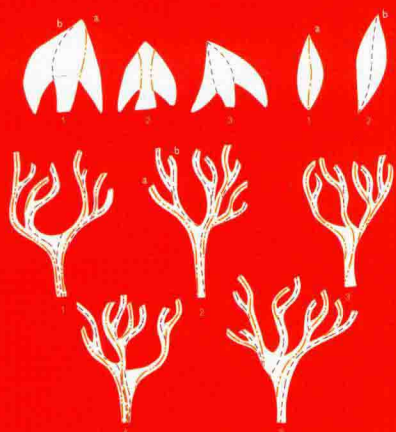

手工時光

纸浮雕

朱立群纸艺馆

著

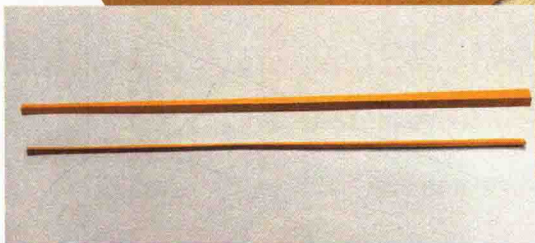

- 一张纸经过压、捏、折、叠……就可变成纸浮雕
- 创作体验轻松自由
- 入门到高阶的名家指导
- 人人都可化身为艺术家

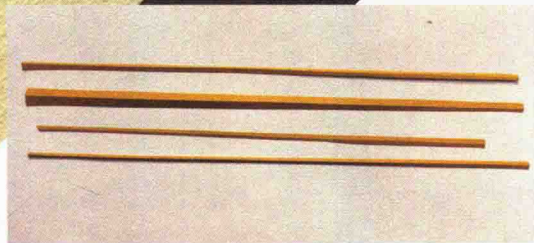

中国美术出版社
CHINA PICTORIAL PRESS

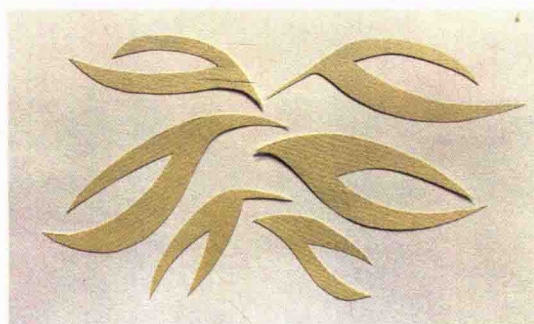
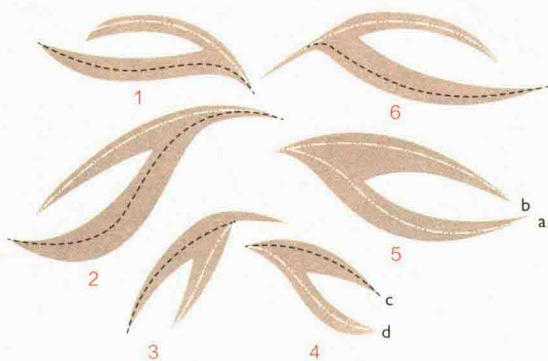

