

纸艺

王绍强 编著 陈 丽 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

纸 艺

王绍强 编著 陈 丽 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纸艺 / 王绍强编著 ; 陈丽译 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-80501-671-9

I. ①纸… II. ①王… ②陈… III. ①纸工—技法 (美术) IV. ① J528. 2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第170083 号

责任编辑: 董维东

特约编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

纸艺

ZHI YI

王绍强 编著

陈 丽 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2014年11月第1版第1次印刷

开 本 185毫米×228毫米 1/16

印 张 16

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-80501-671-9

定 价 78.00元

质量监督电话 010-58572393

004-008

前言

009-248

项目

249-255

索引

256

致谢

Jum Nakao

纸设计师
巴西São Paulo

在撰写前言或献词之前，或在为项目绘制草图之前，望着面前一张巨大的白纸，我总是会呆坐一会儿，并不是我对文字、折痕、线条、笔画、切痕或折叠有什么恐惧，而是被那一时刻无限的可能性深深地迷住了。我始终记得我的第一次绘画课，在老师的指点下，我将两种蜡笔的色彩即红和黄涂在一起，就像是魔术，一个苹果出现在纸上。在我的第一堂折纸课上，我发现一张普普通通的彩色纸也可以撑起整个宇宙的秘密。一张光滑的纸就像是一张有着无数条路径和十字路口的老地图，选择正确的折叠就会使栩栩如生的三维造型——鸟、动物、鱼、车、飞机、房子和鲜花——出现在你的面前。像我一样，许多孩子在母亲节和父亲节送给父母的第一件礼物，就是用一张简单的纸做成的，添上图画和文字，这些有些粗糙的折纸就变成了孩子们最爱的礼物。

纸的多种用法和易于操作使我完成了我孩提时的第一批“工程”：小汽车、城堡、火箭、宇宙飞船、建筑物和城市，这些都是我梦想中的原型。

然而我的第一个噩梦也是由纸产生——学校成绩册和操行评语不佳。其实我并不是一个坏学生，正好相反，我的大脑很聪明，连夜里都不停转。在后来的那些年里，我开始学会放松，不太看重这些成绩和分数，以便能发展我的还未被发现的创造才能。

我还记得在过去的年代里的专业礼品包装师，这些人由商店雇来，经过他们精致的折叠，礼品变得更有魅力，在圣诞节、生日、情人节、婚礼上都留有对它们的记忆。一个熟练的香水包装师可以通过有规律的几何折叠创作出独特的形状。他们是礼品的包装设计师、平面设计师或服装设计师。

当我的第一个重要的学报被我精心装订好时，我感觉自己就像是一名图书出版商！我认识到了图形设计的重要性，在书页的丛林中漫步必须要有一张地图来指引路径。我认识到文字和图画需要一个灵魂，否则它们就不能创作一个宇宙。

任何最重要的文章、公式或理论的存在都必须以纸为基础。我的第一个公式和方程式、学校作文、书信、日记、证词和思想都是用一张张纸完成的，这些纸或是被揉成一团，或是被保存起来作为我成长的记录。我决定从事时尚行业时，首先感知到的就是人的身体在空间

的移动，而我们有无数种方式来美化这个形体。而一件包裹形体的服装就诞生于纸图样上的线条和笔画之下。图样制作不仅仅是服装的出生证明，它还意味着服装的继续存在和更新。

在电视、电影、戏剧和歌剧场景设计中，我们仍然在使用纸模型作为制作家具、造型和角色原型设计的材料。纸可以支持众多的表现形式和艺术作品。每一项应用都要求特别的技术，但是所有的技术都需要纸的友好支持。

纸是我们设计生命的地方——童年梦的速写，我们的第一篇日记，我们的奇怪的笔记，年轻人交换的信息，装在信封里的信，装有礼物的包裹，我们的学期成绩单，文凭、证书、职业的或私人的合同，我们第一次的工资单，我们第一次应付的账单，我们的诊断检查结果，朋友的婚礼请帖，出生和死亡通告，都在纸上完成。纸承载着我们永久的记忆。

纸还可以用来勾画美好的蓝图——高楼大厦用它来设计，宪法用它来书写，公式和理论用它来开发并拓展人类知识的前沿，用它书写的诗歌、小说将我们吸引到另一世界。而《纸艺》这本书将会展示纸的另外一个方面——纸向我们呈现出一个诗意化的世界。这本书中的艺术家将向我们展示，如何将一张轻飘飘的、脆弱的和易损坏的纸，通过艺术家们的想象，向我们展现出另外一个充满各种可能性的世界。

