

樊莉编著

图案与手工制作

 甘肃人民美术出版社

图案与手工制作

樊 莉 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

图案与手工制作 / 樊莉编著 -- 兰州 : 甘肃人民
美术出版社, 2010.3
ISBN 978-7-80588-831-6

I. ①图... II. ①樊... III. ①手工课—学前教育—幼
儿师范学校—教学参考资料 IV. ①G613.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010)第033174号

书 名: 图案与手工制作

作 者 名: 樊莉著

责任编辑: 罗如琪

封面设计: 刘 健

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市南滨河东路 520 号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224 (编辑部)

0931-8773269 (发行部)

E - mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷: 甘肃新新包装彩印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 6.75

字 数: 80 千字

插 页: 4

版 次: 2010 年 3 月第 1 版

印 次: 2010 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 1000 册

书 号: ISBN 978-7-80588-831-6

定 价: 23.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

前 言

这本教材是以高等学校师范教育和培养学前幼儿师范教学为目标而编写的。以培养实用性人才为宗旨，以满足学生的学习为目的，重点培养学生的创造意识和审美意识。全书共分六大部分，重点介绍了图案的制作，纸工的折叠、剪切，泥工的塑造方法和点、线、面、块及各种材料的粘贴。

教材中系统介绍了各种材料的特性、美感与制作技能技巧，使学生能发现材料，利用材料，加强设计意识理念的培养和空间意识的训练。强调“眼”、“手”、“脑”的综合训练，促使学生创作有趣的艺术作品。

手工是幼儿教育专业美术教学的重要课程，是运用手的技能和使用简单的工具对材料进行加工与创造的活动。掌握这项技能的意义表现为两方面：第一，可以提高幼儿教育专业学生本身的艺术素养和进行艺术创作的实践能力。第二，掌握从事幼儿教育工作的必备的知识与技能，为胜任日常的美术教育教学工作及科学、合理地指导幼儿从事美术创作活动打下基础。因此，手工是幼儿教育专业学生必修的一门重要课程。

手工教学的内容丰富，形式多样。从空间占有形态上分为平面与立体两种；从手工制作材料的性质上，分为纸工、泥工、布工等。从作品的用途上又分为实用型、观赏型、技能训练型。其中，平面纸工包括剪纸、剪贴、撕纸、染纸、纸条造型等内容。立体纸工有折纸、纸造型、纸花等。泥塑和缝、补、钩、织、绣以及废旧物的利用也是手工学习的重要内容。

教材将手工学习的内容分为六个章节：美术欣赏与手工，图案，平面纸工，立体纸工，彩塑、泥塑，各种材料的粘贴。每一章节的学习内容、材料选择、手段、造型方式都不同，对人的启迪、教育作用也不同。图案是工艺美术的基础，它是阐述形式法则、写生与变化方法，图案的组织规律与表现形式，色彩运用规律等图案艺术规律的学科。学好它，将为工艺图案设计打好基础。只有学好基础图案，熟练掌握图案的造型、色彩、构图等规律，才能具备创作新颖和实用工艺图案的能力。

平面纸工主要是学习剪纸、撕纸、染纸、剪贴、纸条造型等内容。它们共同的特点是利用各种纸张以及相应的工具，运用剪、撕、折、捻、染、粘贴等方法，按照一定的造型塑造物体的平面形象。掌握基本的造型规律与方法，提高平面造型的能力以及手、眼、脑协调活动的的能力，会使学生今后在从事幼儿教育工作时能很好地完成教育教学工作。

立体纸工主要是学习折纸、纸造型、纸花等内容。立体纸工是用纸张以及辅助材料、工具，运用折叠、卷曲、剪切、黏合等方法，按照一定的规律塑造物体的立体形象。掌握立体纸造型的规律与方法，使学生能在今后的工作实践中运用这些技能，为幼儿制作玩具、教具以及布置幼儿活动的场所大显身手。

