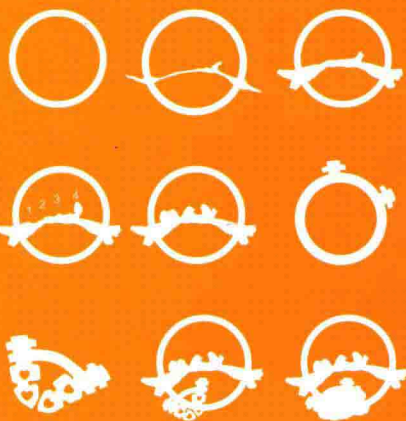

手工時光

软陶

寒涵

著

- 用一块软陶泥打开立体塑形的世界
- 从简单的混色技法到创意无限的中国风高阶教程
- 知名创意导师为你开启奇妙的手工之旅

中国美术学院出版社
CHINA PICTORIAL PRESS

手工时光：软陶

寒涵 著

常州大学图书馆
藏书章

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

手工时光. 软陶 / 寒涵著. -- 北京: 中国画报出

版社, 2017.3

(中画工坊)

ISBN 978-7-5146-1449-7

I. ①手… II. ①于… III. ①手工艺品—制作②陶瓷

小雕塑—雕塑技法 IV. ①J529②J314.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第005000号

Polymer Clay: Chinese Style

Copyright ©2016 Shanghai Press & Publishing Development Company, Ltd.

本书英文版由上海新闻出版发展有限公司出版, 并经其授权由中国画报出版社独家出版简体字版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

文字与作品: 寒涵

雕刻: 李欣阳

手工时光: 软陶

寒涵 著

出版人: 于九涛

责任编辑: 赵菁

装帧设计: 刘凤

责任印制: 焦洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号 邮编: 100048)

开本: 16 开 (787mm × 1092mm)

印张: 8.25

字数: 70 千字

版次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

定价: 58.00 元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发行部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

目 录

前言 7

第一章 认识软陶 9

1. 软陶的特点 9
2. 与中国元素的融合 10
3. 软陶的应用与保存 13

第二章 准备工作 15

1. 工具 15
2. 材料 18
3. 烤制 20
4. 基本技法 21

第三章 初级教程 31

1. 转印法水墨书签 31
2. 仿玉鱼群 34
3. 粽叶果盘 36

兔爷

设计者：寒涵

兔爷是传统吉祥物，寓意吉祥如意。中秋的时候，大家都会摆上兔爷，祈求幸福降临。瞧这兔爷的表情，是不是英姿飒爽呢？

软陶布老虎挂件

设计者：杨薇

布老虎是一种传统的手工艺玩具。自古以来，认为老虎可以驱邪避灾，所以当孩子出生时，会赠送布老虎以表达希望孩子健康成长的美好愿望。

4. 祥云纹杯垫 38
5. 青花装饰片 40
6. 凤鸟纹衣帽挂 42
7. 黑板上的面食钟表 46
8. 波浪纹门牌 51
9. 剪纸餐巾环 54
10. 油纸伞杯盖 56
11. 庭院门楼书挡 60
12. 凤凰装饰盘 65

第四章 高级教程 71

1. 玄鱼风铃 71
2. 民俗风格纸巾盒 78
3. 旗袍女子摆件 102
4. 莲花烛台 106
5. 花式笔记本封皮 110
6. 蓝印花布储物篮 115
7. 水晶荷花卡片夹 122
8. 花好月圆宴会桌牌 127

古典女子婉约情

设计者：寒涌

高高竖起的衣领尽显纤细的脖颈，粗结而成的花扣西四粗粗，女人的万种风情顷刻间展露无疑。右边女子的具体制作方法请参考第102页。

仿玉鱼群
设计者：寒福
教程请参考第34页。

手工时光：软陶

寒涵 著

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

手工时光. 软陶 / 寒涵著. -- 北京: 中国画报出

版社, 2017.3

(中画工坊)

ISBN 978-7-5146-1449-7

I. ①手… II. ①于… III. ①手工艺品—制作②陶瓷

小雕塑—雕塑技法 IV. ①J529②J314.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第005000号

Polymer Clay: Chinese Style

Copyright ©2016 Shanghai Press & Publishing Development Company, Ltd.

