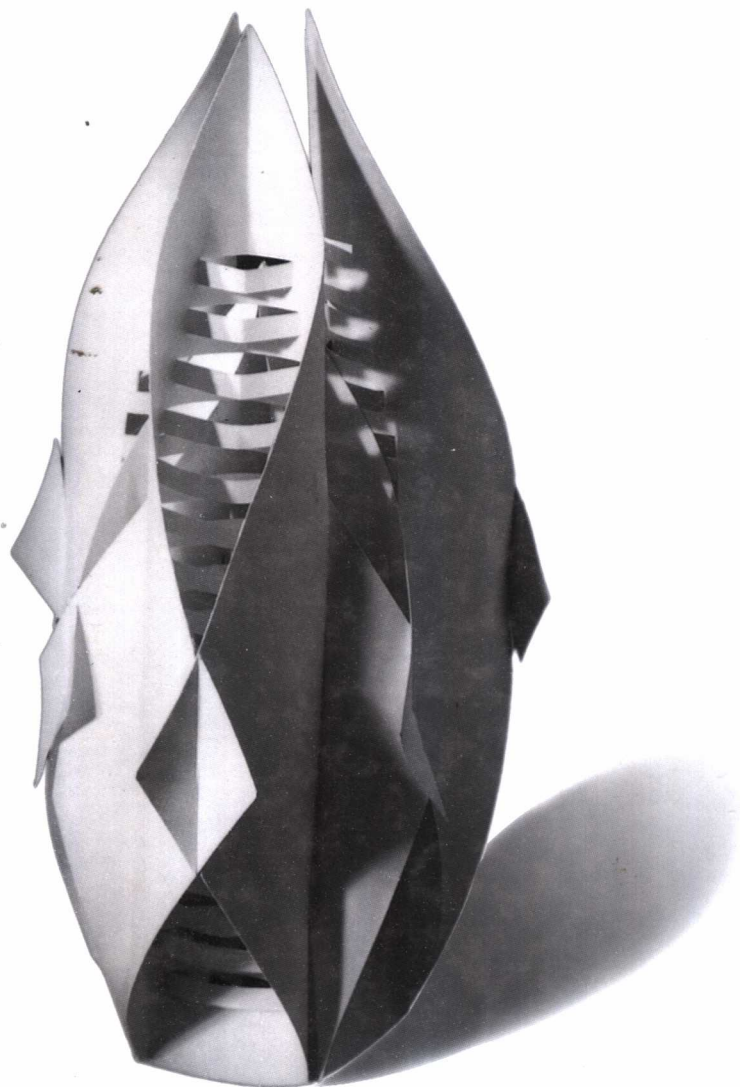

Basic Art & Design Series
Fundamentals of
the Composition
of paper

基础造型系列教材

艺术·设计的 纸的构成

(日) 朝仓直巳 著
林 征 林 华 译

中国计划出版社

基础造型系列教材

Basic Art & Design Series

艺术·设计的 纸的构成

Fundamentals of the Composition
of Paper

(日) 朝仓直巳 著

林 征 林 华 译

中国计划出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术·设计的纸的构成 / (日)朝仓直巳著; 林征, 林华译. — 北京: 中国计划出版社, 2006.8
(基础造型系列教材)
ISBN 978-7-80177-915-1

I. 艺… II. ①朝…②林…③林… III. 纸—立体—构图(美术)—造型设计 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第070541号
著作权合同登记号: 图字01-2007-3934号

基础造型系列教材 艺术·设计的纸的构成

[日]朝仓直巳 著

林征 林华 译

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座4层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

北京雅昌彩色印刷有限公司印刷

787 × 1092 毫米 1/16 17.25 印张

2007年8月第一版 2007年8月第一次印刷

印数 1—3000 册

☆

ISBN 978-7-80177-915-1

定价: 120.00 元

代中文版序

朝仓直巳先生是日本筑波大学的教授，先后任日本构成协会理事长和亚洲基础造型联合学会会长，是日本著名的构成教育家。他一生著述颇丰，出版了许多构成教育方面的著作。1998年秋天，我在日本公派留学期间，和我的朋友、朝仓先生的研修生张强先生一起，到朝仓先生的学校里去拜访他。

