

分类号：J527

密级：公开

学校代码：11065

学号：2015020155

青 岛 大 学

学术硕士学位论文

现代陶瓷艺术的跨界现象探究

作者姓名	王凤梅
指导教师	许雅柯 教授
学 科	设计艺术学
培养单位	美术学院
答辩日期	2018 年 5 月 28 日

现代陶瓷艺术的跨界现象探究

摘 要

十九世纪的工业革命带给我们工业化和机械化生产模式的同时，很大程度上也带来了一定的审美疲劳，他们开始对现有的审美产生怀疑，不断地追求人与自然的和谐统一，转而重视对精神领域的探索与创新。二十世纪五十年代日本的走泥社运动和美国的奥蒂斯现代陶艺革命，在世界陶艺史上是一次里程碑式的大事件，它们率先推动了陶艺创作和审美观本质上向现代化的转变，使得陶艺活跃于现代艺术门类中。标志着现代陶艺的真正崛起。

如今，全球化语境下的陶瓷艺术正朝着多元化的方向发展。推动了现代陶瓷艺术跨界现象的产生。跨界的意思是跨越两个或多个不同领域、不同行业、不同文化、不同意识形态等范畴而产生的一个新行业、新领域、新模式或新风格。这种跨界式的创新实验使得陶艺家们完全抛开惯有的思维模式,以一种全新的视角,借助其他艺术门类的媒材或技法,为探索现代陶艺创新提供了无限的可能。现代陶艺家们打破以往传统陶艺在材料、工艺、观念、语言属性、实用性等方面的束缚，跨越艺术的边界，注重个人自由与价值观的体现，注重个性的解放，尊重个体意识和其独特风格，大胆的标新立异、彻底的反传统，反权威。与此同时，中国的现代陶艺的发展虽然离不开西方现代艺术的引领，它终归要以大国的自信，民族文化的多元化、丰富多变的观念汇入到世界现代艺术的大潮中去，彰显大国气派，汇入世界潮流。

本文就现代陶瓷艺术的跨界现象进行研究，从现代艺术出发，明确现代陶艺是在现代艺术大环境下发展壮大，而现代陶艺的跨界是现代艺术发展的特性之一。进而从物质和精神两大方面寻找现代陶艺跨界现象的原因，其次分析现代陶瓷艺术跨界后的转变与发展，这就包括观念的改变与提升，表现手法的多元化与创新以及各种可能性的挖掘与探索，寻找个性化语言等，并由此引发对现代陶瓷艺术跨界的思考。

关键词：现代艺术；现代陶艺；跨界；多元化

Research on the Cross-boundary phenomenon of Modern Ceramic Art

Abstract

The industrial revolution of the nineteenth century brought us industrialization and mechanized production mode , and also brought some aesthetic fatigue to a great extent . They began to doubt the existing aesthetic , constantly pursue the harmonious unification of human and nature , and attach great importance to the exploration and innovation in the spiritual field .In the 1950s, the movement of walking mud society in Japan and the modern ceramic revolution of Otis in the United States were a landmark event in the history of world ceramics. They took the lead in promoting the transformation of pottery creation and aesthetics to modernization in nature. Make pottery art active in modern art category. Marks the real rise of modern pottery.

Nowadays, ceramic art in the context of globalization is developing in the direction of diversification, which promotes the emergence of the cross-border phenomenon of modern ceramic art. Cross-border means a new industry, a new field, a new model, or a new style, spanning two or more different fields, different industries, different cultures, different ideologies, etc. This kind of cross-border creative attempt has opened up the habitual mode of thinking of the pottery artists and provided the possibility for seeking the modern ceramic art innovation with a new perspective and with the aid of other kinds of art materials or techniques. Modern ceramic artists break the shackles of traditional ceramic art in materials, crafts, concepts, language attributes, practicability, and so on. They span the boundaries of art, pay attention to the embodiment of personal freedom and values, and pay attention to the liberation of individuality. Respect individual consciousness and its unique style, bold innovation, thorough anti-tradition, anti-authority. At the same time, although the development of modern ceramic art in China cannot be separated from the guidance of modern western art, the modern ceramic art in China must ultimately be based on the confidence of a great country and the diversity of national culture. The rich and changeable ideas flow into the tide of modern art in the world, showing the style of great power and the trend of the world.

In this paper, the cross-border phenomenon of modern ceramic art is studied. From the point of view of modern art, it is clear that modern ceramic art is developing under the general environment of modern art. The cross-border of modern ceramic art is one of the characteristics of the development of modern art, and then from the material and spiritual aspects to find out the reasons for the cross-border phenomenon of modern ceramic art,

and then analyze the transformation and development of modern ceramic art after crossing the border. This includes the change and promotion of ideas, the diversification and innovation of expression techniques, the exploration and exploration of various possibilities, and the search for individualized language, which leads to the cross-border thinking of modern ceramic art.

<http://www.ixueshu.com>

Key words: Modern art ; Modern ceramic art; cross-border ; diversification

目 录

引 言.....	1
第一章 现代艺术的成因.....	3
第一节 现代艺术的概念与内涵.....	3
第二节 现代艺术的表现特征.....	3
一、吸收与借鉴.....	3
二、跨界与融合.....	4
第三节 跨界的历史来源及定义.....	5
第四节 现代陶艺的跨界.....	6
第二章 现代陶艺跨界现象产生因素.....	9
第一节 精神要素.....	9
一、文化思想为陶瓷艺术的发展提供了新的视角.....	9
二、哲学思潮解放了人的思想.....	9
三、艺术观念影响了审美思想.....	10
四、审美心理促进了陶瓷艺术的多元化发展.....	11
第二节 物质要素.....	12
一、经济因素.....	12
二、科技因素.....	14
第三章 现代陶艺跨界后的转变与发展.....	15
第一节 艺术门类界限的模糊化.....	15
第二节 多种材料的综合运用.....	18
第三节 审美需求的多样化.....	19
第四节 观念的开放性.....	20
第五节 个性化语言的体现.....	21
第四章 现代陶艺跨界是多元化时代命题.....	23
第一节 现代陶艺跨界的当代性思考.....	23
第二节 现代陶艺跨界的意义.....	24
结 论.....	25

参考文献.....	26
攻读学位期间的研究成果.....	27
附录.....	28
致谢.....	30
学位论文独创性声明.....	31
学位论文知识产权权属声明.....	31

<http://www.ixueshu.com>

引言

陶瓷艺术作为一种古老的艺术形式之一，在人类历史发展的长河中扮演着重要的角色。它独特的艺术表现形式、个性化的情感表达和丰富的创作内容大多都来自于人类的生产活动。在历史演变的进程中，陶瓷艺术延伸至人类文明的各个领域，不断的激发人类对美的向往和追求，满足着人类对美的渴望。随着现代经济和科技不断发展和完善，世界多方艺术领域之间的交流沟通愈发频繁。各个国家多样化的人文艺术，各个地区的生活习惯和表达方式在世界这个大舞台上展现着各自的风采。艺术文化之间吸引、借鉴、渗透、融合等，进而又重新组建成新的艺术表达形式，不断的形成新的理念，使陌生新奇的陶瓷艺术作品出现在我们熟知的环境中，完全打破了传统陶瓷艺术理念，传统的陶瓷艺术理念无法保持其常态而走向了与新鲜血液相融合的时代，随之而来的便是更广阔的现代陶瓷艺术时代。现代陶瓷艺术与多种艺术门类之间的跨界融合，是极具独特创作语言与时代特色的全新的艺术形式。

（一）国内外研究现状

国内外对陶瓷艺术的“跨界”现象的研究也比较的热门。在国内，2013年，清华大学美术学院的李砚祖在论文《陶瓷艺术的边界与境界》中提到陶瓷艺术的“跨界”。他认为陶瓷艺术的边界是由其内在的规定性所决定的，跨界是有限的，有的可以能跨，有的不能跨，如果是跨越了事物的底线，那么这个事物也就没有存在的意义了。如果跨界把一个事物变成另一件事物，还不如我们重新创造一个事物。陶瓷艺术有属于自己的形式语言，它的材料、工艺以及特征等等，完全取消或者减弱了这些内在的形式语言，对陶瓷艺术来说无疑是一种迫害而不是所谓的跨界。2016年李志宏发表当代语境下的陶瓷艺术跨界——《界·尚——中国当代陶艺实验作品邀请展》评析，她认为陶瓷艺术的“跨界”主要体现在三个方面：1. 跨越观念的界限 2. 跨越形式的界限 3. 跨越材料的界限。2010年王静和崔君霞合作编写的《跨界》，介绍了蔡国强，贾樟柯、叶锦添、张子康等当代艺术大家对跨界这一现象的探究与实践，认为跨界的价值体现是将原本矛盾对立的元素融合到一起从而形成一种意想不到的效果。^[1]2013年湖北美术学院雕塑系副主任陈君在论文《跨界的陶艺》中提到后现代艺术与生活界限的模糊化是艺术“跨界”的重要原因之一。她提到：我们应该看到“跨界”过程中存在的一些负面因素。艺术从产生之日起，它都没有独立存在过，它与宗教、科学等关系及其相互间作用的法则是可以用来借鉴分析今天艺术“跨界”现象的，我们要用一分为二的眼光来看待和运用这一创作模式。在国外，1979年日本的当代美学家竹内敏雄在《艺术理论》中说道：“现代艺术门类自上个世纪末就逐渐出现界限模糊的现象，各种艺术门类之间的跨界打破了原有的艺术传

