

儿童陶艺

制作启蒙

编 著：吕月琴

江苏省校本课程精品系列

编 委 会 名 单

编委会主任 丁晓昌 杨九俊

编 委 会 马 斌 鞠文灿 董洪亮 严必友 龚雷雨
朱志平 何振国 祁建新 陈 杰 周中森
魏 惠 金正平 辜伟杰 朱春晓 石志群
于 明 万 伟 顾华明 王瑞书 朱永贞
金 玲 郭德军

名师的追求

认识吕月琴老师，得益于基础教育课程改革的浪潮。2000年，国家艺术教育课程标准研制组成立，我担任美术子课题负责人，多次到苏州参与课程改革工作，借此机会认识了吕月琴老师。作为国家基础教育课程改革第一批实验区之一的苏州，成为国家综合艺术课程改革的实验深水区，吕月琴老师就是这个改革实验中涌现出来的美术教学名师。

吕月琴老师的教学专长为小学陶艺教学。十几年前第一次来到常熟市实验小学的时候，我惊奇地发现吕月琴老师已在陶艺教学中取得了丰硕成果。步入常熟市实验小学艺术楼偌大的展厅，我看到展台上摆着吕月琴老师辅导的孩子们完成的上千件精美的陶艺作品，并听说，还有相当多精彩的作品由于展厅面积的限制无法全部呈现在展台上。由于在小学美术陶艺教学中做出的特殊贡献与成果，吕月琴老师最早成为苏州市的小学中学高级教师，而且，2007年之前，整个常熟市的小学美术教师中，唯她一人拥有这样的职称。这足以说明，吕月琴老师是一位成名早、成果多、水平高、影响大的美术名师。

2001年，在基础教育课程改革的推进下，国家第一批综合艺术课程实验在苏州市铺开。吕月琴老师积极投入到课程改革中，认真思考综合艺术课程的文化性，思考、研究如何使小学生陶艺教学这一技术性把握特别强的教学文化与艺术紧密结合。为此，她付出巨大的努力，先后推出一系列课程教学论文，发表在《少儿美术》《中国中小学美术》《中国美术教育》《画刊·学校艺术教育》等刊物上。同时，她还多次参加全国公开课展示，推广自己的美术教学思想。

吕月琴老师的小学陶艺教学，特别关注各年龄段学生对泥性以及塑造语言的把握，在搓泥条、敲泥板、滚泥球、盘筑造型、板材造型、混合造型以及圆雕的单独造型等方面进行了持久的教学探索，形成一整套行之有效的教学程序，使各年龄段小学生都能够较顺畅地把握泥塑造型的规律与方法。她的教学真正落实了《义务教育美术课程标准（2011年版）》（以下简称“新课标”）中的视觉性与实践性目标。

作为在全国有影响力的小学美术教学名师，吕月琴老师对美术教学的追求是持久而扎实的。纵观她的教学，她一直秉持关注学生审美发展的目标，坚持艺术文化的渗

透与润泽，强调课堂教学的人文性浓郁。在她的指导下，学生作业水平惊人。特别是在国家新课标颁布、全国范围美术教材重新修订、深化美术课程改革以来，吕月琴老师以“教学即研究”的美术教师专业成长目标为己任，再次对自己坚持了10年多的小学美术陶艺教学进行反思和研究，推出小学陶艺教学课程教材。作为地方以及校本美术教材，吕月琴老师的研究以整体陶艺课程体系的方式构成文本框架，以课堂教学实施的系统性、规范性、可操作性作为教材特点，无疑为全国的美术教师提供了可以推广与借鉴的教学范本。

在基础学校美术教育的第一线，美术教师的课堂教学与教育研究应该是完全融为一体的。中小学美术教师以自己的课堂教学实践本身为依据做研究，或者直接把美术课堂教学变成自己的研究课题。很多美术教师不知道应该如何做教育研究，有的不知道做什么样的研究。一旦读了这本书，就能够在吕月琴老师的教学设计与反思的字里行间，领悟到这样的道理：中小学美术教师的教育研究，时刻都“嵌入”自己日常的美术课堂教学实践中，美术教育研究本身就是自己教学的内容。因此，中小学美术教师时刻关注自己的日常课堂教学细节，并对其展开思考和寻找改进、调节的方法与策略，就是美术教师的教育研究内容。这一研究，既研究学生，又研究教师自己，研究围绕的主题都在课堂教学中。如果围绕着这些细节、问题、方法、策略再读书思考，并撰写论文，提出相关课题，就是更深入、更有层次的研究。

