

高等教育艺术设计规划教材

陶艺基础

POTTERY BASIC

刘木森 谢如红 编著

高等教育艺术设计规划教材

陶 艺 基 础

刘木森

谢如红

编著

赖健男

审

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陶艺基础 / 刘木森等编著. —北京: 中国轻工业出版社,
2011.1

高等教育艺术设计规划教材

ISBN 978-7-5019-5584-8

I. 陶... II. 刘... III. 陶瓷-工艺美术-技法(美术)-高等
学校-教材 IV. J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 100445 号

责任编辑: 王 淳 戚 雪

策划编辑: 王 淳 责任终审: 滕炎福 封面设计: 锐工作室 宋琳媛
版式设计: 谢如红 责任校对: 燕 杰 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011年1月第1版第3次印刷

开 本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字 数: 204千字

书 号: ISBN 978-7-5019-5584-8 定价: 36.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

101484J1C103ZBW

序

在经济全球化背景下,无论是国际或国内市场,竞争都异常激烈。从某种意义上讲,市场竞争实际上是设计的竞争,设计的竞争体现为人才的竞争,而人才的竞争归根结底又是设计教育的竞争。培养优秀设计师则成为我们设计教育的首要任务。设计教育的根本目的,不仅要授予学生“鱼”,更要授之以“渔”,使其拥有把所学知识和技法转化成一种设计的能量、意识和自觉行为的能力,成为高尚的设计人才。当今社会,人们对设计师要求和期望很高,作为新时代的设计师必须具备较完备的艺术设计素养,拥有高超的专业知识和全面的人文素养;他们介入人们的生活方式,引领时代潮流。因此,大学生人文素质的培养与提高,设计教育的发展与深化,设计师队伍的壮大与设计水平的提高,这些都事关中国设计的进步,经济的腾飞。

如果把设计艺术教育作为人生教育、修养教育或普及性教育的话,这种教育也难以在大学几年内瞬间完成,因此必须树立“永续”教育观和终身学习的精神。如此,学会学习,学会思考,学会研究就显得非常重要。从学生角度看,除了自己在学习过程中不断摸索学习和思维方法外,还需要教师的帮助和指点;而教师在传授知识的同时,更要传授学习和研究的方法。有一设计概念是这样说的:“设计是一种针对目标的问题求解活动”。可见,善于解决问题的前提是善于发现问题,而发现问题的关键,是保持敏锐的思维,拥有学习、研究的重点“项目”,用不断创造来解决层出不穷的问题。近些年来,我国的多数设计院校都十分重视设计观念和设计思维的训练,如安排大量的讨论课和调研课,用大量的时间探讨艺术与设计发展的潮流和前沿性问题,并将之与自然环境、人类社会相结合;与人类生存、生活的本质相联系;与社会经济适度发展相伴随。鼓励创新,发展个性,追求原创,这也成为当今设计教育工作者孜孜追求的目标。因为,它不仅事关中国设计教育发展的走向,更影响到中国经济从“中国制造”到“中国创造”的转型。

本套系列教材就是从上述观点出发,着重体现技能教育与观念教育之间相互渗透、相互融合的特点,因材施教、发挥个性、独立思考,以不同的视角透视艺术与设计、人与自然、人与社会的现象和本质。编写教材确实不易,能够从设计艺术与设计教育的整体角度思考更为困难,编写者在编写过程中,汲取了以往相关教材的成果,并结合时代特征有所创新。教材编写虽已完成,但需要一定教学实践的检验,使之不断完善。我们力图通过这套教材给予广大学生良好的平台、机会,创造条件,为完成发展人性、完善人格、树立正确价值观的人文学科教育目标;为培养具有健康人格和博学多识的设计人才做些切实可行的事情。我们清楚地认识到,完成“中国创造”的转型,中国设计教育是何等的任重道远。

魏 嘉

于2006年仲夏百花公园寓所

前言

foreword

随着现代社会物质生活水平的提高,人们开始关注精神生活的质量,寻求更有益的精神生活方式,以提高生活品位。而当代文化教育的现状也促使人们认识到了素质教育的必要性和重要性。培养高素质、综合型人才已不单单是书本知识教育所能完成的任务,它需要各个方面的有力补充。于是,人们一直在寻求一种陶冶情操、提高审美水平、寓教于乐的素质教育方式,以达到放松工作压力,缓解紧张的学习气氛,并完善人的品格的目的。

