

衍纸基础技法与创意

QUILLING

TECHNIQUES AND INSPIRATION

[英] 简·詹金斯 著
苏晓鹰 译

中原出版传媒集团
大地传媒

河南科学技术出版社

衍纸

基础技法与创意

〔英〕简·詹金斯 著

苏晓鹰 译

常州大学图书馆
藏书章

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

Quilling Techniques and Inspiration

This edition first published in 2016

First Published in Great Britain 2003 Search Press Limited

Wellwood, North Farm Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text copyright © Jane Jenkins

Designs copyright © Jane Jenkins

Photographs by Charlotte de la Bédoyère, Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd 2003, 2016

All rights reserved.

· 非经书面同意，不得以任何形式任意重制、转载！

备案号：豫著许可备字-2016-A-0119

图书在版编目 (CIP) 数据

衍纸基础技法与创意 / (英) 简·詹金斯著; 苏晓鹰译. — 郑州: 河南科学技术出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5349-8855-4

I. ①衍… II. ①简… ②苏… III. ①纸工-技法(美术) IV. ①J538.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 174953 号

出版发行：河南科学技术出版社

地址：郑州市经五路66号 邮编：450002

电话：(0371) 65737028 65788613

网址：www.hnstp.cn

策划编辑：李 洁

责任编辑：孟凡晓

责任校对：窦红英

封面设计：张 伟

责任印制：张艳芳

印 刷：北京盛通印刷股份有限公司

经 销：全国新华书店

幅面尺寸：190 mm × 260 mm 印张：5 字数：120 千字

版 次：2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

定 价：38.00 元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系并调换。

目录

引言 4

历史 6

材料和工具 8

封闭式松散纸卷 12

技法 14

新艺术风格的鸢尾花 16

开放式纸卷 22

技法 24

维多利亚扇 26

麦穗式纸卷 30

技法 32

郁金香 34

交替侧链纸卷 38

技法 40

蝴蝶 42

紧实纸卷 48

技法 50

毛地黄 52

流苏花 58

技法 60

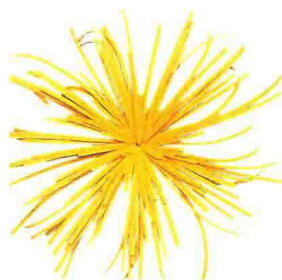
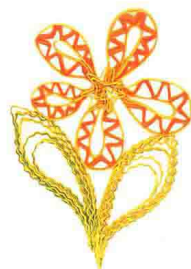
向日葵 62

卷曲状、锯齿状和卷须状 68

技法 70

衍纸作品的保护 72

作品图案 74

衍纸

基础技法与创意

〔英〕简·詹金斯 著

苏晓鹰 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

简·詹金斯出生于英国东约克郡，并一直生活于此地，曾做过九年教师。1981年，她的丈夫保尔从图书馆借回一本关于衍纸的书，自此她就彻底迷上了衍纸。之后，她一直在当地的衍纸成人培训班和英国各地的工作室讲学。

