

Best Origami

最折纸

折纸新世代

Licence to Fold

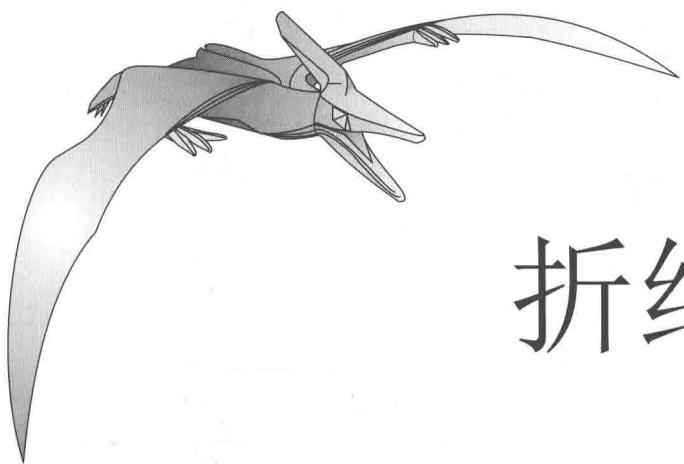

第二版

世界折纸新作选粹

(法)尼古拉斯·特里(Nicolas Terry) 编
王海明 王兆健 译
张爽 校注

为你带来
世界最顶级的
艺术折纸图书

最折纸

折纸新世代

第二版

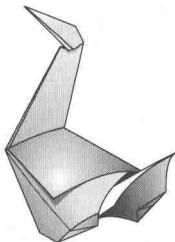
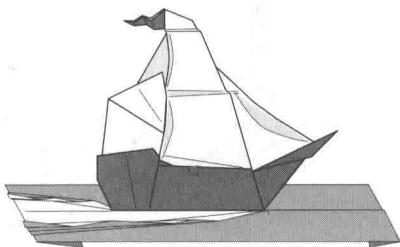
Licence to Fold

世界折纸新作选粹

[法]尼古拉斯·特里 (Nicolas Terry) 编

王海明 王兆健 译

张爽 校注

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

Licence to fold

Copyright © 2008 SARL Passion Origami Co.,Ltd.

All rights reserved

Simplified Chinese edition copyright © 2009 by Henan Science and Technology Press

版权所有，翻印必究

著作权合同登记号：图字16—2009—90

图书在版编目(CIP)数据

折纸新世代/(法)特里编；王海明，王兆健译.—2版.—郑州：河南科学技术出版社，
2016.4

(最折纸)

ISBN 978-7-5349-8084-8

I . ①折… II . ①特… ②王… ③王… III . ①折纸—技法(美术) IV . ①J538.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第021728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

网址：www.hnstp.cn

策划编辑：董 涛

责任编辑：董 涛

责任校对：柯 娅

封面设计：杨 彬 谢利阁

责任印制：张艳芳

印 刷：河南文华印务有限公司

经 销：全国新华书店

幅面尺寸：210 mm×297 mm 印张：10.75 字数：160千字

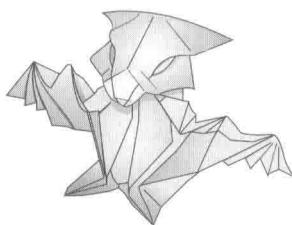
版 次：2016年4月第2版 2016年4月第3次印刷

定 价：33.00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

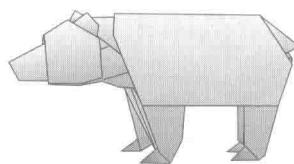
- 5页 中文版序：从现在重新认识折纸
7页 原版致谢
7页 关于中文版翻译
8页 折纸符号和技术
161页 附录
-

幼龙 (baby dragon)

丹涅拉·卡波尼

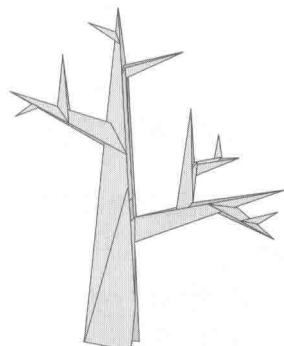
12 页

熊 (bear)

约翰·蒙特利尔

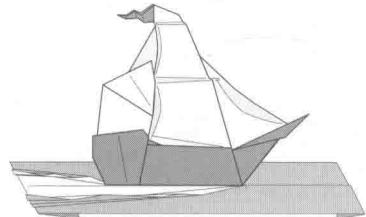
16 页

枯树 (bare tree)

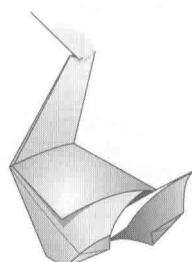
约翰·蒙特利尔

19 页

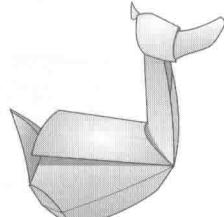
帆船与海浪
(sailing ship ploughing the waves)
弗朗切斯科·米格里奥尼克

