

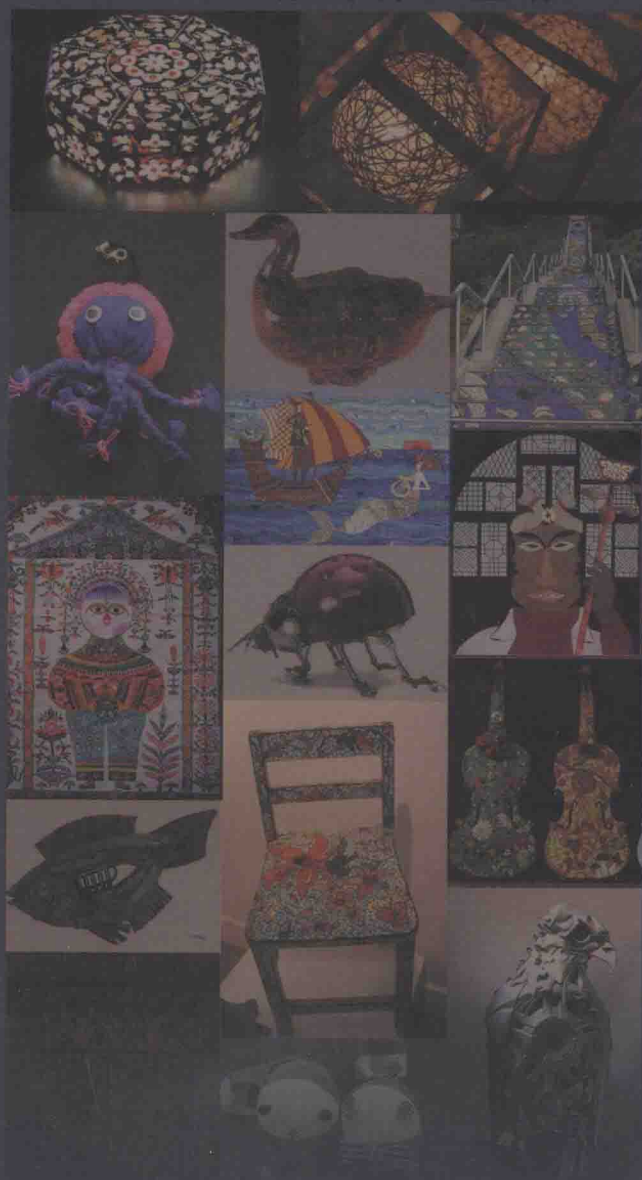
博雅
大系

高等院校美术学(教师教育)专业教材
丛书主编 肖 丰 侯云汉

现代手工艺与表现

XIANDAI SHOUGONG YISHU YU BIAOXIAN

邱 玲 徐武斌 主编

华中师范大学出版社

高等院校美术学(教师教育)专业教材

■ 丛书主编 肖 丰 侯云汉

现代手工艺艺术与表现

XIANDAI SHOUGONG YISHU YU BIAOXIAN

主 编 邱 玲 徐武斌

副主编 聂 虹 邱 红

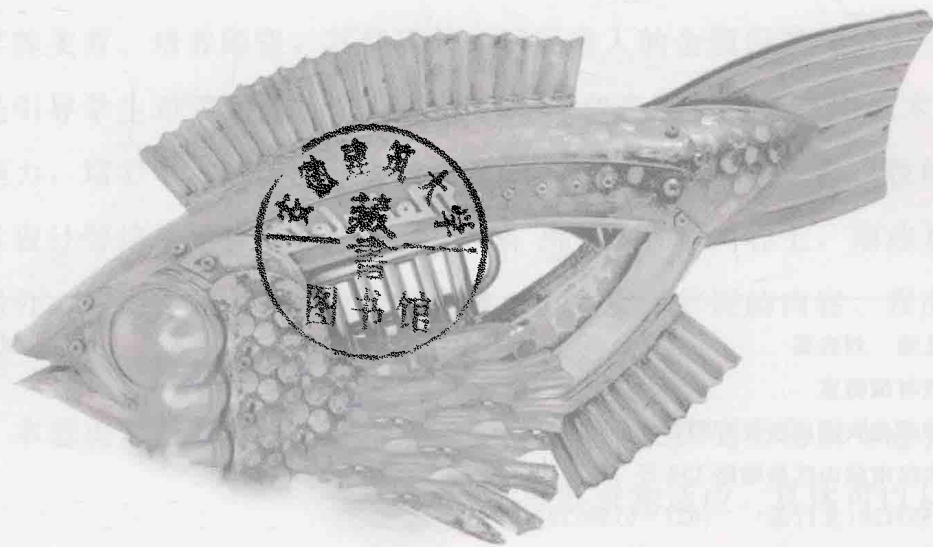
梁朝昆 周 薇

编 委 苏荷芬 陈 果

裴 磊 王成武

陈羽星 康 琳

江伟贤

 华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

现代手工艺术与表现/邱玲,徐武斌 主编. —武汉:华中师范大学出版社,2015.5

高等院校美术学(教师教育)专业教材

ISBN 978-7-5622-7021-8

I. ①现… II. ①邱… ②徐… III. ①手工艺—工艺美术—中国—高等学校—教材 IV. ①J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 120031 号

现代手工艺术与表现

© 邱 玲 徐武斌 主编

责任编辑:周孔强 刘晓嘉

责任校对:刘 峥

封面设计:罗明波

编辑室:高校教材编辑室

电话:027—67867364

出版发行:华中师范大学出版社有限责任公司

社址:湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027—67863426(发行部) 027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnpublish.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:武汉中远印务有限公司

督印:王兴平

字数:290 千字

印张:12.25

开本:889mm×1194mm 1/16

印次:2015 年 5 月第 1 次印刷

版次:2015 年 5 月第 1 版

定价:55.00 元

印数:1—3000

欢迎上网查询、购书

高等院校美术学(教师教育)专业教材 丛书编委会

主 任 肖 丰 侯云汉

委 员 (按姓氏笔画排序)

王心耀	王诚浩	王祖龙	方 兴	田亚洲	冯松涛
刘寿祥	严家宽	苏 和	李也青	吴海广	汪义侯
张 杰	陈 军	罗 彬	金 晖	胡志勇	胡志雄
姜贵君	娄 宇	夏金钟	钱忠平	黄 明	黄有柱
曾 浩	温庆武				

