

陶艺 设计与制作 30例

丁瑜欣 著

TAOYISHEJI
YUZHIZUO_{30LI}

化学工业出版社

陶艺设计与制作 30例

○ 丁瑜欣 著

化学工业出版社

· 北京 ·

陶艺不同于传统的产品陶瓷制作，更加注重个性和创意的展示，深受人们的喜爱，已经成为一种重要的休闲娱乐活动。《陶艺设计与制作 30 例》通过 30 个翔实而精致的实例，将陶艺制作的设计、造型制作、烧成以及上釉过程展现在读者面前，以供学习模仿。

本书适宜热爱陶艺制作的广大读者借鉴。

图书在版编目 (CIP) 数据

陶艺设计与制作 30 例 / 丁瑜欣著. — 北京 : 化学工业出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-122-30733-0

I. ①陶… II. ①丁… III. ①陶瓷艺术 IV. ①J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 247104 号

责任编辑：邢 涛
责任校对：边 涛

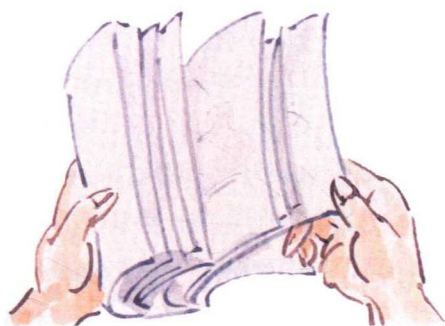
装帧设计： 溢思视觉设计 / 宋绘昱

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印 装：北京东方宝隆印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张 11 $\frac{1}{2}$ 字数 149 千字 2018 年 2 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：69.00 元

版权所有 违者必究

前言

现代陶艺是将传统陶瓷艺术的工艺特征和当今时代具有的艺术思想有机结合的产物,它涵盖了设计与工艺制作等。

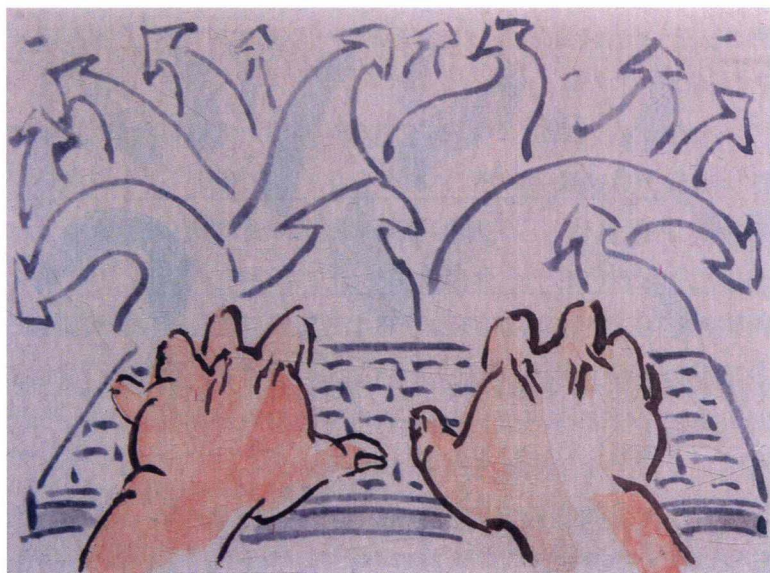
现代陶艺产生于20世纪50年代,以美国和日本引领潮流,摒弃传统工艺对陶瓷产品要求的造型规整,工艺完美,无瑕疵的制瓷观念,主张在陶艺创作中加强人性主观意识的表现,充分展现黏土在可塑性最佳的状态下所能向人展示出的无数种可能,尝试并实践了一种全新的制陶方式和审美表现,将陶艺彻底地脱离实用性而走向艺术的纯粹风格,以此开辟了一条艺术家以泥土的语言表现情感观念的探索之路。