作为一位美术名师，吕月琴的精彩教学激发了我对其教学设计、案例文本研读的热情。我深刻地体会到，为美术名师写作的过程，就是自己向她学习的过程。因此，希望全国的美术教师在研究、学习这本著作的时候，也能够生发出这样的体验与心境，并能够及时从美术名师的辛勤付出中悟出一个道理：美术课堂教学即研究。针对中小学美术课堂教学做研究，在大教育观、大文化观、大艺术观的基础上，以整体课程的视野看待每一个教学细节，所得到的一定是学生成长与教师自身成长的双赢。

李力加

2014年5月25日于浙江师范大学丽泽花园

序二

泥火传情，巧指生美

捧起这本《儿童陶艺制作启蒙》，我的敬佩之情油然而生。当下，教师们著书立说的越来越多，但更多的是叙说自己的专业成长，专门供孩子们阅读的书籍少之又少。这本校本教材，来自于吕老师超越功利的专业兴趣，以及为人师者的不泯童心。没有儿童立场，没有对专业的热爱，是不会产生这样有生命力的作品的；也只有真正走进了儿童的内心，才会有这样丰富的创造。

翻开这本《儿童陶艺制作启蒙》，儿童的气息扑面而来：神奇的动物、古今的人物、多彩的世界……想不到陶艺的表现力可以如此的丰富和生动，或栩栩如生，或夸张达意，呈现出成人世界所缺少的那份灵动与活泼。尽管不是那么精致，却正是最童趣的表现；尽管不是那么完美，却正是最纯真的表达。

走进这本《儿童陶艺制作启蒙》，艺术的力量无处不在。孩子们在陶艺中获得知识和技能，培养审美能力，提升人生态度，在感受美、发现美的同时，更用自己的方式去表现和创造美。艺术是人生的底色，这个底色打好了，就能够包容未来人生发展中的各种色彩。一个热爱艺术的人一定是热爱生活、积极向上的。

品味这本《儿童陶艺制作启蒙》，校本教材的价值得到彰显。不可否认，受应试教育观念的影响，当今学生的学习生活比较枯燥、发展方式相对单一。儿童的成长需要丰富的精神养料，可我们给予他们的太少了。随着基础教育课程改革的不断推进，校本课程已经走入了人们的视野，但更多的只是停留在“课表”上；即使落实在课堂中，也只是随意的、临时的拼凑。课程是有组织、有计划的教育活动，教材是课程的基础。当前，校本教材建设成为制约校本课程实施的瓶颈，编著高质量的校本教材是校本课程建设的当务之急。吕老师编著这本校本教材，正是顺应了课程改革的需要和学生发展的需要。

常熟市实验小学是“全国艺术教育先进学校”“江苏省艺术特色学校”，构建有选择的课程成为学校艺术建设的重要方向。器乐、舞蹈、绘画、手工……丰富的艺术形式成就了学校艺术教学的大花园，而陶艺就是七彩花束中最鲜亮的那一束。在长期的教学和实践 中，吕老师不断地学习、探索和思考，积累了丰富的陶艺教学经验。凭着对艺术和儿童的热爱，她沉浸于艺术和儿童的世界，寻求着两者的有机融合，陶艺成为她架构艺术和儿童世界的有效载体。在7年前出版《泥火传情》的基础上，她持续开展研究，这次编撰的著作获“2013年江苏省优秀校本课程评比”一等奖，是几年来陶艺教学创新的又一重要成果。

泥火传情，巧指生美！我们相信，在吕老师的不断探索下，陶艺一定会成为学生素质发展的大教室，成为成就学生出彩人生的大舞台。

金一民

2014年9月17日

contents 目录

第一章

解析陶艺技法/1

泥条的盘筑、编织与拼搭	2
泥板的叠加、拼合、包裹与刻线	7
泥板浮雕	12
肌理的感受与表达	18
陶瓷釉上、釉下彩绘	26
手工拉坯	31

神交动物朋友/35

爬行之王——鳄鱼	36
狮王进行曲	40
我的大象	44
忠诚的狗	48
可爱的鸡	52
田园卫士——猫头鹰	56

第二章

第三章

表现古今人物/61

表情丰富的脸	62
神奇的非洲人物雕刻	66
诙谐的说唱俑	70
丰腴优雅的仕女	74
世界奇迹——兵马俑	78
文臣与武将	82

留心身边事物/87

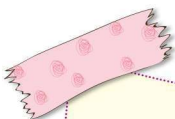
我造的汽车	88
雄伟的塔	92
美丽的花窗	96
屋顶上的珠链——瓦当	100
威武的盾牌	104
一言九鼎	108
我设计的桥	112