陶艺制作是近几年流行的一种大众化的休闲方式,从各地涌现出的陶吧就可窥见一斑。陶艺制作的原料大都是最原始的媒材,采用比较古老的成型方式加工制作,人们享受泥巴在手中旋转的感觉,喜欢泥浆从指缝间流淌的遐想,留恋制陶时释放心情的过程,幻想烧窑时难以捉摸的窑变。人们不在乎作品的大小和好坏,注重的是思想观念通过双手传达出来的这一自然途径。陶艺完全是手工制作成型,既能锻炼动手能力,又能提高艺术审美能力,对智力的开发也大有帮助。因此,许多艺术院校和综合性高校纷纷开设陶艺创作课程,用来了解世界陶艺的发展现状,掌握陶艺造型的基本规律,熟悉陶艺制作的工艺技巧,拓宽专业范围,开发学生的艺术思维创造能力。全国许多大、中、小学也建立了专业陶艺工作室进行素质教育。许多省市还建立了省级陶艺创作基地,通过开展各种夏令营活动和素质教育活动来满足社会的需求。陶艺恰如一股文化东风吹遍了大江南北,一种全新的教育方式也随之兴起。

在编写此书过程中,得到了许多同行的鼎力支持和各位前辈的热心帮助。值此新书出版之际,谨向所有支持本书编写工作的设计、科研和教学单位和个人,还有为此付出辛勤劳动的其他人员黄滨、孙伟、刘乐君、刘益、张苏波、王俊涛、赖健男、王善勤、韩文滔等表示最诚挚的谢意!郑习满为书中的图片付出了辛勤的劳动,在此一并感谢。特别感谢中国轻工业出版社、景德镇陶瓷学院和景德镇佳洋陶瓷有限公司的大力支持。

本书从2005年10月开始立项编写到今日出版,历时接近一年,虽然尽力但仍感仓促和粗糙,不当之处请批评指正,我们将不胜感激。

编者 2006年7月

目 录

第一章 陶艺概述	1
第一节 陶瓷的历史	1
第二节 陶艺的概念	7
第三节 陶艺的分类	9
第二章 陶艺泥料	12
第一节 常用泥料	12
第二节 泥料的工艺性能	14
第三章 陶艺设计基础训练	17
第一节 揉泥训练	17
第二节 肌理训练	18
第三节 色彩训练	20
第四章 陶艺制作	21
第一节 拉坯成型	21
第二节 泥条成型	33
第三节 泥板成型	36
第四节 泥塑成型	46
第五节 模具制作	48
第六节 注浆成型	55
第七节 印坯成型	57
第八节 综合成型	64
第九节 利用现成品的造型	65
第十节 环境陶艺制作	67

第五章 施釉技法	80
第一节 什么是釉	80
第二节 釉的作用	80
第三节 釉的分类	81
第四节 施釉技法	81
第六章 陶艺装饰	87
第一节 釉料装饰	87
第二节 彩绘装饰	88
第三节 色料装饰	90
第四节 模印装饰	92
第五节 堆塑装饰	92
第六节 刻坯装饰	93
第七节 刮划装饰	94
第八节 贴花装饰	95
第九节 镂空装饰	95
第十节 捏雕装饰	96
第十一节 其他装饰手法	97
第十二节 综合装饰	97
第七章 烧成工艺	99
第一节 窑的种类	99
第二节 装窑	101
第三节 烧成	102
第八章 陶艺作品欣赏	107

第一章 陶艺概述

中国是文明古国,陶瓷文化源远流长。英语单词“china”本意就是“陶瓷”的意思,因为中国古代陶瓷在世界上的杰出地位,它就成了中国的代名词。回顾历史,我们的确应该为祖先的聪明才智感到无比骄傲和自豪。伴随着工业革命的进程和科学技术水平的提高,西方国家的陶瓷艺术无论在造型上还是在功能和产业化上,都取得了前所未有的成就,并造就了许多优秀的陶艺家和陶瓷设计大师。他们充分发挥了先进的技术优势,运用符合现代审美潮流的设计思维,拓宽了陶瓷的诸多功能领域。在这方面,可以说中国陶瓷文化的发展脚步没有跟上时代潮流,或者说做得还不够。

