、玉器、漆器、印染、织绣、陶瓷等艺术构成了辉煌的篇章。在改革开放之后,随着文化艺术交流、设计艺术、手工艺交流的频繁,随着公共空间与生活空间的变化与丰富,随着设计审美与观念的演化更新,随着新材料、新工艺的大量出现,传统手工艺终于开始了向现代形态的转变进程。

在这套《现代手工艺》从书中,我们跟随文字的描述与精彩的图片,将发现与认识进入现代设计理念的现代手工艺。它在技术与艺术,工艺与设计,继承与创新的交织、碰撞中演化发展,并让人们体会到“手工”的新的愉悦与欣喜。

CONTENT

目

录

1. 现代手工艺——现代陶艺的定义及分类	5
1.1 现代陶艺的定义	5
1.2 现代陶艺的分类	7
2. 传统陶瓷艺术的发展	9
3. 世界现代陶艺的发展	22
3.1 美国的现代陶艺的发端	22
3.2 日本的现代陶艺的发展	33
4. 现代陶艺的艺术观念	41
4.1 现代陶艺与现代艺术	41
4.2 现代陶艺与传统	43
4.3 现代陶艺的观念	48
4.4 现代陶艺的观念与形式	50
5. 现代陶艺的技法	56
5.1 现代陶艺的成型工艺	57
5.2 现代陶艺的装饰手法	59
5.3 现代陶艺的烧成工艺	63
5.4 现代陶艺的烧成设备及传统的烧制方法	64
参考书目	68

跨入了新的千年,生活方式、生存方式、科学技术、观念、思维,我们所面临的一切都是新的、新的世界也将为艺术家提供无限的可能性。艺术家们之间的对话、交流与理解,渐渐形成了一个共识,那就是在现代化的历史进程中,任何一个民族再也不能闭目塞听,而无视其他艺术形态的

