

陶艺设计

现代设计基础教材丛书

蒋才冬 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

陶艺设计 / 蒋才冬编. — 南宁: 广西美术出版社, 2003.7
(现代设计基础教材丛书)
ISBN 7-80674-400-2

I. 陶… II. 蒋… III. 陶瓷—工艺美术—设计
IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第055853号

艺术顾问 黄格胜 李绍中

主 编 陆红阳 喻湘龙

本册著者 蒋才冬

编 委 柴万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳
喻湘龙 李明伟 张燕根 黄江鸣
黄卢健 林燕宁 蒋才冬 林振扬
袁筱蓉 何 流 胡文杰 胡文娟
赵慧宁 叶颜妮 李西宁 钟云燕
罗 鸿 苏华君 利 江 陶雄军
李 娟 江 滨 尹 红 陆海燕

策 划 姚震西

责任编辑 白 桦 何庆军

封面设计 姚震西

版式设计 静 坤

丛书名: 现代设计基础教材丛书

书 名: 陶艺设计

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2003年8月第1版

印 次: 2003年8月第1次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-400-2/J · 282

定 价: 26.00 元

版权所有 翻版必究

现代设计步入了一个新的阶段，它在不断发展、创新。现代社会对设计的要求也越来越趋于个性的完美追求，在今天这个市场经济繁荣的时代，设计包含了许多新的观念与文化，阐述了当今的人们已不再满足于物质生活的简单重复与消费，在追求物质丰富的同时，也不放弃对深层文化内涵的渴求。

说到设计，人们往往误以为这只是设计师们独有的特权，其实不然，设计应是人类生活中一个不可或缺的组成部分，生活中的每一件物质产品都是根据人们的生活需要来进行设计和生产的，当然它也融合了人们的精神和价值取向。人人都有参与设计的权利与天赋，每一件

件成功的产品设计，都表达的是设计师与大众相共有的创意与默契。在现实社会里，设计师们参与的设计实践不胜枚举，如环境艺

术设计、装潢设计、服装艺术设计、广告设计等，有时他们也会介入到各类社会及文化活动中，如文艺演出、公益宣传等活动的设计与策划。其中有集体的行为，也有个体的行为，这表明设计的思想已深入到我们生活的方方面面。

为了提高全民的设计意识与素质，设计教育的任务更显得任重而道远。艺术院校中设计教育的不断创新与改革是当前非常重要的工作课题，而其中教材的编写与研究成为重中之重，没有完善的教材体系，将会制约设计教育的发展，影响到设计人才的教育与培养。同时，由于近年来报考艺术类院校设计专业的考生不断增多，他们非常需要一套针对性强、质量高、有特色的辅导教材。本次由我院设计系教师主导及部分外省市艺术院校教师、设计专业人员配合编写的《设计基础入门丛书》的重新出版，是一件非常值得庆贺的大事，对设计教育的发展和普及有着深远的影响和意义。希望本套丛书的出版与发行，对促进设计专业教学质量的提高，满足广大设计爱好者的需求，提高人民群众的设计意识与素质发挥良好的作用。