朝仓先生个头不高，面相和善，是一位典型的学者。谈话之间朝仓先生向我介绍道，早在1985年他就到访过中国，此后曾经先后10次访问中国，在中国停留的时间超过200多天。在这期间，他在我国的多所大学、研究部门以及各种有关的专业学会中进行了演讲和制作方面的技术指导等学术交流活动，和中国的同行有着广泛的接触和交流。讲到他所著述的“基础造型系列”（全四卷），我们表示愿意在中国翻译和出版这套教材，朝仓先生非常高兴，当场表示同意。“基础造型系列”（全四卷）在中国计划出版社徐萍社长和日文原书出版社——六耀社社长细川靖夫先生的大力支持下已经出版。这套书是我国目前构成教学方面最为权威的一套教材。

图书出版后，朝仓先生对于书籍的装帧艺术设计和印装质量非常满意，于是他希望把它在日本美术出版社出版的《纸的构成》一书也在中国出版。在中国计划出版社徐萍社长和日文原书出版社——美术出版社社长水越先生的大力支持下，签署了这本书中文简体版在中国大陆出版的合同。

这本书的原名为《纸与文化》，但是从书的内容来看，是基于“纸”材料的立体构成研究，所以我们将这本书名定为《纸的构成》。“纸”在立体构成教学中应用的最为普遍，也是最简便和易于体现造型效果的一种材料。这本书是从基础造型学的角度出发，对造型素材中“最普通”的素材“纸”加以研究和开发，以整体造型为目标去实践性地了解对所有类型的造型的基础性研究。通过本书的阅读，读者可以对于“纸”这种材料在立体构成教学，特别是立体造型设计中的应用范围、造型效果以及所产生的无尽的创造力有一个全新的认识、欣

赏和借鉴。

现在,《纸的构成》一书经过我国著名的翻译家林征先生的准确翻译和清华大学林华教授的认真勘校已经付诸出版了。但是,此时我们却听到了不幸的消息,朝仓直巳先生因车祸于日本筑波市逝世,我们为亚洲构成教育界失去一位宗师而深感不幸。为此,我们出版的这一套五本构成教育系列教材,已经成为朝仓先生著作的绝版。

朝仓直巳先生乐见中、日两国长期睦邻友好,为中、日两国的构成教育奔走贡献。先生希望通过他的著作促进两国的文化、艺术和设计教育的交流。我想随着这本书的出版,离先生的愿望更向前迈进了一步。同时也希望读者从本书中得到更大的收获,进而推动中国的构成设计教育的进步和在设计实践中的应用与发展。在此我还要感谢朝仓先生的研修生张强先生为此书的合作出版付出了诸多的努力。

林华

2007年5月

序言

研究造型素材，对于从事造型事业的人来说，是至关重要的。没有素材则一事无成。对于从事造型教学的教师来说，若不充分地了解素材，是不能胜任良好的指导的。因此，研究造型素材，是极为必要的。

在造型素材中，铁、铝、木材、石料、粘土、玻璃、塑料等颇具魅力的物质，为数众多。然而，其中最“特殊”的，则是“光”。光不具有重量，无法捕捉到。即使它从眼前一掠而过，也无法看到它。“光”能够发挥巨大的造型效果。从造型的角度，进行过许多对“光”的基础研究。其实验结果，曾归纳于六跃社出版的“艺术设计的光构成”一书中。

与此不同，这里拟从基础造型学的角度出发，对造型素材中“最普通”的素材“纸”加以研究。恐怕再也没有比“纸”更丰富并且易于造型的素材了。进行“基础造型学”性质的研究，意味着去实践性地了解对所有类形的造型而言，都是共同性的、基础性的重要大事（这样做，并非如“基础设计”那样，仅仅以设计为其对象，而是以涉及到整体造型为目标的基础性研究）。