^[1] 王静、崔君霞：《跨界》，北京：新星出版社 2010 年版，序言。

统属性。这里面不乏陶瓷艺术的跨界。

（二）研究的目的与意义

现代陶艺的发展呈现多元化的特点，手法多样化与复杂化，材料与观念的突破、切换意识的觉醒等都加快了现代陶瓷艺术走向新领域的步伐。对新一代创作者来说，如何在打破边界束缚中更好地把握时代精髓，是值得深思的话题。

现代陶瓷艺术的发展受到西方现代艺术和各种艺术思潮的影响，我们应当重视对民族文化的发扬，将民族性与时代性结合起来，用全新的审美理念来诠释陶瓷文化，用更加开阔的思维和丰富的表现手法来凸显多元化的时代理念。而中国现代陶艺的发展，更应该树立文化自信，我们有责任和义务加强具有中国价值观的现代陶瓷艺术与西方的现代艺术门类之间的交流沟通，走出去，引进来，逐步将我国的现代陶艺推向国际，力争在国际艺坛中享有话语权。

（三）研究的方法

以现代艺术发展的特性之一跨界作为切入点，从现代艺术的基本概念、基于多元化背景下发展特征等引出现代陶艺的跨界现象，从精神和物质等方面进行分析跨界的原因，阅读和查阅了大量的文献资料，寻找理论依据之后，不断地翻阅图书、搜索网页和参观现当代陶艺展等方式收集材料，对现代陶艺创作中的跨界原因及跨界后的转变与发展进行梳理概括，运用代表性实例来佐证，各种实例对比研究，深入分析其产生与发展，探究现代陶艺跨界的多元化发展，进而提出中国应树立文化自信和具有自身价值观的艺术。

第一章 现代艺术的成因

第一节 现代艺术的概念与内涵

现代艺术，又称作现代派艺术，是指二十世纪以来，区别于传统艺术和先锋色彩的各种艺术思潮和艺术流派的总称。它具有一定的超前性。现代艺术的发展大致可以分为两个阶段，第一阶段是十九世纪下半叶至二十世纪中期，叫做精英化的现代艺术，通常会叫它狭义上的现代艺术；第二阶段指的是二十世纪中期至今成为西方艺术主流的现代艺术，也称为当代艺术。

二十世纪初期，西方社会迅猛发展，随之产生了现代艺术。并且在西方一直占有很重要的地位。在艺术形式上，现代艺术不再采用写实风格，而是运用富有独特性的语言进行创作，极大的体现出艺术家的个性化。紧跟其后的便是各种艺术流派的产生与发展，形成了每个时期都会有相对应的风格流派为主导的局面，比如立体主义、未来主义、表现主义、俄国的至上主义与构成主义、荷兰的风格派、达达主义、超现实主义、抽象主义、波普艺术等。无论是哪一种艺术流派，都代表了艺术家对艺术形式的探索与研究，都反映了当下的社会变化带给我们的心理感受。

第二节 现代艺术的表现特征

大众文化是当今社会发展中最为流行的艺术文化，它的出现直接加快了现代艺术发展步伐。现代艺术的发展体现在两个方面，一是各种学科门类之间的吸收与借鉴越来越明显，二是学科和各艺术门类之间的界限正在变得模糊不清，概括的说便是跨界与融合。如何正确的把握现代艺术发展趋势和特点是理解现代艺术的核心。

一、吸收与借鉴

法国著名雕塑大师罗丹说：“如果一种文学的题材已经被我们非常熟练的掌握了，那么我们就可以直接用，不用担心别人会看不懂”^[2]。罗丹的话告诉我们不管是陶艺家、画家、雕塑家……都可以从文学题材中收集资料和创作语言。现代艺术边发展边从其他时期的艺术形式中搜寻需要的营养来充实自己。只有善于吸收和借鉴同时期的艺术的优点，才能不断的进步，相反，如果是故步自封，那么艺术就会走向衰败。德国音乐大师舒曼曾经说过：“音乐表演与美术之间可以互相的吸收与借鉴，音乐家可以从雕塑家手工塑像中找到创作的灵感，同样，雕塑家也能够从音乐中寻找美好的声音，然后用雕塑的形体得以实现。虽然各种艺术门类都有着属

^[2] 罗丹：《罗丹艺术论》，沈琪译，北京：人民美术出版社，1978 年，第 87 页。

于它们的个性化语言，但他们之间的相互吸收与借鉴从来都没有中断过。

香港摄影大师陈复礼先生最先提出“影画合璧”的合作形式，通过各艺术门类之间的吸收与借鉴形成了绘画主义摄影流派。所谓影画合璧就是绘画与摄影艺术的相互吸收与借鉴，摄影艺术借鉴绘画艺术的自然流畅来填补摄影艺术的纪实性的瑕疵，相反，绘画艺术同样是吸收和借鉴摄影艺术中的纪实成分来补充纯绘画的缺陷，两者互相交融借鉴。陈复礼作品《雪禽》1982 影画合璧系列，与李苦禅合作（图 1.1）就是摄影艺术与国画艺术的吸收与借鉴，把以客观表现为主的摄影艺术转换成以主观因素为主导的摄影绘画作品。

现代艺术注重视觉语言的表现，它将各种历史风格进行混搭、拼接，运用夸张和象征性的手法进行创作，使作品具有趣味性和历史文化性。对各种古典的装饰语言进行重新解构与整合，着重突出作品的历史文化性，既能表现出对传统文化的尊重，又突出体现对创作形式的创新。

现代陶艺对历史文化的吸收与借鉴体现在作品中，隐藏着传统与现代，东方与西方的文化融合与冲突。当代陶瓷艺术家黄焕义的作品《土说》系列（图 1.2）吸收了中国传统青花艺术，模仿古代青花和彩瓷的碎片形式，在此基础上创作出极具现代感的造型。不仅体现了对传统文脉的尊敬，更是对现代陶瓷艺术的表现形式的创新。那些极具现代感的陶艺作品，运用当代的形式将古老文化做出了全新的诠释。古瓷碎片装饰依附在富有生命力的泥土中，将传统重新建构在当代陶艺形态中，透露出一种古朴的气息，是时代特征与传统文化之间的隔空对话。

图 1.1 陈复礼 《雪禽》

图 1.2 黄焕义 《土说》

二、跨界与融合

被誉为 20 世纪新雕塑艺术的缔造者、欧洲雕塑“三大支柱”之一的罗丹，是最早进行陶土实验的艺术大师，他把陶土与雕塑语言相融合，运用雕塑的手段来表现

陶瓷的制作工艺，创新了雕塑的表现手段和陶艺的创作技法。他喜欢吸收优良传统，尤其对古希腊时期雕塑中的对比手法的应用理解的非常到位，他的作品是西方近代雕塑与现当代雕塑之间的枢纽。是西方雕塑史上划时代的集大成者。

现代艺术的发展风格各异，像“大杂烩”般组合成一个整体，现代艺术体现了文化的差异性，将古典与现代，手工与机械，科技与艺术融合到一起，种类、工艺、观念、时代与材质的融合等充分体现出现代思维的开阔性。各种“跨界”、“实验”性的艺术形式能够让我们更加自由的表现内心情感。“界·尚——中国当代陶艺实验作品邀请展”，极具开放性，能够激发创作者对于创作观念、材料和语言属性等方面的拓展，同时又具有更多地延展性和可持续发展的可能性。

“由中国美术家协会艺术委员会主办、中国美术家协会平面设计艺术委员会和中国美术家协会陶瓷艺术委员会等单位承办的界·尚——中国当代陶艺实验作品邀请展”是来自各个领域的艺术家们以陶瓷为媒材，立足于各自的专业修养，进行跨界交流的实验性的展览。更是一种新的合作方式的综合性展览。所谓“界”就是疆域或界面；“尚”既具有时尚的意思又具有高尚的内涵，界尚组合在一起，代表的是当代艺术设计壁垒的消除与界限的模糊，是艺术家们对于时代命题的思考反映，它以跨越边界的当代艺术精神，崭新的视角，赋予泥灵魂。完美的诠释出独特的审美意境和人文品格，体现了各种艺术的、观念的、时尚的在创作理念上多元交叉互动以及跨界融合的时代特征。“界·尚”陶艺作品展的参展人员实现了年龄，学术以及艺术的跨界，是一种全新的艺术突破，凸显出现代陶瓷艺术无疆界的开放性特征。

从现代艺术的发展历程看，现代艺术与传统艺术不同，现代艺术体现了一种全新的、开放性的、综合性的思维交叉，具有鲜明的时代性和现实需要的属性。从现代艺术的工艺过程来看，现代艺术是艺术家运用大自然的媒材来进行创作，在这个过程中不断的加入自己的情感理念和新鲜血脉，从而创作出极具生活气息的现代艺术作品，加快了各艺术门类的创新发展。

第三节 跨界的历史来源及定义

跨界一词的出现最早可以追溯到汽车领域。上个世纪五十年代，当时福特公司推出了首例跨界产品——埃德塞尔汽车，当时因其以跨界为主打在杂志上被刊登广告（图 1.3）这款汽车利用飞机翱翔的形态进行设计，汽车的尾部参照的是张开翅膀的小鸟的造型，最令人佩服的是汽车内饰全部采用简洁的按键来控制，被称为“甚至可以用牙签来启动变速器按钮。”因为当时各种门类之间的跨界使得该车成为汽车领域中的佼佼者，更是第一辆跨界产品。第一天出厂就得到了广泛的好评，自此之后“跨界”一词便以各种形式和姿态出现在各个领域的各种行业中，并且承载了