序 言

广西艺术学院院长 黄格胜

Qas71/62
10

1044194

目 录

4 第一章 陶艺诸论

12 第二章 陶艺的发展概述

24 第三章 陶艺的制作原料、制作工具

28 第四章 陶艺的制作技法

36 第五章 陶艺的装饰技法

44 第六章 陶艺的釉料

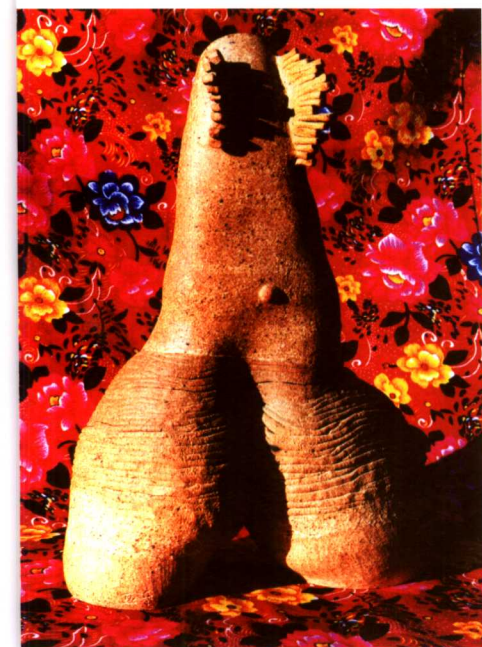
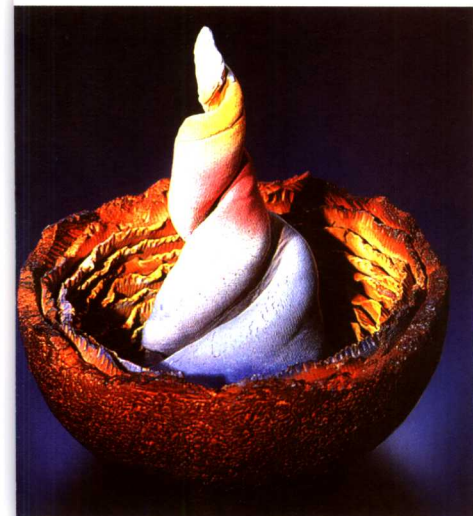
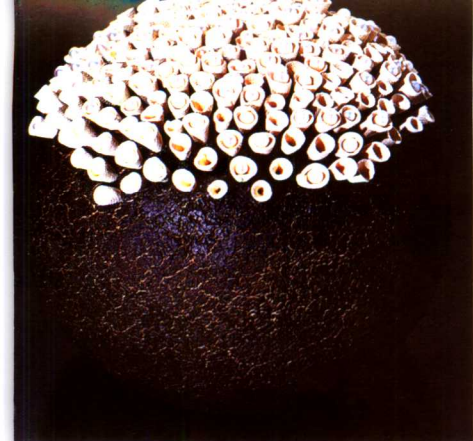
48 第七章 陶艺的烧成技法

52 第八章 中国古代陶艺欣赏

54 第九章 外国古代陶艺欣赏

56 第十章 中国现代陶艺欣赏

78 第十一章 外国现代陶艺欣赏

第一章 陶艺诸论

陶艺作为一种艺术或装饰,近年来在国内,已经越来越多地进入到人们的现代生活中。陶艺以它独特的艺术魅力:造型、肌理、材质、内涵、创意,足以使许许多多的人对它赞美与欣赏、收藏与陈设……

有人说,陶艺是“土的艺术,火的艺术”。是的,正是与人们息息相关的大地的泥土赋予了陶艺厚实、淳朴和富于变化的自然之美。也正是曾给人类带来光明与希望的火,使得陶艺在它的洗礼中变得如此的美丽和充满变幻的魅力。这就是陶艺的艺术所在!

陶艺是用泥类或石类作原料,经过粉碎后和水混合成可塑性很好的黏土,再用这些黏土制作成型,并加工装饰,经烧制而成的陶瓷艺术品。

陶艺作为一种新的艺术门类,已经并列于绘画、雕塑等造型艺术行列之中。它以独特的艺术语言和丰富的表现力吸引了众多的陶艺家、艺术家、陶艺爱好者、青少年学生以及少儿从事陶艺创作或制作,如现代艺术大师毕加索晚年倾注了极大的激情去进行陶艺创作,并创作出了许多极富个性的现代陶艺经典作品。陶艺之所以得到独立的发展,在于它具有自身的独特魅力:它既区别于一般的日用陶瓷制品,又与绘画、雕塑等艺术门类在表现技法、形式风格、造型语言、材质肌理等上有着显著的差异。

毕加索作品

毕加索作品点评:

