

没有人
确切地知道
人类
是从什么时候
开始悟得
制造和
使用
陶器的
.....

人类
发现了
泥土和火
的秘密
.....

ERTONG TAOKI KETANG

儿童 陶器

课堂

- 课程设计·图片摄影 / 何小华
- 文字撰述 / 吴瑾

湖北少年儿童出版社

(鄂)新登字 04 号

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童陶艺课堂/何小华编著. —武汉:湖北少年儿童出版社, 2004.8
ISBN 7-5353-2941-1/J·391

I. 儿… II. 何… III. 陶瓷—工艺美术—技法 (美术)—儿童
读物 IV. J527-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 063700 号

儿童陶艺课堂

*

湖北少年儿童出版社出版发行

新华书店湖北发行所经销

孝感市三环印务有限责任公司印刷

787×1092 毫米 16 开本 8.75 印张

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN 7-5353-2941-1

J·391 定价: 30.00 元

本书如有印装质量问题, 可向承印厂调换

网址: <http://www.hbcp.com.cn>

电子邮件: hbcp@public.wh.hb.cn

业务电话: (027)87679199 87679175

ERTONG TAOYI KETANG

儿童陶艺课堂

课程设计 何小华
图片摄影
文字撰述 吴 瑾

湖北少年儿童出版社

● 课程设计

● 图片摄影

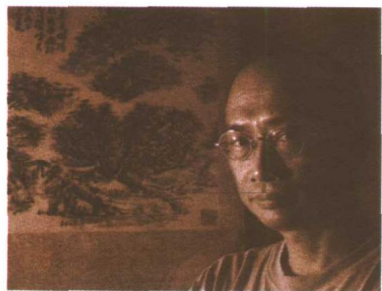
何小华

1989 年于广州美术学院雕塑系本科毕业。现为高级教师，任广州市东山区少年宫小云雀艺术陶窑的教学总监。

1997 年广州市教委授予“广州市优秀少儿美术教师”称号。

1997 年主持创立“东山区小云雀艺术陶窑”。

1999 论文《儿童陶艺教学活动方法研究》于《教育导刊》幼儿版发表，该文于 2001 年 3 月在全国地区少年宫工作研究会举办的论文评选中获一等奖。1999 年至 2000 年 9 月被中共广州市东山区委员会及东山区人民政府两度评为优秀教师。

● 文字撰述

吴 瑾

1986 年毕业于中山大学中文系，现为国家二级美术师，广州画院画家，广州市东山区少年宫艺术指导。

目 录

回顾·思考篇

一、陶器与陶艺——从生活用具到艺术品

- 森林大火之后/7
- 奇异的器形/8
- 纹样的来历/9
- 陶器的王国/10
- 实用与观赏/12

二、动手与动脑——儿童陶艺的必要和可能

- 触觉与认知/15
- 无声的音乐/17
- 从多面看事物/18
- 缓解困惑/19
- 相辅相成/20
- 失败的教训/22

动手·创造篇

一、说干就干——陶艺教室的设备配置

- 教学制作间/25
- 工具材料间/26
- 烧制间/28
- 资料室和陈列室/30

- 设备、工具、陶土、釉料/32

二、亲亲泥土——玩泥游戏(3~4岁)

- 练习1 亲亲泥土/35
- 练习2 掰泥粒/36
- 游戏1 拍饼饼 大碗面/37
- 游戏2 一把捏座山/38
- 游戏3 五兄弟谁有劲/39
- 游戏4 穿山洞/40
- 游戏5 泥土做体操/40

三、玩玩做做——玩泥游戏(4~5岁)

- 练习3 基本泥形的做法/43
- 游戏6 小小点心师/45
- 游戏7 巨无霸汉堡包/48
- 游戏8 美味串烧/49
- 游戏9 小厨师/50
- 游戏10 生日蛋糕/52
- 游戏11 泥丸变小花/54
- 游戏12 树叶的脚印/55
- 游戏13 泥板印花/56
- 游戏14 虫吃叶子/57
- 游戏15 比萨饼/58
- 游戏16 薯条大餐/60
- 游戏17 做饺子/61
- 游戏18 谁的链子长/62
- 游戏19 漂亮的首饰/63
- 游戏20 看谁盘得高/64

- 游戏 21 怎样拿/65

四、心灵手巧——泥塑作品(5~7岁)