参 编 院 校 (按拼音排序)

长江大学
湖北第二师范学院
湖北科技学院
湖北民族学院
湖北文理学院
黄冈师范学院
三峡大学
武汉理工大学
中南民族大学

湖北大学
湖北工程学院
湖北美术学院
湖北师范学院
华中师范大学
江汉大学
武汉大学
郧阳师范高等专科学校

总 序

我国自近代师范美术教育实施以来,已形成了“兼顾实践和理论”的教学模式(也有以术科和理论或实习和理论两类来概括),并以实践类的教学为主,也就是说美术专业的教学是以美术表现技能的传承为前提和条件,但也必须关涉诸如课程、教材、教法等规律性问题。为此所形成规范的系统能在有计划、分步骤的教学实施后达到既定的要求,保证了美术教学的有效性和普适性。教材为达到这一目标,不仅规定了应教授什么内容,而且为具体的教与学提供了方法和建议。

新中国成立后,各地的师范院校美术教育专业的办学紧随专门美术学院,淡化了师范院校美术人才培养应有的目标和基本要求。这一现象直至近几年才开始受到关注,一部分人提出了解决之道:首先是厘清培养目标和基本要求。现美术学(教师教育)专业是为在基础教育阶段,通过美术教学来实施美育、培养师资,其性质是为了促进人的全面发展和价值实现而进行的素质教育,其途径是引导学生对美术作品进行鉴赏、批评和表现,充分享用美术文化成果,进而提高审美和品鉴能力,培养丰富的情感和塑造高尚的人格。因而,美术学(教师教育)专业与绘画、雕塑、艺术设计等培养具体专才的专业相比,在专业教学内容上,须涉及整个美术和设计学科的内容。另外,它们在艺术的标准上虽一致,但需实际掌握的内容、程度则有所不同,相对来说,美术学(教师教育)专业培养的人才应是通才。

基于以上的认识,本套美术学(教师教育)专业教材的编写在类型上仍以专业教学的实践类和理论类来划分,但总的要求是与人才培养目标和基本要求相适应,具体可以从以下几点体现:

一是基础性。从美术与设计学科的基本要素入手,结合基础美术教育“新课程标准”要求,选择并强化最基本的教学内容,切实为学生提供学科的基本知识,设计基本技能的训练,指导基本的学习方法,规定必备的基本素质。

二是知识性。从认知的角度对待学科中的具体概念、问题,让作品、风格、流派与时代、社会、生活关联,形成清晰的脉络,由“知”上升到“识”的层面。

三是系统性。尽可能概括学科发展中不同时期的主要成果,让学生能够获得完整的系统知

识。各个阶段的教学内容循序渐进，方法和手段相互匹配。

四是机动性。在实际的教学中，各校在师资、生源、课时等方面均有区别，那么亦应结合实情选择，在教学中有所偏重，才不悖教学真谛。

本丛书的编写由华中师范大学美术学院和华中师范大学出版社共同策划，并得到了湖北省教育厅主管部门和湖北省高等艺术教育指导委员会的重视与指导，以及省内从事美术学（教师教育）专业人才培养的各院校的广泛参与。对此，我们表示衷心的感谢！

