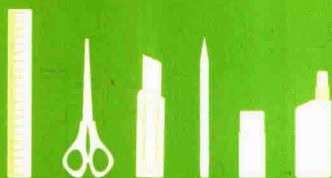

手工時光

撕贴画

朱立群纸艺馆

著

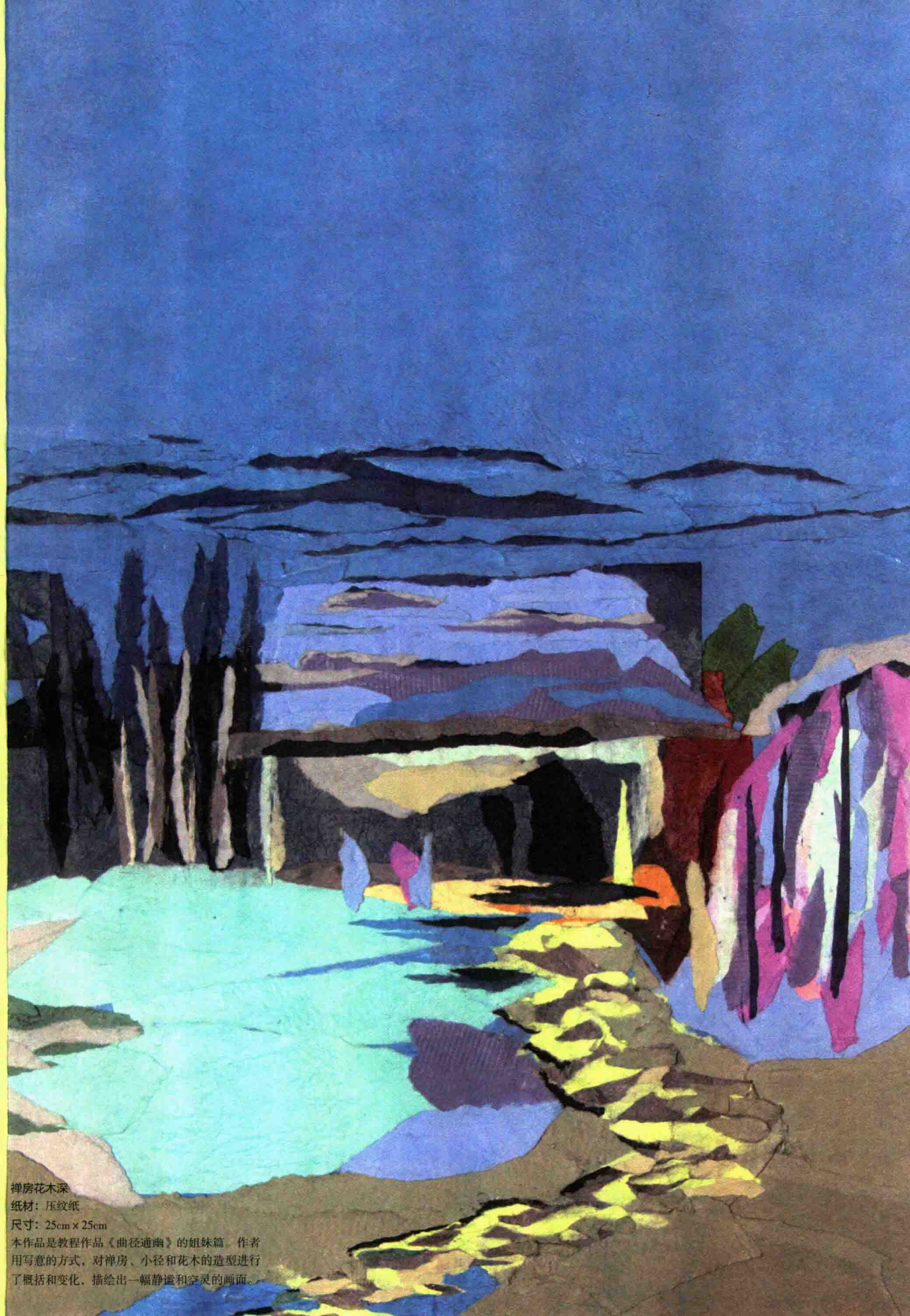

- 用一张纸变身艺术家
- 随性撕贴，自在减压
- 传统绘画艺术新玩法
- 名家指导从入门到高阶

中国书画出版社
CHINA PICTORIAL PRESS

禅房花木深

纸材：压纹纸

尺寸：25cm × 25cm

本作品是教程作品《曲径通幽》的姐妹篇。作者用写意的方式，对禅房、小径和花木的造型进行了概括和变化，描绘出一幅静谧和空灵的画面。

归雁

纸材：卡纸、压纹纸、打印纸、纤维纸

尺寸：30cm × 21cm

本作品是作者在发现一种新纸材后，激发了创作灵感，妙手偶得的。这种纤维纸有丰富的絮状纤维质感，可以很好地表现出茂密的林叶。同时用赭色系铺陈背景，绿色系铺陈树冠，再辅以精心雕琢的鸟和树干，使整幅作品宛若一张精致的毛毯。风格可谓独树一帜。

手工时光：撕贴画

朱立群纸艺馆 著

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

手工时光·撕贴画 / 朱立群纸艺馆著. -- 北京 :

中国画报出版社, 2017.1

(中画工坊)

ISBN 978-7-5146-1447-3

I. ①手… II. ①朱… III. ①手工艺品—制作②贴画

—制作 IV. ①J529

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第004977号

Paper collage: Chinese Style

Copyright ©2016 Shanghai Press & Publishing Development Company, Ltd.

本书英文版由上海新闻出版发展有限公司出版, 并经其授权由中国画报出版社独家出版简体字版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

朱立群纸艺术馆

艺术总监: 朱立群, 姚晓嫣

文字与摄影: 汪辰波

作品作者: 朱立群、姚晓嫣、刘秀霞、汪辰波、朱佳燕、钱慈颖、严文俊、钱彩娣、

吉云婷、陈心怡、李骊文、张丹怡、张可青、胡维垣、杨宁媛、殷志忍、唐歌、唐诗、

戴或鸣、钱若琰、丁佳凝、胡君豪、闻彦博、汤翊雯、俞欣悦

技术示范: 刘秀霞

手工时光·撕贴画

朱立群纸艺馆 著

出 版 人: 于九涛

责任编辑: 史文良

助理编辑: 吕 微

