

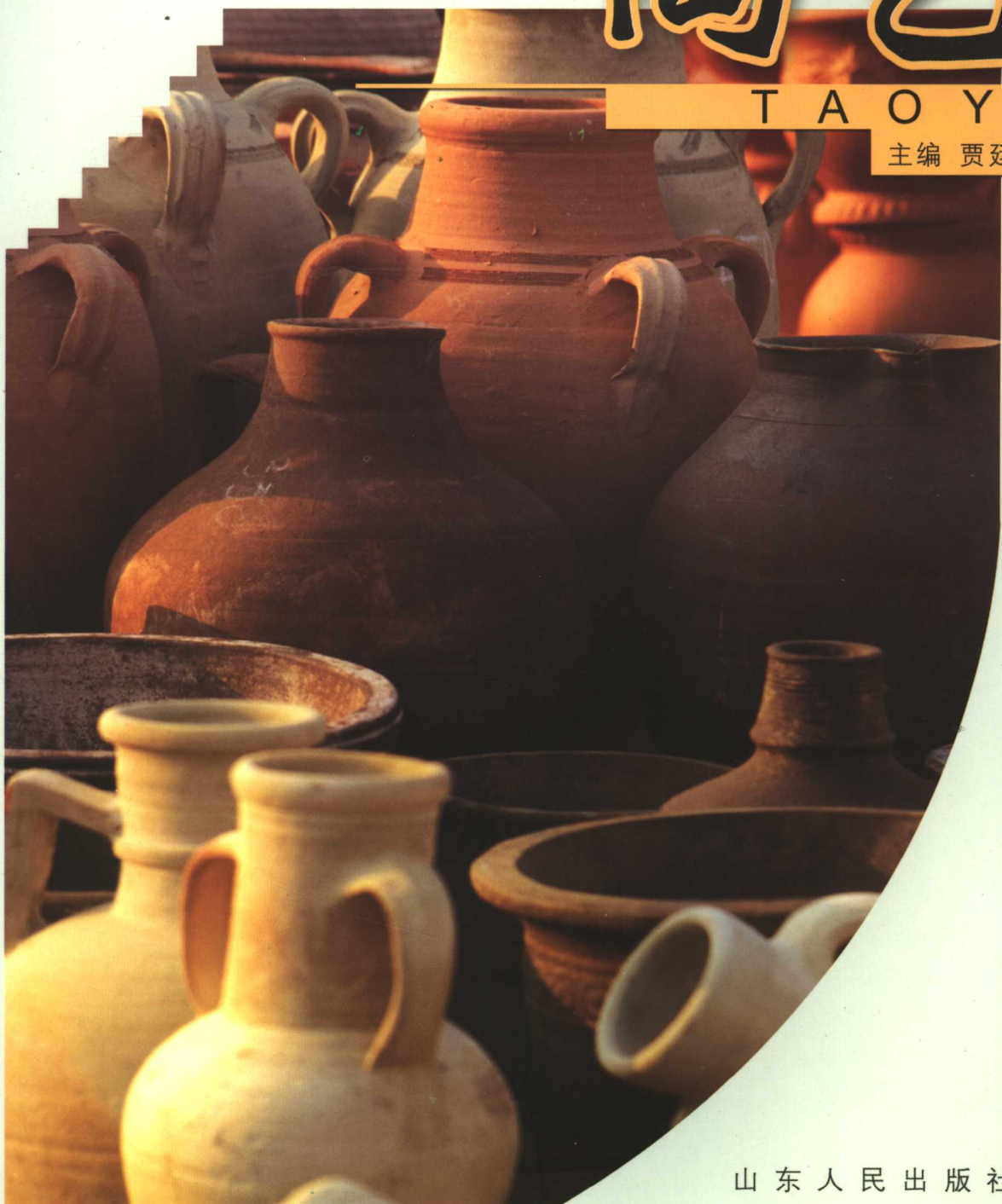
普通高级中学校本教材

丛书主编 刘 堃
执行主编 张谊和

陶艺

T A O Y I

主编 贾廷三

山东人民出版社

普通高级中学校本教材

丛书主编 刘 堃
执行主编 张谊和

陶 艺

TAOYI

主编 贾廷三

山东人民出版社

级

班

姓 名

普通高级中学校本教材

陶 艺

贾廷三 主编

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

山东省实验中学印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 3.75 印张 6 插页 74 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN 7-209-03814-0/G·484

总定价(共 9 册):170.00 元

普通高级中学校本教材编委会名单

编委会主任 刘 堃

编 委 (以姓氏笔画为序)