- 泥塑作品 1 我的小杯子/67
- 泥塑作品 2 套装茶具/68
- 泥塑作品 3 叶上甲虫/70
- 泥塑作品 4 一张脸/72
- 泥塑作品 5 小金鱼/74
- 泥塑作品 6 奇妙小印章/75
- 泥塑作品 7 恐龙挂饰/76
- 泥塑作品 8 碟形挂饰/77
- 泥塑作品 9 百变热带鱼/78
- 泥塑作品 10 泥条盘筑的花瓶/80

五、小陶艺家——泥塑作品(7岁以上)

- 泥条盘筑的作品/83
 - 通花陶瓶/83
 - 小口鼓腹瓶罐/84
 - 鬼脸/85
- 泥板作品 1 雕凹法/86
- 泥板制作和工具使用/87
 - 花瓶挂饰/89
 - 动物挂饰/90
- 泥板作品 2 塑凸法/92
 - 生日蛋糕/93
 - 人像挂饰/94
 - 动物挂饰/95
 - 风景挂饰/96

- 昆虫摆件/97
- 泥板作品 3 雕塑法/98
 - 花瓶挂饰/98
 - 动物挂饰/99
 - 人像挂饰/100
 - 风铃/101
- 泥瓶作品/102
 - 泥瓶的制法/102
- 泥瓶添加作品/104
 - 小猪储钱罐/104
- 泥瓶变形作品欣赏/106
- 泥瓶刻花作品/110
 - 通花陶罐/110
- 泥瓶刻花拓印/112
 - 刻花陶罐/112
- 卷筒作品/114
 - 卷筒的做法/115
 - 小房子/116
 - 衣服和裤子/118
 - 蜡烛杯/120
 - 头像笔插/122
 - 脸谱/124
 - 坐在椅子上的人/126
 - 卷筒变形作品/130
- 上釉法/134

回顾·思考 篇

一、陶器与陶艺 ——从生活用具到艺术品

陶器是人类最早的生活用品之一。没有人确切地知道人类是从什么时候开始懂得制造和使用陶器的,但可以推想,人类在懂得利用火之后,陶器就产生了。

森林大火之后

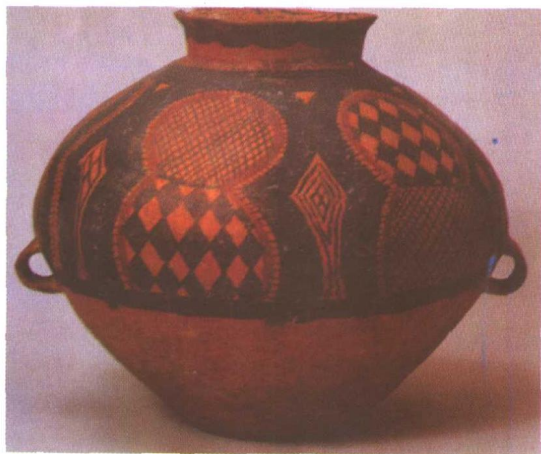
早先的人类并不会制造锅碗瓢盆之类的东西，他们用树枝编织容器来收集存放植物的果实和种子。篮子之类的容器轻巧便利，但有疏漏的毛病，细小的颗粒会漏出来。于是，聪明的人们就想出一个办法，在容器里涂上一层用水和稀的泥，等泥干后再放种子就不会漏掉了。有一回，树林里发生了大火，人们纷纷走避，来不及搬走的家杂用具，被无情的大火吞没了。大火熄灭之后，人们沮丧地回到原来的家园却惊奇地发现，那些编制的容器，外面的编织部分烧成了灰烬，而用泥土涂抹的里层却变得硬邦邦的。这样，人类发现了泥土与火的秘密，制陶就从这个遥远的时代开始，一直伴随人类发展到今天。

奇异的器形

▼葫芦纹彩陶壶

▼兽形陶壶

考古学家们发现早在 5000~6000 年以前的新石器时代,我们的祖先就已经能够制造出许多精美的陶器了。从这些陶器的形状和纹饰中,我们可以知道,那时的制陶工艺和烧制技术已经相当成熟。聪明的先民们发明陶器时是从哪里获得创作灵感的呢?从考古发现知道,陶器的造型是人们摹拟自然物如:植物、动物的形状,进行改进和再创造而制成的。摹拟葫芦造型的陶器最为多见,大概是因为他们原来是用葫芦的果壳作为器皿使用的。还有摹拟其他瓜、果、竹木以及花

