

传统手工艺 创新设计与制作

张璇 著

陶艺

一捏一塑、一堆一切
成为生活中的艺术家

15个陶艺制作实例，
创意构思 + 制作步骤 + 技法讲解

传统手工艺 创新设计与制作

张璇 著

陶艺

内 容 提 要

《传统手工艺创新设计与制作》系列以中国传统手工艺为题材，在案例制作的讲解中，将富有创意的设计构思与传统手工艺技法结合，使传统手工艺呈现以新的活力与时代感。其中《陶艺》一书从陶艺制作的材料和工具到陶艺制作的基本方法，再到步骤详尽的实例讲解，包括笔筒、香皂盒等家居日用品、耳坠、发卡等女性饰品，摆件、装饰画等家居纯装饰品，做法步骤清晰，实用与可操作性强，适合作为高等院校相关课程用书，也可给民间传统手工艺从业者带来创意灵感，同时适合广大“手作”爱好者自学使用。

图书在版编目（CIP）数据

传统手工艺创新设计与制作·陶艺 / 张璇著. —北京：中国电力出版社，2018.5

ISBN 978-7-5198-1889-0

I. ①传… II. ①张… III. ①陶瓷艺术—手工艺品—设计 ②陶瓷艺术—手工艺品—制作 IV. ①J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 061740 号

出版发行：中国电力出版社

地 址：北京市东城区北京站西街19号（邮政编码 100005）

网 址：<http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：王 倩（邮箱：ian_w@163.com）

责任校对：常燕昆

装帧设计：锋尚设计

责任印制：杨晓东

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

版 次：2018年5月第一版

印 次：2018年5月北京第一次印刷

开 本：710毫米×1000毫米 12开本

印 张：6

字 数：142千字

定 价：36.80元

版权专有 侵权必究

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

序言 PREFACE

传统手工艺是我国非物质文化遗产的一个重要内容，随着非遗保护与传承工作的深入开展，传承人将手工技艺从乡村的田间地头或博物馆中带到大众面前，许多濒临失传的手工技艺又开始为人们所熟知，并得到了新的发展。近年来，在复兴传统文化和工匠精神的导向之下，学校课堂、社区居民、时尚创客、乡村艺人都纷纷投入到手工艺非遗的创新活动中，为我国的传统手工艺可持续发展带来了新的气象。

泥，是最常见、最自然、最环保的材料，几千年前就开始被人们使用，有时候我们甚至不需要任何工具，仅凭一双手就可以创作出美妙的造型。

陶瓷艺术简称陶艺，自古以来在家居生活中就被广泛运用，有的具有实用功能，有的纯作装饰，即便是以实用功能为主的陶瓷制品，在装饰审美方面也毫不逊色。你可能不敢相信，千年前的孩童就已经有手工捏制的陶制动物造型玩具了呢。手工陶艺的关键是手工在泥料上的情感表现，这可以说是：回归陶艺本色。

不管怎样，陶艺制品在家居装饰中的地位一直非常重要。在当代，陶艺制品可以说是品位与时尚的象征。陶艺能把你的想象力通过你的双手表现到极致，在一盘一拍、一捏一塑、一堆一切之间，一个个活生生的造型出现了。小小的陶艺家居装饰品不需要你有深厚的知识储备，也不需要你有精湛的技艺，只要你对生活充满想象、充满热情，就能做出手工味十足的、令人羡慕的陶艺家居装饰品。只要有兴趣，不管专业与否，你都能很容易地做出一件作品，这也是陶艺的迷人之处。希望这本《陶艺》所精心设计的由易入难的多个讲解示例能教会你基本的陶瓷成型方法，能激发你的创作热情，让你用心和手去装点自己的生活。

陶瓷泥料的最大优点就是可以手工成型，并可以永久留存。基本的成型方法也简单易学。这本书中的示例安排从易到难，从最基本的成型方法的使用到多种成型方法的综合运用，每个示例都分步骤详细讲解制作的方法和过程，每个步骤对应配有制作步骤图，你可以跟着步骤一步步学着制作，也可以举一反三，充分发挥自己的想象力和创造力，运用书中讲解的多种制作方法灵活地进行新的创作。陶艺的世界丰富多彩，家居的装饰其乐无穷，跟作者一起开始这段奇妙的旅程吧，最终你将创作出属于你自己的家居时尚新生活。

