

软陶艺术

软陶室内装饰设计

Ruantao Shinei Zhuangshi Sheji

陈雪芳 周平 著

武汉理工大学出版社

WUTP

Wuhan University of Technology Press

J527

37

软陶艺术

软陶室内装饰设计

Ruantao Shinei Zhuangshi Sheji

陈雪芳 周平 著

图书在版编目(CIP)数据

软陶艺术：软陶室内装饰设计/陈雪芳,周平著. —武汉：武汉理工大学出版社，2010.1

ISBN 978-7-5629-3082-2

I. 软…

II. ①陈… ②周…

III. 陶瓷-室内装饰-建筑设计-高等学校-教材

IV. TU238

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第218401号

出版发行：武汉理工大学出版社

社 址：武汉市武昌珞狮路122号

邮 编：430070

电 话：027-87394412 87384729 87395219

传 真：027-87397097

http://www.techbook.com.cn

E-mail: wwx5345@163.com

开 本：880×1230 1/16

印 张：10.125

印 数：1~3000册

字 数：320千字

版 次：2010年1月第1版

印 次：2010年1月第1次印刷

定 价：52.00元

印 刷：湖北恒泰印务有限公司

(本书如有印装质量问题，由承印厂负责调换)

C O N T E N T S

目 录

关于软陶 / 2

- 一 软陶的产生与发展 / 3
- 二 软陶艺术创作使用的材料 / 10
- 三 软陶艺术创作工具 / 14
- 四 软陶饰品制作的基本程序 / 18

软陶室内装饰的创作范围 / 28

- 一 装饰类饰品 / 31
- 二 实用类饰品 / 33
- 三 玩偶类饰品 / 36

软陶室内装饰品的创新 / 44

- 一 软陶室内装饰品的创新方向 / 46
- 二 创造性思维在软陶室内装饰作品中的运用 / 60

室内装饰品的表现题材 / 72

- 一 人物题材 / 74
- 二 动物题材 / 76
- 三 植物题材 / 79
- 四 室内静物 / 80
- 五 室外风景 / 81
- 六 几何图形 / 82
- 七 情景再现 / 83

装饰类饰品的的设计与制作 / 84

- 一 装饰类饰品的分类 / 86
- 二 装饰类饰品的造型 / 88
- 三 多种技法的运用 / 92
- 四 制作过程与实例展示 / 96

实用类饰品的的设计与制作 / 98

- 一 因势造型 / 99
- 二 巧妙包装 / 103
- 三 制作过程与实例展示 / 114

玩偶类饰品的的设计与制作 / 118

- 一 软陶玩偶的设计原则 / 119
- 二 软陶玩偶的造型与装饰 / 120
- 三 软陶人物的设计与制作 / 124
- 四 软陶动物的设计与制作 / 142
- 五 软陶植物的设计与制作 / 154

软陶 (polymer clay) 直译应是“聚合黏土”，它是由一位德国雕塑家在20世纪30年代创造出的一种特殊手工艺创作材料。它集陶土、纸黏土、雕塑油泥、橡皮泥优点于一身。由于它具有高度延展性和可塑性，操作和成型极其容易，能充分满足人们的创造欲望，一时风靡整个欧洲且至今不衰，并传到世界各地。因为原材料进口成本很高，直到国内厂商研制出了这种材料，才于20世纪末期在中国内地流传开来。虽然软陶艺术在我国创作的历史并不长，但由于不少爱好者和艺术家的参与和研究，使软陶成为在大众中传播非常快的一门新兴艺术。有人把软陶仅仅看成一个小手艺，认为不过是艺术百花园的一朵小花而已，软陶创作的作品类别和艺术形式好像也不能登什么大雅之堂。在国内，软陶甚至还没有面塑、糖人等民间艺术的影响那么大，为什么把软陶也称为一门艺术呢？实际上翻开世界艺术史，我们马上就可以找到它的历史踪影和轨迹。

有的媒体把软陶称为彩陶，事实上是有一定道理的。现代软陶所表现的方式和精神内涵与史前艺术的彩陶其实是一脉相承的。现代软陶我们可以看做史前艺术史上真正的彩陶在现实生活里的回归与超越。彩陶是最接近人性本原的艺术之一，到现今一直是一种特殊的人类“世界语”，它以直观性体现着人类的某种共同性、相通性。彩陶跨越了时空界限。在时间上，它有上下几千年的发展兴衰史，至今仍然作为一种无声的语言，沟通着现代与远古人类的心灵；在空间上，彩陶超越了民族和地域界限，以各自不同的具体风貌显示了整体上的相通性，它标志着人类所曾共同经历过的历史过程和心理过程。从彩陶这种朴素而自然的“原始艺术”里我们可以看到人类对艺术的需求有其永恒性，艺术的规律在于人性本能要求。我们现在重新揉捏这新生的“彩陶”，好像是记起了人类许久以前的一个“游戏”，一种自在与自为的本能，一种创造与自得其乐的艺术。通过这新生的“彩陶”我们可以触摸到人类先祖的心灵，通过现代“彩陶”我们和历史晤语、与世界交流、与艺术接近、与人性交融。