于景和	王贵臣	王如恒	王少勇	史 艳
刘东方	刘允峰	苏旭勇	肖 钢	辛 静
张克宏	张述荣	张谊和	张 允	林昭军
岳本文	郭尚民	赵光银	高 洁	贾廷三

丛书主编 刘 堃

执行主编 张谊和

分册主编

音乐欣赏 王贵臣

声 乐 樊维琴

钢 琴 张述荣

礼仪与形体训练 史 艳

国 画 张 允

剪 纸 刘东方

陶 艺 贾廷三

书 法 赵光银

国学初步 郭尚民

序

历时一年多的精心策划和实施,这套校本课程系列丛书终于正式付梓出版了。这套丛书是在山东省实验中学以往自行开发的《艺术选修教材》基础上,按照课程改革的要求加以整合、丰富并注入新内涵而成的。

2004年秋季,高中新课改在我省启动,而早在几年前,体现新课改理念的教育改革实践就已在我校开始了。从分层次教学到艺术“自助餐”,从体育“自选动作”到信息课“菜单式”教学,这些课堂教学模式都体现了共同的教育思想,即面向全体学生,尊重学生差异,发展学生个性,同时还自由选择、自主发展权给学生,使学生真正成为学习的主人,而这正是新课改所尊崇的“以人为本”,也正是素质教育的应有之义。

新课改所倡导的以学校为主体开发校本课程的理论恰与我们的特色教育理论“不谋而合”。正是带着这种高度的认同感,我们怀着极大的热情投入到校本课程研发中。始终坚持以人中心,关注人的成长和发展,达到课程主客体之间互动互需互馈的理想效果,成为我们进行课程设计、课程内容编排和课程评价的原则和目标。

我们着眼于学生主动发展的教育价值观和为学生发展服务的基本价值取向,从发现学生的兴趣、尊重学生的选择、培养学生的特长出发,利用优质丰富的课程资源,引领学生在享受学习的快乐中主动发展。

在满足学生个性发展需要、促进学生全面主动发展的同时,我们深感,校本课程的开发也为激励教师的专业成长提供了机会和载体。通过加强课程开发并强调教师是课程开发的贡献者而不只是被动的接受者,教师工作的愿望和热情被激发出来,满足了教师自我价值实现的需要,促使教师动态性地去把握和完善知识结构并进而使教学与科研能力得到提高,课程开发的过程成为教师主动地实践探索的过程。

校本课程是一项富有创造力的工程,每一步设想和实践都渗透着师生的智慧和创造。我们的校本课程立足于开发现有的校内外资源,发扬学校固有

的优势和传统,通过整合课程资源,构建校本文化的发展模式和管理模式,实际上也就是在构建学校自身的特色。

我们坚信,学校应该是播种教育幸福、引领学生和教师共同发展的乐园。校本课程使学生各得其所,教师人尽其才,学校特色彰显。

总之,校本课程研发是中国教育迎接新世纪挑战的一种主动回应,是实施素质教育对学校提出的崭新要求,是当前课程改革的重要举措。作为一项系统的重大工程,我们所做的工作不过是开了一个头,筚路蓝缕,以启山林,但我们毕竟坚定地迈出了第一步,成功的实践使我们有信心在这条路上快马加鞭,再谱新篇,努力实现我们“为每个学生创造主动发展的无限空间”的教育理想。

是以为序。

丛书主编 刘堃

前 言

陶瓷艺术,历史悠久,源远流长。

陶,正是它的产生,人类才在物质文化上越过野蛮的门槛。瓷,正是它的出现,成为今天中国人仍引以自豪的徽标。陶瓷艺术是中华优秀传统文化的典型代表之一。

现代陶艺在传统的基础上融入了新的思想,从原来的注重“实用”上升到了纯艺术的领域。它所具有的创造性、参与性和更多的可能性,是其他艺术门类所无法比拟的。

2004年实施的《普通高中美术课程标准(实验)》首次将“陶艺”作为“设计·工艺”的一个模块纳入普通高中课程。陶艺课的开设,将对学生创造能力的培养和综合素质的全面提高起到不可估量的作用,也必将受到学生的欢迎,激发学生强烈的学习兴趣。

为了帮助学生了解陶艺基础知识,掌握陶艺基本技法,我们编写了这本《陶艺》,以期成为学生创造与发展的引玉之砖。

目 录

序.....	(1)
前言.....	(1)
第1单元 陶艺概述	
第一节 传统陶艺.....	(1)
第二节 现代陶艺.....	(6)
第三节 陶艺的材料及设备.....	(9)
第2单元 陶艺成型技法	
第一节 揉泥	(11)
第二节 手工捏塑法	(12)
第三节 泥条盘筑法	(16)
第四节 泥板成型法	(19)
第五节 挖空成型法	(23)
第六节 模制成型法	(24)
第七节 拉坯成型法	(26)
第3单元 陶艺装饰技法	
第一节 施釉法	(31)
第二节 刮划法	(34)
第三节 压印法	(37)
第四节 粘贴法	(38)
第五节 刻坯法	(40)
第六节 绞胎法	(41)
第七节 彩绘法	(43)
第八节 综合法	(46)
第4单元 陶艺烧成技法	
第一节 窑炉与炉具	(48)
第二节 烧成	(49)
附 名家陶艺作品赏析(见彩页)	

