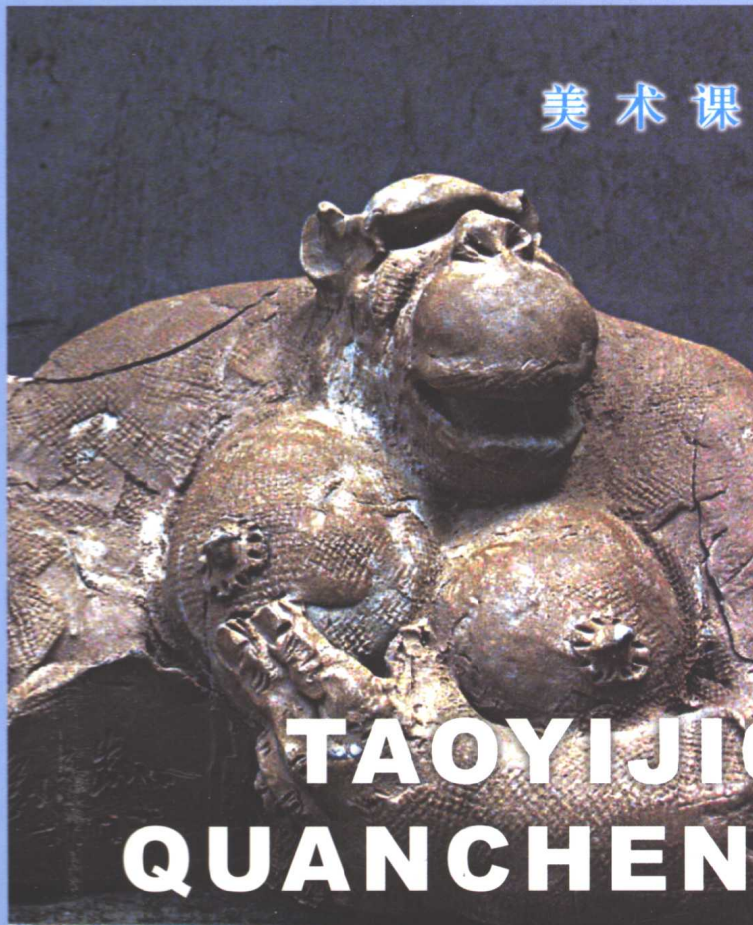

美术课堂全程训练丛书

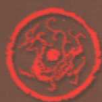

陶艺基础技法 全程训练

TAOYI JICHUJIFA QUANCHENG XUNLIAN

刘金凯 编著

- 根据专业美术学校
教学大纲编制
- 一线专家编写、绘制
- 系统 科学 严谨 规范
- 示范作品供学习、仿作

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

美术课堂全程训练丛书

陶艺基础技法全程训练

刘金凯 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

目 录

序	1
陶艺概述	2
陶艺工具	5
陶艺设备	6
了解泥性	7
拉坯训练	8
泥条成型	17
泥板成型	19
塑造挖空法	23
压模法	30
施釉技法	33
作品鉴赏	37

序

一次偶然的机会，我去一个与景德镇陶瓷有关的陶瓷厂玩儿，在不经意间看到了景德镇陶瓷制作的过程。从矿石粉碎、泥料加工、拉坯、注浆到上釉。尤其是看到烧制的过程，呼呼的烈焰从窑炉的喷火口中喷发出来，我似乎感觉到了“陶冶情操”的含义。

事隔十几年，自己终于有缘接触上了陶艺。第一次拉坯的时候，总是让泥偏离辘轳的圆心，就觉得这拉坯真不是件易事，不过挺有意思。为了尽快提高拉坯技术，我几乎整天泡在拉坯机旁，在一次次失败中总结经验。时至今日，那虽已经不算什么难事，但还是要感谢那旋转的辘轳、熟悉的泥土和亦师亦友的景先生，是他引领我进入了陶艺的大门。

在伸缩与伸张的坯体上，我寻找着我自己。敏锐的美感神经、新颖的形器、漂亮的纹饰、精湛的技艺、鲜明的风格是我要追求且要一直走下去的艺术之路。我同大多数搞艺术的人一样，留恋即将失落的平衡生态；崇尚个性的自由；喜欢玩味各式各样的偶发灵感；找寻机会排遣与发泄压抑的心情，想追求一种陌生的亲切。