22 页

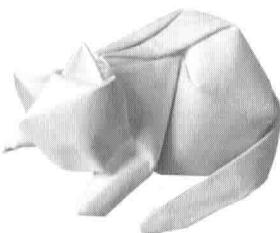
立体鹅 (3D goose)
尼古拉斯·特里

27 页

立体鸭 (3D duck)
尼古拉斯·特里

28 页

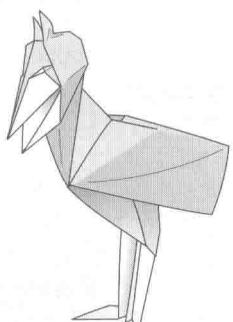
猫 (cat)
江庭
30 页

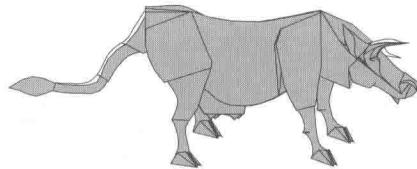
卡通老鼠 (cartoon mouse)
哈雷
33 页

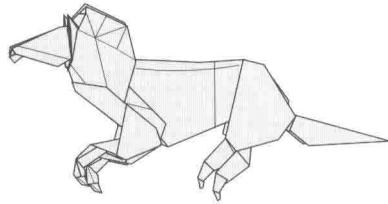
卡通猫 (cartoon cat)
哈雷
40 页

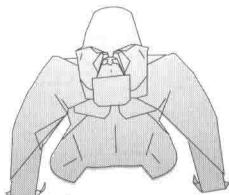
史前鸟 (prehistoric bird)
罗曼·迪亚兹
47 页

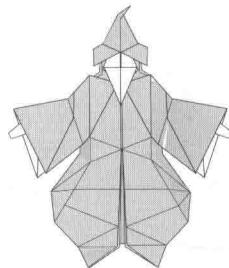
奶牛 (cow)
大卫·利安奎
51 页

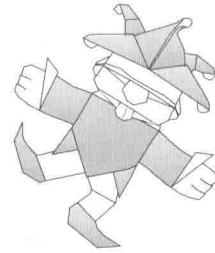
马 (horse)
罗纳德·许
60 页

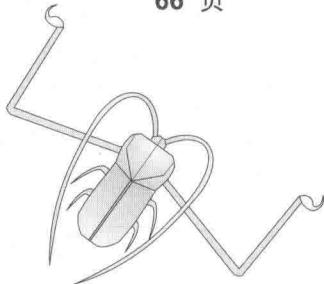
大猩猩 (gorilla)
昆汀·特洛利普
66 页

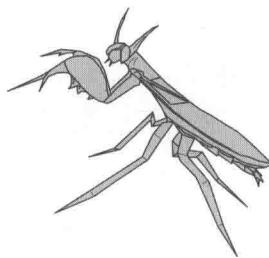
巫师的学徒 (the wizard's apprentice)
宫岛登
75 页

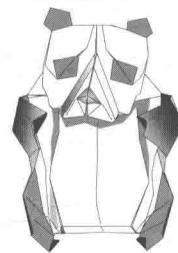
小丑 (jester)
费尔南多·希尔加多
82 页

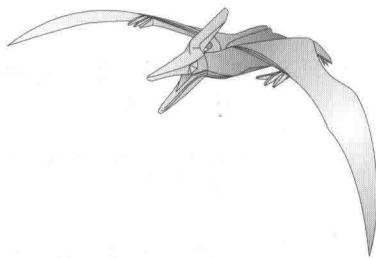
长臂天牛 (acrocinus longimanus)
林内尔·阿尔贝蒂诺
91 页

姬螳螂 (mantis boxer)
曼努埃尔·西尔戈
98 页

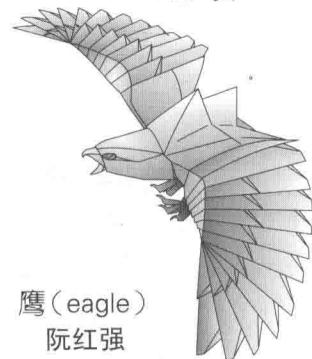
熊猫 (panda)
迪迪埃·皮格罗
106 页

翼龙 (redpath pteranodon)
罗伯特·朗
117 页

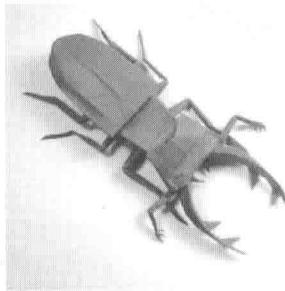

剑士 (swordsman)
黄忠清
125 页

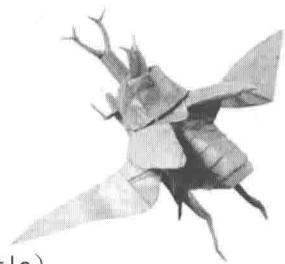

鹰 (eagle)
阮红强
138 页

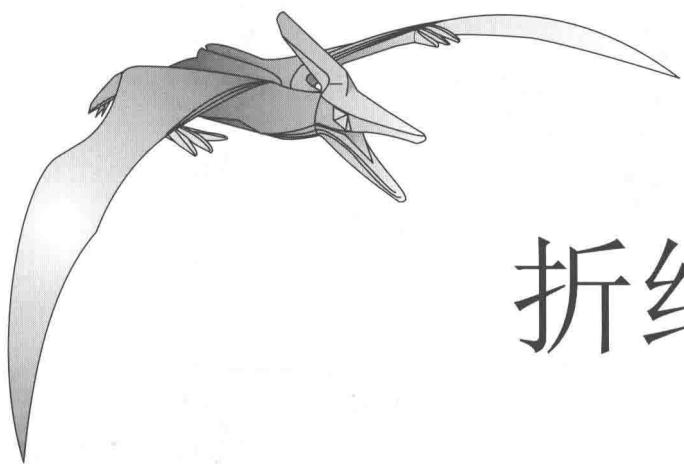
采访和设计

阮红强 (Nguyen Hung Cuong)
155 页 采访
156 页 设计: 锹形虫 (lucanus cervus)

塞什·弗里德曼 (Seth Friedman)
158 页 采访
159 页 设计: 独角仙 (samurai helmet beetle)

最折纸

折纸新世代

第二版

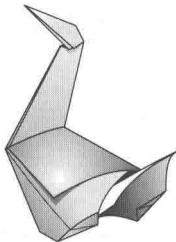
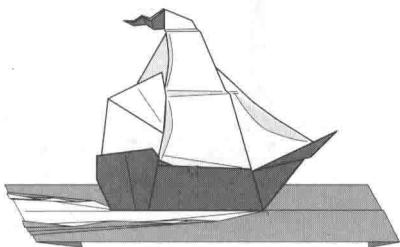
Licence to Fold

世界折纸新作选粹

[法]尼古拉斯·特里 (Nicolas Terry) 编

王海明 王兆健 译

张爽 校注

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

Licence to fold

Copyright © 2008 SARL Passion Origami Co.,Ltd.