装帧设计: 艾 青

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路 33 号 邮编: 100048)

开 本: 16 开 (787mm × 1092 mm)

印 张: 10.25

字 数: 120 千字

版 次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

定 价: 58.00 元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417359

发 行 部: 010-68469781 010-68414683 (传真)

目录

序言 9

- 1. 新的艺术形式 10
- 2. 基本理念 11
- 3. 自我探索 12

第一章 撕贴艺术 15

- 1. 撕贴艺术的根本：联想与创意 15
- 2. 撕纸艺术的语言特点 17
 - 不可复制 18
 - 题材广泛 19
 - 自由与写意 20
- 3. 模仿学习法 22

第二章 准备 27

- 1. 材料 27
- 2. 工具 29
- 3. 基本技法 30

第三章 初阶教程 33

- 1. 两种基本造型方法 35
 - 熊猫 36
 - 熊猫头 39
- 2. 造型特征的把握 43
 - 企鹅 44
 - 金鱼 48
 - 花月夜 51
- 3. 造型的变形与夸张 55
 - 曲径通幽 56
 - 母与子 61
- 4. 造型的概括与简化 65
 - 狐假虎威 67
 - 休憩的麻雀 71
 - 守株待兔 74
 - 星光月影 78
 - 街景 83

上图
虾

纸材：压纹纸、硫酸纸、素描纸

尺寸：20cm×20cm

作品借鉴了中国近代绘画大师齐白石（1864—1957）的墨虾图，巧妙利用灰度不同的纸张，模拟出水墨画的浓淡效果。纸片的独到拼接又将虾的质感与形态表现得淋漓尽致。背景大量留白，虽不着一笔，却将两只虾在河水中游动的情景描绘得栩栩如生。

目录

5. 多种艺术风格	87
瓶花（抽象风格）	88
瓶花（水彩风格）	91
瓶花（色彩印象风格）	94
瓶花（写意风格）	98
6. 冷暖色调的运用	103
菊	104
水仙	108
7. 写意的运用	113
牵牛花	114
暖阳	118

第四章 高阶教程 123

1. 依恋	124
2. 牌楼	129
3. 怪石嶙峋	133
4. 林中小屋	136
5. 鳊鱼	140
6. 雏鸡	145
7. 雪地	147
8. 寒山寺	151
9. 树林	155
10. 山野流云	160

