

陶艺制作圣经

从材料到制作工艺的完全指南

[英] 路易莎·泰勒 著 赵莹 孙思宇 王营伟 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

陶艺制作圣经

从材料到制作工艺的完全指南

[英] 路易莎·泰勒 著
赵莹 孙思宇 王营伟 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Ceramics.Copyright ©2011 Roto Vision SA.
Simplified Character Chinese translation © BPG Artmedia (Beijing)
Co.,Ltd
This Edition published by BPG Artmedia (Beijing) Co. Ltd under license
from Roto Vision SA, Route Suisse 9, CH- 1295 Mies, Switzerland,
through Copyright Agency of China.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced without
written permission from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

陶艺制作圣经：从材料到制作工艺的完全指南 /
(英) 泰勒著；赵莹，孙思宇，王营伟译. — 北京：北
京美术摄影出版社，2014. 5
书名原文：The ceramics bible
ISBN 978-7-80501-622-1

I. ①陶… II. ①泰… ②赵… ③孙… ④王… III.
①陶瓷艺术—技法 (美术) IV. ① J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 040507 号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-6193

责任编辑：钱颖
助理编辑：孙晓萌
责任印制：彭军芳
装帧设计：仇高丰

陶艺制作圣经 从材料到制作工艺的完全指南

TAOYI ZHIZUO SHENGJING

[英] 路易莎·泰勒 著 赵莹 孙思宇 王营伟 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版次 2014年5月第1版第1次印刷
开本 260毫米 × 230毫米 1/16
印张 18
字数 282千字
书号 ISBN 978-7-80501-622-1
定价 198.00元
质量监督电话 010-58572393

目录

绪论	8		
陶瓷的种类	10		
第一部分		第二部分	第三部分
材料与工具	12	塑形技术	58 釉色及烧制 132
黏土的种类	14	手工制作的简介	60 釉料的简介 134
其他材质	18	泥条盘筑法的步骤	62 陶器的釉料配方 138
黏土配方	20	捏塑的步骤	66 炆器的釉料配方 140
准备黏土	24	压泥的步骤	68 釉料的测试 142
割泥及堆叠揉泥的步骤	26	泥板制作的步骤	70 釉料的准备 144
牛头式揉泥的步骤	28	画廊：手工制作的的作品	74 施釉 148
螺旋式揉泥的步骤	30	艺术家简介：Nao Matsunaga	76 常见的施釉问题及解决办法 152
烘干的概述	32	注浆和模具简介	78 窑炉的简介 154
烘干的步骤	35	印坯的步骤	82 窑炉的类型 156
原材料	36	单开模模具的制作步骤	86 装窑 162
氧化物	38	模具的制作步骤	88 窑炉温度与窑炉控制 164
色剂	42	双开模模具的制作步骤	92 烧窑的简介 166
陶瓷材料的存储	44	注浆成型的步骤	96 氧化烧制的概述 168
工具	46	画廊：注浆成型及模具作品	98 氧化烧制的过程 169
窑具及配套设施	48	艺术家简介：Heather Mae Erickson	100 画廊：氧化烧制的作品 170
工作室中的设备	50	拉坯的简介	102 艺术家简介：Natasha Daintry 172
施釉工具	52	拉坯机的种类	104 还原烧制的概述 174
安全流程	54	扶正的步骤	106 还原烧制的过程 175
		拉制直筒的步骤	108 画廊：还原烧制的作品 176
		拉制碗的步骤	110 艺术家简介：Chris Keenan 178
		拉制瓶子的步骤	112 盐烧和碱烧的概述 180
		制作封闭器形的步骤	114 盐烧和碱烧的过程 182
		制作有盖容器的步骤	116 画廊：盐烧和碱烧的作品 184
		制作盖子的步骤	118 艺术家简介：Robert Winokur 186
		修坯的步骤	119 木柴烧制的概述 188
		制作把手的步骤	124 木柴烧制的过程 189
		连接把手的步骤	125 画廊：木柴烧制的作品 190
		拉坯的问题	126 艺术家简介：Janet Mansfield 192
		画廊：拉坯的作品	128 乐烧烧制的概述 194
		艺术家简介：Prue Venables	130 乐烧烧制的过程 195
			画廊：乐烧烧制的作品 196
			艺术家简介：Ashraf Hanna 198

