

衍纸时光

马丽 赵洁 吴雪婷

著

青岛出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

衍纸时光

马丽 赵洁 吴雪婷 著

 青岛出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

衍纸时光 / 马丽 赵洁 吴雪婷著. -- 青岛 : 青岛出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5552-2959-9

I. ①衍… II. ①马… ①赵… ①吴… III. ①纸工-技法 (美术) IV. ①J528.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第200038号

书 名	衍纸时光
著 者	马 丽 赵 洁 吴雪婷
出版发行	青岛出版社
社 址	青岛市海尔路182号 (266061)
本社网址	http://www.qdpub.com
邮购电话	13335059110 0532-85814750 (传真) 0532- 68068026
策划组稿	刘海波 田 磊
责任编辑	李园方
制 版	青岛艺鑫制版印刷有限公司
印 刷	青岛嘉宝印刷包装有限公司
出版日期	2016年2月第1版 2016年2月第1次印刷
开 本	16开 (780毫米×1092毫米)
印 张	16
书 号	ISBN 978-7-5552-2959-9
定 价	48.00元

编校印装质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068638

印刷厂服务电话 0532-83806662

本书建议陈列类别: 手工类 纸艺类

Part 01

制作前的准备

(作者: 马丽)

8 衍纸基本工具

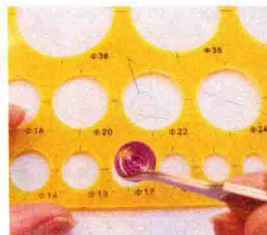
16 衍纸专业工具

23 纸张的选择

25 衍纸基础卷简介

27 常用基础卷制作方法

34 关于底稿

36 衍纸作品的保存

37 衍纸常用制作术语

38 对初学者的建议

Part 02

普通衍纸

(作者: 马丽)

40 罂粟花束

47 红色木棉花

52 花仙子的祝福

73 中国风卡片包包

82 蝶恋花

99 爱的世界

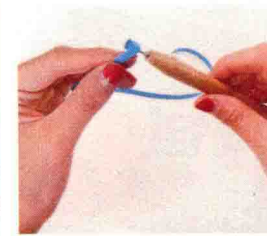

116 厨房一隅

Part 03

线条衍纸

(作者: 赵洁)

166 线条类衍纸概述

174 衍纸时光

179 瘦西湖五亭桥

183 一组各具特色的
心型作品

192 大本钟

202 窗外彩虹

207 粉红印象

210 条修叶贯

212 艺海拾贝

215 绿野仙踪

216 满载而归

218 绯色祝福

219 轻舞飞扬

224 落英缤纷

228 枝叶扶苏

234 鱼在水中

244 月天之间

衍纸时光

马丽 赵洁 吴雪婷 著

 青岛出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

作者简介

马一丽（网名丫丫，百度衍纸贴吧主，国际衍纸协会会员）

曾经的职场白领，如今的全职太太，爱旅游、喜烹饪。某日，偶遇衍纸，一见钟情，痴迷其中。专注于指尖和纸张的碰撞，陶醉于心灵和色彩的共鸣，在平面与立体的叠加中捕捉灵感，在形象与抽象的交融中张扬个性。现将所见、所学、所做、所感如实呈上，仅供爱好衍纸的同道品评、指教，更盼以书会友，以画传情，共同分享艺海拾贝的雅兴。

赵洁（网名大丫，百度衍纸贴吧主）

80后，爱好文艺的理工男。喜欢安静，爱动脑筋。小时候爱画马，被长辈们称赞多年，自己却一幅也没看到过。小学时学了五年的书法，打磨了性子，比较容易能静下心来。如果这么文艺下去有多好，大学却学了理工，入了政府机关。一直以来，对文艺仍念念不忘，爱衍纸、爱画画、爱书法……

