

学前教育专业创新型精品教材
“互联网+教育”新形态一体化教材

手工实用教程

(第二版)

主
编
张功岭
杨会军

SHOUGONG SHIYONG JIAOCHENG

手工实用教程

(第二版)

主 编 张功岭 杨会军

扫描二维码
共享立体资源

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

手工实用教程 / 张功岭, 杨会军主编. — 2 版. —
北京: 北京出版社, 2020.6 (2023 重印)

ISBN 978-7-200-15683-6

I. ①手… II. ①张… ②杨… III. ①学前教育—手工课—高等职业教育—教材 IV. ① G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 121504 号

手工实用教程 (第二版)

SHOUGONG SHIYONG JIAOCHENG (DI-ER BAN)

主 编: 张功岭 杨会军

出 版: 北京出版集团

北京出版社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2020 年 6 月第 2 版 2023 年 1 月修订 2023 年 1 月第 3 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 12.5

字 数: 289 千字

书 号: ISBN 978-7-200-15683-6

定 价: 56.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572162 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

目 录

项目一 纸艺 1

- 任务一 剪纸 2
- 任务二 折纸21
- 任务三 硬纸工39
- 任务四 综合纸艺56

项目二 泥工基础 74

- 任务一 传统泥工鉴赏75
- 任务二 超轻黏土造型83
- 任务三 陶艺87

项目三 布艺 93

- 任务一 布贴画94
- 任务二 布偶与线偶97
- 任务三 丝网花艺术 100
- 任务四 其他布艺作品欣赏 107

项目四 中国结艺 110

- 任务一 中国结的制作方法 111
- 任务二 中国结编法介绍 113
- 任务三 中国结作品欣赏 124

项目五 玩具教具的设计与制作 126

- 任务一 幼儿园玩具教具概述 127

任务二	科学玩具教具制作	132
任务三	体育玩具教具制作	135

项目六 综合材料造型 137

任务一	综合材料平面造型	138
任务二	综合材料立体造型	146

项目七 环保再造创意造型 150

任务一	杯、碗、碟的创意改造	151
任务二	盒、瓶、罐的创意改造	155
任务三	环保创意服饰改造	159
任务四	其他材料的创意改造	161

项目八 幼儿园环境创设 164

任务一	幼儿园环境创设概述	165
任务二	幼儿园室外环境创设	170
任务三	幼儿园室内环境创设	178
任务四	幼儿园区角创设	183

参考文献 193

项目二 泥工基础

学习目标

● 知识目标

1. 学习我国传统泥工分类。
2. 了解陶泥基本特性。
3. 认识制作工具和制作方法。

● 技能目标

1. 掌握基本的陶艺技法。
2. 熟练超轻黏土的制作方法，提高动手能力。

● 素质目标

1. 增强对中国传统民间艺术的热爱之情。
2. 激发爱国之情，坚定文化自信。

知识点

1. 教学重点：掌握陶艺制作基本技法。
2. 教学难点：陶艺拉坯技艺，陶艺创作。

泥工又叫“泥塑”，属于雕塑艺术的一种，传统泥塑是用泥土塑制成各种形象的作品，并通过上色装饰而成的一种民间手工艺，民间又称其为“彩塑”或“泥玩”。

我国的泥塑艺术最早可追溯到距今一万年前的新石器时代。汉代先民认为亡灵如人生在世，同样有物质生活的需要，因此在丧葬习俗中出现了大量用泥塑制成的陪葬品。两汉以后，泥塑偶像的需求增大，泥塑艺术得到很大发展。到了唐代，泥塑艺术达到顶峰。宋代开始，不但大型佛像继续繁荣，小型泥塑玩具也开始发展起来，有许多人开始专门从事泥人制作，作为商品出售。元代之后，历经明、清和民国时期，特别是中华人民共和国成立后，泥塑艺术品在社会上仍然流传不衰，尤其是小型泥玩，既可观赏陈列，又可见儿童玩耍，几乎全国各地都有生产，其中著名的有无锡惠山泥人、天津“泥人张”、河南淮阳“泥泥狗”、河南浚县“泥咕咕”、山东“泥叫虎”、老北京“兔儿爷”、陕西凤翔泥塑等。

任务一 传统泥工鉴赏

一、传统泥工的分类

我国的传统泥工艺品外形或可爱生动、或憨态可掬，无论做工、技法，还是施彩等方面，都各有千秋，相传有数千年的历史，深受老百姓喜爱。其中，最著名的有以下几种。

（一）无锡惠山泥人

惠山泥人名扬中外，其题材丰富、技艺精湛、惟妙惟肖、雅俗共赏。其中，手捏戏文人物是重要品种之一，作品取材京昆戏剧中的精彩场面，通过艺人们的一双巧手，运用揉、搓、捏、拍、压、插等手法，创造出极为生动的形象，色彩华丽，耐人寻味，其技艺令人叫绝。郭沫若先生曾写诗赞美惠山手捏戏文人物：“须臾出手中”“造化眼前妙”。

