

适合
各个年龄层的
读者

陶泥 创意

CREATIVE LAB

全书包含95种创意实践

实验室

顾婉芝 著

本书共10个章节，每个章节有创意实验，也有对陶泥知识的介绍；

各章节相互依存，也各自独立；

每个章节制作手法都有不同，让你充分感受陶艺创作的自由之美。

上海人民美術出版社

适合
各个年龄层的
读者

陶泥创意实验室

Creative Lab for Kids

顾婉芝 著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

陶泥创意实验室 / 顾婉芝著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5322-9184-7

I. ①陶… II. ①顾… III. ①陶瓷艺术—技法(美术) IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第203811号

陶泥创意实验室

著者: 顾婉芝

策划: 陈 铖

责任编辑: 陈 铖

装帧设计: 袁莉莉

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 宁波市鄞州立策印务有限公司

开 本: 700×910 1/12 7.67印张

版 次: 2014年9月第1版

印 次: 2014年9月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9184-7

定 价: 38.00元

致谢

本书成册,首先要感谢时俊校长对我们的鼓励和支持!让我们把日常陶艺教学中的一些课例进行了一次梳理和回顾。

还要感谢上海建桥学院的杨锋老师为我提供了部分素材;特别向五年级的欧阳乔同学表示感谢,这本书里的示范作品大多都是由他制作的;还要感谢五年级的檀子阳同学,感谢他一年来协助我完成大量的工作;还有我社团里的同学们,在这里一并致谢了,谢谢可爱的学生们,在你们的帮助下本书才能顺利完成。

首次集册成书,心中甚是忐忑,书中肯定存在遗漏和不妥之处,望各位同行及阅读者进行指正(wjsgwz_777@163.com),不胜感激。

顾婉芝

2014年7月

参与本书的小小艺术家:

欧阳乔

檀子阳

向欣童

张侈

徐蕾

徐钰琳

李昕芮

蔡凌婧

杨雨欣

江辰

章宇雯

羊丽笑

目录

序篇

认识陶	4
认识泥料	6
制陶的主要过程	7

第一章

1

趣味泥板画

导语	8
创作思路	10
其他的创意	13
与艺术家面对面	14
艺海拾贝	15
知道得更多一些	15

第二章

2

盆中的花

导语	16
创作思路	18
其他的创意	21
与艺术家面对面	22
知道得更多一些	22
艺海拾贝	23

第三章

3

会说话的手

导语	24
创作思路	26
其他的创意	29
与艺术家面对面	30
知道得更多一些	30
艺海拾贝	31

第四章

4

个性笔筒

导语	32
创作思路	34
其他的创意	37
与艺术家面对面	38
知道得更多一些	38
艺海拾贝	39

第五章

5

巧搭泥条

导语	40
创作思路	42
其他的创意	45
与艺术家面对面	46
艺海拾贝	47
知道得更多一些	47

第七章

7

功夫小子

导语	56
创作思路	58
其他的创意	61
与艺术家面对面	62
知道得更多一些	62
艺海拾贝	63

第九章

9

形态各异的壶

导语	74
创作思路	76
其他的创意	79
与艺术家面对面	80
知道得更多一些	80
艺海拾贝	81

第六章

6

陶泥小挂件

导语	48
创作思路	50
其他的创意	53
与艺术家面对面	54
知道得更多一些	54
艺海拾贝	55

第八章

8

古朴的民居

导语	64
创作思路	66
其他的创意	70
与艺术家面对面	72
艺海拾贝	73
知道得更多一些	73

第十章

10

绞泥

导语	82
创作思路	84
其他的创意	88
与艺术家面对面	88
艺海拾贝	89
知道得更多一些	89

适合
各个年龄层的
读者

陶泥创意实验室

Creative Lab for Kids

顾婉芝 著

上海人民美術出版社

目录

序篇

认识陶	4
认识泥料	6
制陶的主要过程	7

第一册

1

趣味泥板画

导语	8
创作思路	10
其他的创意	13
与艺术家面对面	14
艺海拾贝	15
知道得更多一些	15

第二册

2

盆中的花

导语	16
创作思路	18
其他的创意	21
与艺术家面对面	22
知道得更多一些	22
艺海拾贝	23

第三册

3

会说话的手

导语	24
创作思路	26
其他的创意	29
与艺术家面对面	30
知道得更多一些	30
艺海拾贝	31

第四册

4

个性笔筒

导语	32
创作思路	34
其他的创意	37
与艺术家面对面	38
知道得更多一些	38
艺海拾贝	39

第五章

5	巧搭泥条	
	导语	40
	创作思路	42
	其他的创意	45
	与艺术家面对面	46
	艺海拾贝	47
	知道得更多一些	47

第七章

7	功夫小子	
	导语	56
	创作思路	58
	其他的创意	61
	与艺术家面对面	62
	知道得更多一些	62
	艺海拾贝	63

第九章

9	形态各异的壶	
	导语	74
	创作思路	76
	其他的创意	79
	与艺术家面对面	80
	知道得更多一些	80
	艺海拾贝	81

第六章

6	陶泥小挂件	
	导语	48
	创作思路	50
	其他的创意	53
	与艺术家面对面	54
	知道得更多一些	54
	艺海拾贝	55

第八章

8	古朴的民居	
	导语	64
	创作思路	66
	其他的创意	70
	与艺术家面对面	72
	艺海拾贝	73
	知道得更多一些	73

第十章

10	绞泥	
	导语	82
	创作思路	84
	其他的创意	88
	与艺术家面对面	88
	艺海拾贝	89
	知道得更多一些	89

序篇

马家窑 旋涡纹尖底瓶 | 清 紫砂壶

唐三彩仕女俑 | 仰韶文化 人面鱼纹盆

秦 兵马俑

陶器是人类用土和火完成的杰出创造。

中国是世界上最早发明制陶技术的国家之一。自从人类懂得用火开始，就发现用火烧过的泥土会变得特别结实坚硬。聪明的老祖先就地取材，以黏土为材料，经过一番捏塑之后，用火烧，使之具有类似石头一样的坚硬质地，以用来盛水煮食。这就是早期的陶，陶器是人们的日常生活用具。由于时间跨度、分布区域、风俗习惯、环境气候的不同，历史上出现了不同文化特征的陶器。

让我们穿越历史时空，去寻找我们先民的遗迹。从历史资料里我们看到，早在8000多年以前就已经开始出现少量纹饰、器形简单的彩陶。7000至5000年前的仰韶文化时期，是彩陶的鼎盛时期。科学家把这一时期的文化叫作彩陶文化。5000至4000年前的马家窑文化，彩陶延续着繁荣，仍然有富有代表性的文化遗存。此外，还有在河姆渡文化、大汶口文化、齐家文化及长江流域的屈家岭文化中彩陶也都各有特色。这些彩陶在现在看来依旧造型优美、色彩浓艳富丽、形象美观大方，让我们不由地赞叹先民利用原始的工具和材料能创造出这样精美的陶器！

认识陶

在中国历史上，陶器除了用来制成生活用品之外，还被制成各种陶俑陶塑，其中最负盛名的为秦代兵马俑。后来唐三彩的出现，使陶塑艺术发展达到了高峰，其精细的工艺为后世之所不及。

唐三彩是一种低温釉陶器，在色釉中加入不同的金属氧化物，经过焙烧，便形成浅黄、赭黄、浅绿、深绿、天蓝、褐红、茄紫等多种色彩，但多以黄、褐、绿三色为主。可是唐三彩的辉煌并没有一直延续下去，后来由于瓷器的出现，陶器逐渐不为人们所重视，制陶业呈现衰退的局面。

但在人们的物质和文化生活中，陶器仍然是不可或缺的。在明清两代瓷器发展的鼎盛时期，宜兴紫砂陶器也发展得极为兴盛，它以其自身鲜明的艺术特色，成为中国最负盛名的陶器品种之一。

陶与瓷的区别

陶在逾万年的发展后产生了一个重要的发展——瓷器。应该说制陶技术的成熟是瓷器发明的先导，没有陶器的出现也不会有瓷器的产生。那陶器、瓷器如何区分呢？我们可以从以下几个方面入手。

烧成温度不同

陶器的烧成温度相对瓷器较低。一般陶器的烧成温度在 700°C ~ 1000°C 左右，有的还要高一些，如宜兴紫砂器为 1170°C ~ 1200°C 。瓷器的烧成温度则比较高，大都在 1200°C 以上，有的甚至达到 1380°C 左右。

坚硬程度不同

陶器烧成温度低，坯体并未完全烧结，敲击时声音发闷，胎体硬度较差，有的甚至可以用钢刀划出沟痕。瓷器的烧成温度高，胎体基本烧结，敲击时声音清脆，胎体表面用一般钢刀很难划出沟痕。

使用原料不同

陶器使用一般黏土即可制坯烧成，瓷器则需要选择特定的材料，如高岭土。

透明度不同

陶器的原料含有杂质比较多，尤其是粗制的陶泥原料，含有大量的杂质。所以陶器坯体即使比较薄也不具备半透明的特点。例如龙山文化的黑陶，薄如蛋壳却并不透明。瓷器对原料要求较严格，对金属氧化物和金属元素有严格的控制，较薄的瓷器的胎体会具有半透明的特点。

