

21SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU

21世纪美术教育丛书
SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU
教学版

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过

NLIC 2970672454

陶艺

TAO YI

全国高等学校美术
专业课程教材

林梓波 著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

陶艺

TAOYI

教育部推荐与艺术联考指定教材
全国高等学校美术专业课程教材

林梓波 著

NLIC 2970672454

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

.....
图书在版编目(CIP)数据

陶艺/林梓波著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2010.12

ISBN 978-7-5621-5155-5

I. ①陶… II. ①林… III. ①陶瓷—工艺美术—技法(美术)—教材 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第003084号
.....

陶艺/21世纪美术教育丛书

林梓波 著

责任编辑: 戴永曦

封面设计: 周娟 钟琛

排版设计: 重庆新生代彩印技术有限公司

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 237千字

版 次: 2011年2月 第1版

印 次: 2011年2月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5155-5

定 价: 42.00元

21世纪美术教育丛书(教学版)

编委会 Bianweihui

刘大为	中国美术家协会	常务副主席		
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博导	
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师	
水天中	中国艺术研究院	研究员	博导	
陈绶祥	中国艺术研究院	研究员	博导	
陈 醉	中国艺术研究院	研究员	博导	
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教授	博导
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教授	博导
黄河清	浙江大学人文学院	教 授		
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教授	博导
李福顺	首都师范大学美术学院	教 授	博导	
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教授	博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教授	博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教授	
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教授	
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教授	

周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教授
马一平	川音成都美术学院	院 长	教授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教授
邱正伦	西南大学美术学院	教 授	
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教授

(以上排名不分先后)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

修订组织：李远毅 郭昌瑜 周 松

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年了。
我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时，这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们，
随后，作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。
这套书一推出就是几十个品种。
这在当时的高校美术专业教材中是极少见的，
它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。
一出版，就获得了美术院校师生的广泛认可，纷纷选为教材。
因其独特的白色封面，
业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材，迅速从重庆走向西南，从西南走向了全国。
教育部体卫艺司特组织专家审读，
肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。
作为出版者的我们，将业界的鼓励作为一种鞭策，
不断地组织作者修改，不断地跟踪学术前沿；
不断地扩大作者队伍，不断地延伸课程科目。
作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书，每个品种都有着强大的生命力：
各个品种都反复再版，有的已达到二十来次了。
它的生命力来自何处？
来自我们可敬的作者。
作者们一直随教学需要潜心修改，有的甚至是完全重写。
作者们年年都有新思想，教学年年都有新体会。
而我们的教材，也年年都有新内容。
在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后，
这套书迅速跟进，全面修订，全新再版！

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑，
同时，也自信我们是最有眼光的编辑。
编辑们和作者们一起，
把这套丛书打造成了一套全国通用的精品教材。
十几年过去了，我们从出版者的角度来为这套书写下些文字，
依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记：
读者和作者永远是我们的上帝。
既然读者和作者选择了我们，
我们就一定加倍努力，以回报我们的读者和作者。
我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步，
让质量成为它永恒的生命。
为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆，
这套书改版后，封面颜色基调仍为白色，
一如既往的白色，一如既往的“白皮书”。

白者，
纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套《21世纪美术教育丛书》，早在20世纪90年代初就已整体出版，包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水画技法》《中国人物画技法》《设计基础》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材，也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可、高度评价，他们纷纷将其列为首选教材，十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界，大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——白皮书。现在在全国众多美术院校师生中，“白皮书”已不仅仅是特指这套美术教材，更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后，这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读，得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价，进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位，并在全中国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年，在经过教育部艺术教育委员会的最终审定后，教育部正式公布了《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》。西南师范大学出版社对此作出了积极的反应，马上组织专家学者对原有的教材进行全面修订，并着手新教材的编写，向全国推出了这套教学版的《21世纪美术教育丛书》。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长，又有资深的美术专业教授、博士生导师，还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线，理论功底深厚，学术积淀厚重，教学经验丰富，从而使得这套教材具有很高的学术价值，很强的实用性，很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要，本套教材设置的设计类科目就有不少，如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等，这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中，所

有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要再版时改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家同仁的共同关怀下，这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

