

走近陶艺

18 岁

中国美术学院美术考级教材

她生活

走进陶艺

主编 编著

刘秀兰 谢艾格

东华大学出版社

策 划：徐建红

责任编辑：季丽华

装帧设计：HOLY

ISBN 7-81038-842-8

9 787810 388429 >

ISBN 7-81038-842-8/J · 70

定价：25.00 元

走进陶艺

主编 刘秀兰 编著 谢艾格

 东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进陶艺 / 谢艾格编著. —上海: 东华大学出版社, 2004. 12

ISBN 7-81038-842-8

I. 走... II. 谢... 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(2004)第059381号

走进陶艺

主编: 刘秀兰

编著: 谢艾格

策划: 徐建红

责任编辑: 季丽华

出版: 东华大学出版社

地址: 上海市延安西路1882号

邮编: 200051

发行: 新华书店上海发行所

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/24

印张: 4

字数: 128千字

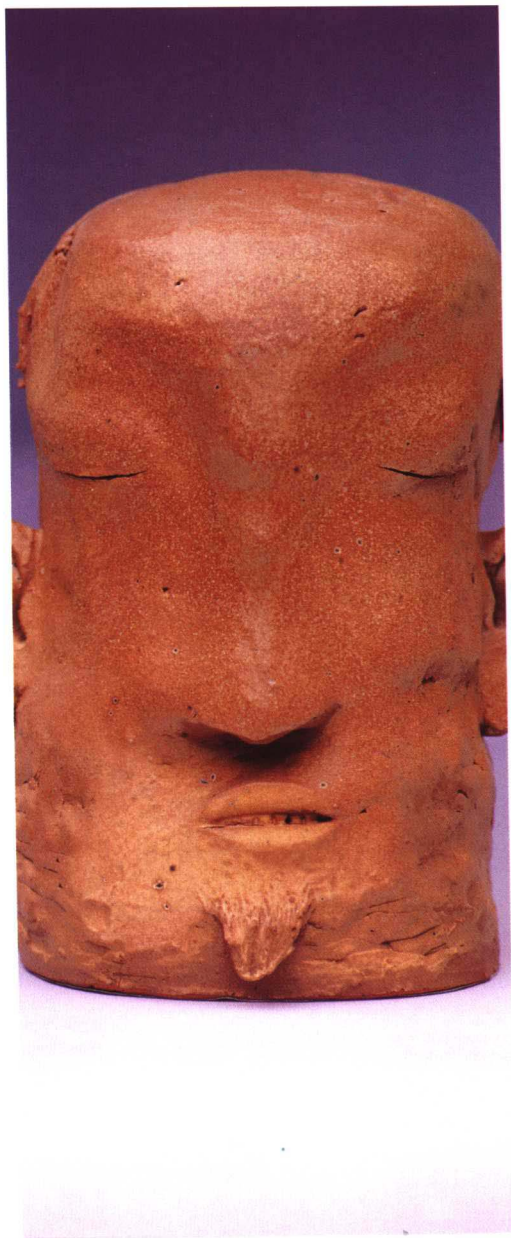
版次: 2004年12月第1版

印次: 2004年12月第1次印刷

印数: 0001-6000

书号: ISBN 7-81038-842-8/J · 70

定价: 25.00元

前言

陶瓷艺术是“土与火的艺术”，是科学性和艺术性的综合体现，有着悠久的历史。不断创新，不断发展的陶艺，由生活而艺术，兼实用与审美，在当今市场经济繁荣的时代，人们已不满足于物质生活的简单重复与消费，而是越来越趋向于个性的完美追求，渴望发掘更深层的文化内涵。

陶瓷是人类文明的标志，是中华民族精神的象征和体现。它不仅为人们物质生活带来便利，而且也为人们的精神生活带来情趣。新石器时期的彩陶艺术中充分说明了人类在物质生活相当简陋的条件下，不但有对使用功能的需求，也有对精神功能的渴望。在物质生活丰富的今天，精神功能的作用显得更为重要。

在马斯洛关于人的五个需求层次理论中，物质生活的需求即人的生存和安全需求的满足只是最初级的需求阶段，而作为人的自我满足与自我实现这一极为重要的精神层面的需求则体现了人所具有的更高程度的价值观。

居家水平正是这两种层面的需求的集中体现，一方面人们有对居家日常用品共同的基本需要——我们可以将这看成是工业化社会背景下的共性；另一方面，越来越多的家庭有了对主观精神生活世界更为深层次的追求，将艺术——这是以物质世界为基础并从中独立出来的精神上层建筑——带进生活的每一个角落。

