

巧巧手总动员

用泥土塑造活力： 巧巧手

ZUI AI XUE DE

最爱学的

陶艺课

徐帮学◎编著

小小手工，快乐无穷。

动手又动脑，小手才最巧。

长江出版传媒

湖北科学技术出版社

巧巧手总动员

用泥土塑造活力： 巧巧手 ZUI AI XUE DE 最爱学的 陶艺课

徐帮学◎编著

小小手工，快乐无穷。
动手又动脑，小手才最巧。

图书在版编目 (CIP) 数据

用泥土塑造活力:巧巧手最爱学的陶艺课/徐帮学
编著. —武汉:湖北科学技术出版社, 2014.10
(巧巧手总动员)
ISBN 978-7-5352-7175-4

I . ①用… II . ①徐… III . ①陶瓷艺术—青少年读物
IV . ①J527-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 240541 号

总 策 划: 张海君 李大林
责任编辑: 李大林 张波军

责任校对: 张波军 李 洋
封面设计: 晴晨图书工作室

出版发行: 湖北科学技术出版社

电话: 027-87679468

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

邮编: 430070

(湖北出版文化城 B 座 13-14 层)

网 址: <http://www.hbstp.com.cn>

印 刷: 三河市兴国印务有限公司

邮编: 65200

889×1194 1/16

180 千字 13 印张

2015 年 5 月第 1 版

2015 年 5 月第 1 次印刷

定价: 25.80 元

本书如有印装质量问题 可找本社市场部更换

前言

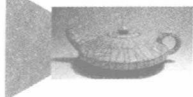
俗话说“心灵手巧”，灵巧的手是一个人大脑发育良好的标志之一。

心理学认为，一个人的智慧常常表现在他的手指上。这也就是我们常说的“心灵手巧”的理论依据。从这个意义出发，鼓励中小學生积极参与动手制作，如动手做家务、模型制作、科学实验等具体而形象的活动，这些活动能够协调大脑和其他感觉器官的动作，促进左、右脑功能的全面发展，有助于孩子们今后的成长。

然而，现在很多的中小學生都是家中娇生惯养的“宝贝”，连最简单的叠被子都不会，还要爸爸妈妈帮着叠被子。父母的溺爱使得现在很多中小學生什么东西都懒得动手，他们觉得反正自己不做也有人会帮他们做。生活上的懒惰无形中也延伸至学习上，什么都不去实践，不去动手，以致于成为高分低能的人。

优越的物质条件本来是好事，但是在优越条件下容易滋生懒惰依赖的思想，不求进取，满足现状，不去创造，创新思维和动手能力如何得以发展提高？青少年阶段是人一生中身心健康发展的非常关键的阶段，我们应该充分利用现在的优越条件，营造一个有利于培养创造能力和动手能力的环境。我们编写此书目的就是培养中小學生的动手创造能力，使中小學生以后在社会上成为高能力的人。

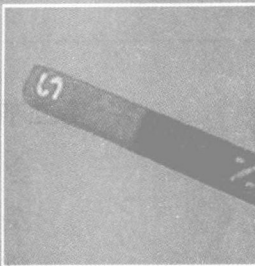
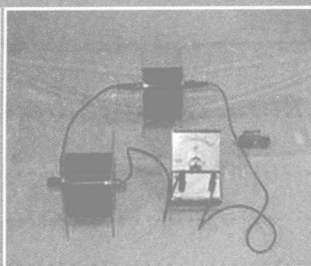
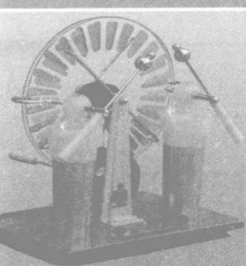
本书致力于中小學生动手能力的全方位开发与训练，希望通过精心设计的游戏、实验和问题，把动手与动脑有机结合，全面、系