作者简介

林梓波，副教授，福建德化人，先后就学于福建师范大学、景德镇陶瓷学院，硕士学位，2008年中央美术学院访问学者；现为福建省三明学院艺术系副主任，国家级特色专业艺术设计学科带头人；中国雕塑学会、中国工艺美术学会、中国陶瓷协会会员；省“青年五四奖章”、市“新长征突击手”获得者，2010年“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”入选者。

近年来，主持国家教育部人文社科项目研究1项，主持省、厅级社科项目研究5项；学术论文发表于《文艺研究》《装饰》《美术观察》等国家级专业期刊10余篇；创作的艺术作品入选国内外各类艺术大展30余次，指导的学生作品入选“第十一届全国美展”等各类艺术展赛数十次。

第一章 概 述	1
第一节 认知陶艺	3
第二节 陶艺的起源与发展	7
 第二章 原料与工具、设备	15
第一节 陶艺的泥料	15
第二节 陶艺工具与设备	21
第三节 陶艺工作室的建设	24
 第三章 手工陶艺	27
第一节 手工揉泥	27
第二节 手工捏塑成型	30
第三节 泥条盘筑成型	36
第四节 泥板成型	41
第五节 雕塑挖空成型	47
第六节 模具成型	50
 第四章 拉坯成型	59
第一节 拉坯	59
第二节 修坯	69
第三节 拉坯技术的创新应用	78

第五章 陶艺肌理与装饰	89
第一节 肌理	89
第二节 装饰	92
第六章 釉的基础知识	102
第一节 釉料	102
第二节 施釉技法	106
第七章 干燥与烧成	110
第一节 干燥	110
第二节 窑炉	111
第三节 烧成	116
第八章 作品欣赏	121
后记	136
主要参考文献	136

第一章 概述

陶从远古走来，是人类最早运用自然物质——泥土作为材料进行艺术创造的产品，它源于人类直接的生存需要，也是人们最早用来传达思想和情感的手段之一。陶艺的初级形态带有远古生活实用性和观赏性结合的痕迹，是人的生理需要和心理需要的理想融合，它的器皿形状和表层彩画纹饰表明人类在求生存过程中，从一开始就伴随着审美需求，对生存和对美的渴望几乎是同时出现的。因为这些既实用又美丽的东西不是天然存在于世，它是被人创造出来的，它带有

陶鹰鼎（仰韶文化）

人类最早的艺术创造、探索及表达激情的愿望。以水、土、火这些为生命所依托的自然物质为创作媒介的陶瓷艺术，在数千年的发展过程中已形成了一整套独特的艺术语言和审美形态，是一门独具品格的艺术门类。

在今天，全球一体化、城市一体化、建筑空间环境一体化，使人们失去了地域的文化情感，城市建筑像水泥森林般耸立，城市的水泥将人们与大地隔离，给人们一种远离自然的窒息感。像这样的生存空间需要更多人性化、情感性、充满大自然气息的艺术作品来加以调和人们的心灵，触摸岩石、树木、泥土类的自然之物与自然对话。而陶艺作为土与火的艺术，和人天生就有着一种亲和力，将自然的气息带回给了城市中的人们，让人们感受到现代居室中充满诗意的空间。当人们触摸泥