这是一件现代艺术大师毕加索的陶艺挂盘作品。作品展现了大师的现代派立体主义风格的艺术个性。

那么,我们如何定义现代陶艺呢?现代陶艺就其自身的技术来说,它首先是一门工艺:一种需要特殊技能和知识的手工艺艺术。另外它能体现出材料技能的美感,同时也传达出社会文化的时代特征和发展方向。现代陶艺就是一种现代手工艺艺术。现代手工艺艺术也可以理解为现代的艺术,艺术家、工艺师以某种工艺为媒介,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。现代陶艺属于造型艺术的范畴。

庞贝·皮阿纳佐拉作品

现代陶艺作为现代艺术的一个分支,它同现代艺术所倡导的理念是一致的。它表现的是对传统陶瓷的功能实用性的否定和对传统审美标准的突破。如果要给现代陶艺作一个定义,那么我们可以认为:现代陶艺是现代艺术家、工艺师借助某种陶瓷材质,运用泥土所特有的语言来表达现代社会中的人、本能与自然、理想的一种新兴关系与理念。它是一种新的文化现象和行为方式,它和传统的陶瓷有着血缘上的关系,但并没有承传上的顺序,因为现代陶艺是以反叛传统为起点的。

作品点评:

这件作品打破了传统的陶艺语言,运用现代雕塑的理念(如材质的综合运用)去表达现代陶艺。

现代陶艺是从一般的日用陶瓷产品中演变、分离出来的,作品的制作工艺和一般的陶瓷产品有共同之处,但陶艺作品不像日用陶瓷产品那样把实用性、功能性放在首位,而是首先注重作品的审美价值。它摆脱了实用功能的制约,更充分地发挥人的创造意念、强调艺术美感表述和表现人的个性精神。

对于陶艺创作、制作来说,其实并非是件容易的事。并不是像一些人认为的那样随便拿些泥巴捏起来就可以成为陶艺作品。要进行陶艺创作和制作,必须对陶艺的特性作全面的了解,尤其要首先掌握陶艺的艺术性、工艺性和科学性等几方面的专业技能与专业常识,经过一定时间的制作技巧练习后,才能创作出自己随心所欲甚至意想不到的作品来。

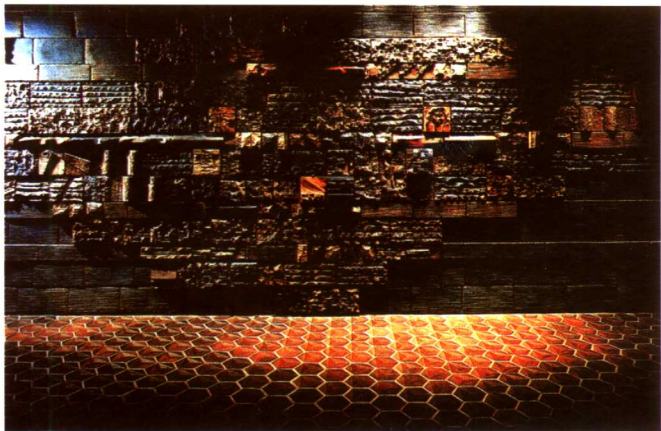
(一) 陶艺的艺术性

所谓陶艺的艺术性,就是说陶艺的创作同其他的艺术创作是一致的,同样追求作品艺术上的完美。由于陶艺属于造型艺术的范畴,而造型艺术首先要进行的是形的美感表述,如形的个性化造型与变化、装饰等,然后还要运用色彩、材质、技巧、风格等作综合的艺术表现,才能表达出一件完美的艺术创作作品。因此,现代陶艺是通过作品的造型、材料、肌理、纹饰、釉色来表达作者的意念,满足现代人回归自然、表达自我的审美心理的。所以我们在创作陶艺时,往往要把陶艺的艺术性放在首位考虑、构思、创意。

新开宽山作品

陶艺为适应不同的审美需要,在表现形式上千姿百态、不拘一格、风格各异,这就是陶艺的艺术性的表现。陶艺既有材质上的区别,如陶胎、瓷胎、炻胎及综合材质,有大小粗细之分,又有种类的不同,如粗陶、饰釉彩绘陶瓷、器皿、挂盘、壁饰、壁画等。