存在与发展,任何一个民族也不可能不从他人的艺术风格中去反观审视自身的艺术精神。了解并理解他人,其实是对自身的了解和理解的一种深化。

同样,流动的世界带动了艺术风格的国际化,陶艺也同样如此。通过东西方文化艺术的对比和融合,现代陶艺的发展渐渐地世界化、趋同化,文

化、地域、国别的界线也渐趋模糊。当我们面对一件陶艺作品,已不能轻易地从作品的外观上来判断出它的国籍。这也许是世界大一统在艺术上的表现。

但是在世界艺术长廊中,如何弘扬自己民族优秀的文化遗产,重铸全新的精神生命,这是每一个制陶人所深深向往的。

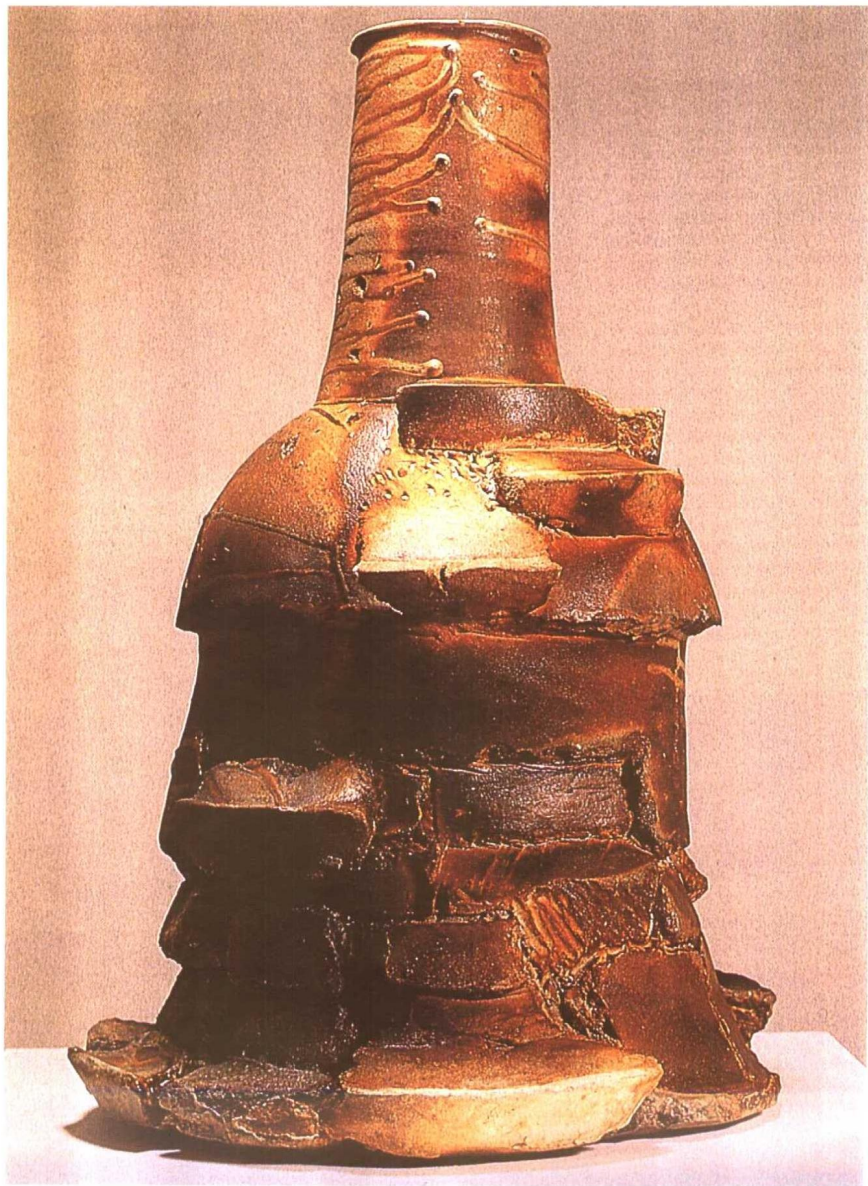

图1.彼得·范克思
美国
《烟囱》

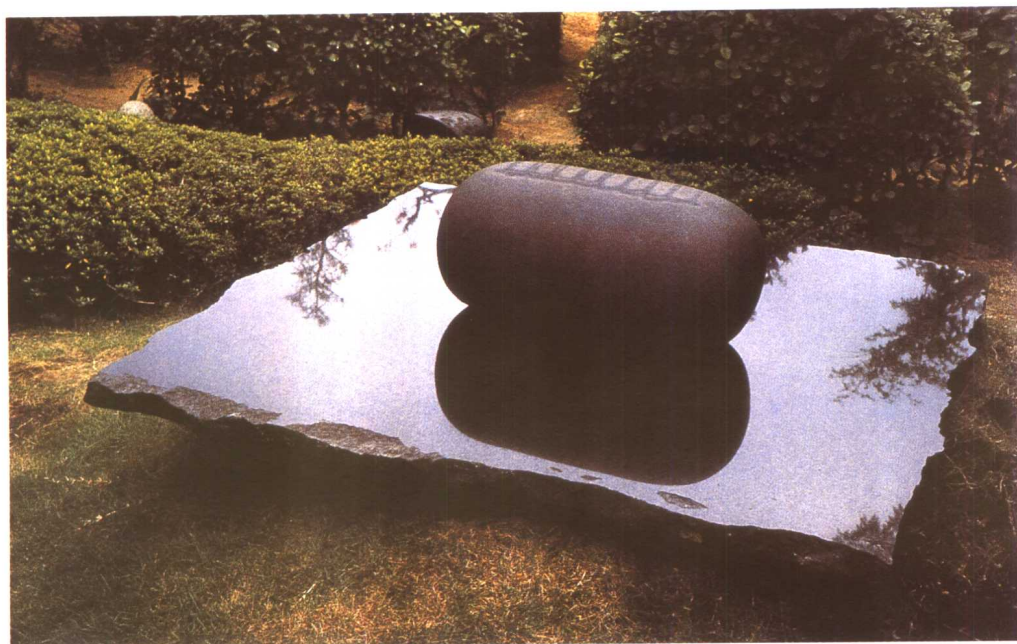

图 2. 速水史郎
日本

《土的形态》

31cm × 120cm × 110cm

图 3. 陈光辉
中国

87cm × 48cm × 42cm

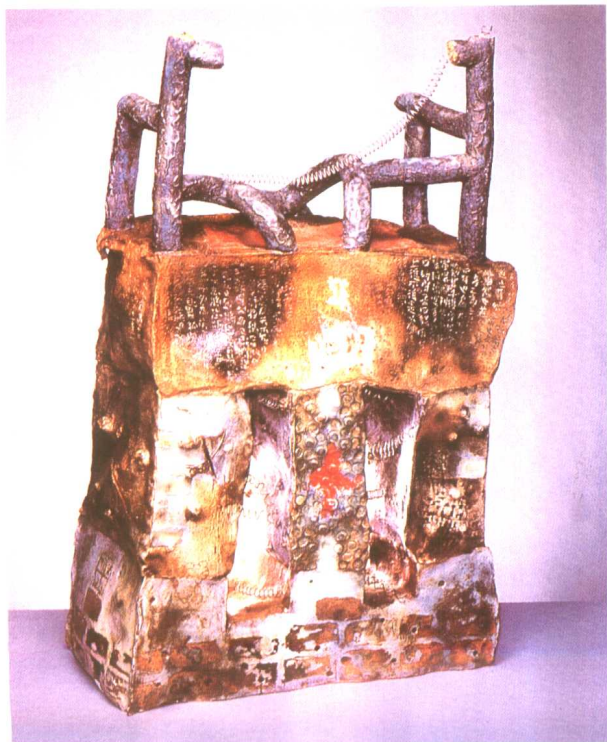

图 4. 陆斌
中国

《砖木结构》之十七

63cm × 34cm

图 5. 伊迪丝·B·墨菲
81cm × 86cm × 8cm

图 6. 莫里哀·鲍培尼
美国

图 7. 夏德武
中国
《头》
高度为 61cm

图 8. 健谷雅美
日本
《强寝》

40cm × 40cm × 70cm

图 9. 中村锦平
日本
《风》

5m × 12.5m

1 现代手工艺——现代陶艺的定义及分类

1.1 现代陶艺的定义

现代陶艺就其本身的技术而言,它首先是一门工艺(craft)。在《简明牛津英语词典》九个基本释义的第六条:“一种需要特殊技能和知识的行业,尤其指手工艺艺术与手工艺。”及随后的一条释义:“一种行业或手工业集体的成员。”工艺的历史不仅仅是人类使用材料技能的进步和征服自然环境能力增强的历史,而且它还提供了社会发展方式的佐证。现代手工艺也可以理解为现代的工艺师、艺术家以某种工艺为媒体,凭借这些工艺所特有的艺术手段和艺术表现力,来表达现代社会中人的生存态度。这更多体现的是一种行为方式和一个现代人对于当