All rights reserved

Simplified Chinese edition copyright © 2009 by Henan Science and Technology Press

版权所有，翻印必究

著作权合同登记号：图字16—2009—90

图书在版编目(CIP)数据

折纸新世代/(法)特里编；王海明，王兆健译.—2版.—郑州：河南科学技术出版社，
2016.4

(最折纸)

ISBN 978-7-5349-8084-8

I . ①折… II . ①特… ②王… ③王… III . ①折纸—技法(美术) IV . ①J538.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第021728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

网址：www.hnstp.cn

策划编辑：董 涛

责任编辑：董 涛

责任校对：柯 娅

封面设计：杨 彬 谢利阁

责任印制：张艳芳

印 刷：河南文华印务有限公司

经 销：全国新华书店

幅面尺寸：210 mm×297 mm 印张：10.75 字数：160千字

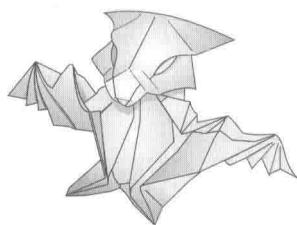
版 次：2016年4月第2版 2016年4月第3次印刷

定 价：33.00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

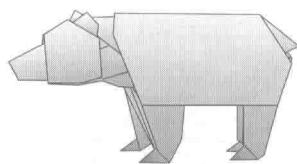
- 5页 中文版序：从现在重新认识折纸
7页 原版致谢
7页 关于中文版翻译
8页 折纸符号和技术
161页 附录
-

幼龙 (baby dragon)

丹涅拉·卡波尼

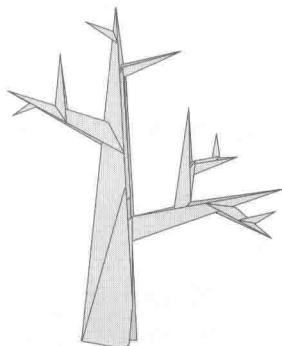
12 页

熊 (bear)

约翰·蒙特利尔

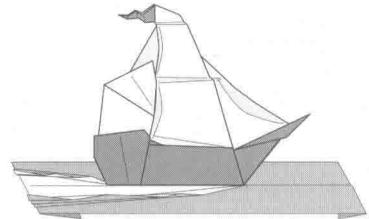
16 页

枯树 (bare tree)

约翰·蒙特利尔

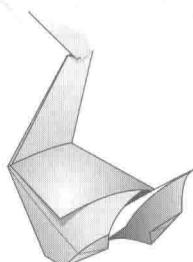
19 页

帆船与海浪
(sailing ship ploughing the waves)

弗朗切斯科·米格里奥尼克

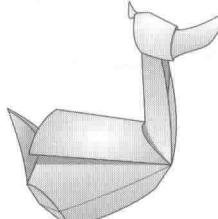
22 页

立体鹅 (3D goose)

尼古拉斯·特里

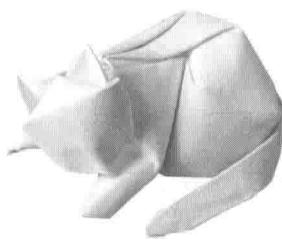
27 页

立体鸭 (3D duck)

尼古拉斯·特里

28 页

猫 (cat)

江庭

30 页

卡通老鼠 (cartoon mouse)

哈雷

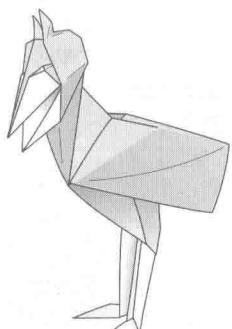
33 页

卡通猫 (cartoon cat)

哈雷

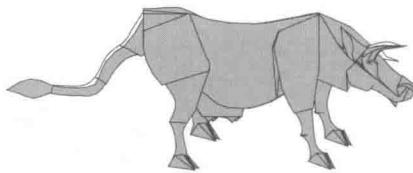
40 页

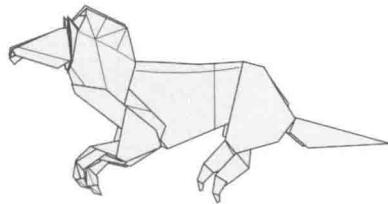
史前鸟 (prehistoric bird)

罗曼·迪亚兹

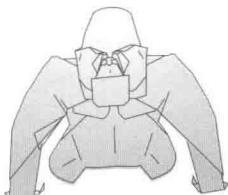
47 页

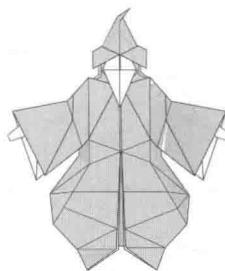
奶牛 (cow)
大卫·利安奎
51 页

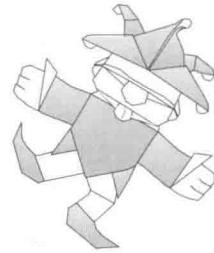
马 (horse)
罗纳德·许
60 页

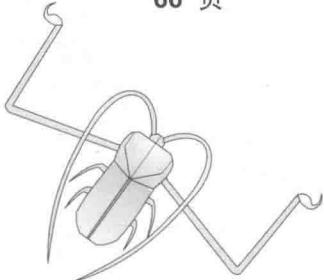
大猩猩 (gorilla)
昆汀·特洛利普
66 页

巫师的学徒 (the wizard's apprentice)
宫岛登
75 页

小丑 (jester)
费尔南多·希尔加多
82 页

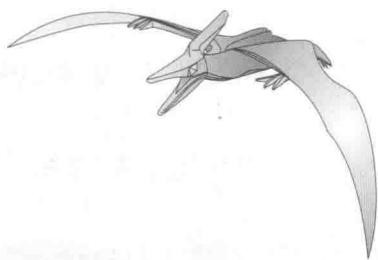
长臂天牛 (acronotus longimanus)
林内尔·阿尔贝蒂诺
91 页

姬螳螂 (mantis boxer)
曼努埃尔·西尔戈
98 页

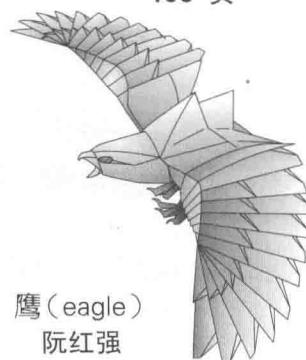
熊猫 (panda)
迪迪埃·皮格罗
106 页

翼龙 (redpath pteranodon)
罗伯特·朗
117 页

剑士 (swordsman)
黄忠清
125 页

鹰 (eagle)
阮红强
138 页

采访和设计

阮红强 (Nguyen Hung Cuong)
155 页 采访
156 页 设计: 锹形虫 (lucanus cervus)

塞什·弗里德曼 (Seth Friedman)
158 页 采访
159 页 设计: 独角仙 (samurai helmet beetle)

