

衍 纸 花 韵

一心/著

重庆大学出版社

衍纸花韵

一心/著

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

衍纸花韵 / 一心 著. —重庆: 重庆大学出版社,
2017.12

ISBN 978-7-5689-0661-6

I. ①衍… II. ①一… III. ①纸工-技法 (美术)
IV. ①J528.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第173258号

衍纸花韵

YANZHI HUAYUN

一心 著

策 划: 重庆日报报业集团图书出版有限责任公司

责任编辑: 汪 鑫

责任校对: 王 倩

装帧设计: 唐 旭 冉 潇

责任印制: 邱 瑶

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社 址: (401331) 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

电 话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传 真: (023) 88617186 88617166

网 址: <http://www.cqup.com.cn>

邮 箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

印 刷: 重庆共创印务有限公司印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 12.75 字数: 117千

2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0661-6 定价: 58.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书制作各类出版物及配套用书, 违者必究

自序 Preface

在我第一次看到衍纸手工艺的作品时，就被它的魅力所深深吸引，因为它的精致唯美让我心中为之一颤，那种感觉是一种相见恨晚的欣喜。

从此，我便全身心投入到衍纸手工艺的学习和创作中，对衍纸的痴迷和喜爱让我在短短的几年时间里快速成长，慢慢积累了越来越多的作品，并联合创办手韵衍纸工作室，将衍纸手工艺通过教学的方式分享和传播出去。

爱上衍纸后，我也切实感受到自己的审美能力、思考能力和手工技能在不断提升。

在我与一位国外衍纸艺术家的一次交流中，那位艺术家告诉我，她制作衍纸的灵感来自于大自然和她的生活。那次交谈给了我很大的启发，让我领悟到艺术来源于生活的点滴，同时也还原生活的本质。

从那时开始，我就在家养一些花草植物，每天观察记录它们的生长规律和生长过程中色彩的变化。

为了创作衍纸多肉盆栽系列作品，我曾在几个月时间里去了好多次花卉市场，不断观察、模仿和尝试，探索不同的组合和表达方式，尽管失败了很多次，但我还是没有放弃，有些造型实在很难表达，有时我会花上几天的时间，只为找到一个更加合适的表达方式，从而让作品更加生动自然。

在观察多肉的生长过程中，我对大自然的色彩变化规律逐渐变得更加敏感，这对我创作作品时，在色彩运用和搭配上帮助很大，这个创作和探索过程虽然漫长，但作品出来的时候，我备感欣慰和满足。

包括后来的《花之四季》系列（表现的是12种属于春夏秋冬的花朵）在内，这些作品的诞生都得益于我在日常生活中对大自然的观察和感悟。

刚接触衍纸的人，往往会被它的那种绚丽多彩所吸引，但也会因为它的精致复杂而不敢尝试。其实恰恰相反，衍纸手工艺是很容易入门和掌握的，在我教过的学员中，年龄最小的仅6岁，他们学习完后都能独立完成一些简单的作品。

我发现成年人对学习衍纸的第一反应往往是自我否定，他们觉得作品太精巧了，非专业人士不能完成。而孩子们却从不会去考虑难易的问题，只是拿起工具跟着老师一起做，这样就学会了。

所以在学习衍纸手工艺前，我们首先要对它确立一个正确的认识，然后动手去做，结果会比你想象的更轻松；用心去做，便会超越你的期待。

《衍纸花韵》是一本衍纸入门指导手册，更是一本衍纸进阶的学习教程。即使你没有任何基础，跟着本书的教程学习也可以轻松、快速掌握它的相关知识与技巧。本书列举了我在长期教学实践中总结出的关于衍纸基础制作方面的一些建议和技巧，还有教你如何从简单的部件衍变成各种图案的方法和诀窍。

作品的教程从简单到复杂，从基础到高级，循序渐进，每一款作品制作步骤清晰，详细说明了所需部件的材料用量和数量，以图示为主，系列作品举一反三，非常容易领会，容易操作，从而让你轻松进阶。

一幅好的衍纸作品，不仅仅是靠技巧方法去完成的。我们在手工艺制作的过程中，认真用心会给作品注入不一样的气息，也会给我们带来不一样的感受，这个过程在于手工艺过程中的每一个当下，作品的品质高低取决于做手工时身心的沉静与否。

手工是提升自我、修心怡情的一种方式，衍纸手工艺也一样，它会带给我们许多美感和惊喜。那就让我们静下心来，细细品味手工带来的静谧和美好吧。

一心

2017年3月

目录 Catalog

纸张介绍	06
工具介绍	08
衍纸工具的使用方法	10
衍纸的基本技巧	13
基本部件的制作	15

Class 1 盆栽系列一

喜悦	40
宁静	46
唤醒	54

Class 2 盆栽系列二

欣喜	62
怡然	72
静心	78

Class 3 框画系列一

樱花	86
丁香花	92
女贞子	100
百合花	108
荷花	120
牵牛花	126
康乃馨	134
向日葵	140
菊花	150
梅花	158
水仙花	164
热带兰	172