统地训练孩子们的想象力、创造力、判断力、记忆力及其他思维能力，使大脑得到均衡的发展，使智力受到全方位开发。

本书把动手学习的一些新思路、新理念带给大家，本书思路清晰，内容丰富，集知识性、趣味性、科学性、实用性、实践性为一体。书中还附有具体的操作过程和实践步骤，图文并茂，易于理解，不仅能丰富课余生活，还可以提升你的学习兴趣。书中所介绍的内容以简单易做为主，如果你能坚持下来，相信一定会有很大的收获！

时代在发展，社会在进步，未来要靠我们来建设，离开社会实践，离开自己动手，就很难达到培养合格劳动者的目的。让我们一起突发新意、积极主动实践，把自己培养成为社会主义现代化建设需要的复合型人才吧！

第一章 我是小小“陶艺家”

第一节 学习陶艺小知识	2
巧手最爱“陶艺课”	2
现代陶艺有哪些	5
古今陶艺大“PK”	8
学会欣赏陶艺之美	10
第二节 小陶艺家懂泥料	13
动手分辨泥料	13
动动手“玩”黏土	15
陶艺工具我来用	18
巧手配置泥料	20
陶泥训练“三步走”	22

第二章 学习陶艺从泥塑开始

第一节 巧巧手爱上泥塑课	28
泥塑是练手陶艺	28
认知泥塑的起源	30
泥塑设备快乐用	32

第二节 泥塑技巧我也会	35
尝试塑造人物头像	35
塑造精致的五官	38
塑造生动的表情	40
捏出准确的形体	42
让衣纹飘动起来	43
第三节 小小泥塑来试手	47
泥塑挂鱼 DIY	47
泥塑公鸡 DIY	48
巧手制作泥塑猪	49
圆雕动物：马	51
巧手制作“老”泥人	52
第四节 我最爱的民间泥塑	54
凤翔泥塑简单学	54
淮阳泥塑乐无穷	56
惠山泥塑趣多多	57
杨氏泥塑“誉”天下	60
生动华丽的大吴泥塑	61

第三章 我是陶艺“造型家”

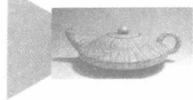
第一节 动手之前先动脑	66
对作品要心中有数	66
寓情于作品	70
陶艺创作巧构思	72

第二节 巧巧手手工成型	75
捏塑成型技巧	75
展现出泥片的魅力	77
巧用泥板成型	78
掌控泥条的韵律	80
运刀如运笔	81
掌控拉胚的能力	86
修出完美的胚体	88
第三节 巧巧手模具成型	91
压坯成型我能行	91
注浆成型我也会	92
印坯做出好胚体	93
第四节 陶艺练手小制作	96
烧制水滴形筷托	96
巧手制作紫砂壶	97
做个花插练手	100
巧手制作香皂盒	101
巧手制作“泥美人”	102
陶艺笔筒 DIY	104

第四章 我是陶艺“美容家”

第一节 用彩釉给胚体“化妆”	108
认识陶艺“化妆品”	108
亲手制作彩釉	109
掌握施釉的技法	112
学习釉下彩绘	114

学习釉上彩绘	115
第二节 用装饰给胚体“美容”	118
了解陶瓷装饰的历史	118
掌握坯体装饰	120
巧妙的色料装饰	121
学会堆花装饰	122
其他装饰手法	124

第五章 烧制自己的陶瓷

第一节 装窑知识大学问	128
细数窑的发展变化	128
选择合适的窑	130
烧成原理我知道	134
烧成气氛小秘籍	134
烧成气氛很重要	136
装窑我有大学问	138
第二节 巧手将胚体烧成	140
烧成方式我来学	140
烧成方法大放送	141
特殊陶瓷特殊烧成	145
烧成问题来解决	147

第六章 我是小小陶艺“考古家”