丛书编委会

2008年9月

目 录

第一章 概论	(1)
一、手工艺术概念与表现特点	(1)
二、现代手工艺术的功能特点与种类	(3)
三、现代手工艺术的教育	(4)
第二章 手工黏土艺术	(7)
一、手工黏土的产生与发展	(7)
二、手工黏土艺术创作的材料与工具	(16)
三、手工黏土作品制作程序	(20)
四、手工黏土作品制作示例	(24)
五、黏土作品定型方法	(39)
六、软陶黏土作品的保养	(40)
第三章 镶嵌艺术	(41)
一、镶嵌的概述	(41)
二、随时随地见镶嵌	(41)
三、镶嵌艺术的发展历程	(42)
四、镶嵌工艺材料与直接镶嵌法	(48)
五、镶嵌技法	(51)
第四章 漆艺	(57)
一、概述	(57)
二、漆材料	(64)
三、漆工具和设备	(66)
四、漆画的主要技法	(70)
五、漆艺技法色板制作	(72)
六、漆艺手镯、耳环制作示例	(78)
七、漆画、漆艺作品赏析	(85)
第五章 纤维艺术	(90)
一、纤维艺术的概述	(90)

二、现代纤维艺术的分类与形式特点	(95)
三、纤维艺术材料的类别及主要特性	(97)
四、纤维软材料的主要工艺与基本技法	(103)
五、纤维艺术主要工艺高比林壁毯编织的制作程序与方法	(114)
六、手工布艺	(117)
第六章 金属工艺	(129)
一、概述	(129)
二、现代锻铜浮雕的创新与发展	(130)
三、锻铜工艺的制作流程	(131)
四、废旧金属焊接	(139)
五、金属工艺作品欣赏	(143)
第七章 纸艺	(146)
一、纸的发展历史与基本定义	(146)
二、纸艺的属性与制作工具	(149)
三、现代纸艺的类别及表现形式	(151)
后 记	(188)

第一章 概 论

一、手工艺术概念与表现特点

中国是一个拥有悠久手工文化历史和深厚手工艺传统的文明古国。自汉代张骞出使西域，丝绸之路逐渐形成以来，中国传统手工艺品便源源不断地通过中亚、西亚进入中东，而后进入欧洲，传向全世界。

人类近代文明经历了非常重要的三个阶段：其一，是工业革命前的手工业时代；其二，是自蒸汽机发明之后从 19 世纪开始的工业时代；其三，是自 20 世纪至今的信息时代。最初，人们制作手工艺品时考虑的只是生活、生产的需要，慢慢地人们已不再满足于实用，萌发了对美的追求。通过有目的和有选择的造物改善，人类创造了与这些材质相适应的雕、镂、刻、削、染、编、缝、绞、结、绘、铸、磨、焊、绣等丰富的且系统、规范的制作工序。于是，“实用”、“美观”在人类的生产和生活器具中开始合二为一。手工制作，当其与精神需求挂钩后，就因人的理想、感情、观念的介入，而成为个人主观情志及人格的物化。此时从某种程度上讲，手工制品也就是艺术品。在人类工业文明的演进过程中，手工生产逐渐被机器生产所替代。无论是在城市还是乡村，人们享受着工业革命带来的规模化批量生产出来的产品，新兴材料的诞生如玻璃、塑料、金属、化工附属品、人造新型材料等取代了自然生长出来的天然材料，如木材、竹子、柳条、藤条等，成为规模化生产的主要素材。由此，人们的生活开始远离自然，而这种与自然的疏离让人类陷入一种缺乏生机的、冷冰冰的、失去生态活力的生存方式。于是我们开始重新思考手工艺对于人类的价值，手工艺对于生活的价值。手工是人类进化的标志，手工精神体现了人与自然的和谐互动。手工设计是心手相通的完美结合，蕴含着创作者的智慧和思想。

我们开始回望农业时代或手工业时代人们的生产与生活方式，自然、舒适、简约、质朴、充满有机能量的“慢生活”，是对快节奏与快速消费的反思，使现代城市人获得生活与心灵上的和谐与享受。其要义旨在倡导这种手工精神，尽管我们不能改变工业时代生活用品的千篇一律与产品的冷漠感。现代手工设计，崇尚贴近自然，崇尚创造、感性、释放自我，并为生活带来丰富的色彩和自然的美感。

