

应用美术技法丛书

陶艺入门

TAOYI RUMEN

王柏焦 编著

湖北美术出版社

TAOYI RUMEN

HUBEI MEISHU CHUBAN SHE

ISBN 7-5394-1057-4

9 787539 410579 >

ISBN 7-5394-1057-4

J · 969 定价:16.00 元

应用美术技法丛书

陶艺入门

TAOYI RUMEN

王柏焦 编著

RP

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陶艺入门 / 王柏焦编著

—武汉: 湖北美术出版社, 2001.2

(应用美术技法丛书)

ISBN 7-5394-1057-4

I . 陶…

II . 王…

III . 陶瓷—工艺美术—技法 (美术)

IV . J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 73177 号

应用美术技法丛书 · 陶艺入门

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

E - mail: hnapress @ public. wh. hb. cn

邮 编: 430077

电 话: (027)86787105

制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印 刷: 湖北日报社印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3.5

印 数: 4000 - 7000 册

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 11 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5394 - 1057 - 4 / J · 969

定 价: 16.00 元

目 录

第一章 概述	1
第一节 中国陶艺发展概况	1
第二节 外国陶艺发展概况	4
第三节 当代陶艺的发展概况	6
第二章 陶艺坯体制作	8
第一节 粘土的选择与鉴别	8
第二节 自己制作陶土	9
第三节 练泥	10
第四节 制坯	12
(一) 拉坯	12
(二) 修坯	16
(三) 手工制坯	18
第三章 陶艺造型与装饰	28
第一节 陶艺造型规律	28
(一) 传统陶瓷造型规律 及特点	28
(二) 现代陶艺作品的造型规律 及特点	30
第二节 陶艺的装饰技法	32
第三节 陶艺的釉料及使用	34
(一) 釉料	34
(二) 使用方法	34
(三) 如何避免使用釉料 不当造成失误	37
第四章 陶艺作品的烧制	38
第一节 窑炉	38
第二节 装窑与出窑	40
第三节 烧制陶艺作品	41
第四节 如何设置小型 陶艺作坊	42
第五章 部分优秀陶艺作品欣赏	43
第一节 中国作品	43
第二节 外国作品	48

第一章 概述

“陶瓷艺术”简称“陶艺”。它包含两个基本内容，即实用性的工艺陶瓷和非实用性的陶瓷塑造。实用性的工艺陶瓷是指机械化批量生产的陶瓷器皿，在实用的同时又具观赏价值。非实用性的陶瓷塑造是指纯手工制作的形态各异的陶瓷雕塑，只具观赏价值。另外，还有一种先用机械拉坯成型，再以手工加以变形的器皿也属陶艺之列。

▷ 兵马俑（秦）

第一节 中国陶艺发展概况

中国陶瓷艺术历史悠久，源远流长。

从新石器时代的彩陶，到明、清的青花瓷，中国陶瓷可考历史已有6000年。6000多年岁月的积淀，为我们提供了丰富的制陶经验，遗留下精美的陶瓷艺术品。

几乎是从中国的陶瓷流传到西方开始，西方人便知道了在遥远的东方有一个制造陶瓷的国家且技艺相当精湛，于是陶瓷的英译“China”就成了中国的代名词，并沿用至今。

▽ 彩色陶釉骑马女俑（唐）

△ 红陶兽形壶（新石器时代）

△ 陶壶 (唐)

△ 陶罐 (宋)

▽ 陶玩具 (唐)

▽ 紫砂杯 (明)

紫砂陶

紫砂陶的制作始于北宋，盛于明清。紫砂泥包括紫泥、绿泥、红泥三种，产于江苏宜兴。紫砂陶中紫砂壶最具特色，其造型简洁、凝炼，色彩厚重、古雅，因其具有泡茶不走味，不易馊等特点而深受人们喜爱。

△ 紫砂壶 (明)

瓷器

中国瓷器，始于商代，盛于宋。

宋瓷由于其优美的造型，丰富的釉色和多样的表现手法三者之间完美的结合，为后世效仿。明代，在瓷都景德镇，单色釉和青花瓷盛况空前，并出现了五彩。清代，在五彩的基础上发展出了粉彩，而备受世人珍爱。