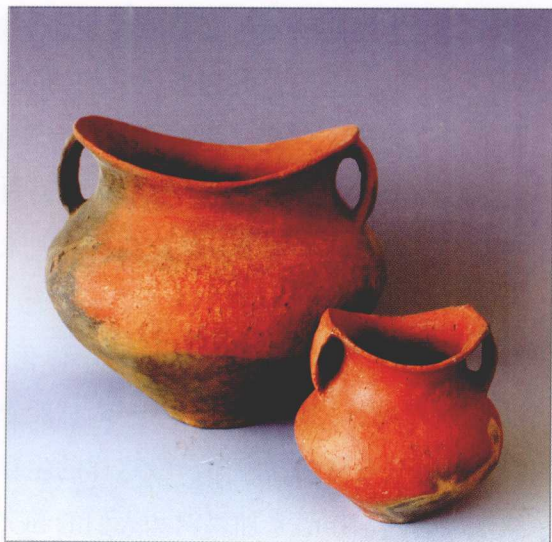

秦始皇兵马俑

土的时候，总有一种回归自然的感觉。这些自然属性的泥土经过揉炼，融入人的生命情感创造而成型，再经烈火的烧炼，最后产生一件作品，这个过程对于任何人来说，都有着巨大的吸引力和神秘感，仿佛这一切都是神的力量在造化着。“人法地，地法天，天法道，道法自然”这是老子自然质朴之美的美学观的出发点，它来自老子的哲学思想。老子认识到自然与人、人与社会精神等方面的关系，充分肯定了人与自然统一的和谐之美是美的最高境界。人作为自然的一部分，人与自然的关系必须建立在共生共息、天人合一、和谐发展的基础上。陶艺以水、土、火这些为生命所依托的自然物质为创作媒材，再融入人的精神情感创作，不正是自然与人的天人合一、和谐交融吗？因

此，至今无论是在世界的哪里，陶艺的制作都会让人缅怀远古，亲近自然，追慕原始的生命力。这或许正是在我们这个工业化、数码化的时代仍有那么多人痴迷陶艺的根本原因。

上帝用泥土创造了人的生命，又用泥土滋养了人的生命，但无论多么伟大的人，最后又都将回归于尘土，在泥土中有我们无数先辈的血肉之躯，有一天我们也将融入其中。生命都会消融于尘土之中，但经过烈火烧炼的陶瓷艺术却将得到永生。木头会腐烂，钢铁会生锈，在一切都化为灰烬之后，唯独陶瓷还在默默地记载着人类历经辉煌或浩劫的历史。就像那远古的红陶、彩陶、灰陶，历经上千万年的时间洗刷却至今还在向人们诉说着远古人类的故事。

马鞍口双耳罐（寺洼文化）

第一节 认知陶艺

一、陶艺的定义

“陶艺”是一个较为宽泛、笼统的概念，其定义有广义和狭义之分。广义概念的“陶艺”一般理解为“陶瓷艺术”或“陶瓷工艺美术”的简称，泛指各种精美的古陶瓷、工艺瓷、现代艺术瓷等一切具有审美意识、以陶瓷为材质的制品；狭义概念的“陶艺”一般单指纯艺术性创作的现当代陶瓷艺术作品。“陶艺”既是物质的产品，更是精神的产物，是以泥、釉等物质为媒介材料，融艺术性、工艺性、科技性为一体，独具品格的艺术形式。

一般所说的“陶瓷”则是陶器和瓷器的泛称，是指所有以黏土等无机非金属矿物为原料，经高温烧结的各种生活、工业制品。由于它的主要原料是取自于自然界的硅酸盐矿物(如黏土、长石、石英等)，因此与玻璃、水泥、搪瓷、耐火材料等工业同属于“硅酸盐工业”的范畴。

陶瓷材料的成分主要是氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化铁、氧化钛等。陶瓷的品种繁多，按用途的不同主要可分为：1.日用陶瓷：如餐具、茶具、缸、盆、罐等；2.陈设陶瓷：如花瓶、陶瓷工艺品、陶瓷壁饰等；3.工业陶瓷：指应用于各种建筑和工业的陶瓷制品，如瓷砖、卫生洁具等；4.特种陶瓷：以各种氧化物为材料，用干压、高压成型，在国防工业、重工业中广泛运用，如火箭、导弹上的挡板，飞机、汽车上用的火花塞，快速切削用的瓷刀等等。

二、陶与瓷的区别

陶器是用普通黏土（即陶土）成型的一种坯体结构较疏松，致密度较差，有一定吸水率，断面粗糙无光，无釉或上低温釉烧成的制品。陶制品的烧成温度较低，烧结程度较不足，气孔率较大，吸水率较高，其化学稳定性和机械强度均不及瓷制品。但陶料较瓷料的可塑性好，成型方便，烧成温度范围较广（600℃～1100℃左右）。