Class 4 框画系列二

蕙质兰心	182
------	-----

衍纸花韵

一心/著

重庆大学出版社

自序 Preface

在我第一次看到衍纸手工艺的作品时，就被它的魅力所深深吸引，因为它的精致唯美让我心中为之一颤，那种感觉是一种相见恨晚的欣喜。

从此，我便全身心投入到衍纸手工艺的学习和创作中，对衍纸的痴迷和喜爱让我在短短的几年时间里快速成长，慢慢积累了越来越多的作品，并联合创办手韵衍纸工作室，将衍纸手工艺通过教学的方式分享和传播出去。

爱上衍纸后，我也切实感受到自己的审美能力、思考能力和手工技能在不断提升。

在我与一位国外衍纸艺术家的一次交流中，那位艺术家告诉我，她制作衍纸的灵感来自于大自然和她的生活。那次交谈给了我很大的启发，让我领悟到艺术来源于生活的点滴，同时也还原生活的本质。

从那时开始，我就在家养一些花草植物，每天观察记录它们的生长规律和生长过程中色彩的变化。

为了创作衍纸多肉盆栽系列作品，我曾在几个月时间里去了好多次花卉市场，不断观察、模仿和尝试，探索不同的组合和表达方式，尽管失败了很多次，但我还是没有放弃，有些造型实在很难表达，有时我会花上几天的时间，只为找到一个更加合适的表达方式，从而让作品更加生动自然。

在观察多肉的生长过程中，我对大自然的色彩变化规律逐渐变得更加敏感，这对我创作作品时，在色彩运用和搭配上帮助很大，这个创作和探索过程虽然漫长，但作品出来的时候，我备感欣慰和满足。

包括后来的《花之四季》系列（表现的是12种属于春夏秋冬的花朵）在内，这些作品的诞生都得益于我在日常生活中对大自然的观察和感悟。

刚接触衍纸的人，往往会被它的那种绚丽多彩所吸引，但也会因为它的精致复杂而不敢尝试。其实恰恰相反，衍纸手艺是非常容易入门和掌握的，在我教过的学员中，年龄最小的仅6岁，他们学习完后都能独立完成一些简单的作品。

我发现成年人对学习衍纸的第一反应往往是自我否定，他们觉得作品太精巧了，非专业人士不能完成。而孩子们却从不会去考虑难易的问题，只是拿起工具跟着老师一起做，这样就学会了。

所以在学习衍纸手艺前，我们首先要对它确立一个正确的认识，然后动手去做，结果会比你想象的更轻松；用心去做，便会超越你的期待。

《衍纸花韵》是一本衍纸入门指导手册，更是一本衍纸进阶的学习教程。即使你没有任何基础，跟着本书的教程学习也可以轻松、快速掌握它的相关知识 with 技巧。本书列举了我在长期教学实践中总结出的关于衍纸基础制作方面的一些建议和技巧，还有教你如何从简单的部件衍变成各种图案的方法和诀窍。

作品的教程从简单到复杂，从基础到高级，循序渐进，每一款作品制作步骤清晰，详细说明了所需部件的材料用量和数量，以图示为主，系列作品举一反三，非常容易领会，容易操作，从而让你轻松进阶。

一幅好的衍纸作品，不仅仅是靠技巧方法去完成的。我们在手艺制作的过程中，认真用心会给作品注入不一样的气息，也会给我们带来不一样的感受，这个过程在于手艺过程中的每一个当下，作品的品质高低取决于做手工时身心的沉静与否。

手工是提升自我、修心怡情的一种方式，衍纸手艺也一样，它会带给我们许多美感和惊喜。那就让我们静下心来，细细品味手工带来的静谧和美好吧。

一心

2017年3月

目录 Catalog

纸张介绍	06
工具介绍	08
衍纸工具的使用方法	10
衍纸的基本技巧	13
基本部件的制作	15

Class 1 盆栽系列一

喜悦	40
宁静	46
唤醒	54

Class 2 盆栽系列二

欣喜	62
怡然	72
静心	78

Class 3 框画系列一

樱花	86
丁香花	92
女贞子	100
百合花	108
荷花	120
牵牛花	126
康乃馨	134
向日葵	140
菊花	150
梅花	158
水仙花	164
热带兰	172