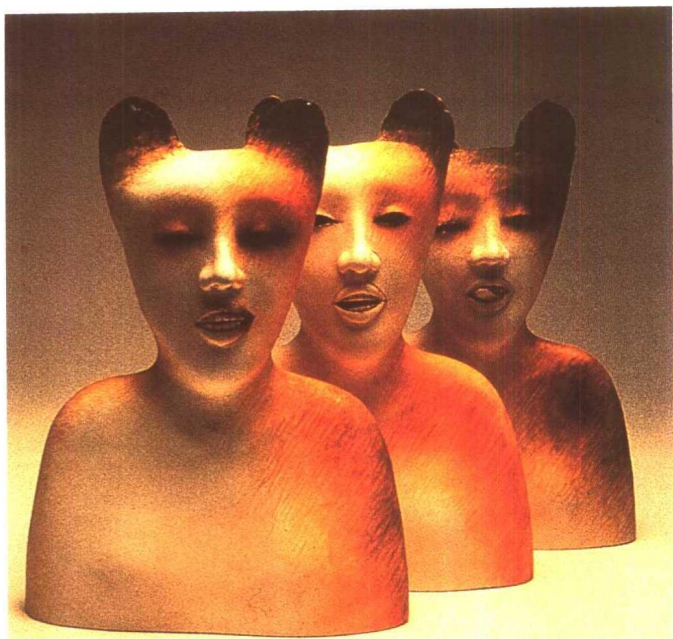

图10.捷克
40cm × 38cm

图11.左正尧
中国
《流水帐》之五
280cm × 380cm

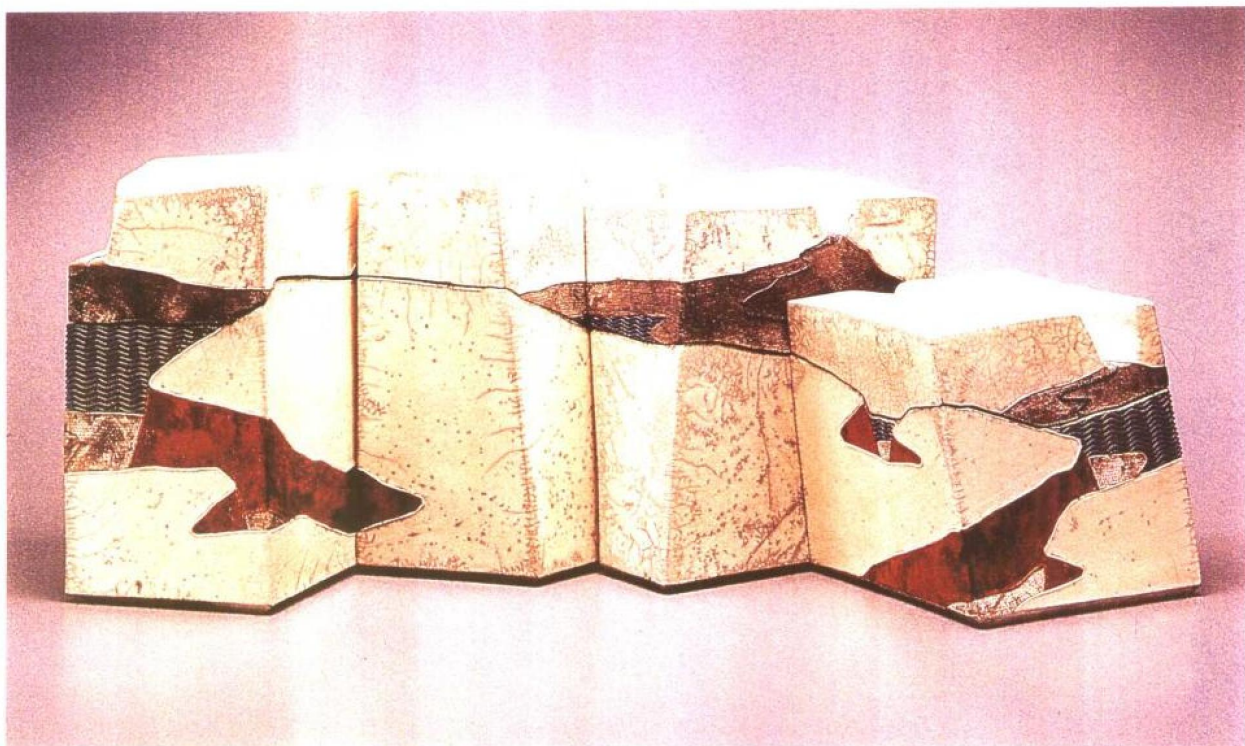

图 12. 温·海格比
美国

《险峻的峡谷》

31cm × 74cm × 41cm

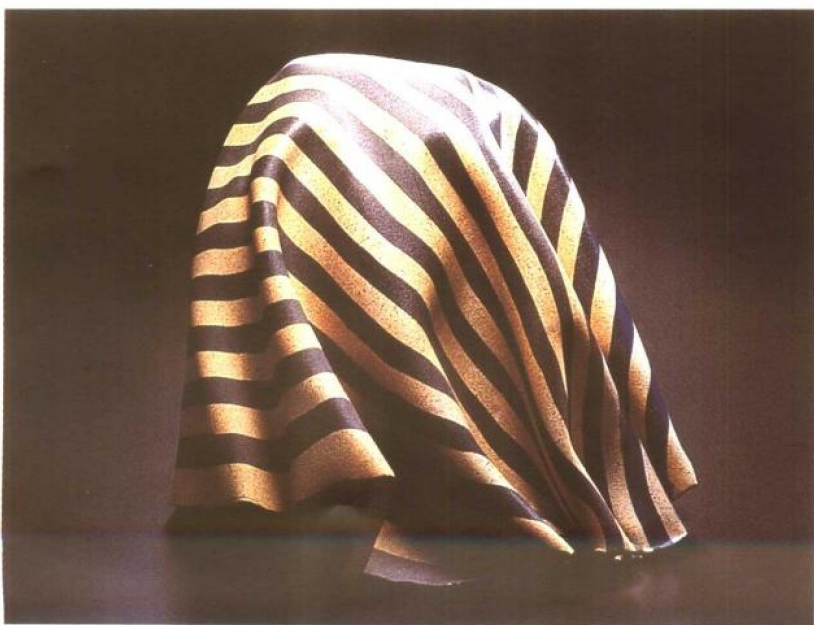

图 13. 宫下善尔

日本

《人过风起》

27cm × 36cm × 29cm

下的反思。当前的现代陶艺体现的便是如此的精神。

现代陶艺作为现代艺术的一支，表现的是对传统陶艺的否定及对传统审美标准、评判标准的自我突破。如果要给它作一个定义性的解释，那么，我们可以认为，现代陶艺是现代艺术家、工艺师借助了陶瓷这种材质，用泥性所特有的语言来表达现代社会中人与他人、人与本能、人与自然、人与理想的新兴关系。它是一种新的文化现象和行为方式。它与传统的陶艺

