

❖ 美术教学研究丛书

种材料的艺术创造

—— 基础美术教育制作课程研究

巩 平 杨嘉栋 编著

北 京 出 版 社

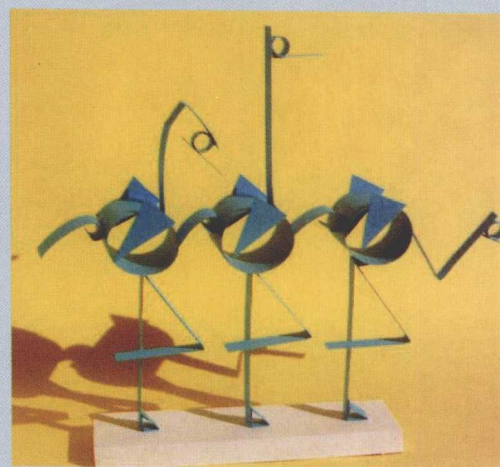
美术教学研究丛书

多种材料的 艺术创造

——基础美术教育制作课程研究

巩 平 杨嘉栋 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

多种材料的艺术创造:基础美术教育制作课程研究/
巩平,杨嘉栋编著. —北京:北京出版社,2009.3
(美术教学研究丛书)
ISBN 978-7-200-07369-0

I. 多… II. ①巩… ②杨… III. 美术课—教学研究—中小学
IV. G633.955.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第033417号

美术教学研究丛书
多种材料的艺术创造
——基础美术教育制作课程研究
DUOZHONG CAILIAO DE YISHU CHUANGZAO

巩平 杨嘉栋 编著

*

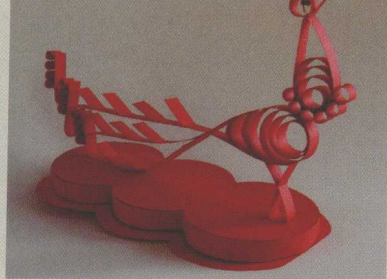
北京出版社出版
(北京北三环中路6号)
邮政编码:100120

网 址: www.bph.com.cn
北京出版社出版集团总发行
新华书店经销
北京普瑞德印刷厂印刷

*

850×1168 16开本 15印张
2009年3月第1版 2009年3月第1次印刷
ISBN 978-7-200-07369-0
C·3847 定价:98.00元(全二册)
质量监督电话:010-58572393

编者的话

这几年，我和杨嘉栋老师潜心研究中小学美术教学，以及制作课程的教学方法，简易制作材料的开发与利用，造型设计与制作技法，编写了各种不同版本的小学教材、中学教材与高中教材，下学校听课调查研究，举办“春风化雨”、“绿色耕耘”美术教师制作培训班，对制作课程研究颇有心得，并积累了大量的第一手资料，现将这些材料编辑成册，介绍一些制作方法，目的在于推动中小学美术制作课程的研究，给中小幼教师美术教学一个参考资料。

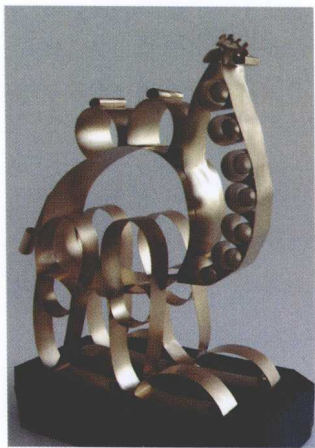
在制作课程研究中，在教师培训中，在书稿撰写中，我们得到了许多教育、美术专家的指导与帮助。首都师范大学常锐伦教授在教学中给予具体指导，区县美术教研员给予大力的协作，许多中小学美术教师提供了很多作品范图……。在此，对他们给予的帮助，他们对基础美术教育所做的贡献表示感谢。

根据美术专业的特点，我们在书中采取图文并茂、以图为主的形式，介绍了材料的特性、制作方法、制作图纸、教学方法等，并附有大量的参考图片。图片大多是作者几年来编写教材与教学中的示范作品，以及“春风化雨”、“绿色耕耘”美术教师培训中中小学美术教师的作业、北京市教师基本功大赛的参赛作品，还有许多教师提供的制作作品，由于人数较多，人名不好核对，图片下没有一一署名（在培训成果集中都已署名），请见谅，在这里我们表示衷心的感谢，我们共同的目的是推动北京市中小学美术教学。