2 取较粗的河流构件，沿a线划一道划痕，向下弯折。取较细的河流构件，沿b线划一道划痕，向下弯折。

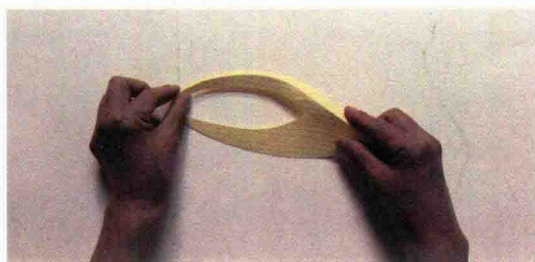

3 用相同的方法，再做两根较细的河流构件。

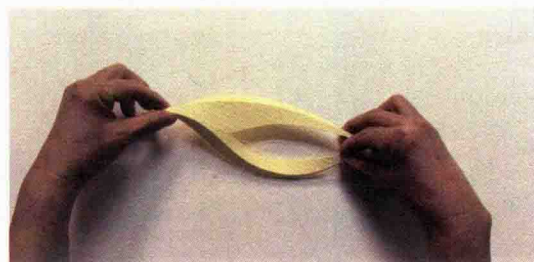
船只

1 先用米白色压纹纸切割出若干艘船只的轮廓，它们很抽象。

2 先取5号船的构件。沿a线划一道划痕，向下弯折。

3 沿b线划一道划痕，向下弯折。

4 5号船完成，两条峰线的组合使得船的两翼均凸起。

5 取4号船构件，沿c线划痕，向下弯折。翻面，沿d线划痕，向下弯折。峰线与谷线的组合，使船只一侧凸起，另一侧下凹，有别样的立体感。

页码1

太极鱼

尺寸：35cm × 35cm

纸材：压纹纸、卡纸

中国道家文化中，以相互环抱的两条鱼代表阴和阳，寓意相辅相融、化生万物。太极鱼原图中的两条鱼一黑一白，在这幅作品中，艺术家改变鱼的颜色，赋予这一古老的文化符号新的生命力。

页码2-3

含苞待放

尺寸：39cm × 54cm

纸材：珠光纸

该作品采用珍珠白色的珠光纸，含苞待放的花骨朵和象征枝叶的线条相辅相成，有疏有密，营造出了变幻的光影效果，给人以强烈的视觉冲击。

手工时光：纸浮雕

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. 纸浮雕 / 朱立群纸艺馆著. -- 北京 :

中国画报出版社, 2017.3

(中画工坊)

ISBN 978-7-5146-1448-0

I. ①手… II. ①朱… III. ①手工艺品—制作②纸工

—浮雕—技法 (美术) IV. ①J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 0049

Paper Relief Art: Chinese Style

Copyright © 2016 Shanghai Press & Publishing Development Company

本书英文版由上海新闻出版发展公司出版, 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

手工示范: 刘秀霞, 钱彩娣

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、赵羿、胡维垣、杨宁媛、陈思哲、殷志忍、

唐歌、唐诗、戴或鸣、钱若琰、丁佳凝、胡君豪、鲍依沁、徐峥

手工时光: 纸浮雕

朱立群纸艺馆 著

出 版 人: 于九涛

责任编辑: 史文良

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: 9

字 数: 86 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 联想让简单变得丰富

朱立群 9

序言 一种新的纸艺形式

1. 浮雕艺术 11
2. 纸浮雕 13
3. 富有中式韵味的艺术品 15

第一章 纸浮雕艺术的灵感来源 17

1. 审美特征 18
 - 线条之美 18
 - 块面之美 18
 - 光影之美 19
 - 色彩之美 21
 - 意境之美 21
2. 独特的文化内涵 22
 - 传统中国画 22
 - 成语典故 24
 - 吉祥文化 24
3. 创作要诀 25
 - 空间想象能力 27
 - 审美感知能力 27
 - 独立实践能力 27

第二章 制作准备 29

1. 材料 30
 - 构件纸材 30
 - 背景纸材 31
2. 工具 32
3. 学会阅读符号及示意图 33
4. 技法 34

舞者

尺寸：20cm × 20cm

纸材：珠光纸

艺术家用切和捏的技法，将一张艺术纸变幻出一个翩翩起舞的芭蕾舞者。舞者的身体线条流畅自然，形态逼真。

风吹麦浪

尺寸：35cm × 35cm

纸材：珠光纸

艺术家运用大量的曲线表现被风吹过的麦田。各部件不同幅度的凸起和长短不一的线条将大自然的力量表现了出来。

第三章 初级教程 39

1. 青砖黛瓦 40
2. 巢 43
3. 辞秋 46
4. 越冬 50
5. 逐浪 53
6. 老树新芽 56
7. 百舸争流 60
8. 年年有余 63
9. 春风拂面 66
10. 雨打芭蕉 70
11. 珊瑚海 75
12. 小径 78
13. 太极鱼 82
14. 母与子 86
15. 精卫填海 89
16. 京剧脸谱 92
17. 四季平安 97
18. 喜上眉梢 100

