

全国师范院校美术专业教材

手工艺制作教程

SHOUGONGYIZHIZUO
JIAOCHENG

©周春梅 著

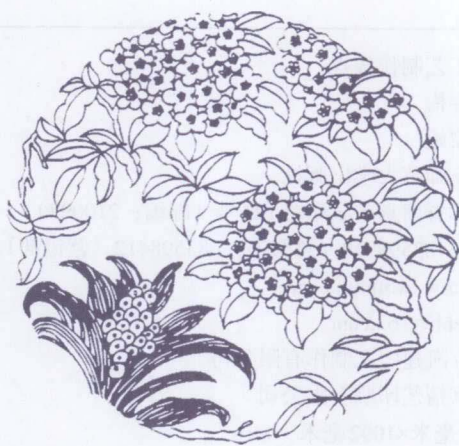
南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

全国师范院校美术专业教材

手工艺制作教程

周春梅 著

图书在版编目(CIP)数据

手工艺制作教程 / 周春梅著. — 南京 : 南京师范大学出版社, 2015. 4

全国师范院校美术专业教材

ISBN 978-7-5651-1876-0

I. ①手… II. ①周… III. ①手工艺品—制作——特殊教育—教材 IV. ①J529

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第224037号

书 名	手工艺制作教程
作 者	周春梅
责任编辑	何黎娟
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路122号(邮编: 210097)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	南京精艺印刷有限公司
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	10.5
字 数	193千
版 次	2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5651-1876-0
定 价	42.00元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

前言

手工艺制作是我国学校教育的传统课程,它兼顾了开发智力、陶冶情操、传承文化、丰富生活等诸多功能,并由于其手脑并用的特点,可培养一技之长而为职业生涯做准备,因此深得各级各类学校的欢迎和重视。

本教材是笔者结合二十多年的教学实践经验,在对手工艺制作的教学目标、教学内容、教学方法等方面进行了大量研究和探索的基础上,以手工艺作品的社会化、生活化以及提高手工艺创作能力为目标,整理和编写而成。

本教材以拓宽创思路为宗旨,兼顾实践制作步骤和制作原理。编写时,我们在手工艺制作类型选择上,特别注重选取目前最新的、与实际生活联系紧密的、趣味性强且易于制作的、能激发学生学习兴趣的、以培养学生创造能力为主的手工艺类型,如纸艺、绳艺、布艺、编织、串珠、丝网花、金线围贴及综合材料制作等。内容的安排力求突出实践性和可操作性,同时具备基本理论、基本知识等内容。另外,全书还有许多制作经验之谈及互动制作部分,使学生能学会拓展,学以致用,逐渐学会创造,为其今后在工艺制作上的持续发展打下基础。

本教材最大的特色在于,不仅制作步骤详尽、图片丰富,而且通过简明的语言对大量作品的色彩和造型等进行讲解和分析,使学生把所学的工艺技能和美术知识融合起来,提升他们的审美品位和创作能力;通过对制作原理和理论知识的分析和讲解,使学生不仅会模仿制作,而且能“知其然并知其所以然”,启发、拓展其思路,提升创作能力。

手工艺制作异彩纷呈,而且历史积淀深厚,笔者虽然耕耘其中已有时日,但仍觉知之甚浅,需要仰望和学习。在本书的编写过程中,参考和借鉴了一些知名专家的作品,他们的成果,启发了笔者智慧的火花,提高了本书的学术性、实用性和趣味性。在此,对于这些让笔者受益匪浅的前辈、长者、专家、同仁表示由衷的感谢与敬意!

本书的编写得到了南京特殊教育师范学院及阳光学院领导和同行的大力支持,在此一并致谢。本书中的示范性作品由宋美娜和向伟制作,张丹妮、李晓莉绘制制作步

骤图，邱淑勇、李巍立拍摄作品照片并修图。另外，笔者所教过的历届学生以她们的智慧和灵巧的双手为本书提供了大量的作品范例，在此对她们表示诚挚的感谢！还要特别感谢南京师范大学出版社的相助，使这本书的出版得以实现。

本书内容实用、全面，操作性强，适合普通高等院校学前教育专业和中等师范院校作为教材使用，也适合幼儿教师的职后培训使用，同时也可作为亲子读本供家庭教育参考、学习使用。