由于时间仓促，在编写过程中可能存在许多不足之处，请同仁与广大美术教师提出宝贵意见。

巩 平

2009年2月

第一章 材料的特性与魅力 / 1

第一节 材料与工具 / 1

一、材质 / 1

二、形态 / 1

三、技法 / 1

第二节 艺术创造 / 1

一、观察生活，创造生活 / 1

二、举一反三，逆向思维 / 1

三、以态取势，巧用材料 / 2

四、乱中求序，齐中求变 / 2

第二章 制作与中小幼艺术教育 / 3

第一节 制作与学生的智力开发 / 3

第二节 制作与课程改革 / 3

第三章 纸的艺术创造 / 4

第一节 纸造型的特点与制作基本技法 / 4

一、纸造型的特点 / 4

二、纸造型与中小学美术教学 / 4

三、工具与材料 / 4

四、基本技法 / 4

第二节 纸造型的构成原理 / 8

一、张力结构的魅力 / 8

二、壳体结构的创造 / 8

三、组合结构的艺术 / 8

第三节 纸造型的创作 / 10

一、创作的构思 / 10

二、纸造型分类举例 / 10

第四章 秸秆艺术造型 / 74

第一节 秸秆材料的质感魅力 / 74

第二节 工具与基本制作方法 / 74

一、秸秆加工工具和材料 / 74

二、秸秆的基本制作方法 / 75

第三节 秸秆艺术创作 / 76

一、建筑设计 / 76

二、几何形体造型设计 / 78

三、动物立体造型设计 / 78

四、翎毛类动物制作方法 / 82

第四节 相关材料的制作 / 89

第五章 废旧材料艺术造型 / 90

第一节 发现与创造 / 90

一、分类 / 90

二、发现 / 90

三、创造 / 90

第二节 构成与连结 / 91

第三节 废旧材料艺术造型 / 91

一、废纸盒(箱)的艺术创造 / 91

二、瓶盖造型 / 100

三、废金属电线 / 105

四、蛋壳造型 / 110

五、快餐盘造型 / 116

六、废挂历纸(包装纸)艺术造型 / 117

七、废易拉罐艺术造型 / 120

八、卵石艺术造型 / 123

九、各种废弃物组合艺术造型 / 126

第六章 小型雕刻艺术造型 / 128

第一节 石膏造型的艺术表现 / 128

一、材料的准备 / 128

二、表现技法 / 128

第二节 粉笔雕刻的艺术 / 134

一、材料的特点 / 134

二、表现技法 / 134

第三节 肥皂胜似玉 / 139

一、材料的特点 / 139

二、表现技法 / 139

第四节 泡沫板雕刻 / 140

一、材料的特点 / 140

二、表现技法 / 140

第一章

材料的特性与魅力

第一节 材料与工具

造型艺术离不开材料、工具、技法，这是手工制作的三要素。三个要素相互联系，相互依存。不同的制作材料显现出不同的质感、肌理，呈现不同的艺术效果，如金属的质感、纤维材料的质感；不同的材料要使用相应的工具，如纸工的刀剪、雕刻的雕刻刀等；不同的材料与工具会产生很多技法，如纸工的切口折叠等。

在传统工艺中，涵盖很多材料与工艺，艺术家与工匠有很多巧夺天工的技法。本书主要研究中小学教学适用的、简便的、学生能够掌握的材料、工具与技法。

一、材质

在中小学美术制作课程中，制作材料多选用学生易找、容易操作的简易制作材料。材料虽简易，但材质却非常丰富。大致有纸材、金属材料（废易拉罐）、石膏、各种线绳、电线、秸秆、葫芦、蛋壳、布头、塑料瓶、玻璃瓶、地板砖、木头块（三合板）等等。每一种材料都有其质感和相适应的加工方法。在教学与艺术创作中要发现它们的美感，学会利用它们的特性，创造出美的艺术品。

制作中，要尽可能地发挥其材质优势。如秸秆（高粱秆），材质质朴，制作出的作品有返璞归真之感，但如果再施以颜色，就画蛇添足了。废易拉罐皮的金属光泽，很适合制作小型雕塑。

二、形态

各种材料本身有自己的形态特征，我们要巧妙利用。如粉笔的圆柱形、秸秆的棍状形等，在不破坏其基本形态的基础上进行艺术创作。制作材料大致分为面材（纸）、线材（绳、电线）、体材（石膏、葫芦）。面材表现力很丰富，裁成条就成为线，糊成盒就成为

体，我们可以利用这个特性制作雕塑、建筑模型等。线材适合编织、盘卷，我们利用这个特性可以制作壁挂、软雕塑、花篮等。体材则适合于雕刻、制作各种模型。

三、技法

各种材料的特性决定了其加工方法与使用的工具，如折叠、剪、刻、粘、编、织等技法。在其基础上又可进行表现效果的特殊技法，如喷漆，彩绘，压磨，制作各种质感效果、肌理效果等。技法决定使用的工具，如纸造型的剪刀、雕刻中的刻刀、黏合的胶水等。