纵观世界陶瓷的发展史,中国的陶瓷曾经在世界陶瓷发展史上处于领先地位。在早期欧洲的有些国家因为拥有中国的陶瓷制品而备感自豪,甚至为了陶瓷而引发战争。科技的发展加速了陶瓷艺术的发展进程,高科技陶瓷产品层出不穷,引领了陶瓷艺术和技术的革命。现代的陶艺已经不再是一般意义上的陶瓷艺术概念,可以说是一个泛泛的概念,也可以说是一个狭义的概念。对于现代陶艺而言,概念已经不再重要,关键是如何发展现代陶艺。

第一节 陶瓷的历史

陶器的发明,是人类社会发展史上划时代的标志,是人类最早通过化学变化将一种物质改变成另外一种物质的创造性活动。陶器的发展可以追溯到远古时期,在新石器时代,我们的祖先就学会了制陶,掌握了制陶技术,它是人类懂

得用火之后的又一重大发明,对人类的进步和社会的发展起到了不可磨灭的作用。从商代原始瓷器的产生开始,陶瓷距今已有三千多年的历史。

1、陶器的起源

陶器的出现大概有八九千年的历史,但它的起源却可追溯到更早的时期。从旧石器时代晚期人类就已经开始用黏土塑造形象,如欧洲一万多年以前的马格德林文化的野牛和熊的某些塑像。陶器是如何发明的至今还没有一个明确的证据,可能是古人从发现涂有黏土的篮子经过自然大火烧过以后形成的不透水的容器上得到了启发,从而开始研究烧制陶器。

我国陶器的起源也没有详细的资料论证,在河南新郑裴李岗和河北武安慈山出土的陶器据碳14测试,其年代为公元前五六千年以前,是华北新石器时代已知的最早的遗存。在此基础上逐渐发展成了仰韶文化、龙山文化,直到阶级社会的商周文明。

最早的陶器应该是模仿古人日常使用的一些器物,包括篮子、葫芦等,后来由于经验的积累,再加上艺术创作思维的逐渐提高,继而创作了极具艺术个性的陶器造型,制作手法也由低级阶段向高级阶段发展,从用手捏制成型到模具成型,生产方式也变为小批量生产。后来发明了拉坯技术,使用慢轮和快轮对陶器造型进行修整,造型由随意到逐渐规整。当然,这个发展过程至少也经历了几千年的时间。

陶器的产生和农业的发展是分不开的,农业的发展促进了陶器的发展,以满足生活和生产的需要。伴随着农业生产的稳定,人类由游牧生活逐渐转为定居生活,陶器生产也随之稳步发展。随之出现了许多适用于当时生活和生产所需

的实用品,如用作蒸煮食物的三足陶鬲、鼎,用作盛装食物的盘、钵、盆,还有用作汲水的尖足瓶等器具。这时的陶器造型比较简单,没有过多的装饰成分,更多的是追求实用。

陶器的发展是我国灿烂文化的重要组成部分,在中国古代文化中占有重要的地位。在古代保留下来的重要遗存中,以陶器居多,因此在考古界把陶器作为衡量文化性质的重要因素之一。更重要的是,在陶器的基础上产生了原始瓷和瓷器,成为我国特有的创造发明,对世界文明做出了重要的贡献。

2、夏代

从古代文献记载和有关文物来看,夏代用普通陶土烧制灰黑陶,也少量烧制陶质坚硬细致的白陶,并饰有花纹,绝大部分是印篮纹、方格纹和绳纹。白陶器主要是手工制作,以后逐渐采用泥条盘筑和轮制。白陶的发明是我国制陶手工业的新发展。

3、商代

商代的制陶业除了烧制一般的灰陶和白陶以外,还创造出了我国目前发现最早的原始瓷器。商代的白陶,出现了印纹装饰。在长期的生产实践中,又发明了使用含铁量较低的黏土作原料并施釉的新技术,创造出了我国最早的原始青釉瓷器。原始青瓷的出现,是我国制瓷手工业发展史上的一次飞跃,为我国瓷器的发展奠定了基础。

商代陶器以圆底、圈足和袋状足为主要特征,陶器表面以绳纹装饰居多,兼饰一些附加堆纹和凹弦纹,另外还有刻划纹和镂空装饰。商代的陶器以灰陶和夹砂灰陶最多,并有少量泥质红陶,在圆形的馒头窑中烧制完成。

