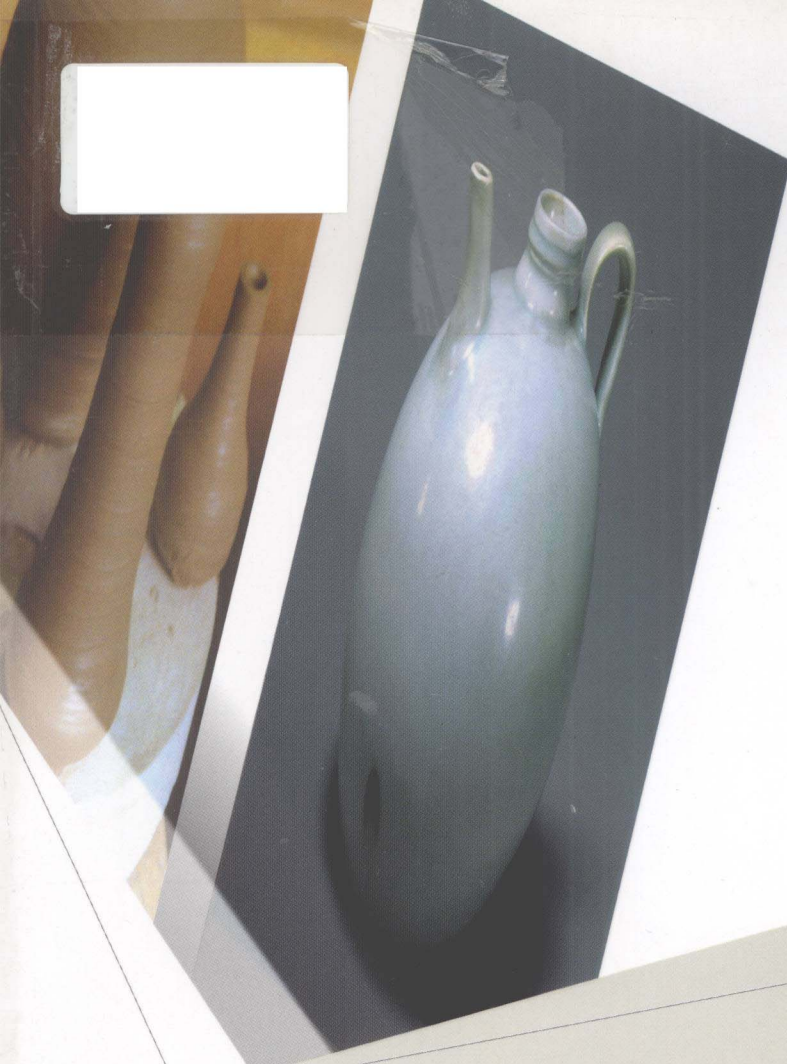

周雅铭 冯守哲 主编

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

现代陶艺设计

周雅铭 初月明 岳占君 编著

Xiandai Taoyi Sheji

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

• “十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材 •

周雅铭 冯守哲 主编

现代陶艺设计

XIANDAITAOYISHEJI

周雅铭 初月明 岳占君 编著

辽宁科学技术出版社
沈阳

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编 委 会

主 编 周雅铭 冯守哲
副主编 林景扬 郑翔云 罗祎义
编 委 刘杰敏 王忠家 庄子平 李 卓 彭 珊
刘光明 唐 宁 宋丹心 罗 雪 彭 玮
田 亮 黄 俊 秦 扬 初月明 岳占君
曹 英 洪 琼 李晓丹 张华丽 赵 宁
王 蓉 王海亮

图书在版编目(CIP)数据

现代陶艺设计 / 周雅铭, 初月明, 岳占君编著. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011.9

“十二五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5381-6912-6

I. ①现… II. ①周…②初…③岳… III. ①陶瓷—工艺美术—设计—高等学校—教材 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第058108号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185 mm × 260mm