在艺术风格上,现代陶艺各具特色,但归结起来,主要有原始风格、古典风格、民间风格、现代主义风格和后现代主义风格等几种。

原始风格:充分体现材质的自然属性,不多作人为的加工,造型质朴粗犷,不饰雕琢,表现出一种稚拙、原始之美。原始风格的陶艺作品粗糙的质地和不加掩饰的烧制

印迹，唤起了人们对泥土的眷恋、对火的向往，把现代人带回到自然的、原始的审美境界中，符合了工业革命后人们的一种逆反的审美观念与需求。

古典风格(或称传统风格): 创作上并不是完全照搬传统的器皿造型，而是创造性地发挥传统的优势，学习古代陶瓷的卓越技艺和造型，纹饰典雅，工艺精湛。在作品形

式上具有某些仿古器物的特征，这正适合了一些现代人对古典美的追求。如日本的一些现代陶艺家，就致力于模仿我国古代名窑制品，将传统的技艺和现代艺术形式及现代化学和烧制技术结合起来，形成了日本陶艺家自己的独特风格。

马丁作品点评:

这是一件用原始风格的艺术语言去创作的现代陶艺作品，造型质朴粗犷，不加雕饰，极富自然之美。

宁刚作品

今井政之作品

民间风格: 从民间艺术中吸取营养, 学习民间陶器、泥塑甚至其他民间艺术的表现手法, 表达一种朴素的审美情感。民间风格的陶艺作品造型、纹饰淳朴简练, 大气自然,

常见的有仿生的人物、动物、植物等造型。民间风格的陶艺作品形神兼备、栩栩如生, 引起了人们丰富的联想和对乡土的一种情怀。

张曜作品

脸谱 张玉新作品

作品点评:

民间风格的现代陶艺在装饰手法上运用民间艺术常见的风格: 色彩纯真艳丽, 图案纹饰大胆变形、淳朴简练等。

现代主义风格：受现代艺术观念和思潮的影响，吸收现代派绘画、雕塑的表现手法，用抽象的造型表达作者的观点和创意，追求作品的哲理性、寓意性和观念性。现代主义风格的陶艺作品从创作观念上来说反传统的，它打破了传统陶瓷造型尤其是器皿形陶瓷的束缚，从传统陶瓷的实用性、功能性中脱离出来，作者往往强调想像力和个性风格的表现，甚至借助其他材料为创作主题服务，丰富作品的内涵。

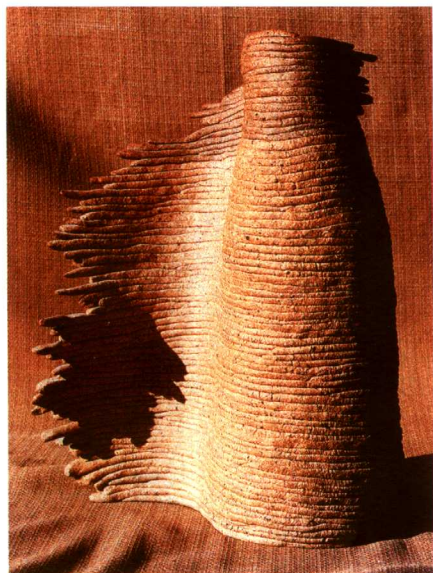
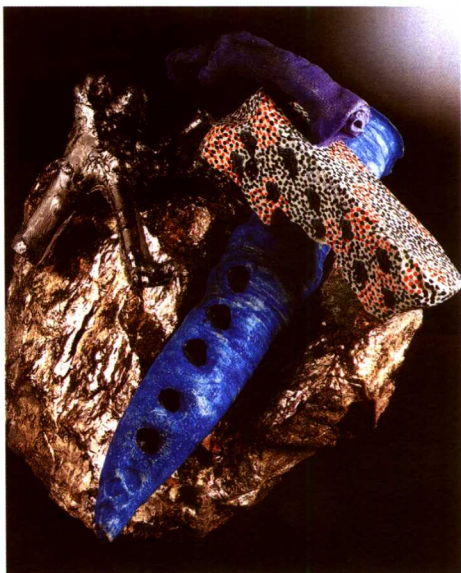
后现代主义风格：后现代主义风格的陶艺作品同其他的后现代主义艺术一样，强调作品的多元性，它延续了现代主义风格所倡导的个性化和创新的理念，但后现代主义并不完全摒弃传统，而是在传统文化中挖掘出有代表或象