第四部分
装饰及打磨技法

200

化妆土的概述	202
化妆土的配方	204
化妆土及其表面技术	206
画廊：化妆土的作品	216
艺术家简介：Elke Sada	218
珐琅彩、描金及贴花的概述	220
画珐琅彩的步骤	222
描金的步骤	224
贴花的步骤	226
画廊：珐琅彩、描金及贴花的作品	228
艺术家简介：Alice Mara	230
雕刻及喷砂的概述	232
雕刻的方法	234
喷砂的步骤	236
艺术家简介：Maria Lintott	238
修整的概述	240
打磨及抛光的方法	242
烧制后的技术处理	244
固定及展示	248
画廊：修整的作品	250
艺术家简介：Neil Brownsword	252

第五部分
相关资料

254

培训课程	256
实习基地	258
销售	260
交易展	261
艺术画廊及博物馆	262
代理人	264
协会	266
工厂及工作室	268
供货商	270
常用表格	274
撰稿人	276
参考文献	278
术语	280
致谢	282

陶艺
制作
圣经

陶艺制作圣经

从材料到制作工艺的完全指南

[英] 路易莎·泰勒 著
赵莹 孙思宇 王营伟 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Ceramics. Copyright ©2011 Roto Vision SA.
Simplified Character Chinese translation © BPG Artmedia (Beijing)
Co., Ltd

This Edition published by BPG Artmedia (Beijing) Co. Ltd under license
from Roto Vision SA, Route Suisse 9, CH- 1295 Mies, Switzerland,
through Copyright Agency of China.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced without
written permission from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

陶艺制作圣经：从材料到制作工艺的完全指南 /
(英) 泰勒著；赵莹，孙思宇，王营伟译。— 北京：北
京美术摄影出版社，2014. 5

书名原文：The ceramics bible
ISBN 978-7-80501-622-1

I. ①陶… II. ①泰… ②赵… ③孙… ④王… III.
①陶瓷艺术—技法 (美术) IV. ① J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 040507 号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-6193

责任编辑：钱 颖
助理编辑：孙晓萌
责任印制：彭军芳
装帧设计：仇高丰

陶艺制作圣经 从材料到制作工艺的完全指南

TAOYI ZHIZUO SHENGJING

[英] 路易莎·泰勒 著 赵莹 孙思宇 王营伟 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版 次 2014年5月第1版第1次印刷
开 本 260毫米 × 230毫米 1/16
印 张 18
字 数 282千字
书 号 ISBN 978-7-80501-622-1
定 价 198.00元
质量监督电话 010-58572393

献给无与伦比的伙伴
——马特，感谢你对我的支持与鼓励

前页图
Natasha Daintry
黄色收口梯形器皿

下图
Louisa Taylor
芥末罐和勺子

目录

绪论	8				
陶瓷的种类	10				
第一部分		第二部分		第三部分	
材料与工具	12	塑形技术	58	釉色及烧制	132
黏土的种类	14	手工制作的简介	60	釉料的简介	134
其他材质	18	泥条盘筑法的步骤	62	陶器的釉料配方	138
黏土配方	20	捏塑的步骤	66	炆器的釉料配方	140
准备黏土	24	压泥的步骤	68	釉料的测试	142
刮泥及堆叠揉泥的步骤	26	泥板制作的步骤	70	釉料的准备	144
牛头式揉泥的步骤	28	画廊：手工制作的的作品	74	施釉	148
螺旋式揉泥的步骤	30	艺术家简介：Nao Matsunaga	76	常见的施釉问题及解决办法	152
烘干的概念	32	注浆和模具简介	78	窑炉的简介	154
烘干的步骤	35	印坯的步骤	82	窑炉的类型	156
原材料	36	单开模模具的制作步骤	86	装窑	162
氧化物	38	模具的制作步骤	88	窑炉温度与窑炉控制	164
色剂	42	双开模模具的制作步骤	92	烧窑的简介	166
陶瓷材料的存储	44	注浆成型的步骤	96	氧化烧制的概述	168
工具	46	画廊：注浆成型及模具作品	98	氧化烧制的过程	169
窑具及配套设施	48	艺术家简介：Heather Mae Erickson	100	画廊：氧化烧制的作品	170
工作室中的设备	50	拉坯的简介	102	艺术家简介：Natasha Daintry	172
施釉工具	52	拉坯机的种类	104	还原烧制的概述	174
安全流程	54	扶正的步骤	106	还原烧制的过程	175
		拉制直筒的步骤	108	画廊：还原烧制的作品	176
		拉制碗的步骤	110	艺术家简介：Chris Keenan	178
		拉制瓶子的步骤	112	盐烧和碱烧的概述	180
		制作封闭器形的步骤	114	盐烧和碱烧的过程	182
		制作有盖容器的步骤	116	画廊：盐烧和碱烧的作品	184
		制作盖子的步骤	118	艺术家简介：Robert Winokur	186
		修坯的步骤	119	木柴烧制的概述	188
		制作把手的步骤	124	木柴烧制的过程	189
		连接把手的步骤	125	画廊：木柴烧制的作品	190
		拉坯的问题	126	艺术家简介：Janet Mansfield	192
		画廊：拉坯的作品	128	乐烧烧制的概述	194
		艺术家简介：Prue Venables	130	乐烧烧制的过程	195
				画廊：乐烧烧制的作品	196
				艺术家简介：Ashraf Hanna	198