心里始终相信：兴趣不一定能成为职业，但是一定可以做成自己的事业。

吴雪婷（鱼鱼）

无差别手工爱好者。
哈尔滨市大同小学美术教师。
致力于在学校推广布艺、纸艺、橡皮章等温暖人心的手作技艺，分享手作的乐趣。

前言

衍纸的前世今生

衍纸是一种非常独特的艺术，它以细长的纸条为原料，通过卷、捏、拼、贴等多种组合来进行艺术创作。可以说，就是以彩纸为笔进行绘画和雕塑。

衍纸的英文名称为Quilling, Paper Rolling, Paper Filigree, Paper Mosaic。据推测，英文Quilling一词的来源，可能是因为人们最初以鹅毛笔（Quill）为衍纸的制作工具。至于中文衍纸一词的由来，也许意味着纸的衍生品，是纸的一种演变和扩展。毕竟衍纸将单调、细长的纸条变成了栩栩如生、色彩斑斓的艺术品，使其更加鲜活、更加立体、更加具有生命力。

关于衍纸的起源有多种说法。最普遍的说法是这门古老的纸艺起源于古埃及，但也有人认为衍纸起源于中国，是造纸术的硕果。16~17世纪，法国和意大利的修女们开始使用衍纸代替金银细丝来装饰圣像、圣物匣等。那些被镀了金银粉的纸条看起来和金银细丝没有什么区别，而且造价低廉、操作简便。就这样，衍纸逐渐传播开来并被人们所熟知。

衍纸还被称为纸中贵族。因为，在当时，衍纸仅是那些养尊处优的贵妇和富家小姐们打发时间的一种休闲方式，而平民阶层从未有机会接触这一艺术形式。衍纸一度极其盛行，就连简·奥斯汀在《理智与情感》（Sense And Sensibility）一书中都提到了衍纸。

“也许，”埃丽诺接着说，“我如果能不打牌，倒能给露西·斯蒂尔小姐帮帮忙，替她卷卷纸。我看那篮子还差得远呢，如果让她一个人来干，今晚肯定完不成。她若是肯让我插手的话，我非常喜欢干这个活。”（第二十三章）

当时，衍纸常被用于装饰家具、茶罐和各种小盒子，依据现在的观点，那时的衍纸装饰颇为厚重。因为器物的外表完全被各种细小的卷卷所覆盖，其间还镶嵌着珍珠、贝壳、云母、金属薄片等其他装饰品。

到了18世纪，杂志开始发表衍纸的设计图案。近现代衍纸的转折点出现在19世纪末，英国人威廉贝姆罗兹（William Bemrose）发行了一套名为“镶嵌”（Mosaicon）的衍纸工具箱并出版了一本配套的名为《纸艺镶嵌以及制作方法》（Mosaicon: Or, Paper Mosaic, and How to Make It）的小册子。工具箱内提供彩色衍纸条、衍纸线稿和相应的操作指导。威廉贝姆罗兹旨在通过这套产品再度推行衍纸这一古老艺术。据说，世上仅存的一套实物，现保存在英国伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆（Victoria and Albert Museum）。

如今，衍纸工具箱已成为历史。不过，随着互联网络的普及以及世界各地衍纸协会的大力推广和宣传，衍纸这门古老的艺术必将重放异彩，越来越多的人会被衍纸的独特魅力所吸引。

首先，衍纸是一种简单易学容易上手的手工艺术，它不要求你有多少绘画基础，通过衍纸你能真切感觉到离艺术居然能这么近。其次，衍纸很有趣，它几乎没有什么固定的模式，以纸为笔，能充分发挥作者的想象力。做衍纸的时候，会遇到一些困难，然后再想办法克服困难完成自己的想法，这个过程很有意思。再次，衍纸大量应用鲜亮的颜色，和其他艺术作品不同，能给人眼前一亮的感觉。最重要的一点，衍纸很实用。在一起制作衍纸的过程中，由于不断地互动沟通，能够加深亲子、情侣、朋友之间的感情；衍纸作品还可以作为装饰画挂在墙上，或者当礼品送给朋友。目前国内玩衍纸的人还不多，送人一幅衍纸作品，既有新意又有情意。

所以，不拘年龄、性别、职业，只要掌握了基本技巧，就可以用心灵、手指和纸张弹奏一曲唯美的衍纸乐章。

现在，就让我们一起静静聆听美妙的衍纸音乐，共度难忘的衍纸时光。

马丽

2016年1月

Part 01

制作前的准备

(作者: 马丽)