彩塑、泥塑是利用泥可任意改变其形态的特性，运用团、捏、搓、压、接、切、划等方法塑造物体的立体形象，掌握塑造泥浮雕与泥圆雕的技能技巧，使学生学会观察物体以及用简练、概括的手法塑造物体形象。

综合材料的粘贴运用，是根据前面几章所学的知识、技能技巧，充分利用各种材料的特性，相互进行粘、贴、缝、绣、补等方法塑造物象，组织画面形式，最终完成艺术作品的创作。

本教材注重活动设计中体现知识的综合性，培养综合教育活动的实践能力，强调教材的开放性、灵活性、拓展性。通过提示启发，促使学生在今后的幼儿教育活动中，能考虑到家庭、社会因素，能整体地看问题、处理问题。眼界更宽，考虑问题更全面。辩证、灵活，不以机械地掌握知识的多少、技能的高低为标准。具备较好的思维方式，能学以致用。

本书在编写过程中，为了能够理论联系实际，突出科学性、艺术性、实用性的特点，选用了部分学生的课堂作业和一些不同类型题材的作品为范例，由于时间仓促，未能一一注明，在此谨致谢意。

2010年1月16日

目 录

第一章 图案与手工欣赏概述.....	1
第二章 图案.....	5
第一节 图案概述.....	5
第二节 形式美的原理与法则.....	7
第三节 图案的造型.....	11
第四节 图案的构成.....	18
第五节 图案的制作技法.....	24
第三章 平面纸工.....	27
第一节 纸工艺概述.....	27
第二节 剪纸.....	29
第三节 染纸.....	38
第四节 剪贴.....	46
第五节 撕纸.....	49
第六节 揉纸.....	52
第四章 立体纸工.....	57
第一节 纸造型的成型规律.....	57
第二节 折纸小动物.....	63
第三节 纸面具和头饰的制作.....	68
第四节 纸浮雕的制作.....	72

第五节 纸圆雕的制作.....	75
第五章 彩塑 泥塑.....	77
第一节 泥圆雕的造型方法.....	79
第二节 泥浮雕的造型方法.....	85
第六章 各种材料的粘贴.....	87
第一节 点状材料的粘贴.....	87
第二节 线状材料的粘贴.....	90
第三节 面状材料的粘贴.....	93
第四节 综合材料的粘贴.....	96

第一章 图案与手工欣赏概述

人们一般把美术理解为造型艺术的概括，它包含绘画、雕塑、建筑和工艺美术。现代工业社会把“工艺美术”和“艺术设计”分列为两个不同范畴的同一门类。而图案、手工当属工艺美术的范畴。

一、美术的文化内涵

每一科目的体裁内容都随着各个历史发展阶段的生产、生活方式的不同而有主流题材和艺术样式方面的发展，题材是时代思想和社会审美情趣的反映，样式表现则往往受到美术赖以表现的材料制约。这就必然决定了不同历史发展阶段的美术形式包含着该历史阶段“精神”和“物质”的具体进程。所以美术是人类文化发展的形象记录，同时也包含着“物质文化”和“精神文化”的精华。

人类社会的文明总是从低等级向高等级演变，这是历史发展的基本规律。各个不同等级的文明和最具价值的风貌特色都在该阶段的美术中得到集中体现。例如，史前文明的文化是以彩陶为代表，奴隶社会文明在青铜器中得到典型体现。到了后世，宗教的文化在雕塑和绘画中有最鲜明的展示。欧洲工业社会在崛起之后，冲击了中世纪农耕社会的固有审美观念，多元化的精神追求在“现代派”的艺术作品中也得到了充分的再现。人类社会发展中等级的高下之分，但作为美术作品而言，其文化价值并没有大小之别，因为它们是人类在各自不同历史发展阶段的典范之作，都保留了自己所生活的那个时代的“身影”，都真实形象地记录了那个时代的文明程度和文化背景。这个“文明”既包含了物质文明的外在形式，也蕴涵了精神文明的主要内容。