白陶是指表里和胎质都呈白色的一种陶器。商代后期是我国白陶高度发展的时期。胎质纯净洁白而细腻,器表雕刻有饕餮纹、云雷纹和曲折纹等精美图案花纹装饰纹。有些器形是仿制同期青铜礼器的珍贵工艺美术品,多被统治阶级占有使用。同时,商代已经开始烧制和使用印纹硬陶,它是用含铁量较高的黏土为原料烧制而成的。

在我国古代劳动人民烧制白陶和印纹硬陶器的实践中,不断改进原料,以及提高烧成温度和器表施釉的基础上,创造出了原始瓷器。从我国各地出土的商、周青瓷器来看,已基本具备了瓷器形成的条件,应该属于瓷器的范围。它是由陶器向瓷器过渡阶段的产物,或者说原始瓷器还处于瓷器的低级阶段,所以称为原始瓷器。

釉的发明和使用是原始瓷器出现的必备条件,其成型工艺多采用泥条盘筑法,部分原始瓷器也有拍印纹饰。

4、周代

周代的陶瓷生产在商代的基础上得到重大发展,西周王朝设置了陶正官职专门管理陶瓷生产。此时烧制日用器皿和建筑用陶的作坊已有分工,开创了我国建筑史上房顶盖瓦的新纪元。另外,西周窑炉的窑室和火膛比商代有所扩大,提高了烧成温度和质量。

西周是印纹硬陶发展兴盛的时期,器表饰有云雷纹、回纹、菱形纹和波浪纹等,通常几种纹饰复合在一件器皿上,极具装饰效果。

原始瓷器的烧制工艺在西周得到了新的发展和提高,产区范围更广。此时的釉色主要是青绿色和豆绿色,并有少量黄绿色和灰青色,其釉下为几何形图案,有方格纹、云雷纹、叶脉纹、划纹、齿状纹、圆圈纹、曲折纹等。

5、春秋时期

春秋时期的陶器，以灰陶为主，装饰较为简单，主要饰有粗绳纹和瓦旋纹。窑炉有较大改善，窑身后部设置了烟囱，提高了烧成质量。春秋时期的印纹硬陶基本上承袭了西周时期的印纹硬陶而发展的。

在商代和西周时期印纹硬陶和原始瓷器都用泥条盘筑法成型，纹饰也基本相同，用途多为储盛器。到了春秋晚期，印纹硬陶的用途基本未变，而原始瓷器多是作食器用的，两者之间的用途有了明显分化。

6、战国时期

战国时期的陶瓷业，随着商业的发达、城邑规模的扩大和商品交换的发展，生产更加集中和产业化，此时的另一个特点是陶瓷私营作坊的出

现。由于战国时期漆器和青铜手工业发达，对陶瓷装饰影响较大，运用磨光、暗花、粉绘等装饰以求达到铜器和漆器效果。陶器装饰艺术的新成就当属运用线刻工艺，刻饰狩猎、龟、鱼、走兽等精美图案，突破了以前的装饰风格。陶塑作品在战国时期已有发现。

战国时期的原始瓷成型技法由泥条盘筑改为轮制，泥料精细，烧制的窑炉有圆窑和龙窑两种，产品质量和生产效率大大提高。战国时期陶瓷业的一大成就是建筑用陶的大量生产，砖瓦在此时已有较高的生产水平。

7、秦汉时期

秦汉是我国陶瓷史上的一个重要时期，各地发现的秦汉时期的陶俑，神态生动逼真，表明了我国雕塑艺术明快洗练、深沉雄大的民族风格的形成，如著名的秦始皇兵马俑和说唱俑。汉代的陶俑体形比秦俑小，用模型成批制作，注意细节的刻画。西汉后期，出现了一些追求生活享乐的陶塑，以及彩绘乐舞、杂技宴饮的陶俑。低温铅釉陶的出现，是汉代陶瓷工业的重大成就。制陶业分工明确，有中央控制的作坊、地方经营的作坊和私人作坊，并很可能有专门烧制陶俑的作坊。建筑用陶在当时的制陶业中占有重要地位，质量和品种都有了显著提高。东汉砖室墓中的画像砖是当时一部分社会生活的写照。秦汉的瓦当也是历史文化的瑰宝，有动物纹瓦当、植物纹瓦当、文字瓦当和几何纹瓦当等。