作为一个初涉陶艺之林的探寻者，我所知甚少，写书著作更谈不上。但作为一个已与陶艺结缘的人来说，将自己的一知半解书写出来，请读者予以批评和指正，是我最大的心愿。

陶艺概述:

陶艺是世界性的艺术,人类早期历史上最具革命性的发明创造莫过于陶器的发明了。邢良坤先生曾说过:“人类发明火,利用火,火在世上为人类做的第一件好事就是烧出了陶,有了陶才有了冶炼和铸造,因为它集审美与实用于一身。”世界在变化,文化也在向多极方向延展。在此影响下,陶艺从小手工作坊到大工业生产,再回到个性化的艺术创作,那些直接可触摸的可塑造的泥土,在辘轳的旋转下令人感到新奇刺激,尤其在新生事物日渐繁多、纷纷扰扰的工作压力下的今天,有乐趣的手工劳动,体味过程,欣赏劳动成果令人兴奋不已。它不光是忙碌的人们休闲娱乐的方式,更是那些为追求艺术的人们应该去努力挖掘的。

陶瓷艺术的历史可以追溯到人类初次接触黏土以及文明起源时期,是人类在与黏土的接触中产生的灵感。无论是理性的,还是感性的,在泥与火的交融中诞生了人类早期的陶艺。起初,人们制陶的目的是为了实用,中国早在8000年前的新石器时代,我们的祖先就会制造和使用陶器。在马家窑文化、大汶口文化、龙山文化、河姆渡文化遗址中出土的古陶都集中反映了我国远古时期陶瓷艺术的辉煌成就,它凝结了中华民族炎黄子孙的聪明智慧。红陶在新石器早、中期的多个文化中广泛流行,主要是饮食器和盛物器或是炊器。彩陶是新石器时代晚期出现的一种新形式,多为泥质灰陶的表面用掺有植物胶的颜料描绘在经过打磨的器具上而得名。通常是黑地绘红白彩,白地绘红黑彩,色彩搭配简洁明朗,生动和谐。此种形式多为素烧,且多在民间使用,流行时间也较长,直到明代才消失。历史最为悠久,品种最多的陶器当属灰陶,其制作工艺一直流传至今。黑陶当属中国古陶工艺中最精湛的部分,一度在山东地区发现的蛋壳黑陶令人叹服,其壁厚仅0.3~1mm,烧成温度1000℃左右,色泽漆黑乌亮,质感细

腻光滑，造型精巧奇绝，可是一度失传，后被今人发掘整理才又得以重见天日。真正的瓷器是在商代出现的。当时，人们改造了烧陶的陶窑并发现和使用新的黏土，从而为我国瓷器的发展奠定了基础。“秦王扫六合，虎视何雄哉”。宏伟壮观，气势磅礴的秦兵马俑将中国历史上第一个统一王朝的强盛气势表现得淋漓尽致。它作为世界八大奇迹之一当之无愧，令每一个中国人感到自豪。兵马俑不仅体现的是制作工艺，更重要的是大气、大度、博大兼容的民族精神。

生产力在发展，窑炉结构发生了变化，原料配比工艺也发生了变革。在两汉时期出现了施有低温铅釉的釉陶。器形古朴敦厚，色彩透明光亮，虽多为单色釉却开创了釉烧的先河。南北朝时期出现了双色釉，到唐朝出现了多色釉，其中著名的唐三彩就是其中之一。人们利用铅釉熔点低、流动性大的特点，以铜和铁的氧化物做呈色剂，以铅的氧化物做助熔剂，在大约 700°C 的温度下，以氧化气氛烧成。其特点是釉汁清澈透明，平整光滑，釉面光泽感强，折射指数高，色彩艳丽有很强的艺术性。可惜今天唐三彩已过滥，很难找到昔日富丽雅致的大唐风韵了。

时代在进步，历史在发展，陶瓷艺术随着时代发展而不断变革。新工艺、新形式不断涌现，无论是制胎、成型、施釉、烧制等工艺不断进步外，在观念和表现手法上同样都有所进步。正是祖先不懈的追求，才使得今人在继承的同时得以继续发展。