社会、文化、经济等各种创造性因子。

图 1.3 埃德塞尔汽车

跨界,通常被翻译成 cross-border,就是跨越界限的意思。通常来讲是从一个地界去另一个地界,也可以抽象的说成是从一个领域去另一个领域。概括说就是两个或者多个不同领域的结合,从而生成一种全新的艺术形式。任何事物都存在于时间和空间这两个不同的维度,跨界作为现代艺术的表现特征之一也存在于其中,当今社会,现代艺术下的各种艺术门类的跨界与这一特定的时间和空间有着必然的联系。时间决定艺术的表现形式,空间是艺术存在的根基。

第四节 现代陶艺的跨界

现代陶艺是在十九世纪早期在大批艺术巨匠的广泛参与和推动之下而受到广泛关注,他们之中不乏画家及雕塑家等,例如毕加索、高更、彼得·沃克斯、马蒂斯等。他们将自己对现代艺术的独到的理解融入到陶艺作品的制作,为当时的陶艺制作开辟出了一条新的路径和创作理念,带来前所未有的陶艺表现形式,是现代陶瓷艺术走向跨界的早期尝试,在当时的西方艺术界起到了里程碑式的作用。紧跟其后的是日本陶艺家八木一夫及他带领的“走泥社”的兴起,他们完全打破传统陶瓷艺术对器物的限制,于是在日本兴起了现代陶艺的创作,在当时的日本及陶艺界引起了不小的轰动。

1. 西方现代陶艺探索

1919年包豪斯正式成立,它直接对整个二十世纪的设计和艺术产生了极大的影响,同时它从宏观上对现代陶瓷艺术发展也起到了促进作用。它打破了“技”与“道”之间的距离,缩短了艺术和工艺的距离,为传统陶艺向现代陶艺的过渡打下了基础。1926年日本民艺运动的出现,直接加快了现代陶艺的发展,影响力迅速扩展到世界各地,尤其是日本、美国及中国台湾。经过日本民艺运动的潜移默化的影响后,彼

得·沃克斯领导了奥蒂斯陶艺革命，此次革命将美国的很多陶艺家从传统审美中解放出来，标志着西方陶艺现代性的变革。不断的突破惯有的约束，打破常规界限。(图 1.4) 彼得·沃克斯代表性陶艺作品《烟囱》，打破了各种固有观念对结构形体的束缚，极富表现性和自由解放的态势。曾经有记者大力的推崇彼得·沃克斯领导的奥蒂斯陶艺革命，遭到了美国工艺学会保守派的强烈反对，掀起了很大的轰动，引发了当时陶瓷界对自身的反思，后来经评论家约翰·考夫策划的“抽象表现主义者陶瓷艺术”展的推动，自此之后彻底改变了对陶瓷艺术的固有印象和传统制作方法的看法。因此，彼得·沃克斯领导的奥蒂斯陶艺革命给美国乃至世界的陶艺界进行了一次大洗礼，标志着现代陶艺的觉醒和崛起。

图 1.4 彼得·沃克斯 《烟囱》

1947 年，毕加索只身来到法国南部的瓦洛里斯小镇，利用半年多的时间进行陶艺创作，他投入制作了很多的陶罐、陶盘、动物和人物的陶器(图 1.5) 等。将绘画中常用鸟的形象体现在陶艺作品中，作品造型奇特，装饰手法新颖，创作手法自由生动，完全打破固有的传统的审美观念，与当时镇上的很多传统的陶艺作品形成强烈的对比。他突破了传统陶艺的制作观念和造型处理的秩序性，更加注重对自己内心世界的情感表达。毕加索的才华不仅仅是在绘画领域的体现，更是一位敢于创新，搜寻新型艺术的艺术大师，是引领现代陶艺探索路上艺术大师，他的这一大胆的举动直接推动了世界现代陶艺的发展与成熟，成为现代陶瓷艺术跨界尝试的先驱。

图 1.5 毕加索 《猫头鹰》

2. 东方现代陶艺的发展

二战彻底改变了彼得·沃克斯的命运，同样也对日本的八木一夫产生了很大的影响。二战后的日本接受了美国的援助，为了重塑本国家的经济文化和工艺美术的发展，开始举办各种西方现代艺术的展览。而这一时期的日本被分成了三种派系，一种是传统工艺派系，另外一种是无派系，还有就是在两种派系中的新兴陶艺力量。1948 年，八木一夫与铃木治等人成立了“走泥社”，加深了他们对陶艺的热爱，更

重要的是转变了陶艺创作理念，尝试新的表达人的主观思想的创作形式，是日本传统陶艺向现代陶艺过渡的关键性人物，为世界陶艺的发展做出了突出贡献。

1954 年，八木一夫的现代陶艺作品《萨姆萨先生的散步》（图 1.6），标志着走泥社彻底打破了传统陶艺中对容器的功能性的约束，走向了具有个性化语言和自身情感表达的陶艺领域。《萨姆萨先生的散步》，是由小说《变形记》发展而来，将陶瓷艺术完全剥离其器型的功能性，在扁平的环形体上镶嵌形状、大小不一的管状物体，造型非常的独特、生动。表现出一种孤独、恐惧之感。作品不是器皿更谈不上是雕塑，八木一夫大胆的突破了工匠对于传统轱辘概念的理解，是对当时日本陶艺界的一种挑战，非常富有现代感，突破了传统陶艺固有的形式语言。八木一夫带领的“走泥社”的出现，让处于转型期的陶艺家们意识到传统陶艺与现代陶艺的矛盾和冲突，它的价值就在于真正实现了陶艺的现代性，打破了观念性的束缚，让跨界陶艺成为一种个性化艺术语言，屹立于现代艺术之林。

图 1.6 八木一夫《萨姆萨先生的散步》

第二章 现代陶艺跨界现象产生因素

第一节 精神要素

精神要素是促进现代陶瓷艺术跨界的直接原因。精神要素主要涵盖文化思想、哲学思潮、艺术观念、审美心理等。精神要素的这四个方面有一定的递进关系。文化思想潜移默化的影响着哲学思潮，哲学思潮一定程度上改变着艺术观念，艺术观念触动了审美心理。

一、文化思想为陶瓷艺术的发展提供了新的视角

当今社会，艺术作为一种文化现象，其艺术形象是现存文化现象的反映和突出表现。现代艺术教育开始重视对艺术理论的学习，艺术理论学科的形成成为创作者和欣赏者了解和认识艺术鉴定了文化基础。文化思想是影响现代陶瓷艺术多元化发展的重要精神因素，为陶瓷艺术的发展提供了新的视角。陶瓷艺术也在现代艺术大繁荣的背景下不断地寻求新的发展路径和途径，潜移默化地推动了现代陶艺的跨界。

泰勒认为：文化和艺术是包含与被包含，相辅相成的关系。每一个时期文化的发展都影响着这一时期艺术的发展，艺术的发展是对文化发展的反映。西方后现代主义思想的出现，使得现代陶艺家们完全超越技艺层面转而对精神领域的关注和探索。在造型、釉料、烧成、展示等方面进行大胆的创新实验，注重艺术家主观个性化语言的表达。现代陶瓷艺术的发展与西方现代艺术的发展一样，在观念上，它与传统的艺术观念产生冲突，在艺术创作方面，重点放在观念的表达而非技术的运用，反对统一化和整体化，鼓励突破束缚，开拓新的创作领域，不断的进行新的尝试，他对人性的自由与解放为现代陶艺的发展开拓了广泛的想象空间。

现代艺术的文化领域，各种艺术门类的跨界成为主流，跨界艺术的兴起以及各国文化的交流与发展，是陶瓷艺术的跨界的文化基础，树立了跨界的楷模。“从人类文化角度来分析艺术，为陶瓷艺术的发展提供了新的视角，更深切的体会到现代陶瓷艺术在陶瓷文化中所处的地位和作用。陶瓷艺术向人类文明的各个领域延伸，满足着人类在社会发展过程中对美的追求，在整个人类艺术文化发展中有着不可替代的地位。

二、哲学思潮解放了人的思想

现当代哲学思潮中强调“以人为本、反对传统”的哲学理论。在这种哲学思潮的影响下，进一步解放了人的思想。现代的人们获得的尊重和自由比较多。这为现代艺术的“反对传统、重视自我”等特点提供了哲学上的依据。从而间接地加快了

陶瓷艺术的跨界。存在主义作为二十世纪上半叶最具有代表性的哲学思潮，它强调以人为中心，尊重人的个性与自由，为后来的现代主义、后现代主义等流派的而产生奠定了哲学依据，同时解放了人的思想，对现代陶艺的发展产生了深刻的影响。

存在主义哲学思潮的产生对现代陶瓷艺术的影响主要体现在各种创作意识的切换和陶瓷语言的表达，推动了现代陶瓷艺术跨界现象的出现。现代主义具有开放性、怀疑性、颠覆性等特点。主要目的是在各个方面对传统和现代文明进行批判性反思。常以讽刺、游戏的方法来打破理性的约束和限制，偏爱多元、暧昧、模糊、可变性、偶然和稍纵即逝的事物，它是破坏的，无情批判的，对抗的时代。存在主义思潮的影响，艺术家们都在寻求另类的手法来创作自己的作品，他们果断的摒弃常规性的艺术表现手法，借鉴前卫艺术中的手法与材质，融汇贯通多种形式进行创作，以自我为中心。现代陶艺创作中多元化的表现手法，给观者留有无数的可能性的遐想空间。