在今天的艺术海洋中,陶艺随着经济、文化和科技的发展,它的概念变得更加兼容并蓄,更加多元化。今天“陶艺”这个词的定义更宽泛,它是现代人以崭新的视角来发掘陶瓷材料,进而依据一定的成型手段进行的一系列带有明显个性痕迹的创造。而今天,对一件陶艺作品,无论它创作表现怎样或是实用与否,已不再是人们关注的重点。而利用陶瓷材料,表现创作的过程,借以能够更好地突出人类的个性面貌,启发人对生活和创作的思考,增强人们彼此之间的关注与理解,才是它现今所存在的意义。

在人类早期的众多发明中,陶瓷材料的发现给人类社会带来巨大的便利和财富。历史上,陶瓷作为商品曾经通过著名的丝绸之

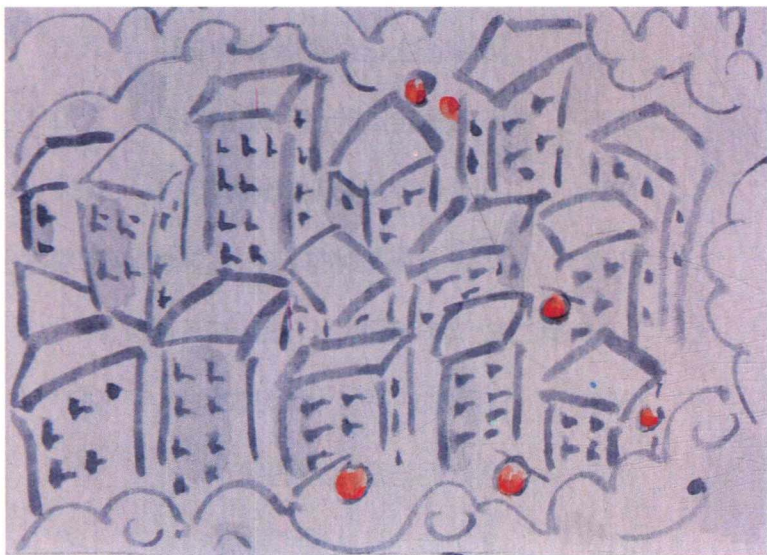
路由中国出口到西亚及欧洲各国,历经漫长而又艰辛的岁月,也只有少数人得以一览其貌。在今天,信息社会的传播渠道四通八达,你可以足不出户,只动一下鼠标按键,不仅实现了商品流通,更多有关陶艺的信息就沿着网络的触须方便又快捷地延伸至每一角落。通过媒体、视频、微信等众多的传播媒介,我们可以跨越古今中外,一览陶艺发展的现状,欣赏最新的作品,并对古往今来的奇珍瑰宝叹为观止、顶礼膜拜。大量的信息和知识的涌入,开阔了人们的眼界,丰富了人们闲暇的时光,扩充了对潜在兴趣拓展的空间,提升了审美品质,并促成了社会上各阶层的不同需求的增长。同时随着室内陈设,主题性餐饮空间的设计、茶道、花道、私人定制等新兴行业的发展,提供了陶艺存在的更广阔空间;又因人的年龄、个性、审美品味、经济能力不同所产生的各种诉求,使陶艺在契合精神需求之外更有极大的市场潜力。

在今天,各种形式的陶艺教学慢慢融入到大众生活之中。从幼儿的亲子班到中小学乃至大学开设的陶艺选修课程,再到成人的陶吧课堂,五花八门。从事陶艺制作不仅仅是作为兴趣爱好或是娱乐,它已逐渐发展成一种具有文化内涵的普及性的审美体验。这种体验融合了身体的活动(在陶艺制作过程中的一系列揉泥,动手

擀、搓、团、粘等动作)和大脑思考(对造型的要求和最终作品效果的设想)的过程,让人沉迷其中,同时体会到动手塑造的乐趣和艺术创造的快感,满足人对人性、审美、自然的另类需求。陶艺爱好课堂越来越多地被人们所熟识。它的身影不仅出现在鳞次栉比的商业区、写字楼和相对集中的文化教育机构中,更有许多“小小课堂”就以家庭的形式安静的开设在居民小区里。小小的陶艺作品连接着人与人之间的情感,即便在闲暇的交谈时,不经意的驻足中,有太多的情绪浸入其中,期盼的、欢愉的、惊喜的、失望的,俨然成为大众生活中一个独特跳动的音符,汇聚成一种理解的旋律而慰藉人心。在一定程度上,这种以家庭为单位出现的陶艺课堂,对于当地居民的文化普及有着不可泯灭的功绩,在芸芸众生中虽不璀璨夺目,却也点缀着一种别样的色彩。

陶艺作为一种独特的艺术媒介,经过一定的创作加工变身成

为我们日常可以观赏亦可以使用的存在,我们创作它们,关注它们,并珍爱它们。

丁瑜欣

2017年8月

基础篇

目录

基础篇

●●● 第一节 草图设计 001

002 1.界定你所要创作作品的用途(做什么用的?)