各种学问越发展，则越要在专业上细化。即所谓的纵向分化。然而，纵向的专业领域越发展，则更需要横向的联系。基础学意味着：它是作为某一领域中跨学科的、所有类型专业的、具有共同基础性的学问，从事着重要问题的研究和教育。若以医学为例，各临床医学的共同基础，则是：生理学、病理学、解剖学、药理学、遗传学等基础医学的各个专业（见图A）。

而在造型领域中，所有造型类型的共同基础性研究，则如附表所示：是形、色、素材、构思法、造型心理学等等（见图B）。除此之外，还有例如结构和工艺同造型之间的关系等的研究，也颇为重要。

本书在所列举的有关“造型素材”的研究中，是以探究“纸”这一材料的造型可能性为内容的。由于受页数所限，无法编辑成涵盖一切的手册，只能尽所能遴选一些重要的项目而已。

造型素材决定着加工它所需的用具、器械和手段。它们在决定素材的性质以及

形态方面，会起到重要的影响作用。因此，在研究“型”的时候，对素材的研究是不可或缺的。

本书所论述的素材“纸”，它除了包含有许多物理特性外，还内藏有造型的许多加工技法如：折叠、剪裁、弯曲以及众多的接合方法等。重视这些技法，为造型的实践而钻研构思，则会顺藤摸瓜式地发掘出一大群十分兴趣的形形色色的造型来。如此说来，在造型的研究中，构思同素材的研究一样，都是至关重要的。

再也没有比“纸”更为人们所熟悉的素材了。自远古时代开始，从日本诸侯的服饰至农民的田间作业衣着，无不使用形形色色的纸品。房舍的拉门、拉帘、隔断、灯笼等都是用纸做的。像日本人那样亲切于这种素材，在各种生活场所中使用纸的民族，恐怕是稀少的。时至今日，每年都要举办纸造型的公开展览。设计者爱好的彩色装饰纸，在专卖店中令人目眩神往（参见第四章）。

本书完稿前，曾蒙各方人氏及业者鼎力相助。有纸品博物馆、王子造纸公司、竹尾公司等。美术出版社的水越部长提出过热心的规划建议；封面设计有求于永井一正先生。山下祥子女士为收集资料和编辑，做了许多烦琐繁杂的工作。难能可贵的照片，有劳于摄影家斋滕先生。还有慨然应诺刊载其作品的各位艺术家等等。对于以上鼎力相助的方方面面的人氏，深表衷心的感谢。致于莘莘学子，除对他们热心地创作出来的优秀作品深感欣慰之余，对于其作品能成为论证本书的资料一事，深表感激之情。然而，颇感遗憾的是，有些作品的作者姓氏未能忆起，深望阅读本书的读者若有所知，务请赐教。

本人关于纸的前著“纸的构成设计”，经美术出版社于1971年出版过，业已历时三十余载。在此期间，社会、文化、审美观等已发生了巨大的变化。因此，我是以崭新的心态完成了这本书的。

朝仓直巳

2001年1月

医学

临床医学

		临床医学							
		内科	外科	眼科	耳鼻喉科	泌尿科	妇产科	皮肤科	齿科
基础医学	生理学								
	病理学								
	解剖学								
	药理学								
	遗传学								

图A

造形

造形艺术

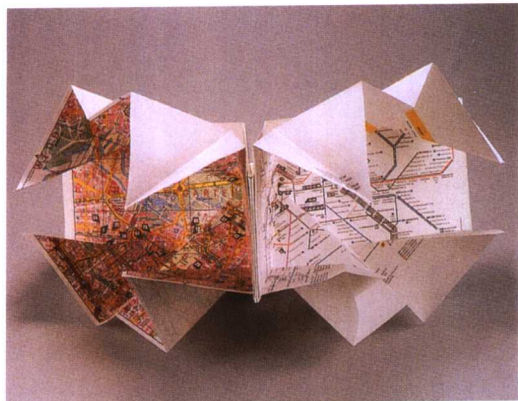
		造形艺术							
		绘画	雕刻	工艺	视觉传达设计	工业设计	室内设计	服饰设计	建筑
基础造形学	形								
	色								
	造形素材								
	造形想法								
	造形心理学								