所谓“物质文明”的外在形式，主要是指作为艺术作品载体的物质性而言，是指“人造物”活动中在“物”的前提下“造”的方式。如新石器时代的物质文明主要是由彩陶文化作为一种载体来体现的。“彩陶”作为陶器的一种，能够体现当时物质生活水平状态，制作方式和加工技术生产力的水平。从仰韶文化到龙山文化，制作方式从“泥条盘筑”发展到“轮盘转制”，这是生产力提高的进步标志。可见物质生产方式从一开始就推动着精神文明的发展，而精神文明一旦发展，都会相对独立于物质的生产方式之外，并且在它的

影响下，物质文明开始有意识地向着美的方向延伸，所以，人类的造物活动总是越来越注重外在的造型和色彩，也就是越来越追求美，追求符合自己审美标准的美。

造型艺术又是美术的一种，除了外在形式上的美之外，最重要的还是作品所表达的某种意境之美。在中国，美术作品以绘画为主流，而绘画所追求的“意境”、“境界”很大程度上又受到当时社会流行的潜在的种种生活观念、思潮的影响。孔子说过：“道不行，乘桴浮于海。”圣人尚且如此，作为孔子的弟子门徒，又何尝不可以在大自然的欣赏中去躲避严酷的现实呢？因此，就自然把山水画的审美标准明确为“畅神”，就是在沉重的社会现实面前让压抑的精神“能量”有所释放，这种“释放”是以一种平和的方式进行的。随着时代的发展，绘画“意境”的追求在有影响的文化人那里，提出“诗境”的标准，这是使中国绘画向“诗化”的方向靠拢的重要开端。从此以后绘画不再单纯是一种形象的纪录，而是人们心目中“诗化”了的物象表现方式，这就大大提高了中国绘画的文化品位，也大大丰富了中国绘画的内在文化底蕴。

中国的图案与手工艺品在美术的历史长河中并没有和绘画截然分开，而是作为一个整体被共同欣赏、共同关注。长期以来，图案虽然与手工艺品被文人派画家一直排斥在高档艺术品之外，但在人们的实际生活中，图案与手工艺品却是既实用又具有价值的艺术品。它的审美标准也是以中国传统文化——儒家、道家的文化为底蕴的。

二、美术的功能和作用

美术的功能和作用是多方面的。一般而言，美术具有教育功能、认识功能和审美功能。这三个方面又构成了美术的社会功能。

美术的教育功能主要指通过艺术的形象教育，使人们遵守一定的道德规范，坚定某种信念。也就是说，美术作为艺术之一，具有一定的“政治教化”作用。在“政治教化”性质的“教育功能”之外，美术的教育功能更多地表现在对道德、修养的辅佐性方面，鲁迅对此曾指出：“美术可以辅翼道德。美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之高尚，亦可辅道德以为治。物质文明，日益蔓延，人情因亦日趣于肤浅；今以此优美而崇大之，则高洁之情独存，邪秽之念不作，不待惩劝而国安。”蔡元培大力提倡“以美育代宗教”，也是因为作为“美育”的重要载体之一的美术，有辅佐道德进步的教育功能之故。

美术的认识功能，所谓“认识”是因为美术的素材取自于现实生活，现实生活中的素材本是分散的，艺术家把这些分散的素材集中起来，用自己的构思去丰富它，用自己的构

图来提炼它，使现实生活的某个画面更加典型，以典型化了的物象而打动审美主体。反过来说，审美主体在这些典型的作品中之所以能够被打动，就是因为可以从中更清晰地认识到“生活”的本质。

美术的教育、认识功能和其他学科的功能相比，有一个最大的不同，就是这些功能都是在“审美”的基础上进行的，没有“审美”的过程，谈不上美术的功能。所以说美术的审美功能是它最主要的功能。