1982年，她和保尔创办了自己的公司，制作并销售衍纸纸条和设计图，后来业务又扩展到全世界，销售图书及配套材料、工具和视频。

简是国际衍纸协会的发起者，鉴于她对衍纸行业的贡献，她被推选为该协会的名誉副会长。

简的两个女儿——凯特和琼，也是很有成就的衍纸制作者。对她们来说，最快乐的事情莫过于设计出新的衍纸技法。

供货商

如果你无法买到本书中所提供的材料和工具，请直接访问搜索出版公司的网址：www.searchpress.com。

出版者说明：

本书中所有分步骤的图示都是作者简·詹金斯为说明衍纸作品的制作过程而专门拍摄的，没有使用模型。

对于保尔——我的丈夫，这本书既是我的书，几乎也是他的书。

致 谢

我感谢搜索出版公司的每一个人，他们是一批非常友善的专家，认为把事情做好是最重要的，他们帮助我将焦虑的心情转化为冷静清晰的思考。

我感谢我的家庭，他们被迫忍受杂乱的纸张、卡片、胶、图案和衍纸纸团，但从不抱怨。他们的支持是我永恒的力量和快乐之源。

我感谢莱斯丽·戴维斯，她的理解力令人放心，她的幽默感让人心情愉快……大多数时候都是这样的。

我感谢我的学生们，感谢他们对衍纸的热爱以及对我的鼓励，是他们让我坚定了自己的做法，每天早上愉快地去工作。

我感谢衍纸协会的同人们，他们通过20多年的努力使得衍纸在质量和种类方面取得了公认的巨大进步。没有他们，就不会有本书的出版。

玉米秆上的老鼠

高度：23cm

老鼠是用各种锥形纸卷制作的，玉米是用封闭式松散纸卷制作的。

目录

引言 4

历史 6

材料和工具 8

封闭式松散纸卷 12

技法 14

新艺术风格的鸢尾花 16

开放式纸卷 22

技法 24

维多利亚扇 26

麦穗式纸卷 30

技法 32

郁金香 34

交替侧链纸卷 38

技法 40

蝴蝶 42

紧实纸卷 48

技法 50

毛地黄 52

流苏花 58

技法 60

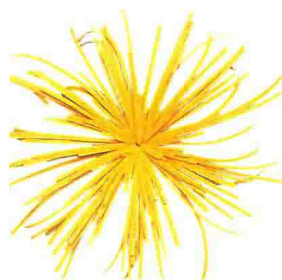
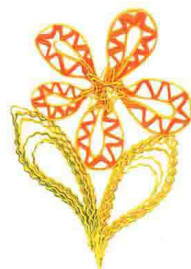
向日葵 62

卷曲状、锯齿状和卷须状 68

技法 70

衍纸作品的保护 72

作品图案 74

引言

当晚上和家人一边看电视或聊天，一边做衍纸时，我会突然感到，我正在做的是一件多么特别的事啊！将小纸条卷成环，滚动、扭转和卷曲小纸条到底有什么吸引力？我没有一个简单的答案，除非你注意到，20年前，在我成为衍纸制作者之前很久，我就开始摆弄这些东西了。总是发生这种情况：在离开客厅时，我刚看的杂志的角被揉得卷曲了；在下公共汽车时，我的车票已经被揉得认不出来了。我肯定不只是我这样，几乎所有的人都是这样，给他一张纸，什么也不让做，他也会不自觉地做这样的事。做衍纸具有一定的治疗效果。不像需要动脑子的穿珠子手工活动，做衍纸是一种重复性的平稳活动，能让人安静放松。与穿珠子不同，做衍纸的基本材料几乎就在手边，哪里都有纸，再找一些比较好用的胶，几分钟就能完成一朵衍纸花。

这正是我刚开始做衍纸时的情况，真是难以相信，用这么简单的方法竟能做出这么迷人的作品！当然，衍纸另一个吸引人的地方在于最后的成品是如此的可爱、有趣，以至于人们看到衍纸作品就会立刻开心地笑起来，“真可爱！这是什么？”看着用小纸卷做出来的自然界的各种物体形状，既开阔了新视野，又让人心情愉快。

制作衍纸的先人当然也认识到了这一点，许多现代的衍纸制作者高兴地发现，他们所从事的是一种古老的工艺艺术活动，他们的工作是借助现代材料，传承、发展这一传统工艺，并将其用于新的领域。

我发现衍纸最吸引人的是它的通用性，其用途是如此之多！衍纸制作者创作了各种各样的图片、画板、模型、移动作品、盒子、手饰和装饰蛋，等等。当然，最流行的是贺卡，可以让你用十分个性化的方式来表达你对某人的想念。

衍纸做起来简单快速，作品或大而精致，或色彩平淡，或色彩缤纷，或可爱，或优雅，吸引

的人群不分年龄，也不分性别。衍纸代代传承，对有生理和精神障碍的人也有所帮助，是一种很好的锻炼方式。

衍纸的多样性不仅在于成品种类的多样性，还在于对传统理念的不断改进和发展。我特别享受通过摆弄这些小纸条，开发我所知道的，发明新的东西。如果我的努力结出了硕果，肯定是我因为创作新作品而激动得不能入睡的结果。

正如我在开始所说的，这是一件能带动你的非常独特的事情，而且坐在家里就可以完成，同时做起来又非常有趣。在我的课堂和工作室中弥漫着派对的气氛，可以断定衍纸一直是极好的工艺活动之一。

