

适合
各个年龄层的
读者

瓷泥

创意

精彩案例·趣味生活·亲切实用

CREATIVE LAB

实验室

廖雨注 著

本书介绍了陶瓷技法、陶瓷工艺、陶瓷基础知识
是一本生活陶瓷创意制作手册
自己动手创作生活饰品，用创意装点生活

上海人民美術出版社

适合
各个年龄层的
读者

瓷泥创意实验室

Creative Lab for Kids

廖雨注 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

瓷泥创意实验室 / 廖雨注著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5322-9185-4

I. ①瓷… II. ①廖… III. ①陶瓷艺术—技法 (美术) IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第203809号

感谢与我一起努力完成作品的小小艺术家们:

余乐添、庞雅心、张瑾、李佳欣、李知颖、沈蔡琪、瞿芷雨、郑凯麒、郑天明、马贝叶、黄子琦。

瓷泥创意实验室

著 者: 廖雨注

策 划: 陈 铖

责任编辑: 陈 铖

装帧设计: 袁莉莉

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 宁波市鄞州立策印务有限公司

开 本: 700×910 1/12 7印张

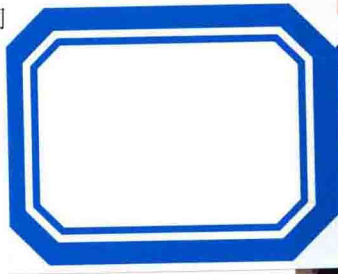
版 次: 2014年9月第1版

印 次: 2014年9月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9185-4

定 价: 38.00元

适合
各个年龄层的
读者

瓷泥创意实验室

Creative Lab for Kids

廖雨注 著

上海人民美術出版社

前言

怀着教育者特有的敏感和对生活的认识，借着孩童般的天真，希望作品能表现得清新淡雅，平淡中又能涌现出生命的激情。一件件作品平静地叙述着一个故事，表达着对陶瓷艺术的喜爱，表述着对中国传统艺术形态执着认真的研究和学习，表露着对陶瓷艺术如醉如痴的沉迷。

本书为初学者学习陶艺这门古老艺术提供了示范和必要的讲解。因为艺术是相通的，所以有许多基本程序与其他专业人士使用的方法有相似之处。当然也有不同，每个陶艺制作者都有各自的独到之处和对陶瓷艺术的理解和认识，精妙之处各有千秋。本书以简单易于操作的成型手法，亲切实用的内容鼓励初学者在学好传统技法的基础上，更进一步创新出其他的方法。随着系统的学习，你将达到一定的水平，清楚哪一种方法更适合完成自己的创意。希望你能用这些基本方法创作出新颖、别致的作品。更重要的一点是保持宁静的心态和十足的信心，在体验新技艺的同时也能得到个性的发挥、艺术的享受。

做一位富有生活情趣的老师，一直是我努力的方向。因而指导孩子们亲手制作生活中的小物品：泥板成型的个性茶杯、镂空制作的仿古香薰、模压成型的果盘、手捏成型的与众不同的陶艺饰品、风铃、花瓶花插、瓷盘、摆件……身边生活中用的、书桌上摆放的、墙壁上挂的……给孩子一份清新的生活。这本书重点不在于如何正确地制作，而是要给孩子的创意以自信，给予孩子面对生活的态度，以艺术氛围营造热爱美的生活态度，欢乐度过生活中的幸福时光。能自己亲手做生活用品的小孩更懂得东西的珍贵与价值，并会成长为更加阳光、健康、温暖的人。