另外，在惠山泥人中，人们最熟悉的也最受欢迎的当是惠山大阿福，其造型单纯，用笔粗放，色彩明快，形神兼备，一副孩子气，一脸福相，着实惹人怜爱。当地至今还流传着这样一个传说：古时，惠山有四只怪兽，即毒龙、恶虎、臭鼋和刁马，经常伤害人畜，践踏庄稼，后来有个“沙孩儿”（化名阿福）入山与四怪搏斗，四怪被除，阿福亦因失血过多离开人世。因此，人们就用巧手捏制了他生前的形象，以作纪念。大阿福经过历代艺人的再三创作，终至栩栩如生，给人以健康、幸福和美好的感受。（图 2-1-1～图 2-1-4）

图 2-1-1

图 2-1-2

图 2-1-3

图 2-1-4

（二）天津“泥人张”

天津“泥人张”是流传于北方的一派民间彩塑，它创始于清代道光年间，流传、发展至今已有 180 年的历史。“泥人张”彩塑具有鲜明的现实主义艺术特色，能真实地刻画出人物性格、体态，追求解剖结构、夸张合理，取舍得当，用色敷彩，匠心独运，形成了独立的体系，形神兼备，令人爱赏不已。

“泥人张”的创始人是张明山，他从小和父亲学习泥塑制作，继承了传统的泥塑艺术，从绘画、戏曲、民间木版年画等姐妹艺术中吸收营养。他的泥人具有浓厚的趣味性，深受社会各界喜爱。

“泥人张”的制作工艺主要有拍、捏、压、挑等。拍是将泥拍出大体形块；捏是用手捏出人物的形体、姿态；压是用特制的“压子”工具压出衣纹细部；挑是用泥刀挑出五官与手等细小的形状结构与纹路；最后是调整和细部雕琢，待干后施彩。泥人张的作品高度在 30cm 左右，可摆放在案头或书架之上，其作品追求真实，注重神态的刻画，还讲究“趣”“美”，作品既有形象美、动态美，又有肌理美、色彩美。如今，泥人张彩塑艺术历经四代人的努力和 100 多年的精心传承，不管在制作工艺上还是表现风格上，都日趋成熟，“泥人张”成为天津乃至中国彩塑界一颗璀璨的艺术明珠。（图 2-1-5～图 2-1-8）

图 2-1-5

图 2-1-6

图 2-1-7

图 2-1-8

（三）淮阳“泥泥狗”

“泥泥狗”是河南省淮阳县著名的汉族传统手工艺品，是豫东一带妇孺皆知的泥塑艺术品。“泥泥狗”是一种黑色泥塑玩具，以黑色为基调，黑色上再施以红、黄、青、白色，色彩对比强烈，而又不失和谐。“泥泥狗”是淮阳太昊陵“人祖会”中泥玩具的总称，是一种原始图腾文化下产生的独特的民间艺术，又称“陵狗”或“灵狗”。“泥泥狗”与远古传说中的伏羲和女娲相关。老艺人说，他们的泥塑手艺是“人祖”伏羲与“人祖姑姑”女娲传下来的。“泥泥狗”表现的题材十分广泛，它的形象都是一些叫不出名字的奇鸟怪兽，如天上的飞禽，地上的走兽，其造型虚幻、神秘，林林总总的怪异形体中有九头鸟、人头狗、人面鱼、猴头燕、蟾蜍、蜥蜴、豆虫、蝎子等，还有各种抽象、变形的多种怪兽复合体共 200 余种。个个充满虚幻超脱的神秘感，散发出浓烈的乡土气息和野性芬芳，仿佛把我们带回到了远古的“图腾”社会。

淮阳“泥泥狗”造型古拙、怪诞，色彩艳丽，以黑色垫底，周身施以五彩纹饰，释放出一种原始图腾艺术的魅力，使古老的泥塑艺术具有强烈的视觉冲击力和现代感。其中“人面猴”的形象被视为“人祖猴”，其造型肃穆、神圣，绝无一般玩具中动物猴的顽皮神态。

“泥泥狗”作为远古的民间艺术流传至今，其实质是一种原始图腾文化的延续和拓展，给人以永恒的生命印象。它不仅是中华民族民俗文化中的一种典型的艺术瑰

宝，而且真实地记录了史前人类生殖文化的种种轨迹，折射出民间美术与传统文化之间的血缘关系。同时，也向世人证实了民间美术与原始艺术同构互渗的历史事实。（图 2-1-9～图 2-1-12）

图 2-1-9

图 2-1-10

图 2-1-11

图 2-1-12

（四）浚县“泥咕咕”