自然界的万事万物本身并没有什么美与不美的界限，就像色彩本身无所谓美与不美一样。事物和色彩之所以有美与不美的区别，都是在和人的社会生活发生关联之后才显现出来的。所以“美”与“不美”是人自己的生活观念及价值取向的一种标准，特别是作为社会人的一种意识反映。

人既创造了“审美客体”，使自然物产生了被“审美”的可能性；同时也创造“审美主体”，审美也就成为他自身不可缺少的一种精神需求。人在进行审美活动的过程中离不开对对象的形象联想，这是因为美术十分注重“迁想妙得”的作用，艺术家把自己在现实生活中特别受感动的内容，通过形象塑造的方式加以寄寓，也就是古人所说“亦以神明降之”。创作者在作品中注入了自己的情感，因而艺术作品已经不再是对象的简单模仿和复制，而是带着作者强烈的审美情趣，才能在欣赏中引起共鸣。

人类的天性是崇尚“美”而贬抑“丑”，崇尚“善”而贬抑“恶”，崇尚“真”而贬抑“假”。在审美观念上，“真”和“善”也都是“美”的重要因素，“恶”和“假”则是“丑”的重要部分。随着人类文明的不断发展，文化层次的不断提高，人类在“美”与“丑”的概念中不可避免地带有明显的“社会性”。因此，在美术作品中必须依附于艺术的审美功能才能实现。

艺术的“认识功能”也同样离不开“审美功能”的制约。现实生活中的美和丑是相对的，艺术是创造美的工作。在艺术作品中，即使表现现实生活中公认的丑的事物，只要在艺术上能够深刻揭示其本质，使其成为一种艺术形象，那么这种生活中的丑在艺术上也因为成功的形象，从而成为审美的对象。

在一些自然题材的美术作品中，审美功能还受制于审美主体的“心境”和“情绪”影响。同样是盛开的鲜花、欢唱啼闹的鸟雀，在心情愉悦、情绪轻快的人看来是怡人和惬意的。但在杜甫眼中，却可以是“感时花溅泪，恨别鸟惊心”。同样的山川在有些人看来，又可以是“满目萧条”的“残山剩水”。大自然作为审美客体本身其实并没有什么本质的

变化，之所以在不同的人看来会有如此大的区别，完全与审美主体的心境、情绪和他们不同的生活阅历有关。但是，不论他们的感受有多么大的不同，作为美术的“审美功能”，其作用都能使审美主体在优美、恬适、悲壮、苍凉、雄浑、冷寂的一种“意蕴”中得到审美体验，从而在精神上得到某种解脱和慰藉。

三、绘画与图案、手工的关系

图案、手工绘画与美术欣赏等课程的内容，都有着密切联系。绘画为手工制作培养了一定的造型能力，美术欣赏为手工制作提供了审美标准与取向。手工课之所以单独地设立，是因为它已形成了一套完整的教学体系。手工与绘画最大的区别在于，绘画是用纸、笔、颜料等在二维平面上塑造三维立体形象。而手工制作则是用点、线、面、块状材料塑造物体的平面或立体形象。图案、手工与绘画是相对独立又密不可分的同一学科的一部分，对于幼儿教育专业的学生而言，图案、手工与绘画都是需要认真学好的重要课程。

第二章 图 案

第一节 图案概述

一、图案的含义

图案，从字面上解释，“图”是图画、图样，“案”是方案、程式。作为美术的一个门类，图案有狭义与广义两种解释。狭义解释是指器物上的装饰纹样及色彩设计，如床单、画布上的印花，商品包装上的商标、装潢纹样等。广义解释是指为某种器物的造型、纹样、色彩进行设计时，在纸上绘制出来的图稿。

图案设计最终必须经过材料制作后，才能成为物质产品。所以，图案设计是工艺美术产品生产的一个过程和依据。在工艺美术设计创作中，由于图案受材料和制作工艺条件的局限，同时它对用途、生产经济有相互依赖关系。因此，一个优秀的图案设计，必须同时具备属于物质属性的适用性、属于精神的装饰性和属于商品的经济性这三重属性。

