

*The Exquisite Book
Of Paper Flowers*

纸艺花全书

栩栩如生的纸艺花制作指南

〔美〕利维娅·切蒂◎著
程晓东◎译

◎美国、英国纸艺类经典畅销书 ◎专业的纸艺花教程◎

一步一图，100%纸艺花攻略

零基础也能玩转近50款精美绝伦的作品

北京科学技术出版社

*The Exquisite Book
Of Paper Flowers*

纸艺花全书

栩栩如生的纸艺花制作指南

〔美〕利维娅·切蒂◎著

程晓东◎译

Text Copyright © 2014 Livia Cetti

Photographs Copyright © 2014 Addie Juell

First published in the English language in 2014

By Harry N. Abrams, Incorporated, New York

ORIGINAL ENGLISH TITLE: The Exquisite Book of Paper Flowers

(All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.)

Simplified Chinese copyright © 2017 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字：01-2015-4695

图书在版编目 (CIP) 数据

纸艺花全书 / (美) 利维娅·切蒂著; 程晓东译. —北京: 北京科学技术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5304-8354-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第095830号

纸艺花全书

作 者: [美] 利维娅·切蒂

策划编辑: 廖 艳

责任印制: 吕 越

出 版 人: 曾庆宇

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66135495 (总编室)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

经 销: 新华书店

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

版 次: 2017年3月第1版

ISBN 978-7-5304-8354-1/J · 167

译 者: 程晓东

责任编辑: 郑 玮

图文制作: 周玲娜

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66113227 (发行部)

网 址: www.bkydw.cn

印 刷: 北京印匠彩色印刷有限公司

印 张: 11.75

印 次: 2017年3月第1次印刷

定价: 49.80元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

前言

我在圣巴巴拉北部的山区长大，在户外度过了童年时光。通常会穿上蓝色紧身连衣裤和中式拖鞋，挑一朵鲜花做成胸花别在胸前，这就是我一天的装扮。我通常会在大自然中开始崭新的一天。我的父母都是艺术家，他们进行陶艺创作和园艺创作，烹饪可口的食物，畜养牲畜，基本上过着波西米亚式生活。大约在我13岁那年，母亲偶然从农贸市场带回一些漂亮的鲜花插在水槽里，还鼓励我“随便玩”。最终，我的作品变成了父母朋友婚礼上的装饰花！从那以后，与鲜花为伴对我而言不再是暂时的爱好，而是我“长大以后”想要做的事。

从为婚礼和毕业典礼做装饰花开始，到装饰花亭，再到在花店工作，每一份新工作都使我对花艺的喜爱更加坚定，因为我学会了如何观察自然，并通过自己的双手再现自然。从旧金山艺术学院毕业之后，我搬到了纽约，在那里我得知世上还有一种职业叫“设计师”。我在《玛莎·斯图尔特婚礼》杂志谋得一份很棒的工作，在那里我知道了在手工制作工艺这条路上，我并不孤独。几年之后，我创建了自己的花艺设计工作室，名字叫作“绿色花瓶”。我应一位客人的要求第一次做纸艺花是为一场加勒比式婚礼上的热带风味蛋糕做装饰花。

当时，第一个出现在我脑海中的就是木槿，我曾为之着迷许多年。木槿的花瓣让我想起一种双层皱纹纸，那种皱纹纸有竖向纹理，可以通过拉伸形成漂亮的褶子，就像真正的木槿一样。我从20世纪70年代一些时髦的纸艺花书刊上学到了用花艺胶带捆扎花艺铁丝的做法，但是未能做出像样的花瓣。当我重新观察鲜花时，我注意到花瓣的颜色是从顶部到底部逐渐变浅的。怎样才能让纸艺花上获得这种效果呢？最终，我想出了把纸浸入漂液中的办法！使用漂白一晾干法，我不仅获得了颜色渐变的效果，还去掉了纸张原本的僵硬感，使每一朵纸艺花都呈现独有的自然之美。现在，我制作的所有纸艺花几乎都会用到漂白的办法，这本书中介绍的绝大多数纸艺花也用到了这一方法。