图B

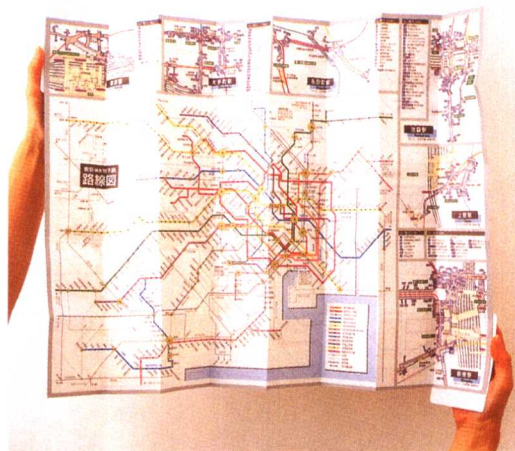
目录

第一章 纸的文化	27
1. 纸的特征	28
2. 早期的生活与纸	31
(1) 宗教	
(2) 居所	
(3) 生活用具	
(4) 玩具·其他	
3. 现代的生活与纸	40
(1) 信息交流方面的用途	
(2) 作为物品的用途	
(3) 环境方面的问题	
第二章 纸的构成	45
1. 折叠	47
(1) 礼仪用折纸	
(2) 浮雕造型	
(3) 立体造型	
(4) 曲面折叠	
(5) 压纹浮雕	
2. 剪裁	66
(1) 简单的剪裁	
(2) 复合形象剪裁	
(3) 剪裁及其特殊效果	
3. 折叠 + 剪切	74
(1) 一折法	
(2) 两折法	
(3) 三折法	
(4) 四折法	
(5) 其他柱形折叠法	
(6) 多次折叠法	
(7) 浮雕	
4. 曲面	100
(1) 粘贴固定法	
(2) 衬纸的剪制法	
(3) 定形粘贴法	
(4) 轮形形成法	
(5) 插合形成法	
(6) 卷曲成形法	
(7) 卡具成形法	
(8) 浮雕	
5. 空间	118
(1) 设置间距	
(2) 环抱空气	
(3) 开孔	
(4) 线材构成	
(5) 插合	
(6) 分割	
(7) 折起	

6. 多面体	142
(1) 柏拉图立体 (正多面体)	
(2) 阿基米德立体 (准正多面体)	
(3) 球体系统等棱多面体的展开	
7. 集合	160
8. 素材研讨	172
(1) 形形色色的纸	
(2) 瓦楞纸板	
(3) 旧报纸	
9. “动态”展示	200
(1) 重力	
(2) 转动	
(3) 翻转	
(4) 推、拉	
(5) 展开	
(6) 翻动	
(7) 悬挂	
(8) 其他	
第三章 纸与艺术和设计	221
1. 现代艺术	222
(1) 二维性优化造型艺术	
(2) 三维性优化造型艺术	
(3) 受剪纸艺术的启发而创作的 造型	
2. 工艺·玩具	232
(1) 折纸	
(2) 剪纸	
(3) 花纸绳	
(4) 纸糊作品	
(5) 纸雕塑	
3. 设计	254
(1) 视觉传达设计	
(2) 照明器具	
(3) 家具	
第四章 资料篇	265
(1) 色彩与质地 / 纸张样本	
(2) 尺寸与标准	
(3) 新型纸“优箔”	
(4) 陶纸	
(5) 透明纸	
(6) 瓦楞纸板	
(7) 其他 / 特殊用途·信息·环境 与纸	
参考资料	273
图版作者名单	273
作者介绍	274