瓷器出现于东汉时期，距今已有1800多年的历史。此时装饰的花纹，与前期陶器的特点并无多大差异。烧成技术有所提高，分为氧化、还原和冷却三个阶段，烧出了色泽青翠的瓷器（见图1-1-1、图1-1-2）。

图1-1-1 汉代陶艺 上海博物馆藏品

图 1-1-2 汉代陶艺 上海博物馆藏品

8、三国两晋南北朝

三国时期对胎釉原料的选用、成型、施釉方法、窑炉结构等技术进行了一系列的革新，取得了很大成就。坯胎的氧化铁和氧化钛含量较高，烧成温度已达1300℃左右，已经接近近代瓷器标准。

此时期烧制成了青瓷，以后进一步发展了黑瓷和白瓷。白瓷的出现，是我国劳动人民的又一大成就，它是后来各种彩绘瓷器的基础。最著名的窑系是浙江的越窑，其青瓷瓷器质量最高。制瓷工艺的另一大成就，是婺州窑首先成功使用化妆土，南方各青瓷窑场使用的都是石灰釉，施釉普遍使用

浸釉法，釉层厚而均匀。这一时期的瓷器都已用拉坯成型，器型规整，增加了美观。各地瓷器手工业作坊，普遍采用龙窑烧成。陶瓷造型受到佛教的影响较大，出现了佛造像和忍冬纹的装饰，莲花是普遍使用的题材。鸡头壶是此时期的一种新产品，瓷烛台也已开始生产。

9、隋唐、五代

此时期瓷器的造型出现了许多新的器型，如鸡头壶和盘口壶。隋代发明了一种新的陶瓷装饰技术，叫做印花，或者称为模印，就是用瓷质的印模在胎上压印出凹凸的暗花，然后施釉烧成；另一装饰工艺就是贴花，用泥浆把模印好的浅浮雕图案黏附在坯胎上，施釉烧成。

唐代制瓷业可以用“南青北白”来描述，邢窑白瓷和越窑青瓷分别代表了南北方制瓷的最高成就。唐三彩是唐朝陶瓷的独创，是我国艺术宝库中的瑰宝（图1-1-3）。唐三彩是一种低温陶器，用含铜、铁、钴、锰等矿物作釉料的着色剂，经800℃低温烧成，釉色呈绿、黄、蓝、褐等颜色，主要产地为洛阳。唐朝晚期，越窑的原料和加工制作十分精细，瓷土经过粉碎和淘洗。晚唐时越窑瓷器质量的提高与匣钵的使用和装窑工艺的改进有很大关系。采用叠装增加装烧量，运用匣钵为制造精细瓷器创造了条件。唐瓷中创造了一些新的品种，即花釉瓷器和绞胎瓷器。

10、宋代

宋代是我国瓷业发展史上蓬勃发展的时期，在我国陶瓷史上的最大贡献就是为陶瓷美学开辟

图 1-1-3 唐三彩 上海博物馆藏品

了一个新的境界。如钧瓷的窑变，青瓷的秘色，还有利用缺陷形成的瑕疵美。宋瓷的造型品类繁多，常见的有玉壶春瓶、梅瓶、花口瓶、瓜棱瓶、双耳瓶等。宋瓷的装饰题材极其丰富，花卉是主要装饰内容，龙、凤、鱼等动物和山水、回纹、卷枝、卷叶、莲瓣等也是常见的题材。宋代陶瓷远销到国外，数量比唐朝有了快速的增长（见图 1-1-4）。

11、元代

元代制瓷工艺在我国陶瓷史上占有极为重要的地位，尤其是江西景德镇，原料采用瓷石和高岭土，提高了烧成温度，减少了变形，适合于

烧造大型陶瓷。其次是景德镇青花和釉里红的烧成，釉下彩瓷器发展到一个新的阶段，彩绘成为陶瓷装饰的首要方法。再就是颜色釉的研制成功，高温烧成了卵白釉、红釉、蓝釉等，是熟练掌握呈色剂的标志。景德镇从此以后成为全国制瓷中心。

元代陶瓷造型的最大特征就是形大、胎厚、体重，可以说这是它的时代特征，器型以罐、梅瓶、玉壶春瓶、碗和高足杯为主。元代陶瓷装饰方法有刻、划、贴、堆、镂、绘等，但主要的是景德镇的青花装饰。其装饰风格是层次多、画面满，主次分明，浑然一体（见图 1-1-5、图 1-1-6）。