从第一次做木槿开始，我就被纸艺花迷住了。我一头钻进地下工作室，把更多的纸张浸入漂液中，看看会发生什么变化。我非常喜欢通过试验获得千变万化的效果，看看自己仅用棉纸、剪刀和漂液究竟能创作出怎样的作品。当你制作这本书中的纸艺花时，我希望你大胆一些！但是在开始之前，一定要仔细阅读第一部分，了解制作这本书中所有纸艺花所需的材料和技巧。

在第二部分，你可以学到我最爱的26种纸艺花的制作方法（抱歉，这次没有

介绍太阳花的制作方法)。这部分中的大多数花对我都有特殊意义，因此我才选中它们。很多时候，客户要求我做一些从未尝试过的花，而结果却令人惊喜。我选择自己喜欢的颜色来制作这些纸艺花，但不想限制你的想象力，你可以尽情发挥想象力改变纸艺花的颜色。这也是纸艺花最奇妙的一点——你可以做一些与自然界中的花朵颜色不一样的纸艺花（就像第 132 页展示的蓝色花园玫瑰），而且每朵花都可以根据你自己的风格和摆放的位置来定做。虽然我提供了每种花的制作方法，但是我也鼓励读者改变花朵的尺寸，添加叶子、枝干和花蕾，用自己的双手做出独特的纸艺花。

在最后一部分，我介绍了一些绝妙的设计（比如花环、花冠、胸花、领花、桌面摆饰以及盆栽样式），当你掌握了每种花的制作方法后，你就可以创作出千姿百态的作品。最后一部分全是关于花朵组合的，能够培养你的创新能力。无论你是想做一个室内花园、一棵山茶花树，还是一件巨型纸艺花作品，都有无限的可能。

写这本书时，最大的挑战是为了写出详细的制作步骤而反复用同一种方法做同一种花。坦白地说，在写这本书之前，我从来没有用同样的方法制作过同一种花。当你开始做的时候，你也会感受到用同一种方法做同一种花是个巨大的挑战。我鼓励读者按照本书中的建议制作纸艺花，然后试着探索自己的方法，把自己的情感融入纸艺花创作中。就像我母亲常说的那样，尽情发挥你的想象力吧！

目 录

Contents

第一部分 基础····· 1

入门指南·····	2
花朵的制作基础·····	12
花心和花蕾·····	14
叶子和萼片·····	22

第二部分 花卉····· 24

秋海棠·····	26
花蜘蛛兰·····	30
山茶花·····	35
樱花枝·····	38
珊瑚钟·····	42
大丽花·····	47
毛球花·····	50
毛地黄·····	52
贝母·····	57
花园玫瑰·····	60
天竺葵·····	64
木槿·····	68
蜀葵·····	72
日本银莲花·····	76
茉莉·····	80
柠檬花枝·····	84
白罂粟·····	91
葡萄风信子·····	94
昙花·····	99
罂粟花·····	102
花毛茛·····	106

春日银莲花·····	110
香豌豆·····	114
虎皮百合·····	118
牡丹·····	122
睡莲·····	126

第三部分 花艺····· 130

礼物盒装饰花·····	132
节日花环灯·····	133
翻糖蛋糕装饰花·····	134
3D 壁纸·····	137
胸花·····	137
槲寄生和樱花枝瓶插·····	138
充满生机的宴会桌面摆饰·····	139
摆动的槲寄生和银杏枝·····	140
晚香玉花环·····	141
春日摆饰·····	142
花环·····	143
领花·····	144
冬日花环·····	145
彩绘叶子天竺葵盆栽·····	146
吊兰盆栽·····	147
睡莲盆栽·····	148
高笋的蜀葵盆栽·····	149
模板·····	168
鸣谢·····	182

第一部分 基础

入门指南

在开始做本书中的任何一种纸艺花之前，你需要花点儿时间熟悉一下我在本章介绍的制作纸艺花需要准备的东西和一些基本技巧。一旦你掌握了裁剪模板、捆扎花艺铁丝、漂白、上色的方法以及粘贴花瓣、花蕾、叶子和枝干的基本技巧，纸艺花创作就变成了一件真正有趣的事情！当你掌握了以上方法和技巧后，你可以通过增加花朵数量、创新模板来创作出自己的纸艺花作品。我保证你不仅会用一种全新的视角看待鲜花，也将很难放下花艺胶带。