瓷器，专指那些用瓷土（经加工的原生黏土）成型，高温烧结（1100℃～1400℃左右），制作相对精良的器物。瓷器的胎体坚硬致密，叩之能发出清脆悦耳的金属

声，不吸水，胎色白，有一定的半透明性，断面呈石状或贝壳状，一般瓷制品体表面上有一玻璃状釉质层。

三、陶艺的种类

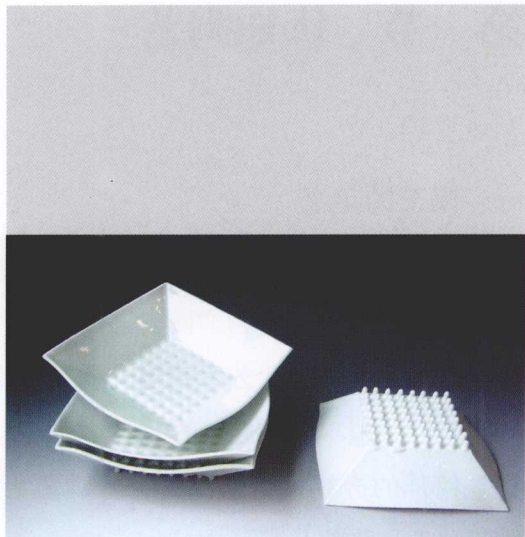
陶艺的类型很多，内容丰富。通过对作品的形态、目的、风格分析，有以下三种划分方法：

1. 以陶艺作品的艺术形态来分，可分为：器皿类陶艺、雕塑类陶艺、综合类陶艺三种类型。

(1) 器皿类陶艺。这类作品以“制器”为主要形式，保留着“瓶罐”的形态，隐喻着传统本真的回归，有着较严格的技术规范和要求，但已不再是以实用为唯一目的。

(2) 雕塑类陶艺。以“雕”和“塑”为造型手段，以抽象或具象的三维空间形态来张扬艺术家的个性情感和审美意识。以其开放的形式、独特的艺术感染力和强烈的震撼力成为了陶艺创作的主要形态之一。

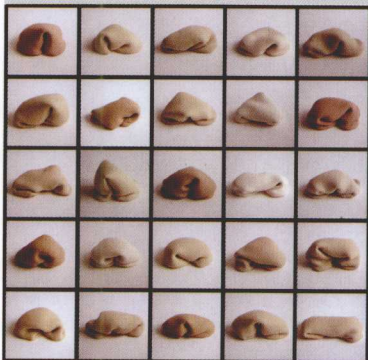
(3) 综合类陶艺。陶艺作品中除常见的瓶罐器皿类造型与雕塑式三维造型外还有些是以瓷板绘画形式或综合各种形态大胆创新的作品形式，诸如装置陶艺、观念陶艺等，此类作品我们可泛称为“综合类陶艺”。综合类陶艺作品往往不拘泥于任何固有形式，突破单一的造型手段和规律，向着随意自由，更具创新精神的方向发展。

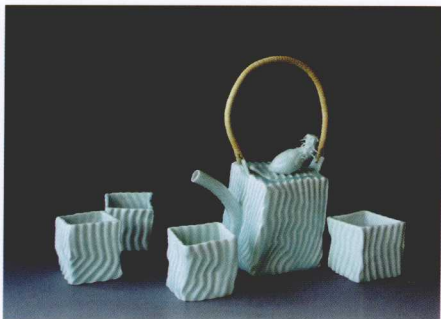
“雨滴”青釉方盘 刘乐君

阿福 吕品昌

灵魂的声音2008 禹东玟(韩国)

水中荷 茶具 赵兰涛

藤原郁三 (日本)

躺着的瓶子 黄焕义

2.以陶艺作品的造型目的来分,可分为:生活陶艺、环境陶艺、观念陶艺三种。

(1)生活陶艺。以艺术为生活服务为宗旨,强调审美和实用的功能,体现时尚设计理念、个性化的实用性陶艺作品。如极具个性的陶艺灯具、花器、茶具、壁饰等,这类陶艺作品和一般意义上的日用陶瓷相比,无论是造型、釉色还是制作工艺上,都尽显其独特的创意,为人们所欣赏、喜爱。

(2)环境陶艺。利用陶瓷材料的天然属性以及高温烧成之后质地坚硬、耐水侵蚀、耐风化日晒、不易褪色的特性,充分运用于公共空间环境中的作品,可称之为环境陶艺。陶艺步入空间环境,介入公共艺术领域,为现代陶艺的发展和公共环境艺术的风格与材料创新,提供了广阔的舞台和新的视野。

(3)观念陶艺。以个性美学观表达为艺术创作动机,借助陶瓷材料的特性语言,表达现代思绪和情怀,张扬艺术的个性精神和思索的作品,可称之为观念陶艺。其探索性、实验性成为重要的主题思想,材料成为观念的载体。