中国传统手工艺“重己役物”，也就是重视生命本体，控制人造的事物。它强调任何技艺都是以人为主体的，也就是今天所说的“以人为本”，这一点对于中国传统工艺的发展是极其重要的。也许有人会说，工艺为人使用，一定是以人为主体的，没有什么奇怪。但就是对这样一个简单的问题的理解，在欧洲就曾经有过曲折的历史。一方面英国工业革命后，机器生产的批量化降低了成本，带来了最便宜的产品，很多人都赞美机器生产，为工业革命的成果欢呼。但不

久以后，大家发现机器制造的产品千篇一律，便又开始对机械制品产生不满，认为它扼杀了人的个性，大家都用一样的粗糙的东西，是一种生活方式的强迫。另一方面，从制造者来说，在整个大工业社会的批量化生产中，流水线分工很细，人成为机器的一部分，在整个工作过程中，没有丝毫的乐趣可言，不像传统的手工劳动，可以给你一种自然的亲近感，人与物亲密相触，一边想一边做。在农业经济的社会生活节奏下工作，自有一种田园式的自然情趣。对中国传统手工的智慧，清华大学杭间做了研究归纳：

一是中国传统工艺一开始就考虑从人的因素出发来制造用品，中国早期机械的生产也已形成一定的规模，尤其是在明末资本主义萌芽时期。中国明代的那些与农村有着千丝万缕联系的织布业主们，将在织布业中赚得的钱又投入到农业生产或家族建设中去了，如盖房、买地、娶妻生子等，这自然包含了农业经济落后的一面，但也反映了中国传统社会重视人的生活的本质，没有完全将机械生产的发展推到极端的一面。这跟中国古代“重己役物”、以人为本的工艺思想有着非常大的关系。

二是“致用利人”，也就是强调实用和民生。春秋时期思想家管仲就曾说：“古之良工，不劳其智巧以为玩好，是故无用之物，守法者不失。”这就是说，古代的那些最高明的工匠，是不会浪费人的智慧去做那些玩乐用的无用之物的，他们遵循而不违背这样的法则。

三是“审曲面势，各随其宜”，这讲的是工艺跟具体的技术和材料的关系，强调在创作手工艺品时，应充分考虑到材料的特点。如家具制造中如何利用木材的特性、纹理处理不同的结构，制造砚台时如何利用石头的天然材质来处理造型，琢玉时如何利用玉石的“巧色”做出既顺应材料特性又体现功能的东西等。这些都是一些小的因材施艺的例子。从宏观的方面看，中国传统工艺非常注重材料和技术条件，重视结合功能的要求来设计东西。

四是“巧法造化”，它强调造物应从自然中得到启示和灵感，人和自然保持和谐。过去一直认为“造化”只是一个绘画上师法自然的常用名词，实际上它也贯穿在中国传统工艺实践中，指学习自然、从自然中得到启发，要求人造物与自然保持和谐。

五是“技以载道”，它的意思是技术包含着思想的因素，道器并举，把形而下的制造如具体功能操作、技术劳动和形而上的理论结合起来。

六是“文质彬彬”，即外表和实质相配适宜，它强调在造物中内容和形式的统一、功能与装饰的统一，这在中国传统工艺中可以找到很多例子。从人类文化总的发展来看，装饰艺术是很重要的例子。而强调形式与内容统一、功能与装饰统一，可以避免陷入形式主义或只讲究功能的倾向。这是儒家的“文质彬彬”思想影响的结果。它要求人们在生活方式、行为准则及人造物和人的关系等方面，始终保持着形式与内容并重的价值取向。

在传统的观念里，人们很难把那些走街串巷的手艺人和艺术家联系在一起，他们所创作的作品更是不能同日而语，但现在许多手艺人竟和艺术家走到了一起，甚至谋求到了和艺术家一样的地位。人们从这些手艺人的作品中发现采用某些传统的手段能够逃避后现代主义的困境。例如英国艺术家布里安·伊尔斯内，他早先是作为珠宝工艺师在康沃的一个比较封闭的圣伊文斯艺术团体里工作。他首先在工艺界获得声誉，特别是在玩具制作上，后来他转向不再带有玩具特征的雕塑创作。其用铸铁做成的手工艺品，总是有一部分的造型来自农民劳作

的工具，也有一部分采用木头的圆截面和其他元素。伊尔斯内对铸铁作品明显具有一种亲近的感情。

现如今在手艺人和艺术家们的努力下，他们作品之间的界限已开始模糊，经过几代人的努力，现代主义作为 20 世纪视觉艺术文化的正统确立了自身地位，但是很多现代主义艺术创作已失去了人性，失去了人与人之间和人与生活以及人与自然间的联结点。因此，当后现代主义艺术兴起时，那些被早期现代主义艺术家抛弃了的 19 世纪对手工艺的追求和艺术与技术结合的规范又悄悄地回来了。手艺人和艺术家之间的壁垒正在默默地瓦解。它使人们认识到：只有丰富的人类感情似乎才能在艺术的多种前途中最具有代表性，而当今，在艺术创作上最有生命力的就是完整地表达了这种感情的艺术家和手艺人。