朵等各种植物形态而制成的陶器。更让你惊奇的是,人们还模仿动物的形态制成陶器,像猪形陶壶、水鸟形陶壶、陶鸮鼎等等,都非常巧妙地摹拟动物的形象,结合生活需要而制成器皿。

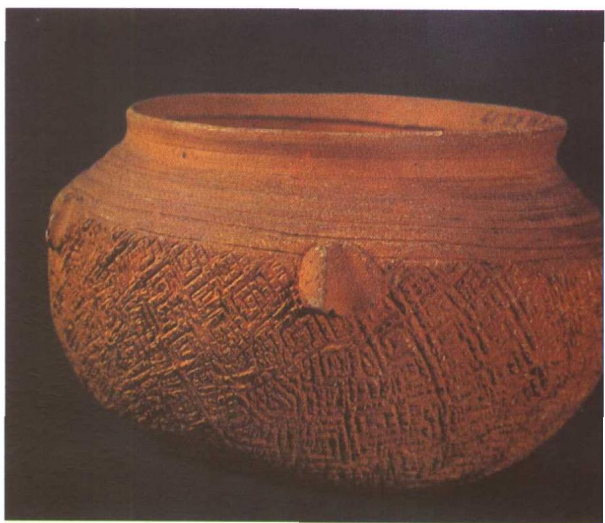
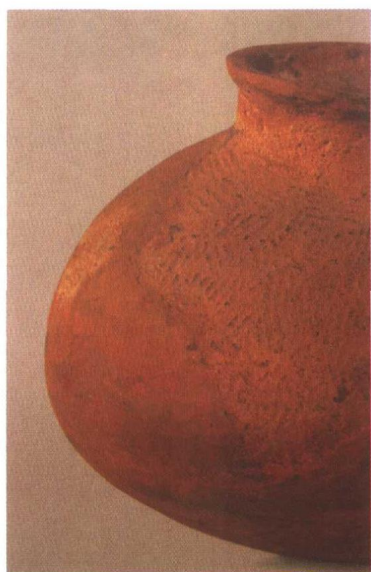
人们所摹拟的动物、植物形象,都是与人们日常生活关系密切,对生活有用有利的物象,如瓜果的肉可以吃,壳可以作用具,狗、猪、鸟等都是家养禽畜,可以帮人狩猎、供人食用等。这些形象进入人们的创造活动中是很自然的事。

纹样的来历

陶器除了有优美的器形之外,器身还有许多丰富的纹样装饰。远古的陶器纹样,可能就是森林大火烧出那件器皿上留下编织物的痕迹。后来所制陶器上留下的纹样多以编织物的痕迹有关,如篮纹、绳纹、席纹等。这些纹样产生的原因可以说和制陶的工具和制作方法有关。最原始的模制法是用篮子或其他编织物作模,用泥涂在模子里等半干后取出,陶坯的表面就留有篮子编织的痕迹。用手捏法造的陶器表面留有手捏的指纹;泥条盘筑法是用泥条围圈逐圈盘上筑成器形,这种造法的陶器就有明显的螺旋纹。

随着制陶技术的提高,人们能够造出大批足够应付生活使用的陶器之外,有了裕余的时间和精力。他们就将生活劳动中所见到的事物、景象反映到所制的陶器之上,陶器的纹饰就越来越丰富多彩了,出现了植物、动物、人物和自然现象的纹样。我们从出土的陶器的纹样中能够想像到当时人们的生活劳动的情景。如舞蹈纹陶盆、人形纹彩陶、人面形纹彩陶等。人们的创造劳动从开始的满足生存生活需要,发展上升到满足精神情感方面的需要。