8 衍纸基本工具

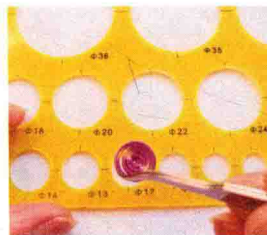
16 衍纸专业工具

23 纸张的选择

25 衍纸基础卷简介

27 常用基础卷制作方法

34 关于底稿

36 衍纸作品的保存

37 衍纸常用制作术语

38 对初学者的建议

Part 02

普通衍纸

(作者: 马丽)

40 罂粟花束

47 红色木棉花

52 花仙子的祝福

73 中国风卡片包包

82 蝶恋花

99 爱的世界

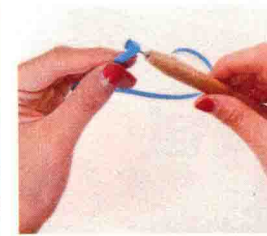

116 厨房一隅

Part 03

线条衍纸

(作者: 赵洁)

166 线条类衍纸概述

174 衍纸时光

179 瘦西湖五亭桥

183 一组各具特色的
心型作品

192 大本钟

202 窗外彩虹

207 粉红印象

210 条修叶贯

212 艺海拾贝

215 绿野仙踪

216 满载而归

218 绯色祝福

219 轻舞飞扬

224 落英缤纷

228 枝叶扶苏

234 鱼在水中

244 月天之间

Part 1

制作

前的

准备

作者：马丽

衍纸 基本工具

本书中Part为部分的标志，Step为步骤的标志。

初次接触衍纸，很多朋友都对如何挑选衍纸材料倍感困惑。对于入门级新手来说，完全没必要在初始阶段就购买大量的专业工具和纸张。首先，新手的主要任务是练习基础卷及学做简单的基础花形。在此阶段，对于纸张和工具的要求并不高，甚至可以自制衍纸工具，用废纸等进行练习；其次，即使是在初期模仿阶段，也需

要投入一定的时间和精力，再加上新手对工具和衍纸条的掌控能力不强，所以作品的效果可能不尽如人意。这些对制作者的耐心和毅力都是一种考验，很多人也就此放弃。因此，入门者应一切从简。当学习到一定程度，更多地了解衍纸之后，再逐步添置各种专业工具和纸张。

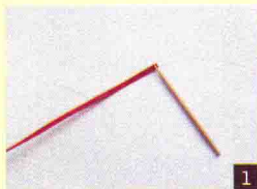
衍纸笔

衍纸笔。目前市面上所销售的有短衍纸笔，也有如左图所示的长衍纸笔，两者选择一个即可。个人较喜欢长衍纸笔，因为相对短衍纸笔来说，长衍纸笔具有更多功能。

使用方法：

- 1 衍纸笔最适合新手使用，它的笔尖有一道缝隙，能够夹住细小的纸条，避免卷纸过程中纸条脱离。不过，也可用牙签自制衍纸笔。制作方法是用刀将牙签头劈开一点点，不用太深（3~5毫米），可以夹住纸条即可。
- 2 将纸条的一端放入笔尖的开口处，右手转动衍纸笔，用左手拇指和食指轻轻夹住纸条，使其在卷动过程中保持平整。
- 3 卷好后，用左手拇指和食指将纸卷取下，放在衍纸模板/尺中或者直接捏成其他卷型。

温馨提示:

①放入衍纸条时,纸条最好卡在笔尖的开口处,而不要伸出衍纸笔过长。否则松卷中心会有一道明显折痕,进而影响成品的精致度。如果纸条放入的位置正确,可避免这一情况。

②转动衍纸笔时,力度一定要均匀,用右手拇指和食指转动衍纸笔,手腕不要用力。转动时,左手拇指和食指要保持平稳。做纸卷时要前紧后松,就是最初的两三圈稍稍用力卷,这是纸卷的中心部分,后面的部分可以稍放松些,不要一直都很用力。否则衍纸条会缠卷在笔尖的缝隙内,成卷不易取下。如果发生这种情况,立即逆时针方向转动衍纸笔即可。当然,也不要卷得过松,否则成卷会过于稀松,不规整。