第四章 高级教程 105

1. 倦鸟归林 106
2. 祥鹿 110
3. 黑天鹅 114
4. 清夏 118
5. 一叶知秋 125
6. 渔家乐 128
7. 山水 135
8. 凤凰涅槃 140

页码5

关羽

尺寸：39cm × 54cm

纸材：素描纸

关羽（约162—220），东汉（25—220）末年的著名将领，以忠义和勇武著称。本作品中，作者采用捏、折等手法，不借助任何工具，就将一张白纸塑造成了威风凛凛的关羽。

维纳斯

尺寸：27cm × 39cm

纸材：珠光纸

罗马神话中的维纳斯女神是爱与美的化身。一张白纸在艺术家的手中幻化成曼妙的身姿，就连著名的维纳斯断臂也惟妙惟肖。

骏马

尺寸：27cm × 39cm

纸材：压纹纸

一张普通的棕色艺术纸，在艺术家的手中幻化为一匹俊美的马。

舞者

尺寸：30cm×20cm

纸材：压纹纸

这件纸雕塑作品的创作运用了中式纸浮雕中的弯、折等技法。舞者身着长裙，好似在尽情旋转，其身体线条流畅，姿态优美。

序

联想，让简单变得丰富

我们经常和刚刚来到朱立群纸艺术馆的孩子们玩一个游戏：我们指着白纸上的小黑点问，“这是什么？”他们不约而同地回答，“小黑点！”答案虽然准确，却千篇一律、乏味。可如果把问题“是什么”改成“像什么”，孩子们便马上欢快起来，答案也各不相同：有的说像芝麻、黄豆、大米、沙粒、蚂蚁，有的说像妈妈脸上的痣、爸爸烟灰烫的洞、天上的星星，还有的说像雷达上的飞机、血管里的潜艇……这些回答出乎意料地有趣，联想让孩子们跳出思维惯性，变得天马行空，不拘一格。

这样的游戏我们也和大人们一起做。他们一开始往往显然拘谨和犹豫，希望准确，害怕显得幼稚。可一旦成大人启动联想，成果会比孩子们丰富。因为人会将接触到的事物储存在大脑里，只要创造一个机会，那些脑海中存储着的、看似毫不相关的事物就会被激发出来，形成新的事物，这就是联想。从白纸上的小黑点联想到血管里的“潜艇”，这是人的天性，人不满足于“复制”，有着与生俱来的创作冲动。

在中国民间有一个说法叫“依样画葫芦”，即放弃一切想法、只求描摹得相像，这句话有着婉转的批评意味。中国还有个成语叫“信手涂鸦”，大人看不懂，孩子会启发你。你看着是弯弯的一笔，孩子会说“这是月亮”；当你看他弯弯地涂满一整张纸，孩子会说“这是小树林”；继续画上弯弯的几笔时，你就会明白这是树林里的小动物。有了联想，简单就会变得丰富。

我们想通过纸浮雕这本书向读者们传递一个概念，运用联想来深入学习。刚开始学习纸浮雕时，“依样画葫芦”般的复制是必要的，它可以帮助你了解基本技法，复制而成的作品也能为你带来成就感。更为重要的是，通过复制你会发现一个奥秘：作品看似复杂，但将它们分解后，你就会发现一个美妙作品的构件非常简单。有些作品甚至只是用大小不同的同一种构件，通过想象组合而成的。希望这本书中的作品能激发起你的创作冲动。

跟随这本书，来体验创作的快乐吧！

朱立群

序言

一种新的纸艺形式

纸浮雕是纸艺的一种，它运用纸质材料以各种手法在平面上塑造凸起的艺术形象。纸浮雕风格多样，它可以是写实的、夸张变形的、装饰的，甚至是抽象的。

自东汉（25—220）的蔡伦（？—121）发明了造纸术，信息的记载便摆脱了甲骨、铸铜、竹简、木材的繁重和羊皮、绢帛的昂贵。没有纸，人类的历史不会像今天这样丰富。随着现代科学技术的发展，纸已不再仅仅是一种书写材料，它还成就了一门独立的艺术——纸艺。