1	第一章	“瓷”言片语	5
		念念有“瓷”	6
		我的创意	7
		制作过程	8
		拓展与延伸	10
		创意展开	12
简单可爱的风铃			

5	第五章	“瓷”言片语	45
		念念有“瓷”	46
		我的创意	47
		制作过程	48
		拓展与延伸	50
		创意展开	52
简单唯美的花器			

2	第二章	“瓷”言片语	15
		念念有“瓷”	16
		我的创意	17
		制作过程	18
		拓展与延伸	20
		创意展开	22
纯粹简洁的茶杯			

6	第六章	“瓷”言片语	55
		念念有“瓷”	56
		我的创意	57
		制作过程	58
		拓展与延伸	60
		创意展开	62
素雅恬淡的信插			

3	第三章	“瓷”言片语	25
		念念有“瓷”	26
		我的创意	27
		制作过程	28
		拓展与延伸	30
		创意展开	32
玲珑剔透的香炉			

7	第七章	“瓷”言片语	65
		念念有“瓷”	66
		我的创意	67
		制作过程	68
		拓展与延伸	70
		创意展开	72
大气幽雅的瓷盘			

4	第四章	“瓷”言片语	35
		念念有“瓷”	36
		我的创意	37
		制作过程	38
		拓展与延伸	40
		创意展开	42
亲切温柔的果盘			

8	第八章	“瓷”言片语	75
		念念有“瓷”	76
		我的创意	77
		制作过程	78
		拓展与延伸	80
		创意展开	82
清新随意的摆件			

第一章

简单可爱的风铃

艺术让我们插上翅膀，
把我们带到很远很远的地方。

——（俄）契诃夫

聆听快乐声音

独“瓷”一枝 温润江南越窑瓷

越窑是我国历史上最早的瓷窑之一，是最著名的青瓷窑。窑址在慈溪、余姚、上虞、绍兴一带。这里在唐代属越州管辖，故称为越州窑，简称越窑。

越窑青瓷受釉料成分不同的影响，同为青瓷的釉色，有偏青、偏绿、偏黄、米灰的变化，但总体的釉色体现为静穆和悦。温润如玉的釉质，青绿略带金黄的色彩能完美地烘托出茶汤的绿色。瓷器装饰以光素为主，也有划花、刻花、堆贴和镂空的纹饰。以划花为多。常见的纹饰是花鸟、水草和人物等。线条流畅简洁，纤细生动。晚唐五代时期的越窑青瓷被称作“秘色瓷”，釉面青碧，晶莹润泽，如宁静的湖水一般，清澈碧绿。

吴越灭亡后，越窑的烧制受到冲击，质量有所下降。南宋时，越窑烧造青瓷的瓷土和材料出现枯竭，越窑青瓷的龙头地位被新兴的龙泉窑所代替。

五代 越窑划花宴乐人物执壶
高 16.8 厘米
口径宽 7.4 厘米
北京文物工作队藏

周日下午，手捧书本静坐在窗前，看着玻璃窗外的天空像被蒙上一层薄薄的纱，有种久违了的清闲、淡然的感觉。风儿轻轻地吹动着风铃，发出清脆的声音，美妙而让人心静。那无垠的空间，带来无尽的遐想：一会儿幻化成古代制瓷人，来到青山绿水的江南，拿着各色笔，在素瓷上轻描细画、婉转刻画，随意挥洒着喜欢的釉色。点滴间，一件件精美的瓷器随着窑火的炼烧应运而生，越窑这温润的色泽也如文人的儒雅。一会儿又幻化为考古学家，来到满眼黄土的陕西，随着地宫墓门的打开，急不可待地去探索法门寺秘色瓷的神秘故事……

总是有那么一缕清纯的风，调皮地吹动窗前的风铃，拨动你的心弦，用叮当声把你从遐想中带回现实。

春日里，在阳台的梁檐挂上一串风铃，风动曼妙，听其声能让人心思灵动、满面春风。

夏日里，在自家的门檐挂上一串风铃，风动清凉，听其声能让人心灵安静、神清气爽。

秋日里，在弄堂的口檐挂上一串风铃，风动沉稳，听其声能让人心平气和、海阔天空。

冬日里，在卧室的窗檐挂上一串风铃，风动流转，听其声能让人心旷神怡、笑傲风月。

轻轻敲打的叮当声，宛如父母的叮咛、亲人的低诉、情人的呢喃。在梦幻的叮当声中，恍若回到烟雨中的江南故乡。行色匆匆的旅人，相逢在山水间，淡然相处，不争艳，不夺色，不求名，不为利，沉静而善良。每个人都安静地存在，安宁地度日，静守着流年里简约的幸福，温润如瓷。

瓷话·小故事

《神秘惊艳秘色瓷》

越窑青瓷在中国陶瓷史上具有举足轻重的地位，“秘色瓷”制作精美，釉色纯正，更是越窑青瓷中的瑰宝。

“秘色”一词出自晚唐诗人陆龟蒙的诗篇《秘色越器》：“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣，共嵇中散斗遗杯。”其赞美了越窑瓷器的釉色精美。所谓“秘色”即“保密的釉料配方”。秘色瓷是用了一种秘制的釉料配方，装入特别的匣钵中烧制的。秘色瓷造型精巧端庄，胎壁薄而均匀，特别是湖水般淡黄绿色的瓷釉，玲珑得像冰，剔透得如玉，匀净幽雅得令人陶醉。