本书英文版由上海新闻出版发展有限公司出版, 并经其授权由中国画报出版社独家出版简体字版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

文字与作品: 寒涵

雕刻: 李欣阳

手工时光: 软陶

寒涵 著

出版人: 于九涛

责任编辑: 赵菁

装帧设计: 刘凤

责任印制: 焦洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号 邮编: 100048)

开本: 16 开 (787mm × 1092mm)

印张: 8.25

字数: 70 千字

版次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

定价: 58.00 元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发行部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

目 录

前言 7

第一章 认识软陶 9

1. 软陶的特点 9
2. 与中国元素的融合 10
3. 软陶的应用与保存 13

第二章 准备工作 15

1. 工具 15
2. 材料 18
3. 烤制 20
4. 基本技法 21

第三章 初级教程 31

1. 转印法水墨书签 31
2. 仿玉鱼群 34
3. 粽叶果盘 36

兔爷

设计者：寒涵

兔爷是传统吉祥物，寓意吉祥如意。中秋的时候，大家都会摆上兔爷，祈求幸福降临。瞧这兔爷的表情，是不是英姿飒爽呢？

软陶布老虎挂件

设计者：杨薇

布老虎是一种传统的手工艺玩具。自古以来，认为老虎可以驱邪避灾，所以当孩子出生时，会赠送布老虎以表达希望孩子健康成长的美好愿望。

4. 祥云纹杯垫 38
5. 青花装饰片 40
6. 凤鸟纹衣帽挂 42
7. 黑板上的面食钟表 46
8. 波浪纹门牌 51
9. 剪纸餐巾环 54
10. 油纸伞杯盖 56
11. 庭院门楼书挡 60
12. 凤凰装饰盘 65

第四章 高级教程 71

1. 玄鱼风铃 71
2. 民俗风格纸巾盒 78
3. 旗袍女子摆件 102
4. 莲花烛台 106
5. 花式笔记本封皮 110
6. 蓝印花布储物篮 115
7. 水晶荷花卡片夹 122
8. 花好月圆宴会桌牌 127

前言

碧色暖心发卡

设计者：寒涵

发卡上成簇的花朵，带着深浅不一的青色，如钵一般呈现出完美的圆弧形态，似开似闭，好似中国古典女子欲笑还羞的姿态。

软陶是一种“土”，有很多种颜色，经过高温烘烤后可以定型。

用软陶材料可以塑造出千变万化的图样和造型，作为在国外兴盛和发展的新兴材料，软陶这几年开始走进中国。

本书作者寒涵（于惠）出生于20世纪70年代，从小受到传统文化的熏陶，随着互联网的高速发展、信息大爆炸和文化多元化的冲击，这个飞速发展的时代对她的创作产生了极大的影响。寒涵一直在思索，如何利用软陶这种材料创新出不落俗套的中国味道：如何在软陶带进来的欧美风中融入中式风格；添加什么样的中国味道才能更适应这个时代的审美；细腻唯美的中国禅意，潇洒的中国画构图技巧，如何在立体塑形中表现出来；怎样对高温加热的材质定型才能使作品更完美……

思索的方向有很多，答案从来不唯一。相信只要有一颗热爱艺术与生活的心，就能拥有无限探索的可能，不断思索和实践终会迸发出灿烂的惊喜。

本书作为创作引导，旨在打开创作者创作方向的思路。在某些作品的创作过程中，结合了许多传统的雕塑手法，还巧妙地跟面塑相结合，力图在传统文化中寻求可以引入的各种元素。例如，与传统节日端午节有关的粽子；把春节时的民俗活动浓缩成软陶年画，憨厚的人物造型中透出一丝俏皮；用荷花作为作品主题，辅以时下流行的手工材料水晶滴胶，在水晶一般的剔透感中体现出中国水墨画的构图风格与意境，将传统与时尚完美结合。除此之外，书中还介绍了十二生肖、传统面食、民间花布等各种民俗元素的表现手法。