第1单元

陶艺概述

陶艺是陶瓷艺术的简称。

陶瓷是以黏土为原料,经过配料、成型、装饰、干燥,最后用火烧成。用陶土烧制的器皿叫陶器,用瓷土烧制的器皿叫瓷器。陶瓷,则是陶器和瓷器的总称。陶瓷既是一种物质的产品,又是一种精神的产物。它伴随着人类文化的发生而发生,并随着人类文化的发展而发展。

第一节 传统陶艺

传统的陶瓷艺术属于工艺美术的范畴,具有实用与审美相统一的特点。

中国的传统陶瓷艺术有着非常悠久的历史。中国最早的原始陶器出现在一万年以前,和世界上其他地区陶器出现的年代相近。在陶器的基础上,中国人发明了瓷器,这是中国古代的一项伟大发明,世界各国的制瓷技术多是从中国传入的。在英文中,“中国”和“瓷器”共用一个单词——CHINA,中国是“陶瓷之国”。从斑驳尘迹的原始彩陶到晶莹如玉的

清代粉彩瓷,不仅反映了陶瓷艺术发展的过程,更凝结了炎黄子孙的审美历程。中国传统陶艺的发生、发展过程,也是世界陶瓷发展史的缩影。

早在距今约一万年前的原始社会旧石器时代向新石器时代过渡时期,我们的祖先就已经会制造和使用陶器。他们把黏土加水湿润后塑造成一定的形状,干燥后用火烧成坚硬的陶器。由于各地区所用的制

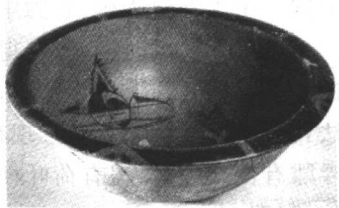

图1 仰韶文化 人面鱼纹彩陶盆

图3 龙山文化 黑陶蛋壳杯

图2 马家窑文化 旋涡纹尖底瓶

陶原料、制陶技术和人们的审美趋向不同,所制陶器各具不同的风格特点,形成了以素陶、彩陶与黑陶为代表的仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化、河姆渡文化等,这些丰富多彩的陶器,充分体现了实用与美观的完美统一,其造型之美和装饰之妙至今令人叹服。(图 1、2、3)

由于新黏土的使用和陶窑的改进,我们的祖先在商代发明了瓷器,烧制出了原始瓷,从此,陶瓷艺术的发展掀开了新的篇章。(图 4)

秦、汉两代在陶塑艺术方面取得了较大成就,如秦始皇陵陶塑兵马俑、汉代陶塑说唱俑等,其思想性和艺术性都达到了相当高的水平。(图 5、6)

图 4 (商)原始瓷尊

图 5 (秦)秦始皇陵兵马俑

图 6 (汉)说唱俑

汉代在制瓷原料的改革、窑炉结构的进步、釉的发明等基础上,烧制出了成熟的青瓷(图 7)。这是我国古代劳动人民长期生产实践的结果和聪明才智的结晶,是陶瓷发展史上的一个重要里程碑,它为中国制瓷业乃至世界制瓷业的发展奠定了坚实的基础。

魏晋南北朝时期,青瓷得到迅速发展。青瓷色调泛青、苍古幽雅、质地如玉,具有独特的艺术风韵。在成型方法上,除轮制技术提高外,还采用了拍、印、镂、雕、堆等多种表现手法,器形丰富,装饰新颖。现存南朝覆莲小罐,体积虽小,但造型简朴优美,盖面及器身均浮雕有覆莲莲瓣,盖有荷叶梗钮,通体施青釉,开细片纹,釉色晶莹明澈,具有鲜明的时代特征(图 8)。