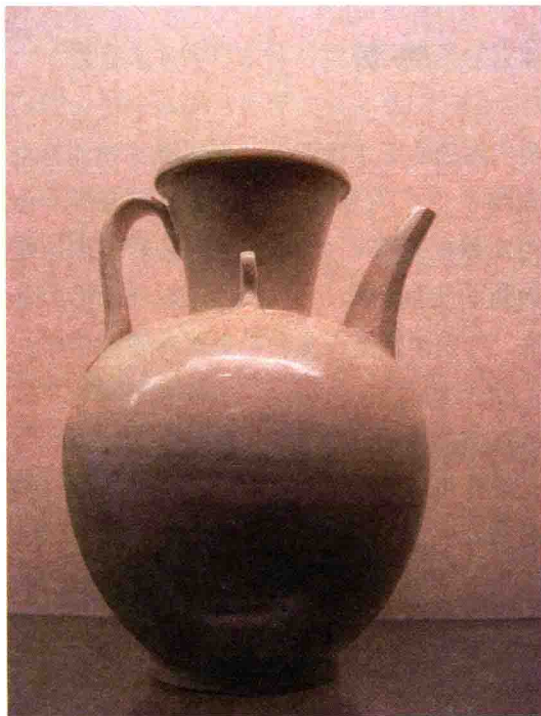

图 1-1-4 仿宋瓷
（景德镇佳洋陶瓷有限公司出品）

图 1-1-5 仿元瓷
(景德镇佳洋陶瓷
有限公司出品)

图 1-1-6 仿元瓷
(景德镇佳洋陶瓷
有限公司出品)

图 1-1-7 粉彩瓷
(景德镇佳洋陶瓷有限公司出品)

12、明朝

6

明代陶瓷继承了元代的特征，景德镇成为全国的瓷都，生产的青花釉里红远销国内外。由于白瓷质量的提高，此时盛行釉上彩瓷，这是中国陶瓷史上的一个里程碑。另外，成化的斗彩装饰，开创了釉下青花和釉上多种彩色相结合的新工艺（见图 1-1-7）。

13、清朝

中国陶瓷的发展在清朝达到了历史的高峰，进入瓷器的黄金时代。青花和釉里红瓷器的烧造技术进一步提高，釉上彩流行釉上五彩装饰（红彩、黄彩、绿彩、蓝彩、黑彩和金彩等）和粉彩装饰。釉色的多样性为陶瓷装饰提供了极大的方便，烧制成了各种各样绚烂多姿的陶瓷艺术品（见图 1-1-8）。

图 1-1-8 五彩瓷
(景德镇佳洋陶瓷有限公司出品)

第二节 陶艺的概念

陶艺是近几年才流行的名词，是一种最新流行的艺术形式，与以前的陶瓷艺术有着明显的不同。要了解现代陶艺，必须了解两者之间的关系。

1、陶瓷艺术

陶瓷艺术是陶瓷生产活动的总称，一般意义上包括陶瓷工业生产和陶瓷艺术设计等方面的内容。从传统意义上讲，陶瓷艺术有两方面的内容，陈设瓷艺术设计和日用瓷艺术设计。而日用瓷设计必须符合工业设计的要求，属于陶瓷设计；陈设瓷艺术设计偏重于艺术设计的内容，是介于纯艺术与工艺美术之间的一种艺术形式。

2、陶艺的概念

陶艺，亦称为现代陶艺，是从陶瓷艺术中发展而来的一种新的艺术形式，属于纯艺术的表现范围。现代陶艺是艺术家以陶瓷材料为创作媒介，以个性化的手法表现现代人的理想、个性、情感、心理、意识以及审美等哲学理念的一种艺术形式。现代陶艺所要挖掘的不只是客观世界，而是人的内心世界和社会意识。

现代陶艺的诸多特征仿佛给陶艺家松开了幻想的枷锁，墨守成规的传统陶瓷设计与创作被大多数人所抛弃，尤其是接受现代生活方式和艺术教育的新生代，更加注重陶艺超越技艺层面的探索，更深层更广泛的关注精神领域的传达。现代陶艺抒发了艺术家的观点和思想，极其注重陶艺语言的本质内涵，是艺术家个人对社会、生活以及意识形态和思想感情的直接流露，是表达个人