二、图案的分类

从不同角度，图案有不同的分类方法。

1. 从艺术形态和图案所占有的空间位置看，可把图案分为平面图案和立体图案两类（见图1~1，图1~2）。

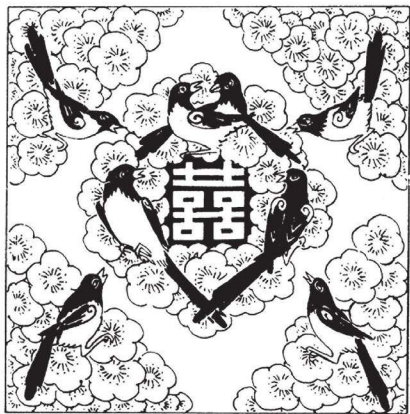

图 1~1

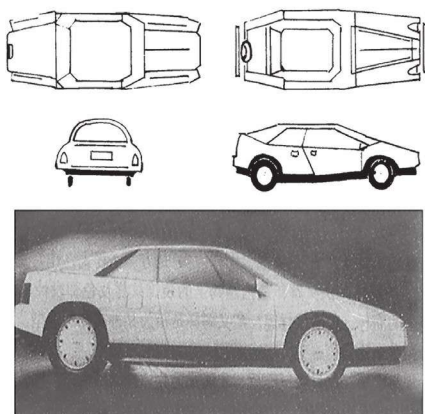

图 1~2

2. 从理论与实践关系角度看，图案可以分为基础图案与工艺图案两类（见图1~3，图1~4）。

图 1~3

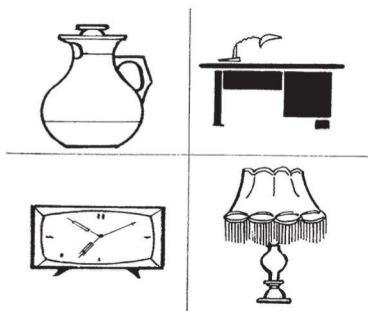

图 1~4

3. 从用途角度看，图案又可分为实用图案与观赏图案两类（见图1~5，图1~6）。

图 1~5

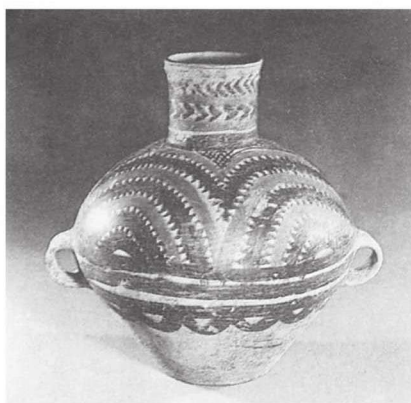

图 1~6

4. 从表现式角度看，图案还可以分为抽象造型图案和具象造型图案两类（见图1~7，图1~8）。

图 1~7

图 1~8

基础图案是工艺美术的基础，它是阐述工艺美术形式法则，写生与变化方法，图案的组织规律与表现形式，色彩运用规律等图案艺术规律的学科。学好它，将为工艺图案设计打好基础。基础图案与工艺图案的关系，是基础与应用的关系，只有学好基础图案，熟练掌握图案的造型、色彩、构图等规律，才能具备创作出新颖、实用工艺图案的能力。

第二节 形式美的原理与法则

从形式美感的角度，对图案形象的大小、位置、方向、色彩进行组合排列和构图布局，称为图案的组织规律或形式美法则。

变化与统一规律是事物对立统一规律在造型艺术中的应用，是图案组织规律的基本原理、依据和总的指导原则。变化与统一的基本精神就是对比，变化中通过条理与反复、均齐与均衡、节奏与韵律等规律的运用，求得画面达到协调统一的效果。

