

In 2012, translated “250 Ceramic Creative Design Techniques” People’s Fine Arts Publishing House

翻译说明

中国是瓷器的故乡，中国的古陶瓷举世闻名，但是由于传统陶瓷生产的模式为师傅带徒弟“作坊式”的结构，因此绝大多数有关生产、装饰、烧成等技术方面的问题都被视为“绝活”而秘不外宣。

建国之后，一度陷入谷底的陶瓷行业重获新生，陶艺教育也获得了飞速发展。目前在我国的各大城市都不难寻觅到陶吧的身影。像景德镇这样的陶瓷胜地或者像北京、上海、西安这样的大都市还建有国际化的陶艺交流机构。除此之外，随着教育改革的进一步完善，很多中小学校将陶艺作为一项重要的实践教学环节引入课堂，以此来培养学生的创造性思维和动手能力。很多综合类高等学府将陶艺设置为一门重要的选修或者必修课程，使学生通过了解中国的陶瓷文化、掌握陶艺制作的基本知识达到为自己本专业方向服务的目的。还有一些艺术类高校以及一些条件较好的综合类院校甚至将陶艺设立为一个独立的专业人才培养方向，为社会输送高级应用型人才。但是几乎所有对陶艺感兴趣的人以及教授陶艺的老师都有这样一个共识——我国书市上几乎找不到几本介绍制陶技术的书籍，而能够达到系统、详尽地介绍陶艺技法的书籍更是凤毛麟角。人民美术出版社的王远编审今年来西安美术学院做美术教材出版交流，得知我从事陶艺创作与研究多年，并有意编写一本此类陶艺教材，便推荐我先将《250个陶瓷创意设计秘籍》翻译出来以益于中国的陶瓷工作者。受此鼓励与鞭策，我欣然应允。

这本《250个陶瓷创意设计秘籍》书如其名，就像一位经验丰富的老师傅毫无保留地将自己的独门秘笈传授给了广大的陶艺爱好者。内容涉及到制陶原料、设计思维的培养、成型以及装饰方法等多个领域，但是与大多数同类书籍相比，其最显著的特点就是实验性和趣味性。书中的实例远超过250个，而每一个实例都会向读者详尽地介绍一种成型或者装饰方法，回答或者解决某个难题。除此之外，本书还引导读者自己发明创造新型工具，进行新的尝试等。书中很多观点和技法对于中国的陶艺爱好者来讲都是非常新颖的。

中文版本与原著相比只省略了最后的“索引”部分，感兴趣的读者可以自行查阅。

非常感谢本书的责任编辑胡晓航女士，多谢她辛勤细致的工作，使本书得以及时、顺利地出版。鉴于本人翻译水平和专业水平的局限性，译文中难免会出现疏漏或者错误之处，恳请各位专家、同仁斧正！

杨志定稿于西安美术学院
2011年8月30日

图书在版编目(CIP)数据

250个陶瓷创意设计秘籍/(英)阿特金(Atkin,J.)

著;杨志译.--北京:人民美术出版社,2011.12

ISBN 978-7-102-05101-7

I. ①2... II. ①阿... ②杨... III. ①陶瓷艺术-设计

IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第205094号

著作权合同登记 图字:01-2011-4415号

A QUARTO BOOK

250 TIPS, TECHNIQUES AND TRADE

SECRETS FOR POTTERS

Copyright © 2009 Quarto Inc.

本书的中文版权通过上海市版权代理公司帮助获得

作者:贾克奎·阿特金

翻译:杨志

250个陶瓷创意设计秘籍

出版:人民美术出版社

地址:北京北总布胡同32号 100735

网址:www.renmei.com.cn

电话:艺术教育编辑部:(010) 65122581 (010) 65232191

发行部:(010) 65252847 (010) 65593332

邮购部:(010) 65229381

责任编辑:胡晓航

责任校对:马晓婷

责任印刷:赵丹

印刷:北京利丰雅高长城印刷有限公司

经销:人民美术出版社

2011年12月 第1版 第1次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:10

印数:0001-3000册

ISBN 978-7-102-05101-7

定价:58.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,请与我社联系调换。

致谢

Quarto出版公司(Quarto Publishing Plc)谨向每一位为此书提供图片的艺术家表示由衷的谢意:

前言:贾克奎·阿特金(Jacqui Atkin)

第2页:苏·戴尔(Sue Dyer)

第5页:右下图:奥德瑞·理查德森(Audrey Richardson); 其他作品:贾克奎·阿特金(Jacqui Atkin)

第8页:艾米莉·梅尔斯(Emily Myers)

第16页:凯文·米尔沃(Kevin Millward)

第31页:(豆类形作品)贾克奎·阿特金(Jacqui Atkin)

第32页:奥德瑞·理查德森(Audrey Richardson)

第38页:彼得·比尔德(Peter Beard)

第46页:查理·阿特金(Charlie Atkin)

第47页:(雕塑形体)右上图:韦拉迪米·特丝文(Vladimir Tsvin)

第63页:(拉坯器皿)右下图:莱斯·鲁奇斯基(Les Rucinski)

第76~77页:左侧的器皿由贾克奎·阿特金(Jacqui Atkin)制作; 中间的器皿由奥德瑞·理查德森(Audrey Richardson)制作; 右侧的器皿由贾克奎·阿特金(Jacqui Atkin)制作。

第84页:(拉坯器皿)玛丽·夏贝霍(Mary Chappelhow)

第123页:(拉坯器皿)玛丽·夏贝霍(Mary Chappelhow)

第124页:(盘子)乔纳·贝伦斯(Jonna Behrens)

第126页:(罐子)尼克·胡戈兰德(Niek Hoogland)

第127页:苏·戴尔(Sue Dyer)

第145页:(碗)萨莎·沃德尔(Sasha Wardell)

第146页:(盘子)马科姆·戴维斯(Malcolm Davis)

书中其他图片的版权都归Quarto出版公司(Quarto Publishing Plc)所有。感谢每一位向本书提供图片的艺术家,同时对书中可能存在的遗漏和错误深表歉意。我们会在今后的版本中加以更正。