隋唐时期,中国陶瓷工艺有了新的发展。隋代出现了白瓷。现存的隋代白瓷龙柄双腹瓶就是最具代表性的作品。它造型奇特,胎质洁白,釉面光滑,胎釉已经完全看不到白中闪黄或白中泛青的痕迹,可见其工艺之精细(图 9)。唐代南方越窑的青瓷和北方邢窑的白瓷,分别代表着当时制瓷业的最高成就,构成了唐代陶瓷生产“南青北白”的格局。越窑主要生产青釉瓷器,胎质细腻,釉层均匀,浑厚滋润,有“如冰似玉”之誉。现存的青釉凤首壶便是唐代初期青瓷的精品。整个壶的造型与装饰华贵而又庄重,釉色青绿,釉内开片,极为精美(图 10)。邢窑以生产白瓷著称,邢瓷器形大方简洁,瓷质坚硬,釉白而匀净,有“类银似雪”之誉(图 11)。“唐三彩”更代表了盛唐时期的艺术风貌。“三彩”是一种低温陶器,它是在经过 1000℃ 左右的温度烧成的坯体上,施加以硅酸铝为主要成分的釉料,

配以铜、铁、钴、锰等不同成分金属氧化物呈色剂,再经过大约 900°C 的温度烧成,釉料在烧制过程中混合交融,使作品呈现出流动、瑰奇的釉彩效果,色彩丰富,并以黄、绿、白为主,故名“三彩”。唐三彩造型结构准确,形态逼真传神,塑造工艺高超,釉色绚丽多彩,是我国艺术宝库中的珍品。(图 12)

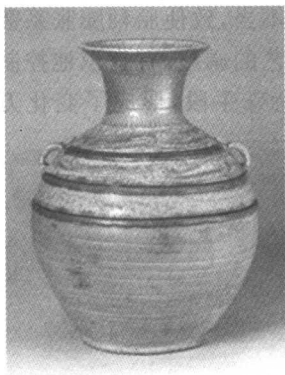

图 7 (汉)青釉划花双系瓶

图 8 (南朝)青瓷覆莲小罐

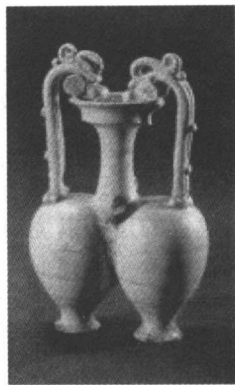

图 9 (隋)白瓷龙柄双腹瓶

图 10 (唐)青釉风首龙柄壶

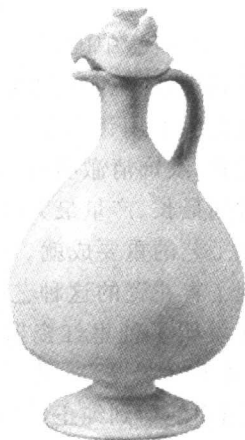

图 11 (唐)邢窑白瓷风首壶

图 12 (唐)三彩骆驼载乐俑

宋代瓷器生产呈现百花争艳的繁荣局面,南北各地都涌现出许多生产优质瓷器的名窑,自古就有“汝、官、哥、钧、定”五大名窑之称,事实上远不止这五大名窑。这些名窑生产的精美瓷器为中国陶瓷美学开辟了一个新的境界。地处河南省的钧窑,采用了以铜为呈色剂的釉料,烧成了著名的紫红色釉瓷器。由

图 13 (宋)钧窑玫瑰紫海棠式瓷花盆

图 14 (宋)龙泉窑青瓷香炉

于钧窑的匠师掌握了窑变的规律,所烧成的瓷器釉色瑰奇多变,其色调之美,实非言词所能表达,历代都被视为珍品。其中的海棠红、玫瑰紫,釉色灿如晚霞,变化如行云流水,是钧瓷的上品(图13)。地处浙江省的龙泉窑生产的青瓷器,其翠绿晶润的梅子青是青瓷釉色之美的极致(图14)。而本属龙泉窑系的哥窑青瓷器,器身满布断纹(专业术语称作“开片”或“纹片”),以此作为釉面装饰。本来“开片”乃是工艺上处理不当,致使胎釉膨胀系数过大而出现的一种裂纹,是一种缺陷。而哥窑的匠师们却通过工艺的调整,有意识地控制裂纹的大小和疏密,巧妙地利用这种缺陷作为瓷器装饰的一种特殊手段,形成了变化万千、浑然天成的特殊肌理美(图15)。地处福建省的建窑以烧制黑瓷著称。黑瓷似乎除黑以外难以创造特色,但宋代的匠师却烧出了像兔毫般的结晶釉(图16)。