笔者自知学识有限，不当之处在所难免，敬请专家学者不吝赐教。

周春梅

2014年12月6日

目 录

前言 / 001

第一章 染纸工艺与制作

- 一、染纸工艺概述 / 001
- 二、染纸的制作工艺 / 002
- 三、染纸的运用 / 007
- 四、染纸工艺作品赏析 / 008

第二章 撕纸画工艺与制作

- 一、撕纸工艺概述 / 010
- 二、撕纸画的制作工艺 / 010
- 三、撕纸画工艺作品赏析 / 011

第三章 剪纸工艺与制作

- 一、剪纸工艺概述 / 014
- 二、窗花剪纸的制作工艺 / 015
- 三、窗花剪纸工艺作品赏析 / 026
- 四、刻纸的制作工艺 / 027
- 五、刻纸工艺作品赏析 / 036

第四章 编织工艺与制作

- 一、编织工艺概述 / 041
- 二、纸条编织的制作工艺 / 042
- 三、纸绳编织的制作工艺 / 045
- 四、网袋的编织工艺 / 053
- 五、辫绳的编织工艺 / 055
- 六、中国结的编织工艺 / 057

七、纤维壁挂的编织工艺 / 067

八、棒针编织的制作工艺 / 073

九、钩针编织的制作工艺 / 084

第五章 布艺工艺与制作

一、扎染的制作工艺 / 093

二、型版印染的制作工艺 / 103

三、布艺贴画的制作工艺 / 108

四、布艺嵌画的制作工艺 / 112

第六章 金线围贴画工艺与制作

一、金线围贴画工艺概述 / 115

二、金线围贴画的制作工艺 / 116

三、金线围贴画工艺作品赏析 / 123

第七章 串珠工艺与制作

一、串珠工艺概述 / 127

二、串珠的制作工艺 / 127

三、串珠工艺作品赏析 / 137

第八章 丝网花工艺与制作

一、丝网花工艺概述 / 141

二、丝网花的制作工艺 / 143

三、丝网花工艺作品赏析 / 152

第九章 综合材料工艺制作

一、材料特性与工艺制作 / 154

二、综合材料工艺作品赏析 / 155

参考文献 / 161

第一章 染纸工艺与制作

一、染纸工艺概述

染纸工艺源于防止纸被虫蛀，延长纸的寿命的需要。染纸是中国特有的一种民间美术形式，其工艺来源于民间印染。染纸因其具有色彩艳丽、纹样变化万千、操作方便、工具简单等特点而深受人们的喜爱。

染纸是将吸水性强的纸张用折叠、搓揉、卷曲、捏皱、绞、扎、夹等手法进行处理，再通过点染、浸滴、挤捏、晕、刷、拓、吹、泼等染色技法，在纸面上形成千变万化、绚丽多彩、质朴明快、对比强烈的装饰纹样。

染纸工艺通过对图案设计、色彩配置和多种染色技法的学习及实践，能起到增强对色彩的敏感性的作用，增进对美术中对称、均衡等形式要素的认识和理解，最大限度地提高审美能力，广泛激发起艺术创作的兴趣。

随着新材料和新工艺的不断发展，染纸工艺也逐步扩大其应用范围。染纸纹样不仅可以剪成窗花，或通过撕贴、剪贴，加工成各种装饰画，还可以制作成书签、贺卡、时装画，从多方面丰富、美化人们的生活，陶冶情操。

染纸工艺的材料和工具

材料

材料包括纸张、颜料和助染剂。

纸张 通常选用吸水性强的生宣纸、毛边纸、高丽纸等。生宣纸因其纸张柔软蓬松，吸水性强，是染纸的最佳材料。吸水性强弱是染纸成败的关键因素。

颜料 染纸所用一般为水性颜料，因为水性颜料色彩颗粒细腻，在生宣纸上的渗透力强。常使用的水性颜料有彩色水笔、墨水和水彩颜料等。

助染剂 采用助染剂主要是为了加强渗透或进行特殊染色。常用的助染剂有酒精、盐水、矾水等。

工具

工具有毛笔、调色盘、滴管、剪刀、夹板、线等。

图 1-1 染纸材料

二、染纸的制作工艺

染纸主要分为构思、折叠、染色等几个步骤。

1. 构思

主要指在头脑中通过想象,考虑作品的用途及构成形式。如对纹样如何折叠,染成什么形状、什么色彩,染色的方法,成品的效果等进行全面的计划和思考。染纸的纹样主要是由边、角及中心位置上染色决定的。纹样可以染成具象的,也可以染成抽象的;多数是抽象的。如图1-2。