征性的要素，来表现出作品的时代性、地域性和风格性。此外，后现代主义还强调的是人和自然的合一，所以在作品中常常表现出了回归自然的这一审美情趣和观念。其实，原始风格的陶艺作品也是后现代主义思潮的表现之一。

陶艺的艺术风格虽各不相同、形式各异，但都离不开对艺术形式美的追求，最大限度地表现陶瓷材质的天然美，充分表现黏土的可塑性、柔韧性，用富于变化的造型手段使作品产生节奏、韵律之美，利用纹理、釉色的变化达到自然、和谐的装饰效果。只有这样，陶艺作品的艺术性才能得到充分的展现，“陶艺语言”才能更好地表达出来，才能使陶艺作品更具有独特的艺术魅力。

阿兰·沃尔特作品

夏日之风 蒋才冬作品

松井康成作品

格雷姆·马克思作品

格瑞里·司克欧作品

（二）陶艺的工艺性

同样是造型艺术的创作，陶艺的创作要比其他艺术门类的创作复杂得多。陶艺创作不但要有创意构思的过程，还要经过专业的、复杂的制作过程和烧制过程，才能创作制作出一件完美的陶艺作品，这就是陶艺的工艺性所在。

陶艺的制作过程有着严谨的、科学的工艺流程，工艺性很强，要制作一件作品往往要经过十几道甚至几十道的工序才能完成。陶艺创作仅有巧妙新颖的构思是无法使作品的艺术价值得以实现的，作品必须靠双手塑造出来，手工制作是陶艺的根本特征。成功的陶艺作品往往归功于制作工艺的独到，恰如其分地表现出创作意图，并在制作中

修正、完善创意，这就需要掌握熟练的工艺技巧和流程。只要我们掌握好了陶艺制作的工艺流程，就可以随心所欲地将我们的创意变成一件独具特色的、完美的陶艺作品。

陶艺制作的主要工艺流程如下：

原料采集（选料）—制土—练泥—成型—装饰—配釉—施釉—干燥—烧制—成品。

从上面的制作工艺流程可看出，陶艺要经过这么多的制作过程才能成为作品，而且每一个流程还有很多复杂的操作工序。因此，要制作好陶艺作品，或立志成为一个出色的陶艺家，不在制作工艺上下工夫是不可能的。