如果你从未接触过陶艺，那么这是一次认识、了解陶艺的好机会，不仅如此，它还会让你学有所成，完成属于你的家居装饰手工制品；如果你是一位其他门类的艺术工作者，那么你能学到关于陶瓷材料的多种成型技法，你可以发挥丰富的想象力用陶瓷材料把它们表现出来；如果你已经是一位陶艺工作者，那么这本书会带给你更多关于陶艺的家居生活新创意，让陶艺真正融入你的日常生活，装饰美化你的家居环境。

目 录

CONTENTS

序言	
01 从远古走来的陶艺	006
02 陶艺制作的材料和工具	008
03 陶艺工具与材料的购买	011
04 基本成型方法(入门)	011
05 上釉基本方法(入门)	018
06 家居日用品系列	020
水滴形筷托	020
笔筒	023
香皂盒	027
花插	029
装饰果盘	032
茶壶	035

07	家居女人装饰系列	038
	耳坠	038
	发卡	042
	手链	045
	发簪	048
	项链	050
08	家居纯装饰品系列	053
	网格装饰物	053
	装饰鱼盘摆件	055
	瓷板装饰画	059
	青花装饰茶叶罐	064
	佳作欣赏	068

传统手工艺 创新设计与制作

张璇 著

陶艺

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

《传统手工艺创新设计与制作》系列以中国传统手工艺为题材,在案例制作的讲解中,将富有创意的设计构思与传统手工艺技法结合,使传统手工艺呈现以新的活力与时代感。其中《陶艺》一书从陶艺制作的材料和工具到陶艺制作的基本方法,再到步骤详尽的实例讲解,包括笔筒、香皂盒等家居日用品、耳坠、发卡等女性饰品,摆件、装饰画等家居纯装饰品,做法步骤清晰,实用与可操作性强,适合作为高等院校相关课程用书,也可给民间传统手工艺从业者带来创意灵感,同时适合广大“手作”爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

传统手工艺创新设计与制作·陶艺/张璇著. —北京:中国电力出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5198-1889-0

I. ①传… II. ①张… III. ①陶瓷艺术—手工艺品—设计 ②陶瓷艺术—手工艺品—制作 IV. ①J52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 061740 号

出版发行:中国电力出版社

地 址:北京市东城区北京站西街19号(邮政编码 100005)

网 址:<http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:王 倩(邮箱:ian_w@163.com)

责任校对:常燕昆

装帧设计:锋尚设计

责任印制:杨晓东

印 刷:北京盛通印刷股份有限公司

版 次:2018年5月第一版

印 次:2018年5月北京第一次印刷

开 本:710毫米×1000毫米 12开本

印 张:6

字 数:142千字

定 价:36.80元

版权专有 侵权必究

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

序言 PREFACE

传统手工艺是我国非物质文化遗产的一个重要内容，随着非遗保护与传承工作的深入开展，传承人将手工技艺从乡村的田间地头或博物馆中带到大众面前，许多濒临失传的手工艺又开始为人们所熟知，并得到了新的发展。近年来，在复兴传统文化和工匠精神的导向之下，学校课堂、社区居民、时尚创客、乡村艺人都纷纷投入到手工艺非遗的创新活动中，为我国的传统手工艺可持续发展带来了新的气象。

泥，是最常见、最自然、最环保的材料，几千年前就开始被人们使用，有时候我们甚至不需要任何工具，仅凭一双手就可以创作出美妙的造型。

陶瓷艺术简称陶艺，自古以来在家居生活中就被广泛运用，有的具有实用功能，有的纯作装饰，即便是以实用功能为主的陶瓷制品，在装饰审美方面也毫不逊色。你可能不敢相信，千年前的孩童就已经有手工捏制的陶制动物造型玩具了呢。手工陶艺的关键是手工在泥料上的情感表现，这可以说是：回归陶艺本色。