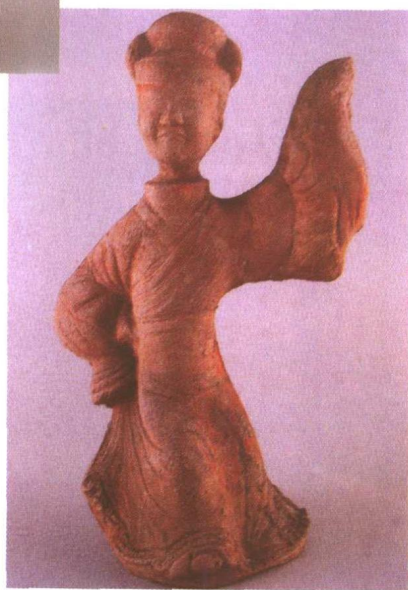

▲青瓷谷仓罐

►舞俑

▼青瓷鸭圈

陶器的王国

古代人相信人死后会到另一个世界去生活，他们想像那个世界一切都像人间一样。于是在生前就用了许多心思去营造坟墓，用陶土制造平时生活所需要的一切物品、禽畜、甚至仆人、侍女，待死后一齐埋到坟墓里。

因此他们为后世留下了许多精美的陶制品，为我们了解古代人的生活状况和制陶工艺水平提供了丰富的物证。

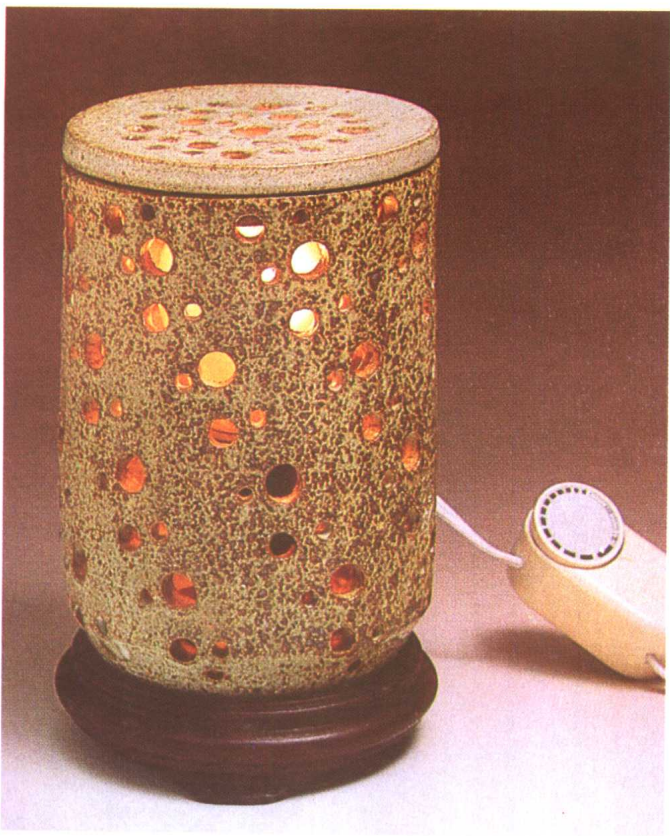
我国的秦始皇兵马俑就是这类陶艺作品的典范。现在已发现的俑坑中有武士俑 7000 多个，驷马、战车 100 余辆，战马 100 多匹。陶俑和真人一般高，有步兵、骑兵、车兵、弓弩手等各级军官和士兵的形象，气魄宏大有排山倒海之势。兵马俑的制作工艺极其精湛，先用模制身体大形，然后再用捏、贴、堆、塑等手法塑造头、手等细部，

真实地再现了面貌性格各异的士兵形象。整个兵马俑坑就像一个陶土堆成的王国,让我们好像看到秦始皇统一中国的勃勃雄心和秦皇朝强大的国力。当时高超的陶塑艺术水平也体现强烈的时代特征。我国各地方出土的各时代古陶器其型制和品种多不胜数,各有特色。如陶屋、陶狗、陶俑等等同样反映了各个地方不同时期能工巧匠高超的陶艺水平和时代风貌。

► 陶兵俑

▲陶灯罩

实用与观赏

陶器一开始就具有实用性和观赏性双重价值,即一件陶器要做得好用又好看。到了近现代,金属、塑料大量应用,取代了部分陶器用具,但人和陶土的紧密关系,却没有改变。今天的人们还非常乐意应用某些陶器。造型和性能俱佳的紫砂陶器便是品茶人士的首选。陶塑也是民间