有着血缘上的关系,但并没有传承上的顺序,因为现代陶艺是以反叛传统为其起点的(图10)。

1.2 现代陶艺的分类

现代陶艺从工艺上分,可以大致分为原料(坯料、釉料)工艺、成型工艺、烧成工艺。

现代陶艺从艺术风格上分,可以分为波普风格、怪怖艺术风格、抽象艺术风格、浪漫抒情风格、象征表现风格、装饰风格、具象风格、超现实主义风格、装置风格等等,不一而足。

现代陶艺从功能上分,可以分为公共艺术和个人艺术。

图14. 克里斯蒂娜·伯特尼
美国

《动与静》

18cm × 43cm × 40cm

图15. 会田雄亮
日本
《陶壁画》
5.1m × 12.6m

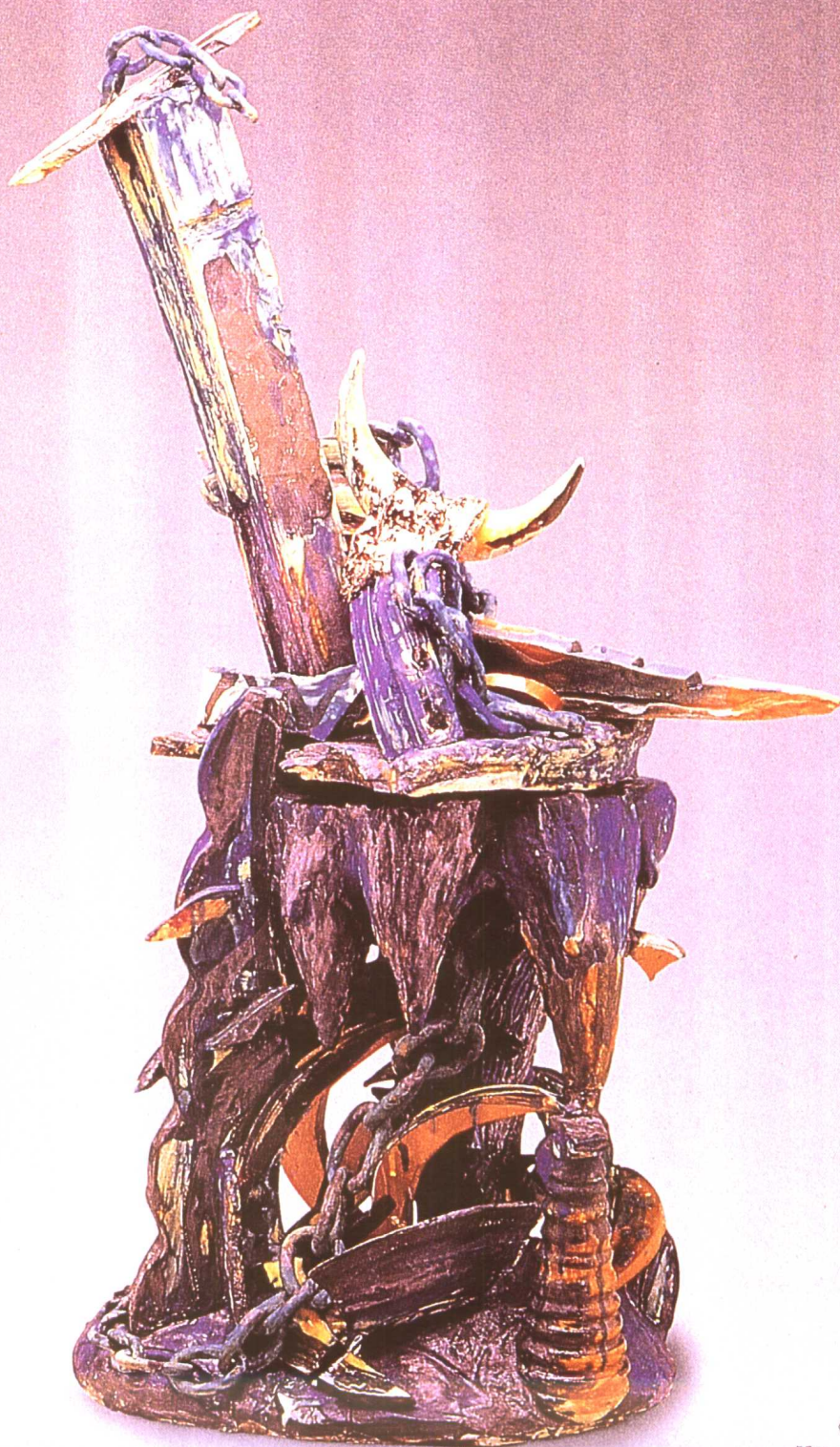

图 16. 山田光

日本