现代手工艺术的特点是艺术家从自然与生活中汲取材料与灵感，在发现材料美与表现材料美的过程中，选择各种不同的制作手段，采取传统材料工艺技法和现代综合材料技法相结合的手段，进行平面或立体形象的塑造。从视觉和触觉的角度，以及各种手工材料的技术表现功能出发会创造出与绘画、雕塑效果完全不同的造型、色粉及质地。如何选择手工材料，用什么样的工艺手段来表达作者的思想、愿望、追求，这需要我们对手工材料的材质性能与工艺特点要有所认识和掌握，和绘画、雕塑一样，必须熟悉颜料、纸、布、土、木、石、金属等材质的性能。绘画讲究的是空间，雕塑讲究的是量感。那么不同材质的手工材料作品讲究的则是空间与量感的综合表现，应该说手工装饰艺术兼具绘画、雕塑的表现功能，又突出了平面和立体的形态特征。

在手工艺术中，无论是传统的平面作品还是带有前卫观念的装置作品，都是将材料作为基本的元素，利用不同的技法来表达观念和思想。艺术家不是简单地将多种材料进行堆砌，而是利用材料的第一特性改变其外部特征，并赋予其新的形式和内涵，使其产生新的视觉效果，给人以美的享受。不同的材料适用于一定的造型，如果用材不当，即使艺术形象再好也会使人觉得不舒服。所以，我们必须从实际出发，对材料加以选择，合理地利用和发挥材料的特性及其在作品中的表现力，更好地突出作品的审美价值。

手工艺术和其他艺术一样，面临的是一个多元发展的时代。艺术思想与观念的迅速更新促使现代艺术走向多元化，手工艺术也步入了更广阔的创作空间，在展示形态、表达内容、表现技法、材料运用上都得到了丰富和拓展。随着手工艺术的多元化发展，它在人们生活中的应用越来越广泛，也越来越深受老百姓喜欢。

从 20 世纪以来的艺术运动来看，手工材料在艺术作品中的主体性不断得到增强。现代手工艺术正是在这样一个大背景下发展的，可以说现代手工装饰艺术中综合材料的运用正是这些艺术实践推动和沉积的结果。

手工艺术的材料范畴是十分宽泛的，只要我们善于去发现、寻找，各种可用的不同质地的材料无处不在，甚至唾手可得。无论是纸艺、布艺、织染、编织，还是陶艺、铸铁、漆艺、敲铜、拼贴等都在延续着传统手工艺术的精神与方法。倡导现代手工艺术创作，不仅仅是为了复兴手工传统，更为重要的是，要表达手工艺术创作的人文价值和美学精神，让其活在当代都市人的日常生活中，而不仅仅陈设在博物馆里。

二、现代手工艺术的功能特点与种类

现代手工艺术是集实用功能与审美价值于一体的艺术形态，特定材质的运用和表现形

式的多样化,使手工艺艺术兼具手工味、平面性、立体感及空间感等诸多造型特点。手工艺艺术作品与人的生活情感密切相关,其特质超越了绘画、雕塑以及其他艺术形式的功能范畴。它从对人类直接的物质关怀转向深层的精神关怀。现代社会快节奏的生活方式、复杂的社会关系、紧张的工作环境,从各方面给人们施加压力,而手工艺艺术具有的天然亲和力,能给人们以抚慰,并以超越时空的力量唤起人们对于远古文明的向往,以及对大自然的深厚情感。

现代手工艺术种类繁多。

以工艺形式来分有:雕刻、漆艺、纸艺、陶艺、金属艺术、镶嵌艺术、纤维艺术、竹编艺术、草编艺术等。

以功能来分有:实用性手工艺艺术作品和观赏性手工艺艺术作品。

以呈现形式来分有:平面的、立体的、多维空间的。

三、现代手工艺术的教育

现代手工艺艺术教育的发展,就是强调实际动手能力和理论修养并重的现代教育模式。手工艺艺术作为实践性很强的应用学科,有必要从学生设计与制作的方法入手,将创造想象与精通技术结合起来,创造一种良好的、全面的脑、眼、手相结合的综合训练。本教材立足于弘扬民族文化和振兴现代文化精神,在多维度展示世界手工艺艺术的同时,特别注重对本民族传统手工文化的彰显和介绍,关注针对传统民间艺术文化如何转化为具有现代社会意义的文化产品的研究,倡导民族文化精髓的传承及其与当代艺术创作的有机融合。主要引导学生研究多样性的创作思维模式,强调冲破原有的思维惯性,不断开发新的创作思维,对于学生艺术视野的开拓和创造性思维能力的培养有着很好的针对性和促进性。