吸水率、渗水率不同

瓷器胎体坚实致密，吸水率低，尤其在挂釉之后，几乎不吸水。而陶器如不施釉，则吸水率很高，甚至会透水渗出。

尽管瓷器的性能和外观效果是陶器所不及的，但瓷器却不可能代替陶器的功能效用和艺术表现力。

古代陶器丰富的文化内涵，蕴藏在许多优秀的陶器作品中。手工制作的古陶器，自然地流露着人性化的意味，又是技术和艺术融合的结果。了解陶的历史对于现代人来说，不只是欣赏玩味和陶冶情操，更能从中领悟到创造精神的真谛，对于今天的陶艺创作必然会有所启发。

认识陶

制陶最基本的材料是泥土，那是不是所有的泥都可以拿来做陶？理论上讲是可以的，因为只要从地上挖起一块土，捏一捏再入窑烧制，都可以烧成硬硬的陶器。

可是我们在制作中都希望这块泥细腻柔软，便于塑造成型。所以我们选用的土，最好能经过处理：淘洗、过筛、存放，目的是去除土里的杂质，增加土的可塑性。

泥土的可塑性是很强的，它能让我们的同学搓、压、捏、塑、粘、贴……只要你能想得到，几乎都能够做出来。下面我们来了解一下陶泥的基本性质。

我们常用的普通陶土，含有大量的杂质，它的质地相对而言较为粗糙，所以常被用以制作较大的物件，如缸、盆等，也被称为粗陶。紫砂作为陶土中的一种，因其含有不同的矿物质，所以呈灰色、红褐色、黄褐色、绿色、黑色等，由于它的质地也很精细，常常被人用以制成许多精致的工艺品，被称为细陶。陶土烧成后质地较疏松，具有透气性。

泥料含有水分，暴露在空气中水分就会蒸发，便会降低可塑性。我们可以借助塑料袋把泥块密封起来，将泥料放在背光、阴凉的环境中。隔一段时间检查一下泥料的干湿程度，如果泥料有些干了，我们可以浇一些水，或者用旧毛巾吸过水后将其包裹起来，过几天泥料就会恢复到相对柔软的状态。

如果泥料已经完全干透了，那也没关系，我们可以将其完全浸泡在水中，待到软化后通过练泥机回收再利用，千万不要浪费泥料！

粗陶制品

紫砂制品

认识泥料

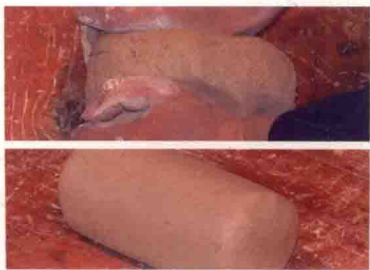

泥料中都含有一定量的水分及杂质。在坯体干燥过程中，因水分蒸发、空隙减少以及颗粒之间的间隙减小而使体积收缩。在烧制过程中，因坯体发生一系列物理化学反应，其易熔杂质生成玻璃状颗粒填充在颗粒之间，以及某些结晶物质的生成，从而使制品的体积发生较大的收缩。这两种收缩构成的总收缩的程度，称为收缩率。

以黏土为原料,经过多道工序,最后高温烧制而成的陶器。制陶与一般捏泥巴不同:捏泥巴可以随心所欲,但陶艺在造型之后要放进高达1200℃的窑炉中经受高温烧烤。有时一件造型非常漂亮、独特的陶艺坯体,如果没有按照要求制作,很有可能在窑炉里烧炸、坍塌,最后功亏一篑。所以制陶讲究一定的技巧和方法,若造型技巧和经验越多,成功的机会就越大。正因为如此,制作陶艺的过程就充满了探险的神秘,这里让我们先来了解一下制陶的主要过程。

1 准备泥料

我们可在市场上直接购买获取,也可以把废泥料回收再利用。收集的废泥料要经过揉制。揉泥可以排除泥料中的气泡,防止收缩干裂,预防坯体在烧制过程中爆炸。揉好的泥料干湿适宜,便于成型。

揉制泥料

2 制坯成型

制坯是按照各种需要,将原料制作成各种不同形状的坯胎,如碗、罐、盘、壶、杯等各种器皿。保持作品空心,是陶艺造型要掌握的第一要点。在烧结过程中,陶土里所含的水分和空气会蒸发出来,如果坯体实心或有部位太厚,水分和气体就会难以冲破重重阻力排出来,最后就像炸弹一样爆开。保持平衡,是陶艺造型要掌握的第二要点。头重脚轻、过于舒展的造型,在烧结过程中会变形、坍塌,以至面目全非。