新时代的少女

尺寸：30cm × 30cm

这件作品是用最简单也最复杂的开放式纸卷完成的。制作的玫瑰是当时的查尔斯·雷尼·麦金托什风格的。裙身、鸟和叶子用封闭式松散纸卷制作。

历史

如今的衍纸制作者使用现代的纸张，采用许多新的或传统的方法制作作品。虽然使用的很多技术是新的，但大多数还是建立在传统的想法之上的，从博物馆里的展品和贵族家里的古董就能看出这点。这些古董通常出自乔治时期和维多利亚时期，因为衍纸（也称为掐丝或卷纸）在当时的妇女中非常流行。她们买来带金边或不带金边的纸条，或者直接从书页上剪出纸条。她们喜欢用衍纸装饰盒子，特别是茶叶盒。这样的精品样例很多，也很好识别，通常是八角形的，盖子上有个环，还有锁和钥匙。夏洛蒂·勃朗特就为她的朋友艾伦·露茜做了一个这样的茶叶盒。乔治三世的女儿伊丽莎白也是一位衍纸爱好者，简·

奥斯汀在她的小说《理智与情感》中提到，“一位名人在为她的朋友露西·斯提勒卷纸条”。

还有一些精美的家具也完全用衍纸装饰，这都是多年精心制作出来的成果。

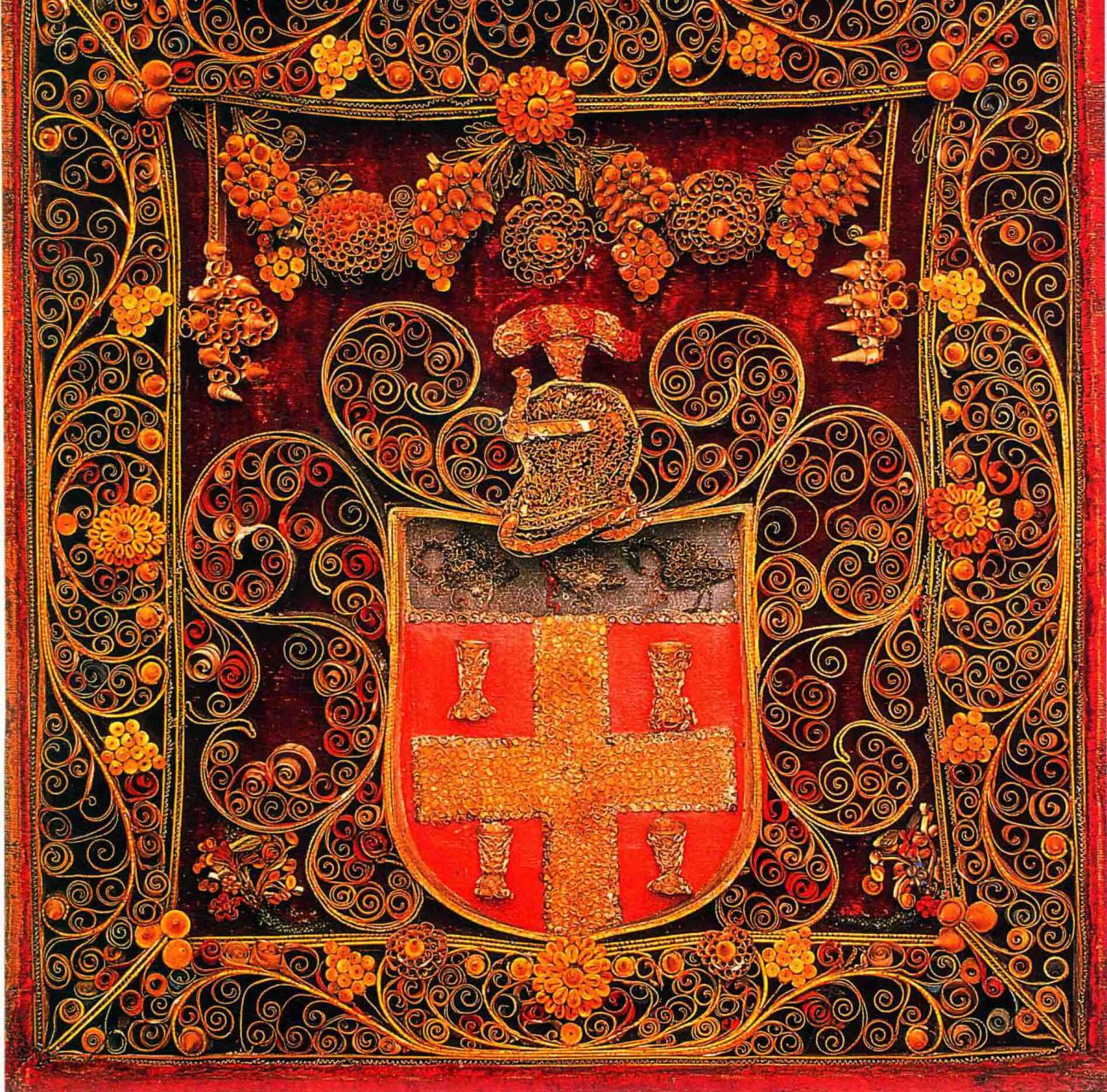
你可能有幸找到一块十七世纪或十八世纪的纹章牌，因为在那个时代，亲手为自己家族制作服装上的纹章，是上流社会妇女们的骄傲与快乐，她们能用手指操作最细的纸条，做出带金边的立体衍纸作品。