传统手工艺艺术正逐步走向大众化、时尚化、多元化,从事手工艺艺术的艺术家也越来越多,手工艺艺术已不再是孤芳自赏的艺术作品,它将成为我们未来生活与环境的重要组成部分,也将拥有越来越广阔的消费市场。

(一) 现代手工艺艺术课程教学目的

本课程教学目的是通过系统的理论讲授和完整的设计、课题的训练,使学生对现代手工艺艺术的概念、发展演变史和现状形成完整、系统的认识,并了解材料的属性,掌握现代手工艺装饰艺术设计的要素和编织等相关技法,使学生运用现代人的设计观念、材料、工艺技法,赋予材料以新的生命。用传统的手工艺技艺和当代艺术语言,诠释手工艺艺术在当代社会的地位。在课程设置上要突出学生的实践能力,将课堂教学与工作室教学以及社会实践有机结合起来,增加学生亲身体验的机会。

介绍现代手工艺艺术的发展历史和产生的原因,分析现代手工艺艺术的创作观念。运用启发式的教学方式,训练学生从现实生活出发,将对现实生活的感受转化成手工艺艺术作品的的能力。将现代艺术的造型原理引用到现代手工艺艺术创作中,进行现代风格手工艺艺术作品的创作。以培养学生的创造意识、创造能力为基本原则,通过创造性思维方法教学、实物成型方法与实践教学让学生掌握造型原理与制作技巧,训导学生以自身的体验与实践,开拓和扩展现代造型艺术新语言。该课程教学的目的在于突出立体材料成型教育的特点,教师在教学过程中,应强调个体思维的创造性。通过理论讲授和对典型手工艺艺术造型作品的分析,使学生深入了解和认识手工

艺术造型的基本形态和艺术规律,初步掌握从平面到立体转换的方法,培养学生立体造型的能力。通过手工艺术实际操作练习,培养学生敏锐的观察力和对造型形体结构的理解力,使学生能够掌握手工艺术造型的基本塑造技法。

(二) 现代手工艺术学习方法指导

教学方法包括讲授法、自学交流、“对话式”教学、案例教学、研究性教学、考察、网络论坛、辩论等。

1. 讲授法:本课程理论讲授、现场示范与实践指导相结合。主要讲述手工工艺造型的基本概念、构成要素、作业方法以及手工工艺造型的形式特征与法则,分析手工工艺造型的功能效应、材料技术和形式美感的关系,着重研究造型形态的表现、塑造技巧等。培养学生从身边的生活中发现主题,以自然界的人物、动物、植物以及某些人造物为原型和媒介,或以某些抽象的或不定型的自然现象为主题,充分发挥作者的想象和联想能力,从不同的角度切入生活,运用适当的造型语言和工艺手段加以表现。培养学生敏锐的洞察力和丰富的表现力,使学生充分认识和利用各种手工工艺方法,熟悉材料的各种可能性,探索和拓展现代手工工艺的表现范围及其审美领域。课程要求学生在造型观念、工艺处理、材料运用上要有一定的突破。讲解作业的程序和步骤,提供相应的示范作品,并要求学生进行实际操作训练。

2. 自学交流:安排4课时的研究性教学与自学的时间,并引导学生在课外根据教师提供的网络资源以及学校教学平台的资料独立学习,通过网络与学生对话,实现更广阔的互动交流。

3. “对话式”教学:营造平等教学氛围,进行平等的交流与合作,以探讨的方式引导学生在学习中建立起变工艺技术特征为艺术表现的语言特征的创作意识。讲授手工工艺造型的属性特征,介绍手工工艺造型的功能、工艺与形式,强调手工工艺造型意识和手工工艺造型的基本构成要素,提高学生的审美素养。

4. 研究性教学:提供研究选题,引导学生开展研究活动,在身边日常的事物中寻找主题。培养在平凡的事物中发现新意、发现美的能力,以及关注身边的事物,从生活中寻找创作的灵感的能力。以生活中的某些可以感知但又没有具体形态的自然现象或事物为主题进行创作练习。训练用抽象的造型语言将原本抽象的、不确定的事物转化成具体的、可视的平面形态或立体形态的能力,或将生活中可感、可知、可视但并不具有固定形态的事物用造型艺术的手段去表现出来的能力。

以传统和现代手工工艺造型为参考,初步掌握利用手工工艺材料及手段获得造型形态的方法。启发学生从任意小稿中发现有意义的因素并加以引导。通过课堂练习磨炼技巧、掌握规律,通过模型塑造练习,分析、研究和认识某种自然形体,掌握塑造经验,学习塑造的技巧和规律。学生通过练习,能够掌握利用各种材料自身的性能和特点,把对象客观存在的本然的体积形式与形态结构,制作成立体或平面的造型,培养直接观察、捕捉和概括自然现象的能力。