“泥咕咕”是浚县民间对泥塑小玩具的俗称，浚县泥塑形体较小，大的不足 20cm，小的只有 4~5cm，因其尾部有两小孔，用嘴一吹就发出“咕咕”的声音，故称“泥咕咕”。浚县“泥咕咕”的表现内容大致可分为四类：珍禽瑞兽、家禽家兽、人物和战马。主要有以三国、水浒和瓦岗寨为原型的人物，以及老虎、狮子、大象和燕子、斑鸠、孔雀等形象的走兽和飞禽。最有代表性的品种当属战马，有大红马、大黑马、小马、双头马等。

浚县“泥咕咕”多为手捏成形，以深黑色居多，底色都是用松香擦抹而成；把泥胎晾干后，又放在大火上烘烤至烫手，用一块调好颜色的松香在泥胎上擦抹，松香遇热融化，在胎体表面形成薄膜，冷却后，油润光亮，犹如色漆一般。装饰纹样以花草为多，喜用白、粉红、浅绿、鹅黄诸色；彩绘纹样之间用诸色描绘，注重笔触的变化，讲究点画的排列，具有很强的装饰性。

浚县“泥咕咕”古老朴素、逗人喜爱的形象寄托了劳动人民对生活的热爱和对未来的希望，是我国优秀的传统民间工艺之一，是世界非物质文化遗产中一颗耀眼的明珠。（图 2-1-13～图 2-1-16）

图 2-1-13

图 2-1-14

图 2-1-15

图 2-1-16

（五）山东“泥叫虎”

“泥叫虎”是山东高密的一种民间泥塑，起源于明代万历初年，是形、色、声、动俱佳的民间工艺品。泥老虎腰部是断开后用牛皮连接的，拿着头和尾挤压后，泥老虎会发出响声，因此称之为“泥叫虎”。

虎在民间的位置举足轻重，因而它无处不在，平贴于墙上、门上、窗上，戴在身上、头上，穿于脚上，玩于手中，枕盖被铺也有它。平民欲借百兽之王保护自己和下一代的生命安全，因而民间对虎的艺术创造可谓千姿百态、各显神通。看似简单的泥老虎，从开始挖土到最后成品需要几十道工序，不仅对土、制成的坯有要求，对画的技术、颜色的选择都很讲究。刷完粉子之后的泥老虎坯先上哪种色，后上哪种色，都有严格的规定。

造型优美、颜色干净漂亮是聂家庄泥塑的特点，彩绘更是泥塑的点睛之笔。“泥叫虎”除了可以作孩童的玩具外，还因其威武的造型，鲜艳的色彩，成为镇宅吉祥物。（图 2-1-17～图 2-1-20）

图 2-1-17

图 2-1-18

图 2-1-19

图 2-1-20

（六）北京“兔儿爷”

“兔儿爷”是北京地区中秋节的传统节令玩具，起源于中秋节祭月的习俗。“兔儿爷”一律兔首人身，披挂甲胄，像戏台上的武将，猛一看威风凛凛，细看却是以性情温顺见称的兔子，令人忍俊不禁。民间艺人别具匠心的创造，表现出北京人的浪漫心性和乐观、幽默的性格。（图 2-1-21～图 2-1-24）

图 2-1-21

图 2-1-22

图 2-1-23

图 2-1-24

（七）陕西凤翔泥塑

凤翔是我国民间工艺美术之乡，泥塑更是民间工艺美术的首推代表。凤翔泥塑是有着数千年历史的传统民间手工艺美术品，由民间艺人手工制作，以创作毛稿制模、翻坯、黏合成形，经精抛、彩绘、勾线、装色、上光等数十道工序精制而成。其形态逼真、粗犷夸张、简练概括、色彩大红大绿或素描。其种类主要是坐虎、挂虎、五毒、卧牛、十二生肖相、豆豆鼓、金瓜、吉虎、鹿羔、鹦鹉等玩具类，八仙、三国、西游等神话民俗类。

凤翔彩绘泥塑有三大类型，一是泥玩具，以动物造型为主，多塑十二生肖形象；二是挂片，有脸谱、虎头、牛头、狮子头、麒麟送子、八仙过海等；三是立人，主要为民间传说及历史故事中的人物造像。凤翔泥塑共有 170 多个花色品种，其中有半人高的巨型蹲虎、虎挂脸，也有小到方寸的小兔、小狮；制作中使用黑黏土、大白粉、皮胶等，有模具定性，造型洗练、夸张，装饰华美富繁，色彩艳丽喜庆，形态稚拙可爱，在全国众多的民间泥塑中独树一帜。20 世纪 60 年代前，六营村及周边村有 300 多户农家生产泥塑，现在只有胡深、胡新民、胡永兴、韩锁存、杜银等艺人利用农闲时从事泥塑创作与生产。