中文版序：从现在重新认识折纸

事实上，中国是世界上出版折纸书最多的国家。有资料显示，中国出版的折纸书超过1 000本。中国人对于折纸的喜爱，由此可见一斑。

但是在中国大陆，世界一流水平的折纸书籍的引进，这还是第一次。我们也借此机会向大家介绍一些关于折纸的发展情况。实际上，在有关折纸的发展的历史与现状，折纸的种类与风格等方面，这本书里的内容，可以让大家有一个比较完整的理解。

我们借几个问题的探讨，来展开对于折纸的见解。

一、现在应该怎样来定义折纸

这似乎不能成为一个问题，因为从汉语的角度来看，这个词，从来都没变过。但是，在英语里，Paper folding, flexagon也是折纸的意思，在西班牙语里的折纸一词是papiroflexia，而现在origami几乎成为折纸的通用名字。这个词，来自日语“折纸”直接的音译。这就不得不提到一个人，被称为现代折纸之父的日本折纸大师吉泽章。

在这里，再把这个问题细分为两个方面：

(一)现代折纸的诞生

从20世纪50年代起，吉泽章用了50多年时间致力于在世界推广折纸，吉泽章对折纸的贡献可总结为：

1. 他定义了现代折纸的概念：拒绝剪刀、胶水以及画笔进行辅助和修饰，要求折纸作品所有的细节全部用纸来表现。
2. 他一生创作了大约5万个折纸作品，大大丰富了折纸的题材，并且出版了多本折纸书籍，这些书籍被译成多国文字出版，扩大了折纸的影响。
3. 他和美国的Sam Randlett一起，制定了一套国际通用的折纸图解术语，使折纸突破文字的约束，可以通过图解的方式在世界流传。
4. 另外在他晚年，提出了“湿折法”的技巧，这是一种突破性的方法，对增强折纸作品的艺术表现力和延长折纸作品的保存时间都有巨大的意义。

(二)折纸的细分

吉泽章对折纸的改革，很不彻底。20世纪80年代以后，随着大量折纸作品和折纸作家的出现，关于折纸的定义，再次分化——是否把只用一张正方形纸进行所有的折纸作品的设计，成为一种新的分歧，支持者的观点，被日本折纸作家宫岛登（本书作者之一）总结为两点：①能够和其他的“纸手工”进行有效的区别；②限制不正当的竞争，让折纸创作更有挑战性。

我们不妨这样定义：可以使用剪刀和画笔的简单的折纸，称为折纸游戏；使用多张纸组合的折纸，叫做折纸手工；使用一张非正方形纸折叠的作品，叫做折纸小品吧。

使用一张未经裁切的正方形纸折叠的，叫做艺术折纸。我们认为艺术折纸才是现代折纸最迷人的地方，也是我们致力于向大家推荐的部分。

二、折纸数学的创立与研究

折纸由于它的一些天然的数理属性，比如角、对称、等分、镜像等，吸引人们对它的方法和规律进行研究与总结。从20世纪50年代以来，包括吉泽章、Robert Harbin、Neal Elias、前川淳、Robert Lang 等很多人为之努力，甚至著书立说。值得一提的是，Robert Lang 在他伟大的著作《折纸的秘密》里对此进行了总结，并且，Robert Lang 还提出了设计折纸的概念，和传统的方法有很大的不同，折纸者甚至可以在一套理论的指导下进行折纸的设计；Robert Lang 甚至还专门为这编写了软件。折纸者正式动手折叠之前，计算机软件甚至可以帮助计算、展现基本型的形状。

折纸设计理论的不断提高和完善，再加上蛇腹折技巧的应用，几乎可以让任何对象的折纸设计，都成为可能。在这本书的最后，你可以看到，越南的阮红强和美国的塞什·弗里德曼，是如何使用两种不同的方法来设计一只仿真度极高的昆虫的。

三、折纸的文化传承与碰撞

折纸的发展，到了让人惊叹的地步，折纸设计的难度被不断刷新。从实际操作上来看，能够妨碍折纸发展的唯一因素，就是需要更大、更薄以及更加结实的纸。但是，事实并非如此：在日本以前川淳和宫岛登为代表的一些折纸作家，提出了“本格折纸”的概念。“本格”这个词，在日语里，有“真正的”“真实的”意思，持此观点的人坚持用传统的“伞式”技巧进行创作。当然他们也要求自己的设计是容易被折出来的。

因此，在关于折纸创作方面，就再次出现分歧：保持折纸创作的大众性，不必太难，并且能够为大多数的折纸爱好者接受；还是不断地挑战设计和折叠的难度，逐渐倾向于精英人群？就像是交响乐和二胡独奏的区别一样，我们得承认艺术风格的多样性。事实上，不管是哪一类，只要能够给生活带来乐趣，我们同样喜欢。

四、读者对于折纸设计的再创作

尼古拉斯·特里在他的折纸作品集《激情折纸》的序言里提到：折纸最大的魅力在于任何人都可以重现折纸模型。的确如此！但是，对于不同的折纸设计，却有很大的不同。罗曼·迪亚兹在他的折纸作品集《唯美折纸》里，用了一个演绎难度指数来表示这种差异。用通俗一点的说法，可能就是“有的折纸模型，怎么折都漂亮；有的折纸模型，需要折制者花费大量的心思，才能折出完美的效果”。我们用这本书里的两组模型来解释罗曼·迪亚兹的这种观点：江庭的《猫》，虽然折图只有十几步，但是如果想要折出一只姿态可爱的猫，你可能要多做几次调整；而宫岛登的《巫师的学徒》，虽然折图有70多步，但不需要做过多的调整，就可以把它折得很漂亮。同样，对于《剑士》的调整，可能要比《鹰》复杂得多。所以，你可能需要更多的耐心。