情感的艺术方式之一。现代陶艺脱胎于传统陶瓷艺术，但并没有抛弃传统陶瓷艺术的优秀遗产，而是充分利用传统技艺与特色，融入新时期的艺术观念，充分发挥陶瓷艺术深邃的艺术语言，发掘陶瓷艺术的潜力，拓展陶瓷艺术的表现领域。

现代陶艺在延续传统陶瓷艺术技法的同时，积极研制新材料的开发利用，尝试了新式烧成技法，赋予陶瓷新的功能，表现领域的扩大更是丰富了陶艺的艺术语言。陶艺成为现代艺术的重要部分，是因为它符合艺术发展的规律，适应了时代的发展潮流，既符合现代艺术的审美观点，又具有当代文化的特征；既摆脱了传统陶瓷艺术的束缚，又具有独立的表現语言和艺术形式。因此，现代陶艺吸引了越来越多的艺术家，吸取了各种艺术的精华，借鉴了其他艺术的优点，促进了现代陶艺的快速发展。

西方著名的艺术家对现代陶艺的关注，以及现代艺术的思潮也是现代陶艺发展的催化剂，现代陶艺的迅速发展，与许多著名的艺术大师有着十分紧密的关系。毕加索、罗丹、米罗、马蒂斯、德加等声名显赫的艺术大师都曾涉足陶艺创作，他们的陶艺创作观念和形式影响了现代陶艺创作的潮流和发展，使其逐渐发展成为一种独立的艺术形式。

毕加索曾经说过：“陶艺创作和绘画创作一样，艺术家可以证明自己的创造能力和发明能力。不过，陶艺创作还需要保存自然发生的具体而物化的结果。我的陶艺爱着世界，泥土如同老人的生命母体，而这个老人不断的在体会着生命的流程。接近这种意义上的泥土，是极其自然的事，这正是希望动手的老人的证词。陶艺是能使心情安稳下来的雕塑。”

可以说，现代陶艺的兴起与美国陶艺的发展是不可分割的。20世纪50年代，美国陶艺家掀起了现代陶艺创作的新篇章，他们彻底摆脱了欧

洲等世界各国的陶瓷艺术的束缚，树立起属于自己的新的陶瓷美学理念。在这里，我们不得不提到著名陶艺大师彼得·沃克斯(peter Voulkos)、约翰·梅森(John Mason)等，他们是完成美国现代陶艺艺术语言转换的核心人物(见图1-2-1)。

图1-2-1 Peter Voulkos USA

20世纪40年代以来，日本的八木一夫等人创立了“走泥社”，主张无实用性陶艺创作，强调纯艺术的思想表现，丰富了陶瓷的视觉语言，拓展了陶瓷的表现领域，成为现代陶艺前卫的艺术风格之一(见图1-2-2)。

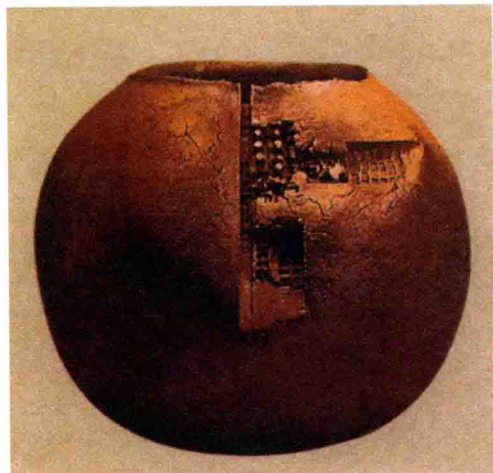

图1-2-2 加藤静之(日本)

中国的现代陶艺创作相对较晚。1985年一股西方文艺浪潮刮进中国内地，对当时的大陆艺术创作产生了巨大的冲击，许多国际友人把国外现代陶艺的概念、形式、信息引入当时还处于风平浪静状态的传统陶艺创作领域，大陆艺术家豁然开朗：原来陶瓷材料还可以如此表现，陶瓷语言竟有如此魅力！20世纪90年代现代陶艺的创作理念经由我国台湾以及日本、韩国等地区影响到了我国大陆，新颖的表现方法，强烈的视觉冲击力，独具个性的艺术表现力在瞬间震撼了我们的心灵。从此，许多艺术家就像发现了新大陆一样兴奋，投身于现代陶艺的探索与创作。在这里，我们不能不提到美国著名陶艺家温·黑格比(Wayne Higby)先生，他对中国现代陶艺的发展起到了不可磨灭的作用，推动了中国现代陶艺的发展进程。20世纪90年代温·黑格比先生到景德镇陶瓷学院讲学，带来了全新的陶艺创作理念，景德镇陶瓷学院很快成为大陆现代陶艺创作的中心。温·黑格比先生曾多次到景德镇陶瓷学院讲学，并被聘为客座教授，传授西方的陶艺创