材料

无论是在网上商店还是在实体店购买，找到正确的材料十分重要。我通常一次性买很多，这样就有足够多的材料可以用了。刚开始你可以少买一点儿，看看自己喜欢哪个品牌。你可以在第 180 页找到我所用的材料的具体来源。

工具

以下是我最常用的工具，也是你制作本书中的纸艺花必备的工具。

切割垫板：尺寸不小于 46 cm × 61 cm。

多层剪刀：虽然这并不是必备工具，但是非常实用。它可以剪出统一的流苏花边，并且比一下一下地剪更节约时间。

热熔胶枪：最好是高热型的。把叶子固定到枝干上的时候，胶越热叶子就粘得越牢，也就越不容易脱落。

中号剪刀：主要用来裁剪棉纸和康颂卡纸。剪刀一定要锋利，这样才能剪出整齐的边缘。剪刀的刀刃不要太长（会妨碍裁剪），也不要太短（会使剪出的边缘不够整齐）。我喜欢用刀刃长 7.5 cm 的剪刀，因为这种尺寸的剪刀用起来更舒服，更容易控制。切记不要用布料剪刀，否则会毁了棉纸。

画笔：我会给叶子纸和花瓣纸上色，也会给晾干的豆荚上色，用它当花心。天然软鬃毛画笔对于控制上色很有帮助。

拼布尺：这种丙烯酸尺子带有格纹，配合旋转式切割刀，可以把棉纸切成更容易处理的纸条。我推荐 15 cm × 60 cm 的拼布尺，它用起来最方便。

旋转式切割刀：可以一次切割 6 层棉纸的神器。

圆弧花边剪刀和锯齿花边剪刀：这些特殊的剪刀可以剪出花瓣的非常规边缘，

工具:

- 1 热熔胶枪
- 2 钳子
- 3 多层剪刀
- 4 中号剪刀
- 5, 6 圆弧花边剪刀
- 7 旋转式切割刀
- 8 画笔
- 9 拼布尺
- 10 切割垫板

比如第 94 页的葡萄风信子、第 122 页的牡丹和第 38 页的樱花的花瓣边缘。注意，每隔一段时间都要用剪刀剪一剪锡箔纸，以使刀刃保持锋利。

钳子：我用的是花艺专用钳，普通的钳子也可以。

通用材料

双头花蕊：市面上可以买到或新或旧的花蕊成品，50 根一捆，形状和颜色多种多样，有黄色、红色、粉色、紫色甚至黑色的。

花艺胶带：这是制作纸艺花的主要材料，有许多种颜色，宽度有 2.5 cm 和 1.2 cm 两种。本书中的纸艺花需要 1.2 cm 宽的红色、黄色、白色、绿色、深绿色、金色、银色和棕色胶带。

花艺铁丝：你需要准备 16 号、18 号、20 号、22 号和 24 号直花艺铁丝，它们的标准长度为 46 cm，你可以根据自己的需要剪切。

水粉颜料：我用优质不透明水粉颜料给花瓣和叶子上色。

热熔胶棒：我有许多存货，可以随时把热熔胶枪插上电源，把叶子粘到枝干上。

家用漂白水：大多数棉纸的渐变色效果都是用稀释过的家用漂白水做出来的。

安全棉签：用来做罂粟花心（第 102 页）和细长形花蕾。与普通的棉签不同，安全棉签的中心是圆的，而且顶部略微隆起。注意，一定要买空心的安全棉签。

泡沫塑料板：别把这种材料跟做一次性杯子的材料弄混了，这种泡沫塑料板有白色和绿色的，被我用来制作盆栽。

陶土盆：纸艺植物也可以像真正的植物那样放在陶土盆中。大多数纸艺花作品需要标准尺寸的容器，这些容器可以在园艺中心和五金店买到。我喜欢看起来有些年头的陶土盆，不喜欢全新的。