对页图

日落

纸材：压纹纸、打印纸

尺寸：25cm × 25cm

作者用大色块铺陈、小色块点缀的方式，来表现海上霞光满天的日落景象。拼贴所用的纸片造型都十分简单，但各种色彩的运用使画面层次极为丰富。

下图

瓶花

纸材：压纹纸、打印纸、素描纸

尺寸：54cm × 39cm

写实，是一种艺术表现手法，与写意相对，注重对事物忠实地描摹。虽然撕贴作品更适合表现“写意”的作品，但这并不代表撕贴没有“写实”的可能性。本作品便通过同色系纸材的巧妙堆叠、对物体造型的精细把握，以及对光影的精妙表现，使撕贴艺术的“写实”也成为一种可能。

序言

撕贴作画源于一个三岁小女孩儿一次偶然间不经意的行为。撕裂一张纸而造成形状的改变，在一个有太多经验和规矩的成人眼里，那是一种“破坏”行为，可对于每一个好奇的孩子来说，那会使她感到快乐，因为这是出于天赋的最原始的改造冲动。我们甚至以为，人类最初的各种艺术行为大多产生于这种和孩子一样的改造冲动。

小女孩儿的“破坏”行为没有受到指责，她因此而变得专注，各种大小不一的碎纸片散落一地。突然，她拿着一片碎纸说：“一只小鸟。”我开始只是静静地坐在边上欣赏她的可爱，分享她的快乐，这“一只小鸟”却触动了我，我希望促成一次真正的艺术创作。

“这是飞着的鸟吗？”

“是啊。”

“那它应该有张开的翅膀。”

小女孩儿只是思索了一下，就撕了更小的一个纸片安放到鸟的肩上。“小鸟应该有个伙伴啊”“天上应该有云吧”……我提出的各种建议使她调动起大脑，同时愈发主动地思考。我们像两个艺术家一样兴奋，共同拓展着一个用碎纸片演绎的场景。我尽可能地找出各种颜色、各种材质的纸供她撕扯，同时也抑制住自己想要动手的冲动，恭恭敬敬地把她看作如同毕加索一样的导师，任由她不管比例和透视，无拘无束地摆弄画面，只有征得她的认可后我才帮助她粘贴，如果她认为我贴得不符合她的意愿时，我便请她改正。她时而手舞足蹈，时而聚精会神，最终，我们两个（准确地说是我陪着孩子）完成了一次真正的艺术创作，并产生了一个虽然幼稚却很鲜活的艺术作品。从此，撕贴成了小女孩儿宣泄创作冲动的方式，而

对页图

水乡

纸材：压纹纸、打印纸、素描纸

尺寸：21cm×30cm

本作品的作者独创了撕贴艺术的又一种新的技法——刮。用美工刀刮除部分已粘贴固定的纸材，使剩余在画面上的纸材呈现出半透明质感，并模拟出水彩画的笔触效果。用清新的绿色系表现植被，用黑白两色勾勒出白墙黑瓦，描绘出中国江南水乡的独特风情。

雏菊

纸材：面巾纸、压纹纸、打印纸、素描纸

尺寸：54cm × 39cm

作品选用偏冷的色调，以大块块的铺陈来表现背景，用白色表现雏菊。同时，巧妙利用面巾纸的轻薄质感，为画面添加了朦胧的清新感，宛若一幅印象派画作。

且每次都邀请我一起参与。三岁孩子的脑袋里已经有了一个世界，这里生活着小鸟、猫咪、熊猫、海豚、花朵……她开始考虑把月亮贴在深蓝色的纸上，为白云镶上浅黄的边。为了区别熊猫和海豚，她开始有意识地撕出动物不一样的轮廓。

小女孩儿始终是兴致勃勃的，从最初对碎纸片偶然的联想，到开始运用大胆的联想能力，直至形成一幅艺术品。我们团队的撕贴艺术创作，也由此开始了。几年来，我们始终要求自己保有同小女孩儿一样大胆的联想能力，创作往往被偶尔的联想启动。同时在创作的过程中，积极看待各种意料之外的结果，由此衍生出更多的创意与联想，收获良多。撕贴的关键是发掘自身的联想能力，没有联想，再好的理论、再精的技巧也都会使作品本身显得机械和呆板。