第一节 一起来上考古课	150
最早的陶器有多老	150
古人也会做陶器	153

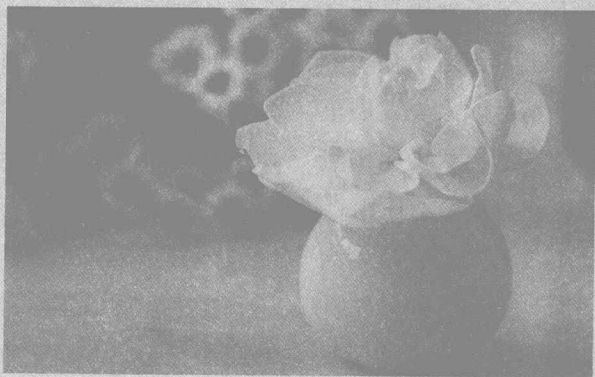

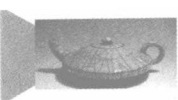
远古陶器面面观	156
陶器的纹饰我知道	160
陶瓷历史我来学	164
教你欣赏远古陶器	167
感受中华陶之“魂”	171
唐三彩魅力再现	173
把玩观赏紫砂壶	179
第二节 华夏陶艺“赞”着看	183
俗世奇人——泥人张	183
栩栩如生的惠山泥人	185
弘扬中华面塑艺术	186
石湾陶塑大观赏	187
走近景德镇陶瓷工艺	189
古瓷新声：醴陵釉下五彩	191
龙泉青瓷魅力无穷	192

第一章

我是小小“陶艺家”

平凡的泥土经过能工巧匠的精心制作，辅以火的锻烧，最终可成为举世闻名的陶器。可以说陶器是泥土的升华，是制作者心声的体现。学习陶艺就必须先认识泥土，只有把感情倾注于泥土之中才会有优秀的作品产生。

第一节 学习陶艺小知识

巧手最爱“陶艺课”

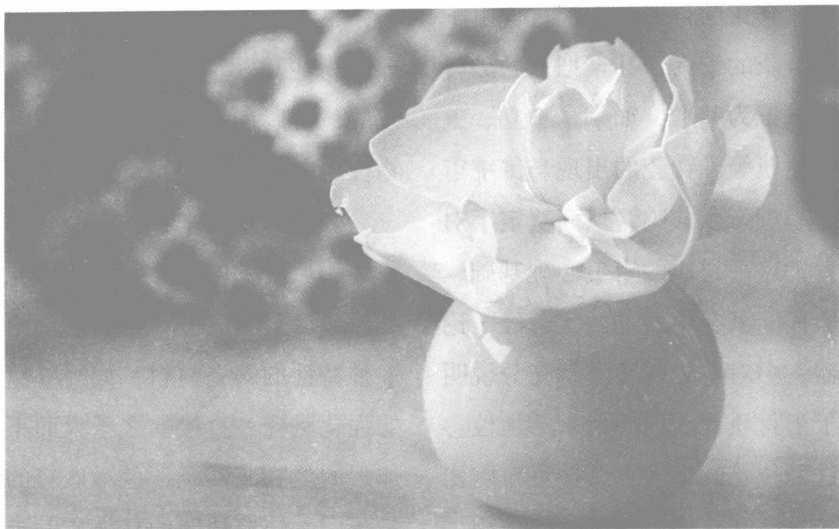
人类与泥土之情可以说是一种自然之情，人类在繁衍生息的过程中与泥土结下了不解之缘，又从与泥和火的情缘中创造发明了陶。陶的问世，标志着人类茹毛饮血、冬穴夏巢生活的结束，同时也标志着人类文明的开始。人们在日出而作、日落而息的定居生活方式下，不断地用灵巧之手化泥土为珠玉，创造出众多举世罕见的陶瓷精品。人类发展至今，先民们创造的古代文明仍然在我们生活中起着重要的作用。