希望这些简单、质朴、有民族元素的软陶作品，为大家打开一扇大门，在创作中碰撞出更多的思想火花！

左图

软陶钟表

设计者：寒涵

这款钟表的表盘其实是厨房里的锅盖，略有裂痕，因舍不得扔掉，便巧妙运用锅盖的自然弧度与软陶为它做了一件新衣，让“灿烂的花草”继续陪伴自己。

第一章

认识软陶

软陶是一种人工低温聚合黏土，需要放进烤箱才能烘烤成型。由于它具备高度的延展性和可塑性，且颜色丰富，可以形成千万种缤纷灿烂的图案和造型，充分满足了人们的创作欲望，很快便风靡世界。时至今日，软陶依然是DIY一族的最爱。软陶材料丰富的色彩与独特的质感能够美化我们身边的每一个角落。不同品牌的软陶泥配方不同，在烧制过后，有些会变得坚硬，可用来制作装饰、摆件、玩偶、首饰等；而有些则会质地偏柔软，可以任意卷曲，用来制作鼠标垫方便收纳存储。请根据自己的需求与喜好，选择适合的软陶泥。

1. 软陶的特点

软陶无毒、无味、无刺激性，略带些油性和光泽度，在空气中不会干燥，防水、防霉、不破损，也不怕虫咬，可以永久保存。与其他材料相比，它具备许多特性，这些特性反过来也造就了软陶作品不同于其他工艺品的一些特质，使得软陶成为手工世界中别具一格的成员。

颜色丰富。传统的雕塑泥只有很少的几种单色泥，而软陶从一开始仅有的几种颜色，发展至如今已有上百种颜色。这些颜色可以任意搭配，互相调和，一生二，二生三，任何你所需要的颜色都可以通过调配而来，而且这些颜色能够长期保存不会有变化。这样一来，你的手中就好像握有一张专业的色谱，彻底解决了其他材质所存在的颜色局限性。你的创意也不会再有任何的阻碍，没有你做不到的，只有你没有想到的。

可塑多变。软陶具备很强的延展性和可塑性，可以拉成长条，也可以揉成一个圆球；可以

花纹切片

设计者：李文钦

该花纹切片模仿的是中国式地毯以及服饰的二方连续或四方连续花纹。

左图

白色莲蓬

设计者：木瓜

白色的莲蓬将荷花“出淤泥而不染”的品质发挥得淋漓尽致。逼真的花纹更突显其质朴的特点。

桂花簪子

设计者：木瓜

简单的几何形发簪，点缀上星星点点的白色桂花，仿佛飘来一阵桂花香；绿色与黄色的渐变搭配带来大自然的清新气息。

是平面的，也可以是立体的。通过适度的切割、排列、组合，再辅以扭、搓、揉、捏，一块平白无奇的软陶泥就可以变幻出千万种造型，这些造型又可以排列组合成更多的作品。其实，这也正是软陶创作最大的乐趣所在。它的可塑性和多变性孕育了作品内在的无限创意。每个人都可以将自己的创意和想法融入软陶作品中，释放自我个性。

创意无限。上述颜色丰富与可塑多变这两种软陶特性，为其第三种特性奠定了基础。创意来源于每个人的生活和经历，将这些融入软陶的创作，就可以造就独一无二的作品。软陶可以与布类、木头、金属片、玻璃等材质结合使用，制作成为玩偶、首饰、家居用品、摆件等，同时赋予它们不同的风格，比如可爱风、简约风、古典风等；还可以用油性颜料等对烤制后的软陶作品加以彩绘。软陶的创意范围可见一斑。