不管怎样，陶艺制品在家居装饰中的地位一直非常重要。在当代，陶艺制品可以说是品位与时尚的象征。陶艺能把你的想象力通过你的双手表现到极致，在一盘一拍、一捏一塑、一堆一切之间，一个个活生生的造型出现了。小小的陶艺家居装饰品不需要你有深厚的知识储备，也不需要你有精湛的技艺，只要你对生活充满想象、充满热情，就能做出手工味十足的、令人羡慕的陶艺家居装饰品。只要有兴趣，不管专业与否，你都能很容易地做出一件作品，这也是陶艺的迷人之处。希望这本《陶艺》所精心设计的由易入难的多个讲解示例能教会你基本的陶瓷成型方法，能激发你的创作热情，让你用心和手去装点自己的生活。

陶瓷泥料的最大优点就是可以手工成型，并可以永久留存。基本的成型方法也简单易学。这本书中的示例安排从易到难，从最基本的成型方法的使用到多种成型方法的综合运用，每个示例都分步骤详细讲解制作的方法和过程，每个步骤对应配有制作步骤图，你可以跟着步骤一步步学着制作，也可以举一反三，充分发挥自己的想象力和创造力，运用书中讲解的多种制作方法灵活地进行新的创作。陶艺的世界丰富多彩，家居的装饰其乐无穷，跟作者一起开始这段奇妙的旅程吧，最终你将创作出属于你自己的家居时尚新生活。

如果你从未接触过陶艺，那么这是一次认识、了解陶艺的好机会，不仅如此，它还会让你学有所成，完成属于你的家居装饰手工制品；如果你是一位其他门类的艺术工作者，那么你能学到关于陶瓷材料的多种成型技法，你可以发挥丰富的想象力用陶瓷材料把它们表现出来；如果你已经是一位陶艺工作者，那么这本书会带给你更多关于陶艺的家居生活新创意，让陶艺真正融入你的日常生活，装饰美化你的家居环境。

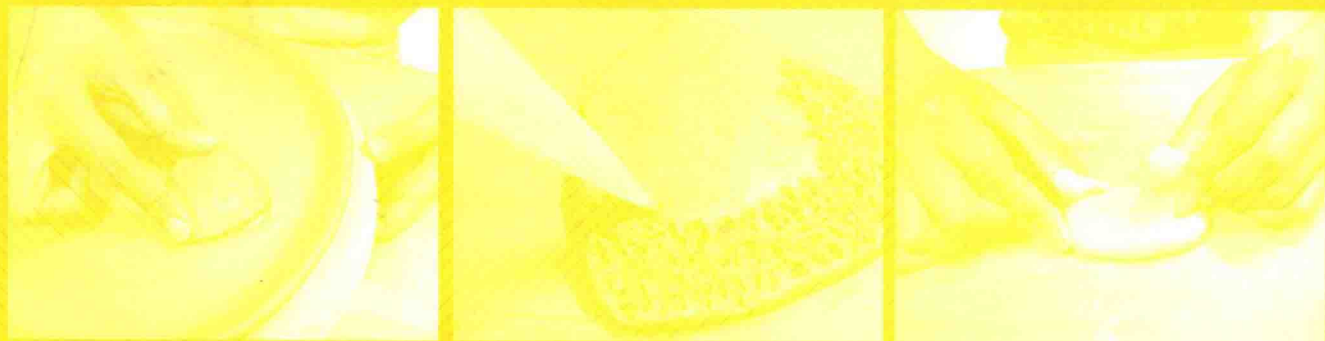
目录

CONTENTS

	序言	
01	从远古走来的陶艺	006
02	陶艺制作的材料和工具	008
03	陶艺工具与材料的购买	011
04	基本成型方法(入门)	011
05	上釉基本方法(入门)	018
06	家居日用品系列	020
	水滴形筷托	020
	笔筒	023
	香皂盒	027
	花插	029
	装饰果盘	032
	茶壶	035

07	家居女人装饰系列	038
	耳坠	038
	发卡	042
	手链	045
	发簪	048
	项链	050
08	家居纯装饰品系列	053
	网格装饰物	053
	装饰鱼盘摆件	055
	瓷板装饰画	059
	青花装饰茶叶罐	064
	佳作欣赏	068