陶与瓷不仅为人们物质生活带来便利，而且也为人们的精神生活带来情趣。远古半坡的彩陶就充分说明了人类在物质生活条

件相当简陋的条件下，对精神生活的渴望。在物质生活如此丰富的今天，精神的作用更为重要。数千年来，陶瓷都是以功能作用决定着陶瓷造型的外观造型样式，功能作用与美感作用的统一始终贯穿着中国、东方乃至西方陶瓷的发展。近几十年来，西方现代陶艺的兴起，陶与瓷从功能性产品逐渐演变成精神功能性的艺术作品。

西方现代陶艺的萌发有百余年的历史，但是，真正形成和迅速发展是在 20 世纪 50 年代的后半期，它的形成有以下诸方面的原因：

1. 工业革命后的 19 世纪中叶，在“为艺术而艺术”和“为生产而生产”的社会思潮影响下，

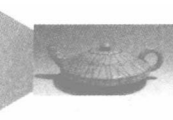

陶瓷花瓶

艺术与生产的关系日益对立，粗制滥造的机器制品使得生活灵性和生活情趣丧失，为对此作出反应，以英国威廉·莫里斯为首的手工艺艺术运动和以法国为中心的新艺术运动，倡导以手工艺艺术为本，反对工业化对生活 and 艺术的扩张，奉行“只有用自己的双手反映自己周围环境的手工艺制品是最优秀的产品”的信条。在这种手工艺艺术和装饰艺术的风潮中，现代陶艺同当时的手工艺制品一样以反抗工业化倾向，而萌发成新型艺术形式。

2. 由于泥与土这种媒体的特殊性能，以及它与火作用产生的丰富质地、肌理变化和神秘感，诱惑着众多艺术家的加盟，如雕塑家罗丹，印象派绘画大师德加、雷诺阿，晚期印象派绘画大师高更，抽象派和野兽派绘画大师马蒂斯，立体派绘画大师毕加索，现代派绘画大师米罗等，他们都先后参与了陶艺的创作。由于众多艺术家的参与，为这门新兴艺术奠定了一定的社会基础。

3. 中国的陶瓷有着悠久的历史，远在 1800 年前的东汉就烧

造成真正的青瓷。中国古代由于对玉质的崇尚，甚至把人的品行也以玉为基准，如亭亭玉立、玉骨冰肌等。青瓷的出现与传统审美心理产生共鸣，从而奠定了对青瓷这一材质的审美心理基础。唐代陆羽在他所著的《茶经·论器》中对青瓷的赞誉就充分说明了玉材质在人们心目中的地位。这种传统的审美观念一直对陶瓷的发展起着决定性的指导作用，因此，中国陶瓷的材质，始终追求精美、细致、典雅、轻薄的风格。这种材质与风格长期不变的保守观念，直接影响到韩国、日本乃至欧美。这种单一狭隘的审美取

向，束缚了陶与瓷多种材质、肌理的物性开发。现代陶艺的迅猛发展，可以说是陶瓷丰富材质的物性得以充分释放的具体表现。

4. 近几十年来，科学技术在陶瓷领域中的应用，使陶瓷内在品质有巨大的突破，不断研制出多种特性的陶瓷材料，如耐碰撞的强化陶瓷、直接炊之于火而不炸裂的低膨胀陶瓷、色嫩质轻的骨灰瓷、洁白透明的高镁质陶瓷等。这些新材质不仅为现代陶瓷产品的制作和陶艺创作提供了充足的物质条件，而且还启迪着艺术家们对新材质的开发意识和创作欲望。

现代陶艺作品

现代陶艺的产生和发展与现代科学技术有着密切的关系,现代科学技术从根本上改变了人类的生活状态,使人的物质生活得到充分的满足。但从另一个侧面来看,现代电子技术标准化和自动化的精确生产程序,使人失去

了个性的表现空间,同时也导致了人际间情感的溃散。以高情感投入的现代艺术,特别是现代陶艺恰好缓解了高科技社会中人的情感危机,高情感与高科技的互补为现代陶艺的发展找到得以蓬勃发展的契机。

