

· 第一章 ·

CHAPTER ONE

陶艺概述

《舞蹈纹彩陶盆》

《旋纹彩陶尖底瓶》

在很久很久以前，住在大森林里的原始人，白天在野外生活，吃着地上长的、树上结的果实，晚上钻进栖身的山洞里睡觉休息，每天都无忧无虑地生活着。可是，有一天，突然下起了雨来，正在玩着泥巴的原始人踩着被雨水淋湿的泥地，快步跑回了山洞，路上留下了一行行深深浅浅的脚印。此时又打雷又闪电，天上的雷电把地上的枯树枝击中，并燃烧起来，很久很久山火才熄灭。山火过后，原始人发现，原先玩过的泥球、留下的脚印、竹篮上涂的黏土都变得坚硬无比了，有的还可以用来盛水了呢，于是陶器就这样发明了。陶器的问世成了人类文明开始的标志之一。人们在日出而作，日落而息的定居生活方式下，不断用智慧之手化泥土为珠玉，创造出无数举世罕见的陶艺精品。

彩陶是距今五千年前先人们了解了黏土的性能后，精心制作的能汲水、储藏食物和煮食等的器物。这些器物造型浑圆饱满、质地细腻、图案精美。其上水波流转的弦纹，寓意深刻的兽面纹、人面纹和抽象神秘的几何纹是彩陶的主要纹饰，这些波浪起伏、反复周旋、简洁抽象的纹饰不仅是原始歌舞升华的抽象代表，还与氏族图腾、信仰、传统观念等紧密相联。集实用与美观为一体的彩陶的出现，奏响了人类向艺术王国迈进的序曲。

秦代曾以大量的砖瓦修建长城与阿房宫，开创了将陶制品大规模用于建筑的先例。秦始皇陵兵马俑的发掘证明当时我国制陶技艺已相当成熟，大批似真人真马般的精致陶俑，在成型、彩绘和烧制的完整性方面，都展现了中华陶瓷艺术史上的辉煌成就。

汉代厚葬之风盛行，殉葬品力求丰富而精细，汉代制陶业发达，当时各地设置工场，大量烧制陶器，出现了许多姿势优美、造型生动的舞俑说唱俑和以日常用品为造型的明器。这一时期还出现了绘有装饰图案的大型陶制画像砖。在汉代，釉彩、彩绘陶、青瓷、砖瓦、陶塑都取得了很高的成就。其中釉陶是汉代的一大创造，为后来的

《唐三彩》

《说唱俑》

“唐三彩”打下了基础。

独树一帜的唐三彩陶器，造型从器皿型到雕塑型甚是丰富，加之釉色多变，施釉手法多种多样，因而显得生动、畅快、富丽堂皇，在艺术和技术上都非常高超，是我国陶瓷史上的又一项创举，并引得世界注目。

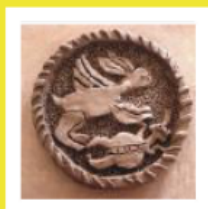
中国陶瓷工艺发展到宋代，达到了炉火纯青的成熟阶段，艺术上取得了空前绝后的成就。宋代的瓷器，造型质朴、釉色美丽，具有典雅秀丽的风格，与唐代的华丽丰满形成了鲜明的对比。由于当时陶瓷制作的生活用品几乎代替了金属等制品，所以宋代常常被称为“瓷的时代”。

元代的陶瓷生产规模扩大，大型器物增多，炼制技术更加成熟。元代瓷器造型多样，瓷器上的装饰纹样题材也很丰富，具有精致华美的特色。景德镇是明朝全国制瓷中心，它生产的瓷器数量最多，其中青花瓷和五彩瓷代表明代瓷器的最高成就。清代在五彩的基础上发展成了彩，而备受世人珍爱。

综上所述，古朴的新石器彩陶、宏大的秦兵马俑、诙谐的汉说唱俑、釉色交融的唐三彩、精美绝伦的清代青花瓷以及现代清新优雅的宜兴紫砂茶壶……中国是一个陶瓷大国，有着漫长的制陶历史，闻名于世的经典作品数不胜数。中国的陶瓷艺术曾经长期影响着世界各地的陶瓷艺术发展，在世界上享有极高的地位。