白乳胶：这种黏合剂适合粘贴精美的棉纸、皱纹纸以及亮粉。它干净易干，使用简单。

通用材料：1 花艺胶带；2 双头花蕊；3 安全棉签；4 康颂卡纸和穆拉诺卡纸；5 热熔胶棒；6 水粉颜料；7 白乳胶；8 花艺铁丝；9 用花艺胶带缠好的花艺铁丝

纸张

康颂卡纸和穆拉诺卡纸：康颂卡纸有很多种颜色，很适合做纸艺花的叶子。它比手工卡纸略重一些，质量也更好。有暗纹的一面是正面，可以增加叶子的立体感，使其更加值得赏玩。这种纸是亚光纸，能使叶子的叶脉非常突出。上色后，这种纸的纤细纹理呈现的效果更加惊人。在大多数作品中，我用的是标准的绿色康颂卡纸，当然我也会用黄绿色、蕨绿色和海蓝色的。穆拉诺是另一个艺术卡纸品牌，穆拉诺卡纸的规格、纹理跟康颂卡纸一样，但是颜色更加明亮生动。

装饰纸：金属纸、花纹纸、洒金纸和印花纸都属于装饰纸。我喜欢用装饰纸来提升作品的设计感，把任何你喜欢的装饰纸都大胆地运用到创作中去吧。

双层皱纹纸：双层皱纹纸可以替代单层皱纹纸。我用这种皱纹纸制作木槿花（第 68 页）和其他一些花的花心。这种纸坚韧而有弹性，并有着很深的竖向纹理，这使它遇水会展开。当你把这种皱纹纸的边缘浸入漂白液中时，边缘会起皱，用其他纸则无法达到这种效果。制作超大型花朵时，这种皱纹纸是首选，因为它可以保持硬挺的状态。这种纸的特点是一面一色，即两面的颜色是不同的。

优质皱纹纸：优质皱纹纸用于制作需要展现纹理的更加精巧的花朵，或者很多花的花心。这种纸也有纹理，而且跟棉纸一样，必须沿着纹理的方向裁切。优质皱纹纸非常柔韧，做出的花朵更加柔美。我经常购买褪色的陈年优质皱纹纸，不过现在已经买不到了。

棉纸：常见规格是 50 cm × 76 cm。本书中的大多数花瓣、花蕾和花心都是用棉纸做的。用这种材料做出来的花栩栩如生——光线透过半透明的纸张，就像大自然中阳光透过花瓣一样。棉纸很容易破损，就像真的花瓣那样容易被撕裂。在我用过的所有纸中，棉纸的漂白效果最佳，颜色渐变的范围最大。不要使用薄蜡纸代替棉纸，因为这种纸无法漂白。

加工纸张

了解纹理

也许你没有注意到，纸张和布料一样，也是有纹理的。纸张的纤维沿着一个方向排列，这会影响到你裁剪纸张的方向。当你顺着纹理裁剪时，纸会合拢，基本上能呈现你想要的样子；但是如果你垂直于纹理裁剪，纸就会打卷扭曲。你可以仔细观察纸张的纹理，看看纤维沿哪个方向排列。如果看不出来，你可以握住纸的一端，

让纸自然弯曲——纸张朝哪个方向弯曲，那个方向就是纹理的方向。你也会发现，沿着纹理更容易把纸撕开或折叠起来。

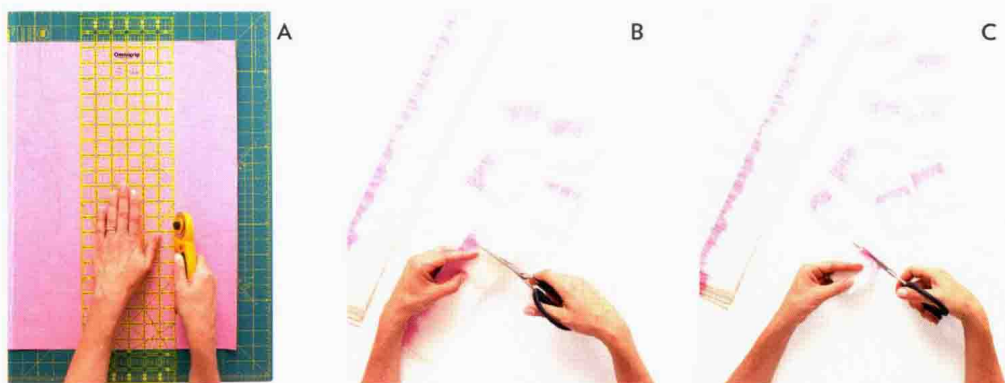
裁切纸条

先垂直于纹理把棉纸裁切成纸条，这样可以保证你在剪花瓣的时候沿着纸张的纹理裁剪。整齐的边缘对花瓣的最终形态和花的美感至关重要，一定要使用锋利的剪刀或者旋转式切割刀进行裁切，尤其是在制作花瓣或叶子时。棉纸价格低廉，如果边缘裁切得参差不齐，可以重新制作。