陶瓷艺术有着那样丰厚的文化底蕴，在泥与火的交融中，陶冶人们的情操。表现自己的观念和审美情趣，使体力劳动和脑力劳动综合为精神文化。

开始提到的，陶艺是世界性的艺术，无论是中国、韩国、日本、美国还是欧洲诸国，都具有同样的悠久历史和灿烂的艺术成就。就现代陶艺而言，

陶艺概述

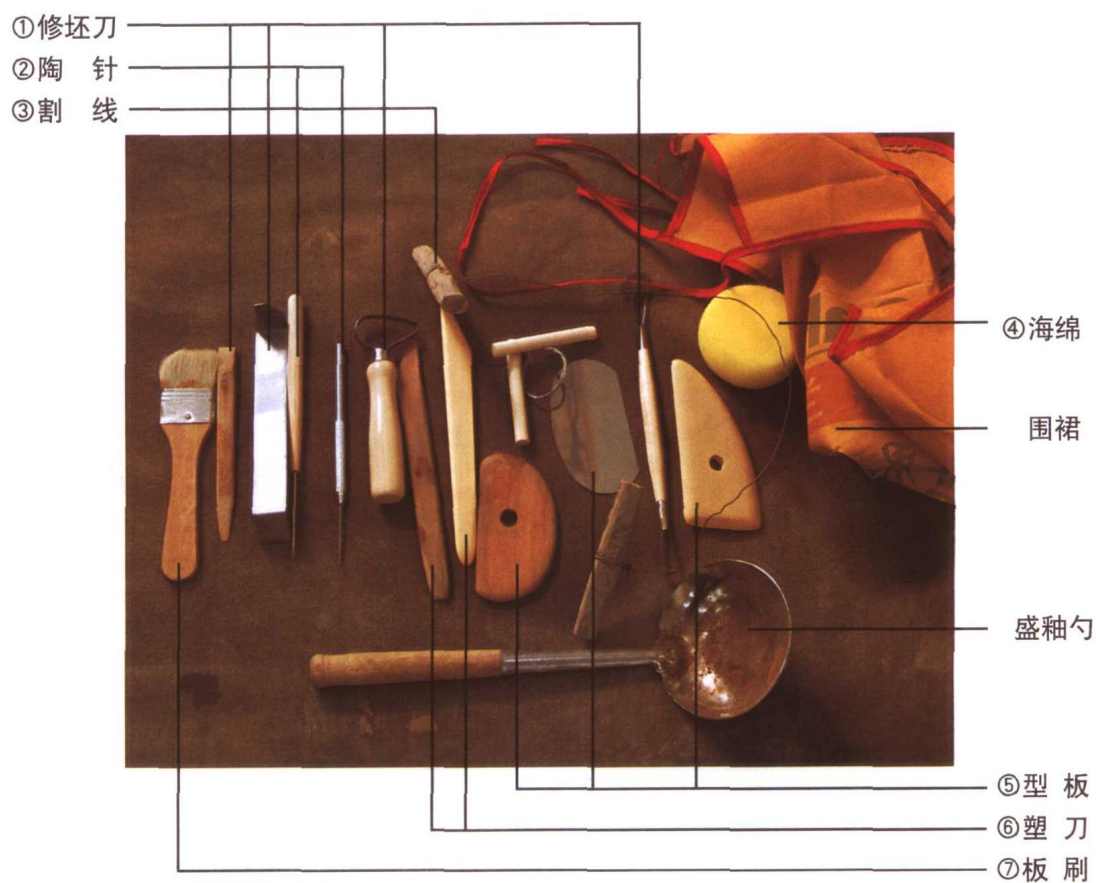
中国的现代陶艺创作起步相对较晚。这些年来，随着改革开放和人文视野的拓展与交流，中国的艺术家才真正进入到现代陶艺的创作中来。开始时，创作上受经验模式和偏狭的认识所限，陶艺创作上的新思维、新观念始终未能得到广泛的响应。后来，视野的开阔，交流的深入，原先在创作上呈现的狭隘的创作模式被冲破，创作思潮日趋活跃，呈现出了今天“唯美”、“唯理”和“唯物”的创作流向，构成了今天中国现代陶艺的基本风貌和基本格局。在玩味形式元素的同时，强调逻辑观念，甚至转接到主体单纯而直接“感悟”身心的纯感觉感性认识上来。即使如此，我们仍旧没有真正表现陶艺自身的语言特性。艺术是无国界的，是立足本土，汲取我们民族自身的优秀传统以“现代性”的认识去深化本土古典艺术，因为只有民族的才是世界的。