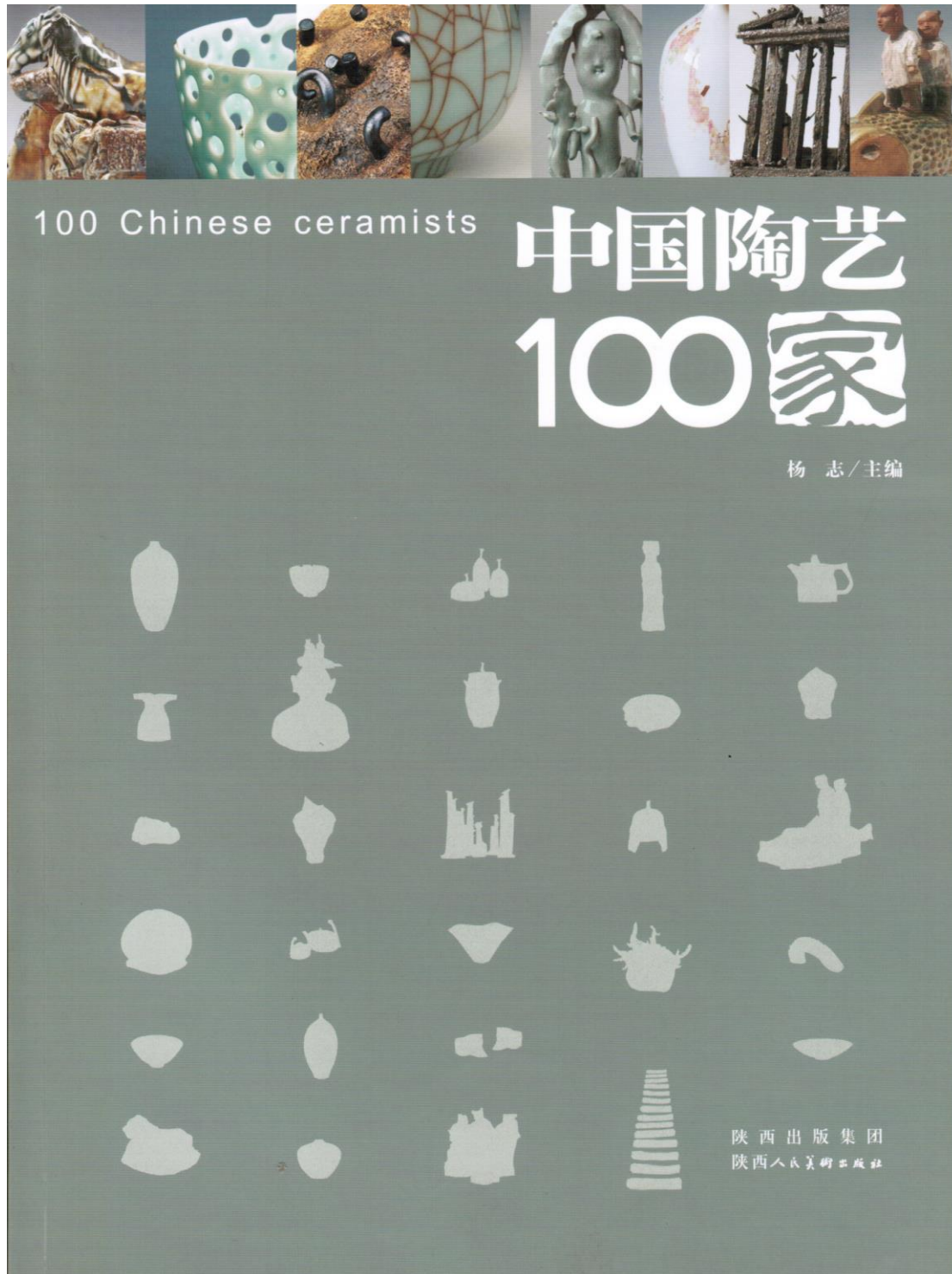
特别致谢

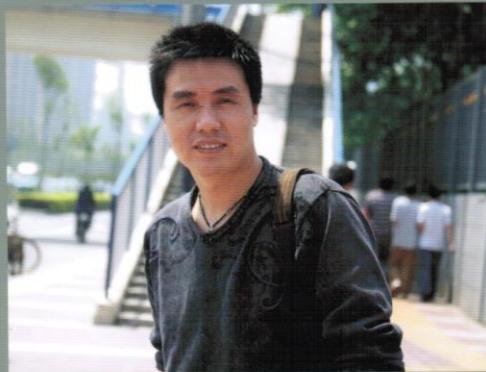
特别向我的两个女儿——尼可拉(Nicola)和夏莉(Charlie)表示感谢,谢谢她们在本书编纂过程中给予的帮助和支持。同时也要感谢好友凯文·米尔沃(Kevin Millward),书中有关拉坯的图片都是他做的示范。

——贾克奎·阿特金(Jacqui Atkin)

In 2009, editor of "100 Chinese Potters", Shaanxi People's Fine Arts Publishing House

主编简介:

CV of Editor-in-Chief

杨 志

Yang Zhi

1977年出生于河南息县，2001年获景德镇陶瓷学院学士学位，2006年获西安美术学院硕士学位，现为西安科技大学艺术学院陶艺工作室主持、《陶艺》特邀撰稿人、《中国艺术教育》陶艺专栏主持、中国“新陶网”(www.newtaoyi.com)艺术总监、“中国装饰艺术网”(www.365cda.com)责任编辑。多次策划国内外陶艺展览。作品和论文在国内外60多家专业报纸、刊物中发表。作品分别参加过法国、挪威、克罗地亚、香港等国内外陶艺展览30余次，并先后被富乐国际陶艺博物馆、中国当代陶艺馆、景德镇陶瓷学院、西安美术学院、宁波美术馆、克罗地亚陶瓷协会等国内外文化机构收藏。

B1977- Xi County, He Nan Province.