Ingrid Siliakus

纸雕/艺术家
荷兰阿姆斯特丹

我认为尽管我们现在生活在一个计算机统治的世界，计算机从来没有完全代替纸，并且永远也不会。纸仍然在被广泛地使用。在我们现代化的世界中，我们每一天都在使用纸，如果你四处环顾，你就会发现你被纸包围了：报纸、钱、名片和票据等等。一句话，没有纸是无法想象的。

纤维、植物、棉花、亚麻，甚至旧衣服都可以做纸。杂志、报纸和信件每天都扔进我们的邮箱。通常这种被循环使用的纸，在艺术家的手中就可以做成一件美丽的艺术品。造纸可以采用许多材料和方法，由于太多了无法在此一一进行描述。但是仍然有一些希望造出自己的纸的人每天都在进行实验，观察用何种材料和技术可以制作出最特别的纸。

用纸进行创作的艺术家越来越多，他们接连不断地创作出令人叹为观止的艺术品，这些纸材料不论是手工自制的还是再生纸，不论是小尺寸的还是大尺寸的，不论是白色的还是彩色的，都可以被他们灵活地加以运用。纸艺术和纸艺术家越来越为世人所熟悉，成为国际著名博物馆和画廊的亮点。你手中的这本绚丽的图书所展示的就是国际知名的纸艺术家的一流作品。当你翻开这本书，你就会看到艺术家用多种方式来将纸创作成新颖的艺术品——从实物大小的家具到精美的服装，从纸城堡到迷人的纸睫毛，从独特的头饰到时尚的手提包，等等，你将会为纸所创作的这一切所惊叹。

尽管用纸进行创作并不是现在才出现的，用纸创作艺术已经有很多年了，为什么会重新出现艺术家选择用纸创作艺术品的趋势呢？我认为这是因为纸的独特特性为人们所重新发现。有人要问都有什么独特特性呢？我这里只能说说我自己与纸打交道的经验，当然，如果这些看法与我的艺术家同行们类似，我也并不奇怪。

纸的最主要的优点就是非常结实而同时又非常柔韧。例如，它可以被进行折（想一下折纸手工）、切、叠、弯曲、雕刻、绘画、写作、打印等多种操作。因此它是许多艺术作品的理想材料，比如我创作的纸建筑物。

让我来解释一下我创作纸所使用的技术：纸建筑物技术就是只用一张纸，通过剪切和折叠的方式来创作物体的一门艺术。这门技术源自日本（是在20世纪80年代由日本教授

Masahiro Chatani创建的)。我的一些作品(包括书)是将几个物体连接在一起,这些物品都是来自一张单独的纸,它们之间通过切口和贴签连成一体,每一个物体都可以向内或向外多次折叠。在我开始剪切和折叠之前,必须要进行设计,因为只能从一张纸上通过剪切和折叠的方式完成创作,设计必须精确计算到0.01毫米。设计阶段要花费很长的时间,根据设计的困难程度,有时候要好几个月。

我喜欢向自己提出挑战,制作出更复杂的作品以及在一张纸上进行尽可能多的剪切和折叠。用一张纸制作出许多非常小的物体也是一种挑战。近年来,我设计了阿姆斯特丹和纽约的城市轮廓线。轮廓线看起来是我作品中非常美丽的主体,需要花费大量的时间来做设计,每一个都是巨大的挑战。我喜欢纸建筑物技艺的另一个原因是天空才是艺术品主体的创作极限。

当我在15年前开始创作纸艺术时,我立刻就爱上了这种技艺。但是只要与纸这种材料打交道并且获得它的尊重,就一定会爱上它,我相信我的艺术同行们一定也有同样的经历。我过去说过,我还要继续说:与纸工作使我变得谦逊,因为纸有自己的个性,它需要合作而不是操纵,要与每一张不同的纸寻求合作确实是种挑战。当我听见纸轻轻地叹了一口气,顺从地呈现出刀刃一样的折痕时,那个时刻我获得了极大的满足。纸顺从并合作的声音,对我来说是最美妙的。

享受这本书,我希望它能启发你用各种方式尝试纸的乐趣。

纸 艺

王绍强 编著 陈 丽 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纸艺 / 王绍强编著 ; 陈丽译 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-80501-671-9