关于陶艺制作的工艺流程的具体内容，将在下几个章节中详细介绍。

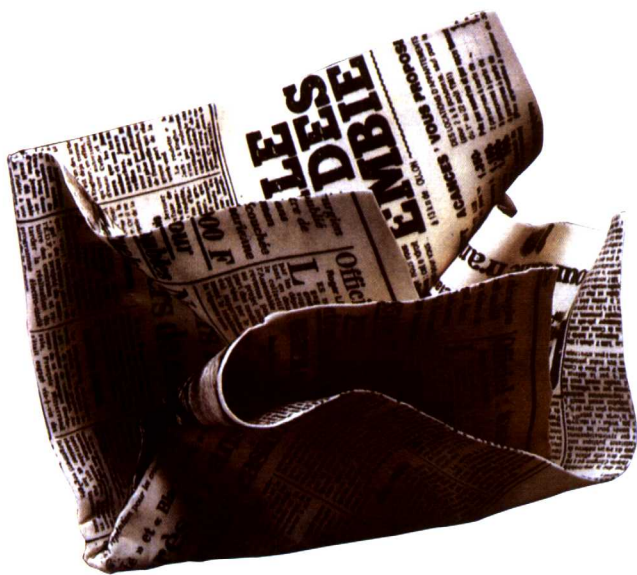
（三）陶艺的科学性

作为一名陶艺家，必须掌握从选料到烧成的全过程的科学原理。因为陶艺创作不像其他造型艺术的创作，重点在于技法的表现就可以创作好作品。陶艺创作对材料的选配、钻研尤其重要，材料的选配不仅包括土料的不同配方和加工，同时还包括釉色矿物质的化学配方和试研，只有这样才能根据不同的土质和矿质，研配出具有特色的、富有可塑性的泥料和能表达创作意念的、色彩丰富的、独具魅力的釉色来。此外，同样的泥料、釉料在不同的烧制温度和烧制环境下会产生不同的、富于变幻的色彩和艺术效果，如釉中含有铜，在不同的烧制环境中可呈绿色或红色。所以，作为一名陶艺家，不仅要钻研好泥料、釉色的配方，还要研究陶艺烧制的科学原理，才能创作出一件得意的陶艺作品。陶艺的神奇的艺术魅力也在于此。所有这些，都是陶艺的科学性的表现。只有我们掌握好了陶艺制作的科学方法，才能在创作时得心应手、运用自如。

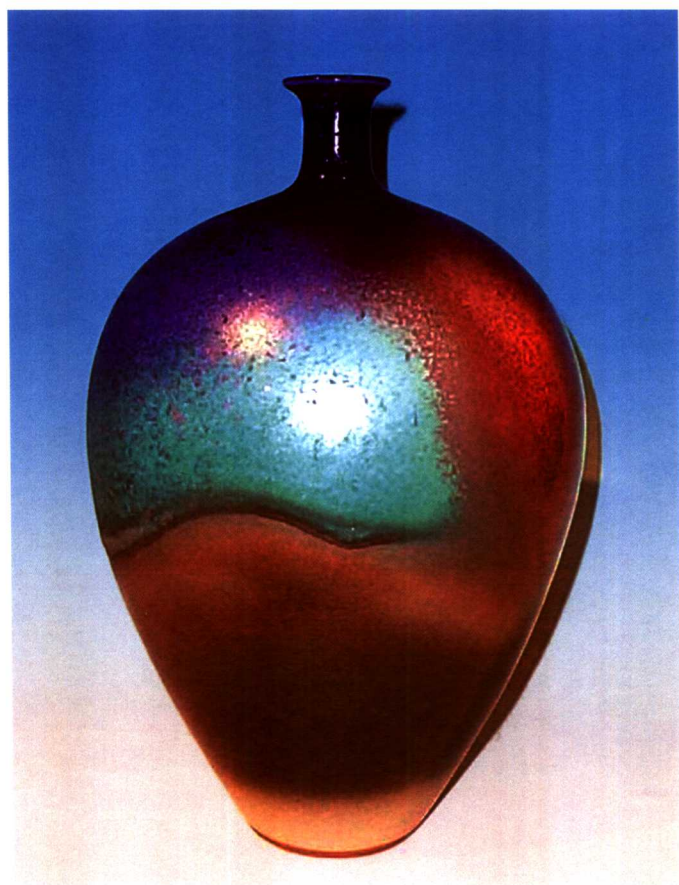
对于国内（内地）的许多陶艺爱好者、陶艺家来说，由于条件的限制，对陶艺的科学性的试研如釉色的配方和不同烧制方式的控制等是没有条件去实验的，这往往影响了作品创意的最佳和最终的表现。在这方面，欧、美、日等发达国家还有台湾地区的陶艺家是做得不错的。从泥料的选配，到釉色的配方，再到烧制的把关，都是陶艺家自己去完成整个制作过程的。

有关泥料、釉色的配方和不同烧制的科学原理，也将在下几个章节中阐述。

中国有着约八千年的制陶艺术传统，陶瓷传统文化源远流长。国外的陶艺文化也同样的渊博古远和多姿多彩。因此，我们学习陶艺创作，除了要掌握陶艺的艺术性、工艺性和科学性以外，还要了解中国及外国的陶艺发展历史和现状，加强自身的专业修养和其他的艺术修养。