凤翔泥塑运用了古代石刻、年画、剪纸和刺绣中的纹饰，造型夸张，色彩鲜艳，深受人们喜爱。过去逢年过节或赶庙会，当地人以泥塑为礼品；孩子满月，长辈要送坐虎。凤翔泥塑具有浓郁的乡土气息及深厚的民俗文化、民间艺术和美学研究价值，深为有关专家所瞩目。（图 2-1-25～图 2-1-28）

图 2-1-25

图 2-1-26

图 2-1-27

图 2-1-28

随着科学技术的发展，聪慧的人们也在不断地丰富着泥塑这项民间艺术。如今，泥工的材料也越来越丰富多样，有超轻黏土、橡皮泥、陶泥、面团等。造型方式也更加丰富，有平面粘贴的泥工装饰画，有半立体的浮雕造像，还有具有四维空间感的立体造型。表现题材已经普及到我们所能看到的任何实物。造型技法也更加精细化，不但可以塑造简单的儿童泥塑作品，还可以创作出形象逼真、惟妙惟肖的大型装饰作品。（图 2-1-29～图 2-1-31）

图 2-1-29

图 2-1-30

图 2-1-31

二、泥工的特点

现在社会上流行的少儿泥塑是以黏土、橡皮泥、面团、陶泥为主要材料，辅以简单的工具，使用团、搓、抻、拉、捏、划、戳、剪、塑、组合等技法，塑造出供玩赏的、具有立体性的、实体感很强的活灵活现、可爱至极的艺术造型。泥工造型形式多样，表现内容丰富多彩，形象生动逼真，操作过程极具趣味性和游戏性，深受幼儿喜爱，是幼儿美术和欣赏活动的重要内容。

三、学习泥工的意义

泥工活动的开展，有利于促进学生形象思维能力的发展，提高动手操作能力和造型能力。另外，泥工在幼儿园的教学活动中也很重要。泥工是一项极具发展性的幼儿手工艺，它可以强化幼儿双手的灵活性，也有利于促进幼儿大脑的发展，加强幼儿对颜色的识别能力，丰富幼儿触觉的感知能力，形成幼儿良好的个性心理品质。泥工活动的开展，不仅可以让幼儿在创作作品的过程中表达自己的认识和情感，激发幼儿感受美、表

现美的情趣，还可以丰富审美经验，体验自由表达和创造的快乐。

本项目主要采用实例讲解和欣赏等方式来学习超轻黏土造型和彩陶艺术。让学生通过动手练习，加深对物体形状、体积、空间、量感方面的理解，提高立体造型能力，并从感情上增进对民间传统艺术的热爱之情。

任务二 超轻黏土造型

一、超轻黏土概述

黏土是一种重要的矿物原料，由多种水合硅酸盐和一定量的氧化铝、碱金属氧化物、碱土金属氧化物组成，并含有石英、长石、云母及硫酸盐、硫化物、碳酸盐等杂质。黏土矿物的颗粒细小，常在胶体尺寸范围内，呈晶体或非晶体，大多数是片状，少数为管状、棒状。

黏土矿物用水湿润后具有可塑性，在较小压力下可以变形并能长久保持原状，而且比表面积大，颗粒上带有负电性，因此有很好的物理吸附性和表面化学活性。

超轻黏土是经过人工改造后的黏土品种，或称超轻土，捏塑起来更容易、更舒适，更适合造型，且作品很可爱，是一种兴起于日本的新型环保、无毒、自然风干的手工造型材料。通过加工处理后的超轻黏土色彩鲜艳、可塑性强、黏度也很强，制作过程中，不需要辅助其他支撑物就能很好地黏合在一起，是幼儿园开展泥工活动的绝佳选择。（图 2-2-1，图 2-2-2）

图 2-2-1

图 2-2-2

二、超轻黏土的特点特性

超轻黏土是一种新的手工制作材料，它具有以下特点。

- (1) 超轻、超柔、超干净、不粘手、不留残渣。
- (2) 颜色多种，可以用基本颜色按比例调配各种颜色，混色容易，易操作。
- (3) 作品不需烘烤，自然风干，干燥后不会出现裂纹。
- (4) 与其他材质的黏合度高，不管是与纸张、玻璃、金属，还是与蕾丝、珠片都有