在这里，还要简单提一下国外的陶瓷艺术发展状况。在西方，多种风格流派相对明显，尤其是上个世纪的现代美术运动，风格、思潮的变化直接影响了我国现代艺术的发展，不仅体现在陶艺方面。

在陶艺界最早实践抽象主义风格的彼得·汉克思受毕加索的影响，主张陶艺创作要即兴、自由，他创作的作品完全脱离了陶瓷的实用功能，远离了传统意义上的造型形式，把陶艺作品作为抒发情感的载体。他影响了世界现代陶艺，其持久程度也最长。其他诸如怪怖艺术风格、波普风格、极限主义、象征表现风格、理性象征风格、新容器造型风格、浪漫抒情风格、装饰风格、具象风格、超写实主义及公共艺术风格，乃至装置风格多元艺术风格等。陶艺发展到今天，综合性的东西被广大艺术家所采用，同时更加注重个体经验和个人风格的表现，无法加以定论。社会需要繁荣和多样，艺术同样也需要。陶艺是作为一门艺术日渐被人们所认知也好，还是使陶艺欣赏提升为一种时尚也好，陶艺家们都首先必须提高自身文化艺术修养和敬业精神，脚踏实地地去干好自己想干的每一件事情。

陶 艺 工 具:

- ①修坯刀用来修去器皿表面或底足多余的黏土。
- ②陶针用于勾线、刻画接口或打孔。
- ③割线用细钢丝制成，两端有把手，用于切割黏土。
- ④海绵用于拉坯时吸取器皿内部多余的水分。
- ⑤型板用于打光作品表面，多为木制或铁制。
- ⑥塑刀用于塑造复杂形体的辅助工具。
- ⑦板刷在施釉时刷釉。

陶艺设备

(1)拉坯机

(2)泥条机

(3)烘干箱

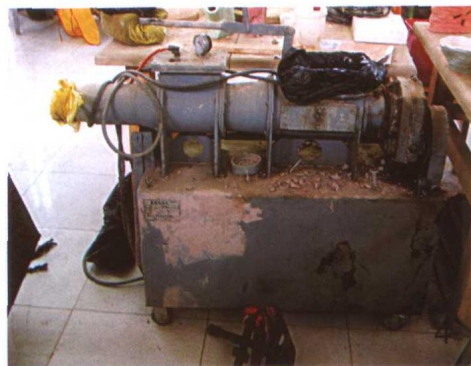
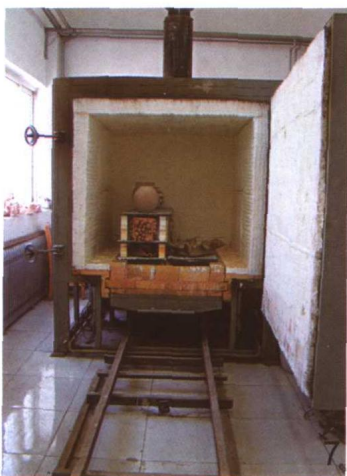
(4)真空练泥机

(5)棚板及支柱

(6)泥板机

(7)窑炉

(8)手轮

了解泥性

揉泥步骤:

1. 折揉: 是用双手手掌连续将泥掀起推压, 用这种方法以便将泥中软硬不同的成分, 调整均匀。(图1~

图2)

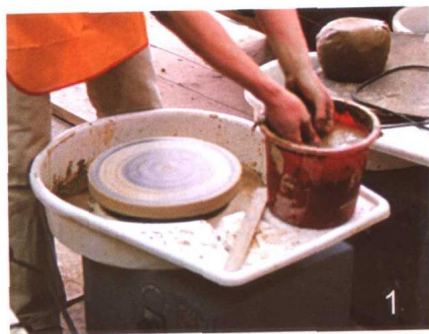
2. 菊花揉: 右手将泥掀起, 左手有节奏性进行推压; 目的是将泥料中气泡挤出。直至揉制成尖锥形泥团。(图3~图8)