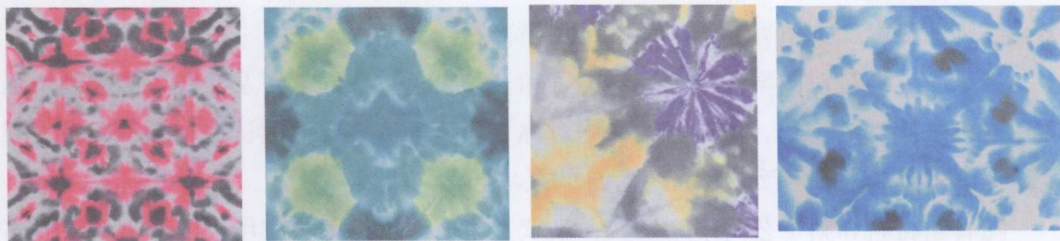

图1-2 染纸纹样

2. 折叠

根据制作的需要,可以把纸裁成正方形、长方形、三角形等各种形状和大小,还可以裁成生活用品的形状,如花瓶器物、人物的衣裙等。把裁好的纸张按照各种方向反复折叠,由于折叠的方式不同,最后染出的效果也是多种多样的。

主要有以下几种折叠方法。

(1) 田字折 (如图1-3)

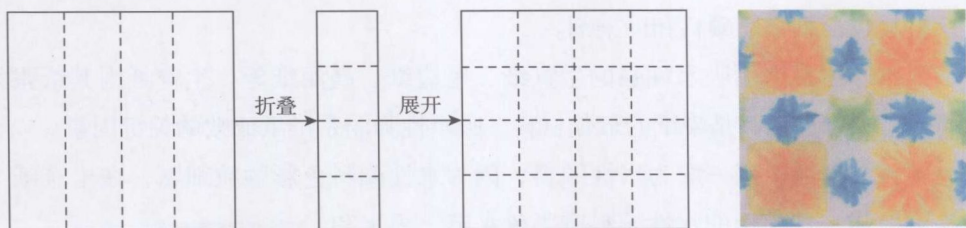

图1-3 田字折

(2) 方形折 (如图1-4)

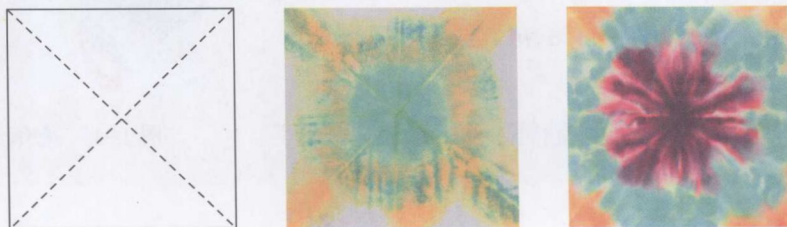

图1-4 方形折

(3) 米字折 (如图 1-5)

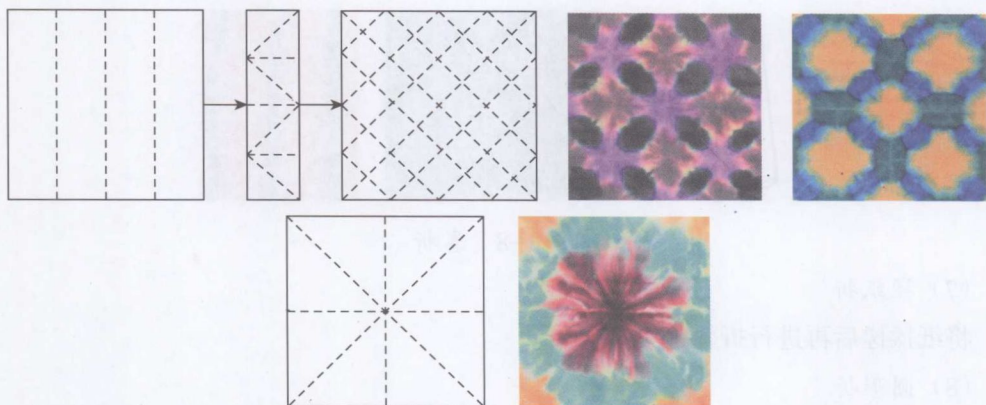

图 1-5 米字折

(4) 辐射折 (如图 1-6)