印 张: 10

字 数: 210千字

出版时间: 2011年9月第1版

印刷时间: 2011年9月第1次印刷

责任编辑: 郭 健 闻 通

装帧设计: 沈阳·守哲·
冯守哲+曹英

责任校对: 刘 庶

书 号: ISBN 978-7-5381-6912-6

定 价: 45.00元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

http: //www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6912

目录 / CONTENTS

第一章 传承文化

- 6 第一节 陶艺概述
- 13 第二节 历史文化
- 17 第三节 传统陶艺与现代陶艺

第二章 陶艺制作基础

- 22 第一节 工具与设备
- 29 第二节 熟悉材料
- 33 第三节 成型方法
- 52 第四节 施釉方法
- 57 第五节 烧制工艺

第三章 装饰方法

- 62 第一节 坯体装饰
- 65 第二节 釉色装饰
- 72 第三节 肌理装饰

第四章 创作制作过程

- 82 第一节 外形构图的协调感
- 84 第二节 疏密聚散的均衡感
- 85 第三节 节奏和韵律
- 86 第四节 对比与呼应
- 87 第五节 陶艺品独特风格的形成
- 88 第六节 制作实例

第五章 作品欣赏

第一章 传承文化

第一节 陶艺概述

第二节 历史文化

第三节 传统陶艺与现代陶艺

第一节 陶艺概述

陶艺是一种文化，是中国传统的古老文化。中国的英文名称叫China，意思就是陶瓷，中国是陶瓷古国，说起陶瓷，外国人自然就会想到中国。

陶艺是一种人工形态。以土石为基本原料，与水融合产生可塑性、流变性，人只有掌握它的可塑性和流变性以及成型方法和烧结规律，才能促成由土到陶的演化。同时注重整体造型与外表装饰的有机结合，通过人类无限的创造力，以泥土为语言，孕育出全新的“生命”——做陶为艺，为人所掌握、发展、创新（图1-1）。

起初，陶瓷的功能主要是实用，之后便在实用的基础上注重了审美功能的并存，现代陶艺则是以审美功能为主（图1-2）。目前，国

外陶艺发展非常快，20世纪末就出现了一些个人经营的陶艺工作室，许多休闲场所也摆放陈设着陶艺家的作品，这样能很好地发展陶艺事业。

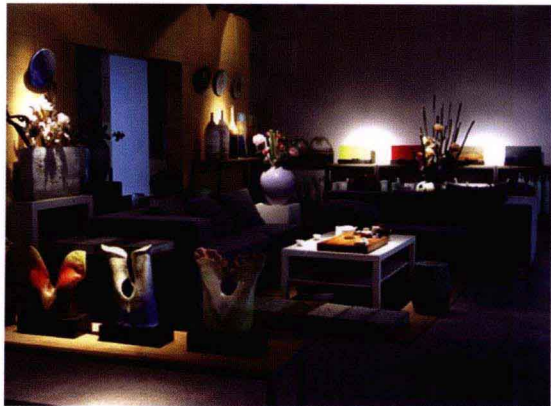

图1-2 现代时尚家居

图1-1 熏烧黑砂

随着陶艺热的逐步升温，国内私营陶吧的出现，陶艺制品获得了越来越多人的青睐。由于陶瓷原材料是柔软可塑的黏土，并且有很舒适的手感，所以有很多人都喜欢动手去做陶瓷制品，因为喜欢玩黏土是很多人童年时就有的爱好，所以亲手做陶艺则成为了人们工作学习之余放松精神、释放自我的一种休闲方式。

我国陶艺还处于发展中，从几年前各地陶吧的兴起，开始让人们大众了解陶艺、接触了陶艺。现今，陶艺也正走向家庭。在近几年的

发展过程中,有关教育部门从素质教育出发,把陶艺列入了教学课程,这样从小就可以受到艺术的熏陶,从中锻炼了动手能力,非常好地体现了素质教育的成果(图1-3、图1-4)。