作技法和发展现状,带领美国学生与中国学生互相交流,举行夏令营陶艺创作活动,增进了东西方的文化往来。

第三节 陶艺的分类

现代陶艺的类型很多,内容丰富,如何对现代陶艺进行分类并没有一个统一的标准。一般意义上把陶艺归纳为下面几种类型。

1、观念陶艺

观念陶艺以展现艺术观念为主要内容,艺术家通过对陶泥性质的独特演绎,对陶艺制作方法的熟练掌握,把自己的思想感情和艺术观念以及对生活的感悟经由陶艺这一特殊的形式淋漓尽致的表现出来,这就是我们通常所说的观念陶艺或者是表现型陶艺(见图1-3-1)。

观念陶艺在造型上具有多样性,不拘一格,打破了传统的成型方式,形式自由。

观念陶艺充分运用现代的材料进行创作,最大限度的拓展现代陶艺的艺术空间。例如利用玻璃、金属、木材以及其他工业现成品等材料与现代陶艺有机结合,展现现代陶艺的造型语言(见图1-3-2、图1-3-3)。

图1-3-1 上升气流
雷默斯 菲斯哥达,
(美国)

图1-3-2 三种语言 刘木森

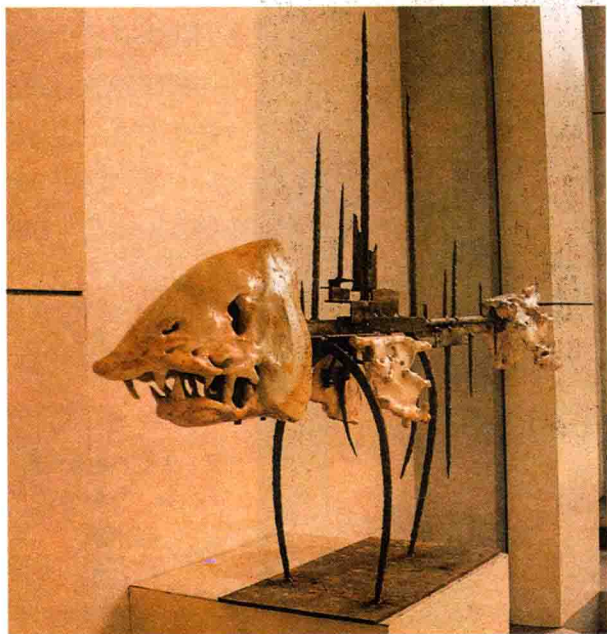

图 1-3-3 李雨花作品

图 1-3-4 润 李霞

10

在烧制上,挖掘传统意义上的烧成缺陷带来的丰富的视觉语言和偶然效果,激发艺术家的创作思维,丰富现代陶艺的表现领域。

2、生活陶艺

尽管现代陶艺以表现艺术观念为主要表现内容,但也有一些以提高生活环境品位,增加艺术情调,展现个人审美观点的现代陶艺,装点着人们的生活环境,提高了生活质量。例如极具个性的餐饮器具、灯具、花器以及观赏类陈设用陶艺作品。这些陶艺虽然也属于功能性或实用性陶艺,但和一般意义上的日用陶瓷有着较大的区别,无论在造型上、材料上还是制作工艺上,都具有鲜明的个性,具有现代陶艺的某些语言特征(见图 1-3-4、图 1-3-5)。

图 1-3-5 筛光 刘颖睿

3、环境陶艺

现代陶艺发展到今天,充分展现了艺术家的内心情感和艺术个性语言,同时把普通的瓷泥和陶土的材料特点与功能发挥的淋漓尽致。在习惯了传统材料与创作手法的雕塑作品之余,艺术家们都在寻找一种能充分表达艺术情感、极易返璞