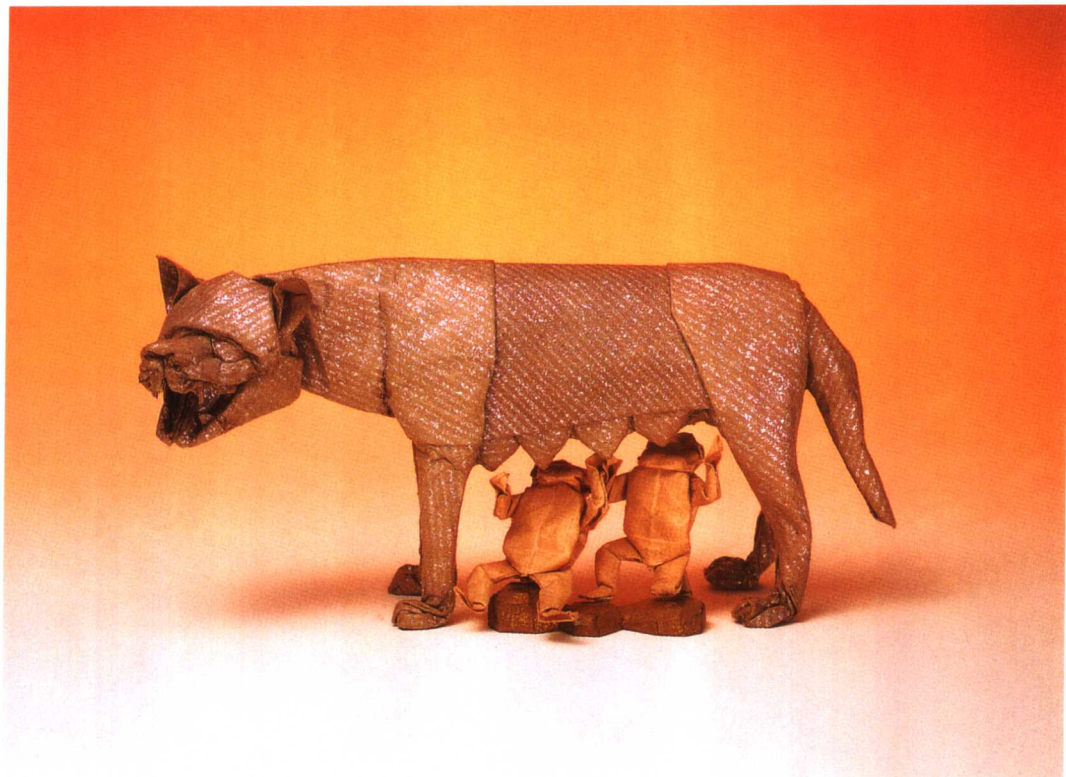
1 波茨坦地图 (是形状记忆式折纸, 简单易折)

2 东京·横滨地铁线路图, 三浦折法 (沿对角线拉开, 立即展示一张大面积的地图)

3 使用大型折纸的茶室, 仅用6米四方形日本纸完成的。若折叠起来仅厚6厘米, 便于搬动。使用透光的日本纸, 形成一座别有风韵的休憩小屋 (刊登于朝日新闻2000年11月25日晚报)