实际上真正的“彩陶时代”永远无法重现，软陶在今天呈现的也绝不仅仅是昔日彩陶的色彩之美、器形之美、纹饰之美；更为重要的是软陶继承了远古彩陶的自由的艺术创造精神。

在物质高度繁荣的社会中，我们现代人已不太习惯用手来制作、来创造或者仅仅是“再现”与“表现”。我们习惯于用手敲击键盘和鼠标，习惯于下载和网购。电脑已把人类曾经充满诗意和灵性的大脑进行了“洗脑”，除了“敲击”，我们已然忘记了祖辈遗传给我们的曾经进化程度极高而今却慢慢在退化的能自由创造的灵巧的双手还能做些什么。

我们把软陶定位在“艺术”领域，其实是让它回归到本原。它应该没有“工艺”那么复杂，也应该没有“技术”那么刻板。软陶可以非常“简单”，简单到只要你肯动手，分分钟就可有“作品”问世。正是因为软陶“简单”，才具有无限的可能性。本书中的图例所展现的都是学校的师生在很短的课堂时间内自由想象、学玩结合完成的“试验品”，大多作品都有原创的成分，当然因为摸索的时间尚短，还没有达到作者所期望的“美轮美奂”的高度和水平。软陶的确是我所看到的能释放我们内在无穷能量的一个好东东，它能带给您惊奇和无穷的可能性。通过网络等媒体我们也发现了世界上很多地方年轻的作者已创造出让人爱不释手甚至令人惊奇的作品，例如在各种媒体盛传的“软陶微型婴儿”，会让你觉得：“啊！软陶做的东西还真让人觉得不可思议！”

我想，如果您有机会翻看一下软陶方面的书籍和资料，并亲自动手，也许会给您一段全新的艺术体验。

编者

2009年9月

A

关于软陶

一 软陶的产生与发展

(一) 软陶的产生

(二) 软陶的发展

(三) 软陶的特性

二 软陶艺术创作使用的材料

(一) 常用材料

(二) 其他材料

三 软陶艺术创作工具

(一) 常用工具

(二) 特殊工具

四 软陶饰品制作的基本程序

(一) 前期准备

(二) 造型与装饰

(三) 成品烘烤

(四) 后期处理

一 软陶的产生与发展

(一) 软陶的产生

软陶产生于欧洲，但关于软陶具体的发明者和发明时间有两种完全不同的说法。第一种说法：据传在20世纪30年代，德国雕塑家创造了软陶这种材料，由于它具有高度的延展性和可塑性，可充分满足人类的创造欲望，很快便风靡整个欧洲，后来传入美、日等国。随着软陶材质的不断优化，以及玩家的不断探索，使得软陶在制作中，无论是造型还是色彩，都可以产生丰富而奇妙的变化，因此很快便成为教学和娱乐中启发创造性思维、培养文化气质的教材。第二种说法：1933年欧洲一位洋娃娃制作商的女儿 Mrs. Rehbinger 发现了软陶。当时软陶只是一种化学副产品，因为在第二次世界大战时，没有适当的材料做娃娃头，所以就用此化学副产品做实验。Mrs. Rehbinger 发现这种产品不但可以随心所欲地捏塑形状，经烘烤后，还可以使之硬化而永不变形。于是她便着手研究，陆续研制开发出了许多种颜色，软陶便渐渐在欧洲风行至今。20世纪90年代初期登陆我国台湾后，被台湾的软陶爱好者起名为“软陶”。