第二节 艺术创造

一、观察生活，创造生活

用多种材料制作艺术品与进行设计，其目的是创造美好生活，提高审美品位。要观察生活，了解生活。每一种艺术创造都与社会生活需要和科学技术发展紧密相连，历史上的青铜器、佛教雕塑与壁画、民间工艺品等，都是为了满足人们的物质与精神需求。随着科技发展和人们审美力的提高，我们的产品设计越来越精美，越来越方便，带给人无限的想象力与精神享受。我们在中小学设计制作课程中，用废旧材料、简单材料进行艺术创造，旨在提高学生的生活情趣，培养他们的创造能力。

我们的课程要因地制宜，城区可利用废包装盒、毛线、易拉罐等易找的材料，农村可用泥巴、麦秆、蛋壳等易找的制作材料。各地区有地方特色的民间工艺，都是我们艺术创作的宝贵财富。

二、举一反三，逆向思维

怎样进行艺术构思，艺术家怎么能有那么多的想象力与创造力？在我的教学中，经常有学生提出这样的问题：你用一张小纸条能折出上百种动物，你是怎样想出来的？我的回答是：第一是勤奋，我在折动物之前，旁边放个纸筐，一天一筐纸，靠反复琢磨与实验。二是举一反三，将动物分几种类型，如带翅膀的，长四条腿的，长须子的，然后依照自己已经掌握

或别人使用过的技法进行推理,举一反三,如折天鹅,加两条腿就是鸵鸟,将脖子弯曲就是水鸟,将尾巴拉长就是孔雀等等。在设计椅子时,采取逆向思维法,椅子为了稳定通常是四条腿,三条腿成不成?两条腿成不成?一条腿成不成?制作构成式建筑模型时,将做好的立体形态正面看看,反面看看,甚至翻过来看看,也许你会有新的发现,从而激发你的创造灵感。

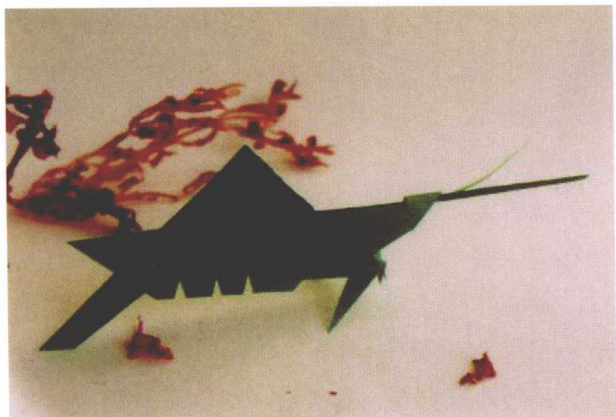
三、以态取势,巧用材料

根据制作材料,特别是废旧材料的质地、肌理、色彩、形态等客观因素,以态取势,巧用材料,就像根雕、石雕的道理一样。巧用首先要会发现,在创作前,要仔细观察,学会分析,利用材料的自然形态,如易拉罐、粉笔、纸杯的圆柱形态,在不破坏原始形态的基础上,用添加法、切刻法等进行艺术创造。各种材料由于形态不同,采取的表现手法也不同,要巧