纸浮雕从诞生伊始就呈现了强烈的个性张力，可以说它的产生和发展得益于纸张技术的进步以及浮雕艺术的探索和创新。

1. 浮雕艺术

最初的浮雕出现在岩洞里，从岩画发展而来。早期，人类先将图形绘在致密光洁的黑石上，再用尖锐的硬石刻出图形线条，描绘狩猎、采集食物等场景。在非洲尼罗河流域、地中海东部及中国北方绵延千里的阴山山脉，大量洞穴中都发现了以牛、马、山羊、鹿、虎、豹等动物为题材的线刻图案。人们逐渐发现，线刻图案的凹凸形成的暗影具有特别的美感，这促成了平面上的立体雕刻艺术，即浮雕艺术的出现和发展。

浮雕艺术既有着雕塑艺术的普通特征，又能发挥平面艺术在构图、题材和空间处理等方面的优势。雕塑艺术有着立体的审美效果，与绘画等平面艺术相比，其审美不仅是视觉的，也是触觉的。与此同时，浮雕依托于一个平面之上，擅长表达事件和人物的背景与环境、叙事情节的连续与转折、不同时空视角的自由切换、复杂多样事物的穿插和重叠等等。

从古到今，浮雕艺术有着广泛的施展空间，大型建筑物的壁、碑、窗、柱的构件、现代公共空间及器具上等等都有浮雕艺术的身影。浮雕的材料也在不断地拓展：岩石、木材、陶瓷、金属、玻璃、棉、毛、纸……不同材料各具其美，其工艺手段和设计理念也有相应的创新。

对页图

瓶花

尺寸：39cm × 54cm

纸材：压纹纸、卡纸

本作品用两种颜色的纸条编出一只花瓶，用不同颜色的纸单独或者两两相配随意折叠出盛开的花朵，组成了一幅典雅的静物画像。花瓶右下角更是别出心裁地添加一朵花，于无声中让人体验到花朵飘落下来的动感。

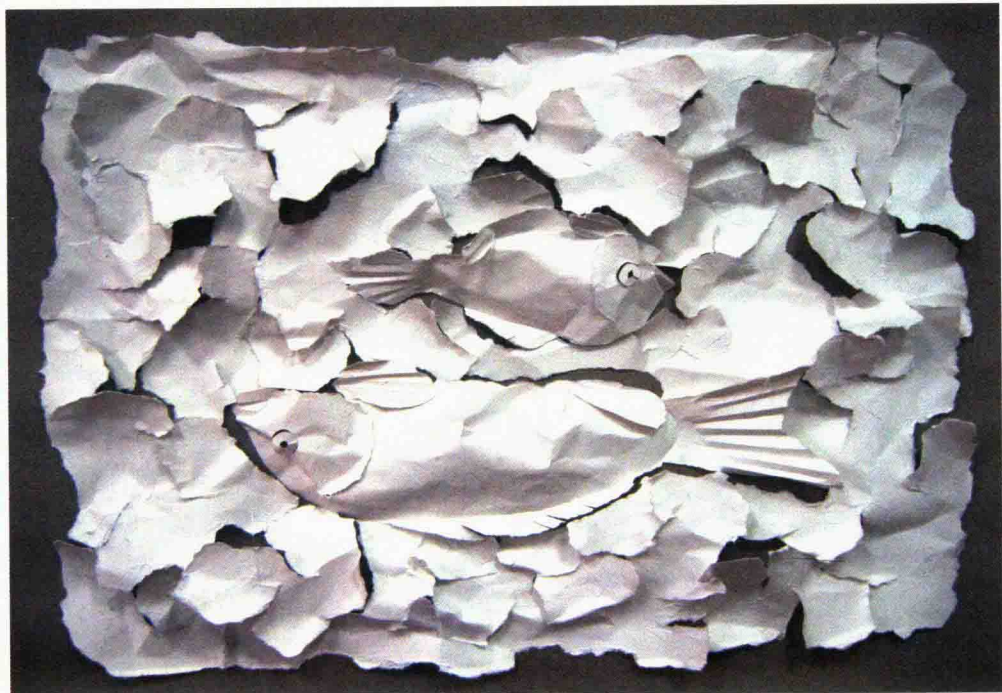
群花

尺寸：60cm×60cm

纸材：压纹纸、卡纸

本作品描绘的是春天里各种花卉竞相开放、争奇斗艳的热闹场景。通过简单的弯折，使不同颜色的花朵穿插在金色的枝条中间。该作品有黑、白两层背景，作品的层次丰富，映衬出花朵的艳丽。