5. 考察:引导学生把对陶艺作品的观摩研究学习和对手工艺人的生活环境的考察和体验相结合。带领学生考察博物馆和美术馆,让学生面对真实作品实地考察观摩。

6. 网络论坛：每位教师都可以创建学习论坛，教师根据教学需要发布学习资料，学生可以跟帖对学习内容进行讨论。学生也可以发布自己感兴趣的问题和资料，自主组织讨论。教师可以把学生的跟帖质量作为评定学生平时成绩的一个依据。

7. 辩论：对于热点问题和现实的焦点问题，要求学生事先查阅资料，由教师组织学生在课堂上进行辩论。

8. 以人物、动物、植物或其局部为主题进行创作练习。充分发挥想象力，从新的、广义的角度认识、理解和表现这些题材，化无生命为有生命，培养感性的观察事物的能力，使被表现的事物更富有生命意味。

第二章 手工黏土艺术

一、手工黏土的产生与发展

手工黏土类的材料使用起来有不同的特点和优点。目前我们能接触到的各种类型的黏土实在是太多了，除了传统的陶土、瓷土外，还有软陶黏土、超轻黏土、纸黏土、树脂黏土、石塑黏土等，这些黏土的名称在国内外各有各的叫法，黏土这种手工材料在中国也慢慢地普及开来。为了彻底搞清楚这些名词的来历，帮助大家找到适合自己的黏土材料，我们收集了以下一些资料，供大家参考。

（一）软陶黏土

软陶黏土，也叫软陶泥、彩陶、软陶土，也有人称烧烤黏土等。它的英文名字中最常见到的是 polymerclay，直译为“聚合黏土”。其实，软陶黏土是聚合物（聚氯乙烯 PVC）和无机填料混合而成的一种复合物，因其性能（烘烤前柔软，烘烤后坚硬）和陶土相似，故命名为 polymerclay（聚合物陶土），也有叫 polymerclay soft（软陶泥）的。

软陶黏土产生于 20 世纪 30 年代的欧洲，首先由德国雕塑家发现了这种材料，是一种化学副产品，这种产品不但可以被随心所欲地捏塑形状，经烘烤后，还可以硬化而永不变形。鉴于它表现出的独特的高度延展性、可塑性和绚丽多变的色彩等优点，操作和成型极其容易，极好地满足了艺术家们的创作欲望，因此一时风靡整个欧洲且至今不衰。后来软陶黏土传入美、日等国。20 世纪 90 年代初期软陶黏土传入我国台湾后，被台湾的软陶爱好者起名为“软陶”。

1. 软陶黏土的可塑性

软陶黏土具有较其他黏土更佳的延展性、可塑性及光泽度，属于油性陶土，在空气中不容易干燥，所以不需要急于完成作品，从而留下更多的创作时间。软陶黏土能够制作成各式各样的精致手工饰品和艺术作品，这主要得益于其较强的延展性与可塑性，其柔软度比一般黏土低些，也为制作各种造型及花泥条提供了有利的条件。但当气温过低或过高的时候，软陶黏土的柔软性会发生很大的变化，需要通过一些方法进行调节，使其柔软性和可塑性达到最佳状态。冬天气温较低时，软陶黏土稍硬一些，可以通过添加适量的软化油、热水浸泡、热吹风等方法使之变软。夏天气温较高的时候，软陶黏土又太软，可用冷水浸泡来降低温度，直到软硬适中为止。

软陶黏土不仅可以单独使用，制作成很多作品，同时还可以与布纤维类、纸类、木头类、金属类、玻璃类、贝壳、陶瓷等材质结合使用，塑造出许多综合性的、具有独特造型的作品。（图 2-1）

2. 软陶黏土的安全性

软陶黏土，主要含有树脂（聚氯乙烯 PVC）与添加剂（助剂），如抗氧剂、稳定剂及着色剂。软陶黏土应符合玩具安全相关检测标准如 BG6675-1986，EN7.1，严禁使用重金属盐

类稳定剂，应选用有机类如硬脂酸类和环氧类稳定剂。软陶黏土的毒性主要来自着色剂。一般地讲，大多数着色剂含有重金属，具有一定的毒性。当然，任何毒性都是相对的。当重金属含量低到一定值（检测标准值）时，是安全的。软陶黏土的颜色越深，表明其着色剂的含量越高，其毒性越大，因此对着色剂的质量要有较高的要求：① 高分散性。着色剂粒子越细，分散性越好。② 高相容性。着色剂与软陶黏土的组分PVC及软化剂（DOP）应