陶瓷艺术已经从实用性的器皿制造阶段转向了美化心灵、熏陶情感的

层面，从而进入了更多人的视野。这一点正体现了陶瓷艺术发展的进程——来于生活，高于生活，而又创造出更加高尚的生活。有了它的介入，生活中的每个场景都可能会给人们带来迥然不同的享受。

想像一下当你进入家门，见到别致而又富有生活情趣的陶艺作品，入座时茶几上摆放的精致的茶皿花瓶，上楼时阶梯旁陈列的古朴的陶瓷艺术品，你会有怎样的心情？

生活品质的高雅不在于多么的富丽堂皇，而在于精心的空间布置，在于主人的生活态度。陶瓷艺术的存在，在一定程度上反映了主人的生活品味，反映了人们精神上的追求。衷心希望本书能给您带来美的享受！

刘秀兰

目 录

- 09 序
- 11 概 述
- 15 陶艺工具简介
- 17 陶艺制作技法
- 18 鱼的制作技法
- 22 人物《淑女》的制作技法
- 27 居室中的陶艺
- 31 客厅中的陶艺
- 43 卧室中的陶艺
- 54 书房中的陶艺
- 69 厨房、餐厅中的陶艺
- 77 卫生间中的陶艺
- 80 门廊庭院中的陶艺
- 83 陶艺佳作欣赏
- 95 后 记

序

艺术的先天性，在于意识环境的浸润和积淀。结识来自三湘四水的艾格，源自于对湘楚文化的好奇和神往。后来发现，她的身心气质和艺术溶质里有一种很深味的对应。有人把“无所依傍，浩然独往”作为湘楚文化的根本特性，把它挪移至艾格的艺术创造，是否可见隐藏在其间的端倪？

艺术的灵魂在于感动，感动自己也感动他人，从以大张泥片随意卷、压、叠、摺的手法中隐约可以看出。然而真正更值得骄傲的是，大张泥片仅仅只是一层表皮而已了，关于里面的精神已经有了更确切的说法，艾格不是新锐、不是先锋，但是我可以感觉到一种先锋新锐的气质在膨胀、在扩张，犹如创作艺术品一样由结构到解构到重构，艰辛但充满生命。短短的几年，

艾格的艺术之旅已有如此丰富的经历，实在值得赞叹，姑且不论这个经历是蹒跚还是小步。

对位才能对味。在技术与艺术飞速发展的今天，陶艺放在哪里才是它最佳的选择？陶艺摆放的位置有何讲究？怎样才能在缤纷的艺术品海潮中淘出富有价值的宝来呢？不同的人可能会有不同的答案，对于这些问题在艾格的这本书中作了详尽的诠释，相信能使很多喜欢陶艺的爱好者们受益。这本书不仅介绍了陶艺的制作过程，而且还介绍了不同空间中陶艺的摆放等，极大地丰富了目前书市中的陶艺书籍门类。

陶艺本身主要不在于光大自我，而是能够独辟蹊径，以雅俗共赏的境界走进现代居室，走进现代人的心灵，它带来的不仅是美的感受，而且还陶冶着人们的心灵。由此通过捏造一片

片小泥巴，在一方对味的空间里，文化着自己的文化，艺术着自己的艺术。

对于思想亦或主题，我不知道如何去评判。我只想用另外一种形式去解读，那就是意境。用好的陶艺作品来装点家居，有一种“窈窕深谷，时见美人。碧桃满树，风日水滨”的纤秾。其间的意外之意、境外之象，则是“不著一字，尽得风流”。有人说艺术是一种残缺的美，也有人说艺术是一种完美，一种心灵的缔造，一种生活的感悟……我认为都是对的。无论对于制造者还是欣赏者，或许这是艺术世界向前推进的永恒动力。人过留痕，雁过留声，但是现代社会各种风潮此起彼伏，来不及逮住一丁点不同的感受。怎样不迷茫自己？定格一个梦想、一种意境、一丝感动来咀嚼那份随意，那份舒适。

廖桂林

艺术对心灵的浸润从不随着时间的节奏而改变，陶瓷艺术作为一种独特的艺术形式被不断的继承与发展下来，并形成了一门新的独立的艺术门类，被称之为“现代陶艺”。这不仅是科学技术的长足进步，而且是一种文化艺术的延伸。现代陶艺有着鲜明的个性，形式多样的表现手法，独特的艺术品格。它以各种创作理念与风格，各种不同的视角与手法激发爱好者们，并带动越来越多的

人加入到现代陶艺的创作之列。它不受限制，是一种智慧的创造，是一种意志的磨练，是一种文化的提升。现代陶艺与油画、国画、雕塑等艺术门类一样登入了艺术殿堂，一样被许多爱好者收藏、欣赏，逐渐走入千家万户，美化、点缀人们的生活空间，成为人们新的精神食粮。