第四章

后记/116

第一章

解析陶艺技法

泥条的盘筑、编织与拼搭
泥板的叠加、拼合、包裹与刻线
泥板浮雕

泥条的盘筑、编织与拼搭

泥条盘筑是人类最早掌握的陶瓷造型方法之一，也是少年儿童最容易掌握的一种技法，可以用或大或小的泥点与或粗或细的泥条两种形式来分别成型或有机结合成型。捏出大小不同的泥点，拌好脂泥，根据预先构思的图稿，拼合各泥点，累积压紧成型；也可以用双手将泥料来回搓成均匀的圆条，或者用工具压出泥条来，再根据所需形体造型一层层叠加或用一根长泥条做螺旋形向上盘旋筑造成型。泥条、泥球在造型时有很大的灵活性，盘制的造型富于变化，既可以盘成一个造型独特的花瓶，也可以盘成一双小巧精致的草鞋，不需特别复杂的技术，因此对儿童来说较易掌握。

泥条可以经手搓成，也可以先拍泥片后用工具切出，还可以通过压泥条工具挤压成型。

一、泥条盘筑常用技法

1. 泥条盘筑

泥条盘筑法用泥条按照设想中的雕塑外形形体变化，一圈圈地围着筑起造型。这种方法能够充分显示材料性能和工艺制作特点，表现创作的随意性，质朴、粗放。围筑的第一步是根据设定的底部形态，用泥条盘出最基本的第一圈，然后泥条接泥条，一圈压一圈盘旋上筑，一边筑一边用指端轻压上圈泥条，使之与下面粘接。因盘旋泥条时始终围着一个方向，有呆板感，所以盘时可以改变泥条的方向、盘筑的方式，充分体现出器壁上线条的变化。运用盘泥条法塑形，会在接口处留下一道道自然的线条，显示出手工陶艺作品独有的质朴、粗犷，体现泥条造型的独特美。泥条盘筑成型就是要让学生充分发挥、体验这质朴自然的泥条魅力。

2. 泥条编织

生活中我们经常会见到用藤条或竹条编织的器物，其实泥条也可以用来编织，虽然有一定的局限性，但编织出来的器物也是五花八门、别具一格。泥条可以像传统的竹席一样贴着木板上下编织，也可以借助器物体积从某一点或某一个面开始来回或盘旋编织，还可以像少女编辫子一样编织。当然还可以将泥条在一个平面上编织好后，取来废弃的纸筒，贴着编织好的平面泥条慢慢卷，将其围筑成圆形或方形的器皿，接合处的泥条要留点空隙，以便泥条风干时收缩。

3. 泥条拼搭

将软硬、厚薄适中的泥板切成所需宽窄的泥条，进行拼合。拼合时可根据事先构思的形象从中心或边缘开始拼摆，拼出满意的图案后再切开拼搭在上层的扁形泥条，并粘上泥浆拼合，稍干后，将多余的泥浆去掉。拼合的图案可以是对称式的，也可以是均衡式的；拼搭的形式可以是平面的，也可以是立体的。阴干烧制后，将其悬挂，看起来有一种通透感。

泥条盘筑的技法有很多种，除了以上的盘筑、编织和拼合外，还有叠圈、铺排、缠绕、穿插、绕结等。独特的盘条方法可以创造出独具一格的陶艺作品。泥条盘筑的语言表现为严谨性、敦厚性和朴实感，它不同于拉坯所体现出的流动性、柔软性和迷离性，也不同于泥板成型的敏感性、脆弱性和冷峻性。它是一种理性的表达方式，由不得作者情感的肆意宣泄。应鼓励学生从多角度去思考表现，把简单的技法变成丰富的思维创造工具，从而拓展思维创造能力。