图 2-1

具有较好的相容性。③ 高着色性。着色剂的着色性越高越好。只有达到以上性能要求的着色剂才能适合于软陶黏土的生产。用最少量的着色剂来达到颜色的要求，将软陶黏土的重金属含量降到最低值，真正做到“无毒”。

只要是合格的软陶黏土，都是一种对人体无毒、无害、无刺激性的安全材料，可以放心使用。好的软陶黏土不粘手，不粘桌面，十分干净。符合安全标准的软陶黏土应该是绿色环保的，在烤箱烘烤成型的过程中同样不会产生任何对人有害的物质，在 $110^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ 正常的烘烤温度下加热 30 分钟以内即可，也可用家庭蒸锅加热，只是时间略长一些，烘烤温度不要超过 200°C 。若温度超过 200°C 时，不但会使作品烧焦、融化，甚至可能引起燃烧，产生氯的刺激性烟雾。所以，正确烘烤是绝对安全的。正常烘烤时，会闻到些许塑料味，此为正常现象，不会对人体有影响。

3. 软陶黏土的使用范围与保存

软陶黏土当然有好坏之分，所谓好坏可以从保质期等各方面进行分析。首先我们要搞清楚“软陶”这个词。这个叫法是从中国台湾传入中国大陆的，在介绍国外材料时我们很少提到“软陶”这个词，因为软陶其实是一个中国化的词汇，而国外品牌基本把它定位为一种塑型材料，针对不同使用者的需求进行研发生产。就像颜料会分水粉颜料、水彩颜料、油画颜料、国画颜料等，软陶黏土材料的选择都是根据需求来定的。所有高质量的软陶黏土材料应该具备几个基本特点，比如超级细腻，油性很小，颜色柔和，保质期三到五年，安全无毒等。好材料会给创作者提供更多的可能性与简便性，从而扩大创作空间。

软陶黏土是一种可塑性非常强且有着不同颜色的泥，可以聚合，被塑造成各种千变万化的图样和形状。软陶黏土不但可以捏塑形状，还可以经过烘烤，使其硬化而永不变形。软陶黏土的黏性和光洁度类似于橡皮泥，可以捏出很精致细腻的东西。因为它是无毒无味的，所以做成各种软陶饰品佩戴在身上不会对身体有什么伤害。制作软陶黏土作品需要经过揉泥、做图案、切割、粘贴、搓揉、烘烤、串接等多个步骤。用软陶黏土做饰物，经常需要搭配一些其他的東西，这些东西或起衬托作用或起连接作用，比如玻璃珠、木珠、金属珠、中国

结, 还有皮绳、各种颜色的棉绳、金属链、项链接头、耳环钩等。还可以把这些东西和软陶一起随心所欲地进行组合, 把软陶黏土做成的主要饰物穿上线绳就成了项链, 连在钩子上就成了耳环, 固定在发卡上就成了头饰, 连在别针上就成了胸针。软陶黏土变化无穷, 你可以把它捏成各种形状, 而且把它烤硬之后就不会再变形。所以, 软陶黏土并不限于做成各种饰物, 它还可以做成钥匙链, 小摆设, 烟灰缸, 各种瓶瓶罐罐。软陶黏土的颜色艳丽, 适合各种卡通形象的塑造。用手掌把软陶黏土逐渐搓揉变软后, 就可随心所欲地玩、揉、捏、塑……作品经过烘烤后坚硬不变形, 色泽艳丽,

图 2-2 软陶黏土

且防水, 防霉, 不易碎, 不怕虫咬, 具有永久保存价值。完成的作品可用清水清洗擦拭, 作品不会褪色或破裂, 清洗之后再上一次亮光蜡或少许的油、指甲油可使表面光滑。软陶在常温下是不会变质的, 制作时利用掌温先将软陶黏土放置在掌心搓揉, 使其柔软。倘若陶土太过于柔软, 可以将其放置在冰箱中, 稍后取出, 即可改善其状况, 更利于操作使用。当软陶的制作过程完毕后, 准备的软陶黏土常常会用不完, 有时作品也不能一次性完成, 那么用剩的软陶材料及未烘烤的半成品就需要妥善保存, 否则软陶材料会挥发一些物质, 导致软陶变质, 使软陶的延展性和柔韧性受到影响。将没用完的软陶泥用铝箔、蜡纸或保鲜膜密封包好, 放在阴凉避光的地方即可。(图 2-2)

图 2-3、图 2-4 是美国女艺术家 Meredith Dittmar 的一组软陶泥雕塑绘画作品, 作者现居波特兰, 她之前是一位 Flash 设计师, 可以访问其官方网站 <http://www.corporatepig.com/> 来欣赏其作品。

图 2-3