我们发现了更早一些的教会使用的物件，是教徒们做的衍纸作品，用于包装古代文物或装饰宗教牌匾。

再往前，衍纸就不怎么为人所知了，因

这是一个典型的乔治时期用衍纸装饰的茶叶盒。纸条是手工制作的，有些带有金边，可能是从书页上剪切下来的。

为如果不采取保护措施，纸是会逐渐腐烂消失的。所以，我们只能推测最早的衍纸作品是从中东及埃及早期文明中的金属或其他花丝作品演变而来的。

但我认为想要用纸条编织的冲动可不是一件新鲜事。无论何时何地，只要有纸或类似纸的材料存在，就会存在衍纸。

吉尔斯家族的纹章

尺寸：22cm × 22cm

这个衍纸纹章由作者收藏，是十八世纪的作品。纸条1~10mm宽，都带有金边，装饰在红色天鹅绒的背景上。内有一个5cm深的盒架，上有一个玻璃盖。

材料和工具

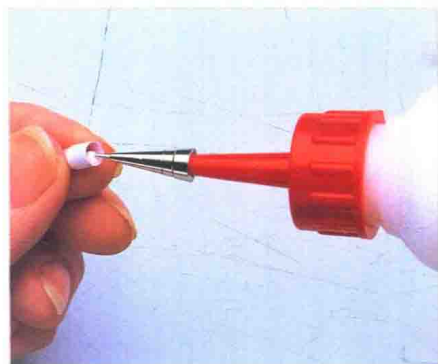
纸条 理想的衍纸纸条是用100克重左右的优质纸张制作的，你也可以买现成的标准长度为45cm的纸条。纸条标准宽度为3mm，当然你也可以选择想要的宽度。可选择的颜色也很多，现在甚至可以买到一些很特殊的颜色。还有一些沿长度渐变颜色的纸条，先是白色，然后渐渐变成深色，又渐渐变成白色。还有两色的纸条，即两面的颜色不一样的纸条。羊皮纸是淡淡的、柔和的色调，荧光纸则是明亮大胆的色调。我们的衍纸先辈们很喜欢使用带金边的纸条，这一点在现代也得到了进一步的发展，使用的纸条带有金色、银色、金属和珍珠色的纸边。