第四部分
装饰及打磨技法

200

化妆土的概述	202
化妆土的配方	204
化妆土及其表面技术	206
画廊：化妆土的作品	216
艺术家简介：Elke Sada	218
珐琅彩、描金及贴花的概述	220
画珐琅彩的步骤	222
描金的步骤	224
贴花的步骤	226
画廊：珐琅彩、描金及贴花的作品	228
艺术家简介：Alice Mara	230
雕刻及喷砂的概述	232
雕刻的方法	234
喷砂的步骤	236
艺术家简介：Maria Lintott	238
修整的概述	240
打磨及抛光的方法	242
烧制后的技术处理	244
固定及展示	248
画廊：修整的作品	250
艺术家简介：Neil Brownsword	252

第五部分
相关资料

254

培训课程	256
实习基地	258
销售	260
交易展	261
艺术画廊及博物馆	262
代理人	264
协会	266
工厂及工作室	268
供货商	270
常用表格	274
撰稿人	276
参考文献	278
术语	280
致谢	282

绪论

黏土是一种富于多样性且容易使人着迷的材料。它可以被塑造成任何可想象的形态。之后，在高温下变为永恒的形态。不同于其他材质，一旦被送进窑炉，黏土就伴随着不可预见性和神秘感。它永远不会尽在我们的掌控之中且无法保证最终结果。探索未知的领域、发现潜在的可能，激励着艺术家们不断地提高自己已有的境界和认知。

关于此书

这本书对于学生、爱好者和任何对黏土这种材料有兴趣的人来说，是实践与灵感的来源。本书对不同种类的制陶过程与技术提供了深入的介绍，并配有详尽且简单易学的说明。

本书所演示的技术，采用开放式的诠释而非指令、说明书似的语气，从不建议只有一种方法可达成目标；本书也不会指出应做什么东西；成型步骤如同机械构件，在探索技术的可能性的同时拥有更多创作上的自由；用非传统的方法挑战传统的方法；我们也会探讨最新的技术和操作实践。目的是鼓励读者的实验性和好奇心，为将来的陶艺创作建立自信心，并打下坚实基础。

本书中，除了技术和技能，每一件陶艺作品都是将一个具有强烈作者意识的概

念通过材质使之应用化和实施化的过程。这种视觉语言能够通过不同的研究方法而获得：绘画，速写，参观画廊及博物馆，或者与他人讨论想法。本书所展示的作品反映出这一概念，并对创新、工艺以及艺术家的才能进行了赞美。某些视觉符号只是刚刚成形，而更多的则是他们通过长期实践形成的。在每一部分的结尾，会有一位艺术家讲述在创造性实践方面的心得，并与读者分享创作作品背后的经验、灵感和动机。

我希望这本书能够带领读者进行一次探索和自我完善的旅程。在这一过程中，学得任何技艺都需要时间的投入，并在实践中不断完善自我，从而激发读者的创作热情，并且通过实践，使黏土成为一种艺术表达的方式、一种生活态度。

Mike Eden (英国)

漩涡，2009年10月

高度：10英寸(25厘米)

宽度：10英寸(25厘米)

直径：6英寸(15厘米)

具有不可燃陶瓷涂层的尼龙、
加层制造法、选择性激光烧结

(本图由Adrian Sasson提供)

“作品漩涡是从我已有的陶瓷处理的工艺技巧和知识到我正在使用的CAD/CAM技术的一次转变。我的目的是充分运用这项新技术，然而并非为了技术而技术，而是想要做出在传统陶艺工艺中无法创造出的作品。”