Education:

2001-B.F.A. Jing De Zhen Ceramic Institute

2006-M.F.A. Xi'an Academy of Fine Arts

Positions and Collections:

Manager of pottery studio, art department, Xi'an University of Science and Technology. Specially invited author of 《Ceramics》. Manager of the “Pottery Column” in 《Chinese Art Education》. Chief artistic editor of “New Ceramics” (www.newtaoyi.com). Executive editor of “Chinese Decoration Art” (www.365cda.com). Curator of several national and international exhibitions. Artworks and theses were published in more than 60 national and international professional publications. Works were exhibited abroad more than 30 times such as France, Norway, Croatia, Hong Kong, etc. And, works were successively collected by a lot of national and international art associations such as FuLe International Ceramic Art Museums, Chinese Contemporary Ceramics Museum, Jing De Zhen Ceramic Institute, Xi'an Academy of Fine Arts, Ningbo Museum of Art, Croatia Ceramic Association, etc.

序

中国陶艺的当代取向

艺术是文化精神的体现。中国哲学推崇“物我合一”，主张通过与天地万物的交融来体验世界、通达自然，从而获得精神的适意。而中国古典陶艺创作一直是中国人追求精神适意的一种审美实践，“物我合一”的文化精神在那些风范高雅的古典作品上得到了充分的诠释。

20世纪以来，世界文化的激荡不断造就新的人文景观。然而，“全球化”浪潮在文化方面的影响，可以说是消极性大于积极性。在以欧美文化价值体系为核心的西方文化的强势冲击下，人类文化的多样性日益削弱，原本十分丰富的人类文化形态和文化精神变得越来越单调。如今，“维护人类文化多样性”的国际性诉求，显示了当代世界对“全球化”的文化批判。人们空前地意识到，就国际格局而言，文化的发展应该是多元化的，世界各民族应该在多元互动的文化交流中进一步丰富和发展自己的文化，而不是否定和抛弃自己的文化。人类文明的进步需要多元化的发展格局，需要尊重和维护文化的多样性。

中华民族是善于学习和创造的民族。在西方现代艺术的影响下，现代形态的中国陶艺从20世纪80年代随同中国现代艺术运动一道起步，借助活跃的社会氛围和宽阔的国际视野，陶艺家把陶艺的当代推进作为一个时代课题，努力凭借陶艺这种特殊的艺术形式思考社会、历史和人生问题，并从不同的个人角度展开探索性的创作。几十年来，在中国现代陶艺领域，涌现出许多凸显审美价值和形式探索的优秀作品，并形成一支富有创新意识和创作经验的陶艺家队伍。

进入新的世纪，文化主题在国家社会实践中日益凸显。弘扬中华民族文化、提高国家文化软实力的历史使命，促使文化实践走向前台。在新的历史条件下，与文化自觉意识相关的艺术价值判断或创作道路选择问题，是中国陶艺家日益重视的时代课题。随综合国力提高而增强的文化自信，为陶艺家重新认识中华民族的陶瓷文化传统，提供了更加充实的主体条件和更加开阔的眼界。人们意识到，东方文化精神依然深沉宽和、熠熠发光，中华艺术传统依然具有蓬勃的生命力和巨大的感召力，中国古典陶艺作风依然是指向超然审美境界的卓越风范。从世界格局来看，西方现代陶艺发展模式不应该也不可能成为一种普遍的方式，陶艺应该有多种多样的发展方式和丰富的表现形态。当代中国陶艺发展应该以深厚的中华文化积累为依托，努力维护和高扬自己的民族精神、审美情趣和艺术品格，充分凸显这个时代的创作追求和精神风貌。今天，作为中国的艺术家，我们应该充分地融入我们的社会生活，用切合中华文脉的陶艺语言来表达我们深切的生活感受，真挚而优雅地展现中国人的当代精神丰采。为此，深入地研究中国陶艺的发展历史、思想传统和经验积累，从中梳理切合当代发展需要的规律性的东西，以至推动中国现代陶艺向更高水平和更高层次发展，是我们共同的课题。

陕西人民美术出版社出版的《中国陶艺100家》，汇集了全国范围百位具有代表性的陶艺家作品。这些作品显示了中国陶艺家各自的艺术追求和探索意向，也反映了近年来中国陶艺创作的一般面貌和发展历程。我的西北同行杨志是活跃于陶艺圈的出色的艺术家，他本人的创作充满个性。这本陶艺百家集选，倾注了他多年的心血，是他广结艺友又认真择选的成果。这本画册的出版，为梳理当代中国陶艺发展脉络、研究和交流陶艺创作经验提供鲜活的案例。我们希望有更多像这样的展现中国陶艺创作面貌、介绍优秀陶艺作品的专辑问世。