哲学对艺术的发展具有一定的影响，哲学思想决定了艺术家的创作手法、创作风格以及艺术语言。一旦哲学思想发生变化，那么创作方法也必然受到影响。例如前苏联诗人马雅可夫斯基，他的创作风格便是随着他的哲学思想的转变而转变，他前期的作品风格偏向于颓废消极风格，那是因为这时期的马雅可夫斯基受未来派思想的影响，而后期他的作品却转向了表现现实主义，于是便出现了《列宁》等著名诗篇。由此可见，哲学思想对于艺术家创作的重要性。

当今社会，经济的发展带来了哲学思想的广泛传播，让艺术创作者对哲学的感应越来越敏感。不同哲学流派的创新发展与其对应的各流派的革新有着密切的联系，哲学的多元化发展特点带来的不仅仅是人们思想的解放，还促进了艺术形式的创新和多样化。西方哲学“凸显自我、反对传统”的思想，带给现代陶瓷艺术的跨界精神上的支持。

三、艺术观念影响了审美思想

艺术观念是加快现代陶瓷艺术跨界现象的直接原因。在新的艺术观念的影响下，人们的审美思想也跟着产生巨大的变化。现代社会，各种艺术思潮和流派蜂拥而至，随之带来的便是多元化的艺术创作思想，体现在创作中，便是新的艺术主张与创作倾向的改变，呈现出新的原则与方式。艺术思想的变化带动了审美观念的发展变化，审美观念又涵盖了审美心理等各个方面，这里面就包括着审美标准，所以，艺术思想的改变直接会改变审美标准。审美标准发生变化后，以前大众接受不了的或者不认可的艺术在今天也被包容了。例如，传统艺术的本质是审美性，但是现代陶瓷艺术在各种前卫艺术发展的冲击下，它的审美已经不是停留在传统意义上的审美了，它的审美本质产生了巨大的变化。一件艺术作品的接受度与欣赏者的审美心理有着密切的关系。当我们去欣赏某一件陶瓷艺术品时，必须要具备与这一艺术作品相符

合的心理定向。道理很简单，当我们在欣赏某一件作品时，不能抱有像进入超市挑选物品时的心理定向，不然，艺术作品和一般性的实用性物品就没什么区别了。接受者也不可能拿艺术的眼光去接受此件作品。

现代社会发展突飞猛进，各种艺术观念的兴起直接影响了艺术家的艺术创作，各种文化思想为艺术创作带来了全新的视角。自二十世纪以来，现代艺术的发展与传统艺术有着很大的区别。传统艺术大多先以各种实践的方式来寻找某种理论的支撑，而现代艺术的发展却呈现出理论在前，创作实践在后的现象。例如二十世纪早期出现的超现实主义，他一开始由诗人阿波里奈尔提出，而后经布莱顿发表超现实主义宣言，之后才延伸到美术、电影等多个领域，是一场规模浩大的艺术运动。这时期的艺术思潮和流派非常之多，后期出现的艺术新观念同样使我们眼花缭乱。在同一种艺术思潮的影响下的多种艺术门类的创作都是采用同一种艺术观念来完成，这就为现代艺术门类之间的跨界奠定了统一的思想基础，加快了现代陶瓷艺术之间的跨界。

四、审美心理促进了陶瓷艺术的多元化发展

现代人们审美心理与现代陶瓷艺术的发展有着千丝万缕的关系，是陶瓷艺术的多元化发展以及跨界现象形成的重要因素。随着经济文化的蓬勃发展，各种哲学流派和艺术新观念随之涌现，使得现代人们的审美心理发生了翻天覆地的变化。观赏者的艺术修养与审美能力得到了前所未有的提升，观念与走向也发生了重大转折，随之影响到的审美标准也得到了不断的提高。美国心理学家马斯洛提出的“需求层次理论”将人的各种需求按照从低到高的层次划分为七种需要，分别是生理性需求、安全性需求、社交性需求、尊重性需求、求知性需求、审美性需求、自我实现的需求。社会的蓬勃发展在不同程度上已经满足了前五种需求，按照其需要理论，于是现代人们的审美需要被突显出来。传统的陶瓷艺术已经不能满足人们日益增长的审美需求，他们不断的渴望能够出现新的艺术形式来满足这一需要，陶瓷艺术在这种大众化的需求下被推上了风口浪尖。它不断突破各种传统的陶瓷艺术观念、思维定式以及审美需求，大胆的进行创新实验，现代陶艺的跨界已经化为一种艺术发展趋势，引领了现代陶艺时尚的潮流。

现代社会的发展伴随着社会心理的发展，社会心理是社会意识范畴，对人的行为具有相应的指向性。社会心理与社会实践有着密切的联系，艺术家塑造和诠释某个艺术典型时，需要深度了解其对应时代的社会心理和个体特殊的心理形式。如我们所熟知的文学上提到的“建安风骨”，它表现的就是汉末离乱气氛悲凉的社会心理，再如“盛唐气象”表现的是盛唐时期繁荣昌盛，百姓安居乐业，朝气蓬勃的精神面貌。体现在陶瓷上我们可以看出同一朝代的不同时期陶瓷的风格都有各自的特

点,例如明青花,明早期的青花多以写意风格为主,线条简练,流畅;明中期青花写意较少,多采用图案式的装饰风格;到了明中晚期,出现了大量的写实作品,这一特点的出现与当时的人们的审美心理的变化有着密切的关系。创造了一系列典型的当属时代特色的青花形象。现代社会有着“喜欢新的事物,推翻旧的事物,喜欢表现自我,百家争鸣”的审美心理特征,这种审美心理使得艺术不断的推陈出新,一定程度上促进了现代陶瓷艺术的跨界。

从古至今,从来没有哪个时代对审美具有绝地的自由,德国著名哲学家黑格尔曾经说过古希腊是一个审美的时代代表,但他的审美与宗教有着密切的关系,他们针对的是仅仅是自由民的权利,奴隶没有进入公共审美空间的权利。而现代审美文化是全民的,虽然它也受政治、经济、文化发展的影响,但是相比较而言还是相对纯粹的。现代的审美心理与审美标准与以往大不相同,随着人们审美心理的不断解放和审美标准的改变,很多以前接受不了的艺术形式在今天看来完全可以接受,如对于人体艺术的接受。审美标准是具有时代性的。每个时代都有属于自己的审美。基于全球化背景下的艺术的发展呈现多元化的发展趋势,紧跟而来它的审美标准必然也会发生变化。现代陶瓷艺术的跨界和现代艺术多元化发展两者互相影响,互相促进对方的发展。概括的说,传统的审美经验已经完全不符合现代人的审美需要,人们迫切需要新的艺术形式和内容的诞生,从而促使了现代陶瓷艺术的跨界。

第二节 物质要素

一、经济因素

马克思的政治经济学原理告诉我们:经济基础决定上层建筑。经济的发展影响着现代艺术各门类的产生与变化,同时它也是决定现代陶瓷艺术跨界现象出现的根本力量与终极原因。任何一种新艺术的出现都离不开经济的发展,现代陶瓷艺术跨界后产生的新的艺术表现形式是以经济的发展为前提和动因。因为艺术归根结底是对现实生活的映射,陶瓷艺术也不例外。不管是传统陶瓷艺术还是现代陶瓷艺术,陶瓷写实艺术还是陶瓷抽象主义,都遵循这一根本规律。基于经济全球化发展的大背景下,世界各国的艺术以飞快的速度在各地广泛的传播发展,为这一时期陶瓷艺术的发展创造了很多机遇和挑战。也就为现代陶瓷艺术跨界现象的出现奠定了基础。

人类社会的发展是一个相对严密的有机整体,它的基础是生产力和生产关系,在此基础上产生的上层建筑和意识形态,都要受到经济基础的制约,艺术属于意识形态的范畴,所以经济决定着艺术发展。唯物主义历史观认为:“经济决定着上层建筑的变迁,社会的分工不同形成了不同的生产关系,它反映出陶瓷艺术的发展和生产力发展水平的关系是非常复杂的,这并不能推翻经济决定艺术发展的这一观点。

在大多数情况下，陶瓷艺术的发展和生产力成正比的关系。在原始社会时期，生产力发展极度低下，艺术是模糊的，笼统的，是“三位一体”的统一体，这一时期主要以陶器为主。随着生产力的发展，陶瓷艺术产生并更加的细化，形成了生活陶艺、环境陶艺、纯陶艺等多种陶艺门类，随着现代生产力和艺术的高度发展和繁荣，陶瓷艺术跨界现象日渐凸显。快速发展的生产力为现代陶瓷艺术的发展提供了充分的交流借鉴机会，进一步推动了现代陶瓷艺术的跨界现象。所以说社会经济的发展是现代陶瓷艺术跨界的物质基础。

现代陶艺的跨界如果没有社会经济作为支撑，就不会像今天这样愈演愈烈。我们以“三维打印陶艺实验”为例来说明这一点。纽省大学艺术学院（COFA UNSW）陶艺系的教师罗德里克·斑母福德（Roderick Bamford），一直对三维陶瓷打印进行研究。他的三维打印机（图 2.1）BFB^[3]很小，如它可以用陶瓷的泥浆进行三维打印陶瓷作品。将打印机的数据线连接到电脑，让打印机自动读取电脑里面早已经设置好的模型数据，然后三维打印头依据模型数据的 XYZ 三个方向进行定位，将泥浆从一个针管式的打印头中按数据的排布模式一层一层挤到石膏板（图 2.2）上，石膏板具有吸水性，它会不断地吸收泥浆条的水分，变硬的泥浆层支撑着已经完成好的造型，然后再继续往上进行层层打印，从而印出了模型的高度。^[4]（图 2.3）人头像就是三维打印机的成果。我们可以看到一层又一层的像梯田一样的泥浆堆积痕迹，作品可以让我们想象到现代人的生活如同缠满绷带的木乃伊一样，充满了无尽的束缚感。