002 2.具体造型的分门别类

004 3.着手绘制草图

004 4.草图上记录的指示性作用

005 5.根据绘制的造型做出模板

006 6.认识理想与现实的差距

007 7.设计草图时容易出现的问题及解决方法

●●● 第二节 泥料配置 009

009 1.泥料的产生

010 2.陶泥与瓷泥的差别

012 3.了解几种典型的陶瓷泥料

014 4.练泥机的使用

014 5.手动练泥的过程

015 6.揉泥的方法

016 7.常见问题及解决方法

●●● 第三节 成型 017

- 017 1.准备工作
- 021 2.主要成型技法
- 023 3.常见问题及解决方法

●●● 第四节 装饰 026

- 026 1.印制类
- 027 2.刻划类
- 030 3.贴塑
- 031 4.化妆土类
- 033 5.绞胎
- 035 6.绘画类
- 038 7.常见问题及解决方法

●●● 第五节 施釉 039

- 039 1.釉的作用
- 040 2.釉的种类
- 041 3.釉的配置
- 042 4.釉料的研磨
- 043 5.釉料的黏稠度
- 043 6.施釉的方法
- 045 7.施釉时主要注意事项

●●● 第六节 烧成 050

- 050 1.素烧的原因
- 051 2.素烧的时间节点及注意事项
- 051 3.本烧
- 052 4.本烧的时间节点及注意事项
- 053 5.本烧后出现的主要问题及原因

实例篇

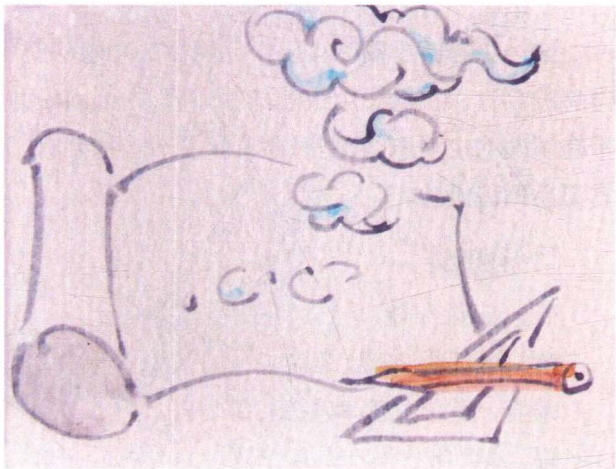
- 059 1.坚实的碗
- 066 2.花朵般的小盘
- 072 3.颇具禅意的茶盘
- 079 4.看似简单的方托
- 080 5.温暖人心的点心盘
- 082 6.变化万千的绞胎小器
- 087 7.妙趣横生的烟灰缸
- 090 8.有味道的茶叶罐
- 093 9.瑕不掩瑜的长颈瓶
- 097 10.亭亭玉立的花筒
- 101 11.可大可小的笔筒
- 104 12.余韵绵长的茶杯
- 108 13.独一无二的公道杯

111	14.沉静的盖碗
114	15.壶承的畅想
118	16.情调咖啡杯
123	17.有个性的咖啡滤杯
126	18.大体积的马克杯
129	19.别样的茶壶
138	20.流光溢彩的倒流香
141	21.香插——一花一世界
145	22.给人惊喜的插花容器
149	23.趣味小勺子
151	24.姿态万千的筷子架
154	25.色彩斑斓的化妆土盘
158	26.写意梅兰竹菊壁饰
160	27.量体裁衣的相框
164	28.绚丽的人偶
166	29.通透与清凉的风铃
170	30.永不凋落之花
173	参考文献