陶艺是一种文化,陶是土的艺术,火的艺术,其实更是人生艺术。现代陶艺的创作主要通过作品的造型、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,体现自我个性的要求。陶艺以它独特的艺术语言和丰富的表现力吸引众多的陶艺家、艺术家、陶艺爱好者、学生以及少儿从事陶艺创作或制作,装点自己美丽的生活。

一、陶的起源

在漫长的远古岁月中,原始人群以采集、渔猎为生,过着群居的生活。后来,人类发现了火,并逐渐学会了使用和保存火种,从此,人类的物质生活发生了很大变化,开始吃烧熟的食物,由生食转为熟食。但是,当时没有耐烧的器皿,只能在篝火上烧烤食物,这样被烧过的土块会变硬(图1-5),或以“石煮法”煮熟食物。所谓“石煮法”据考古学家推测,即在有水的坑穴中放入食物,不断投入灼热的石块,一直到水沸煮熟为止,然后食用。可以想象,这是多么的困难和何等的不便,因此,人们迫切需要有一种耐火烧的容器。

进入新石器时代,原始农业和畜牧业开始出现,随着农业经济的发展和定居生活的需

图1-3 为小学生开设陶艺手工课

图1-4 景德镇手工陶艺小品市场

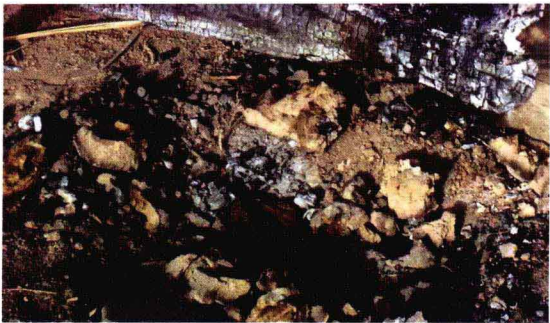

图1-5 火烧过的土坑土块被烧结

要，人们对于烹调、盛放和储存食物器皿的需要越来越迫切。

人们在长期的劳动和生活实践中，经常和泥土打交道，逐渐发现了黏土与适量的水混合后，它就会有黏性和可塑性，可以用手随意把它塑造成各种形状，晒干变硬，即可盛放干东西。当然，这些土器由于没有经过焙烧，不太坚固，使用时容易破损，尤其遇水要变形。但是，随着人类世世代代长期用火经验的积累，对于火的使用有了进一步的认识。火与土的结合，社会生活的需要，这就为陶器的出现准备了必要的条件。

人们在使用火的过程中发现，偶尔落入火堆中的土器，被烧成坚硬的器物，这一现象启发先民们去烧制陶器。他们以土石为基本原料，充分发挥想象力和创造精神，制作出各种各样的器具或装饰坯体，然后置于火中炼烧，使其坚固定型而成为陶器（图1-6）。随着陶艺技术的发展，古代先民制作陶艺在满足实用的基础上，同时注重审美功能的存在。

图1-6 原始的烧陶方法——将陶器置于柴中烧

二、造型类别

形是物体内在结构的外在表现。陶艺的形态一方面反映了本体的实用功能特征和陶瓷造型工艺之美，另一方面又是作者精神世界的外在表现。

从陶器产生时就开始具备两重意义：一是受制于实用需要的外在造型的功能性；二是形态变化表现出的人类的创造智慧和精神需求。随着社会的发展与进步，审美的需求也在不断地变化，使得原本实用的陶器渐渐演变为承担着使用与审美的双重功能（图1-7）。