陕西法门寺“秘色瓷”的出土，解决了陶瓷界长期以来争论不休的问题，同时有力地说明了“秘色瓷”于晚唐时开始烧造，五代时达到高峰。但其技术为皇家所垄断，秘不示人，随着时间的推移，掌握这一技艺的人越来越少，也就加深了这种瓷器的神秘感，产量少和传世量少，故世人难得一见。

我的创意

风铃是指在风吹动的情况下,发出声音的物品,多作为饰品。即在风的吹动下,通过各个铃铛或物体间的碰撞来发出声音。种类有很多,如日本风铃、八角风铃等,有单个风铃,也有成串风铃。在亚洲的一些地区,人们认为风铃能带来好运。

灵感对于设计师而言至关重要。捏塑成型技法可以帮助初学者了解泥性,随意性较大,简单易学。

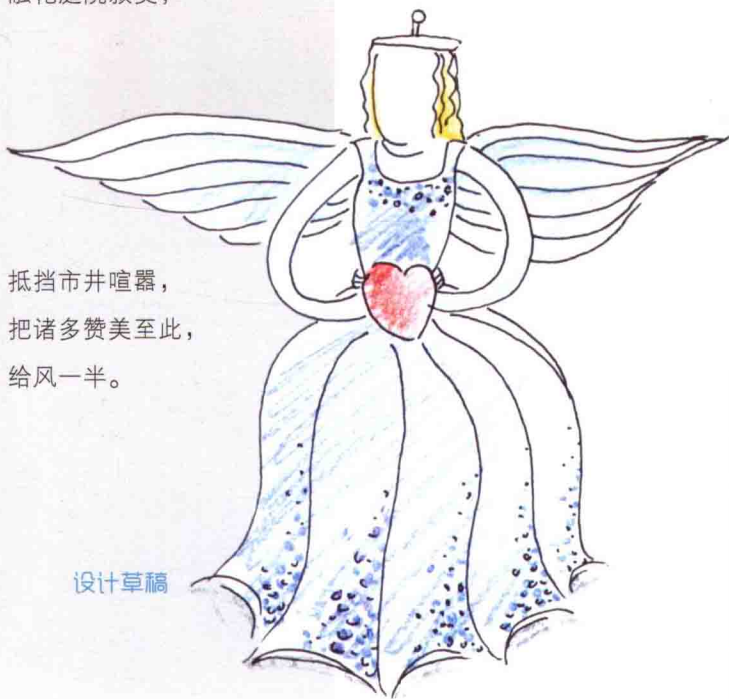

视觉灵感

风铃物语,
立于屋檐下。
整日叮咚,
是爱的絮语,
融化庭院寂寞,

抵挡市井喧嚣,
把诸多赞美至此,
给风一半。

设计草稿

设计灵感

风铃是很多人喜欢的小饰品。炎炎夏日,当微风吹动窗边的风铃,送来一阵阵悦耳的清脆铃声,此时你会不会感到一丝清凉?随风摆动的风铃声,听在耳朵里,飘荡在心里,是否撩拨起心底一种踏实的幸福感和真实的存在感?因为叮当作响的铃声,房间凭空多了一点俏皮和童趣。如若这串风铃是你亲手制作的,是不是更多了几分温馨呢?这是种快乐的享受。

造型灵感

每一位女孩都梦想着能幻化成天使,爱幻想,爱浪漫,有着自己的小小情怀,有着天使般的纯洁之美,也有着精灵般的奇思妙想。梦想自己也能长出一对能自由飞翔的翅膀,白色羽毛的翅膀最好充满着奇妙的魔力,可以把平淡化为浪漫,普通化为神奇,带来精灵的无限遐想,给你最无限的美丽,收获满满的幸福。

制作所需材料

- 泥浆
- 毛笔
- 竹刀
- 调色盒
- 各色中低温釉
- 海绵
- 吹釉壶
- 擀面杖
- 竹笔
- 铁尺

制作过程

1. 将一块瓷泥团成球状，轻握在手掌中，另一只手成杯状轻拍泥球。泥球做好后，润湿右手拇指，找准中心点，将拇指按入泥球。

2. 再润湿拇指，放入刚刚开出的孔中，用食指与拇指捻捏将孔开大些。继续边转动边捻捏，向上、向外捻压球壁使之升高。

3. 用铁尺找寻球形的中心、直径，把球形边缘分成8等份。拇指与食指共同向外挤压其中1份，挤成1个小裙角。

4. 同样手捏其他7份，调整造型，使之形成8瓣花边裙角。用掌心搓一段泥柱作小天使的身体，粘贴在花瓣裙正中。准备1个泥球、3根细泥条、1小块泥板。其中小泥球粘贴在身体正上方作小天使的脑袋。