把棉纸裁切成纸条

在罗列制作每种花所需的材料时，我也会提供所需棉纸条的尺寸（通常会提前裁切一摞这样的纸条）。棉纸的规格通常是 50 cm×76 cm，而本书中所用的棉纸条通常为 7.5 cm 或 10 cm 宽。裁切纸条的时候一定要垂直于纹理裁切，这一点非常重要。只有这样，才能沿着纹理裁切花瓣，这对花瓣的成形很关键。

你需要一块切割垫板、一把旋转式切割刀和一把拼布尺（A）。在切割垫板上叠放 6 张棉纸，使 50 cm 长的那条边与切割垫板的底边垂直，然后把棉纸裁切成 6 摞 7.5 cm×50 cm 的纸条和 3 摞 10 cm×50 cm 的纸条，这样就得到了 36 张 7.5 cm 宽的纸条和 18 张 10 cm 宽的纸条。记住，一定要垂直于纹理裁切。在剪花瓣的时候，把花瓣模板放在一摞纸条上，然后顺着纹理剪（B，C）。如果纸条长 76 cm，就说明你裁切错了方向。

漂白与上色

漂白与上色是制造自然效果、玩转色彩的奇妙方法。我最喜欢的处理棉纸的方

法是漂白和上色。我喜欢用水粉颜料给花瓣和叶子上色（第 10 页）。

大多数时候，我会把棉纸浸入稀释过的漂白水溶液中漂白，最多浸 5 秒——时间再长一点儿的话，棉纸就会完全变成白色。我不喜欢黑色棉纸漂白的效果，所以我只把黑色棉纸浸入清水中，不放漂白水。皱纹纸也可以漂白，但是因为皱纹纸的克重几乎是棉纸的 2 倍，所以漂白时间也应相应延长至 2 倍。总的来说，纸张的克重越大，漂白的的时间就越长。

将纸从稀释过的漂白水溶液中拿出来悬挂晾干的速度越快越好。我在一张大塑料板上支一个金属架，并且确保通风良好。如果不介意漂白水溶液的漂白作用，你也可以在下面垫上布或围裙。在中等大小的玻璃碗或金属碗中混合 360 ml 自来水和 15 ml 家用漂白水，混合液至少 5 cm 深。不同品牌的棉纸与漂白水发生反应的时间不尽相同。我建议先按照这一通用比例配好稀释过的漂白水，再根据需要调整比例。把纸从稀释过的漂白水溶液中取出来之后，过几分钟漂白效果才会显现。如果有必要，你可以调整漂白水与水的比例以得到预期的效果。如果想要淡雅的渐变色，可以多加些水；如果想要浓郁的渐变色，可以多加些漂白水。

用清水浸泡

如果不想改变花瓣的颜色，又想让花瓣有棉纸打湿后出现的细褶子，你可以卷起一摞纸条浸入清水中，然后小心地取出来悬挂晾干就可以了。

用漂白水浸染

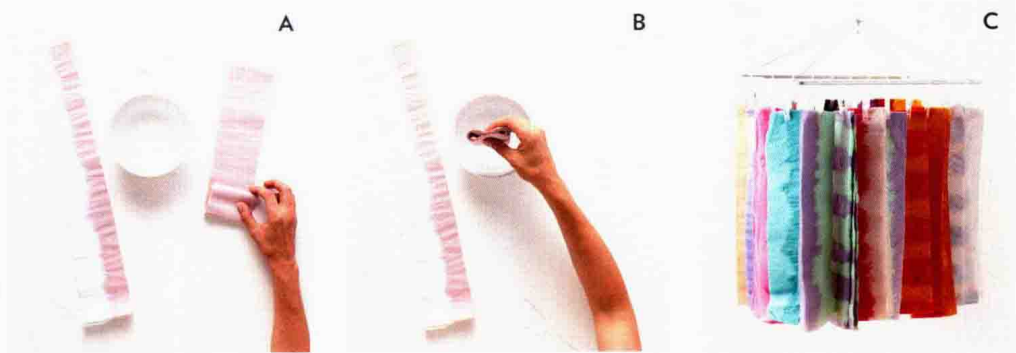
把棉纸条的长边浸入稀释过的漂白水溶液中，这样花瓣的颜色从底部到顶部就会渐渐发生变化。一次至少浸入 4 张棉纸条，可以大大提高棉纸的强度。