极佳的密合度。干燥定型以后，可用水彩、油彩、亚克力颜料、指甲油等上色，有很高的包容性。

（5）干燥速度取决于制作作品的大小，作品越小，干燥速度越快，越大则越慢，一般表面干燥的时间为3小时左右。

（6）作品完成后可以保存4~5年不变质、不发霉。

三、超轻黏土造型的工具材料

开展黏土创作活动所需要的工具材料主要有：各色黏土、黏土刀具、剪刀、配饰零件等。黏土有普通黏土、超轻黏土，还有纸黏土、雪花黏土，无论哪种黏土，制作工艺都是一样的；黏土刀具一般随黏土赠送，有刀型的，主要用于切割，有尖形的，用于处理细节，还有锯齿形的，用于处理特殊边缘；剪刀选择尖头的，可以帮助修剪细节；配饰零件一般在制作实物的过程中可以直接嵌入，完成后即可做饰品来用，如钥匙链、手机链、耳环等。（图2-2-3）

图 2-2-3

四、制作黏土的基本技法

团——两手相对，将黏土像揉面一样揉和成表面均匀、光洁的圆形。（图2-2-4）

搓——两手心相对，将黏土放入掌中做前后搓动，将其搓成长条状。（图2-2-5）

捏——这是主要技法，即用拇指和食指用力将泥巴捏出所需的形状。（图2-2-6）

压——可以用手，也可以借助工具将揉搓好的黏土按压成所需的形状。（图2-2-7）

卷——把捏好的形状根据需要进行卷曲处理，如玫瑰花心、蜗牛的身体、泥条小筐等。（图2-2-8）

粘——将各部分小零件进行黏合组装。（图2-2-9）

嵌——将局部捏入主体。可以借助工具进行按压嵌入，使之牢固。（图2-2-10）

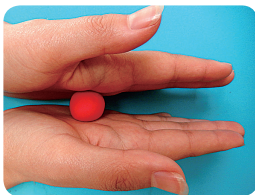

图 2-2-4

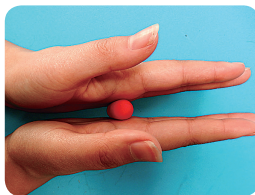

图 2-2-5

图 2-2-6

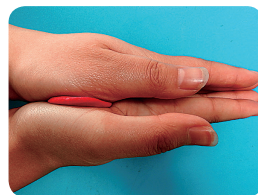

图 2-2-7

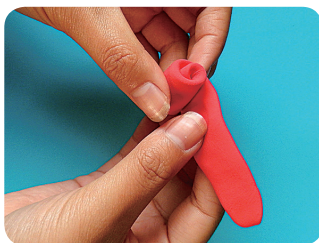

图 2-2-8

图 2-2-9

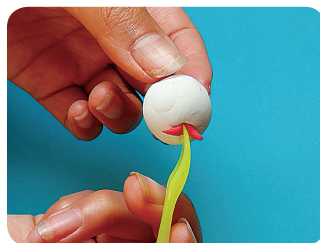

图 2-2-10

五、黏土小物制作步骤

(一) 立体小兔制作步骤

- (1) 根据构思图形选取所需材料,即各色黏土备用。(图 2-2-11)
- (2) 通过团、搓、捏、压等方式,将各部分零件做好。(图 2-2-12)
- (3) 把各部分粘连组合成型。(图 2-2-13)
- (4) 完成小兔主体造型。(图 2-2-14)
- (5) 嵌入五官、围巾等细节部分。(图 2-2-15)
- (6) 将小兔进行装饰调整,完成作品。(图 2-2-16)

图 2-2-11

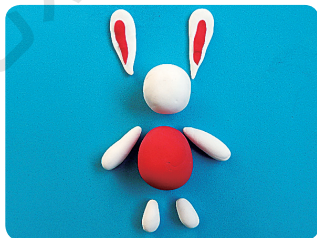

图 2-2-12

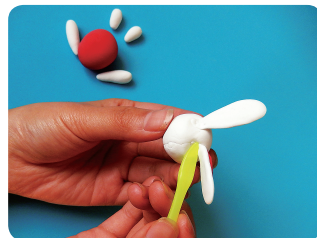

图 2-2-13

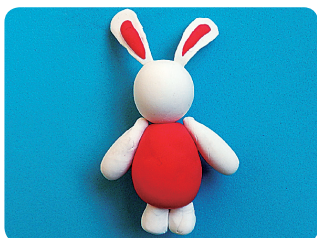

图 2-2-14

图 2-2-15

图 2-2-16

(二) 浮雕蝴蝶制作步骤

- (1) 根据构思图形选取所需材料, 即各色黏土备用。(图 2-2-17)
- (2) 通过团、搓、捏、压等方式, 将各部分零件做好。(图 2-2-18)
- (3) 把各部分在底板上进行粘连组合。(图 2-2-19)
- (4) 嵌入眼睛。(图 2-2-20)
- (5) 进行细节装饰, 完成作品。(图 2-2-21)