更多话题，留待以后讨论！

本书的校注、绘图、翻译工作量非常大，马静静、刘慧、张爽、邝伟文、王凤珠、章毅荣、刘建军、薛建萍、薛倩萍、张冬峰、柴予龙、刘倩倩、刘继明等给予我们很大的支持，在此表示感谢。

chenke

原版致谢

多谢这些作品的创作者对我的信任，同意把他们的作品放在这本书里。

多谢他们愿意花时间来教我做他们的作品，给这些作品做图以及调整它们以适应书中的格式。

多谢 the Atelier du Gresivaudan 的团队，尤其是 Olivier 和 Bernard 给我的项目提出的意见和支持。

多谢 Lionel Alberti 关于封面的卓越想法，并感谢 Bernard 完成了它。

多谢校对的团队，他们完成了如此艰巨的任务从来都没有放弃过。

多谢 Patrick Bergeot 一直都在一线工作，提出了不少建议，完成了最初的复审和大部分的英语翻译。

多谢 Marcio Noguchi 和 Mark Robinson 对内容的复审和图形的勘误。

Mehdi Zarrad, Arnaud Beaufort 和 Willie 也做了关于图形的勘误。

非常感谢你们花了很多时间去随时改正最新的印刷错误。

非常感谢 Patrice Causse 画了那只穿着酷似威尼斯·邦德的青蛙。

非常感谢 Dave Brill 在版权方面的帮助。

非常感谢我所有的亲密的折纸朋友们，你们在整个项目的过程中都在支持我：Halle、Karine Douillet、Pere Olivela、Enrique Martinez、Felipe Moreno、Hanzo、Nicola Bandoni、Lionel Albertino，由于版面的问题，还有好多朋友我在这里一一列出了。

最后非常感谢我的家人对我所有项目的兴趣和毫无疑义的支持。我的两个小孩 Julie 和 Maxime，一个2岁一个4岁，虽然他们都还不太懂得他们父亲所做的事情，但是他们已经开始了解到一张折叠的纸不仅仅是一张纸了……

特别感谢我的夫人对于这个工作和我其他项目毫无保留的支持。有了她，一切都变得可能。

Nicolas Terry

关于中文版翻译

感谢王海明（网络 ID：阿兰若）、王兆健（网络 ID：TONY-WANG）的翻译，非常认真，非常详细。

另外，在原版书上有一些折图是没有文字标注的，包括《奶牛》《小丑》《长臂天牛》《姬螳螂》《剑士》和《鹰》的文字标注，都是我们添加上去的。

但是您也会发现《帆船与海浪》《卡通猫》《卡通老鼠》和《史前鸟》等仍然没有文字的标注，因为它们很简单，我们希望通过它们，可以锻炼大家的读图能力。

外国人名和地名的翻译，参考了《世界人名翻译大辞典》和《外国地名译名手册》。

在最后的校阅过程中，我对一些折纸术语进行了强制性的统一。这些术语包括：点到点对齐、撑开、压平、花瓣折、旋转折叠、延展沉折、Elias拉伸，等等。其中延展沉折和 Elias拉伸是第一次在中文的折纸书中使用，如果您对这些折纸术语不理解，请参考同期出版的《唯美折纸》的前言部分。

感谢您对正版图书的支持！

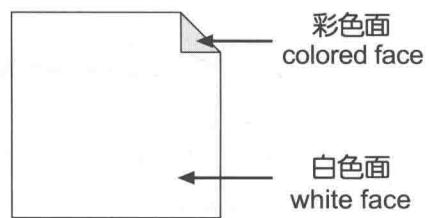
chenke

折纸符号和技术

Symbols and folding techniques

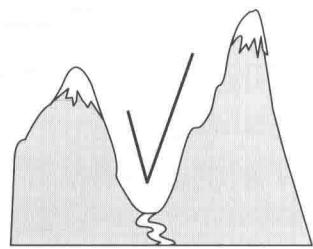
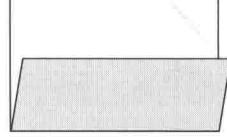
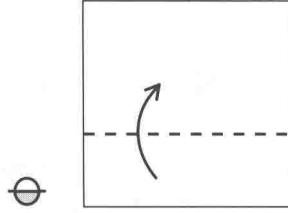
本书的折图，同时包含文字和图解指令符号。指令采用的是国际通行符号。如果您不熟悉它们，折纸之前请务必仔细阅读这一部分。前面是指令的中文称谓，如果有不同的名称，则使用顿号分隔；后面是指令的英文称谓，便于读者阅读和学习更多折图。

右图中画出的这张纸，折叠了一角。本书部分作品使用两面颜色不同的纸折叠，这使得最后的作品很好看。为了容易辨认，在本书的折图中，总是使用不同颜色表示纸的两面。

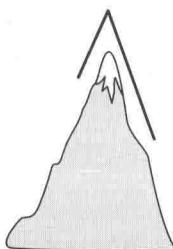
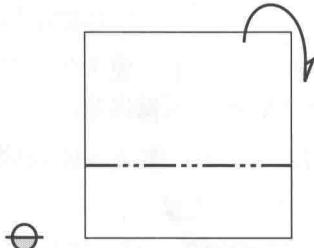
○ ← 白色面 white face
○ ← 彩色面 colored face

谷折 valley fold

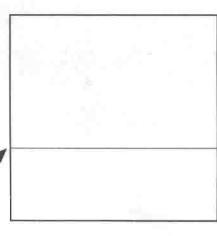
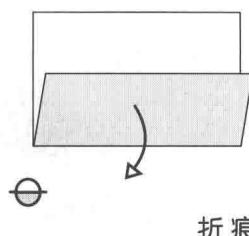
折出一个山谷的形状

峰折 mountain fold

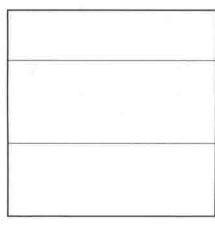
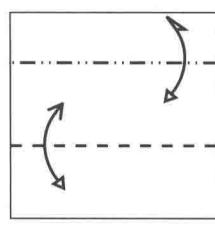
折出一个山峰的形状