1. 新的艺术形式

撕贴能成为一种新的艺术形式，仰赖工业的高度发达。现代工业文明催生了新的设计思维和现代艺术理念，传统的艺术概念和范畴得到了前所未有的拓展。造纸业的发展为人类的工业、经济、科学、文化、生活等方方面面提供了从功能、质地到色彩都异常丰富的纸质材料。纸的厚和薄，纸纤维的松和紧，纸质刚性和绵软、粗糙和细腻，使它能结合各种手法而爆发出惊人的表现力，一旦动手撕作，差异性就会显现出来，你可以体验到事先料想不到的变化。你甚至会发现，原本打算丢弃的、破旧揉皱的、被日晒褪色的纸张，撕作之后，也可以旧物换新颜。每一张撕下的纸片都是完全不同的，世界上没有两片撕下来会一模一样的纸片；同一张纸从不同方向进行撕作，纸张内部的纤维也会产生不同的效果；半透明的硫酸纸贴在其他纸片上会呈现特殊的颜色；操作过程中，厚而松的纸没有薄而脆的纸撕得更加顺

手，等等。这些意外的变化饶有趣味，只要有足够的思想准备，并愿意主动去把握这些差异和变化，那么，整个撕作过程将变得丰富多彩，趣意盎然。

2. 基本理念

我们的创意撕贴艺术，其理念和精神内核是基于对中国传统绘画艺术形式的传承和发扬。在本书作品中，读者能看到对于中国山水画独特的散点透视方法的借鉴，能看到类似于用一支湿毛笔蘸墨、描绘一幅水墨画时，墨色由深到浅自然转换的过程，也能看到传统中国画创作时所强调的“胸有成竹”“意在笔先”的创作状态，等等。同时，撕贴艺术追求的意境，与中国画的“写意”相类似。它随性，不苛求工细，不求形肖，但求神似，注重神态的表现和抒发作者的情趣。在许多撕贴作品中，读者可以通过作者的自由联想，体会到他们想要通过作品所表达的意境美和想要传递的感情。

艺术的魅力在于变化。无论是音乐、舞蹈还是美术，没有变化就一定退化，最终甚至会失去生命力。和所有的艺术一样，撕贴艺术的魅力也在于变化。在不断探索的过程中，它的艺术形式、表现手法、技术手段也都在不断变化，充满了不确定性。而撕贴艺术的乐趣恰恰存在于感受变化、顺应变化和创造变化的过程中。

林木

纸材：压纹纸，素描纸

尺寸：54cm × 25cm

作者在对树木进行造型时，大量运用了切的技法，使树干纤细、挺拔和规整。而在塑造其他事物时，则采用撕的技法，使造型随性和自然。两种不同造型风格在画面中产生强烈的对比，展现出独特的艺术感。

莲

纸材：卡纸、压纹纸、硫酸纸

尺寸：20cm × 20cm

作者借鉴了传统中国画中莲花的表现方式和构图：用黑、灰色来表现浓淡不一的茎叶，用大红色来表现莲花，既提亮画面又点明主题。同时巧妙利用硫酸纸的半透明质感，为整个画面增添了一种水气氤氲的朦胧美。