二、技法课例——搓根泥条盘器皿（出自《漂亮的器皿》）

1. 表现步骤

1 拍一板厚薄均匀的泥板做底。

2 找一个现成的器皿在泥板上压出圆形的底部外形。

3 搓泥条，用泥浆贴在圆形印痕上，并切去底部多余的泥。

4 搓粗细均匀的泥条，并一层层地向上盘筑。

5 继续搓泥条，并变换着方向盘筑、粘贴。

6 将螺旋盘、垂直排的泥条切得一样高后，用泥条继续向上盘筑成器皿。

7 采用回旋盘的形式，盘四个圆片，切开来变成八个半圆片，等距离地贴在器皿口部，并修饰器皿。

2. 学习提示

- (1) 保持泥条粗细均匀，注意双手配合、力度适当。
- (2) 盘筑时要注意连接部位要保持一定的湿度或用泥浆粘贴。

3. 作品赏析

《花瓶》：瓶身造型上小下大，颈部较细，分别用水平与垂直的泥条盘筑，简洁大方。细细的颈部再贴上圆环、泥片做的铜钱和既像虎又像龙的双耳，使本来平常的器皿一下子变得精致、细腻、秀美，还透出一股浓浓的文艺气息。

施慧丽、廖宥安作品

《水草》张立欣作品

《美丽的水仙》杨阳作品

《草裙舞》龚柔嘉作品

《器皿》汤妮作品

泥板的叠加、拼合、包裹与刻线

泥板成型是现代陶艺中最为常用的成型方法之一。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。用这种方法可以围合花插、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。从平面到立体，从具象到抽象，根据泥板的湿度可以随意变化。半干的泥板，可以做成挺直、有力量感的器物；湿软的泥板，则可以做成自由而柔美的造型；两色镶嵌的泥板还可以表现出具有版画般的作品效果。利用泥板制作陶器，应用相当广泛。泥板成型法是一种高度自由、极富想象力和创意的陶器成型法。

一、制作泥板的方法

1. 拍制法

- (1) 把泥块揉成长方形或正方形。
- (2) 用木拍子圆弧的一面由中间向两边拍打。
- (3) 用木拍子平的一面拍打，力求厚薄一致。拍时要边拍打边翻转泥板。

2. 滚压法

- (1) 取一泥块，用手掌推压。
- (2) 用手撑一侧，由中间向两边打薄泥片，或用木棍、笔杆从中间向两端滚压，使其厚薄一致。

3. 切割法

- (1) 将泥揉成所需要的方块。
- (2) 在泥块两边放上厚度、数量相同的木条。
- (3) 用钢丝紧靠木条逐层由外向里切割。

二、利用泥板成型的方法

1. 包裹法

借用饮料瓶进行泥板包裹。

用泥板包裹法制作好的洋娃娃。

含有一定湿度的泥板具有柔软性，中间包团皱的报纸后可以表现出各种各样的体积感，适用于做外型柔美的东西。报纸放入窑中经火烧会化成

灰烬。当然，用包裹法制作的形体都要在不明显的地方打一个出气孔，防止里面的空气受热后膨胀，震坏器壁。

2. 围合法

拍好的泥板随着时间的流逝，里面所含的水分会不断地蒸发，本来柔软的泥板会慢慢地变得挺拔，变得有力量感。用这样的泥板根据事先制作好的图稿围合成物象更便捷。

3. 叠加法

把茶叶罐盖在拍好的泥板上压印。

用不锈钢尺先后切下方形泥板。

从方形泥板中间挖去一块方形泥，使本来的方形泥板成为一个方形泥环。

孩子们用方形泥环拼搭建筑。

将切成相同或具有渐变效果的单个形状的泥板进行组合，或并排，或叠加，像搭积木一样拼摆，构成的作品有一种强烈的形式美感，有的作品还很抽象，让人充满无限遐想。

4. 雕刻法

用工具在单色泥板上刻、划，甚至挖空，是一种很好的方法，做出来的作品可以是具象的，也可以是抽象的。

利用双色泥板进行雕刻是一种富有创意的形式，它是利用泥湿时的粘性，在深色泥板上浇上浅色泥浆，或在浅色泥板上浇上深色泥浆，将两种颜色的泥完全揉合在一起。半干后用工具刻印，可以刻出流畅的线条、黑白的色彩效果以及版画般的刀味，构成的作品别具一格、耐人寻味。

以上方法可以单独使用，也可以结合着用，这样创作的作品可以更加生动，更加有韵味。

三、技法课例——泥球、泥条落泥盘（出自《漂亮的挂盘》）

1. 表现步骤

用木拍子拍打一块厚薄均匀的泥板。

借用圆形器具画圆，用铁刀裁出圆形泥板。