流传历久不衰的工艺品,广东石湾窑的陶塑公仔就是广为人知的艺术精品。陶塑公仔原来是造在屋脊上做装饰的,后来逐渐变作案头摆设,让人们在观赏中陶冶性情。

到了上世纪50年代前后,西方工业国家兴起了陶艺热潮,艺

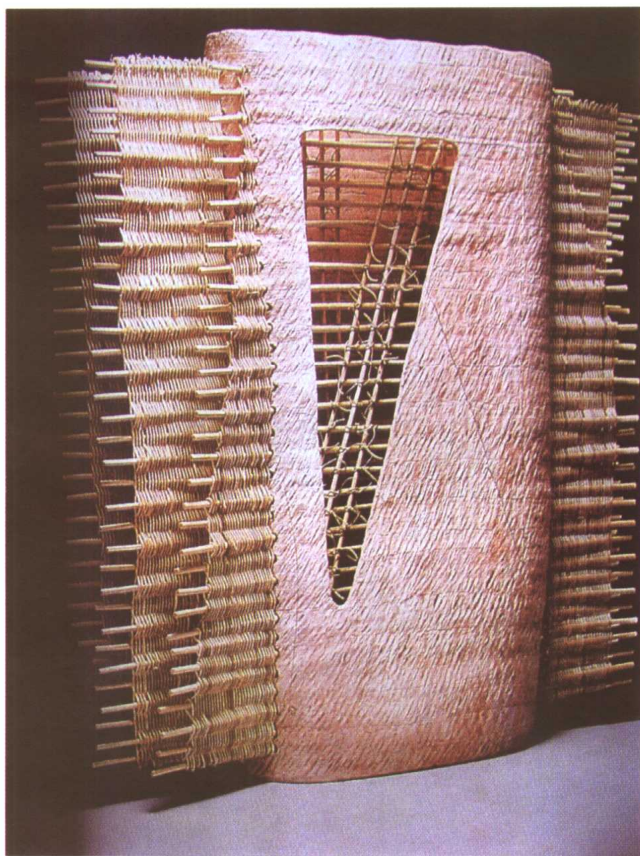

▲石湾陶马既是摆设又是玩具,广东人称这些陶塑为“公仔”

术史家称此为现代陶艺的开始。现代陶艺作品中丰富的内涵意义和情感内容远远超越了造型的实用功能。无论是模拟现实物品还是由现实物品变型,或者是想像出超现实的形状造成的作品,都以表现作者与众不同的想法,寄托某种特定的情感,表现某种特别的工艺手法为目的。崇尚个性化和创造性是进行现代陶艺创作的灵魂。

只要人们还生活在土地上,人与陶土的不解之缘就永远存在;人与陶的故事就可以永远讲下去。你想做故事的主人公吗?快快动手玩陶吧!

▲阿利斯特迪(现代陶艺)

◀萨姆萨先生的散步(现代陶艺)

▼现代陶艺作品

二、动手与动脑

——儿童陶艺的必要和可能

人是怎样认知世界上的事情的呢？我们当然会说，眼看耳听！是的，眼睛和耳朵是人体的感觉器官，它们通过视觉和听觉感知外界的光色和声音。人体的感觉器官还有许多，而且都有各自不同的功能。例如鼻子嗅到香臭、舌头尝到甜苦、身体感到冷暖……

触觉与认知

不要忘记我们还有一双灵巧的手,既是生活劳动的肢体,也是一副灵敏的感官,它能摸出物件的软硬、滑涩、冷热这些眼睛未必看得出来的情况。人体感官是各尽所长又互相配合来工作的。很多人都试过摸黑开灯,这是靠触觉来完成的。人体各种感官的工作,都由大脑这个总司令部来指挥。当感官把外界的信息传回到大脑,大脑会随即指令感官作出反应,其速度甚至比计算机还要快许多。我们看到强光会闭眼,摸到烫热会缩手,都是感官和大脑配合迅速反应的结果。各个感官在大脑的指挥和协调下,和谐地工作,它们辛勤地收集信息也让大脑不停地思考,同时刺激了大脑的成长发育,各个感官自身也越来越敏锐。

人类的身体是在漫长的遗传进化过程中,适应生存需要而发展到今天这样的。现代社会科技发达,都市人的生活环境优裕,原来的劳动与生活方式起了变化,肢体和感官的运用相对减少。为了平衡身心的发展,人们想出了许多办法,有了汽车我们走路的机会少了,为了锻炼双腿,我们就组织郊游、登山、跑步。我们的双手现在不需要像前人那样到树林里采集果实或捕猎野兽来维持生活,田里的耕作劳动也用机械代替了。为了让双手依然灵巧,我们就进行各种活动,如弹琴、打球、画画、泥塑等等。其实肢体和感官的运