图1-7 人面鱼纹盆

陶艺有多种分类方法，而人们通常习惯于按照陶瓷的用途来区分。陶瓷按用途可分为两大类：一是实用类陶瓷；二是装饰艺术类陶瓷。其主要造型归类（图1-8）：

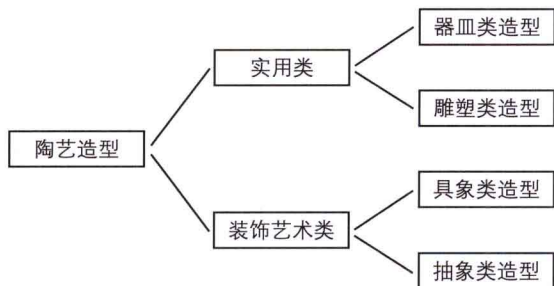

图1-8 陶艺造型归类

1. 器皿类造型

器皿类陶艺中，最初为满足人类需要的实用性陶器，承担了人们日常生活中储藏、餐饮、炊煮等需要。如小口大肚的罐适合油类、酒类、颗粒类食品的储藏，大口的盆、缸、钵、碗是为了盛装和取拿食品及饮水、饮水的便利，茶、酒具的造型更是由于不同品质的茶酒类型而变化多样（图1-9、图1-10）。当品

图1-9 变形鱼纹彩陶盆

图1-10 青瓷刻花扁壶

茶、饮酒成为一种文化和境界时，其造型一定要寄托特定的精神内涵。花瓶、挂盘、文房用具等作为纯观赏的陶艺，其造型已脱离了特定功能的束缚，呈现出形象独特、变化无常的面貌。

现代陶艺作品中，通过对器皿的形态变化，如扭曲、挤压、切割、变形等手法，创造出一种随机的、偶然的、独一无二的视觉效果，对实用性的背离，对传统审美的挑战，使传统的器皿造型焕发出新的生命力。

2. 雕塑类造型

雕塑类陶艺大多以形体的起伏变化、空间体量感强为造型特征。最早的陶塑或出于原始宗教信仰的需要而具有图腾的意义，或出于人类爱美的天性，而模仿生活中人及动物形象以

获得审美的愉悦。它们仿佛都与实用无关，即便一些附着在容器上的陶塑，也只是起到装饰或表述某种寓意的作用，它们把实用与观赏融为一体，兼顾了使用与装饰的双重作用。在这类陶艺造型中以捏塑手法居多，如陶人俑、陶偶、侍女和动物车骑（图1-11、图1-12）。

图1-11 说唱俑

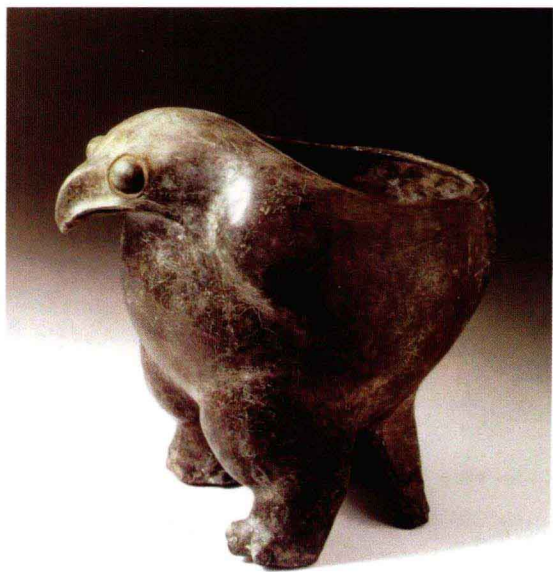

图1-12 黑陶鹰尊

3. 具象类造型

具象类造型侧重于反映自然与社会生活中的细节，表现事物真实和具典型性的本质。具象类造型表现的形象一般是人们熟悉和可认知的具体形象。题材多为人物、动物、花鸟鱼虫、山水风景等（图1-13、图1-14）。

4. 抽象类造型

抽象类造型不具体地反映现实生活中已存在和可能存在的问题和现象，而是借助造型语言中的形态、色彩、纹理等抽象元素，运用形式法则和构成原理来创造和表达特定的观念和情感，是现代陶艺创作中最常用的表现形式和手法。