注意: 揉泥最好在石膏板或木板及其它吸水性较强的物体上揉练, 以保持泥的高塑性。

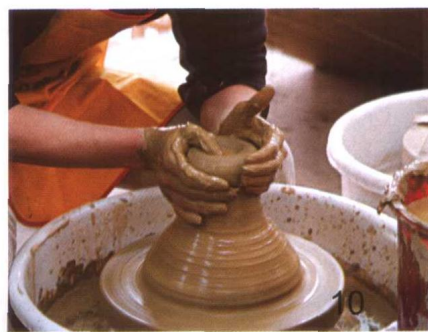
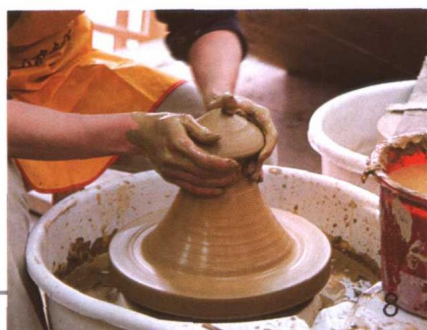
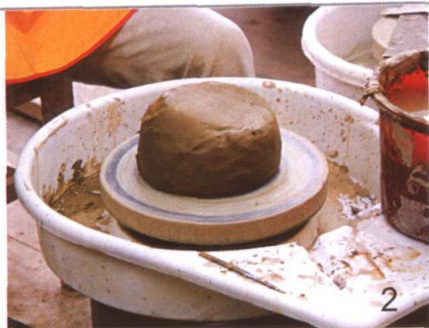

本书介绍的泥料全部为商品泥料, 是经过配置的混合泥料。陶艺家应该使用自己配置的泥料。具体配制方法很繁琐, 并且需要认真反复的烧制实验。不同的泥料适合做不同的器物, 泥料的可塑性决定于其颗粒尺寸, 可塑性高的黏土吸水多且体积膨胀大, 如含水量过高时, 应在使用前吸去一部分水分。陈腐可以使泥料的可塑性提高, 也易于揉练。可塑性高的泥料成型后干燥过程中收缩较大, 烧成后还要有一定的收缩。

拉坯训练

拉小碗练习

步骤:

1. 将揉制后的泥团用力放在拉坯机圆心部位, 然后双手用力将泥团扶正。(图1~3)

2. 反复推泥、压泥3~4次, 用于控制泥团在辘轳圆心部位及调整泥坯可塑性。(图4~6)

3. 泥团拔高至一定高度时, 根据需制作的碗坯大小, 选取部分泥料继续拔高。(图7~8)

4. 平口, 准备下一步的开孔。(图9)

5. 双手扶泥团, 右手拇指在泥团中心部位向下开孔(由于辘轳转动的惯性因素, 开孔时力度、深度掌握要谨慎, 初次尝

拉坯训练

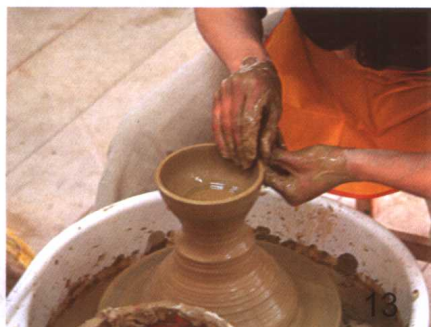
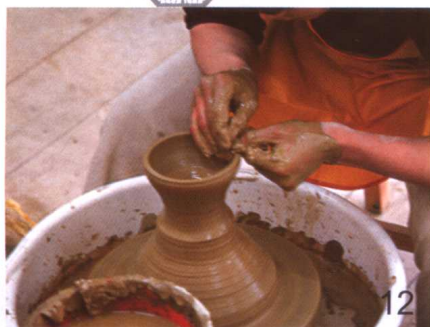
试拉坯的最好将拉坯机的速度调慢些，这样便于掌握要领，且不至于将坯拉偏。(图10~11)

6. 左手继续保持扶泥状态，右手拇指和其余四指将碗壁撑开；拇指、食指和中指夹住泥坯使碗壁变薄。(图12~13)

7. 借助塑料薄膜或动物皮，使碗口光滑、美观。(图14~15)

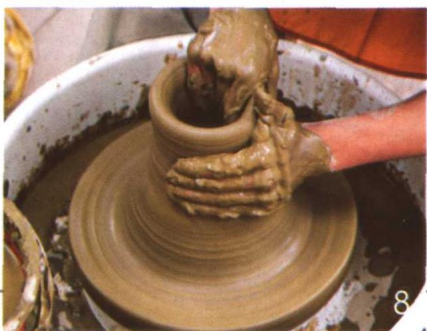
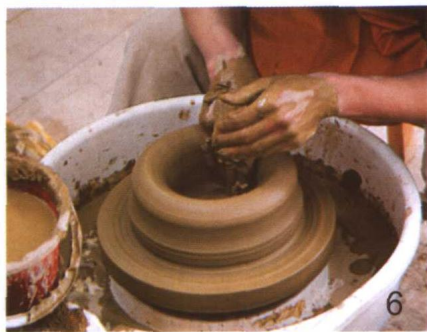
8. 双手食指、拇指相扣，夹住碗底，快速取下。(图16)