展开 unfold

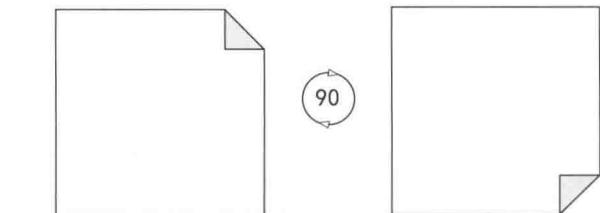

折痕

折出 折痕 fold and unfold

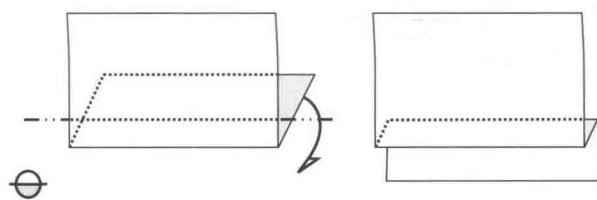

旋转模型 rotate the model

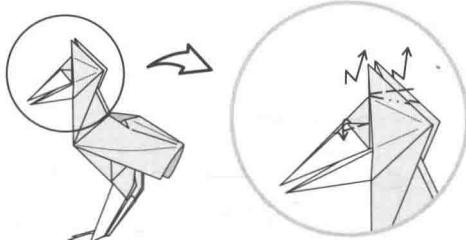

旋转符号中的数字代表旋转的角度数值。

暗边、在看不见的地方折叠
hidden edge, fold or flap

局部放大 zoom in

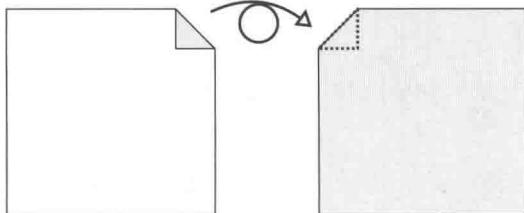

背面重复相同步骤

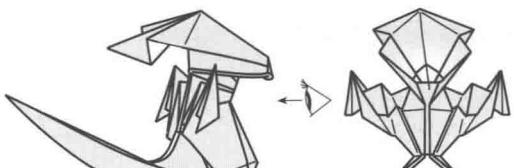
repeat behind

翻转、翻到另一面 turn the model over

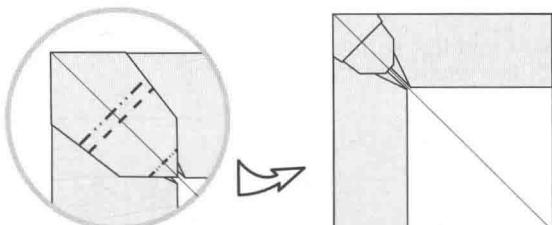
切换视角 change of view

侧视图
side view

前视图
front view

缩小 zoom out

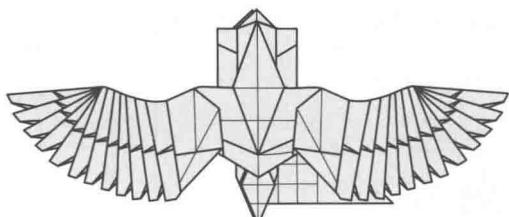
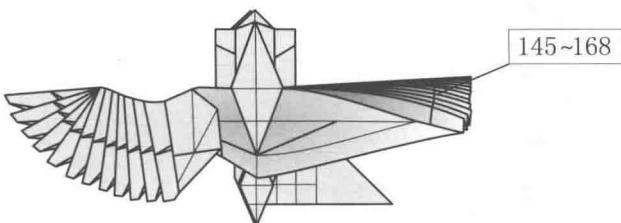

直角 right angle

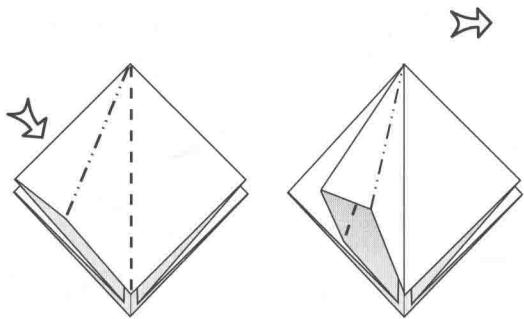

某部分重复某些步骤

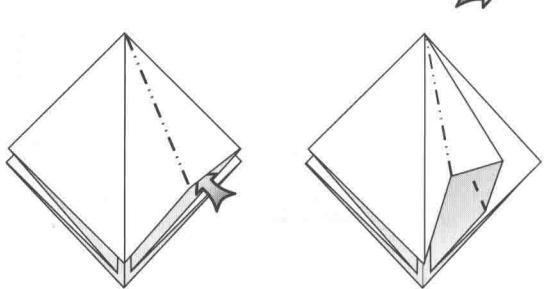
repeat some steps on another part of the model

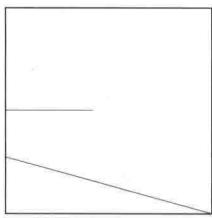
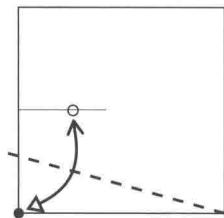
压入、压平、压 sink, push, squash

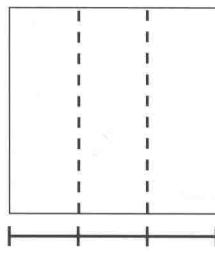
撑、撑开 open or spread the layers

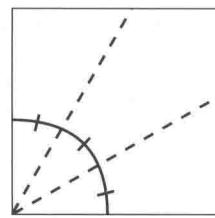
点点重合 align the points

边等分 equal distances points

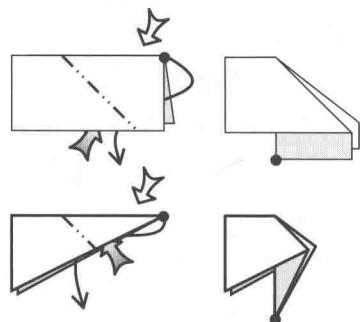
角等分 equal angles

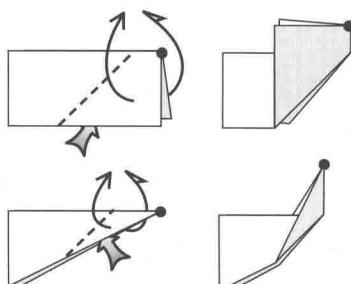
折叠黑点与白点重合, 然后打开
valley-fold the square aligning the black point
with the white point then unfold