Class 4 框画系列二

蕙质兰心	182
------	-----

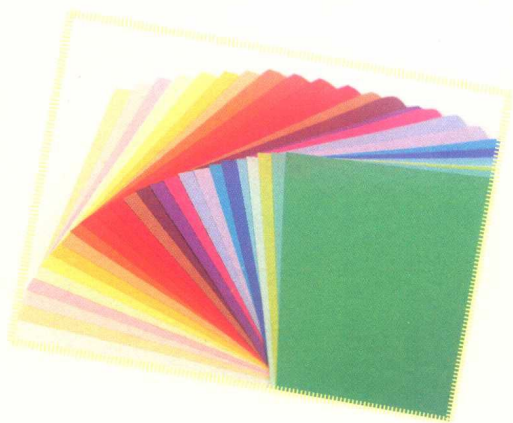

● 纸张介绍

什么是衍纸材料？很多人理解的衍纸材料，就是彩色纸张。的确也是这样，但是，制作衍纸作品不是什么纸张都适合的。衍纸作品制作时需要彩色纸张裁切成的纸条，我们叫衍纸材料。

市场上卖的很多衍纸材料并不是都符合作品制作的条件，有些材料纸质轻薄，密度疏松，容易褪色、不易定形……让我们在制作过程中遇到很多麻烦，其中最大的问题就是难于塑形，制作好的衍纸部件容易走样、松散、不美观、线条不流畅等，这些都会让作品的美感受损。

在衍纸作品的制作过程中，要求部件规划统一，造型才会美观，这也是衍纸制作的关键，所以在材料的选择上应该很讲究。

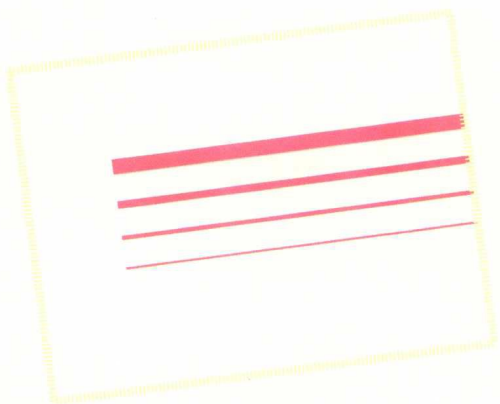
一、纸张质量

通常120克左右的纸张在重量和韧性上较适合做衍纸专用纸，我们从中可选择一些带有纹路质感的纸张。如果纸质太轻，就很难保持住你所想要的形状，而太厚的话又不易卷出漂亮柔顺的线条。

书中作品所用的纸张是千色纸(TANT)，一种彩色花纹纸张，它在韧性、弹性和手感上都非常适合用于衍纸的制作。

二、纸条尺寸

衍纸条常用的宽度通常裁切为1cm、0.5cm、0.3cm、0.15cm几种规格；长度有39cm和54cm。

初学者最常使用的衍纸条宽度规格为0.5cm和0.3cm，较容易上手；0.15cm宽度的衍纸条更适合制作精致的作品，适合熟练时使用；而1cm宽度的衍纸条则更适合制作大幅的作品或流苏花、玫瑰卷等造型；一些有特殊规格的衍纸作品或造型时对纸的长度宽度有特别要求，则须另外裁切。

制作步骤中关于纸条的长度使用说明：

纸条的常用规格是：0.15cm×39cm、0.3cm×39cm、0.5cm×39cm、1.0cm×39cm，但在制作中经常会用到不常用的规格，比如教程步骤中会出现这些数据，如0.5cm×19.5cm、0.5cm×78cm……它们其实就是用常用规格剪下来或者拼接的。

注意：比如长度19.5cm纸条是39cm纸条剪下一半，78cm纸条是两条39cm纸条拼接；同理，比如58cm就是39cm纸条拼接半条19cm而来，如此类推，其他数据要么是在常用规格纸条上剪下来，要么是两条拼接或多条拼接而来的。

三、纸的颜色

衍纸所用的纸可以有很多种颜色，各种色彩的纸条要准备齐全，方便我们制作各种心仪的作品。

● 工具介绍

制作衍纸作品时必须借助衍纸工具，工具有基本工具和辅助工具两类，基本工具是制作时必须用到的，而辅助工具则是用于方便或快捷或特殊造型时使用。初学者须先掌握工具的使用。