第一节 草图设计

在开始动手制作陶艺作品之前有一个环节是非常重要的,那就是勾画草图。通常,我们都习惯于在脑海中完成这一步,它可能只是一个轮廓不清的模糊的幻影,也可能是具体到形、色的实物最终的模样。脑海中所勾勒的图形的具体程度是因人而异的,是一种与生俱来的能力。有人对于造型本身就敏感,因此他于大脑物化的形象特征就会相对明确而具体,这一类人相对较为严谨,作品一般会有板有眼按照自身的要求而逐步成形,具有掌控作品的的能力;有人不具备这种感应,思维发散而跳跃,相对而言较为随心所欲,一般是想到哪做到哪(这样的人也占相当比例),致使作品的优劣凭借很大的偶然性和不确定因素,自己无法完全把握作品的最终效果。并且,陶艺在成型的过程中要经过诸多工序,会耗费一定的时间和能源,一旦作品烧成后,就再也无法复原。倘若经过这么多时序,作品不能令人满意,最终被丢弃,那无疑是一种极大的浪费。因此,相对于那些不擅长联想的学员而言,在制作陶艺作品伊始,就要在勾画草图方面格外用心,因为它最终决定着作品的成败,加强这种初步的规划训练是非常有必要的,也因为这种能力是可以通过后天的努力来学习并获得的。

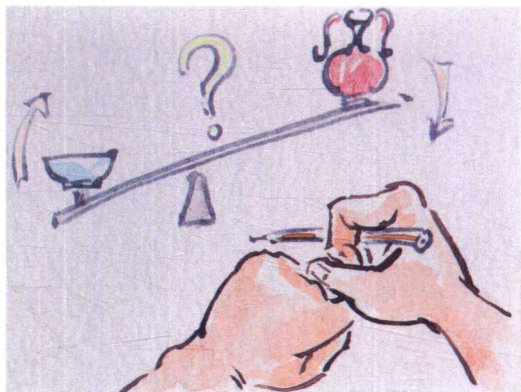
学习画草图是最简洁的方法,而且过程也非常简单,遵照这个过程,不仅会提升你对想象力的驾驭能力,也会适时加强你的严谨度,因为陶艺不仅仅是艺术范畴,它更受自身工艺性的严格限制,不了解和掌控它的工艺性,就无法创作出满意的作品,因此要认真对待,才能有所收获。

1. 界定你所要创作作品的用途（做什么用的？）

任何作品都具有实际用途也就是功能性：主要分为实用功能和非实用功能两种。实用功能是指有意识的制作出的具体用于实际使用上的造型，同时也辅助有一定的装饰美感；非实用功能则是主要用于陈设、装饰、美化作用的造型，实用性是次要的。在一件作品上，这两种功能性是同时存在的，只是主次有别，一般以一种功能为主而已。

在开始创作前，你首先要在脑海中盘算的就是：“这件作品做什么用？”这样的界定当然只是宏观上的，粗略的估算，但是首先界定作品的用途是很重要的，它决定最终作品存在的价值。同时还可以初步估量出作品的大小、体量和相应的制作成型方法；另外也可

以具体落实草稿的选择范畴。可以说带有明确的意图来实施的作品，会更有立竿见影的功效，一下就抓住主题，不至于过于盲目。

2. 具体造型的分门别类

这一步主要是要落实出作品具体的功能和使用情境，包括：具体的物化作品的名称，怎么用，用于怎样的环境，为谁而设计使用等。在这里设计就会带有明确的主观意图，同时在具体细节上也会有所表现。具体以功用来区分常见品种，分类如下。