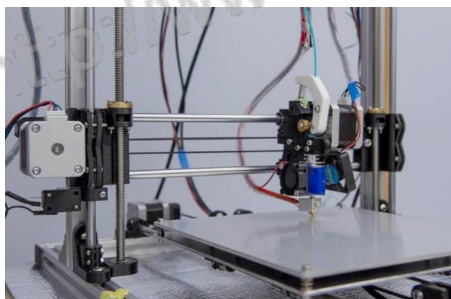

图 2.1 BFB 三维打印机

图 2.2 三维打印头打印细节

图 2.3 三维打印人头像

如果经济的发展比较滞后，三维打印技术不可能出现在当今社会，也当然没有今天的“三维打印陶艺”了。有很多人会问三维打印陶艺作品的出现是因为当代经济发展的原因吗？答案是肯定的。我们可以试想从陶瓷艺术产生之日到现在，已经

^[3] BFB: bits from bytes，是一家三维打印机生产公司，这个型号的打印机产品可以参考他们的官方网站 <http://www.bitsfrombytes.com/usd/content/rapman-32-3d-printer-kit>。

^[4] 冯特：《从虚拟到现实——以三位陶艺家的三维电子技术陶艺实验为例》，中国美术学院，2012。

有几千年的历史了，为什么陶艺的跨界在这个时期才出现呢？这无疑是一种必然的联系。经济的快速发展，带来了观念的多元化，进而导致这些新型陶艺作品的出现，人们也才会逐渐的接受这类跨界作品。

二、科技因素

科技的迅猛发展使得现代艺术各门类之间的界限越来越模糊，陶瓷艺术在科技的催促下，对作品的创作产生了一种前所未有的切换意识。从而不断的推动了现代陶瓷艺术跨界现象的产生，使作品更加具有表现力和张力。

科学和艺术的起源都是人类的社会实践和人类的智慧与创造。陶瓷艺术作为最古老的艺术形式之一，在人类的生产生活中有着不可替代的地位。科学与艺术追求的目标是一致的，他们都是追求真理的普遍性，不同的是科学运用艺术唤起潜藏在人们心中的情感，情感表现的越真挚，反响就越好，所以表现此种情感的陶瓷艺术作品就越优秀，相反，科学如天文学，物理学，生物学等等，它采用的是创造性思维和劳动对自然物像的抽象化，越是简单的科学，应用越广泛，说明科学研究越深刻。

科学与艺术隶属于不同的文化范畴，但是它们之间有着相辅相承的关系，科学中有艺术，艺术中有科学。两者的结合带来的是社会文化的繁荣与发展。优秀的科学智慧可以丰富陶瓷艺术的创作形式，优秀的陶瓷作品可以迅速的激发人们真挚的情感。更好的投入到富有创造性的工作中来。概括来说，科学具有创造性的特征得益于艺术的介入，而艺术之所以能够丰富多彩也正是因为科学智慧的熏陶。反映到现代陶瓷艺术的发展上，更是离不开科学的发展和进步做支撑，因此，科学技术的发展为陶瓷艺术的多元化发展给予了创造性思维的支持，加快了现代陶艺跨界的步伐。

在人类历史发展中，科学与艺术是密不可分的，近代科学的快速发展带动了经济的大繁荣，进而促进了现代艺术的兴起，推动了各艺术门类之间以及同类艺术间的借鉴与交流，同时也促进了现代陶瓷艺术的跨界。现代科技的快速发展将很多没有关联的艺术门类融合在一起，为艺术创作提供了更多的可能，同时也为陶瓷艺术创作提供了更多的媒介。极大地促进了陶瓷艺术的跨界。

第三章 现代陶艺跨界后的转变与发展

第一节 艺术门类界限的模糊化

1. 现代陶艺与建筑艺术的融合

随着现代城市生活节奏的加快以及商业文化的不断扩张，人们对于居住空间和生活环境的质量也有了更高的要求。怎样改变城市空间带来的这种压抑感，成为现代设计师们首要思考的问题。陶瓷以它天然质朴的自然材质取得众多艺术家们的好评。所以，一大批陶艺家出现在公共空间中进行陶艺制作，不断的介入到环境艺术中来。二十世纪五十年代以来，在现代陶艺与公共艺术融合的大形势下，出现了一大批代表性人物，例如西班牙建筑大师安东尼奥·高迪、日本的会田雄亮、美国的黑格比等。其中，安东尼奥·高迪设计的《古埃尔公园》（图 3.1）运用彩色陶瓷装饰梯口的蜥蜴造型，富有强烈的个性化，将大自然与建筑完美结合，带有强烈的冲击力，具有诗意般的境界。日本的会田雄亮在这一时期也设计并创作出了许多大型陶艺景观，如作品《水之庭》（图 3.2），极大的凸显出与公共环境的和谐融合。他依靠大量的巨型陶板壁画和独特的艺术风格为他赢得了自豪感，是现代陶艺与环境建筑艺术融合的体现。

图 3.1 安东尼奥·高迪 《古埃尔公园》

图 3.2 会田雄亮 《水之庭》

2. 现代陶艺与雕塑艺术的融合

19 世纪，伴随着工业革命到来的还有工业文明的发展。艺术的创作理念在这一时期受到了严重的冲击，进而带来的是各种艺术形式的转变与发展。现代陶艺与雕塑的结合正好顺应了这一发展，表现为现代陶瓷艺术发展与雕塑艺术互相交叉融合。艺术家们注重对精神层面追求，他们所讨论与交流的问题已经脱离了对陶瓷与雕塑本身的思考。他们由对技术和材料的讨论逐渐转向对现代陶艺雕塑的艺术结构模式及发展走向等问题的研究。

不管是现代陶艺跨界到雕塑艺术，还是雕塑艺术跨界到陶艺，在现代艺术飞跃

式发展的大背景下，艺术家们都在努力寻找独特的艺术表现手法和创作理念，找寻新型的创作材料，探索丰富的情感表达，用富有个性化的语言去诠释跨界作品。力争在现代艺术的前沿中越走越远。设计者们的灵感来源在生活经验的基础上加入了理性的思考。

2011 年伦敦陶瓷艺术大展中 Nuala O'Donovan（努阿拉·奥多诺万）的作品（图 3.3），就是陶艺与雕塑完美跨界的典型事例。努阿拉·奥多诺万本身非常喜欢古典主义美学，尤其是希腊的对称形式，她善于从希腊文明中寻找灵感，与西方模块化艺术进行融汇组合，作品具有不规则和不完善之美，同时又具有一定的东方传统美学之美。她作品尝尝采用上釉的形式，几何形态都是源于自然，从贝壳、植物、种子等自然形态，作品均为手工制作，在固定的陶瓷材料上进行规则或不规则的处理，从而创作出来的凌驾于自然形态之上的陶瓷雕塑作品。给观者留下想象的余地，从而体现出生活的精彩之处在于变化和未知。

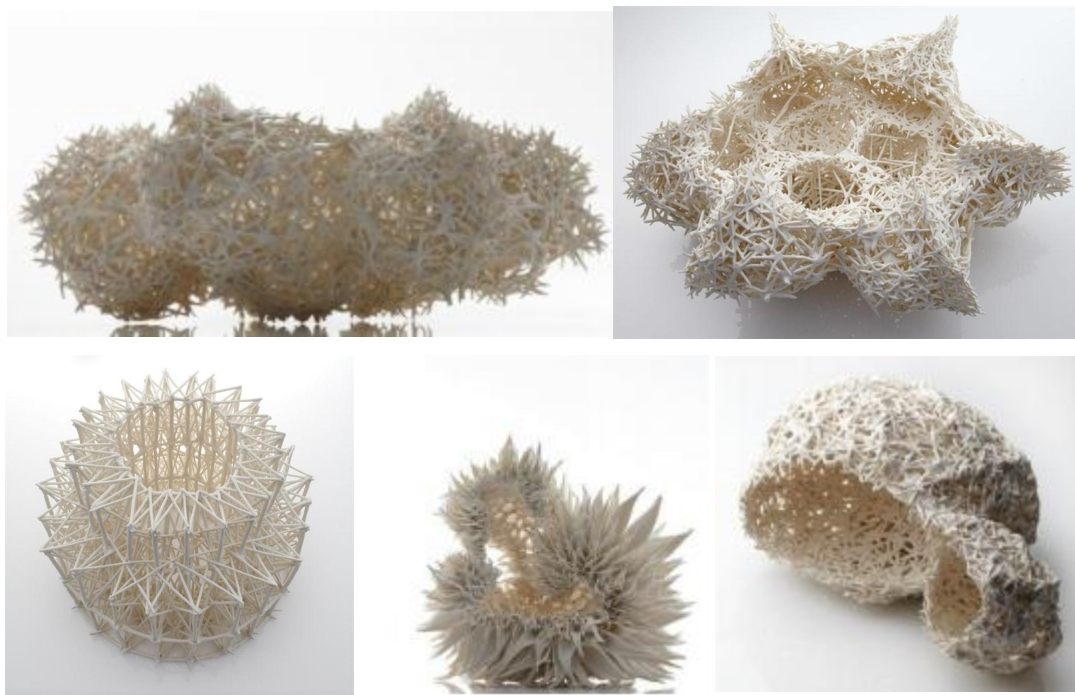

图 3.3 Nuala O'Donovan 2011 年伦敦陶瓷艺术展

3. 现代陶艺与壁画艺术的融合

现代陶艺与环境艺术中壁画艺术的融合近年来也再次活跃起来，在我国也有很多的典型体现，例如祝大年先生为首都机场大楼设计的《森林之歌》（图 3.4），采用新彩、古彩、粉彩结合的手法，表现出了西双版纳的万木葱茏、百花竞放的美景。朱乐耕先生为韩国麦粒音乐厅美术馆设计的作品《生命之光》（图 3.5），墙体景观采用高低不同的几何方形体构成，采用无光釉色，丰富中带有一丝的含蓄之感。