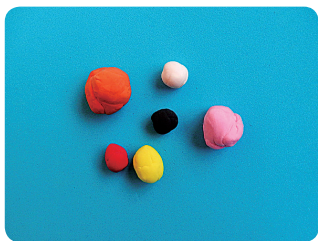

图 2-2-17

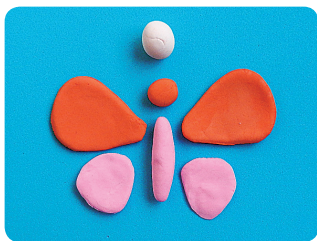

图 2-2-18

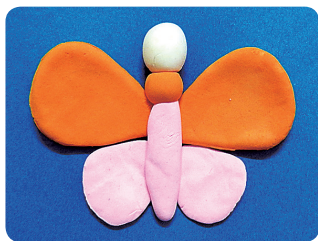

图 2-2-19

图 2-2-20

图 2-2-21

六、超轻黏土作品欣赏 (图 2-2-22~图 2-2-33)

超轻黏土作品欣赏

图 2-2-22

图 2-2-23

图 2-2-24

图 2-2-25

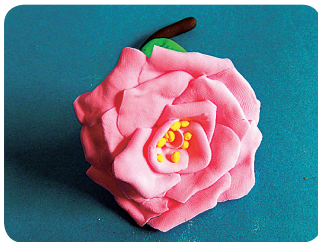

图 2-2-26

图 2-2-27

图 2-2-28

图 2-2-29

图 2-2-30

图 2-2-31

图 2-2-32

图 2-2-33

任务三 陶艺

一、陶艺概述

陶艺是泥工的一个重要门类，它的原材料是泥土，通过兑水揉合、拉坯、盘筑、捏塑等技法塑造形象，然后再施以火烧、烘制而成，又叫“陶瓷艺术”。中国是陶瓷古国，说起陶瓷，外国人就想到中国。陶瓷艺术不但需要人们掌握水土揉合的可塑性、流变性以及成形方法和烧制规律，从而促成陶艺形态的产生和演化；更要注重造型与装饰的有机结合，使陶瓷器物产生美的形式。人们通过敏锐的灵感和创新意识，捕捉并揭示泥土的塑性美、柔韧美以及表现活力。

陶瓷艺术起源于中国，年代久远，样貌繁多，历经朝代更迭，技术不断更新，并深刻影响了中国陶瓷的发展方向。中国陶瓷在几千年的发展历程中，装饰和器物紧密联系，形成了独特的陶瓷文化风格。在人们审美多元化的今天，作为具有中国几千年历史文化的陶瓷艺术越来越受到人们的青睐，现代陶瓷艺术在传统陶瓷艺术装饰的基础上更新与发展，不仅促进了现代陶瓷艺术装饰在创作方向与表现形式、表现手法方面向更高的艺术境界拓展，而且出现了“百花竞艳，万象并存”的态势，其全新的观念、奇特的创意、丰富的材料以及精湛的制作技艺形成了独特的工艺绘画形式。现代陶瓷艺术装饰

更加强调作品对人的精神和心理产生的作用，且艺术家用自己的设计理念，将更多新的内涵融入陶瓷艺术装饰作品之中。

现代陶艺，随着朝代更迭、制陶技术的演进，表现了造型结构与思想理念的创新。与其他艺术形态的结合，使陶瓷艺术不再单纯的拘泥于土与釉的结合，在人类的生活中已不再只有实用的价值。陶艺融合更多的人文与空间因素，渐渐成为一项重要的文化艺术。多样化的风格及不同的形态用途，让陶瓷艺术更有内涵。（图 2-3-1～图 2-3-6）

图 2-3-1

图 2-3-2

图 2-3-3

图 2-3-4

图 2-3-5

图 2-3-6

课程思政

陶艺教学中蕴含着深厚的思政元素：其一，陶器的历史源远流长，有着深厚的文化历史底蕴。从食器到礼器到装饰器再到模型瓷俑等都能反映出历代的政治、经济。政治、经济是思想发展的基础，了解政治、经济才能知其然知其所以然。其二，陶瓷的题材广泛、造型繁多、装饰优美，在不同时期不同的窑口出土的陶瓷器有着鲜明的地域特色和时代风貌。从外在看内涵，从一件件陶器作品中我们能感受到人们对美好生活的向往和追求，可以挖掘出积极向上的人生观。其三，古人制陶瓷，“物我同一”是传统的造型法则。挖掘高品质的陶瓷器物背后隐喻着人格特征，引导学生塑造自己高尚的人格。其四，历代官窑出品的陶瓷器物尤为精美，最能体现出精益求精的工匠精神。透过作品能感受到工匠们的专注、隐忍、严谨、执着的工匠品质。工匠精神是学前教育专业学生所必须要具备的专业素质。其五，现代陶艺的创作也时常会借鉴古代陶瓷器物的造型和装饰。传统文化是中华民族几千年文明的结晶，传统和创新并不矛盾，对传统文化的传承，对传统文化进行现代价值再创造，融入时代特色，使传统文化更具时代特征和时代引导能力是作为新时代的青年应有的担当。