《明景德镇青花折枝山茶纹扁壶》

· 第二章 ·

CHAPTER TWO

陶艺纵情

一、制陶工具

“工欲善其事，必先利其器”。尽管手是最好的工具，但制陶时的一些常用工具也必不可少。这圆圆的铁制品是手动转台，能将捏塑的形象从各个角度来观察与修整；这大的木块是拍泥块用的木搭子，它可以拍出厚薄不同的泥板来；这红色、橙色柄的是挖泥刀，它可以挖去坯体内部多余的泥，以便防止坯烧时因器壁太厚而爆裂；还有一些工具很小巧、形态各异：像小刀似的工具是用来切泥泥的；两头尖尖的是用来刻画各种图形的；像小勺似的是用来挤压粘接泥条的……

二、基本技法

陶艺成型是陶瓷形体形成的一种工艺过程，通常有泥条盘筑成型、泥板围合镶接成型、徒手捏塑、石膏模具、辘轳拉坯等，有的成型工艺相互结合、手段多样，其中前三种成型方法比较适合少儿陶艺教学。

1. 泥条盘筑法

泥条盘筑是最古老的一种成型手段。可以用双手将泥料来回搓成均匀的圆条，也可以用工具压出泥条来，再根据所需形体造型一层层叠加或用一根长泥条作螺旋形向上盘旋筑造成型。盘筑时注意连接部位要保持一定的湿度或用泥浆粘贴。

泥条盘筑法制作的作品特点：古朴、流畅且富于变化。

泥条盘筑法《器皿》制作步骤图：

(1) 拍一泥板切出所需形状作底板

(2) 搓泥条粘接于底板，并逐层向上盘筑粘接

(3) 视作品需要可适当加宽口型，盘到一定程度后阴干待烧

《花瓶》施慧丽 廖有安 9岁

《蒸蒸日上》吴清远 9岁

2. 泥板成型法

泥板成型是现代陶艺中最为常用的成型方法之一，它制作便利，有较强的站立性。拍一泥板，按自己所需要的形状切割、卷曲，围合成一定的造型。用这种方法可围合花插、笔筒等简单的造型，也可围合、镶接成人物、器物等复杂的造型。

泥板法制作的作品特点：简洁、明快。

泥板浮雕制作《瓦当》步骤图：

(1) 拍泥板，切成圆。再用挖泥刀挖薄中间

(2) 用细短的泥条装饰突出的唇

(3) 用泥板法制作玉兔并贴于当面

(4) 用工具戳出肌理感，使当面的形象突出

《玉兔蟾蜍瓦当》韦笑池 11岁

《荆轲刺秦王》吴清远 10岁

《争奇斗艳》集体作业

3. 手捏挖空法

徒手捏塑是陶艺成型中一种最简单而又表现性最强的成型方法。徒手可以塑成小碗等简单的器皿，也可以利用整块泥删减或堆塑的方法来表现，堆塑时注意泥土要致密，等作品大致成型后，再用挖泥刀挖去中间多余的泥。复杂的作品可切割进行，然后用泥浆粘接复原。如果作品造型整体感强，则可直接从底部挖空，挖空时力求坯体的厚薄要一致。

手捏挖空法制作的作品特点：活泼、生动且具有雕塑感。

手捏切割、挖空法《牛尊》制作步骤图：

(1) 用整块泥捏塑出牛的大体形状

(2) 用铅丝从背部切开身体，并用挖泥刀挖空身体，用笔杆戳空脚

(3) 体内塞报纸，装上挖空的背，并在背上开出一个小块作盖

(4) 在盖上捏一动物作钮

《牛尊》庄梓 11岁

《幸福一家》归宇通 6岁

《说唱俑》施慧丽 廖宥安 9岁

4. 综合成型

将泥条盘筑、泥板成型、徒手捏塑等方法综合起来，则可以制作出许多造型生动的具象作品来，也可以创作出一些抽象、半抽象的现代陶艺作品。在构成作品的时候，恰当地运用点、线、面、体等要素，利用主从、比例、平衡和空间等构成法则与视觉关系展开联想，则设计出的形象往往会有意想不到的视觉效果。

《人脸包》景梅子 11岁

《幸福一家》钱紫晴 7岁

三、感受肌理

肌理就是物体表面的纹理效果，肌理似陶艺作品特有的皮肤，它能给作品带来强烈的视觉冲击力和丰富的触觉感，从而使作品更具生命力。制作肌理效果的手法多种多样。

实物压印法：将不同的织物（如：粗布、草席、茶垫、网袋等）或植物（如：树叶、藤蔓等）平放在泥板上拍打，使之在泥板上留下特有的印痕，如图《有叶子的器皿》。

线压印步骤图：

图1：将线随意摆放在泥板上

图2：用木棒用力滚压或木搭子拍打

图3: 揭去线后留在泥板上的印痕

《有叶子的器皿》周静 7岁

《搏斗》郁仲文 11岁

器具雕刻法: 用泥塑工具或其他工具在泥板或泥坯上刻、挖、贴、戳等, 使坯体呈现出特有的肌理效果, 如《搏斗》。

色泥纹揉法: 将颜色不同的泥纹揉, 横切成厚薄不同的泥板后造型, 使作品产生流动的彩色肌理效果。

色泥纹揉步骤图:

图1: 将白紫两色泥叠放在一起

图2：卷起两色泥揉压

图3：用刀将揉好的泥横切，并拍打

泥条泥球盘筑、镶嵌法：泥条与泥球似绘画中的点与线，在坯体制作中运用极其广泛，它们的巧妙镶嵌还能塑造精巧的陶艺作品来，如《密瓜罐》、《能装茶杯的包》。

《密瓜罐》顾璎璐 11岁

《能装茶杯的包》景梅子 11岁

· 第三章 ·

CHAPTER THREE

陶艺天地

神交动物朋友 感受独特世界

威风凛凛的狮子大王、势不可当的奔腾骏马、瑰丽多姿的海洋生物、神奇迷离的恐龙时代……这些是人类亲密的伙伴，永远的朋友，永恒的记忆。虽然它们有的已经灭绝，但它们独特的体态相貌、特定的生活习性、勇武的精神品质、神奇的化石之谜，一直让人类喜爱、青睐、崇拜、神往。让我们走进动物世界，神交动物朋友，去感受它们的独特生活，去表现它们的可爱形象和不屈精神，让我们与它们和平共处，共建地球美好家园。

第一课 恐龙时代

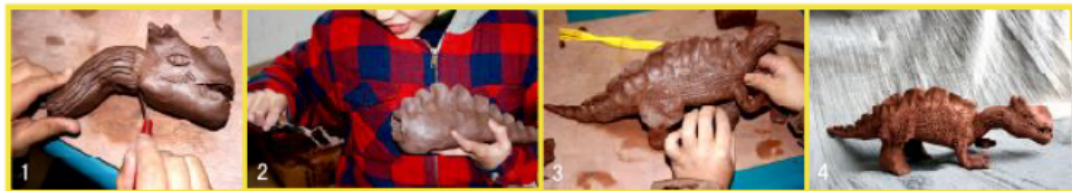
认知感悟

太古洪荒年代，地球上曾居住着一群奇特生物——恐龙。它们称霸地球，曾经长期“统治”地球，后来一起神奇地灭绝了。今天我们所知有关恐龙的一切，都是由恐龙化石得来的。

恐龙种类繁多，通常分为蜥龙、鸟龙两大类。蜥龙类长着锋利的牙齿，爱吃肉食，以后肢着地，前肢不发达，如著名的霸王龙、跃龙。鸟龙类喜欢吃草，四肢着地，大多数披着坚硬的盔甲、长着锋利的尖角，如雷龙、梁龙等。

创造表现

★制作方法

1. 用泥聚粘接做好恐龙的头与脖子。
2. 选一泥块，塑出体形，捏出剑背，并用挖泥刀挖去体内多余的泥。

3. 做粗壮、中空的后肢和小巧的前肢，用泥浆粘于身体上，并用梳子拍打出皮肤肌理效果来。

4. 将头部组装于身体，阴干后烧制。

《马头龙》高稼诚 9岁

★学习提示

①确定自己所要做的恐龙种类。

②抓住不同种类恐龙特征，用徒手捏塑法制作恐龙形象。

③用工具戳或织物压的方法刻画恐龙或覆鳞甲或身披羽毛的皮肤质感。

童画心语

a. 《三角龙》许阅晟 8岁 三角龙以植物为食，它的鼻子上长着一个短角，另外一对角像曲棍球棒。

b. 《三角龙》高稼诚 8岁 这是我到常州恐龙园看到的三角龙，庞大的身躯、狰狞的面目，体现了其好斗的性格。皮肤的质感是我用笔套戳出来的。

c. 《梁龙》石怡洁 11岁 任侣安 8岁 这些巨大的恐龙都是吃植物的，高大的身躯和长长的脖子使得它们可以吃到高树上的叶子。

d. 《剑龙》徐莹莹 8岁 这剑龙浑身插满了剑，行动起来一定很迟缓。

课题延伸

我国四川自贡是恐龙的故乡，有机会去那里看看恐龙化石，可以了解更多恐龙世界里的秘密。恐龙一般与怪兽联系在一起，我们还可以进行怪兽奇想……