基本折法 basic folds

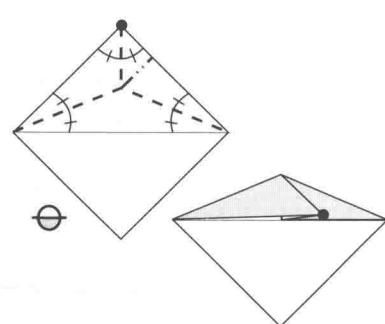
向内翻折
Inside reverse fold

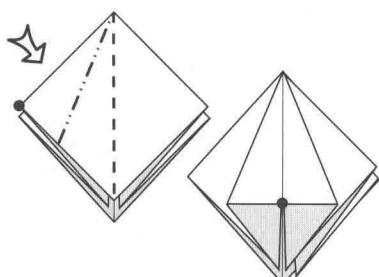
向外翻折
outside reverse fold

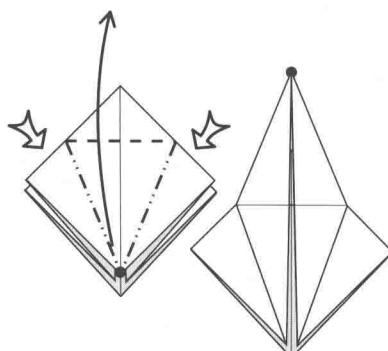
兔耳折 rabbit ear

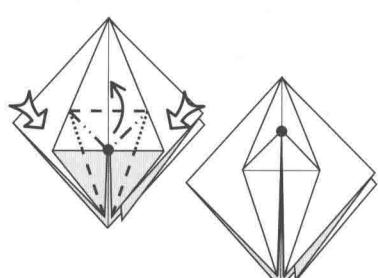
撑开, 压平 squash fold

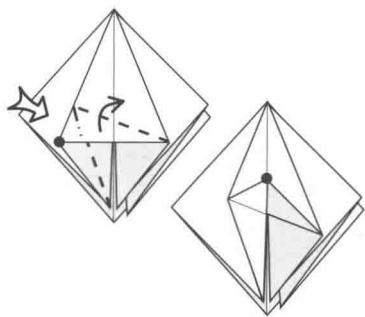
花瓣折 petal fold

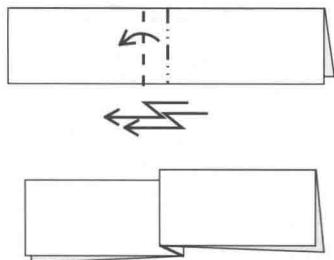
另一种花瓣折
petal fold version II

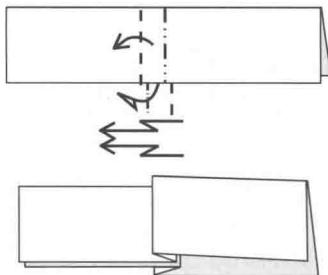
旋转折叠 swivel fold

段折 pleat fold

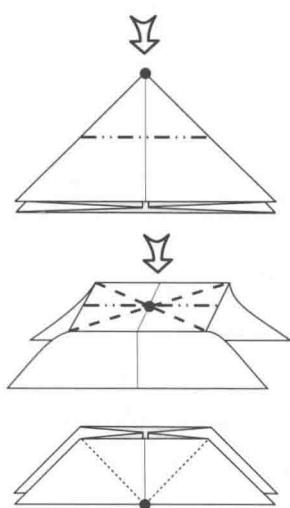

皱折 crimp

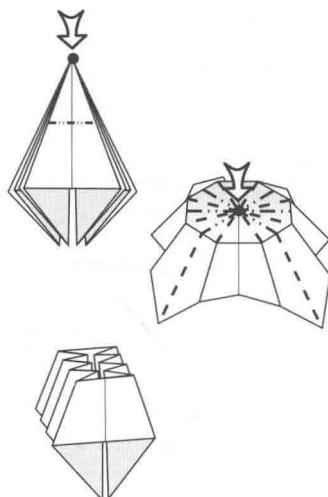

复杂折法 more complex folds

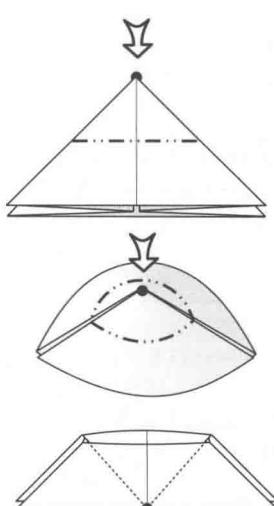
开放沉折 open sink

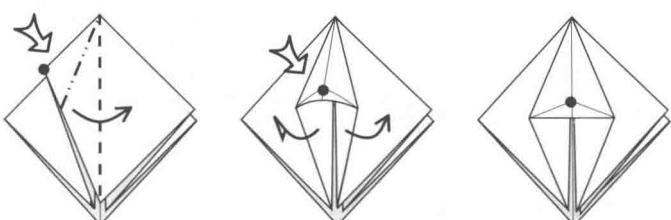
复杂的开放沉折 complex open sink

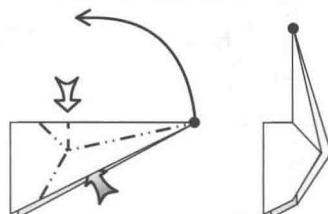
闭合沉折 closed sink

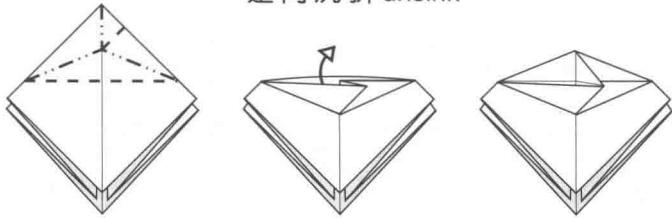
展平、延展沉折 spread sink

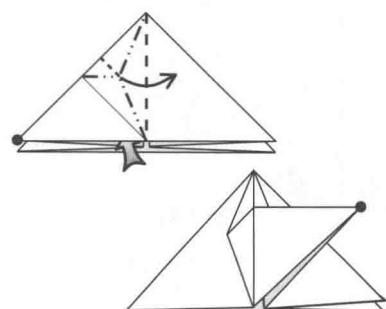
双兔耳折 double rabbit ear

逆向沉折 unsink

复杂花瓣折 complex petal fold version

丹涅拉·卡波尼
Daniela Carboni
国籍：意大利
出生年份：1970年
居住地：意大利
职业：航空业质检员

3岁起，我便开始接触折纸。最初，我只会折一些传统折法的船、飞机等。5岁时，妈妈送给我第一本折纸书。1989年上大学前，我只是零星地练习折纸。上大学后，我被现代艺术折纸深深地吸引住了。经历过几次折纸创作上的失败之后，1994年我开始致力于写实的折纸创作。1997年，我加入了意大利折纸协会（CDO）。为了有机会接触到折纸界的朋友们，从1999年开始，我积极参与协会的各项会议，从而有机会为大家讲解我的作品，并且可以向其他折纸创作者学习。最主要的是，可以认识很多折纸界的新朋友。