（1）器皿类

碗 饭碗、茶碗。

盘 点心盘、茶盘、菜盘。

茶壶 侧把执壶、弯把壶、提梁壶。

罐 茶叶罐、插花罐、装饰罐。

筒 笔筒、画筒。

杯 茶杯、酒杯、咖啡杯、马克杯。

瓶 花瓶、装饰瓶。

(2) 雕塑类

人物

动物 鱼、鸟、马、狗、猪等。

植物 梅、兰、竹、菊,及其他各种花草等。

主题造型 围绕着一个主题而制作的一系列造型的组合,比如迷你小场景、室内空间一角、各类点心、菜肴、玩具系列、生物系列、植物系列、海底世界等。

(3) 特定功能类

纪念品 为某一特定事物或人物设计的作品。

陈设用装饰品 挂件、壁饰。

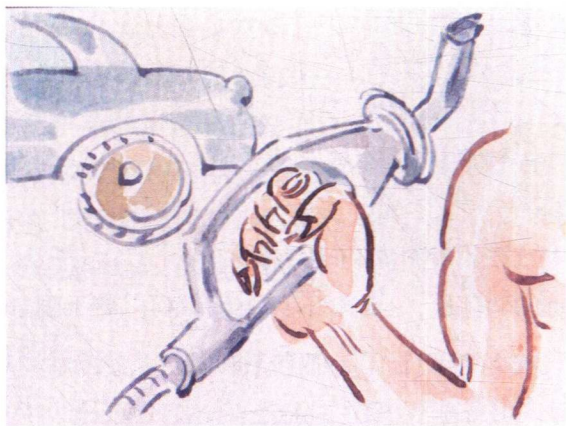
功能用装饰品 镜框、纽扣、风铃、手机座、卡片夹。

这些选择的范畴就像手握的调色板,只要选好了颜色,就可以着手画一幅图画。

3.着手绘制草图

完成上述两项构思后,我们就可以马上把要做的作品的模样在草纸上画出来。构画草图关键是大致画出作品造型的轮廓、颜色、肌理效果三方面。可以选用普通的打印纸,也可以选择速写本。画笔可以是任何你伸手就能够拿到的笔,颜色不限,不过为了突出造型特点,颜色单纯一些最好。因为是草图,不用画得过于详细,如果不善于描绘,什么立体感、三维效果之类就无需去塑造,画平面图就行。当然如果擅长这方面的描绘,画得清晰明白即可。过多的笔墨情致对于草图而言有些画蛇添足,因为在之后的实际制作和烧成

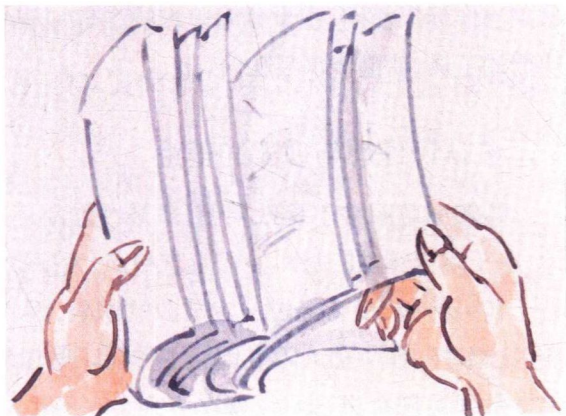
中有可能出现这样或那样的不可预料的情况,画得详尽,最终的效果可能会由于这些不可知的意外而有悖于草图的初衷,变得大相径庭,甚至是背道而驰,会使人在陶艺求知之路上徒增烦恼失望的情绪,而这些情绪,往往在还没得见它的庐山真面目而欢

心雀跃时,就会抹杀了对它的憧憬。所以,在勾画草图上要学会抓住重点。

4.草图上记录的指示性作用

在草图上,还要做一些文字或细节的记录。实际上草图是实际效果的一种示意图,它会指示并引导观者或是合作伙伴,沿着作者的思路达到预期的效果。就如同建筑大师绘制好草图后,会有助手帮助他完善并付诸实现一样。草图是一种思维上的指示,所以在草图上可以有文字的标注,这是对思考过程的记录:对当时灵感乍现一刻的感触,对于一些个人的偏好在细节上的特别流露,具体到色彩、线条的思考,对材质肌理的要求和最终效果的设计,以及在此基础上联想到的一些相关的或者毫无关联的其他事情等。草图