中央美术学院雕塑系主任、教授

吕品昌

己丑年于北京花家地

图书在版编目(CIP)数据

中国陶艺100家 / 杨志主编. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-5368-2334-1

I. 中… II. 杨… III. 陶瓷—工艺美术—作品集—中国—现代 IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第155341号

中国陶艺100家

杨 志 主编

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销 西安奇良海德印刷有限公司印刷

889毫米×1194毫米 16开本 8.5印张 10千字

2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

印数: 1-800册

ISBN 978-7-5368-2334-1

定价: 98.00元

地址: 西安市北大街131号 邮编: 710003

<http://www.msbs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

Elegance · 时代风华

白瓷之路

□文 | 杨志 编辑 | 李昕晔

杨志

博士/西安美术学院副教授/中国美术家协会会员
1977年生于河南息县，2001年毕业于景德镇陶瓷学院（获学士学位），2006年毕业于西安美术学院（获硕士学位），2016年毕业于西安美术学院（获博士学位），《陶艺》（台湾）特邀撰稿人，中国“新闻网”艺术总监。擅长当代陶艺与水墨作品的创作。作品曾参加西部·西部法国巴黎作品邀请展览，克罗地亚后现代国际陶艺展，第十一届全国美展，中国第七、八、十、十一届全国青年当代陶艺家作品双年展，连续三届广东当代陶艺大展，连续六届西部当代陶艺双年展，第二届中国当代陶艺大展等，作品被富尔国际陶艺博物馆、景德镇陶瓷学院、西安美术学院、烟台美术馆、中国民族博物馆、宋江书画院、孙中山纪念馆、陶行知纪念馆、宁波美术馆、克罗地亚陶艺协会等机构收藏。

五月九号离开古都西安，开启了福建德化的创作与学习之旅。到达德化的第一天便赶上了淅淅沥沥的小雨，天气不冷，湿润而温馨的气候洗去了行路一天的劳累。雨中的德化比西安的天气要透澈许多，氧分子充足得让我毫无困意，安排好简单的行李，便在住处周边考察起来。

泉州工艺美术职业学院就在安排食宿的德化职业技术学院旁边，福建特有的红砖建筑异常醒目，依山而建的学校相对于德化县城高出许多，沿路漫步下去省了很多步数，倒是轻松得很。学校西面是德化陶瓷博物馆，穿过一个建筑牌坊，便能看到中国白瓷瓷塑的鼻祖——何朝宗的塑像，右手握着一把瓷塑竹刀，左手端着盘膝观音作品，神采奕奕的注视着城市的南方。

驻足于雕塑前，内心久久不能平静。因为有何朝宗这样一代代艺人的智慧与坚守，才成就了中国白瓷瓷塑艺术的一个又一个高峰，掀起了何派瓷塑艺术几百年的传承与辉煌。

雨中的雕塑沉寂而静穆，背后的阴沉天气越加凸显出历史上的那个年代——明朝，那段何朝宗以白瓷为基、以佛造像为使命的岁月年轮。明朝历史上北方风云突变，动荡不安。朱元璋开启明朝奠基南京古城，自明朝建立以来，朱元璋便颁布了人员迁移的诏令，前后多达四十余年的人口流动，为南北文化的交流与繁荣创造了崭新的契机，加上泉州在“海上丝绸之路”中的港口优势，使东亚与欧美国家的商贸和文化给当时的德化创造了瓷业发展的契机。历史的命运往往与一代人的使命牵绊在一起，何朝宗的瓷塑艺术大抵也是在这种多元化文化的交流中盛行于世界的。

行走于博物馆展厅，追古思今。人类的繁衍发展起初必依赖于良好的生存环境和火种延续的文明，历史上的德化曾在原始社会时期即有陶瓷文明的火种出现，考古挖掘发现，现在的德化城郊丁溪村和后坪山等地，出土过石器和陶片；西周时期这里已经烧造出原始青瓷；五代时期有了《陶业法》以及《绘梅岭图》这类总结制瓷的著作；唐朝时期，青釉器物