3. 自我探索

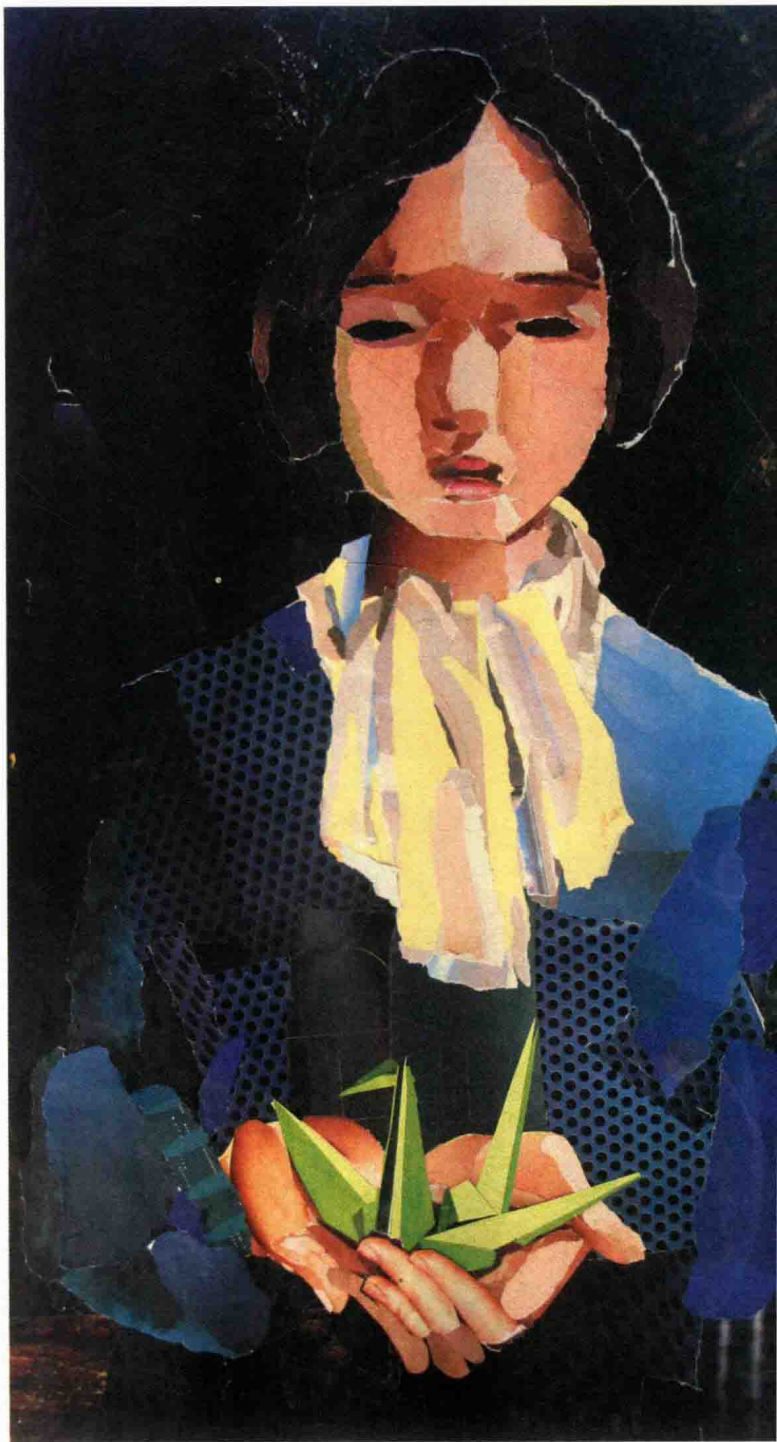
撕贴艺术是一个可以使你变得更加自信的艺术探索过程。

本书作品的作者有小学生，也有初中生、高中生，有各行各业的从业者，更有 60 多岁的艺术家。他们很多都是第一次接触撕贴，但在边学习边创作的过程中，在人与纸的互动中，他们深深地被撕贴多变的差异性所吸引。一开始，面对变化时，他们感到无所适从和茫然，然后开始逐渐主动地寻求变化，最后还创造了很多新技法，并因此而获得成就感。

撕贴可以包容众多纸艺术爱好者的个性施展，无论是稚拙的、老练的、概括的、夸张的、变形的，还是意象的、抽象的，小巧简练的撕纸作品可以做成礼品，装饰性强的可以摆在案头、

挂在厅堂；可以在一个主题下仔细刻画，更可尽情挥洒从而表达一种情绪。撕贴艺术因其材料和手法的特殊性，无法做到像油画那样纤毫毕现，但作者可以利用色块的拼接、肌理的变化、不同造型方法的运用，获得其他艺术形式所无法呈现的独特艺术效果。撕贴艺术很感性，也很自我，它需要技巧，也需要一定的艺术素养，但是，首要的是自信地投入与动手。我们应当同那位玩撕贴游戏的小女孩儿一样：发掘自身潜在的联想能力，并自觉地调动联想形成活跃的艺术生命力，那样，任何一个撕贴艺术的爱好者都可能成为富有个性的艺术家。

我们建议大家既要跟随教程达到熟悉撕贴艺术的目的，又不必拘谨地把教程的每一步看作必须严格遵循的教条，轻松地把差异和变化看得自然些，多给自己留些发挥的空间，不断精进，你会创作出真正属于自己的作品。