图1-13 瓷花工艺

图1-14 时代广场——个展 / 罗小平

抽象类造型特征多为几何形、偶然形和各种难以名状的抽象形态，如现代陶艺中的几何形组合，拉坯器皿的变形处理，泥板的弯曲、拼接等（图1-15～图1-18）。

图1-15 装饰陶艺

图1-16 马的抽象造型

图1-17 抽象造型《静谧》/ 罗雪

图1-18 抽象造型《小合唱》/ 王海

三、陶与瓷的区别

在中国的陶瓷发展史上，先有陶后有瓷，瓷器由陶器脱胎而来。我国古代的制陶业有辉煌、独特的成就。在黄河流域和长江流域众多的新石器时代遗址中，出土了大量的陶器和陶器碎片。其中，有许多已不仅仅是生活日用品，而具有明显的艺术倾向，随着制陶业的发展，制陶技术从泥条盘筑进步到轮盘拉坯，结构简单的横穴窑与竖穴窑已取代了落后

的平地起烧，对窑的温度、气孔的控制已取得了一定经验，当时最高的烧成温度已经到达了1 100℃，已接近陶与瓷的“临界”温度。粗陶、原始瓷、瓷器的质感见图1-19~图1-21及表1-1。

图1-19 刻花青白瓷碗

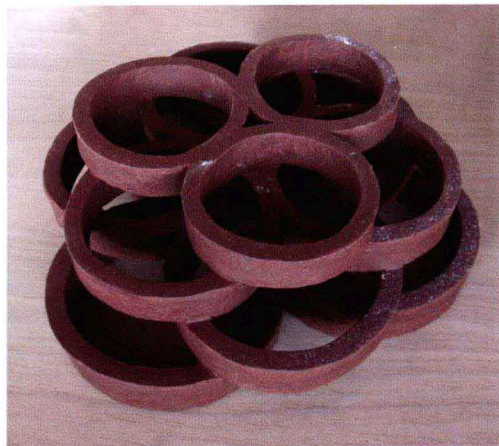

图1-20 粗陶 / 董正龙

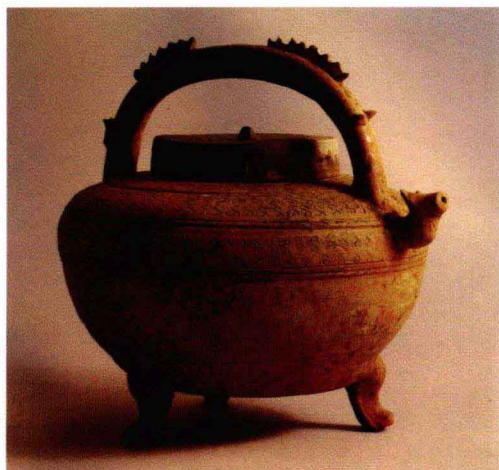

图1-21 原始瓷提梁壶

表1-1 陶、瓷器的基本特征数据比较

名称	粗陶器	陶 器	细陶器
特征	吸水率大于15%，无釉，制作粗糙	吸水率小于15%，断面原料颗粒粗、气孔大，表面可釉，制作不精细	吸水率小于15%，断面原料颗粒较细、气孔小，表面可釉，制作精细
温度	850~1 100℃	900~1 200℃，釉烧1 000~1 200℃	
名称	炆 器	瓷 器	细瓷器
特征	吸水率一般小于3%，断面呈现石状、胎体较厚，表面有色、釉，制作较精细	吸水率小于1%，有半透光性，断面呈石状或贝壳状，制作较精细	吸水率小于0.5%，有半透光性，断面细腻，呈现贝壳状，胎体薄，釉面平整，制作精细
温度	1 250~1 300℃	1 250~1 300℃	1 300~1 400℃

第二节 历史文化

一、彩陶文化

彩陶是指在打磨光滑的橙红色陶坯上，以天然的矿物质颜料进行描绘，用赭石和氧化锰作呈色元素，然后入窑烧制。在橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白等诸种颜色的美丽图案，形成纹样与器物造型高度统一，达到装饰美化效果的陶器（图1-22）。