这只幼龙的创作灵感来自于2005年暑假，那时我在科西嘉海滩休息，摆弄着一些锡纸。这种作品的第一个版本其实是一只立体的鸟，这个设计的一个优点就是头上有两层纸，可以做出眼睛的效果。和很多折纸作家一样，我喜欢龙，于是我想把这个作品修改成为一只幼龙。开始的时候，头和翅膀比较顺利地完成，但是，为了达到一个理想的形态，尾巴和后脚需要做一些改进。2005年冬季，CDO会议以中世纪和幻想为主题。乘火车去会议举办地圣马力诺的路上，我用20厘米的橙色象皮纹纸折了两只幼龙。可爱的模样和便捷的折法得到了与会同仁们的肯定。这期间不断有人让我教折这只幼龙，甚至之后的几年会议期间也是如此。对我来说，这便是最好的奖励——让人们可以在折叠新作品中得到快乐，与大家分享折纸创作带来的喜悦。

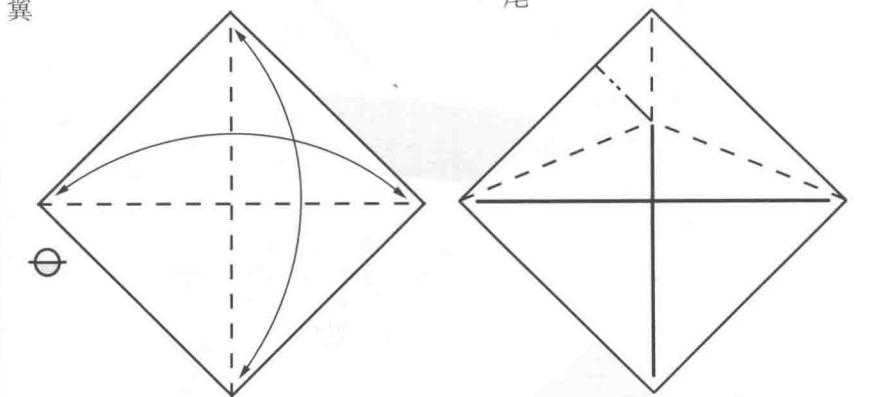
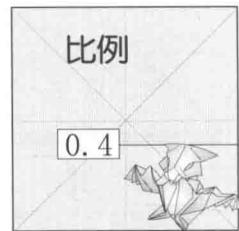
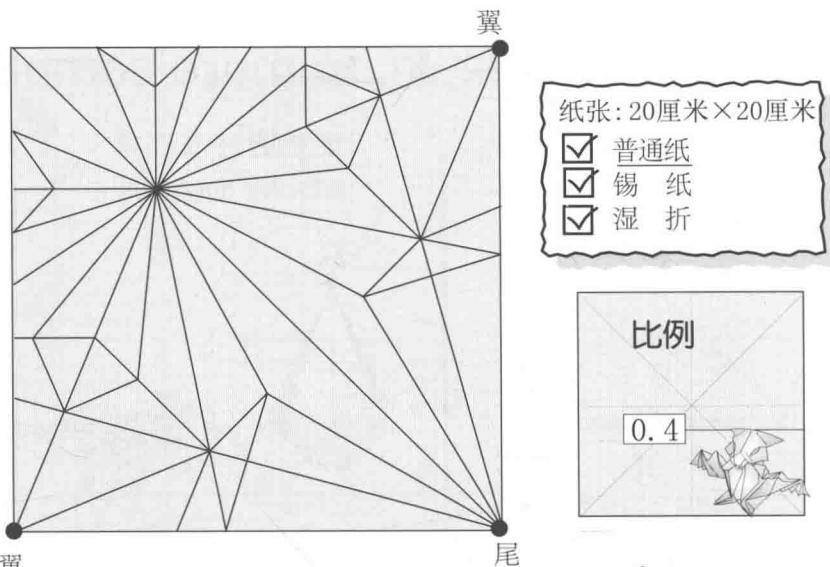
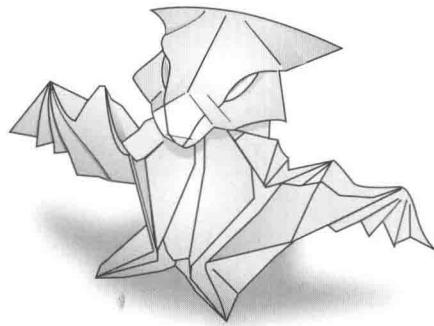
译者解读

虽然大家都认为女孩子应该更喜欢折纸，但是女性的折纸作者其实很少。特别复杂的折纸作品，往往会让女孩子吓住。

这是一件非常可爱的作品，卡通和圆润的造型是它吸引人的最主要的原因。并且，就像作者说的那样，它也不复杂。

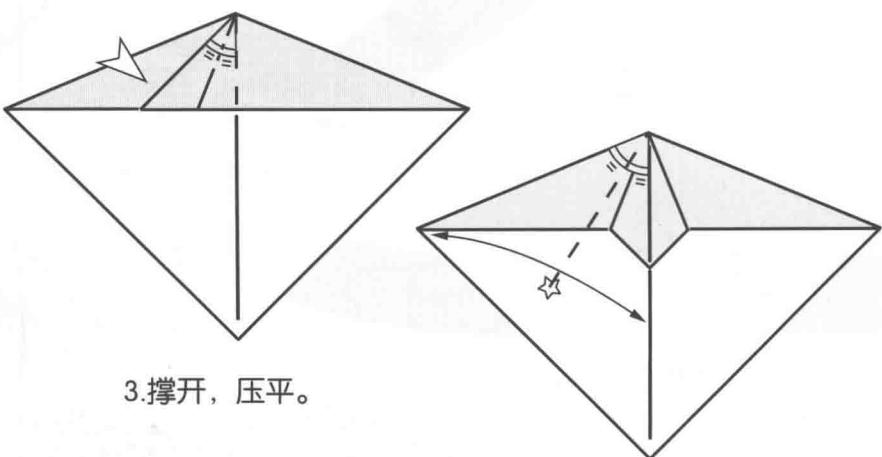
幼龙 Baby Dragon

创作/制图：丹涅拉·卡波尼
创作日期：2005年
难度等级：中等
折制时间：约40分钟

1.折出折痕。

2.兔耳折。

3.撑开，压平。

4.接下来的步骤我们来折叠一个兔耳折所需要的折痕：折出对角线折痕，只折出一部分。