01

从远古走来的陶艺

把柔软的黏土变成坚硬的陶瓷，是人类划时代的创造。我们的祖先和世界上其他一些国家和地区的先民们，在长期的生活实践中发明了陶器制作技术。在制陶技术不断发展和提高的基础上，中国人又发明了瓷器。从远古走来的陶瓷艺术历经千年而不衰，从新石器时代陶器的出现开始，陶瓷的发明和使用始终同人类的生活息息相关，不仅满足了人们生活各个方面实用的需要，而且还满足了人们的审美需求和艺术享受，甚至是图腾信仰、权利象征或是对生活的某种期望。

陶瓷艺术的发展从未停止过脚步，从红陶、彩陶、灰陶、黑陶到白陶、原始瓷；从单色釉到多色釉，从釉下彩、釉上彩到斗彩、珐琅彩、粉彩、新彩。陶瓷新技术、新材料的使用使得陶瓷品种不断丰富。

陶瓷在制作工艺上也经历了相当漫长的发展过程。在

制作方法方面，经历了从简单的捏塑成型到局部模具成型，从泥条盘筑到慢轮、快轮的使用的发展过程。在烧成方面，从最初的几百度到上千度，从平地堆烧到各种窑炉的出现，所有这些进步都在大大地改变着人们的生活。

新石器时代同心圆及水波纹彩陶盆，让我们不得不惊叹于几千年前先民们的高超技艺以及源于生活的对美的生动表现；唐代长沙窑的青釉执壶，让我们感受到了独特的瓷器釉下彩绘的装饰美；宋代磁州窑白地黑花梅瓶，散发着民窑粗犷豪放、雄健浑厚的艺术气息；明代宣德青花三果纹执壶，以其古朴、典雅的造型，晶莹艳丽的釉色，多姿多彩的纹饰打动着我们，其精湛的青花烧制技术为后人所称颂；清康熙素三彩水壶、清乾隆款粉彩书式盒、清康熙珐花釉猫式香熏都让我们感叹：生活也能拥有如此的情调与韵味，生活也可以如此浪漫而优雅！

明宣德青花三果纹执壶

唐长沙窑青釉执壶

清康熙素三彩水壶

陶艺发展到今天，其应用范围已相当广泛，不论是具有实用功能的日用品，还是纯装饰用的陈设品，陶艺在家居生活中地位重要。它或是古朴、或是高贵、或是典雅，始终散发着浓厚的文化气息和独特的艺术魅力，代表着主人高雅的品位。甚至有人用“家无瓷不贵，室无瓷不雅”来形容陶艺在家居生活中的重要地位。

陶艺从远古走来，带着实用与美，一直伴随在我们身边。拿起旷远的泥土，释放你的自由情感，让我们一起开始体验陶艺的乐趣吧！

新石器时代同心圆及水波纹彩陶盆

清康熙珐花釉猫式香熏

清乾隆款粉彩书式盒

宋磁州窑白地黑花梅瓶

02

陶艺制作的材料和工具

陶瓷材料

陶瓷材料主要包括陶瓷泥料、陶瓷颜料和陶瓷釉料。

陶瓷泥料

陶瓷泥料主要分为两大类——瓷泥和陶泥。而瓷泥和陶泥又根据产地的不同分成不同种类。我们可以根据作品的不同需要来选择适合的泥料。不同泥料的颜色和性能都有所不同。常用的泥料有江西景德镇瓷泥、江苏宜兴紫砂泥、河北邯郸细缸料、山东淄博陶泥等。

陶瓷颜料

陶瓷颜料主要分釉上彩料和釉下彩料，不同材料有着不同的特性和用途。

景德镇瓷泥

山东淄博陶泥

釉料1

釉料2

釉上彩料

陶瓷釉料

陶瓷釉料主要分为低温釉、中温釉和高温釉三类，根

据作品不同的用途和效果需要选择不同的釉料进行装饰。

陶艺工具

陶艺工具种类繁多，有进行泥塑创作的专业工具，有制作紫砂壶的专业工具，还有拉坯修坯的专业工具等，在此就不一一列举了。在美术用品商店可以买到成套的陶艺工具，包括修形片、海绵、割线、陶针、修形刀、环状塑刀。我们除了购买成套的陶艺工具外，还可以自己动手制作很多工具，以下介绍几种最常用的陶艺工具，制作起来并不困难。