I. ①纸… II. ①王… ②陈… III. ①纸工—技法 (美术) IV. ① J528. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第170083号

责任编辑: 董维东

特约编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

纸艺

ZHI YI

王绍强 编著

陈 丽 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2014年11月第1版第1次印刷

开 本 185毫米×228毫米 1/16

印 张 16

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-80501-671-9

定 价 78.00元

质量监督电话 010-58572393

004-008

前言

009-248

项目

249-255

索引

256

致谢

Jum Nakao

纸设计师

巴西São Paulo

在撰写前言或献词之前，或在为项目绘制草图之前，望着面前一张巨大的白纸，我总是会呆坐一会儿，并不是我对文字、折痕、线条、笔画、切痕或折叠有什么恐惧，而是被那一时刻无限的可能性深深地迷住了。我始终记得我的第一次绘画课，在老师的指点下，我将两种蜡笔的色彩即红和黄涂在一起，就像是魔术，一个苹果出现在纸上。在我的第一堂折纸课上，我发现一张普普通通的彩色纸也可以撑起整个宇宙的秘密。一张光滑的纸就像是一张有着无数条路径和十字路口的老地图，选择正确的折叠就会使栩栩如生的三维造型——鸟、动物、鱼、车、飞机、房子和鲜花——出现在你的面前。像我一样，许多孩子在母亲节和父亲节送给父母的第一件礼物，就是用一张简单的纸做成的，添上图画和文字，这些有些粗糙的折纸就变成了孩子们最爱的礼物。

纸的多种用法和易于操作使我完成了我孩提时的第一批“工程”：小汽车、城堡、火箭、宇宙飞船、建筑物和城市，这些都是我梦想中的原型。

然而我的第一个噩梦也是由纸产生——学校成绩册和操行评语不佳。其实我并不是一个坏学生，正好相反，我的大脑很聪明，连夜里都不停转。在后来的那些年里，我开始学会放松，不太看重这些成绩和分数，以便能发展我的还未被发现的创造才能。

我还记得在过去的年代里的专业礼品包装师，这些人由商店雇来，经过他们精致的折叠，礼品变得更有魅力，在圣诞节、生日、情人节、婚礼上都留有对它们的记忆。一个熟练的香水包装师可以通过有规律的几何折叠创作出独特的形状。他们是礼品的包装设计师、平面设计师或服装设计师。

当我的第一个重要的学报被我精心装订好时，我感觉自己就像是一名图书出版商！我认识到了图形设计的重要性，在书页的丛林中漫步必须要有一张地图来指引路径。我认识到文字和图画需要一个灵魂，否则它们就不能创作一个宇宙。

任何最重要的文章、公式或理论的存在都必须以纸为基础。我的第一个公式和方程式、学校作文、书信、日记、证词和思想都是用一张张纸完成的，这些纸或是被揉成一团，或是被保存起来作为我成长的记录。我决定从事时尚行业时，首先感知到的就是人的身体在空间

的移动，而我们有无数种方式来美化这个形体。而一件包裹形体的服装就诞生于纸图样上的线条和笔画之下。图样制作不仅仅是服装的出生证明，它还意味着服装的继续存在和更新。

在电视、电影、戏剧和歌剧场景设计中，我们仍然在使用纸模型作为制作家具、造型和角色原型设计的材料。纸可以支持众多的表现形式和艺术作品。每一项应用都要求特别的技术，但是所有的技术都需要纸的友好支持。

纸是我们设计生命的地方——童年梦的速写，我们的第一篇日记，我们的奇怪的笔记，年轻人交换的信息，装在信封里的信，装有礼物的包裹，我们的学期成绩单，文凭、证书、职业的或私人的合同，我们第一次的工资单，我们第一次应付的账单，我们的诊断检查结果，朋友的婚礼请帖，出生和死亡通告，都在纸上完成。纸承载着我们永久的记忆。

纸还可以用来勾画美好的蓝图——高楼大厦用它来设计，宪法用它来书写，公式和理论用它来开发并拓展人类知识的前沿，用它书写的诗歌、小说将我们吸引到另一世界。而《纸艺》这本书将会展示纸的另外一个方面——纸向我们呈现出一个诗意化的世界。这本书中的艺术家将向我们展示，如何将一张轻飘飘的、脆弱的和易损坏的纸，通过艺术家们的想象，向我们展现出另外一个充满各种可能性的世界。