3 干燥

在作品完成好之后,需要经过干燥使之定型。在入窑烧制前要确保作品已经完全干燥了,否则水分子在高温里无法及时排出会导致作品开裂,甚至爆炸。

4 施釉

釉色装饰是应用最为广泛的陶艺装饰方法,颜色釉基本分为低温釉、高温釉,这取决于烧成温度的不同。

常见的施釉方法有浸釉法、吹釉法、浇釉法、荡釉法等。施过釉的陶瓷制品表面光洁细腻、色彩缤纷艳丽,更具观赏价值。

浸釉

浇釉

吹釉

5 装窑烧制

经过取料、制坯、干燥、装饰、施釉,制陶的最后一道工序便是入窑装烧。控制和驾驭火候是陶瓷烧成的关键。

陶器的烧制可以分为两种状态,素烧和釉烧。素烧是指陶器的表面不施釉,直接将干燥后的陶艺作品放在窑炉中烧制。另一种状态是釉烧,也就是在陶器表面先施釉,再烧制。釉烧的温度较高,一般都在1000℃以上。

陶器既满足了日常生活对器皿的需要,陶器也是人们在生活中对美的追求,形成了独特的陶文化。陶器伴随着人类的生产发展史和文明史一路走来,不曾断代地呈现在我们面前,甚至比文字更加悠久、更加真实。

现在,陶艺更多的是在呈现多元的创意,陶艺创作是现代人的重要的休闲活动之一。我们应重拾记忆与寻找原始捏泥土的本能,如果每个人都能在生活中安排陶艺的学习体验与创作,就会深深感受到陶的魅力。

第一章

趣味泥板画

导语

学校的陶艺教室落成已有一段时间，整洁的教室总让人觉得缺点什么。一次偶尔在课堂上提到这个问题，学生的反应也比较强烈，都说想为教室的美化作点贡献。

在艺术作品中，最富有意义的部分即是技巧以外的个性。

——林语堂

我深受启发：教室环境是师生审美文化的物化形态，是教学活动的审美空间。美丽、整洁的教室环境可以刺激学生的感官，提高他们的审美感受力，也可以使学生身心得以放松，让学习更有效率。本课我们就用泥板来制作装饰画，美化教室。

创作思路

在泥板上作画就是根据你的想法，用粘贴、刻画等技法在泥板上进行创作。泥点、泥片、泥条就好比绘画中的点、线、面，只是这种点、线、面是凸起的。泥板画的题材内容可以很广泛。泥板画装饰的主要目的是创造美，将不同的几何形状、线条、花卉、动物、人物按美学原理及规律组合，构成一幅新颖别致的画面。再加上孩子们大胆、超乎常规的想象，定能给人以清新明朗、赏心悦目的艺术享受。

制作工具

- 擀面杖
- 小木刀
- 吹釉壶
- 颜色釉

创作要点

在泥板上作画，虽然称为“画”，但与其他绘画的方法完全不同。它不是用笔画出来的，而是用泥球、泥条和泥片经过构思，运用刻划、粘贴的手法在底板上制作而成的一幅幅具有浓厚装饰意味的泥板画。泥片的叠压、泥条的粗细、泥点的大小都是我们在制作中需要考虑的。

刻划是用针状或尖锐的工具如竹尖、锯条刀、梳子、牙刷等在尚未干透的坯体上划出纹理或雕刻出图样，使细节更完美。这种方法简单易行，作品也给人一种质朴自然的感觉。

粘贴是指将事先捏塑好的纹样用泥浆粘贴在坯体上。捏塑的纹样具有较大的自由度，可以是手工制作的纹样，也可以直接引用自然肌理，如树皮、麻布袋、岩石等。要注意的是，运用粘贴法一定要掌握好泥巴的干湿度，太干粘上容易掉，太湿容易变形。以手摸上去不粘为好。

把握好粘贴和刻划这两大技法，方寸之间的泥板画便会尽显精美！

制作过程

1. 擀压好一块方形泥片。

4. 擀压薄泥片做成小女孩的人物形象，利用小刀刻划出小女孩的裙子和头发。

2. 添加泥条和泥片，并用小刀刻划、压印，装饰出花草和树木。

5. 搓细泥条做成网兜添加在女孩手中，并添加蝴蝶，使画面的气氛活泼生动。

3. 用同样的方法在画面上添加石板路和树林。

6. 调整细节，用吹釉壶均匀地吹上一层绿釉，经窑炉1150℃烧制完成。

作品说明

在一个早晨的公园，林间小道上一位姑娘散着长发，穿梭在花草树木之间。水杉的树叶被女孩的长发轻轻抚摸，脚下的小草也在朝她微笑；女孩手里挥舞着网兜，想要捉住上方翩翩起舞的蝴蝶；在她前方有一片茂密的草丛，一朵鲜花正探出头来向她张望；远处的大树茂盛的叶子也为这晴空万里的早晨增添了一份清新。