锯条刀

这是一件非常好用的陶艺工具，我们需要自己动手制作。找一根锯条，截去大约一半，将圆弧一端保留，将截断的一端在砂轮上磨制成双刃刀，它比竹刀更锋利，可以用来切割泥片和泥板，锯齿侧还可以用来辅助刮平凹凸不平的泥板表面。

梭形竹刀

梭形竹刀也可以自己动手制作。只需要找一节竹片，

将一端用裁纸刀削成需要的梭形，梭形的边缘削得比较锋利，竹片的大小决定了竹刀的大小。竹刀的主要用途是切割泥片或泥板。

修形刀

修形刀通常为木制，是陶艺手工成型的基本工具，根据功能的不同，修形刀具有不同的刀头形状。我们可以根据自己的需要将木条修出不同的刀头形状。

环状塑刀

环状塑刀一般用来挖空实心器物或平整器物表面。它是在木柄两端（或一端）安装了金属环的工具，金属环的形状各异，可以根据不同的制作需要选择不同形状的环状塑刀。

成套陶艺工具

锯条刀、梭形竹刀、修形刀、环状塑刀

刮片

专业的橡皮刮片在普通的美术用品商店较少有出售，一般需要到陶瓷产地购买。推荐大家使用废弃的充值卡、电话卡或磁卡代替，也能基本达到平整泥料表面的效果。

海绵

海绵可以吸收水分，我们可以用它为作品增加水分，也可以吸收作品上多余的水分。

陶针

陶针也是手工成型常用的工具，在美术用品商店就可以买到，主要用来刻画作品。

打孔器

专业的打孔器是用铜管做成的，需要在陶瓷产区才可以买到，如果不方便购买，我们可以用较硬的吸管来替代，同样可以满足打孔的要求。我们可以根据孔的大小选择不同粗细的吸管。

铲子

铲子有多种用途，可以用来清理桌面上附着的泥料，也可以用来切割泥片或泥块，还可以用来平整、压实泥面。

毛笔

毛笔一般用来涂抹泥浆或用来清理多余的泥屑，同时也是彩绘装饰的时候必备的工具。

排刷

排刷可以在上釉的时候用来给器物刷釉，也可以用来清理泥屑。

海绵和刮片

陶针、打孔器、铲子

毛笔和排刷

其他工具

陶艺工具是根据制作陶艺作品的需要来发明和制作的，而生活中可以用作陶艺工具的东西有很多，有的时候用某件废旧物或自己动手制作的某件工具反倒要比在美术用品商店购买的陶艺工具好用。只要开动脑筋，你就可以在身边找到适合的陶艺工具。

03

陶艺工具与材料的购买

成套的陶艺工具在美术用品商店一般都可以买到，它包括修形片、海绵、割线、陶针、修形刀、环状塑刀。

刮片可以使用废弃的充值卡、电话卡或磁卡来代替。

锯条刀、梭形竹刀可以自己动手制作。

打孔器可以用较硬的吸管替代，根据打孔的大小选择不同粗细的吸管。

毛笔和排刷在美术用品商店可以买到。

泥料可以到美术用品商店或是陶吧购买。

釉上彩料及配合使用的油料，我们可以通过在网上搜索“陶瓷釉上彩颜料”找到相关店铺邮购。

上釉环节和烧成环节可以到陶吧进行。

04

基本成型方法（入门）

陶艺制作的成型方法之一 捏塑成型法

捏塑成型法是陶艺成型的一种基本方法，在陶艺创作学习中常被作为启蒙教学形式，在陶艺制作中运用也非常广泛。我们经常用这种成型方法制作器皿类和雕塑类的陶艺作品。这种成型手法简单易学，因为它主要是借助手进行制作，不需要其他特殊的复杂工具。用手对泥进行捏、挤、压、抹等动作，操作起来方便灵活，用这种方法制作的作品往往让人感觉自然纯朴、手工味极浓。当然，你也可以在捏塑的基础上适当地利用一些简单的辅助工具，做出理想的陶艺作品。