用材料,如软线材可用编织法,硬线材用盘绕法等。泡沫塑料材料的颗粒状适宜表现动物的皮毛肌理,石头的自然形状给我们无限的想象力,正所谓巧夺天工,法在应用中创造。

四、乱中求序,齐中求变

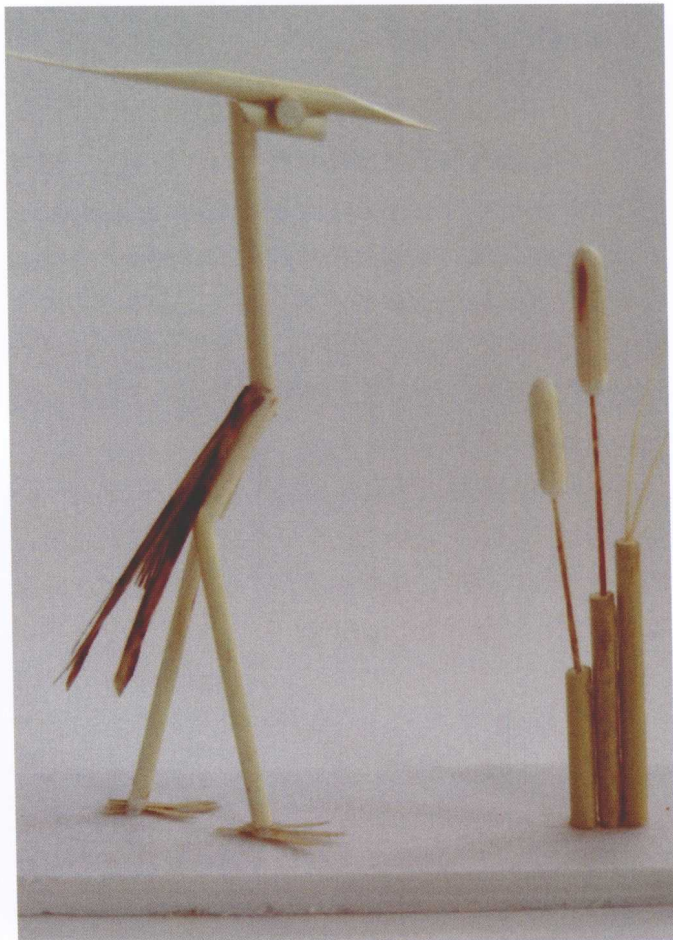
创造美离不开美的法则,繁而不乱,简而不空,乱中求序,齐中求变。在平面构成与立体构成中经常利用这些原理进行构思设计。在利用材料进行制作中,这些原则同样适用。秸秆材料呈条状,并排粘贴呈面状,捆扎在一起是体状,用这个方法可制作建筑围墙、房顶、窗户。如何让简单的材料变为丰富的造型,就要想办法利用各种方法,如一个纸杯造型变化有限,我们将多个纸杯插合在一起,就可制作成飞舞的龙。用一个符号、一个形状、一种材料、一种方法进行重复、变化,就会形成丰富的艺术语言。

用纸折叠的蚂蚱

用秸秆制作的马

用秸秆制作的鸟

第二章

制作与中小幼艺术教育

在新课程标准的课业中,制作属于“设计·应用”领域。尽管我们已经进入21世纪的网络、信息时代,但从幼儿一直到中学,甚至到大学,利用各种材料,动手、动脑进行设计和制作,仍然是非常必要的。

在我们接触的所有学习领域中,制作课程更会得到学生喜爱。孩子的天性就是玩,其实,制作在某种意义上来说就是玩,就是让他们在玩中发现、玩中思考、玩中想象、玩中创新。尤其是所设的选题如果贴近他们的生活,就更易于激发学生的学习兴趣和他们的学习更加自觉、主动,从而取得最佳的学习效果。

让学生在学习制作的过程中,认识材料的材质、熟悉材料的性能、发现材料的美,在动手、动脑中,提高观察力、想象力、创造力,提高审美意识和审美能力,完善自身素质,同时,增强对大自然和社会的热爱,增强民族自豪感和报效祖国的决心,发展创造美好生活的愿望与能力。

第一节 制作与学生的智力开发

制作,不只是简单的动动手,这其中大有文章。它包含了历史、文化、科技、工艺等多学科、多领域的知识,是体力和脑力的综合。制作属于技术性活动,其中的基本方法和技能,是需要学生在勇于实践和善于实践中掌握的。

制作是需要双手操作的,动手可以帮助思维,使动脑变得更加灵活。动脑会指导更好地动手,两者是同步发展的,组成了一个整体。实际上,先动手做,遇到问题再想办法解决,从中不断总结经验教训,不断学习和进步,也正是人们认识事物、获得知识的一般规律和方法。

爱因斯坦说得好:“只有感兴趣的东西,他才会积极开动脑筋,认真思考,并用最简捷的方法,获得

最有用的知识。”

动手操作、动脑思维和激发兴趣之间,有着既互相独立,又密不可分、互相转化的复杂关系,同时又是获取知识、掌握知识的前提,既是习惯的养成、能力的提高、知识应用的基础,同时又有创造性的萌芽。

人们总结出提高智力的五要素,这就是:注意力、观察力、记忆力、思维力和想象力。只有从这五个方面来提高智力,才能够开出人类智慧最美丽的花朵——创造力。

其实,智力就是我们通常所说的聪明程度,智力结构以思维力为核心,加上观察力、感知力、记忆力和想象力,构成了一个人是否聪明的基本标准。

对于智力,有人做了这样形象的比喻:

观察力是智力结构的眼睛。

感知力是智力结构的接受站。

记忆力是智力结构的储存器。

思维力是智力结构的中枢。

想象力是智力结构的翅膀。

制作,为人们变得更聪明,提供了广阔的天地。

第二节 制作与课程改革

随着知识经济时代的到来,创新性教育的倡导,素质教育的全面推进,课程改革正在稳步深入地发展。

任何制作都可以看作是一项工作或一件事,学生在探究实践中学会做事,也是当代人所必须具备的基本素质。制作,正越来越引起人们的关注和重视。正是因为制作的过程中,学生采用的是积极、主动的探究式的学习方法,学生们学会了学习,真正成为了学习的主人。老子说:“授人鱼,不如授人以渔。”制作让学生学到了终生有用的知识,同时又培养了学生的创新精神和实践能力。在学习中,学生学会与人团结、合作,尊重他人,具备了良好的心理素质和克服困难、应对挫折的勇气和意志,形成了健康的审美观,为最终成为有理想、有道德、有文化、守纪律,德、智、体、美全面发展与时俱进的劳动者,奠定了扎实的基础。

第三章 纸的艺术创造

第一节 纸造型的特点与制作基本技法

纸造型是指以纸为材料,以立体构成为基础,运用纸工的特殊技法,制作有立体感的纸艺术品。它广泛应用于设计专业基础学习,以及中、小、幼美术教学。在实际生活中也有其广阔的天地,如商品包装、立体贺卡、沙盘制作等。

一、纸造型的特点

1. 材料简便,制作容易。纸材易折、易剪、易卷,并可利用黏合、插合等组合技法。相对其他材料更容易操作。纸材价格低廉,但艺术效果又很鲜明,更适合于教学。

2. 可充分发挥立体构成中面材构成的特点。纸材的推折弯曲、弧线折屈等,都体现了现代设计的特点。

3. 色彩丰富。纸材的色彩种类很多,在设计中能进行各种色彩搭配。有些纸材具有仿木、仿金属等效果,使设计更具有质感。

二、纸造型与中小学美术教学

新的《国家美术课程标准》明确提出了重视培养学生的创造精神与实践能力,提倡研究性学习方式与探究精神。纸造型是美术教学中较常见的课类,对学生的创造力与审美意识的培养起着很重要的作用。

本书在纸造型与美术教学的关系上强调以下几点:

1. 生活性。传统的教学中一般以知识技法为主,纸造型教学也以构成与装饰为主要内容。本书强调社会生活实践,从学生看得见摸得着的方面入手,像家居设计、生活用品设计与制作,在艺术实践中提高学生的审美品位。

2. 创造性。纸造型不是单纯的手工劳动,本书

介绍的也不是商品手工制作图样和剪贴,而是强调其设计性与创造性。尽管我们设计的作品不一定很精美,但它是一种创造的体验。当然,其中也并不是没有知识点。本书每一课介绍几种思路,指出几种设计方法,提供几种教学方案,教师与学生可以此进行发挥,调动其创造性。

3. 趣味性。纸造型艺术伸缩性很大,可设计制成很专业的构成作品,也可做得很有趣。本书在内容选择上贴近学生生活、社会热点内容,色彩上强调丰富多彩,学生感兴趣,并且强调能在较短时间内完成。

4. 简便性。用纸进行生活用品设计,虽然在材质上与实际用品有很大的差别,但设计的思路是一致的。纸可塑强,易折、易刻、易卷,无论是构成结构或壳体结构都能制作出来,在基础设计中是最常用的材料。现代纸材质地多样,有仿木、仿石、仿金属、仿皮革等质感,为我们的设计提供了方便。当然纸也有局限性,球体塑造就较难,细节塑造也很困难,但也正是这个特点,可以培养我们抓大的形体结构,注意造型简练。纸材经济实惠,易找、易买,几乎适合所有地区教学,制作方便,不需要专门的设备与教室。

三、工具与材料

1. 工具:铅笔、直尺、圆规等绘图工具。

制作用具:乳胶、胶条、铁笔(划痕用,可用圆规尖代替)。

2. 纸材:(1)硬纸类。板纸、卡纸等。质地硬,适合做底板。(2)中等硬纸。素描纸、水彩纸等。适合做模型主体。(3)软纸类。电光纸、打印纸等。易卷曲,适合卷纸筒。(4)装饰纸。书皮、包装盒的纸。质地与颜色多种多样,适合做各种纸造型。