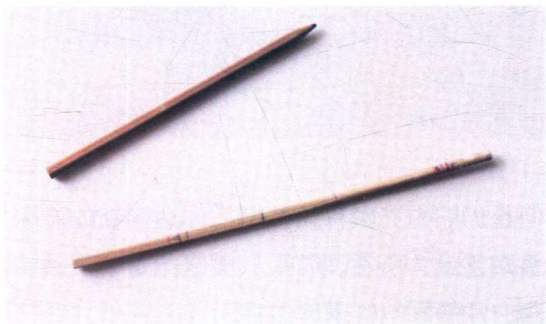
并不是简单的图文再现,而是对设计的宏观规划和思考,不只是理性的标注、记录,也有因为它引发的一些情感、情绪的流露。这些标注在实际的创作中非常可贵,因为灵感往往会稍纵即逝,如果不赶快记录下来,很可能当时

的感觉就再也找不到了。并且,这种草图很可能会成为今后创作的灵感的源泉。把每一次的草图都收集并整理好,它会在不断的创作中积累成册,未来的某一天,我们会从中获得意想不到的收获,成为创作的新起点,也未可知。所以记录并整理好它们,它将成为你的另类财富。

5. 根据绘制的造型做出模板

有些设计因为它们是独一无二的,按照草图制作就可以。但有些设计需要系列化,比如系列的杯子、盘子。在大小或高度上相同的地方,就要考虑做一致的模板,使它们在外形上达到预期的统一。模版在此只是一个泛泛的统称,对不同种类的造型模板的要求也不同。比如泥板成型系列的盘子,由于底面造型相同,可以用白纸裁出底面造型的纸模,然后再在制作过程中按照这一纸模复制,而使造型统一;有些圆形器皿在高度上或是口径上的尺寸相同,比如系列杯子的造型,相同高度(粗细可以不同),或是相同口径(高度可以不同),这时可以准备一把尺子直接用,或者用筷子、小木棍、竹签等,在上面画好长度,在制作的过程中可以随时

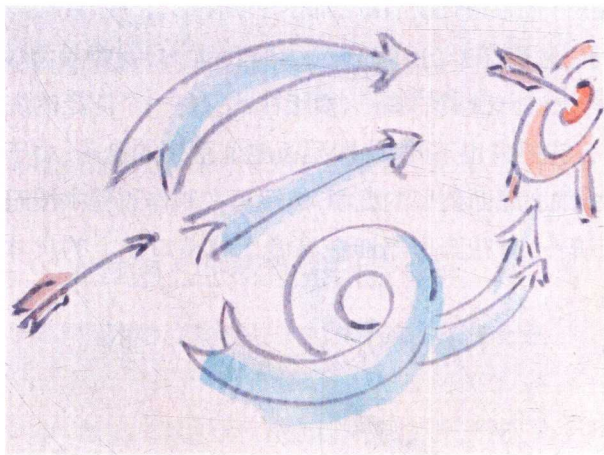

拿来当作标尺使用,也十分简单方便。总之,从这一步开始,要学会制作方便快捷的工具,使创作事半功倍。

6.认识理想与现实的差距

要知道草图并不是效果图,离最终作品还有很大的发展空间和改进余地。鉴于陶瓷特殊的材料性和工艺特点,大多数初学者对它的掌控程度多半处于初级阶段,没有经过一定成败的积累,因此还不能获得足够的经验。然而,又想在制作中最大限度地保证作品以理想化的程度再现,这种心境相信大多数学员都有过。但是,现实终究会有不可预知的因素存在。为了避免因未达到预期而产生的挫败感,就要清醒地认识到,草图的作用是初步勾勒脑海中设想造型的记录,相当于那一日、那一刻脑海中灵光乍现的一个底片。把它以造型的方式记录下来,再假以时日使它以实物的形式出现,这是理想的、顺利的状态下经历的路径。但很多时候,可能之前草图也画好了,预期的设想也完备了,可是在接下来的实际制作中受到干扰,或是主观情绪上的或是外在不可知的因素等,这些在一定程度上都会阻碍你继续下去的可能,也

有时在制作时突然产生新的灵感,就会在之前的设计构思上分叉,进而产生新的创意。此时你会面临着选择:可能会回到之前,也可能会走向新的起点,也可能综合两者再创一条新的征途……总之,在这条路上,虽然蓝图已经勾画出来了,

但是仍旧有无数种可能指引你达到新的彼岸。结果可能会与设想不同,那也是陶瓷魅力所在,所以,只要坚持走下去,认识了理想与现实的差距,也就明白殊途同归的道理。