图 1-6 辐射折

(5) 平行折 (如图 1-7)

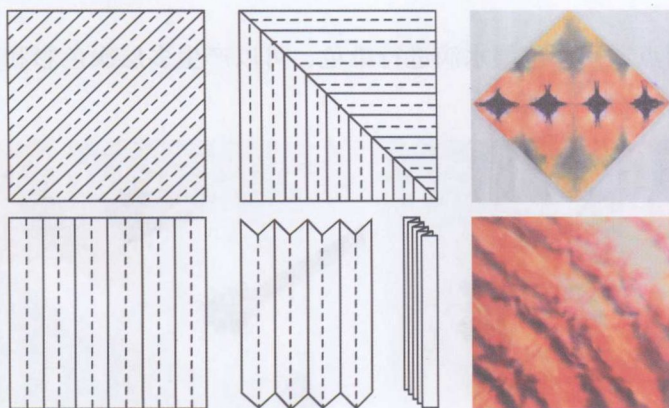

图 1-7 平行折

(6) 卷折 (如图 1-8)

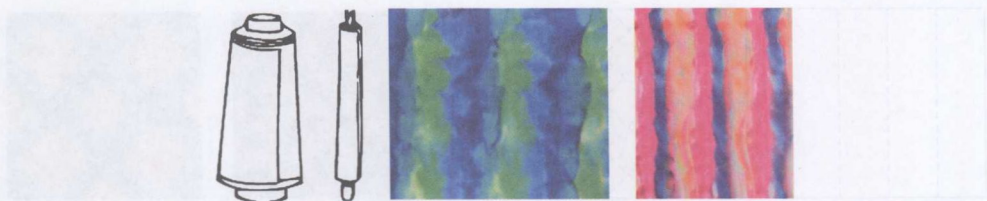

图 1-8 卷折

(7) 揉纸折

将纸揉搓后再进行折叠。

(8) 圆形折

将纸以直径为折位线对折，先折成半圆，然后再以半径为折位线，反复地对折，折成小扇形 (如图 1-9)。

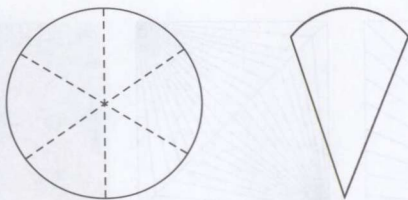

图 1-9 圆形折

3. 染色

染色分单色染和多色套染。主要的染色技法有以下几种。

(1) 浸染法

把折叠好的需要染色的边或角直接浸入颜料中，让颜料自然渗透。若纸张多次折叠，可以滴上酒精等助染剂帮助渗透，再用手指挤、捏，使其染色均匀 (如图 1-10)。

(2) 滴染法

用毛笔蘸颜料点或用彩色墨水滴进行染色，可以产生多层次色彩和变化无穷的图案 (如图 1-11)。

图 1-10 浸染法

图 1-11 滴染法

(3) 流淌法

将纸倾斜,用毛笔或滴管从上往下滴彩色墨水,让它滴流渗化。可多次点滴或变化方向,画面会出现斑驳的痕迹(如图1-12)。

(4) 洒盐法

在纸上染色后,待半干时,可撒上少许食盐粒,任其自然渗化,纸面会出现雪花状斑驳的肌理效果(如图1-13)。盐越细,肌理越细腻;盐越粗,肌理越粗犷。

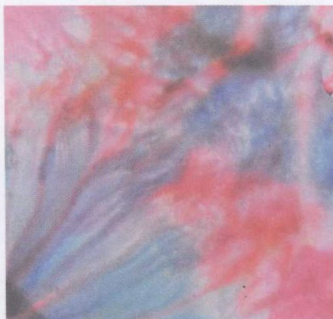

图1-12 流淌法纹样

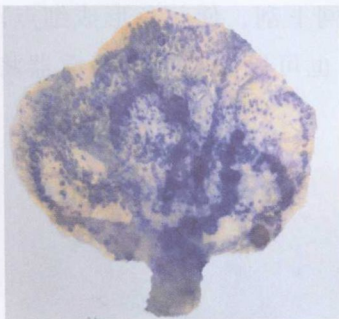

图1-13 洒盐法纹样

(5) 吹色法

在纸上滴上较多颜料,用吸管对准颜料猛吹,使它散开,可产生不规则放射形状,纹理显得生动,富有立体效果。制作大作品可用气筒打气吹散颜料。此方法可选用吸水性不强的纸张(如图1-14)。

(6) 吹肥皂泡法

在肥皂水中调入颜色,用吸管吹泡,让气泡在画纸上炸裂后留下圆形纹样。

(7) 浮色法

将颜料滴在水盆中,用纸迅速盖上后拿起,颜料流动的状态会生动地印在纸上。染色时可将一种或多种颜色滴入水中,色彩会互相渗透,从而产生斑斓绚丽的效果(如图1-15)。

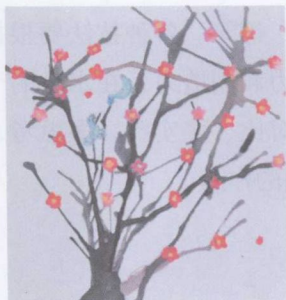

图1-14 吹色法纹样

图1-15 浮色法纹样

(8) 拓印法