四、基本技法

1. 折。是纸造型最常用的技法。折之前应用铁笔划痕后再折。

2. 卷。应卷得有弹性,不能卷出死印。卷纸条可

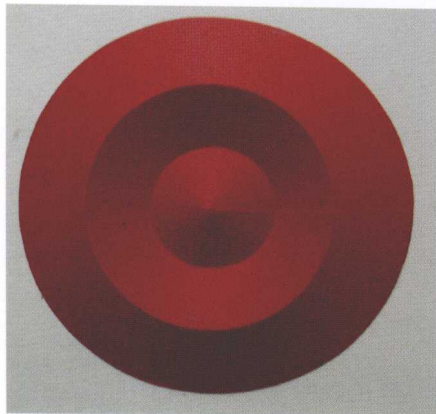
用笔杆捋一下，纸条会自然弯曲。

现出纸工的味道。

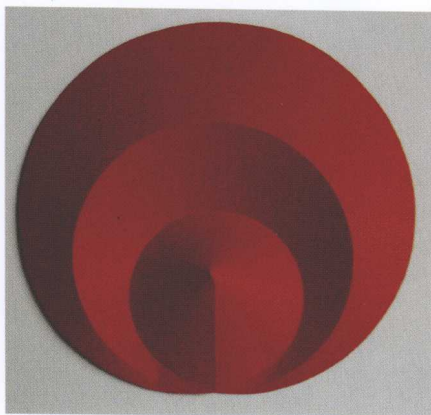
3. 切刻。利用切口造型是纸造型的特殊技法，体

4. 组合。分插合与黏合。

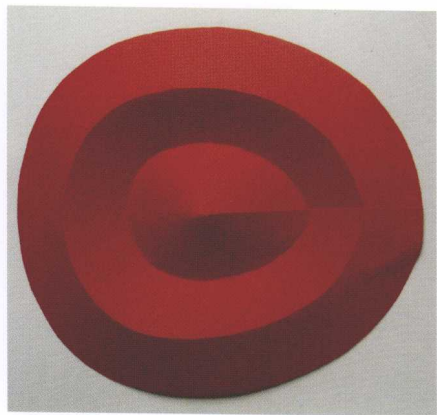