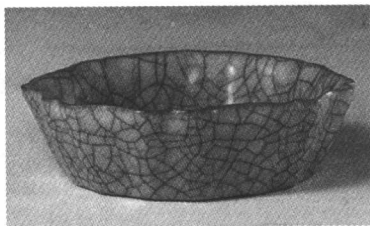

图15 (宋)哥窑葵花洗

图16 (宋)建窑禾目天目茶碗

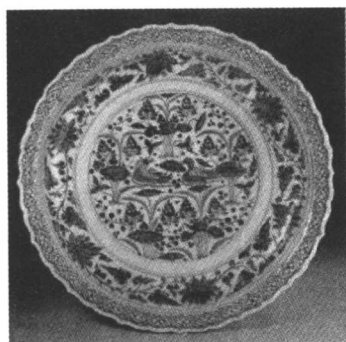

图17 (元)青花鸳鸯莲纹盘

图18 (元)青花釉里红镂塑盖罐

元、明两代,中国瓷器工艺又有重大突破。一是始于元代的青花瓷器,至明代永乐、成化年间达到高峰。这种瓷器是先在瓷胎上用钴料绘纹饰,再上无色透明釉,经烧成后,釉色变青,纹饰清澈明丽、幽雅宁静,永不退色,是我国古代流行时间最长、产量最大的一种瓷器,是我国著名瓷都景德镇制瓷工艺的重要成就。现存的元代青花鸳鸯莲纹盘突出地体现了青花瓷的这种艺术特色(图17)。其次,元代景德镇窑还发明了釉里红瓷器,这是一种釉下呈现红色花纹的瓷器,属于“釉下彩”。由于釉里红的铜红不易控制,烧制难度大,因而能达到纯正红色的釉里红瓷器很少,故属名贵瓷器。现存元代青花釉里红镂塑盖罐纹饰丰富,色泽鲜明,是传世釉里红瓷器中的精品(图18)。

明代在釉里红瓷器的基础上烧成了斗彩和五彩等瓷器。斗彩瓷的主要成就是开创了釉下青花和釉上多种色彩相结合的新工艺(图19)。五彩瓷是瓷器釉上彩的一种,“五彩”含多种彩色之意。明代嘉靖、万历年间的五彩瓷最有特色,如现存万历五彩镂空云凤纹瓶,纹饰复杂,层次清楚,且集彩绘、浮雕、镂雕于一体,鲜艳夺目,十分绚丽(图20)。

清代,特别是康熙、雍正、乾隆三代瓷器工艺达到了顶峰。这时期除了青花瓷的烧造工艺有了进一步提高,使青花瓷的色泽更加鲜艳、层次更加分明,五彩瓷的色彩更加丰富外,还创造了极其名贵的珐琅彩瓷器,在这基础上又创造

图 19 (明)成化斗彩人物杯

图 20 (明)五彩镂空龙凤纹瓶

了比五彩瓷更娇艳、层次更丰富、以淡雅柔丽名重一时的粉彩瓷器。现存的康熙时的郎窑红瓶、雍正时的粉彩八桃天球瓶、乾隆时的珐琅彩芙蓉锦鸡玉壶春瓶,从不同方面显示了清代瓷器工艺的新成就和新特色。郎窑红瓶釉色艳丽,有“其明如镜,其润如玉,其赤如血”之誉(图 21);粉彩八桃天球瓶胎质细腻、釉色匀润,瓶上以果实累累的八桃作装饰,含“蟠桃献寿”之意,其构图饱满、色彩浓淡适宜、淡雅柔和,极富艺术魅力(图 22);珐琅彩芙蓉锦鸡玉壶春瓶是清代珐琅彩瓷器最珍贵的传世精品,原属宫廷御器,装饰色彩丰富,画面立体感强,色彩效果富丽堂皇(图 23)。

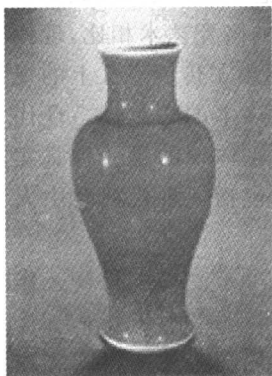

图 21 (清)康熙郎窑红瓶

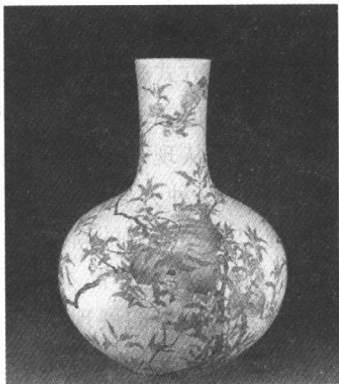

图 22 (清)粉彩八桃天球瓶

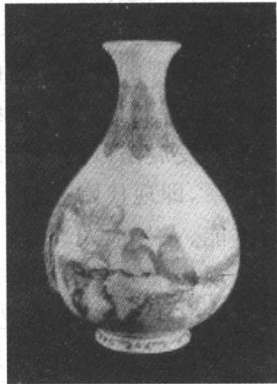

图 23 (清)珐琅彩芙蓉锦鸡玉壶春瓶

明清时代的制陶工艺也有了蓬勃发展,特别是宜兴的紫砂陶器最为著名。自明代开始,人们饮茶时改变了直接用沸水冲泡茶叶的习惯,而用茶壶泡茶成为时尚,加之文人对紫砂茶壶的钟情与推崇,使宜兴紫砂陶器成为茶具中的珍品。明代就出现了众多制作紫砂陶器的名家,如明代周高起《阳羨茗壶系》中记载当时的紫砂名家供春的作品“供春之壶,胜于金玉”(图 24)。而清代的陈鸣远则是公认的紫砂大家中杰出的代表。他不仅技术精湛,雕镂兼长,而且喜与文人合作,探讨紫砂艺术,敢于创新,勤于制作,留下了许多绝世精品(图 25)。