《金彩陶片屏蔽》

53cm × 38cm × 13.8cm

2 传统陶瓷艺术的发展

陶瓷艺术发展至今已有千年的历史，可以说，传统制陶业是随着人类文明的发展而逐渐进步的，在它的身上凝聚了人类的智慧。

图 18. 作者不详
中国
《说唱俑》
高为 55cm

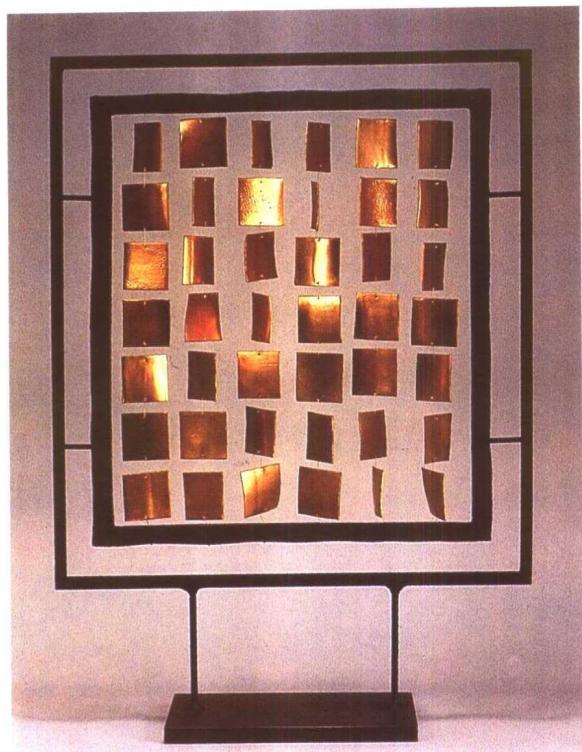

图 17. 李梓良
中国
《孤寂的月》
60cm × 80cm × 150cm

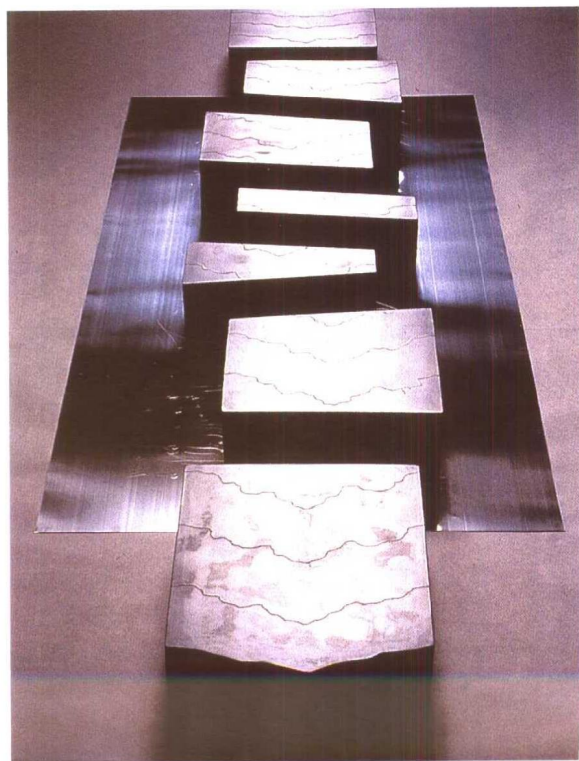

图 19. 星野晓
日本
《表面层和纵深层》
17cm × 42cm × 300cm

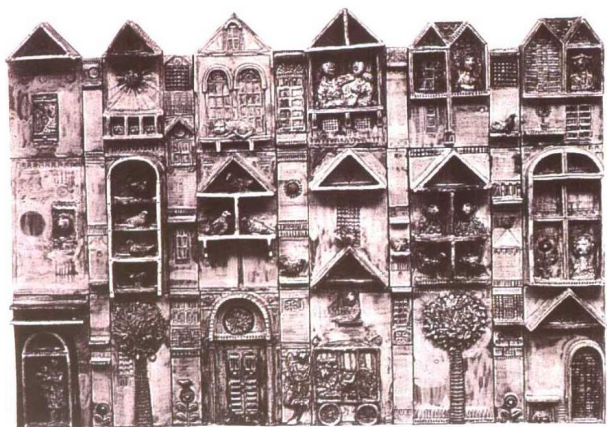