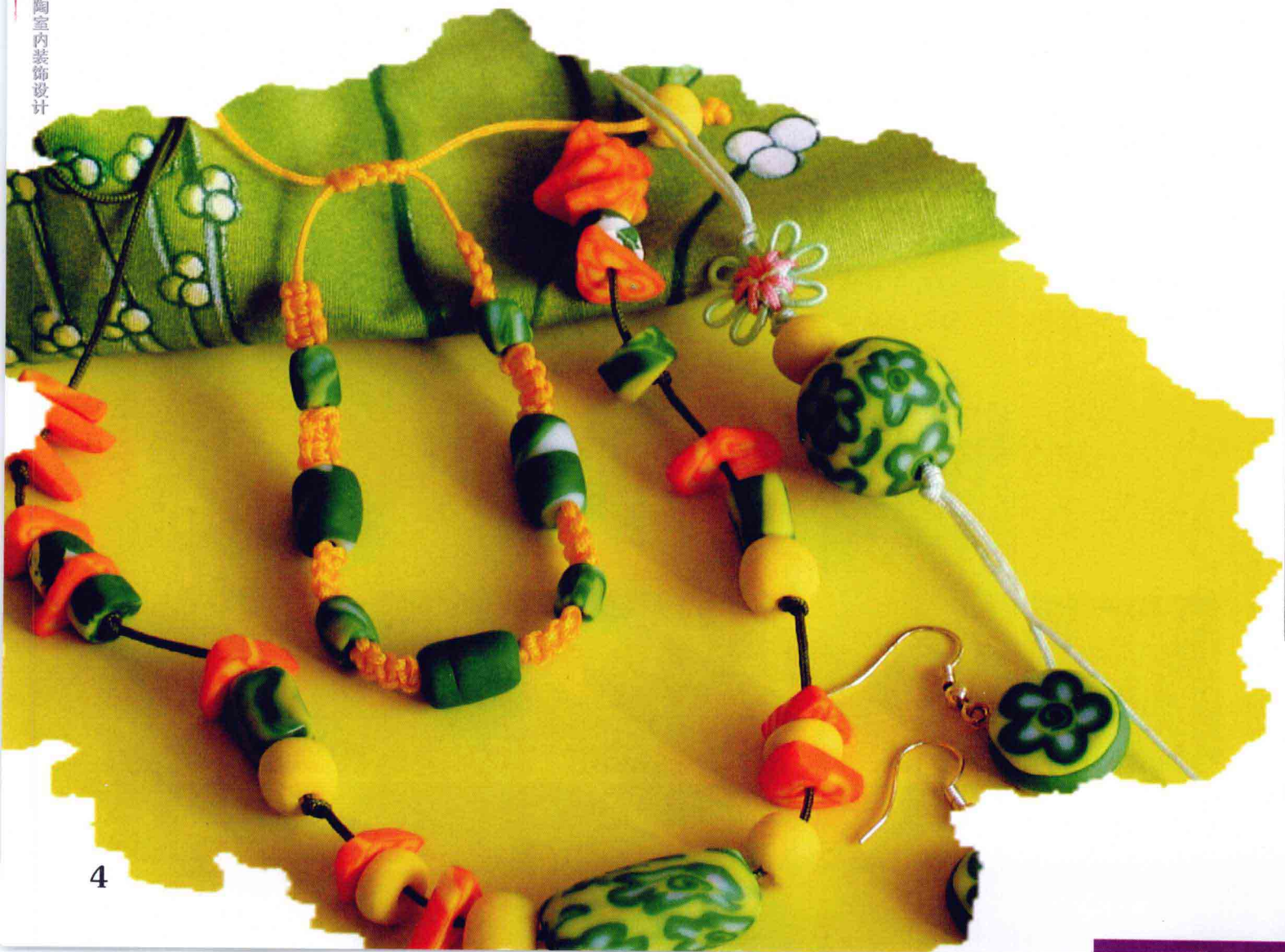

(二) 软陶的发展

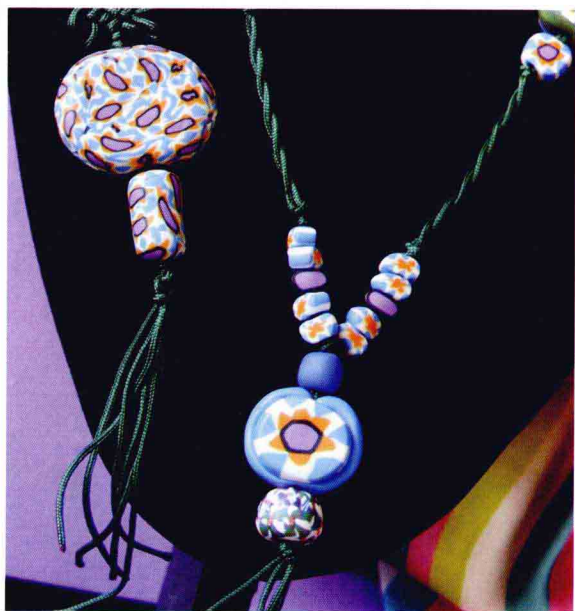
● 软陶材料的发展

软陶自产生之后发展很快，曾经有人预测“软陶将是21世纪最迷人的工艺材料”。市场上先后推出了很多软陶产品，CAMille软陶是世界上较早的软陶产品，接着国外市场上先后出现了德制、美制及日制等品牌。国内大约于20世纪90年代中期引入软陶后，也陆续研制开发了一些软陶产品，多集中于江浙、北京等地区。每一种品牌的软陶，都有自己的颜色及稳定性。并且国内外许多品牌围绕着传统的软陶产品，又研发了许多特殊软陶，如液体软陶、金属软陶、珠光软陶、夜光软陶等，利用这些软陶的特殊属性，再运用一些独特的技巧，可创作出具有透光性、折光性及金属质感等特殊视觉效果精致饰品与软陶艺术品。

● 软陶制作的发展

软陶艺术的历史虽然不长，但许多软陶艺术家和爱好者根据各自的爱好和定位，从其他艺术领域中学习与借鉴，探索出了很多制作方法。其中花色土条的设计最著名，也是最有趣的一种玩法。花色土条简称“花条”，就是利用不同色彩的陶泥，根据不同的聚合方式，制作出各种图案的土条，再利用抽长变细的基本原理，将其变成大小可随意调节的土条，可应用于陶珠饰品与工艺品的创作。这种玩法源于玻璃艺术。玻璃受热之后，具有延展性和可塑性，如果再加入不同的矿物质，玻璃作品就会产生变化万千的光芒和色彩。随着科技的进步，软陶的延展性和可塑性已远非玻璃能及，甚至可以说创造了一种另类的工艺文明，散发出独特的艺术魅力。另外，一些软陶艺术家利用软陶还创作出许多具有独特肌理的视觉效果，如玉石、大理石、蜜蜡、玛瑙、象牙、木纹以及复古质感等等。

● 软陶市场的发展

近年来，不仅有许多软陶艺术家和爱好者陶醉于软陶艺术品的创作，也有许多商家致力于软陶饰品的研制与开发。目前许多大中型城市的饰品批发市场和零售市场销售着形形色色的软陶饰品。不仅如此，互联网上也有许多企业网站和个人网站经营软陶饰品。这些饰品品种繁多，变化万千，按其用途分大致分为两大类，即服饰品和室内装饰品。