将用树叶、花瓣或纸制作的各种型版涂上颜料，然后把型版压在纸上面，经过磨拓，获取纹样。用布纹比较粗的抹布蘸上颜料进行拓印，也可以形成特殊的肌理效果（如图1-16）。

(9) 喷绘法

先制作型版，然后把型版放在纸上面，将牙刷蘸上颜料，用尺子刮拨牙刷，或把牙刷放在纱网上刮，使颜色形成细点落在纸上，将型版取走后可形成图案效果（如图1-17）。也可以用喷笔或喷雾器将颜料喷到画面上，形成朦胧磨砂的视觉效果。

图 1-16 拓印法纹样

图 1-17 喷绘法纹样

(10) 冲染法

在染过色的地方蘸上水或酒精，并立即用吸水纸吸去多余的颜料，通过水与色的交融，画面会产生一种斑驳无序的自然肌理效果，具有中国水墨画水色淋漓之韵味。冲染法和洒盐法的原理类似。

(11) 弹线法

用线绳蘸上颜料，然后用手指、尺子或刀片弹动线绳，使颜料落到纸张上，形成肌理纹样。

染色技法还有许多，如夹染法、对印法、揉纸法，等等。各种技法要根据不同的创作要求灵活处理。在创作过程中，可充分发挥想象力和创造力，在水分的干湿，形状的大小、疏密，色彩的灰艳等方面都要做到适当的对比，多实践，多思考，创作出更多更巧妙的技法，染出更多新颖别致、具有艺术效果的作品。

三、染纸的运用

1. 染纸剪纸

染好的纸可以制作对称剪纸，或制作有特色的染纸画，把染纸和剪纸完美地结合。做剪纸用的纸，可以用渐变染色法染色后使用（如图1-18）。

2. 染纸贴画

染好的纸可以通过撕、剪、贴等方法组成染纸贴画艺术作品。染纸贴画讲究巧妙运用染纸的色彩和纹样，将染印工艺和艺术加工有机地结合在一起（如图1-19）。

3. 染纸装饰造型

染纸作品还可以制作礼品的包装袋、包装盒，甚至可以做成人物的服装等立体造型。

图 1-18 染纸剪纸

图 1-19 染纸贴画

总结

1. 染色前先把折叠好的需要染色的边角放入清水中浸湿一下，然后再进行边角染色。这样染色时颜色会自然渗透，晕染的效果较好。一般不会出现明显的色彩断层。

2. 染色时须注意色彩的冷暖、明暗和纯度的变化，把握好整体基调，以加强其层次感和节奏感。配置染色颜料时，可滴入少许酒精，以助渗化。

3. 若多色染纸，可先染一种颜色，再染另一种颜色。如先染黄色，再在黄色的基础上染蓝色，就会产生绿、草绿、黄等不同色调的变化（如图1-20）。

4. 染纸时除了注意色调搭配，还要适当留出空白。染色时在纸张上保留一些细小的地方不染色，形成空白，画面效果会更好。但留白要适中，空白过多时图案纹样零散不连贯，空白过少时色彩之间容易混合造成浑浊。