纸张 有时更容易、更经济也更有效的方法是使用彩色纸并根据需要裁剪出纸条。同样，要选用100克重左右的优质纸张。

胶 PVA工艺胶是最好用的，黏度适当，有很好的黏结力，是水质胶，干后呈透明状，并且无毒。使用质量不好的水质胶会带来很多麻烦，所以一定要买最好的。

涂胶器 不一定非得用细尖嘴的涂胶器（牙签就行），但这种现代发明是非常有用的。牙签对于移动纸卷和做卷须也是非常有用的。

底座 通常衍纸作品需要固定在一个底座上，底座可以是一张薄卡片、硬纸板、木质底座、软木底座、麻布底座，或者任何能将纸卷粘上去的物品。

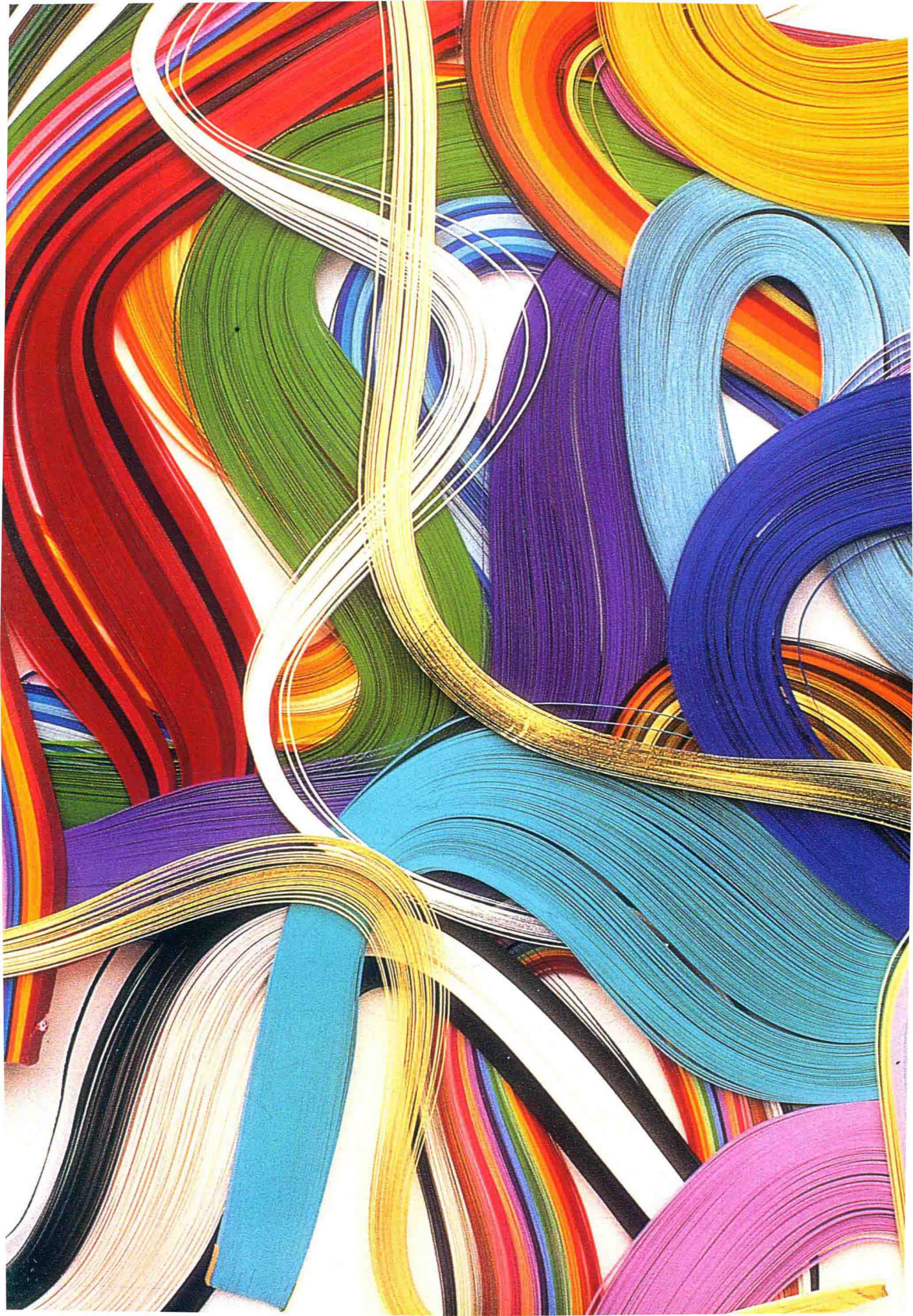

典型的衍纸胶（PVA胶）使用的尖嘴涂胶器，能帮你节约用胶。

供衍纸制作者使用的各种现代纸张和卡片。

下一页
各种衍纸用的纸条，根据不同的需要选择不同的颜色和不同的宽度。

自制的衍纸板，是用聚苯乙烯塑料制作的泡沫板，外面包着一层保鲜膜。制作过程中，衍纸要使用长珠针固定。

带珠针的衍纸板 一块用聚苯乙烯塑料制作的泡沫板，尺寸大约15cm×15cm，至少2.5cm厚。外面包一层保鲜膜或防油纸，但一边要留出开口，以便从开口插入图案。珠针很容易固定，但不是用于信息板上的那种太短的珠针。