互联网的利用使软陶这一领域的各个方面得到了更快的发展。首先，软陶爱好者迅速增加。许多企业和个人在网上推销自己的商品和个人作品，不仅信息传播快捷，同时精美而真实的图片吸引了大量的手工族。其次，软陶创作的技巧不断增加。许多软陶爱好者利用网络相互交流软陶创作体会、分享创作成果、解决创作难题。他们将自己创作的作品发布到网上，介绍操作方法，彼此互相学习，互相促进，对软陶技巧的宣传和发展起到了非常有效的推动作用。另外，互联网极大地方便了软陶商品的交易。可以说任何想要的东西，只要在网上搜索、求购，都能得到。目前，追求个性化是许多消费者购买饰品的首选，方便快捷的互联网恰好为买卖双方提供了一个特殊的交易平台。

（三）软陶的特性

● 软陶的可塑性

软陶能够制作成各式各样的精致饰品和艺术品，主要得益于其较强的延展性与可塑性，其柔软度比一般黏土低些，也为制作各种造型及花条提供了有利的条件。但当气温过低或过高的时候，软陶的柔软性会发生很大的变化，需要通过一些方法进行调节，使其柔软性和可塑性达到最佳状态。

冬天气温较低时，软陶稍硬一些，可以通过添加适量的软化油、温水浸泡等方法使之变软。夏天气温较高的时候，软陶又太软，可用冷毛巾反复擦拭来降低手的温度，也可以将陶泥擀成片状，再在桌面上摊开一段时间，直到软硬适中为止。

软陶不仅可以单独使用，创造很多作品，同时还可以与布类、木头、金属片、亮片、玻璃等材质结合使用，塑造出许多具有独特造型的作品。

● 软陶的安全性

软陶在制作的过程中,经常与人体皮肤反复接触,且其他的生活器具也难免沾染少量碎末,另外作品在烘烤的过程中会挥发出一些气体,这些是否会对制作者的身体造成一些急性或慢性的伤害呢?所以软陶产品的安全性是制作者最为关心的话题。

软陶是一种合成材料,其成分主要是食品包装级塑脂原料,再加上一些无毒的染料、软化剂及有机溶剂等。目前市场上的软陶品牌很多,产品质量良莠不齐。选择软陶时一定要检查商品包装上是否有相关部门检验合格的标识,只要有合格的标识,就表示这是对人体无毒、无害、无刺激性的软陶产品,玩者可以放心使用。