Ingrid Siliakus

纸雕/艺术家
荷兰阿姆斯特丹

我认为尽管我们现在生活在一个计算机统治的世界，计算机从来没有完全代替纸，并且永远也不会。纸仍然在被广泛地使用。在我们现代化的世界中，我们每一天都在使用纸，如果你四处环顾，你就会发现你被纸包围了：报纸、钱、名片和票据等等。一句话，没有纸是无法想象的。

纤维、植物、棉花、亚麻，甚至旧衣服都可以做纸。杂志、报纸和信件每天都扔进我们的邮箱。通常这种被循环使用的纸，在艺术家的手中就可以做成一件美丽的艺术品。造纸可以采用许多材料和方法，由于太多了无法在此一一进行描述。但是仍然有一些希望造出自己的纸的人每天都在进行实验，观察用何种材料和技术可以制作出最特别的纸。

用纸进行创作的艺术家越来越多，他们接连不断地创作出令人叹为观止的艺术品，这些纸材料不论是手工自制的还是再生纸，不论是小尺寸的还是大尺寸的，不论是白色的还是彩色的，都可以被他们灵活地加以运用。纸艺术和纸艺术家越来越为世人所熟悉，成为国际著名博物馆和画廊的亮点。你手中的这本绚丽的图书所展示的就是国际知名的纸艺术家的一流作品。当你翻开这本书，你就会看到艺术家用多种方式来将纸创作成新颖的艺术品——从实物大小的家具到精美的服装，从纸城堡到迷人的纸睫毛，从独特的头饰到时尚的手提包，等等，你将会为纸所创作的这一切所惊叹。

尽管用纸进行创作并不是现在才出现的，用纸创作艺术已经有很多年了，为什么会重新出现艺术家选择用纸创作艺术品的趋势呢？我认为这是因为纸的独特特性为人们所重新发现。有人要问都有什么独特特性呢？我这里只能说说我与纸打交道的经验，当然，如果这些看法与我的艺术家同行们类似，我也并不奇怪。

纸的最主要的优点就是非常结实而同时又非常柔韧。例如，它可以被进行折（想一下折纸手工）、切、叠、弯曲、雕刻、绘画、写作、打印等多种操作。因此它是许多艺术作品的理想材料，比如我创作的纸建筑物。

让我来解释一下我创作纸所使用的技术：纸建筑物技术就是只用一张纸，通过剪切和折叠的方式来创作物体的一门艺术。这门技术源自日本（是在20世纪80年代由日本教授

Masahiro Chatani创建的)。我的一些作品（包括书）是将几个物体连接在一起，这些物品都是来自一张单独的纸，它们之间通过切口和贴签连成一体，每一个物体都可以向内或向外多次折叠。在我开始剪切和折叠之前，必须要进行设计，因为只能从一张纸上通过剪切和折叠的方式完成创作，设计必须精确计算到0.01毫米。设计阶段要花费很长的时间，根据设计的困难程度，有时候要好几个月。

我喜欢向自己提出挑战，制作出更复杂的作品以及在一张纸上进行尽可能多的剪切和折叠。用一张纸制作出许多非常小的物体也是一种挑战。近年来，我设计了阿姆斯特丹和纽约的城市轮廓线。轮廓线看起来是我作品中非常美丽的主体，需要花费大量的时间来做设计，每一个都是巨大的挑战。我喜欢纸建筑物技艺的另一个原因是天空才是艺术品主体的创作极限。

当我在15年前开始创作纸艺术时，我立刻就爱上了这种技艺。但是只要与纸这种材料打交道并且获得它的尊重，就一定会爱上它，我相信我的艺术同行们一定也有同样的经历。我过去说过，我还要继续说：与纸工作使我变得谦逊，因为纸有自己的个性，它需要合作而不是操纵，要与每一张不同的纸寻求合作确实是种挑战。当我听见纸轻轻地叹了一口气，顺从地呈现出刀刃一样的折痕时，那个时刻我获得了极大的满足。纸顺从并合作的声音，对我来说是最美妙的。

享受这本书，我希望它能启发你用各种方式尝试纸的乐趣。

“空气花瓶”

这是一个包裹着空气的纸容器，你可以随意改变它的形状，按照需要将它制成一个碟子、一个小碗或是一个花瓶。用又薄又轻的纸做出的容器很牢靠，在不用时还可以折叠起来。这个迷人的作品一定会很吸引你的眼球，它的每一侧的色彩在你每次看它时都会产生不同的效果。