作品名称:《清风十里》
作品材质:德化白瓷
作品技法:手工瓷塑
作品尺寸:约26cm(长)x18cm(宽)x35cm(高)
创作时间:2018年5-9月
创意说明:以凝练概括的手法,以富有中国传统美学的太湖石和人物为内容,以德化白瓷为材料,经过高温氧化焰,以手工雕塑和注浆成型相结合的表现方式而完成的作品。

如碗罐、花口洗在这里均有烧造；宋元时期随着“东方第一大港”泉州港的崛起，德化瓷成为“海上丝绸之路”中重要的输出品，德化碗坪窑和屈斗宫窑烧造技艺已非常成熟，青釉白瓷以及建盏均有大量出口，其中高足杯、军持、盖盏等在日本、马来西亚和斯里兰卡等国广泛传播，特别是屈斗宫窑的分室龙窑类型较为别致；明代时期德化白瓷胎釉高硅高钾，瓷胎致密闪光，得名“糯米胎”，釉料成份低铁高钾坚韧莹润，加之瓷塑技艺与烧造技艺已炉火纯青，“象牙白”“猪油白”“鹅绒白”“中国白”等盛名流传于世，德化白瓷瓷塑艺术独步天下；清代以来外销瓷诸如青花、釉上彩等应运而生，但相对于景德镇的青花艺术而言，其技艺水平和传承文脉暗淡了许多。回首历史，百年斗转星移，一代代陶瓷的文化基因都因何朝宗款系列代表作品有序传承，并传世至今。

何朝宗的人物历史命运和成就建立在瓷塑高峰的历史上，也是佛教造像艺术在“西风东渐”下介入德化白瓷的一种机缘巧合。收藏在博物馆里的本地各类大师作品，以达摩与观音造像居多，手法均是从何朝宗传世之作“达摩渡海”及“渡海观音”的基础演化而来，形态上虽千变万化，本质上却仍是何派瓷塑技艺的传承与发展。

暮色渐起，小雨初歇，晚霞依山而现，深蓝苍翠的林带衬托着眼前的亭亭修竹，一种静谧田园生活的惬意感油然而生。回想两百年前生活创作于此的何朝宗，也许正是在这样一片竹林下，掩映的山林间燃起微微窑火，寓居庭院品茗观景，以东方智慧融三教精要，方始得传世佳作吧！

作品名称：《安知鱼之思》

作品材质：德化白瓷

作品技法：手工瓷塑

作品尺寸：约31cm(长)x29cm(宽)x38cm(高)

创作时间：2018年5-9月

创意说明：提炼概括的中国太湖石，以峻峭的棱角来表现石块的体积与构成美感，两个游鱼穿梭其中，造型同构于石块一起，形成独特的艺术视角效果。该作品以德化白瓷为材料，以手工捏塑和注浆成型相结合的方式创作，后经高温氧化焰一次烧制而完成。

作品名称:《待春归》
作品材质:德化白瓷
作品技法:手工瓷塑
作品尺寸:约41cm(长)x13cm(宽)x32cm(高)
创作时间:2018年5-9月
创意说明:该作品是在写生基础的创作人物表现,整体造型概括提炼,尤其是对人物身体结构的概括和造型表现具有个性化特征,石块的表现也具有创作者独特的塑造手法。该作品以德化白瓷为材料,以手工捏塑和注浆成型相结合的方式创作,后经高温氧化焰一次烧制而完成。

作品名称:《归圆守静》
作品材质:德化白瓷
作品技法:手工瓷塑
作品尺寸:约18cm(长)x22cm(宽)x29cm(高)
创作时间:2018年5-9月
创意说明:该作品是在写生基础的创作人物表现,整体人物以侧坐的优雅体型为内容,表现了人物在太湖石畔低头无语而静思的画面,整体作品以曲线手法表现为特征。该作品以德化白瓷为材料,以手工捏塑和注浆成型相结合的方式创作,后经高温氧化焰一次烧制而完成。