圆的变化

同心圆

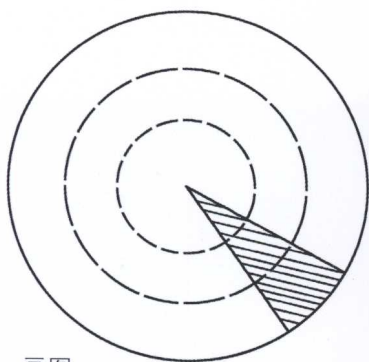

切边圆

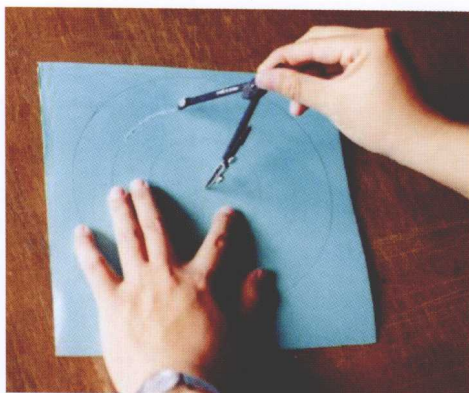

椭圆

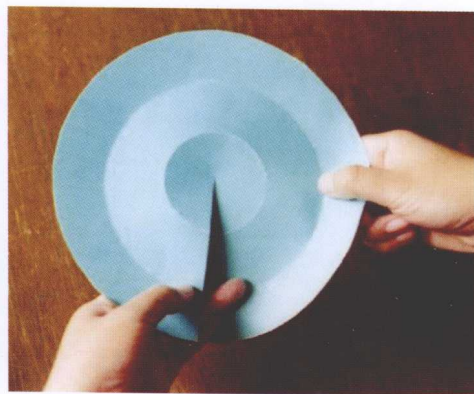
折圆的方法

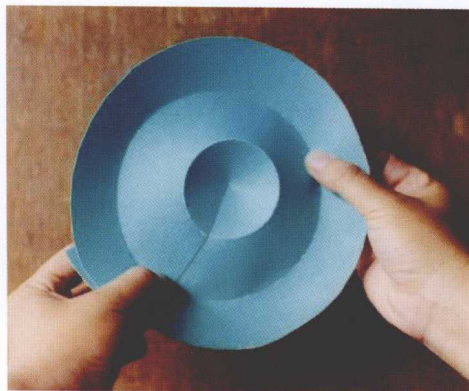
画图

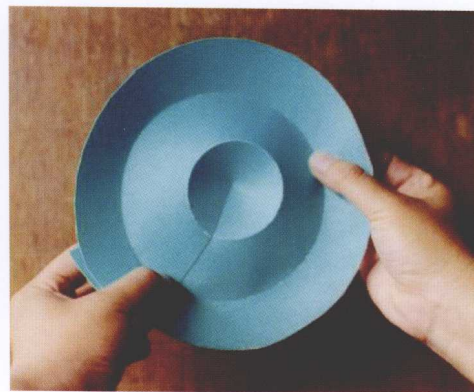
用圆划痕

切开一条半径，轻轻挤压