图1-22 同心圆圈波纹彩陶盆

彩陶发源于距今约10000年前的新石器时代。在公元前5000年的西安半坡村的仰韶文化遗址中，发现了很多精美的彩陶，表明在半坡时期，人们已经能熟练地控制窑温，并且彩绘艺术也达到了很高的水平。彩陶的器型基本上

都是日常生活用品，常见的有盆、瓶、罐、瓮、釜、鼎等。

彩陶文化分布广泛，延续时间长，从距今8000年到距今3000年左右，绵延了5000多年，跨越老官台、仰韶、马家窑、大汶口、屈家岭、大溪、红山、齐家等文化，在世界彩陶历史中艺术成就最高。从制作工艺、艺术成就、历史价值、升值空间等诸多因素看，陕、甘、宁、青的仰韶、马家窑、齐家文化彩陶和山东地区的大汶口文化彩陶最宜收藏。

仰韶文化距今约7000年，是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期。它位于黄河中游地区，以黄土高原为中心，遍及河南、山西、陕西、甘肃、河北、宁夏等地（图1-23）。

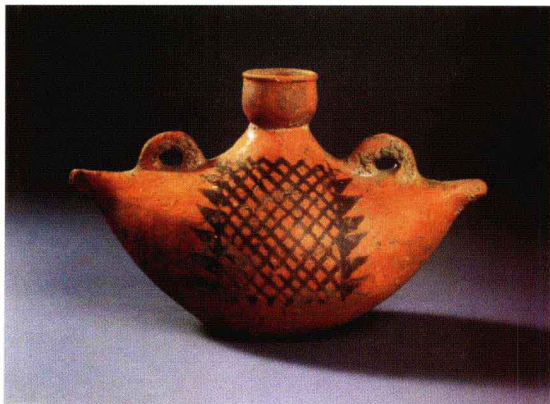

图1-23 网纹彩陶船形壶——仰韶文化

马家窑文化制陶业非常发达，其彩陶继承了仰韶文化庙底沟类型爽朗的风格，但表现更为精细，形成了绚丽而又典雅的艺术风格，比仰韶文化有进一步的发展，艺术成就达到了登峰造极的高度。马家窑文化的彩陶，早期以纯黑彩绘花纹为主；中期使用纯黑彩和黑、红二彩相间绘制花纹；晚期多以黑、红二彩并用绘制花纹（图1-24、图1-25）。马家窑文化的制陶工艺已开始使用慢轮修坯，并利用转轮绘制同心圆纹、旋纹和平行线等纹饰，表现出了娴熟的绘画技巧。彩陶的大量生产，说明这一时期制陶的社会分工早已专业化，出现了专门的制陶工匠师。

图1-24 浮雕人纹彩陶壶——马家窑文化

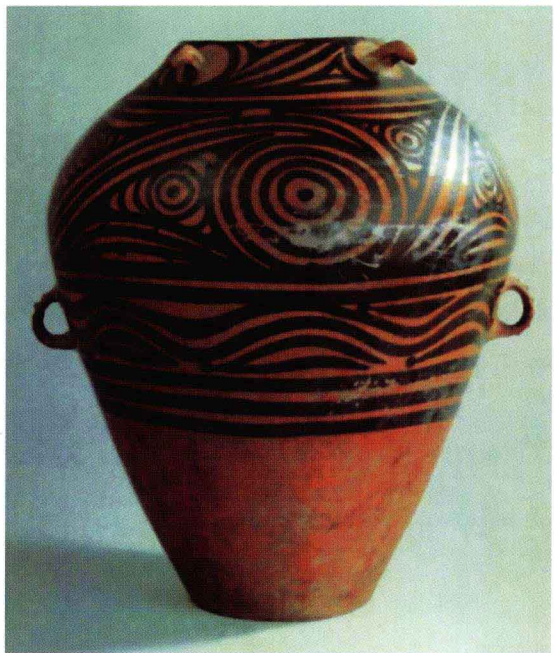

图1-25 旋纹彩陶罐——马家窑文化

马家窑型彩陶的艺术特点可归纳为：点和螺旋纹。点的运用，成为这个时期装饰的特点。在点的外面装饰螺旋纹，有动的感觉。因此，马家窑型彩陶的艺术风格可用旋动、流畅来形容。