③对于衍纸制作者来说,手指的灵活程度和掌控能力极为重要。个人经验是要多多练习,除

此以外,别无捷径。初学者可以找一些废纸条反复练习各种基础卷,感受力度,培养手感,使双手更加熟悉衍纸笔。我发现一个有趣的现象,不同的人在使用衍纸笔时,手指的位置都不同。有的习惯握住前端,有的则靠后。不要忽视这个细节,因为手指的位置决定了制作纸卷的力度。要在反复练习的过程中,根据自己的情况找到最佳的把握位置,做到力度均匀。

④子曰:“工欲善其事,必先利其器。”衍纸笔是制作衍纸的主要工具,要妥善保管不能随处乱放。最重要的是确保笔尖的开口部分清洁、干燥。不要用衍纸笔涂抹乳白胶或将带有乳白胶的纸条插入衍纸笔内,否则会造成堵塞,无法继续使用。其次,不要将过厚的纸条(例如硬卡纸类的)插入笔尖开口处,使其间隙变大。如果不慎沾上了乳白胶,要在胶凝固前及时清理。一旦胶体凝固,可以先用少量的水浸湿,再用裁纸刀清除,并及时晾干。

胶水

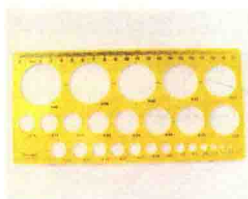
针头式点胶瓶。

温馨提示:

普通的胶水瓶在使用一段时间后,瓶嘴会被胶水堵塞,不方便使用,点胶瓶可以有效地避免这种情况。而且即使有堵塞,只要用珠针顺着针孔轻轻捅一下即可。更重要的是,针头式瓶嘴可控制出胶量,以点状或细线状出胶,可以

避免在制作过程中因为乳白胶用量过多而弄脏作品的情况发生。只要每次使用之后及时清洁针头周围残留的胶水并扣好盖子,就不会发生瓶口堵塞的状况。

衍纸尺

衍纸尺可以使松卷更规范,使成品更规整。衍纸尺不但决定了纸卷的大小而且可以使多个纸卷的尺寸相一致。

珠针和软木板

对于衍纸作品来说，定型很重要。所以，珠针以及和珠针配套使用的软木板必不可少，很多文具店都有卖这种小记事板。

使用方法：

下面介绍如何使用软木板和珠针制作长穗卷。首先找一张有横、竖格的纸，将其翻转过来放在软木板上，并在上面铺一层塑料薄膜。把珠针压线插好，这样可以规范珠针的间距和排列。珠针的间距决定成卷的疏密度。如果间距较宽，成卷会较稀薄。如果间距不均匀，成卷会不够精致。珠针的数量则决定了成卷的长度，如果想要做较短小的卷，可以少插几根。要注意的是，珠针的数量最好是奇数，因为要以中间的那根为固定点，然后向两侧分别缠绕。

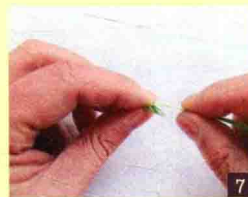
在软木板上标13根珠针。在中间点固定衍纸条后，按顺时针方向从左至右依次缠绕衍纸条。

在操作时如果衍纸条的长度不够，就直接粘一根新的纸条。如果想要其他颜色的衍纸条。

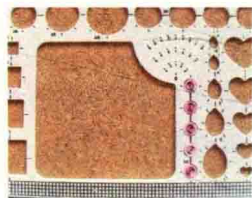

将珠针拔掉，把成卷取下来，最后用拇指和食指轻轻掐捏卷的两端，调整形状。

如果没有珠针和模板，可以直接用手折长穗卷。用手折长穗卷较简便并且节省时间，但却有一个缺点，就是制作的长穗卷可能会大小不一而且卷卷之间的间距不均匀，从而长穗卷的宽度、长度也会不同。如果制作那种需要使用大量长穗卷平铺的作品，卷卷较密集，密度较大，那么这个缺陷或许不会很明显。但如果只需要使用少量的长穗卷进行制作，比如小花瓣、小树叶等，那么长穗卷的细节都将暴露无遗。因此，长穗卷的均匀度、细致度也就直接影响了成品的整体观感。在这种情况下，最好使用衍纸梳或珠针加软木板来制作长穗卷，所谓的细节决定成败就在于此。