△ 青花缸（明）

△ 刻花瓶（宋）

△ 青花罐（清）

▷ 青花盘（唐）

第二节 外国陶艺发展概况

陶器的产生是新石器时代的标志。这一时期丹麦、古埃及相继出现了陶器。在亚述王国时代，出现了烧制釉砖作为建筑装饰工具，这种以釉砖作为建筑装饰的最发达最有成就的时代还是此后的新巴比伦王国时期。

在希腊发掘出的古代宫殿遗址中，陶器已是轮制而成，希腊陶瓷工艺价值极高，它的生动活泼与趣味盎然，与当时的其它艺术相比毫不逊色。原因在于，陶瓷画面取材于希腊丰富的神话传说，而神话传说是和当时的现实生活密切相关的。全部的希腊陶瓷画面没有重复出现的图案，其娴熟的写实技巧和柔和圆润的造型具有很高的艺术价值。

十八世纪，在工业革命的冲击下，手工陶瓷逐渐转向机械化的大生产，从而开辟了陶艺制作的新方向。于是唯美与实用、纯艺术与技术最终分离。

◁ 欧洲原始陶器

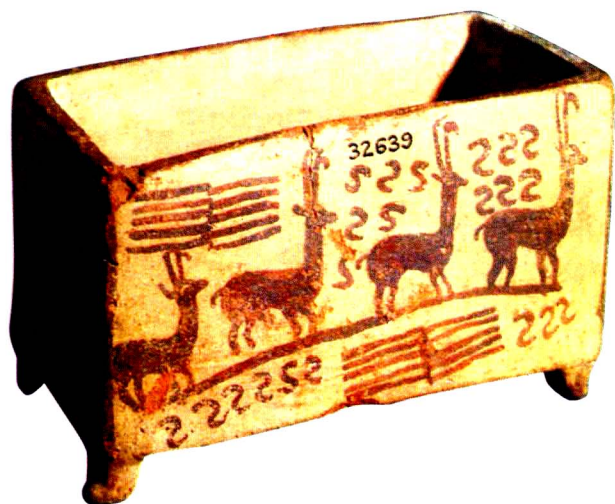
△ 日本古代陶器

△ 古希腊灰陶器

古埃及陶器

早在公元前4000年古埃及就有了陶器，古埃及的巴达瑞(Badari)民族制作的镶里边的陶器，胎面光滑，胎骨薄，为古埃及制陶鼎盛时期。

△ 古埃及陶器

◁ 古希腊陶器

◁ 美洲陶器

◁ 非洲陶器

第三节 当代陶艺的发展概况

当代陶艺,即现代陶艺。已将陶瓷艺术从实用美术推进到纯美术的范畴。美国、日本作为东西方两地的代表性国家对世界陶艺的发展起到了引导作用。美国当代陶艺以风格各异和激情表现著称。日本陶艺则更多的是在传统的基础上加以创新。

中国现代陶艺发展较晚,但已涌现了一大批优秀的陶艺家及杰出的作品。作为传统的陶瓷大国,可以肯定,随着陶艺广泛地普及和专业陶艺工作者的不断努力,中国现代陶艺在世界陶艺之林一定会重现异彩。

△ 欧洲某公共场所的陶艺作品

△ 某陶艺商店

▷ 某高档住宅的陶艺装饰品

◁ 某学院陶艺馆，学生在教师指导下制作陶艺。

▽ 学生陶艺作品

△ 《变形金刚》 彭潇(11岁)

◁ 《我的爸爸》 董意文(10岁)

△ 《鸟》 王砾(12岁)

△ 《鱼》 周冰佶(10岁)

第二章 陶艺坯体制作

坯体是指我们将揉练好的泥以机械或者手工制作加以成型后的物体。制作坯体包括以下几个基本环节：即选土、练泥、制坯、修坯和补水。陶艺制作与其它制作方式不同的是，其制作的每一环节都很重要，任何一个环节的出错都会酿成作品的最终失败。