二、黑陶文化

公元前2600年至公元前2000年，在新石器时代晚期，随着距今7000年以上的仰韶半坡彩陶艺术的衰落，中国文化历史上孕育出了“黑陶文化”。黑陶文化的发现，标志着中国制陶工艺达到空前发展，也向后人展示制陶由实用性转向审美要求的历史过程。

黑陶文化又称龙山文化，是铜、石并用时代文化，因发现于山东章丘龙山镇而得名，距今3950~4350年。分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。大汶口文化出现的快轮制陶技术在这一时期得到了普遍采用，磨光黑陶数量更多，质量更精，烧出了薄如蛋壳的器物，表面光亮如漆，是中国制陶史上的顶峰时期（图1-26、图1-27）。

图1-26 蛋壳黑陶高柄杯

图1-27 现代黑陶装饰

在龙山文化中，最引人瞩目的要数黑陶制品了。黑陶源自于人们的生活用器，尔后由于质地易碎，逐渐走出日常生活。如今，黑陶被作为艺术品供人们欣赏。

黑陶是在焙烧时，前期采用氧化焰，烧窑快结束时投入木炭产生浓烟（这时火焰是还原焰），经短时间渗透，便呈现黑色。烧成温度在1 000℃左右。有的黑陶表面乌黑发亮，胎体薄如蛋壳。

三、釉陶文化

釉陶常见的有两种：一种是胎呈灰色，胎质坚硬，器表带有灰色透明青釉，烧成温度达1 200℃的釉陶。其物理性能已接近瓷器，原料为高岭土，吸水率很低，火温1 200℃，叩之有

金属声，因此称这种釉陶为原始青瓷；另一种是在西汉晚期已经出现的胎呈红色的陶器，其表面施绿、黄、黄褐色的低温釉，釉料中由铅作助熔剂，因此称铅釉陶器。唐三彩便是低温釉陶（图1-28、图1-29）。

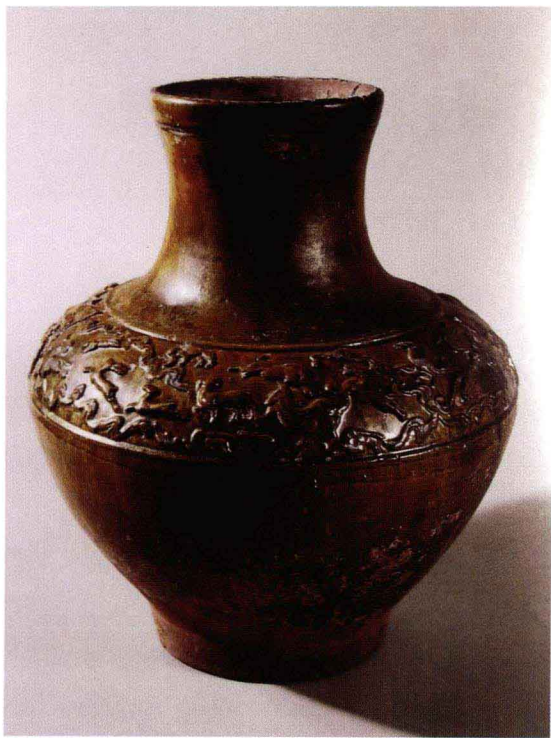

图1-28 浮雕狩猎纹绿釉陶壶

图1-29 贴花三彩龙柄瓶