陶瓷的种类

陶瓷可在多个领域内进行探索。陶瓷的种类涵盖家居器皿、独一无二的艺术品、珠宝、灯具、牙科,甚至航天飞机的零部件。在工作室的创作中,陶艺家的作品可被宽泛地分为如下几类,但这并非是一个固定的列表。有些作品可以被模糊地归于几类中,因此,这种分类法是带有主观性的。

餐具

具有使用性,强调其功能。

Derek Ilson (英国)
瓷茶具, 2009年10月
高度: 8.25英寸(21厘米)
宽度: 7英寸(18厘米)
长度: 13.5英寸(34厘米)
手工拉坯、挤压手柄、深灰色化妆土装饰的托盘

茶具形态设计的灵感受到日本形式主义、模仿主义和抽象派理论的启发。

容器

容纳的感觉,可以具有功能性,也可以不具有。

Uwe Lollmann (德国)
容器, 2007年
高度: 13.5英寸(34厘米)
焰器, 在柴烧的龙窑中烧制7天、草木灰釉

装饰品

表面与形态之间的关系。

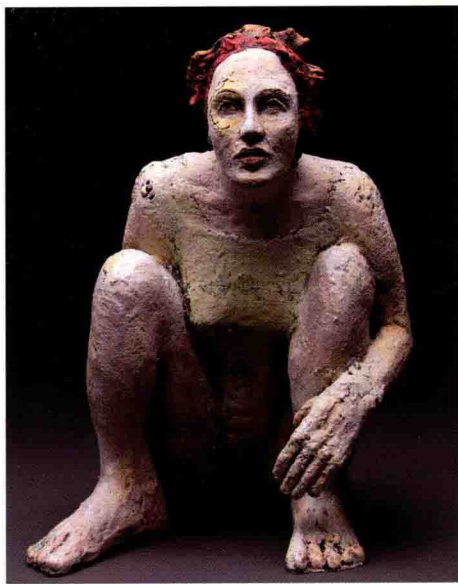

Helen Bear (英国)
佐治亚式阳台, 2009年
高度: 5.5英寸(14厘米)
直径: 11.5英寸(29厘米)
手工拉坯装饰的瓷器

利用在黑色釉下彩中浸渍过的纸页,画上线条画,再刷上一层透明釉后,洗去的颜色被重新画上。

形体

作品涉及的形态可以是人、动物或其他。

Debra Fritts (美国)

时光流逝, 2009年

高度: 20英寸 (50厘米)

宽度: 13英寸 (33厘米)

直径: 14英寸 (35厘米)

炻器、泥条盘筑、泥板成型、模具成型

这位陶艺家的作品从美国2000年后的经济衰退中获得灵感, 反映出由于美术馆的减价销售而引起的破产。作品关注于积极的态度并认为事情总会过去。

雕塑

用三维形态对创意思法进行表述。雕塑通常并不具有功能性而具有视觉性和美感。

Rebecca Catterall (英国)

浅屋檐, 2008年

高度: 4.75英寸 (12厘米)

宽度: 12英寸 (30厘米)

直径: 9英寸 (24厘米)

黏土及商用色剂、制作单件、翻模复制、搭建

逻辑与秩序的迫切敏感度是Catterall创作的复杂几何形态的起点。

装置

表达物体与环境之间的关系。

Phoebe Cummings (英国)

风景, 2010年

陈设于英国伦敦维多利亚及阿尔伯特博物馆的室内装置作品

在维多利亚及阿尔伯特博物馆的6个月中, 陶艺家在工作室中创作了一个不断演化的临时性装置, 这个装置并未经过烧制。表面的设计和模型的细节均来源于博物馆收藏的物品, 通过陶瓷这一介质, 用历史再现的方式加以表现, 作品以三维立体形象展出并被重新解读。

第一部分

材料与工具

黏土的种类	14
其他材质	18
黏土配方	20
准备黏土	24
割泥及堆叠揉泥的步骤	26
牛头式揉泥的步骤	28
螺旋式揉泥的步骤	30
烘干的概述	32
烘干的步骤	35
原材料	36
氧化物	38
色剂	42
陶瓷材料的存储	44
工具	46
窑具及配套设施	48
工作室中的设备	50
施釉工具	52
安全流程	54

Caroline Tattersall (英国)
后效装置, 2008年
黏土、木材、水、陶瓷、黄铜

从天花板上不断滴下的水滴掉落到放在下方餐桌上未经烧制的餐具上, 在一段时间后, 餐具慢慢地被腐蚀。Tattersall 对无形的事物和有形的事物回归为原本材质的过程感兴趣。