镊子 不同的镊子有不同的用途，平头镊子用于固定开放式纸卷或长纸条，尖头镊子用于一些精细制作，自锁镊子用于固定形状。

剪刀 舒适好用的尖头小剪刀适合进行剪断，长剪刀用于剪长纸条，花边剪刀和锯齿剪刀用于制作特殊效果。

卷边机 如果你想使用卷曲状的纸条，需要用到卷边机。这是一个小方台，方台上带有两个小齿轮，将一根或两根纸条从两个小齿轮之间走过即可得到卷曲状的纸条。

尺子 任何一种尺子都行，用得不多。

选用工具

大铁夹 当你剪纸、做流苏花时，用来夹住纸。

毡头笔 宽的毡头笔用于在纸条边画线，其他的毡头笔用于做一些小的点缀。

墨垫 这还是为了修饰纸条的边缘。只用于在完成的衍纸作品上印下印记。

衍纸笔 用于卷纸条。如果可能，尽量只用手指卷纸条，那么你会成为一个很专业的衍纸制作者，能更好地控制纸条。用手指做出的纸卷比用任何工具做的都好。但是，如果你必须使用工具卷纸条，且要保证纸卷正好在所要做的形状中间，那么衍纸笔是很好的选择。衍纸笔很尖锐，操作时要特别小心。对孩子来说，要教他们只用手指卷纸条。

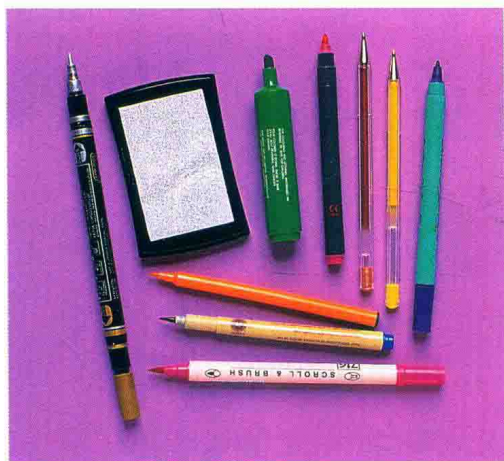
销子 很多尺寸的销子都可用于制作环形纸卷，从废纸筒到铅笔，很多东西都可作为销子使用。我最喜欢的还是用手指。

珠针 有些衍纸制作者喜欢用它来卷纸条。

衍纸梳 可用来做麦穗式纸卷。

各种销子

用于修饰纸条边缘的毡头笔和墨垫

典型的衍纸工具，顺时针从右下方起：衍纸梳、卷边机、镊子、珠针、衍纸笔、杆子、牙签、大铁夹、铅笔、尺子、花边剪刀、剪刀、尖嘴涂胶器。不要匆匆忙忙地一下子买齐所有的工具，需要时再买即可。

封闭式松散纸卷

封闭式松散纸卷是基础，很容易学，具有通用性，适应性强，是衍纸中最受人喜爱的技法。

下面让我们看一下如何做好封闭式松散纸卷！

简单地说，就是先把一根纸条卷起来，然后松开，把端头粘起来，再塑造成所需的形状。就这么简单！

看一下第13页底部的五个泪滴形封闭式松散纸卷，它们都是用同样长度的纸条制作的，你认为哪个是对的？当然，五个都是对的，这取决于你想要的效果。重要的是，你要知道它们之间的区别，并能够完全控制你的纸条。一位好的工艺师，应该能够把材料做成作品所需要的形状。

例如，如果你做的纸卷像底部右边的三个纸卷那样，有比较密实的边缘，只要这是你想要的就很好。但如果这不是你想要的纸卷，那么就再试一次。有密实边缘的纸卷并不容易形成，会出现不同的状况。不要通过阻止纸卷按自己的方式打开，从而使纸卷达到所需的尺寸。想要调节纸卷的尺寸，可以先调节纸条的长度。

事实上，比较有用的方法是，通过改变张力，改变卷纸的速度、握住纸条的方式、松开量的多少、挤压成的形状，甚至是使用的纸条的种类和克重，从而做出许多外形不同的纸卷。如果你花点时间试验，就会发现，衍纸是这样的丰富多变，你也能做出更多的“完美”的纸卷。

但是你不要每次都太拘泥于做出“完美”的纸卷，毕竟我们是为了享受制作过程。最主要的是，你要乐于制作衍纸，你制作的纸卷正是你想要的形状。

梅林

高度：30cm

除了鸟的眼睛是实心的纸卷以及长长的翅膀羽毛是麦穗式纸卷之外，鸟的其他部位和树枝都是用封闭式松散纸卷做成的。为了达到逼真自然的效果，我用水彩在100克重的纸的一面涂上了颜色（如蓝纸的一面涂上了灰色，米色纸的一面涂上了棕色，等等）。纸条的宽度和长度也是根据需要自己剪裁的。