20 世纪，浮雕艺术呈现两大走向：一种始终坚持写实传统，艺术家根据自身的感受和思想，探索各自风格。另一种则另辟蹊径，突破写实传统，将绘画界的多种艺术风格（如立体主义）引入其中，迈出拓展性步伐。需要强调的是，20 世纪的浮雕艺术逐渐脱离建筑、器物等载体，而以一种独立的姿态出现，各种造型艺术的风格、流派在浮雕领域中都有所体现。

水与生命

尺寸：54cm × 39cm

纸材：素描纸

干枯的河床上有两条窒息的鱼。艺术家采用撕、捏、揉等手法传达“水是生命之源”的环保理念，有着极简主义的风格。

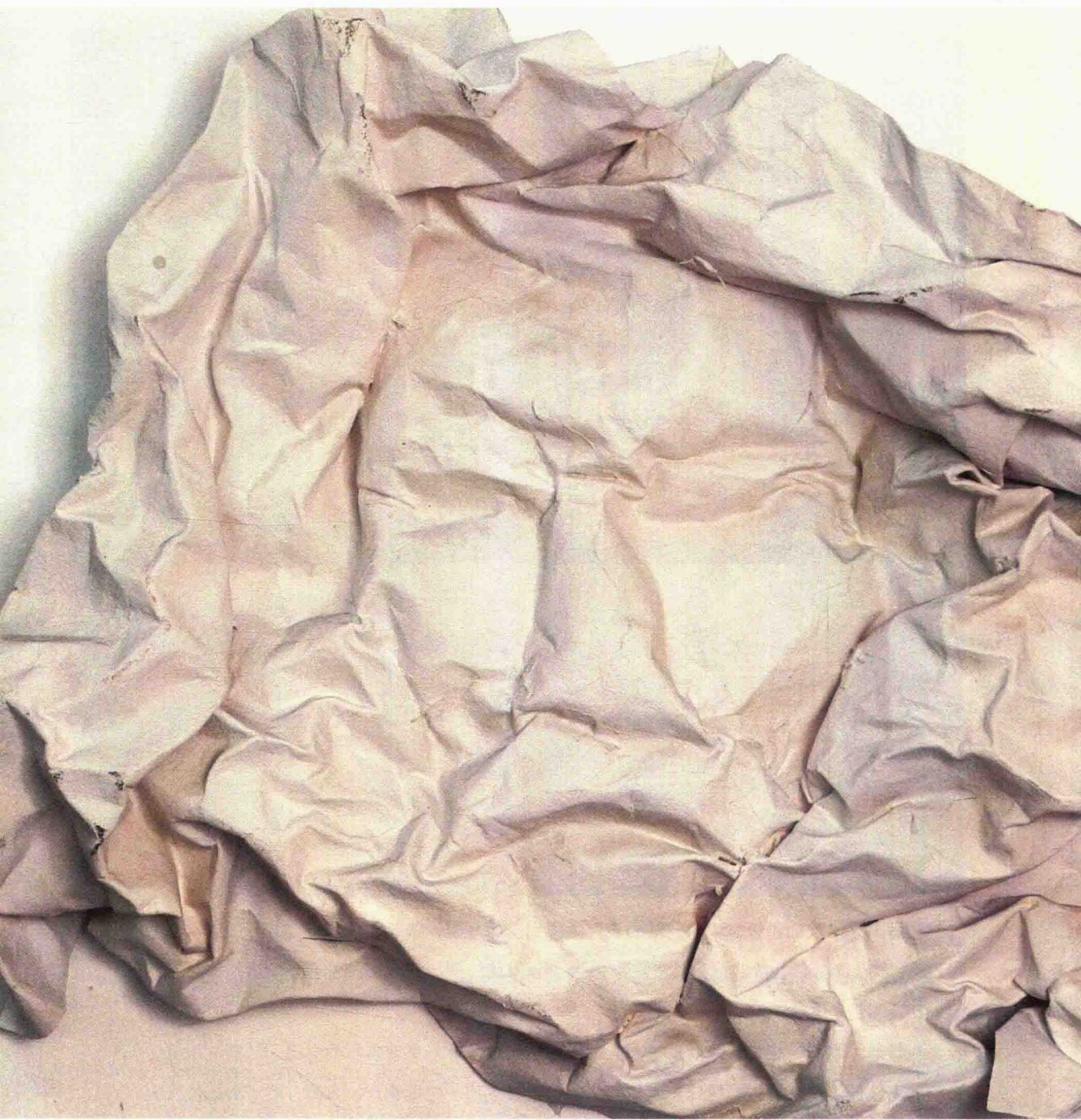
2. 纸浮雕

人的创造力成就了敏感、丰富的现代纸材，它们质地多样，有着纤细、饱满、单纯、玲珑、柔弱、坚挺等特性。纸艺以高度发达的现代造纸业为基础，受现代工艺美术设计和工业设计思维的影响，借助网络的推广而迅速发展。

在各国艺术家的积极探索中，纸的表现力得到空前开发，纸艺的种类和样式愈加丰富。通过剪、刻、撕、揉、折、粘、划、叠等手法，历经分解、重合等，纸张可以不断变换形态，形成独特的艺术语言。

与其他浮雕材料相比，薄而呈平面的纸不可能通过雕琢来实现体积的变化。然而，正是这种局限性催生了纸浮雕的特殊艺术语言：它可以被不拘一格地制作出突起，有了突起必有凹下。而在技法上，纸浮雕也是多元的：揉捏能形成凹凸、弯折能形成凹凸、重叠能形成凹凸……

可以说，纸浮雕艺术是对纸张凹凸的探索与控制，并以此诠释形象，表达创作理念。

夸父