流淌变换的釉色代表了流动的时光，各种富有节奏感的陶块儿的穿插代表了一种时空的穿梭，表现出时间与空间的完美畅想。

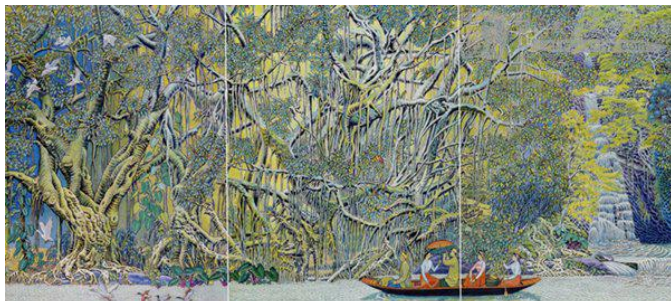

图 3.4 祝大年 《森林之歌》

图 3.5 朱乐耕 《生命之光》

从现代艺术发展的角度来看，每一种艺术的发展都受到现代艺术的影响。为了获得更大的艺术创作空间，后现代主义者致力于不断消除各种艺术门类的界限与隔阂，不断地借鉴互通成为现代陶瓷艺术的发展的选择。随着全球信息化时代的发展，现代陶艺打破了传统艺术固有的枷锁，既得到了发展又遇见了挑战。陶艺装置作为一个新鲜的领域出现在大众的视野中。引起了大批陶艺家的广泛关注与思考。他们不断的从现代陶艺的创作形态中寻找创作灵感，更加自由的表达内心的感受与作品深层次的表现内涵。

装置艺术秉承“观念先行”的创作理念，尽可能的避免理想与现实之间的差异，在创作的过程中勇于创新。陶艺家朱乐耕近年来所创作的大型陶艺装置作品，从中可以看出朱乐耕对陶瓷艺术的热爱和他独到的艺术观念的坚持，不断的突破材料与工艺的局限。如他为上海浦东机场创作的大型陶瓷壁画装置《惠风和畅》（图 3.6），这件陶艺作品由无数个瓷片排列组合而成，为了考虑到安全性的问题，瓷片均采用钢筋进行固定，这无疑增加了工艺和技术等方面的难度。《惠风和畅》最后被安置在登机通道的升电梯的对面，这样与电梯的升降相呼应，仿佛是一面会运动的墙壁。为机场增添了许多生动，自然之感。使得机场的氛围也更加的愉悦身心。

图 3.6 朱乐耕 《惠风和畅》

朱乐耕遵循了“观念先行”的创作理念，在创作过程中不断的解决可能出现在材质上的任何问题，不断的打破自身的固化概念，呈现出令人印象深刻的陶艺装置作品。由此看见，现代陶艺创作内容之所以能够呈现多元化现象，离不开对装置艺术表现形式的借鉴与融合。陶艺家们没有完全停留在陶瓷工艺层面的研究，而是不断的去尝试更多的可行性，创作出一批批富有个性观念与思想内涵的作品。陶艺作品开始赋予“现代化”的同时也蕴含着陶艺家对现代社会各个层面的情感表达。

第二节 多种材料的综合运用

深化对多种材料运用和探究是现代陶艺实验探索的关键所在，所有的艺术包括观念性艺术的表达都要依赖于材料及工艺来实现。如何突破对原有材料的约束、探究工艺的界限，成为现当代陶瓷艺术发展的新的方向。伴随着综合材料的出现，彻底打破了原有的单一的陶瓷材料的局限，丰富了视觉效果，加上工艺的日渐精进和对材料不断的探索实验，为陶瓷艺术提升了创作空间，现代陶瓷艺术语言更为多元、独特。

现代陶瓷艺术通过和其他艺术门类材料的融合，为陶瓷创作赋予了新型材料的美感，开辟出一条前所未有的道路。艺术作品更加富有新鲜感。例如对金属、木质、玻璃等材质的组合运用。宁晓莉《退红》（图 3.7）系列作品，就是将纯银制作的长条状造型当做树枝的一角，银质有点发黑，正好体现出树枝的粗糙斑驳之感，仔细观察，我们会将目光聚焦在胸针正中央的花瓣，花瓣比较抽象，采用陶瓷材质，在视觉上陶瓷的白质与斑驳的银质形成强烈的对比，并且在花瓣末梢她还进行了精细化处理，用薄薄的青色晕染，仿佛是跨时代的对话。表现出自由和舒展的状态，她的作品具有江南水乡古典的韵味。作品中对花朵的运用是必不可少的元素，作品颇具古意和文人雅致，有种“意存笔先，画尽意在”的意蕴。

图 3.7 宁晓莉《退红》

吕品昌的《太空计划》系列（图 3.8），作品结合了陶、瓷、钢焊接等多种材料与工艺的综合运用。作品大气磅礴，主题鲜明，将各种材料的特质完美的呈现出来，利用焊接手法将不锈钢的强劲、硬朗与陶瓷的温润结合起来，从而表现出现代科技对传统工艺的更新发展与敬意。陶、瓷、钢等材料都有一个共同的特质，他们都经过了火的千锤百炼，他们组合在一起更好地凸显了自身的材料属性，更好的诠释了整体的审美属性。作品围绕人的生存环境进行创作，表达了作者的思想情感。

同样是多种材料的综合运用，还有的将陶瓷与木质材料进行组合运用，例如台

湾陶艺家陈正勋的《陶木》系列（图 3.9），作品采用简洁的几何造型，没有添加任何繁琐的装饰，非常的简洁、自然、质朴。中间有方块形体的嵌入与穿插，反映出生命对于外来物质的包容与共生。陶瓷与木质的完美结合，更好地体现出材料本身的淳朴纯粹，具有东方神韵。

图 3.8 吕品昌《太空计划》

图 3.9 陈正勋《陶木》

现代陶瓷艺术顺应了时代发展，多种材料和工艺的完美结合和运用，使我们更好的去诠释作品的精神内涵，凸显艺术家的思想情感。多种材料的综合运用缓和了我们以往的审美疲劳，使作品充满生命力，更具包容性和开放性。

第三节 审美需求的多样化

随着现代科技的迅猛发展，各种新观念随之而来，进而改变了人的审美观念。现代人的审美标准跟传统不同，审美需要相对更强。非常希望能够出现新型的，极富个性语言的，高质量的陶艺作品来满足这一需求。跨界艺术正好迎合了这一审美需要。不管后现代思维与形式怎样渗透在现代艺术思想中，具有内在生命力的民族审美价值是值得发扬的。

“自然”二字在中国文化艺术中有着特殊的内涵，中国艺术创作的最高境界往往是把人与自然融合，现代陶艺注重对原始材质本身的表达。如白磊的陶艺《98-5》（3.10）等一系列充分展示陶艺材质美的作品，其中还掺杂了各种自然气息材质，如金属片、釉料、谷稻草、贝壳等，呈现出自然随意的视觉效果，表面看起来杂乱无章，但却表现出原始形态朝气蓬勃的自然生气，是现代陶艺追求自然，回归原始的一种精神体验，是回归本性的审美体验。

图 3.10 白磊 《98-5》

事物看起来美，是因为它自身独有的审美价值与欣赏者心中的价值成正比。当我们夸奖一件作品非常美的时候，那么这件作品的内容形式以及情感肯定是符合我们心中审美需要的。审美需要如果脱离了审美主体，那么也就谈不上审美享受了。在传统陶瓷的欣赏中，我们总是会拿传统的天人合一、自然和谐的美学思想来看待作品，当我们看到一只普通的青花罐时，我们欣赏到的是它的均衡对称、实用之美。所以“美”与“实用”是非常重要的欣赏角度，正当我们沉浸在这种美的梦境中时，伴随着现代艺术发展而来的一些看似怪诞的现代陶艺作品出现在我们的生活中，这无疑是对我们传统审美的一种挑战，于是便出现了很多审美上的矛盾与冲突。这就促使我们对待现代陶瓷艺术的审美要求变得多样化。陶瓷艺术的跨界，带来了全新的视觉感受和美的体验。我们不断的去挖掘这种不同的审美感受，不仅仅是单纯的去感受作品的实用性和美的和谐统一，而是要更多的去感悟作品中所传达出来的思想情感与个性化语言。由此可见，现代陶瓷艺术的多样化发展造就了审美的多样化，这种发展特征是现代陶艺发展不可避免的冲突所在。

现代艺术的多元化发展，使得现代陶瓷艺术与其他艺术门类之间的界限变得模糊，有时候我们也分不清楚哪种是受传统艺术的影响，哪种受现代艺术多元化的影响。所以，在现代艺术的发展过程中，我们要以包容的、多样化的眼光去接受美的形式，这或许能够让我们更多的贴近对艺术本质的理解，更好的理解多样化的审美需要。

第四节 观念的开放性

观念艺术促进了现代陶瓷艺术的创作由注重器型的实用性转向了个人情感的表达，创作重点指向了精神诉求，艺术家突破了对原有艺术概念的固有化思维，以富有独创性的姿态来表达新的艺术概念。跨界作为现代陶瓷艺术发展的一个独特的分支，完全可以将自身的创作欲望和情感，用一种全新的视觉形式呈现出来，形成一种非常态的新鲜感和刺激感。激发创作灵感，寻找新的表达形式从未找到创新的可能性。