历经时光的积淀与历史的沉淀，陶艺的份量又岂止是一种物质所能承载的，一路行歌，20世纪50年代初

同心圆纹彩陶盘

高庄、祝大年、郑可等前辈大师已经在陶艺的大道上让我们领略了无尽的风光，今天我们又将循着大师的脚步继续前行。从器皿到陶艺雕塑，从动物到人物，从单纯的陶土到釉色的多变，无不体现了现代陶艺的形式语言多样化。

陶的产生

泥土是我们人类最丰富最宝贵的物质财富之一，大家都知道泥土加入适量的水调匀后即可具有塑造各种造型的本质。经火烧制达到一定的温度之后就可还原成石头的原始特性及硬度。

陶器历史是极其悠久的，早在七八千年前的新石器初期，人们就有了陶器制作生产技术，但当时大多数农民还过着游牧民族的生活，自然对陶器的使用也就无法延续下去。在新石器中、晚期，一部分农民开始定居生活，也就有条件去生产、发展陶器。陶器的造型与表面装饰都极其优美、流畅、奔放，能感受到先民生活的愉悦、轻松。陶器由于其

黑陶鹰形尊

美观和实用性，越来越多的被人们接受和使用。它可以帮助先民储存剩下的谷物或用来烧煮食物等，很自然地取代了原始的烧烤、石煮和那些耐火的器物。如龙山文化和良渚文化的“黑陶”，甘青地区的“彩陶”等就具有很高的审美价值和艺术文化价值。

到了奴隶社会，陶器的造型和纹饰都严谨规范起来，形式多样，图案趋向直线化，并且几何图形居多。制陶技术也从简单的泥条盘筑进步到手工拉坯，模型成型法等。窑的结构也从平地起窑发展到横穴窑与竖

穴窑。与此同时，烧制温度控制也得到了了一定的发展。

人们发明了陶，也从单纯的使用陶器演变到创作陶器来表达自己的情感与愿望。陶器给人们带来了越来越丰富的生活享受。

瓷的发展

瓷是我国的重大发明之一，由于它在世界上的独特地位，所以我们“中国”的英文“china”也有瓷国之意。陶与瓷是两个不同的概念，先有陶而后发展成瓷。但瓷与陶的工艺却密切相关，如原料的加工、制坯的过程、烧制的工艺都基本相同。

瓷器的原料也是土，不过称之为“瓷土”，又叫“高岭土”。大约在公元前16世纪的商代中期，先民便在烧制陶器的基础上烧制出了最早的原始瓷器。一般烧制温度在1300度左右，烧制后的瓷器敲击声音清脆、颜色透亮。一般瓷器表面施釉，这不但增加了使用

强度，而且便于清洁打理。最早的瓷釉是陶工们在烧制过程中不断加入许多土与柴灰，在高温的熔融下形成的一种清亮的具有光泽玻璃质感的表面，称之为“石灰釉”，这种有石灰釉的瓷器就是世界上最早的青瓷器。这时的原始青瓷原料及坯体都较粗糙，没有经过精细的练泥工艺过程，因此，釉色不稳，厚薄不匀，有脱釉现象。

到东汉时期，随着制作技术的提高，瓷器可以拉坯成型，造型也逐渐规整，施釉也较光滑、均匀，青瓷开始迈向成熟与顶峰阶段。正如陈淞贤先生所说，“唐瓷之显贵，宋瓷之雅逸，晋瓷之玄远，明瓷之繁缛，清瓷之轻靡，民间陶瓷之奇奥，都无不代表着那个过去时代的风采。”瓷的清雅脱俗，釉色的丰富多变已伴随着人们走过了许多沧桑与荣

青瓷博山炉

耀。如今还有许多瓷土与釉色的研究者伴它随行，不断给艺术家们创造奇迹。

瓷器的发展是我们有目共睹的，祖先创造了制陶技术以及装饰艺术，极大的丰富了人类的物质文化和精神文化。但作为现代陶艺来说，不但要有技术与艺术的结合，而且应是艺术灵感与内心欲望的一种表现。现代陶艺已不再停留在传统的表面装饰和唯美之上，而重在艺术家掌握并利用好陶瓷材料，更好的表达现代艺术的创作理念、文化内涵、审美特点，大胆创新，把现代陶艺推向一个更高的层次。