1. 把 4 ~ 6 张 7.5 cm × 50 cm 或 10 cm × 50 cm 的纸条叠放在一起，将纸条纵向卷起来，卷成可以浸入盛有稀释过的漂白水溶液的碗中的纸卷（A）。

2. 把纸卷的短边浸入稀释过的漂白水溶液中至 2.5 cm 深处，大约浸 3 秒（B）。提起纸卷，把多余的漂白水沥干，然后小心地展开纸卷（不要把叠放的棉纸分开）。

3. 用晾衣架或者夹子把叠放的纸条悬挂晾干。只能夹住干燥的部分，悬挂时要格外小心，棉纸很容易破裂（C）。

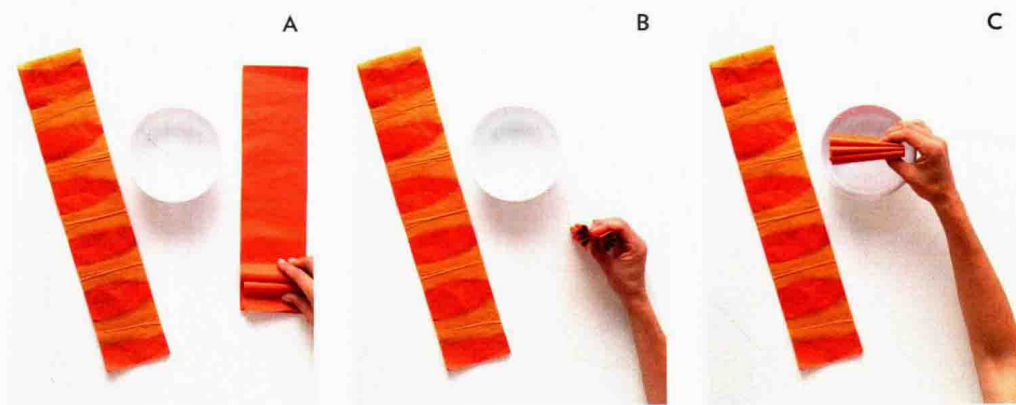
4. 如果想缩短晾干时间，可以用吹风机的低速热风将棉纸吹干。把吹风机的出风口对准悬挂着的纸条，然后以纸条为中心，慢慢地转动吹风机。或者就让纸条自然风干。待纸条干透，将其取下，存放在密封容器中。

用漂白水扎染

用这种方法可以做出带竖条纹的花瓣，这种花瓣在一束纯色的花中非常抢眼。

1. 把 4 ~ 6 张 7.5 cm × 50 cm 或 10 cm × 50 cm 的纸条叠放在一起，用手风琴折法将纸条松松地纵向折成 5 cm 宽 (A, B) 的纸卷。小心，不要折出折痕。
2. 把纸卷的短边浸入稀释过的漂白水至 2.5 cm 深处，大约浸 3 秒 (C)，提起纸卷，沥干，然后小心地展开纸卷 (不要把叠放的棉纸分开)。
3. 用晾衣架或者夹子把叠放的纸条悬挂晾干。只能夹干燥部分，悬挂时要格外小心，棉纸很容易破裂。

用漂白水作画

第 57 页的贝母是一种精致的小花，花瓣看起来像带有方格形花纹。为了在棉纸上制造这种效果，我发明了用漂白水作画的方法。用漂白水作画时，记住一定要用双层棉纸，因为单层棉纸会破裂。你还需要把安全棉签安装在 23 cm 长的 18 号铁丝上作为画笔，因为漂白水会毁掉普通画笔。

1. 把铁丝插进安全棉签的空心棒中，然后用胶带固定，制成漂白水画笔。
2. 准备两张 7.5 cm × 50 cm 的彩色棉纸条并将它们叠放在一起，用自制画笔蘸