“由中国美术家协会艺术委员会主办、中国美术家协会平面设计艺术委员会和中国美术家协会陶瓷艺术委员会等单位承办的界·尚——中国当代陶艺实验作品邀请展中何洁作品《无题》(图 3.11)，用瓷的坚硬传递纸的轻巧的观念的置换，观念的把玩得得心应手；再如远宏作品《致系列》(图 3.12)通过对米芾书法的再现表现，体现出他对艺术观念的开放性的思索；万里雅的《pumpkin》以波普风格来表现南瓜，轻松幽默。跨界艺术的出现是对固有的陶瓷艺术观念上的一种提升和刺激，给现代陶瓷艺术带了生机与实验尝试。增强了陶瓷艺术跨界热的观念提升度与情感自信力。

图 3.11 何洁 《无题》

图 3.12 远宏 《致系列》

除此之外，从人文跨界的角度来看，非陶艺界的艺术家的加入，作品带有另类表达的使命，他们大多数都是用自己习惯性的创作语言进行陌生化的表达，使得现代陶瓷艺术的跨界更具纯粹性和自主性。是对传统性的艺术创作价值的考验，是表达方式的创新，给现代陶艺的发展带来了无限的可能。

第五节 个性化语言的体现

现代陶艺是现代艺术发展中的一个分支，用一种天然的艺术语言形式通过作品来传递思想情感。艺术家要想创作出具有自身独特语言的艺术作品，就必须树立个性化的创作理念，这就要对自身进行严格要求，深化对艺术审美、艺术手法等的学习理解。陶瓷艺术创作过程强调个性化，作品的生命力也通过其个性化表现出来，一个有灵魂的陶艺作品一定具有个性化。但是在现代很多的艺术展中，我们会发现

好多艺术家为了迎合大众的审美，逐渐走上了商业化的道路。对自己的创作完全失去了创作激情，丢失了个性化语言，更谈不上情感的表达。为了追求利益，他们不惜大量模仿和复制艺术品，作品完全没有艺术的灵魂，非常的死板。所以现代陶瓷创作寻找并坚持自己的陶艺语言是一件刻不容缓并且非常必要的事情。

陶艺语言的创作是对量感和体积机理的准确把握。陶艺作品如果要有感染力，就应该从作品的主体形象中体现，传递作品的精神内涵。当今很多陶艺工作者已经意识到作品灵魂的重要性，开始努力寻找属于自己的个性化语言表达，让作品从精神上感染欣赏者。这其实是他们用来刺激自己创作思路的一种方式，一个真正成熟的陶瓷艺术家作品中一定不乏系统性的个性化艺术语言运用。

艺术家蔡国强在 2014 年创作的火药陶瓷作品《春夏秋冬》（图 3.13）将陶瓷与火药这种材料相结合进行创作，作品是由 240 块陶瓷片拼接成四幅画，用白瓷这种材质加上捏塑的手法来表现四季的变换。在展览的过程中，艺术家人为的以撒、扔、泼、挑等手法故意在作品上存留火药的痕迹，经过拼接、撒火药、埋引线、点燃等步骤，四幅作品在一团火光之中瞬间成为了一幅幅抽象画。原本纯白的陶瓷材料瞬间被晕染，与之前精雕细琢的陶瓷原作形成强烈的对比，这种独特的创作语言的介入和综合材料的运用，使得陶瓷材料不再像早期陶艺作品中那样，它突破了陶艺家表达观念的唯一主导语言的身份。

图 3.13 蔡国强《春夏秋冬》

第四章 现代陶艺跨界是多元化时代命题

第一节 现代陶艺跨界的当代性思考

当今世界，没有哪个国家能够做到不重视中国经济的发展，习主席参加一些很重要的国际会议有时也会带上我国经济实力较强的企业家代表，因为在我们的国际贸易方面，我们是有这样的需求的。但是中国的文化和艺术的发展却没有像经济的发展一样走向国际，即使是在一些国际化博物馆和国际一流美术馆有过展览的艺术家也寥寥无几。有人曾说艺术是各种文化的可视化表现，也是文化价值观非常重要的载体，它可以促进心灵深处的互动和交流。改革开放以来，随着经济的突飞猛进，艺术也取得了很高的成就。如何将具有中国本土价值观的现代艺术推上国际化舞台，如何实现传统与现代化的国际化对接，体现当代特色，是值得思考的问题。

所谓的中国本土价值观的艺术，要以中国文化的哲学理念为基础，能够代表东方的智慧和创造性，要有现代性或超越现代性的思考，是具有中国式语言符号的艺术。看待一个国家艺术的发展，可以依据其创造力的总和。只有具有艺术创造力才能引领具有世界价值观的国家，才能具备设计时尚产品的能力，因为艺术的创造能力是设计能力的基础，看一个国家的产品设计是否走在世界的前沿，只需看它艺术的发展程度即可。所以，艺术其实也是一种内在的生产力。

中国是陶瓷大国，是陶瓷艺术的发源地。几千年来，中国的瓷器曾经在世界上引起了不小的轰动。然而，在近百年间，中国现代陶瓷艺术并没有太大的起色，所以，为了让现代陶瓷艺术的发展更具国际化，我们需要寻找一条符合自身发展的道路，唤醒中国陶瓷艺术的内在精神，让中国现代陶瓷艺术走出去，实现与国际化陶艺的对接，体现当代特色，互相吸收与借鉴。跨界这种方式能够很好的推动中国的陶瓷艺术走向世界，增进交流，体现当代特色。中国现代陶艺在民族性与时代性共同推动下，呈现多元化发展趋势。更应该在尊重本民族文化的基础上，不断的对各种可能性进行挖掘与探索，随着时代的变迁，我们在依靠科技的手段和教育机制产生作品的同时，我们应该保持一颗赤诚之心，对陶瓷艺术的炙热之情，对每一种个性化语言进行仔细揣摩提取，把现代艺术中随物赋形，敢于打破陈规的精髓发扬光大。发扬创新实验精神，给造物以灵魂。将具有中国特色的现代陶瓷艺术推向国际，树立起文化自信，让中国现代陶瓷艺术在国际艺坛中享有话语权。

第二节 现代陶艺跨界的意义

世界文化艺术的良性发展关乎着人们生存质量的提升，跨界这种方式能够使得人们容易在关乎人类生存的时代命题方面达成共识，增进交流，产生互动。建立与异质文化的沟通与交流，吸纳和整合科技科学力量，引领时尚潮流。

现代陶艺的跨界在艺术界是具有意味性的探讨，这也是艺术多元化发展的一种表现形式，因此，单纯从发展的角度看“陶艺跨界”，他所映照的是整个陶瓷艺术前行发展的表现。跨界陶艺是一个时代的文化发展的趋势所在，它促进了文化艺术多维度发展，满足人们文化需求。二十一世纪的中国，正处于改革、变化、发展的关键时期，文化艺术也面临着很多无法预测的挑战。在艺术的发展中，超越自我，将生存危机变为生存动力，与世界各国艺术家群体达成思想共识，加强创新意识和实验性精神的培养既是跨界的重点又是其意义所在。

现代陶艺跨界带来创新性作品和系统性的创新思维的同时，也带来了前所未有的紧迫感和使命感。这种新鲜血液的融入，为人们带来了强烈的冲击力和新鲜感，促使我们不断的向各个领域延伸，交融互汇。现代陶艺也在不断地汇入到这种大潮中去，愈演愈烈，涉足领域不断扩大，赋予了现代陶艺设计更广阔的视角和深层次的内涵。现代陶艺的跨界基于全球化背景下的发展具有独特的竞争优势和活力，创作方法的多元化、综合性、多种学科的交叉等都带有很强的时代特色。所以，我们对待现代陶艺的跨界应持有宽容豁达的心态，多加给予鼓励和支持，将具有中国价值观的现代陶瓷艺术推向国际，培养文化自信，彰显大国气派。

结论

现代陶艺的跨界是在当代全球化语境下出现的一种艺术现象，陶艺跨界是基于特定的物质要素以及精神要素的影响。经济科技的高速发展加快了艺术间的交流与合作，进而打破了各艺术门类之间的界限，朝着多元化的方向发展。文化思想为现代陶艺的发展提供了新的视角，各种哲学思潮、艺术观念、审美心理都对陶艺的跨界产生了深远的影响。

陶艺的跨界是一个集合众多艺术理念，具有公共性、开放性和自由性的美学概念。跨界陶艺与现代艺术门类相对比、互融、共生后产生了独特的美学意义。努力寻求个性化创作语言，开发和挖掘各种创作可能性，使作品更有灵魂，更能从精神上感染到欣赏着，这也是陶瓷艺术家用来激发自己创作思路的方式。评判一个艺术家艺术创作是否成熟的标准可以用它的艺术语言的系统性来进行判断。中国现代陶瓷艺术在观念、材料、工艺、形式等方面跨界实验，在满足了社会的审美需求、丰富了创作语言、改变了当下人们的生活方式的同时，也产生了许多不足之处，失去了民族的本土性，跟风式的进行创作，各种“大师现象”所带来的混乱性等。届时我们应树立起文化自信，发扬创新精神，跟随西方现代艺术的浪潮将中国的现代陶艺向世界传播，进而引领本民族的现代陶艺的发展，使具有中国价值观的现代陶瓷艺术在国际艺坛中有话语权。