女孩

纸材：卡纸、画报纸

尺寸：30cm × 60cm

作者巧妙地利用了杂志上的各种照片，塑造了一个手捧纸鹤的女孩。女孩的五官、衣着、双手，无不惟妙惟肖，且光影自然。对绿色纸鹤，作者则进行了精致的刻画，造型逼真，极富立体感。画面如照片一般逼真，是本书中不多见的写实风格撕贴作品。

第一章

撕贴艺术

撕贴艺术，顾名思义便是撕出大小、形状和色彩均不同的纸片，通过粘贴而组合成画面。小纸片即是小色块，大纸片则为大色块。纸片就像油画中的“笔触”，油画的色彩可以调和，纸片的色块却独立而不可调和。色块的不可调和性，一方面对撕贴艺术的表现造成一定的局限，另一方面却也造就了它与众不同的特点：它因此而轻快、跳跃，富有装饰性。

1. 撕贴艺术的根本：联想与创意

我们在展开本章之前，把小女孩儿的创作游戏作为重点在序言中阐述，是想说明创造往往由偶尔的联想启动并使联想活跃于整个过程。三岁的小女孩儿并没有我们通常所说的后天习得的“艺术素养”，但她具有人类普遍潜在的联想能力。把纸片联想作“一只鸟”是偶然的，可是撕了一片“翅膀”却是自觉而大胆的，她还创造性地把欢乐的心情与丰富的色彩联系在一起，撕贴出漫天的“五彩云”；树是纸片，草是纸片，一片不够，就用大大小小的纸片来组合。虽然她还没意识到撕贴艺术的很多技巧，但她的做法却证实了人类共有的“联想能力”的伟大。

联想是一种把两个或者更多的事物联系起来并催生出新的想法的思维状态。中国的成语文化中有许多和联想有关的例子：“睹物思人”说的是从一个事物联想到人；“爱屋及乌”说的是因为喜爱一个事物而把另一个并不相干的事物联系在一起。这种活跃的思维状态普遍存在于大家的脑海中，当联想与创造意识发生碰撞，联想才会引发一系列的、有目标的自觉行为，于是“创意”产生了。

对页图

山水

纸材：压纹纸、打印纸、素描纸

尺寸：39cm×54cm

作品综合运用折、揉、捏、揭等技法，赋予平面的纸张以空间立体感，凸显出强烈的浮雕风格。不同色彩的纸材的叠加，又展现出层峦叠嶂、一山更比一山高的雄伟和壮丽。

海上明月

纸材：压纹纸、卡纸

尺寸：30cm × 21cm

在一张较厚的黑色压纹纸上，作者巧妙地用揭的技法，利用纸材内部的纤维营造出翻滚的海浪，黑色则使深夜中海面一片漆黑的景象更加浓重。点缀其中的三条蓝色海浪，增强海水的颜色特征。海面上将升的明月，则成为这一片静谧海水的点睛之笔。整幅作品简约却不失空灵意境。

人人都可能有好的创意。创意可以是情感的，比如生活中有许多事物让我们心生感动，比如唯美的、令人遐想的景色，有意义的场景，甚至生活中一个富有诗意的角落，这些点滴经过提炼成为作品后，就能成功地传递给观赏者。创意也可以是主题的创新，比如爱的主题虽然永恒，但是爱的作品却不一定都能得到共鸣，如果我们选择用新奇的组合来表达，比如大狗与小鸟的爱，就可能成为新的创意。创意也可以是材料和技巧的灵活运用，比如让揉皱的纸变得立体或者取用撕开后毛糙的纸张。联想为创意拓展思维的空间，两者相辅相成，为艺术的创作带来源源不断的动力。

成人经验丰富，因此在行动中会因为许多“不可能”而受到束缚。小孩子缺乏经验，却相应地摆脱了束缚，他们的联想拓展力反而比成人强。中国有一句成语叫“风马牛不相及”，比喻毫无关联的事物，但这个成语忽略了创造往往产生于“毫无关联”的事物之间。如果大家能训练自己的思维拓展力，学着像孩子一样把纸片和“鸟”这种看似无关的事物联系起来，那你收获的将不仅是一件作品。从这个角度讲，我们甚至建议你撕贴艺术看作一种放松的游戏，一种拓展手脑互动空间的游戏。

撕贴艺术是一种新的、自由的、有趣的艺术形式，我们会在书中循序渐进地讲解造型、构图和色彩的实践经验。但是最根本的仍然是联想和创意，只有具备这两点，才能开发出属于你自己的撕贴语言。