图 24 (明)供春树瘿紫砂壶

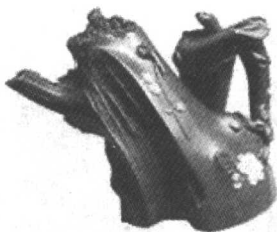

图 25 (清)陈鸣远梅 干紫砂壶

中国传统陶瓷艺术历史悠久、源远流长,在实践中不断发展,在发展中不断创新,历经千百年而不衰。它是中华民族历史文化的积淀,是劳动人民智慧的结晶,在世界艺术发展史上占有极为重要的地位。

第二节 现代陶艺

现代陶艺作为现代艺术的一个分支,削弱了传统陶瓷艺术的实用功能,突出强调其审美性,它是借助泥与火为媒介,来表现自己的观念与审美情趣的一种纯精神文化活动,不带任何功利性。

现代陶艺由实用器物的工艺制作,发展成以抒发个人意念与情感的造型表现,成为纯精神性的艺术创作,它与陶瓷生产有着相当大的本质差异。与传统的陶瓷艺术相比,现代陶艺所体现的是一个新的文化现象和行为方式。它的综合性早已超出了传统意义上的视觉和造型习惯。它与传统陶艺有着血缘上的关系,却并没有传承顺序上的必然性。现代陶艺的发展是以反叛传统为其出发点的。从现代陶艺的本质上看,它体现的是一种真实的关系,即现代陶艺与人的精神的关系。这种人与现代陶艺的关系包括了现代社会中人与本能、人与他人、人与自然和人与理想等一系列的新兴关系。

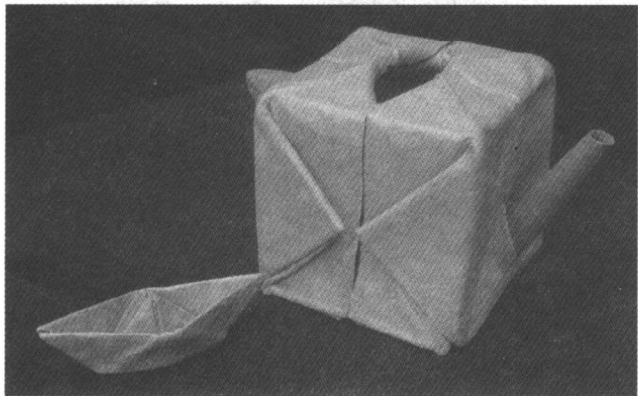
现代陶艺特别注重观念,它的观念要比陶艺作品本身更优先、更重要。每一件陶艺作品都有其观念,它是陶艺家创作思想、艺术境界的展现。

现代陶艺的观念和形式是密不可分的。受现代艺术的影响,现代陶艺往往将观念融于作品的形式和过程之中。如美国的一位陶艺家沃尔考斯在转盘上做好了一个大的陶土花瓶后,紧接着退后几步抓起一块陶土用力向它掷去,在花瓶上留下了一个大洞,随后再将花瓶撕裂,作品宣告完成。对作者来说,这个过程就是形式,同时也是他的观念,其过程、形式和观念是构成作品的有机整体。

现代陶艺的兴起,是第二次世界大战后才开始的,欧美、日本等国在现代陶艺方面有了较快的发展,涌现出了众多优秀的现代陶艺家和优秀的现代陶艺作品。而中国的现代陶艺,是随着中国的改革开放才真正蓬勃发展的,相比之下其发展相对滞后。但随着人们对现代陶艺认识的不断加深,众多的艺术家和陶艺爱好者对陶艺创作表现出极大的兴趣和热情,各美术院校纷纷设立陶艺专业,很多陶艺家设立了个人陶艺工作室,普及性的陶吧层出不穷。陶艺家们积极探索着现代陶艺语言的独特性,深入发掘陶艺材料的潜能,越