佐利·卡罗作品

王修功作品

吴明仪作品

第二章 陶艺的发展概述

(一) 中国陶艺简史

作为东方的文明古国，在浩茫的中华大地上，曾谱写过多少文明史上的壮丽篇章……在这一张张的壮丽篇章中，以新石器时代的彩陶文明为代表，掀开了中华文明史的灿烂篇章。

早在约八千多年前的华夏故土，便开始有了原始陶器的烧制。远古时代的中华先民的制陶，实则源于使用，当他们由采集和狩猎时期过渡到原始农耕农业阶段时，基于定居生活和食物存放的需要，原始陶器便在黄河流域和长江流域相继产生。它们分属于河姆渡文化等。

初始的制陶常常用手工捏制、泥条盘筑法成型，多为细泥红陶，且烧成温度低，烧结程度欠佳。此后出现的仰韶文化和龙山文化，是我国原始陶瓷艺术发展史上的两座丰碑。仰韶文化又称彩陶文化，在河南、陕西出土最多，装饰最为多样。彩陶常用的成型法是采用泥条盘筑，而绘料是运用铁、锰等矿物原料。纹饰多是黑色的人面、鱼、蛙等，并有原始记事符号出现，由点、线、面、色彩这些基本要素组成，纹饰结构以几何图案为主体，晚期的彩陶也有以人物为主体的图案。彩陶文化还有大汶口文化、马家窑文化等。

龙山文化出土于山东，它包括黑、灰、红、白等多种陶器，但最为突出的是原始黑陶的出现。此前的大汶口文化发明了慢轮成型的工艺，但陶轮技术的成熟并发展成为快轮成型，是龙山时期制陶的一大进步，这不仅提高了生产力，而且所制器皿厚薄均匀，形态规整。另外，装饰手法出现了刻花、镂孔等。

原始陶器(公元前 5400 年—公元前 4400 年)

原始红陶 龙山文化(公元前 2600 年—公元前 2000 年)

彩陶 仰韶文化(公元前 5000 年—公元前 3000 年)

彩陶 马家窑文化(公元前 3300 年 - 公元前 2050 年)

彩陶 大汶口文化(公元前 5000 年 - 公元前 3000 年)

作品点评:

彩陶在我国文明史上有着举足轻重的地位。彩陶的纹样多以点、线、面构成抽象图案为装饰。时至今日, 其艺术语言仍为现代人所赞叹。

在新石器时代，人们制作陶器用具的同时，还塑造了不少人或动物的形态，这意味着史前的陶器便是一种实用性与艺术性并存的实用品和工艺品。

进入奴隶社会的商、周时期，手工制陶开始脱离农业而成为独立的生产部门。这一时期的制陶工场多产灰陶。另外，模仿青铜器造型、艺术成就很高的白陶就是在该时期诞生的。西周陶器多为炊器，如罐等，并常用几何纹、弦纹、兽面纹和回纹等纹样进行装饰。此外，当时的陶匠们已经开始运用灰釉，说明了商、周时期原始青瓷开始出现。

春秋时期的陶器以印纹硬陶为主。战国以陶替代铜作为陪葬器物已成习俗。除灰陶外，为数众多的印纹硬陶造型多样，表面的装饰受铜、漆工艺的影响，采用磨光、暗花、划花、施漆衣和彩绘等手法。而云雷纹、兽面纹等纹样，也在当时普遍被人们运用。

白陶壶

黄釉印纹陶罐

灰陶俑

印纹硬陶

秦代由于大规模地修建长城和阿房宫，使得陶、土制品也大规模地用于建筑成为开端。秦代最具有特色的陶制品就是大家熟知的秦始皇兵马俑，它说明了当时我国制陶技艺已经达到了相当成熟的阶段。