经过安全认证的软陶,在烤箱烘烤成型的过程中,散发的气体也是安全无毒的。软陶在正常的情况下烘烤温度为 $110^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$,烘烤时会闻到些许塑胶味,此为正常现象,不会对人体有害。但是如果温度超过 200°C ,不但会使成品烧焦、熔化,甚至可能引起燃烧,产生含有氯的刺激性烟雾,所以烘烤时要注意控制时间和温度,以保证安全。

鸟类对烟雾高度敏感,所以在烘烤软陶时,最好将家中的小鸟隔离,以免对小鸟造成刺激。

另外,软陶适合3岁以上的小朋友使用,但是12岁以下的小朋友必须要有家人或老师陪同、指导,尤其是在使用尖锐工具及烘烤时要特别注意。

● 软陶的保存

在软陶制作过程中，准备的软陶常常会用不完，有时作品也不能一次性完成，那么用剩的软陶材料及未烘烤的半成品就需要妥善保存，否则软陶材料会挥发一些物质，软陶的延展性和柔韧性会受到影响。

软陶本身不含水分，虽然不会像纸黏土或面包一样因保存不良或存放过久而变干，但是它会挥发少量物质，需要用铝箔、蜡纸或保鲜膜包好，放在阴凉的地方。一定要避免阳光直射，更不能置于高热的场所，以免软陶因紫外线及高热的影响而产生化学变化，导致软陶变质。

二 软陶艺术创作使用的材料

目前 软陶创作中使用的材料很多。为了满足软陶艺术家和软陶爱好者的创作要求，拓展软陶的创作空间，一些软陶经营厂家在普通软陶的基础上研制开发了许多特殊的软陶和其他材料；一些软陶艺术家和软陶爱好者在长期的实践中，根据特殊的创作要求以及个人爱好，自己发明了一些特殊的材料。现在市面上的软陶品牌有很多，但各家的材质特色都不一样。有些土很硬，需要揉捏很久才能使用；有些土很软，在塑型时很容易变形；有些土不适合造型，只能做土条装饰珠子；有些土虽不适合做土条，但作为打底的泥很好用……因此要根据所做的作品去选择合适的软陶和其他材料。

（一）常用材料

- 一般软陶土：有数十种色彩，此处值得一提的是透明土，在烘烤后呈现半透明的效果。荧光色可创造出一些特别鲜艳的效果。另外还有夜光土，在黑暗中会发出荧光。
- 液体软陶：和透明的软陶土具有同样的效果，它除了可以当软陶和软陶之间的黏着剂之外，更可以用来作为涂料和填充剂。
- 石头土：为有色的半透明土加入纤维所制成。一般直接用来做具有石头效果的作品，不能用来做土条切片贴花。
- 金质 / 珍珠土：内含特殊的金质 / 珍珠粉末，使其具有特殊的金属 / 珍珠质感，还可以相互混色，混色后仍带有金属效果。

（二）其他材料

● 铝箔及PVDC保鲜膜：铝箔可用来制作软陶的内坯，或在必要时包覆在内坯外层，在完成作品后方便软陶与坯体分开。PVDC是市面上可买到的保鲜膜之其中一种，其材质属于不透气的胶膜，与常见的PE保鲜膜可透气的性质不同，所以可用来保存软陶材料。

● 彩色铅笔：将彩色铅笔的笔芯削成碎末混合在软陶里，可做出一些表面具特殊肌理的作品。另外，在软陶及液体软陶的转印作品中，可用彩色铅笔绘上颜色，转印上去。

● 透明漆及透明喷漆：在完成包覆有金箔或上有金质粉的作品之后，必须喷或涂上一层透明漆，使其表面形成保护膜。透明(喷)漆要选择不会腐蚀软陶的种类(以保利龙喷漆较佳)。此外，一般透明漆有平光及亮光两种，若只是要保护作品表面，希望作品不会泛光，要选用平光的，若是希望作品能光亮，则要选用亮光的。表面上漆时，须注意天气不好时不可上漆，否则会不易干固而使表面很黏。另外，若用涂漆的方法，要适度稀释，否则易留下笔触。

● 造景水：在模型或软陶作品中制作水的效果，可以依据情形需要加入适当的染料以做出特殊的效果。在使用时依照树脂和硬化剂以2:1的比例调配(各厂牌的混合比例若有不同，视其厂商的建议比例做适度调整)，一定要搅拌至混浊状才可以使用。