4 “朱庇特神殿中的母狼” 吉泽章，米寿为纪念“吉泽章创作折纸展”而作。东京 松屋银座 1999。朝日新闻社提供照片

5 “空海（日本古僧）与橘逸势（日本古书法家）” 内海清美展 松屋银座 东京 1997

6 用折叠方法将一张纸折叠成点心盒

9 巧妙地利用纸的材质而折成的小盒。使电池即不脱落也不碰破

7 废纸再生制成的玻璃瓶套

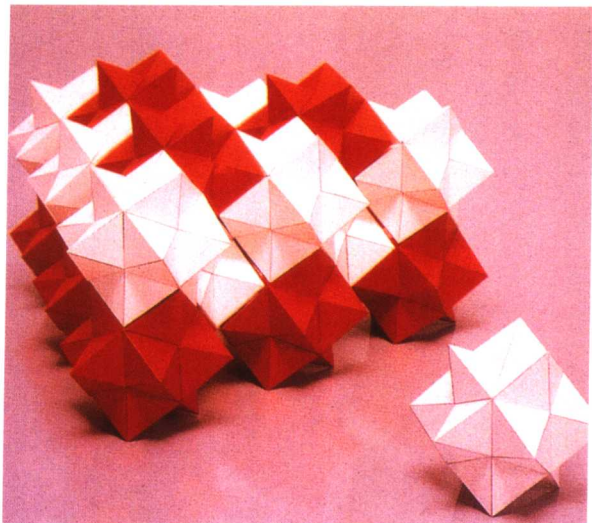
10 用绚丽多彩的手工纸粘贴成早期的纸盒。柿本司纸店藏京都

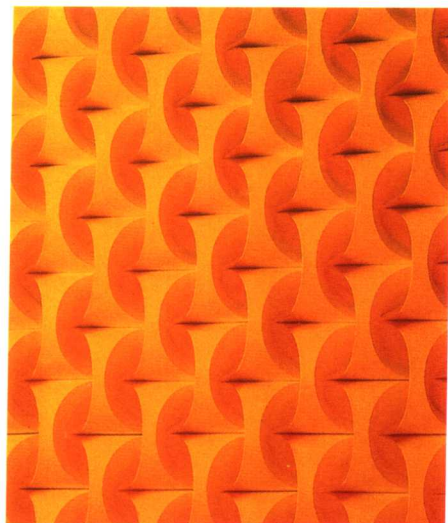
8 用“折叠”技术巧妙地做成的盒底。折起纸盒的直角即可简单地变成盒底

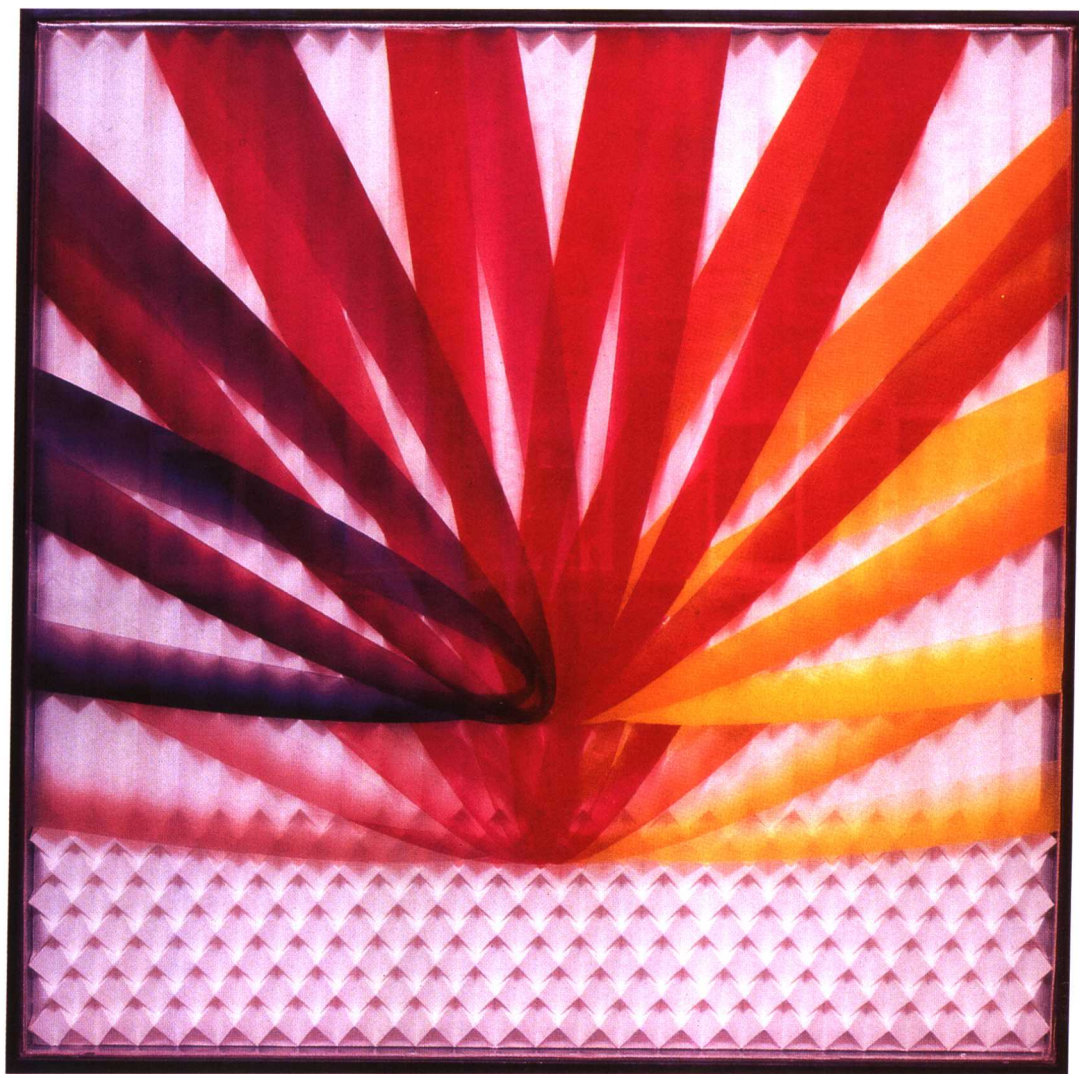