汉代是制陶业发达的时代，当时各地出现了众多的制陶工场，大量地烧制陶器。其中陶器上大量使用低温釉，绿、黄、褐等色釉开始呈现，同时彩绘陶也普遍出现，这在陶器装饰上是一次很大的进步。两汉时期陶业兴盛，陶器所涉及的范围进一步被拓宽，虽然仍以实用品为主流，但也有为适应当时厚葬而产生的陶制品。特别是那些形态生动神态极佳的舞乐俑和杂技俑的出现。

随后的几个朝代：三国、两晋、南北朝等的陶器，基本上是延续了两汉时期陶器的制作技艺和风貌。

到了唐代，由于当时社会、经济的发展，陶器的制作和装饰也得到了划时代的发展。独树一帜的唐三彩陶器就是其中的产物。唐三彩的陶器造型从器皿型到雕塑型甚是丰富，加之釉色多变，因而显得生动、畅快、富丽堂皇。

五代、辽代时期的陶器，基本上是延续了唐代陶器的风格。

宋、元、明、清时期的制瓷业日趋兴旺和发达，在世界上使中国成了“China”——瓷器之国的代名词。

从宋代起国人就已经大量地使用瓷器制品了。宋代是我国瓷器艺术空前发展的年代。当时的科学技术的发明与进步均为陶瓷艺术的发展提供了有利条件，无论在数量和质量上都超过了历史上任何时期。驰名中外的官、哥、汝、定、钧五大名窑及均负盛名的磁州窑、耀州窑和景德镇等争奇斗艳。

宋代在中国的陶瓷史上写下了一篇完美的美学诗篇。无论是制作技巧，器型美感，釉色效果，装饰手法如粘贴、刻画、笔绘、化妆土等，均达到了完美之境。

辽、金时期的陶瓷以鸡冠壶、马蹬壶为代表，虽然受汉文化的影响，但仍可见其少数民族的生活特性。

元代的青花、釉里红、釉下彩瓷，成为该时期最为出色的瓷器工艺品。

明代的陶瓷生产步入了一个新的历史时期，景德镇开始成为全国的瓷业中心。青花瓷此时无论是在数量或质量上都有了很大的发展，成为当时的主流。另外，匠人们在颜色釉、釉下彩的基础上，又创造出了“斗彩”、“五彩”、

“新彩”等新品种。如彩釉除了使用红、黄、绿、紫等釉色外，还出现了黑釉。此外，在建筑陶瓷方面，明代继续烧制在元代已经出现的琉璃器和法华器。所有这些，都为清代陶瓷艺术的拓展和提高打下了良好的基础。

清代的陶瓷，总体上继承了明代的优点，并以此为基础将我国的传统陶瓷制作工艺和丰富的釉色发展到了顶峰。清代的彩釉，除了继承了前朝各代的优点，如青花、釉里红等，并应用了硼酸釉，使釉上彩的色釉达到了十几种，如古彩、粉彩，还有从西方引进的珐琅彩等，使绘画和瓷器产生了密切的结合。此外，综合运用各种装饰手法的器物频频出现，体现高超手工技术的镂空、套烧、转动的器物也大量问世。清代的陶瓷艺术在我国的陶瓷史上写下了辉煌的一页。

从彩陶文化到清代的中华陶瓷艺术已成为优秀的传统文化与文明，并在世界文明史上有着举世瞩目的辉煌。中国传统陶瓷艺术在世界文化艺术宝库中占有重要的地位。

由于历史的原因，清末、民国时期的陶瓷制作与生产开始退化，陶瓷艺术已经停滞不前。解放以后，也由于种种因素，尽管陶瓷生产与研究已有了恢复，但与国外发达国家的陶瓷艺术和日用陶瓷相比已有了相当的差距。尤其在现代陶艺的创作上，直至上世纪80年代初期才走进中央工艺美术学院陶瓷艺术系的课堂。此后，那里的师生和全国其他的陶艺家、艺术家、陶艺爱好者们，一直在我国优秀的传统陶瓷文化和世界现代的多元文化中寻求属于我们自己的创作灵感……

值得一提的是，台湾的现代陶艺家们在表现传统文化和现代理念的结合上，比我们先走了一步。

三彩陶盘