总之，现代陶艺跨界具有很广阔的包容性，其跨界的作品往往体现着多元化的表现色彩，其中带着强烈的文化观念，它体现的是现代艺术的多元融合和文化的共生。现代陶艺与建筑陶艺、陶瓷壁画、陶瓷雕塑等环境艺术的交流与融合形成一个艺术的综合体，我相信在今后的陶瓷艺术发展中，随着跨界陶艺成员的不断加入，陶艺的学科拓展和生存空间将会不断的扩大，陶艺的艺术境界也会日益深远。作为从事艺术的我们，不能在这种艺术形式下满足现状，因为我们有太多的东西需要去学习探索，也有很多未知的艺术形式等待着我们去发现。我们应意识到本民族文化的重要性，在多元化文化繁荣发展的今天，植根于中国本土文化土壤的现代化陶艺有着更为宽广的表现可能。将具有中国特色的现代陶艺推向国际舞台，在国际艺坛中占有一席之地是我们奋斗的目标。

参考文献

- 1 王静,崔君霞.跨界[专著].北京:新星出版社,2010
- 2 [英]科林伍德.艺术原理[专著].北京:中国社会科学出版社,1985
- 3 王大兵.西方现代艺术批判[专著].北京:中国人民大学出版社,2005
- 4 冯特.从虚拟到现实——以三位陶艺家的三维电子技术陶艺实验为例[学位论文].中国美术学院,2012
- 5 李泽厚.美学三书[专著].北京:商务印书局,2007
- 6 徐复观.中国艺术精神[专著].桂林:广西师大出版社,2007
- 7 陆梅林,李心峰.艺术类型学资料编选[专著].武汉:华中师范大学出版社,1998
- 8 宗白华.美学散步[专著].上海:上海人民美术出版社,1981
- 9 刘玉龙.跨界融合:泛媒体时代对平面设计的影响[学位论文].南京艺术学院学报,2012.1
- 10 罗丹,沈琪译 罗丹艺术论[专著].北京:人民美术出版社,1978
- 11 陈君.跨界的陶艺[期刊].湖北美术学院学报.2013.1
- 12 楚楚.后现代主义思潮对中国当代陶艺的影响[学位论文].江西:景德镇陶瓷学院,2011.4
- 13 杨琳梓.当代雕塑的跨界现象[学位论文].辽宁:大连理工大学,2013.6
- 14 李志宏.当代语境下的陶瓷艺术跨界[期刊].山东:山东艺术学院学报,2016.2
- 15 张超.从“影像合璧”看当代艺术门类之间的跨界[学位论文].河南大学,2013.5
- 16 刘正,戴雨享.塑造与拓展有关中国当代陶艺的思绪[期刊].中国陶艺家.2003.1
- 17 朱立元.美学[专著].上海:华东师范大学出版社,2007
- 18 吕品昌.面向二十一世纪的多元格局[期刊].北京:中国陶艺家,1999 增刊
- 19 唐济川,刘媛媛等.现代艺术设计思潮[专著].北京:中国轻工业出版社,2007
- 20 刘象愚.从现代主义到后现代主义[专著].北京:高等教育出版社,2002
- 21 鲍慕.当代陶艺与装置艺术的结合[学位论文].湖北:湖北美术学院,2017.6
- 22 姜波.跋涉中的释放——后现代主义状态中的中国当代试验陶艺[期刊].美术大观,2008.1
- 23 马松巍.当代艺术与时尚跨界现象[期刊].山海经,2016.2
- 24 田光硕.借鉴·融合——现代陶艺与雕塑形式语言特征研究[学位论文].天津:天津美术学院,2016.6
- 25 吴小萍.雕塑创作语言在现代陶艺中的运用及探讨[期刊].美术向导,2010
- 26 [美]李普曼.当代美学[专著].北京:光明日报出版社,1986
- 27 徐淦.装置艺术[专著].北京:人民美术出版社,2003

攻读学位期间的研究成果

1. 发表论文

[1]王凤梅. 中国陶瓷艺术的人文精神研究[J]. 文艺生活, 2016, (8):29-31

[2]王凤梅. 论陶艺创作中的灵感来源[J]. 现代装饰, 2016, (10):84-85

[3]王凤梅. 陶瓷装饰元素在现代室内设计中的应用研究[J]. 神州, 2017, (01):119

[4]王凤梅. The Integration of Life Ceramics and Modern Life[J]. 校园英语, 2018, (10):253-254

2. 获奖情况

[1]第九届山东国际大众艺术节暨“创意未来”第七届山东艺术设计大赛, 学生组铜奖, 山东省文学艺术界联合会、山东省美术设计家协会, 2016年9月, 王凤梅

[2]第十届山东国际大众艺术节暨“创意未来”第八届山东艺术设计大赛, 学生组铜奖、银奖, 山东省文学艺术界联合会、山东省美术设计家协会, 2017年8月, 王凤梅

[3]青岛市首届当代艺术大展, 新人奖, 青岛市美术家协会、青岛市美术家协会当代艺术委员会, 2017年7月, 王凤梅

附录

图片来源

序号	图片名称	页码	图片来源
图 1.1	陈复礼 《血禽》	4	卓克拍卖频道 http://3g.zhuokearts.com/html/auction/art/detail/2013/1/12/27540099.htm
图 1.2	黄焕义 《土说》	4	雅昌拍卖 http://auction.artron.net/paimai-art70814387/
图 1.3	《埃德塞尔汽车》	6	赵晶：《跨界现象初探及思考》，天津大学建筑学院，2012.12
图 1.4	彼得·沃克斯 《烟囱》	7	新浪博客：徐洪波 XBO 的博客 http://blog.sina.com.cn/hongboclay
图 1.5	毕加索 《猫头鹰》	7	中国陶瓷网 http://news.taoci163.com/20140527/2412837.html
图 1.6	八木一夫 《萨姆萨先生的散步》	8	王朝网络 http://baike.wangchao.net.cn/detail_%25E5%2585%25AB%25E6%259C%25A8%25E4%25B8%2580%25E5%25A4%25AB.html
图 2.1	BFB 三维打印机	13	kcra.system447.com
图 2.2	三维打印头打印细节	13	冯特：《从虚拟到现实——以三位陶艺家的三维电子技术陶艺实验为例》，中国美术学院，2012
图 2.3	三维打印人头像	13	冯特：《从虚拟到现实——以三位陶艺家的三维电子技术陶艺实验为例》，中国美术学院，2012
图 3.1	安东尼奥·高迪 《古埃尔公园》	15	中国风景园林网 http://www.chla.com.cn/htm/2015/0817/237573_12.html

图 3.2	会田雄亮 《水之庭》	15	沈海泳,王珊珊:《陶瓷艺术在城市景观设计中的应用》,沈阳建筑大学,2011.07
图 3.3	Nuala O'Donovan 2011 年 伦敦陶瓷艺术展	16	个人图书馆 http://www.360doc.com/content/11/0902/10/6173582_145193503.shtml
图 3.4	祝大年 《森林之歌》	17	雅昌博客 https://blog.artron.net/space-212618-do-album-picid-29740041.html
图 3.5	朱乐耕 《生命之光》	17	中国改革报 http://www.crd.net.cn/2014-11/21/content_13923379_3.htm
图 3.6	朱乐耕 《惠风和畅》	17	https://mp.weixin.qq.com/s/TKbhMR8XL7v5Mc0X_csRDQ
图 3.7	宁晓莉 《退红》	18	华衣网 http://news.ef360.com/Articles/2014-8-20/317029.html
图 3.8	吕品昌 《太空计划》	19	魏传涛:《新语境——综合材料介入现代陶艺研究》,景德镇陶瓷学院,2012.05
图 3.9	陈正勋 《陶木》	19	魏传涛:《新语境——综合材料介入现代陶艺研究》,景德镇陶瓷学院,2012.05
图 3.10	白磊 《98-5》	20	作者拍摄
图 3.11	何洁 《无题》	21	视觉同盟 http://www.visionunion.com/article.jsp?code=201109070019
图 3.12	远宏 《致系列》	21	视觉同盟 http://www.visionunion.com/article.jsp?code=201109070019
图 3.13	蔡国强 《春夏秋冬》	22	艺术中国 http://art.china.cn/huihua/2014-07/22/content_7083548.htm

致谢

古之学者必有师，师者，所以传道授业解惑也。在我三年研究生生活即将结束之际，首先将我最诚挚的谢意献给我的导师，感谢导师对我学习生活中的指导与帮助，感谢导师对我论文的引导与指点。导师严谨的治学态度，为我今后的学习生活树立了标杆。是我今后的人生道路上的明灯，指引着我奋力前行，不会迷失方向。

另外还要感谢老师、同学、朋友们这三年来对我的关心照顾，正是因为你们的关怀，我的三年研究生生活才过的充实而有意义。在这里请接受我最真诚的谢意，最后祝各位师友工作顺心，学习进步。

学位论文独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文系本人在导师指导下独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担由此引发的一切责任和后果。

论文作者签名：王凤楠

日期：2018年5月23日

学位论文知识产权权属声明

本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为青岛大学。

本学位论文属于：

保密 ☐，在 年解密后适用于本声明。

不保密 ☒。

（请在以上方框内打“√”）

论文作者签名：王凤楠

日期：2018年5月23日

导师签名：王凤楠

日期：2018年5月23日

（本声明的版权归青岛大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用）

知网查重限时 7折 最高可优惠 120元

本科定稿，硕博定稿，查重结果与学校一致

立即检测

免费论文查重: <http://www.paperyy.com>

3亿免费文献下载: <http://www.ixueshu.com>

超值论文自动降重: http://www.paperyy.com/reduce_repetition

PPT免费模版下载: <http://ppt.ixueshu.com>