二、中国陶艺的发展历程

远在九千多年前，中国先民在从事渔猎、农业生产活动的同时，不但开始最原始的建筑活动，并且随着火的使用，在改造大自然的长期劳动实践中，伴随着无数次失败与成功的体验，开始制造和使用成为中国古文化之一的艺术创造物——陶器，并开创了人类发展史上的“新石器时代”。

尽管因时代、地区或民族的差异及其他条件的种种影响，陶器的形式、风格发生过多样变化，也各自产生了很多特点，却都表达着自己的时代精神，而这种精神在新石器时代首先表现在陶器的器形、纹饰和质地上。新石器时代中期，中国制陶业取得的最大成就就是彩陶艺术，各个地区文化彼此影响、相互交流或继承发展，在中国历史长河中形成了共同又丰富多彩的艺术风格。

进入商代，模仿同时期青铜器纹样与器形的白陶出现了，在当时它是比青铜器更为豪华的工艺，器形几乎全是礼器。其富有特点的是波状雷纹、勾连雷纹和一种怪异人形云雷纹，是人类文化史上罕见的工艺美术品。

商周时期的制陶工艺没有显著的进步，艺术性也没有多少发展，从战国时期开始，中国进入了漫长的封建社会时期。空心砖的生产是战国陶工的一项重要创造。

“六王毕，四海一”，秦汉时期也是中国陶瓷发展史上的一个重要时期。秦代陶俑以其完美的艺术形式、生动逼真的神态，深刻揭示了各种人物的内心世界，不仅表明了雕塑艺术现实主义传统的久远和中国古代制陶水平之高，并且还还为世人展示了中华民族深沉博大的民族风格。

在彩绘风格方面，汉代彩绘陶一改战国彩绘陶流利生动、热烈奔放之画风，转而崇尚凝重精雅的神韵，画面铺天盖地，色彩富丽绚烂。

经济的繁荣发展、政治的长期稳定和民族意志的高昂，使唐代的各个方面无不空前

繁盛，陶瓷艺术最能表达这种盛唐气象的就是唐三彩釉陶。三彩陶俑和三彩陶器，就是制造它的那个时代的艺术记录和唐人生活情趣的风情画卷。

由于中国是一个多民族的国家，土地广袤，各地因地理位置或其他因素的不同，陶瓷用品也有很大差别。从质地来看，中国东南沿海一带的百越地区，盛行灰陶、印纹硬陶和原始陶器，而其他地区则以泥质灰陶为主，夹砂陶次之。

日用陶器主要是泥制灰陶。灰陶的陶土含有一定的砂粒，烧成温度高，陶质坚硬，多呈灰色或黑灰色。与此同时，在长江下游地区和珠江流域的广东、广西等地区普遍使用印纹硬陶。但由于印纹硬陶质地粗糙，不宜做饮食器皿，故大多数是容器。

中国传统陶艺所特具的东方艺术的情韵风格，不是短时间内形成的，它扎根于人民之中，集中了无数陶艺前辈的智慧和创造力，经过历史不断地锤炼，然后形成优良传统，它贯穿着民族性格、民族感情，体现了民族审美意识的共同特性，代表着民族的精神实质。中国的陶艺前辈在长期的实践中，积累和形成了一套丰富的经验，创造了多种的工艺技法。正是这一套制瓷的优良传统历代相传，不断发展，使得中国陶艺几千年来一直处于世界领先地位，并对世界文化产生了深远的影响。

三、陶艺的艺术特点

陶艺的产生与发展，首先是为了满足人类自身实用功能的需要，同时在实用的基础上，造型装饰和泥釉火又寄托着原始的朴素美，继而发展成为实用和欣赏兼备的民间艺术品。如今，陶艺已脱离实用功能，以纯精神的感情需要为出发点，开创了一条纯艺术的道路。

艺术创造在任何时候都不是凝固的，而是处于不可遏止的发展状态之中。同样，陶艺也不例外，每一朝代，它都有自己的时代特征：宋代的秀丽、元代的浑厚、明代的精工、清代的精致。甚至同一朝代也有不同的发展阶段，如明代青花瓷，宣德的浓艳华滋，气韵淋漓，豪放生动；成化的则淡雅清新，优美细腻。翻开中国陶瓷发展史，在每一个朝代的任何一个阶段，几乎都出现了陶艺的新品种、新工艺和新风格。

几千年来，陶艺因其丰富的文化底蕴而成为世界文化中的精华。其丰富的遗存，折射出一种文化的光辉，它不仅记载着人类发展过程中的灵性和体悟、思维与追索，也反映了艺术语言形式创造历程的艰辛与伟大。作为世界各国传统文化中孕育成长的艺术和世界各国民族形象思维的结晶，陶瓷艺术记载着人类社会的发展、文明与进步，因而它也就有了一种凝重的历史感。