注意：拉制手形的变化，造型时指尖移动的速度、力度对造型的影响。

拉坯训练

提筒练习

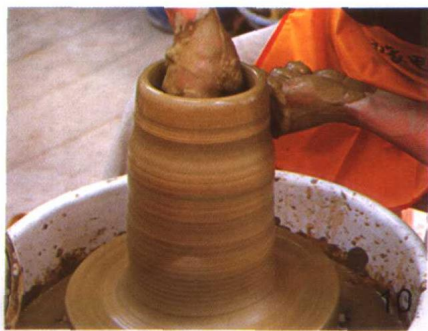
扶泥提筒：

1. 左手扶泥团，右手在泥团表面按压，将泥扶正（即控制泥团围绕辘轳圆心转动。（图 1）

2. 左手扶泥，右手除拇指外，其余四指从泥团平面向下方推压（开孔）。注意用力要均匀，与拉坯机的转速要协调。（图 2）

3. 右手继续向下将开孔扩大，左手继续扶正坯体。（图 3~4）

4. 开孔至底部一至两个手指的厚度，再以右手食指、中指和无名指找平坯体底部，注意手形的变化，左手搭在右手手面上以助平衡。这个步骤非常重要，作为造型的基础，底部决定了拉制的坯体是否平稳。（图 5~6）

拉坯训练

5. 双手将坯体向高度捧，坯体的高度决定了拉制后的高度。应注意将坯体拔高后平口的力度。(图7~8)

6. 左手食指弯曲和拇指相扣，配合右手食指关节，从泥坯底部夹着泥向上提拉。(图9~10)

7. 平口。(图11~14)

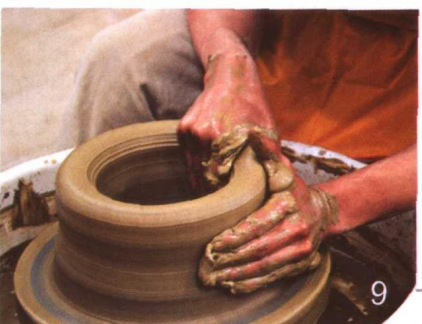
注意：拉制过程中需不断加水以起到润滑坯体增强手感的作用。二遍拉制的陶泥因水分较多，所以要放在石膏板或水泥板上吸去一部分水分，重新揉练后方可继续拉制。

扶泥、提筒是拉坯制作的基础技术，其手形变化与对泥性的掌握是练习中的重点。

拉坯训练

拉罐练习

步骤:

1. 反复推压泥团使其围绕辘轳圆心转动, 直至扶正。(图1~6)