5. 打开染纸时要注意按纸的折缝一层一层地轻轻打开，铺平晾干。

图1-20 多色染纸纹样

四、染纸工艺作品赏析

图1-21 染纸工艺作品《仕女图》

这是一幅仕女图，图上人物的服饰和画面的背景都是用生宣纸染色后剪贴制作完成的。整幅画面色调和谐统一，色彩柔和，若隐若现。人物形神兼备，一举手一投足，或显神秘寂寞，或显嬉戏嗔怪，或显神采悠悠。

图 1-22 染纸工艺作品《十二星座》

这是一幅十二星座的折叠连环画，人物的服饰和画面背景的颜色运用了染纸的多种技法制作而成。据说每个星座都有其与生俱来的色彩能量，作者根据每个星座的性格特点，运用或亮丽或柔和、或奔放或内敛的色彩，使星座的特征得到生动直观的表现。

拓展应用练习

练习内容：运用浸染法、吹色法、浮色法、喷绘法等染色技法制作五张染纸纹样。

可能运到的材料和工具：生宣纸、卡纸、水彩颜料、彩色墨水、调色盘、金属盆、牙刷等。

要求：纹样色彩丰富，晕色自然、平整。

注意问题及解决方法：运用吹色法制作染纸时，应注意选用吸水性弱的纸张，而且要把颜料快速吹开，否则颜料会被纸张吸收，无法达到预期的效果。运用浮色法制作时要选用水彩颜料，因为水彩颜料浮在水面的时间长一些。纸张在水中要快速提起，否则颜料沉入盆底，纸张上就无法形成纹样了。运用喷绘法时要注意每一次喷时都要先在废纸上练习，当看到落下的颜料点细小均匀时，才可以在作业纸上制作。

第二章 撕纸画工艺与制作

一、撕纸工艺概述

撕纸是我国一种制作方法特殊的纸艺门类，由剪纸派生而来，在民间流传久远，是一种类似剪纸但和剪纸不同的平面镂空艺术。它不需要什么工具，是一种完全用自己的手直接和纸互动的艺术。撕纸的作品形象质朴、大气、粗犷、厚重，与其他的艺术形式有着截然不同的特点。

现代撕纸运用各种纸张材料，如装饰纸、包装纸、卡纸、报纸等，采用撕的手法，制作平面或立体的艺术品。一般左手捏住纸，负责固定，右手负责“撕”，撕时左右手的大拇指、食指、中指配合一起施力。初学时有一定难度，但熟能生巧，经过长期的训练，就能游刃有余地处理任何图案。

掌握撕纸的基本方法后，就可以创作撕纸画了。撕纸画是一种用各种纸张，通过手撕、粘贴的方法而完成的工艺画。撕纸画装饰性强、新颖别致，具有独特的艺术风格。撕纸画的特点主要有：一是图形形状概括、简洁，随机性强，无重复感，具有别样的审美特色；二是取材方便，制作简易，成本低廉，工具和材料易于获取；三是环保，一般采用旧报纸、旧杂志、旧挂历等材料，可变废为宝，废物利用。

二、撕纸画的制作工艺

1. 构思

撕纸之前应先对作品的造型、结构、色彩、装饰等进行计划和思考。初学者可根据物体的形状和比例特征把图稿画在纸上，可选用线条概括、简洁的图案。可以用旧的无水的签字笔加深轮廓线痕迹，这样便于撕制。

2. 撕制

沿画稿的线条撕，左手捏住纸的一端，负责固定，右手捏着纸的另一端，沿着线条一点一点撕，注意要均匀用力。撕制时可先撕细微处，再撕粗放处，细微部分可以反复修改。

3. 粘贴

把撕好的各个部分，按照构图关系用胶水平整地粘贴在底板纸上。

撕纸画工艺的材料和工具

材料和工具有各种纸张，如废报纸、广告宣传纸、染色的纸张，还有胶水等。