5. 泥条两头用食指侧搓成尖形，便于粘贴环形。在小天使头顶加粘一圈光环。搓2根一样长的细泥条作小天使的手臂，粘贴在身体两侧。在泥板上切割一个心形，用手调整造型，粘贴于两手之间。在泥板上裁切出2个一样大小的翅膀，粘贴在小天使的背後。

6. 用木刀压印出花瓣裙的褶皱，调整完成小天使造型。用钻孔器从小天使头顶慢慢地钻出一个从上到下连通的小孔，便于穿线吊挂。搓3个由小到大的泥球，用同样的方法钻好孔洞。

素烧后作品

上釉后作品

釉烧后作品

- 由于手掌的温度会令泥料中的水分快速蒸发，使其变得干燥，所以采用捏塑成型技法制作陶艺作品时握在手心的泥料会干得特别快，特别容易开裂，而且泥块在手中时间越长干得就越快，裂口就越多，所以要经常用湿的布抹手，保持手的湿度，以便快速完成作品。
- 手捏成型的作品，由于坯壁薄厚不易控制，一般仅限于小型作品。

乐“瓷”不疲

坯体在施釉前都要进行彻底的清洁处理，以保证釉的附着良好。常用施釉方法有多种：浸釉法、刷釉法、喷釉法、浇釉法。

1. 浸釉法可使釉均匀附着，是最好的施釉方法。

2. 刷釉法多用于作品上施多种不同色釉，也用于具有装饰效果的施釉。

3. 喷釉法需要较多装备：喷枪、压缩机、防尘面罩等，简化时可用吹釉壶人工完成。

4. 浇釉法快捷经济，但要把握好釉的厚薄需要一定的经验。

“瓷”海扬帆

Wayne Higby (美)
温·黑格比

美国陶艺的代表人物之一，黑格比对东方文化是情有独钟的，并积极吸取其中的文化精髓。他近年创作的大型陶瓷壁饰，大量地让陶瓷材料介入到公共环境中，他没有采用常见的乐烧方式，而使用青瓷作为表达手段。青瓷在中国陶瓷文化中一直代表了文人对玉品质的追求，突出体现陶瓷儒雅温和的格调。在黑格比的作品中，这种格调呼应了云和水的主题，材料和形式真正相互关照、水乳交融。同时，整个壁饰的格局错落有致，颇具音乐感，与淡雅、宁静的展馆环境融为一体。

世界各地都有风铃，且在艺术创作上日益推陈出新。中国人所谓铃、钟、铎，与西洋人所谓的 bell、chime，在造型上、听觉上、原理上，有相当大的相似性及衍生性，所以一般人很容易将这些器物联系起来，丰富了风铃的创作与运用。

《唐朝开元天宝遗事》记载“岐王宫中竹林中，悬碎玉片子，每夜闻碎玉子相触声，即知有风，号为至占风铎”，可知中国人将碎石悬在一起，当风吹玉振，叮叮当当发出清脆的声音，称为“占风铎”，用来知风，同时达到警示、静心养性或祈福的目的。推想，占风铎应该是风铃的雏形。

风铃悦耳、清脆的声音，既有视觉造型之美，又有听觉悦耳的享受；既是居家的小摆饰，也是宗教的重要器物；它可以是轻松休闲的，也可以是庄严宁静的。另外风铃还可作为礼品，如果是好朋友送的，风铃的清脆声代表着好朋友的一声声问候；如果是情侣送的，那就代表恋情和想念。当风吹过，铃声都会让你想起送风铃的那个人，当然也会让他永远记住送风铃的你。

知识链接 风铃

创意展开

第二章

纯粹简洁的茶杯

八味心境如浓茶一杯：第一味，爱心，凡事包容，诸事忍让；第二味，虚心，为人谦虚，低调做事；第三味，清心，寻找心灵的平静；第四味，诚心，将心比心，广结善缘；第五味，信心，积极心态的力量；第六味，专心，使人生更有效率；第七味，耐心，机会总在等待中出现；第八味，宽心，学会选择，懂得放弃。

——林语堂

享受慢节奏生活