► 基本工具介绍

1. 卷纸笔（衍纸笔）

卷纸笔的端口带有嵌口槽，将纸条插入嵌口槽便可轻松卷起。卷纸笔分长卷笔和短卷笔。

2. 镊子

镊子用于帮助固定、造型、组合等。注意前端一定要尖嘴，这样能调整细巧的地方。

3. 剪刀

用于剪衍纸条和流苏花。

4. 手工白胶

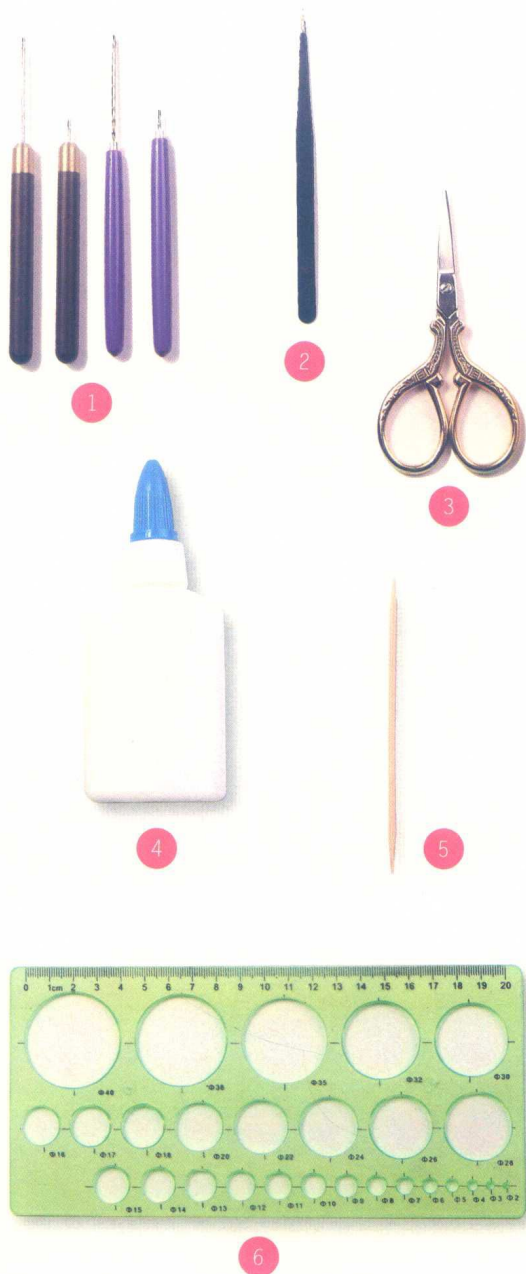
粘贴力强，透明速干，环保安全，适合衍纸的制作。

5. 牙签

主要用于点胶、粘胶。

6. 简易模板尺

模板尺有不同型号大小的圆孔，它可以保证纸卷的大小一致，使部件更规整统一。

► 辅助工具介绍

1. 波浪造型器

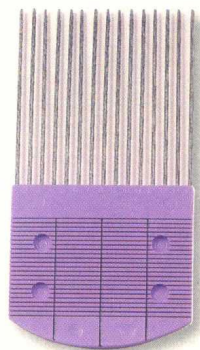
波浪造型器可以将纸条压出瓦楞纸状的波浪纹造型。

1

2. 板梳

板梳可以将纸条编织出更多的造型。

2

3. 珠针

珠针配合软垫板使用，可以用来固定部件造型。

3

4. 流苏机

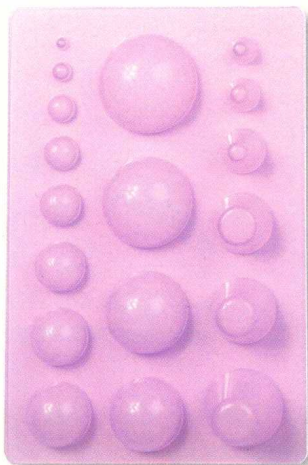
流苏机可以轻松切出精致细腻的流苏花。

4

5. 凹凸造型器

凹凸造型器有大小不等的球面凸起模具，可辅助制作出大小不一的立体球形部件，如圆形果子、花苞、人偶头部等。

5

6. 裁纸刀

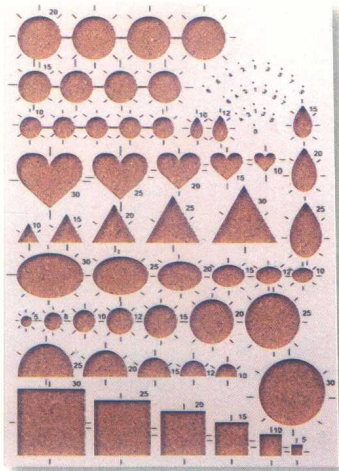
裁纸刀方便裁切多种纸张。

6

7. 软垫模板尺

软垫模板尺有正反两面，正面功能与简易模板尺一样，可以规整部件的大小。反面是一块软垫板，用来编织、组合固定部件等。

7

● 衍纸工具的使用方法

卷纸笔的使用步骤：

凹凸造型器的使用方法：

简易模板尺的使用方法：