第一节 粘土的选择与鉴别

粘土主要包括瓷土和陶土两大类。瓷土的主要成分为高岭土和瓷石，产于江西省高岭县，瓷土的土质细腻，耐高温，烧制成品精致，但可塑性差，成型难度大。而陶土的粘性强，可塑性也强，制坯成型容易，陶土在我们身边随处可见(注：各地的粘土都可制作陶土)。

△ 马口陶泥

△ 蕲春陶泥

▷ 江西瓷泥

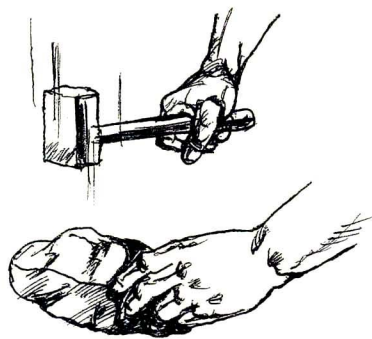
△ 某陶艺馆用本地土制作的陶艺作品

第二节 自己制作陶土

究竟怎样制作陶艺的陶土呢？我们可挖掘身边的粘土进行这样一种试验，当然做这个实验的前提是我们自己必须有一个窑炉。

在取得粘土后，首先用手挤压，看是否有粘性，能否擀成自己所需的形状。如粘性较好，可进行试烧，试烧前设置一个试烧温度，一般为 800°C ，入窑试烧至 800°C 后，粘土不熔，就说明可作制陶用。再测试其收缩率，即将粘土做成长方体，录下尺寸，待其干燥后，入窑试烧，试烧后再量其尺寸，就能知道收缩率是多少了。收缩率大的粘土，易变形，需加入适量的石英粉(二氧化磷)或烧粉(又称熟料，是煅烧后的粘土研磨成)，以减低收缩率(加入的比例一般为8-10%)。

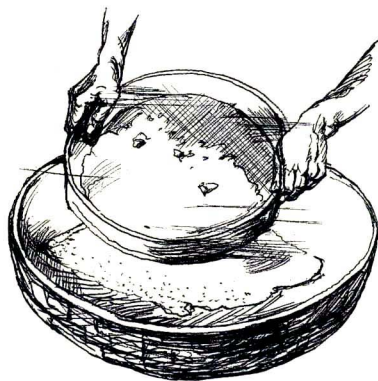
确定了可使用的粘土后，需将粘土进行精选，方法为：剔除粘土中的杂物，晒干、敲碎，然后放进容器内浸泡一天，待水完全渗入土块中后，将其搅拌过筛，滤出杂质，使其沉淀，再舀去浮水，待水分蒸发、泥团有些硬度后，可开始练泥。

① 剔除粘土杂物敲碎。

② 浸泡一天。

③ 搅拌过筛滤除杂质。

④ 沉淀后舀去浮水。

第三节 练 泥

练泥是为了达到去除粘土中的气泡和杂质,使粘土干湿均匀适中,便于制坯成型的目的。

检验练泥是否成功的最佳方法是用一根两头绑上小木棍的细钢丝(琴弦)将揉练好的泥团从中间切割开来,若切割面没有小空隙就说明气泡杂质已去,练泥成功。

练泥的方法

练泥的方法有两种:一是机械练泥,二是手工练泥,我们着重谈手工练泥。手工练泥的基本方法主要有三种:摔掷法、拍打法、菊花练泥法。

摔掷法:

即是将泥捏成团块后,从各个面向木制台板上摔掷直到合适为止。

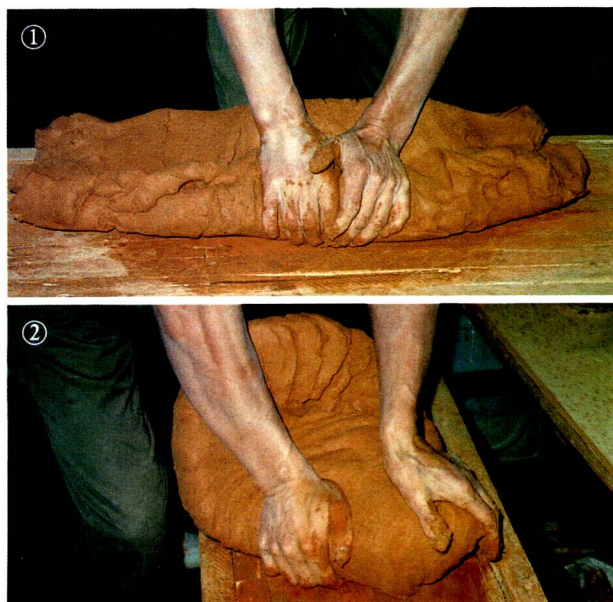
拍打法:

用木槌反复拍打陶泥,打成平板后折起来再拍打,直到合适为止。

手工练泥工具

菊花练泥的过程

“菊花”练泥法:

将陶泥揉成一团,右手将泥上提后又向中间挤、向下压并作小角度旋转,左手掌根把泥挤向中心。反复揉练,揉练出的陶泥形似“菊花”。

练好的菊花形陶泥 ▷

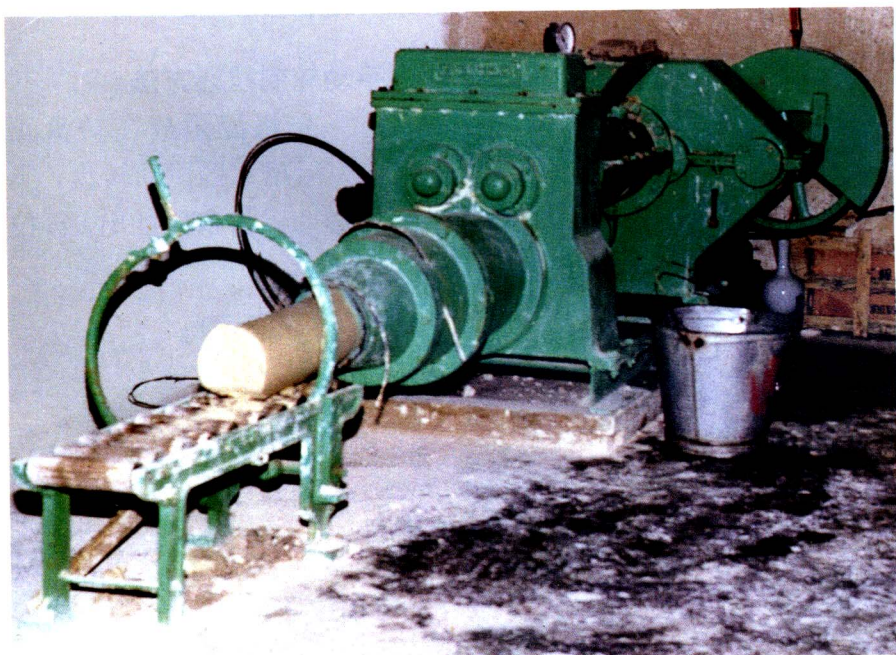
▷ 将练好的菊花形陶泥揉拢。

▷ 揉成圆柱形后，用塑料布封闭起来，隔几天浇一次水即可。

▽ 真空练泥机

机械练泥

机械练泥是用真空练泥机练泥。它是利用旋转的螺纹把泥块打碎，经真空室排出泥土中的空气、杂质，使泥土干湿均匀，便于使用。

第四节 制 坯

制坯的工艺制作过程实际上就是造型的过程，一团泥块放在我们面前，我们要将它做成理想形状，基本方法有两种：机械拉坯成型和手工制坯成型。

▷ 手动拉坯成型。

（一）拉坯

拉坯有手动轮制拉坯和电动机械拉坯。拉坯制作方法主要适合做器皿，如：坛、罐、瓶、钵、碗、盘等。手动轮制拉坯是古代一直沿用至今的最基本的拉坯制陶方法。

手动轮制拉坯方法：

先将泥团放在转盘正中，后用木棍搅动转盘，飞速转动后将木棍抽出，再拉坯。

◁ 电动拉坯机