图 20. 肯尼思·迪尔克
美国
《圣洁的城市》
93.75cm × 135cm × 8.1cm

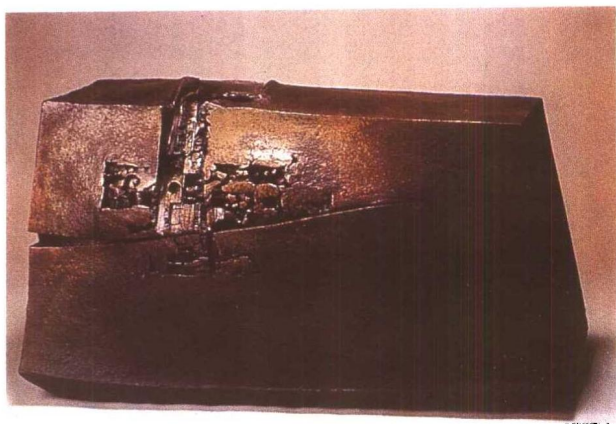

图 21. 加藤清之
日本
《壶》
32cm × 57cm

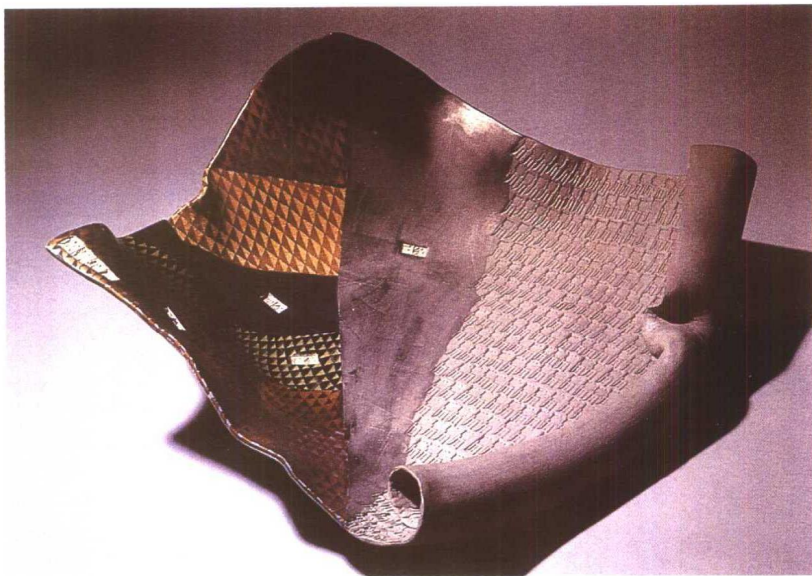

图 22. 坪井明日香
日本
《京都地图》
51cm × 55cm

东方的古代陶瓷艺术

在那个令人神往的年代，东方民族的工艺技术远胜于西方世界，而且每个民族都有自己独特的手工艺特点。但他们之间的相互学习和借鉴，混淆了他们之间传统模式。印度的手工艺依然保持传统的基础，并且印度的手工艺产品在他的一些经济部门居于主导地位。与此不同，日本却发展成为