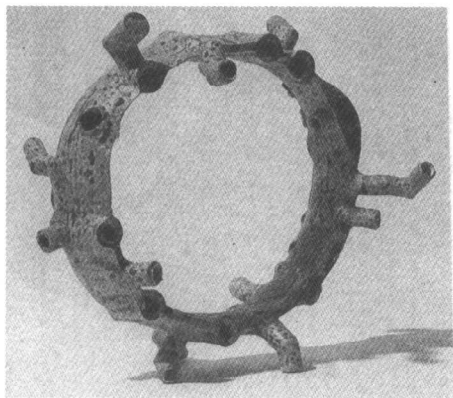
来越多的陶艺家作品形式风格日趋完美多元。陶艺研究从实践上升到理论研讨,全国各地几年间相继举办了数次国际性研讨会,陶艺展览一个接一个,规模和范围越办越大,并从国内走向国外,受到世界的瞩目和认同。陶艺已成为现在中国美术创作领域的一个热点。

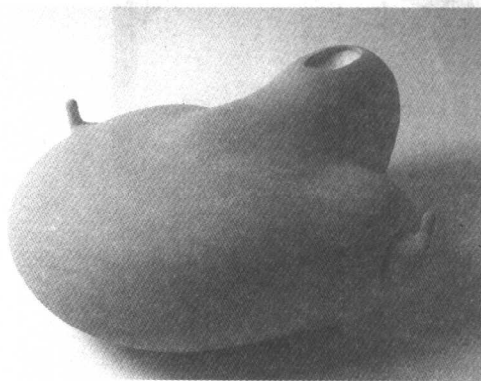
[意大利]伊赛达罗·戴·库斯 《茶壶》

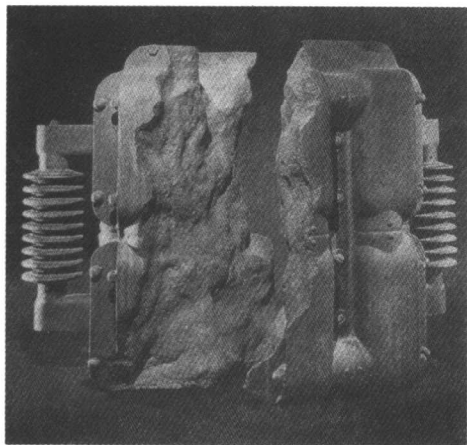
[美国]玛莉莲·莱文 《手套》

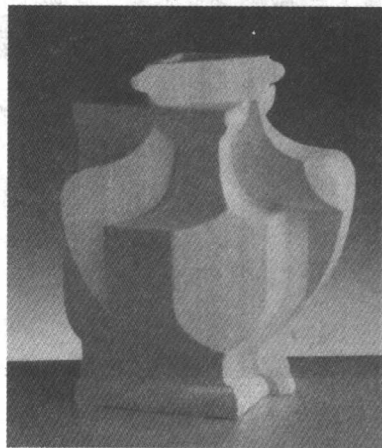
[日本]八木一夫 《萨姆萨先生的散步》

[挪威]奇沃德·苏尔 《本体》

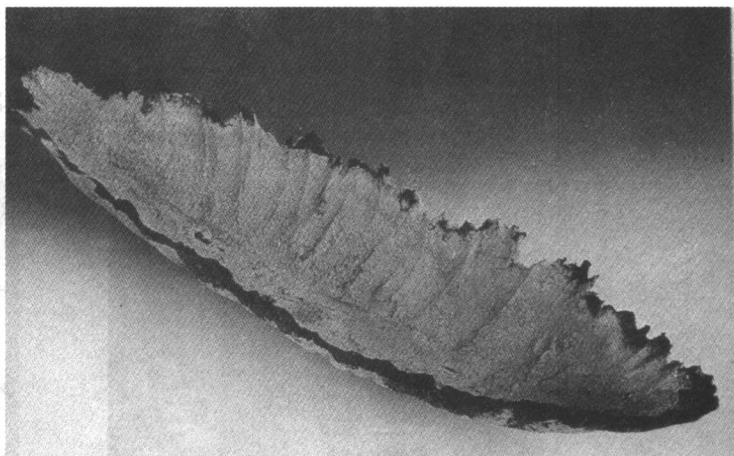
[美国]史蒂文·蒙哥马利 《分裂》

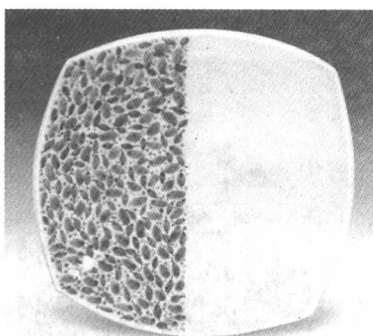
[意大利]尼诺·卡如索 《组合》

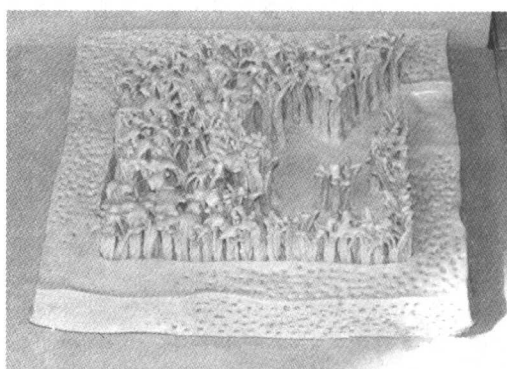
[美国]彼得·沃克思 《无题》

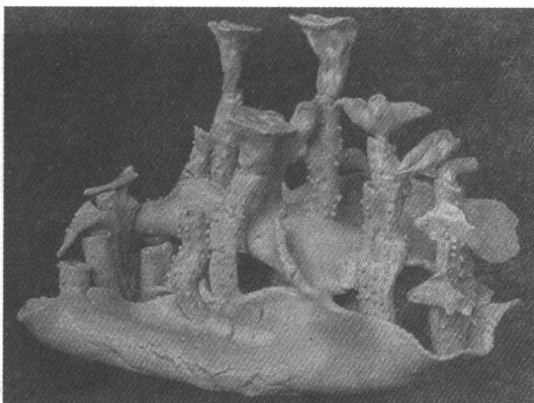
[澳大利亚]古德龙·克里科斯 《船》

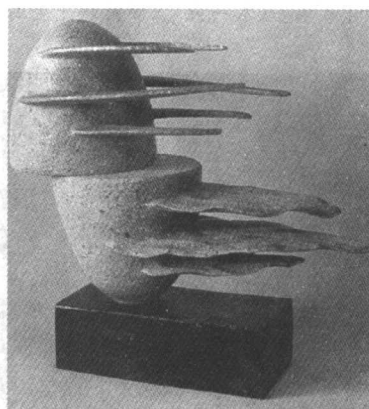
白明 《幽繁分明》

黄焕义 《生命》

李正文 《荷塘系列之二》

邱耿钰 《风向》

第三节 陶艺的材料及设备

“工欲善其事，必先利其器”，要想做好陶艺，必须准备好常用的材料、工具和设备。