定型模板

定型模板看似复杂，但使用起来很简单，其实就是整形、塑形，其特制的珠针区域可以制作多种组合花型。现在市面上所销售的衍纸套装大多包含上图这样的定型模板。个人经验是这个模板虽说包含多种形状和规格，但是和衍纸尺相比，用来规整松卷的尺寸并不齐全，而且中间用来定型的部分较小，不能够同时为多个或较大的部件进行定型。所以，如果已经有衍纸尺和软木板就不需要再购买定型模板了。

使用方法：

一、调整松卷的尺寸和定型

- 1 定型模板和衍纸尺相同的功能就是用来规范松卷的尺寸和形状。松卷是制作很多衍纸部件的基础。所以，松卷的大小和形状直接影响着成品的规格和观感。以做一朵简单的小花为例，将松卷用镊子夹住并在末端涂抹一点乳白胶进行固定。
- 2 接着做成泪珠卷（泪珠卷的做法请参见基础卷部分）。
- 3 在泪珠卷一侧涂抹乳白胶，将涂有乳白胶的一侧放到模板上，然后用珠针定型。将每个泪珠卷的中心部分固定，使其不偏不倚，这样成品较规整。个人喜欢用模板的珠针区域进行固定，因为这部分是硬塑材质，不会和纸卷粘连。
- 4 如果使用软木板的部分进行固定，可以先铺层塑料薄膜。这样胶水凝固后，纸卷很容易取下来。塑料薄膜不需要额外购买，可以使用食品保鲜膜或者产品外包装塑料薄膜，有些轻薄的透明塑料袋也很好用。
- 5 最后将定型的泪珠卷粘合，小花制作完毕。

二、立体塑形

- 1 相对平面花朵来说，立体的更生动、更逼真。以之前做好的小花为例，将所有花瓣粘合后，在乳白胶尚未凝固前，把花朵放入松卷模型中，用衍纸笔的手柄轻轻向下按压一会儿。
- 2 30分钟后，乳白胶凝固，花朵形状固定。

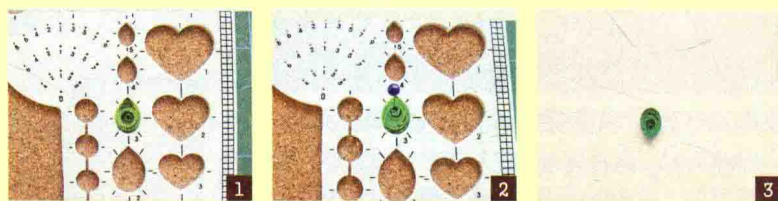
三、制作心形涡型卷

- 1 新手制作心形涡型卷遇到的问题是两端的开卷大小不一而且形状不规整。如果使用模板处理的话，可以避免这种情况的发生。先从纸条的两端向中间卷。
- 2 然后放在模型内。顺序是先将两个开卷置于模型内，然后将中间的纸条部分放入缝隙。
- 3 20分钟后取出来（放置时间越久，形状越固定），再放入心型模板，用珠针定型。
- 4 心形涡型卷成品。

四、制作梨形卷

- 1 将松卷直接放入模板内。
- 2 涂抹乳白胶固定形状，用珠针定型。
- 3 梨形卷成品。

五、制作椭圆形卷和三角形卷

- 1 将松卷直接放入模板内，然后涂抹乳白胶定型。
- 2 经过定型的椭圆形卷。
- 3 先做一个三角形卷(三角形卷的具体做法请参见基础卷部分的内容)，然后放入模板定型。
- 4 经过整形的三角卷更加棱角分明。使用同样的方法可以制作其他方形卷。

衍纸模板的右上角是特制的珠针区域，可以通过变换珠针的位置、数量来制作各种不同形状的部件。这个区域布满了带有数字的小孔洞，将珠针插入后，只要依照数字的顺序将纸条顺次缠绕并固定即可。在掌握了基本方法后，大家可以根据自己的喜好创造出各种独特的卷形。