一个对手工艺和手工艺人有着传奇式崇拜的高度工业化的社会。从整体上说，中国的手工艺尤其是陶瓷和丝绸对于世界的影响是任何国家都无法企及的（图18）。

中国朝廷的资助对于陶瓷尤其是瓷器制造业的发展是至关重要的。瓷器制作是中国对于整个人类社会技术进步的一个最重要的贡献。我们现在

能确定的瓷器出现在唐代（618—906）。当瓷器在宋代（960—1279）首次变得相当普及时，许多高质量的瓷器被制成各种各样的地方样式。北宋灭亡后，中国的朝廷大臣和幕僚流亡到江南后，在新都临安（今杭州）的郊外建起了官窑。至明代，在明太祖洪武皇帝朱元璋（1368—1398在位）年代，官窑被迁至江西的景德镇。在

图23. 作者不详 《用带子编织的篮子》 32cm × 11cm

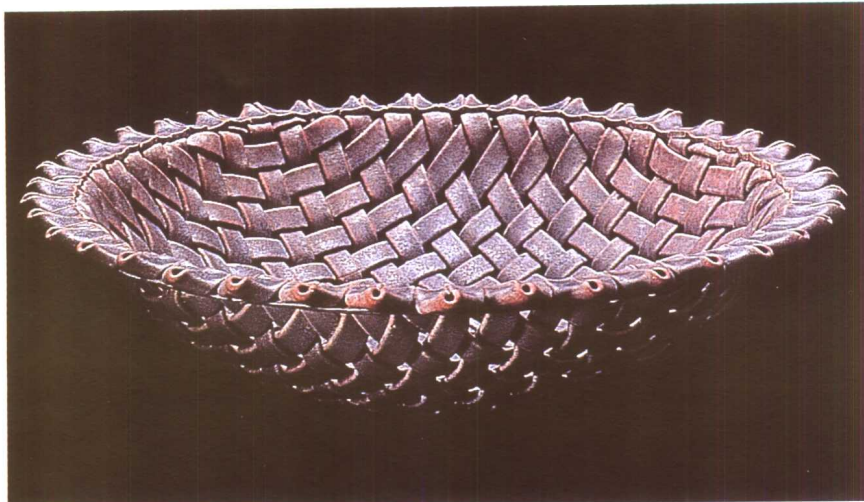

图24. 铃木治 日本《牛》 19cm × 14.5cm

明代以及后来的清代,景德镇成为一个巨大的工业中心。它的许多产品并不是送往北京的皇家园林,而是出口海外许多国家。

毋庸置疑,日本文化曾广泛地受惠于中国文化模式,随着茶道的广泛传播,凭偶然发现的器物已不足以满足新的需要,这时就要制造某些陶器以满足这些需要。从“乐陶器”出现之时起,它就同茶道,尤其是茶道所用的优雅的茶钵联系在一起。“乐陶器”匠人所寻求和体现的是一种闲适恬淡的风格。

欧洲中世纪陶瓷艺术

公元800年左右莱茵兰的粗陶器显然并没有受到东方的影响而独立发展起来。罗马时代就为人所知的“铅硅酸盐釉”,一直到12世纪才重新出现在北欧。自12世纪起,它在英国和法国特别流行。14世纪后,莱茵河流域的粗陶制品由于盐类釉的使用才获得进一步的发展。从中世纪到20世纪初,其间并没有任何真正连续性的发

图25. 尼尔·坦特克斯

美国

《带锁和链子的马蹄铁》

120cm × 92cm × 16cm

图26. 李正文

中国

《架与影一崩》

50cm × 31cm × 35cm