四、学习陶艺的意义

目前国内外陶艺发展都非常快，从小学到大学都有陶艺课，而且许多家庭建成了陶艺作坊，还出现了一些个人经营的陶艺工作室，许多休闲场所也陈设着陶艺家的作品，这样既能很好地发展陶艺事业，又增进了与陶艺家的学习和交流。

随着陶艺热的逐步升温，陶艺制品获得越来越多人的青睐，亲手做陶艺成为人们工作学习之余放松精神、释放自我的一种休闲方式。

中国陶艺正处于发展中，几年前各地陶吧的兴起，逐渐让人们了解了陶艺，陶艺正在走进家庭。在近几年的发展过程中，有关教育部门从素质教育出发，把陶艺列入了教学课程，这样人们从小就可以受到艺术的熏陶，从中锻炼动手协调能力，非常好地体现

了素质教育的成果。目前，陶艺活动也是幼儿园开展亲子课的热门选择。

五、陶艺的制作方法

陶艺的主要制作方法有拉坯、泥条盘筑、捏塑和素坯彩绘等。拉坯，先把一块泥放在机器中央（放好后开始转机器），用大拇指按住泥的中央，慢慢按出个洞，之后用两只手把泥按成一个笔筒状，如果干的话就用手蘸点水，之后就可以随意创作了。泥条盘筑，泥条法是通过泥条来构筑成形的一种盘筑技法，泥条可以经手搓成，也可以通过压泥条工具挤压成形，搓泥条时要把握好泥的可塑性，以免在盘筑形状时产生开裂，如果你想以泥条盘筑法一次完成一件大作品或一件很复杂的作品，是较困难的，因为作品要有一定强度才能使你继续盘高，而且连接部位要保持一定的湿度，才能保持坯体之间的粘接。在盘筑过程中，要把握好泥的干湿程度，注意掌握好造型的轮廓线。以泥条盘筑法创作的作品特点是古朴、流畅，富于变化。捏塑，即用手捏成，多用于制作小件玩具，如唐、宋两代各种姿态的娃娃、杂技人、牛羊马狗猴等十二属相。四川邛窑捏塑传世甚多，形态均很生动，河南、河北地区瓷窑捏塑小玩具也惹人喜爱，以白釉、黑釉者较多，如动物中的长脖子高头小羊、卷毛张口坐狮，形象生动有力而不觉夸张。素坯彩绘，就是用颜料在素烧的花瓶、碗、盘、罐等器物（素坯）上绘画。

陶艺是土的艺术、火的艺术，更是人的艺术。亲自动手，或拉坯，或捏塑，一件件作品从自己的手中诞生，带着泥的味道，更透出人的个性。现代陶艺的创作主要通过作品的造型、材料、肌理、纹饰、釉色来表达作者的意念，满足现代人回归自然、体现自我个性的要求。陶艺与绘画、雕塑等都属于造型艺术，它以独特的艺术语言和丰富的表现力吸引众多的陶艺家、艺术家、陶艺爱好者以及青少年从事陶艺创作或制作。从练泥开始，通过应用盘条、滚泥板、捏塑、拉坯等技法，使一件件艺术品从自己的手中诞生出来，装点自己美丽的生活。（图 2-3-7～图 2-3-9）

图 2-3-7

图 2-3-8

图 2-3-9

六、陶艺作品欣赏（图 2-3-10～图 2-3-18）

图 2-3-10

图 2-3-11

图 2-3-12

图 2-3-13

图 2-3-14

图 2-3-15

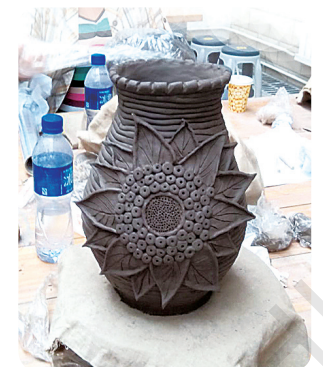

图 2-3-16

图 2-3-17

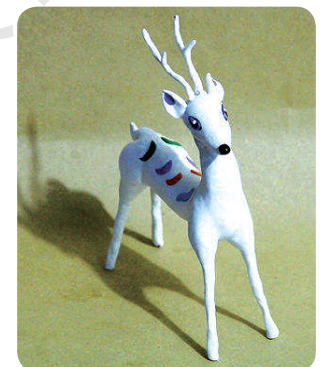

图 2-3-18

陶艺作品欣赏

思考与练习

1. 自拟主题，制作一个超轻黏土场景。
2. 分析东汉的击鼓说唱俑的神态和造型，制作一个或一组《欢乐儿童》的陶俑。