变化是将在形状上大小、方圆、宽窄、曲直不同，在排列上高低、长短、疏密、方向不同的图案纹样并置于同一画面，突出差异与对比因素，达到图案形象的生动、活泼和富有动感的效果。

同时强调图案各部分的造型、色彩、结构、排列等相同或类似因素的内在联系，突出秩序、节奏、协调等条理性，形成一致性和整体感。如形象排列的方向一致性，色彩使用中色相、冷暖、浓淡的一致性，表现技法的一致性。

变化与统一是相互依从的，变化过分则易产生紊乱，统一过头则会产生呆板单调。应在变中求整，平中求奇，达到变化与统一的完美结合。

一、条理与反复

条理是指“有条不紊”，反复是指“往返重复”。两者相结合，就是要按照一定的比例、距离、位置有条不紊，往返重复地安排图案的单位纹样。连续纹样、均齐形式和平面构成中的一些构图都采用了此项法则。这类纹样都有强烈的节奏美感和连续的韵律美感（见图1~9）。

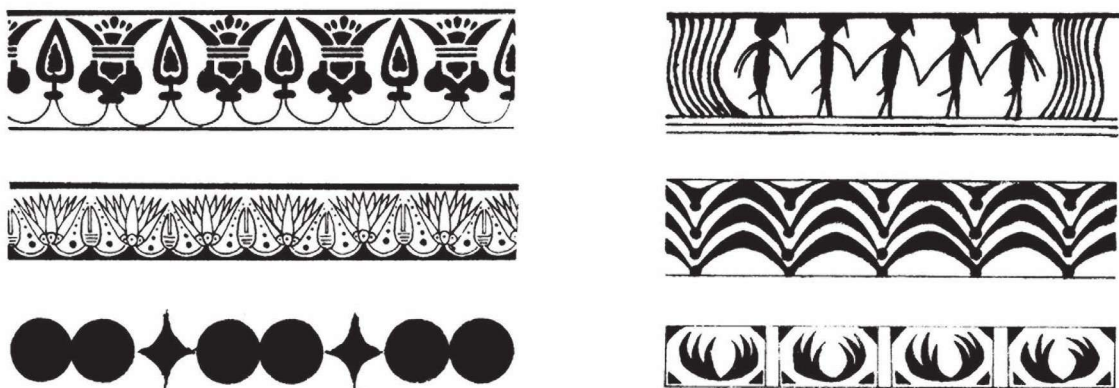

图 1~9

二、均齐与均衡

均齐又叫对称，是指在中心点或中心线的上下、左右或周围安排同色、圆形、同量纹样的对称平衡形式。这种条理性强并有统一感的形式，可以产生安定、稳重的感觉（见图1~10）。

图 1 ~ 10

均衡是一种不对称的心理平衡形式。以图案中心为轴，上下左右几面纹样的重量、色彩、动态、位置呈不对称形式。但能利用虚实、呼应、色彩的轻重感和形象的体量感，在变化中求得力的平衡关系，即在变化中求和谐（见图1~11）。

均齐、均衡都是为了求得画面的平衡，但均衡形式较均齐形式更活泼、生动、自然。

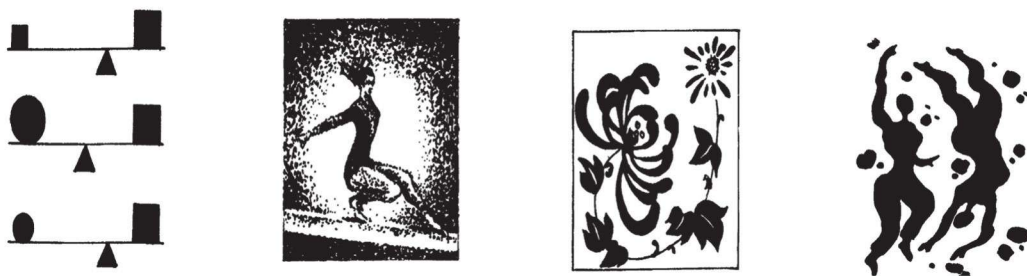
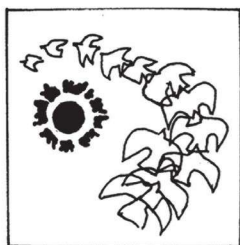