一、泥料

泥是制作陶艺的主要原材料，一般分为陶泥和瓷泥。它是某些矿物质风化的产物，如云母、石英、长石、高岭石、方解石以及铁质有机物等。陶艺所用泥料必须具备较好的可塑性、耐火度。（图 1）

二、釉料

釉是陶艺作品常用的装饰材料。它是一种近似玻璃状的物质，其主要成分为石英，为了使釉容易烧熔，有时加入钾、钠、钙为助熔剂。为了控制釉的流动性，有时也加一些不易流动的、含有氧化铝的粘土或高岭土。色釉是在基础釉中加氧化金属发色剂而产生的。除此以外，色料也是一种发色原料。

釉依釉面感觉来看可分为有光类与无光类；依烧成来看可分为高温釉与低温釉；依原料的不同可分为土釉、灰釉等。

影响釉的因素很多，即使是同一种釉，如果釉的成分、温度、烧成、窑的情况、施釉方法、釉的厚薄、氧化物的不同，它们的釉面效果也不一样。釉的着色在于实验，只有多实验，了解了温度、配方、烧法之间的微妙关系，才能创作出理想的作品。

釉料可以自己制备，也可以到陶瓷原料商店购买成品釉。

三、陶艺设备、工具

拉坯机：传统称为“辘轳”，有手动、电动之分，现在一般多用电动拉坯机，它占地面积小而且功能齐全，靠电机传动，转速最快可达每分钟 300 转，并能随意调节转速。（图 2、3）

手转盘：钢制手动转盘。多用于手工制陶和施釉。（图 4）

修坯工具：用于陶艺坯体的造型、切割、修整等。商店一般有套装成品销售。（图 5）

泥板制作工具：用于拍制、压制各种泥片、泥板等。可购买成品，也可根据需要自制。（图 6）

另外，还需有工作台、揉泥台、窑炉等。

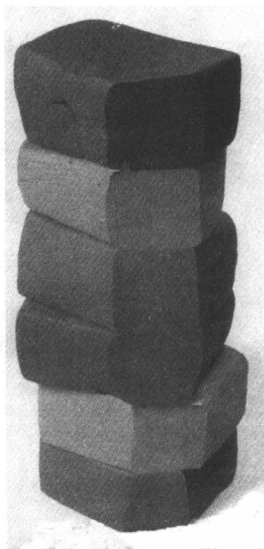

图 1 各种泥料