尺寸：54cm × 39cm

纸材：素描纸

夸父是中国上古时期的神话人物。有一年天下大旱，夸父想要把太阳摘下，于是不断奔跑，最终倒在了追逐太阳的途中。这个神话比喻明知不可为，却还要去做的顽强精神。作品通过捏、揉、折的中式纸浮雕技法，将一个满面风霜，但又壮志未酬的夸父形象栩栩如生地表现了出来。

3. 富有中式韵味的艺术

无论是精神内涵还是风格形式，本书的纸浮雕作品均有着中国文化的特征，在审美上注重借形写意，以形传神。

中国的象形文字和传统水墨画就是这种审美特征的典型。象形文字大多源自于自然物象，经过提炼引发联想，以形表意。传统的水墨画也是如此，艺术家画出的是“形”，表达的是心中的“意”，“形”可以随“意”而变。

抓住事物的共同特征、进行主观演绎的方式非常适合纸浮雕的创作，我们从中国的成语、典故、文学作品中选择题材，把中国人对于生活安宁、和谐、丰富的祈愿，对人性真、善、美的向往，甚至天人合一的哲学理念通过纸的形态来呈现出来。

为了实现纸在形态上的凹凸变化，我们进行了多样的探索，但至今依然还有很多技艺在等待着被发现。我们想告诉喜爱纸浮雕的读者：当把看似复杂的技艺回归到最初状态时，它们往往是简单易学的，关键是如何运用简单的技艺去尝试更多的变化。

在本书中，我们会集中讲解“弯折”这项技艺。我们团队尝试了多种“弯折”技艺，经过仅有的几次失败后，很快便进入了创作状态，创作过程轻松、愉快。本书中不少漂亮的作品就出自我们团队成员之手。

想象一下，把自己的作品装在镜框里，挂在自家的墙上，这是一件多么美好的事啊，来一起试试吧！