图 1 ~ 11

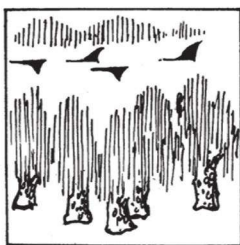
三、对比与调和

利用图案的形象、色彩、体量、组织、排列、肌理、线条、质感等方面的差异和矛盾，运用相互衬托的方法，突出图案纹样的特征与个性，增强艺术感染力的方法叫对比。如形的大与小、方与圆，色的明与暗、冷与暖，线的粗与细、曲与直等。

调和是追求画面中形状、色彩、线条等各种造型因素的协调关系。如圆与椭圆，色彩的同类色、邻近色的相互组合，形成和谐、协调、安定、完整的艺术效果，使人产生柔和、舒适的感觉（见图1~12）。

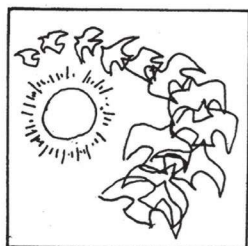
明暗对比

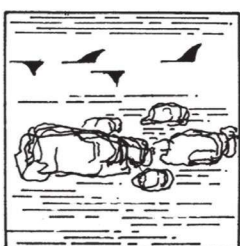
方向对比

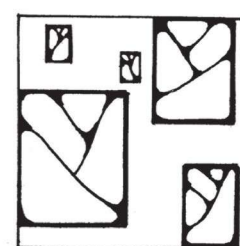
形状对比

明暗对比

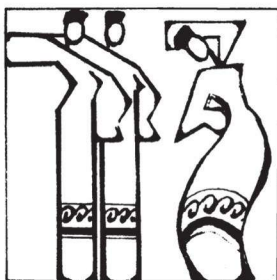
方向对比

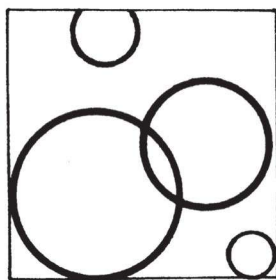
形状对比

图 1 ~ 12

对比与调和如单独运用，各有所长，也各有不足。如果结合运用时，可以使对立的因素共处于一个完整、协调的统一体之中，相辅相成，恰到好处（见图1~13）。

动静对比 形状调和

大小对比 形的调和

形状对比 明暗调和

图 1 ~ 13

四、节奏与韵律

节奏是规律的重复，是在条理与反复的基础上产生的节奏美感。韵律是有规律的渐次与渐变，产生类似音乐与诗歌中的周期性、起伏性、流动性的美感。生活中植物叶的对生、互生、轮生，水的漪涟，海的波涛，无不产生节奏和韵律美感。在图案形象与色彩组织中，利用形的大小方圆、色的冷暖灰艳、质的动静软硬等，都可以产生具有节奏与韵律美感的艺术形象（见图1~14，图1~15）。

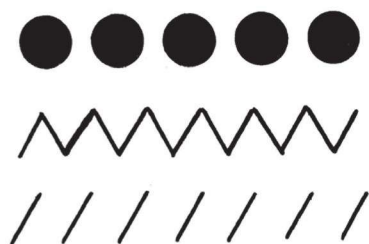
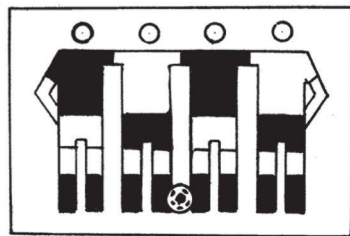

图 1 ~ 14 连续

1 ~ 15 重复