巧手小秘籍

现代陶艺的开始

美国陶艺界公认,现代陶艺形式的表达以1954年彼得·沃克思到洛杉矶县美术学院(后改为奥蒂斯美术学院)教授陶艺为起始标志。彼得·沃克思反对陶艺创作中过分强调工艺性的特征,主张一种带有随意性的返朴归真的创作风格,从而开辟了一条实验新颖造型及外表肌理效果的探索之路,史称“奥蒂斯陶艺革命”。

现代陶艺有哪些

现代陶艺的类型很多,内容丰富,如何对现代陶艺进行分类并没有一个统一的标准。一般意义上把陶艺归纳为下面几种类型。

1. 观念陶艺

观念陶艺以展现艺术观念为

主要内容,艺术家通过对陶泥性质的独特演绎,对陶艺制作方法的熟练掌握,把自己的思想感情和艺术观念以及对生活的感悟经由陶艺这一特殊的形式淋漓尽致地表现出来,这就是我们通常所说的观念陶艺或者是表现型陶艺。

观念陶艺在造型上具有多样

性，不拘一格，打破了传统的成型方式，形式自由。

观念陶艺充分运用现代的材料进行创作，最大限度拓展现代陶艺的艺术空间。例如利用玻璃、金属、木材以及其他工业现成品等材料与现代陶艺有机结合，展现现代陶艺的造型语言。

在烧制上，挖掘传统意义上的烧成缺陷带来的丰富视觉语言和偶然效果，激发艺术家的创作思维，丰富现代陶艺的表现领域。

2. 生活陶艺

尽管现代陶艺以表现艺术观念为主要表现内容，但也有一些以提高生活环境品位，增加艺术情调，展现个人审美观点的现代陶艺，装点着人们的生活环境，提高了生活质量。例如极具个性的餐饮器具、灯具、花器以及观赏类陈设用陶艺作品。这些陶艺虽然也属于功能性或实用性陶艺，但和一般意义上的日用陶瓷有着较大的区别，无论在造型上、材料上还是制作工艺上，都具有鲜明的个性，具有现代陶艺的某些语言特征。

3. 环境陶艺

现代陶艺发展到今天，充分展现了艺术家的内心情感和艺术个性语言，同时把普通的瓷泥和陶土的材料特点与功能发挥得淋漓尽致。在习惯了传统材料与创

生活常用陶器

作手法的雕塑作品之余，艺术家们都在寻找一种能充分表达艺术情感、极易返朴归真、能引起共鸣、融于环境的材料进行公共艺术创作。许多艺术家们把眼光投向了最原始最古朴的材料陶瓷，最能贴近自然、尚处于真空状态的环境陶艺应运而生。

环境陶艺，是陶艺发展到一定阶段的产物。它主要是指在城市规划区域范围内的广场、公园、绿地、道路、风景名胜区、居住

区、公共建筑物及其他活动场地设立的陶艺。陶艺走出室内，脱离了文人墨客把玩观赏的束缚，成为人民大众生活的一部分，成为公共环境的构成要素之一，其本身就是人们精神文明的进步。环境陶艺作为一门公共艺术，它既体现了环境艺术公共性原则，又具有陶瓷艺术本身所含有的特征。环境陶艺在形式和内容上类似于传统意义上的室外雕塑，有抽象陶艺和具象陶艺之分。

巧

手

小

知识

库

陶器与考古学

陶器对于年代学是确定无文字文化年代的必须品，而同时亦对考究历史文化的年代有帮助。主要由中子活化进行的微量元素分析令黏土的来源可以准确确认，而热释光测试则可以估计出陶器最后的烧制日期。透过考证史前烧制后陶器的碎片，科学家得出在高温烧制过程中，黏土中的铁物质与在烧制当时的地球磁场有相同的状态。