11 在纸盒的顶端巧妙地利用“折叠”技术。奶盒

12 利用星形立体的空间充填构成，朝仓直巳“形体博览会”

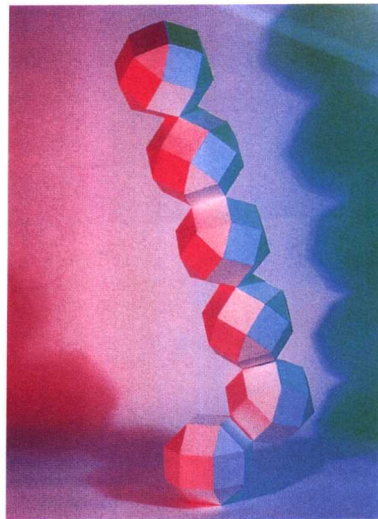
13 曲线折叠的浮雕构成，朝仓直巳

14 悬垂曲线与纸浮雕的构成，朝仓直巳，第十八届现代艺术展

15 复数色、光及多面体构成 (A), 朝仓直巳

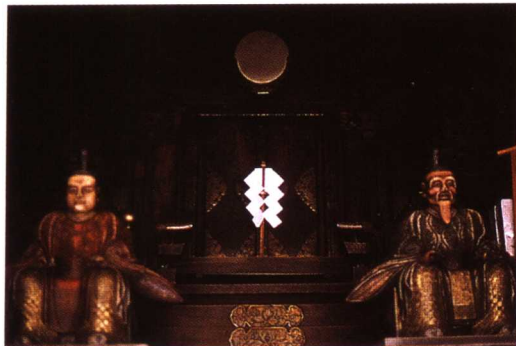
16 复数色、光及多面体构成 (B), 朝仓直巳

17 旋轮线纸浮雕构成, 朝仓直巳, 第十八届现代艺术展

18 悬挂在唐招提寺本殿（奈良）后殿的稻草绳下的纸垂

20 冠者殿神社的祭神驱邪幡（京都四条）

19-A 祭神驱邪幡

19-B 有相向狐狸图案的祭神驱邪幡（特殊造纸公司提供）

21 土佐·物部村的祭神驱邪幡，摄影濑户正人