家居装饰陶艺的发展

中华民族拥有几千年的陶瓷文化底蕴，融合了整个民族的勤劳，智慧和博大精深，它是一个雅俗文化的艺术载体。而现代陶艺在立足于长期实践积累的基础上，更向我们

五彩花多纹尊

展示了一种新的生活方式，涵盖了一种新的精神理念。

近几年来，随着家居装饰热的兴起，陶瓷制品在家居装饰中扮演着越来越重要的角色，拥有和鉴赏陶艺制品，已成了家居生活中的一种儒雅享受。人们常常用朴实无华的陶器或具有简洁线条而又玲珑剔透的瓷器来装点家居，在展现简约风格的同时，亦使古朴或现代陶艺能轻轻松松的融入

日常家居生活之中。至真至纯的陶瓷艺术品，于纤丽中透出几许优雅，它可以是“尽精微”，也可以是华丽、淡雅、凝重、质朴，更可以是晶莹剔透，其产生的艺术效果是“致广大”的，而这正符合当今人们的审美需求。

随着人们审美意识的不断提升，自然、朴素的艺术风格越来越受推崇。21世纪的现代陶艺将会发挥其特有的魅力，走入寻常百姓之家。

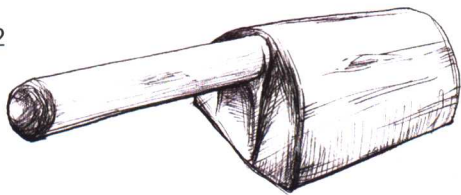
陶艺工具 简介

陶艺工具的种类很多，比如有专门做瓷泥的工具，上釉的工具，茶壶的工具，这里介绍几种常用的陶艺工具，这些工具通常也用在做传统的宜兴紫砂壶上。

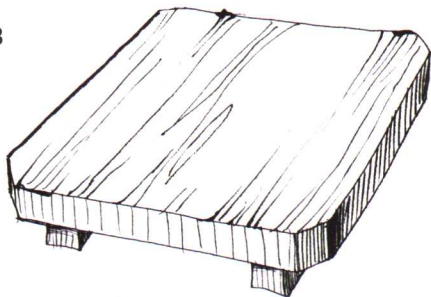
1

2

3

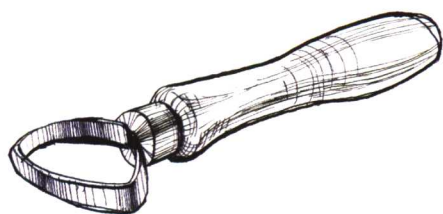

4

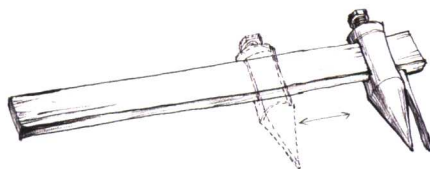

5

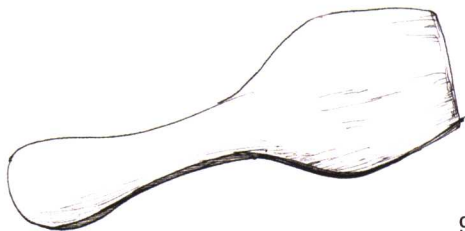
6

7

8

9

1 泥凳 泥凳的用途很广，几乎做任何一件作品都得用上，比如搓泥条，敲打泥片等等。平时使用后用湿布擦净放在通风透气处，否则容易导致桌面开裂，从而影响制作作品。

2 搭子 搭子是成型中的主要工具之一。搭子的主要用材是榉树，檀树，枣树等。搭子平时用后用湿布擦净放在干燥通风透气处，不能在太阳下暴晒或浸泡在水里，也不能用来敲打铁器等硬物。

3 泥板 泥板主要用于成型作品，是必不可少的工具之一。

4 铜管 铜管是钻各种大小洞眼的，也可用来在作品表面制作一些特殊的肌理。

5 旁皮刀 又叫陶艺刀。是成型中使用最广的工具，在制作过程中，用刀进行切、

削、挑、挟、挖、刮等，一般从作品开始到结束都要使用此工具。

6 刮子 刮子在陶艺、雕塑作品上是必不可少的大面积修整、拉毛工具之一。

7 规车 它是专门用于切割圆形的泥片，或用来开圆形口。

8 滚子 这种常用工具可在作品需要的地方随意使用，制作简单，找些黄杨木、竹子、铁丝在打磨机或砂皮纸上磨成需要的造型即可。

9 拍子 拍子主要用于拍打圆柱形身筒使之成弧形，或拍打泥片和陶艺造型等。拍子用过后也不能浸在水里或敲击硬物，应放在通风干燥处，要避免单面受潮，并要防止拍子开裂、变形。