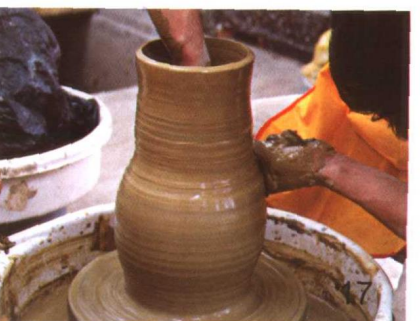
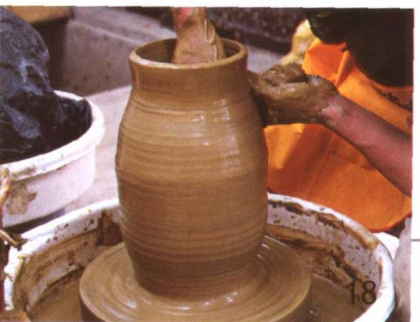
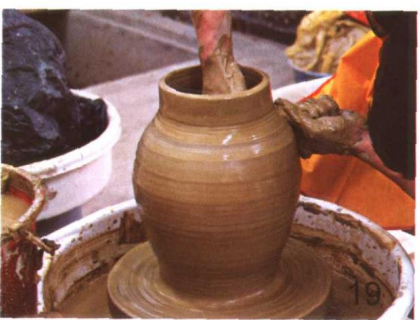
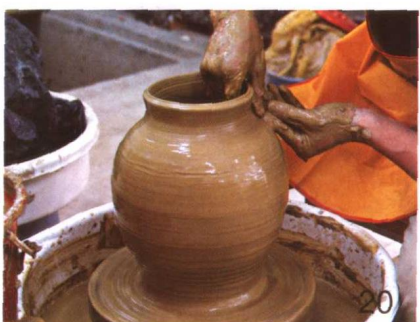
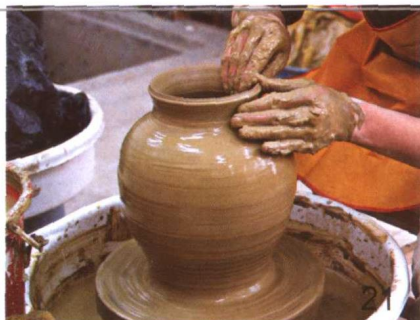
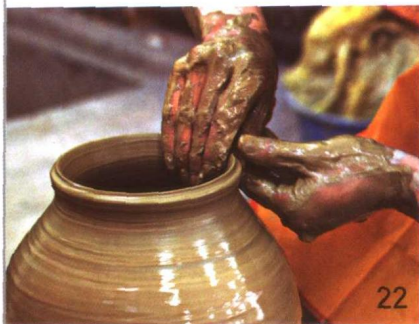
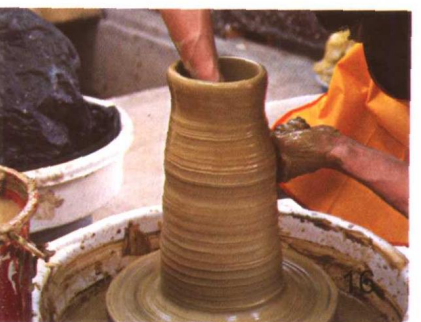
2. 右手掌心从泥团圆心用力向下推压开孔。(图7~9)

3. 右手四指从底部逐步找平, 将坯体厚薄调整均匀。(图10~11)

4. 双手将坯体拔高, 左手食指弯曲和拇指相扣, 配合右手食指关节, 从泥坯底部夹着泥向上提拉。(提拉底部时稍用力, 而口部微力甚至不用力即可, 这一步也要注意平口)(图12~16)

拉坯训练

5. 造型与提筒手形相同，提拉力度要均匀，力量过大或过小都会造成坯体造型的不规则，而且难以补救。(图 17~19)

拉坯训练

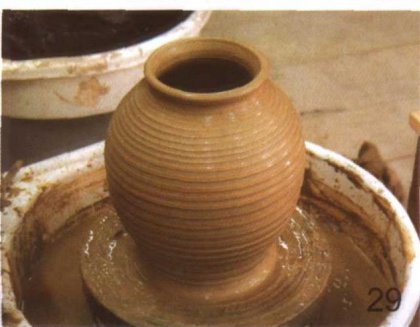
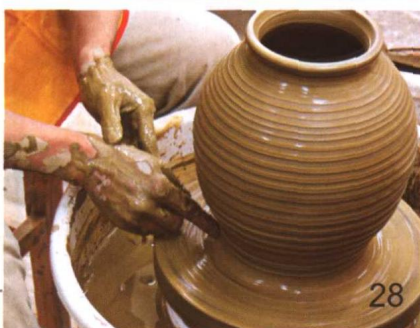
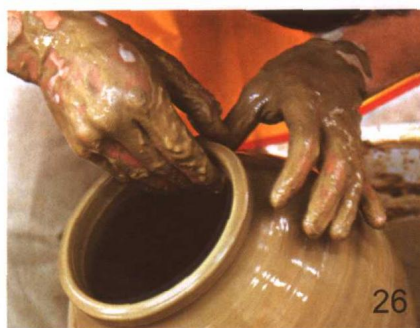

拉罐练习

6. 造型后的平口会使作品看来更讲究、更美观。(图 20~26)

7. 如需要细密的手纹效果, 可用食指沿着口沿部位向下匀速划出。(图 27~29)

8. 用修坯刀具将坯体下部多余的泥料切除。(图 30~32)

造型后平口时, 要注意平口的手法, 如图 20~26 所示几种手法, 拉坯结束后, 要尽可能地将坯件放置到坯架上阴干, 不可暴晒。