2. 与中国元素的融合

软陶虽是源于西方的材料，但是将中国元素渗透其中，会获得意想不到的效果。中国元素不单单是中国的符号和风格，也可以是中国传统技法和艺术。

邂逅

设计者：木瓜

小鸟立于瓶沿，好似在诉说着与雏菊邂逅的美好。

传统泥塑与面塑。作为中国民间传统艺术，前者常常以各种人物或者动物的泥胚来表现，灵感往往来源于中国传统的民间故事和神话，待阴干后，涂上底粉，施以彩绘，造型逼真，颜色鲜艳。后者则用面粉等制成，既可食用也可收藏，其造型常常来源于人们的日常生活。这两种民间艺术的材质同软陶有一定的相似之处，不论是配色还是技法，都可以借鉴。古老的艺术和现代的材料重新结合，可以焕发出新的生命力。

中国画。中国传统的绘画形式按题材可分为人物、山水、花鸟等，按技法可分为工笔和写意。中国画在观察认知、形象塑造以及表现手法上，都体现了中国传统的哲学观念和审美原则，体现了“天人合一”的思想。中国画注重神韵，有一些显著的特点，比如大量用线条，与书法一样，随意挥洒；注重意境，不讲究透视法；不重背景，常有较大的留白，虚实交织，如画梅花，只画一枝悬挂空中，旁无他物，宛若幻境。软陶质地厚实，但若跳出惯性思维，巧用配色和技法，也可以将软陶制作出和

粉彩茶壶修复

设计者：木瓜

一只粉彩茶壶残缺了手柄，用软陶修补壶柄，再附上一只小熊猫。虽然用色与纹饰相差甚远，但是不是特别呢？

梅雪争春未肯降

设计者：江山

傲雪的梅花盛开于嶙峋的树枝上，美丽动人，梅枝下的小鸟左顾右盼。好一幅软陶中国画！

中国画一样空灵的独特意境。

节日文化。节日是一个民族在漫长的历史发展过程中形成的风俗和习惯，其背后或许是某一重要历史人物，又或许是某一重要的历史事件，而为了庆祝节日而衍生出的诸多元素又成为了这个民族的符号和象征。中国的春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节等，都有独特的庆祝方式，比如春节要放鞭炮，元宵节要赏灯、吃汤圆，端午节要赛龙舟、包粽子，中秋节则要赏月、吃月饼。将这些东方元素融入软陶创作中，不但能增添节日的喜庆气氛，还能了解许多异域的文化。

吉祥如意。远古时代，先民对神秘莫测的宇宙万象和诸多飞禽走兽充满敬畏与好奇，便通过借喻、双关、谐音等手法，将美好的诉求寄托于各种图形、人物、动物、神话题材、器物等。这些寓意不但具有历史渊源，还富有生活特色，表达了人们内心对美好生活的向往和幸福平安的追求。比如鱼，音同“余”，寓意年年有余，本书中你可以看到许多以鱼为主题而制成的软陶作品（请参考第34和71页）。凤凰象征祥瑞，根据它的造型制作一款软陶作品，显得大气又高贵。

3. 软陶的应用与保存

软陶可以制作成许多精美的饰品、玩偶、摆件等，用来装饰家居环境，具有很高的实用性与装饰性。但是软陶是一种低温热固的塑胶材质，并不能耐受太高的温度，且由于本身的高可塑性及高弹性，其硬度与瓷器和玻璃相比差很多，若直接盛装热的物体，会造成软陶变形。所以软陶制成的作品，尽量避免直接接触温度高的物品或者食品。

软陶在常温下不会变质，由于其本身不含水分，所以不会被风干。软陶泥以及未烘烤的半成品，可以用铝箔纸、纸巾、蜡纸或保鲜膜包好，放置在阴凉处，避免阳光直射，以免软陶受紫外线及高热发生变质。

烧制后的软陶作品可以用清水清洗和擦拭，不用担心褪色或者破裂。清洗之后还可以再上亮光剂，使表面更加光滑。

牡丹吊坠

设计者：寒涵

盛开的牡丹花富丽堂皇，红色与蓝色搭配表现了北方民族的特色。