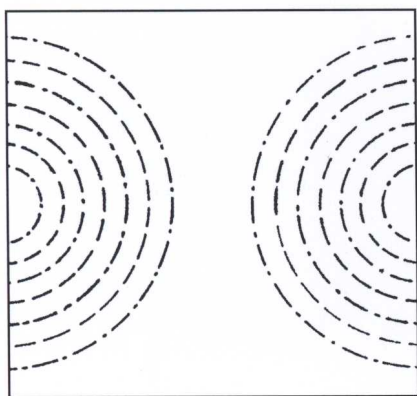

反复挤压

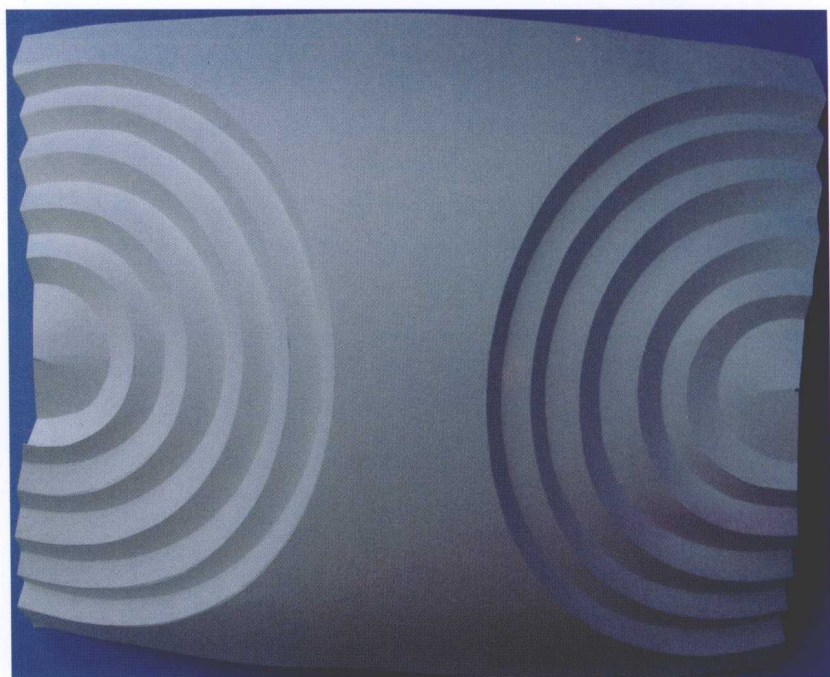

黏合接口，形成立体圆形

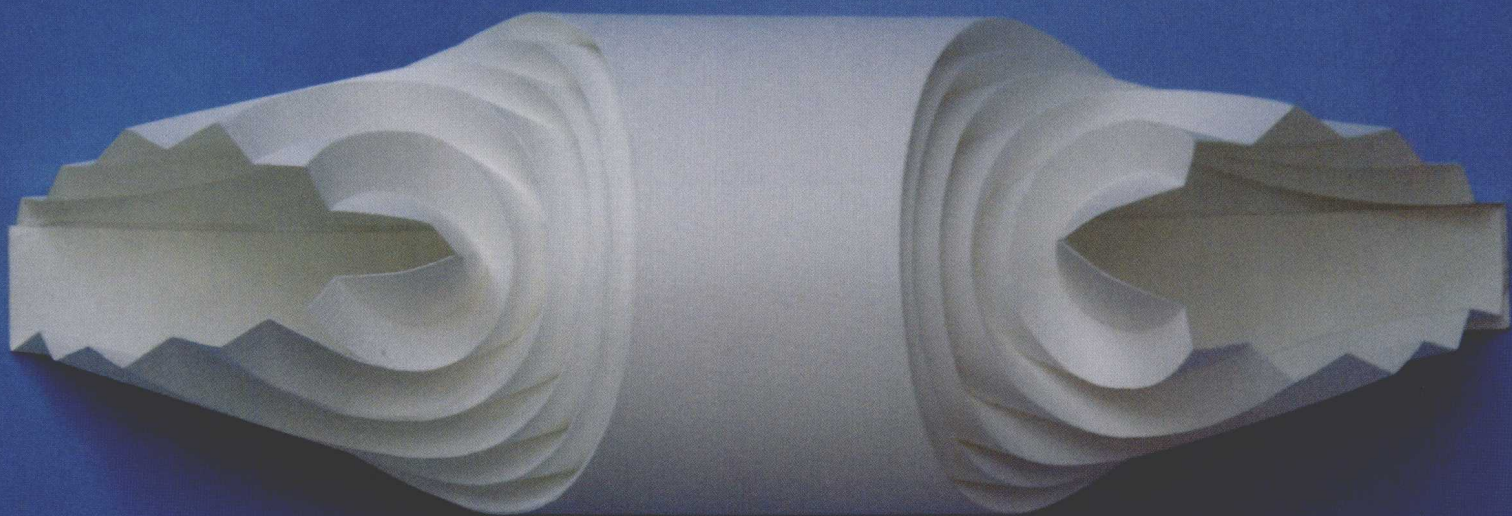
海螺的制作方法

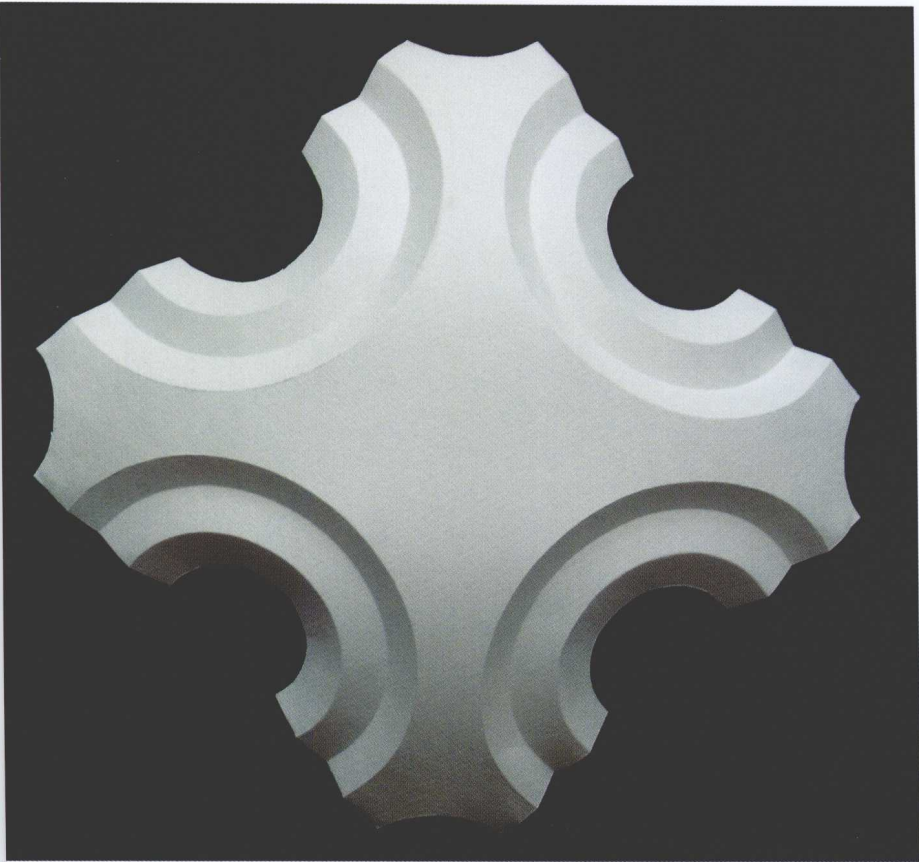
画图(正方形纸)

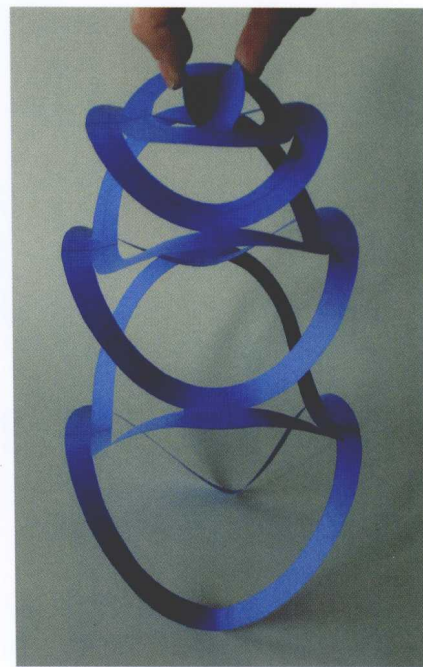
划痕折曲

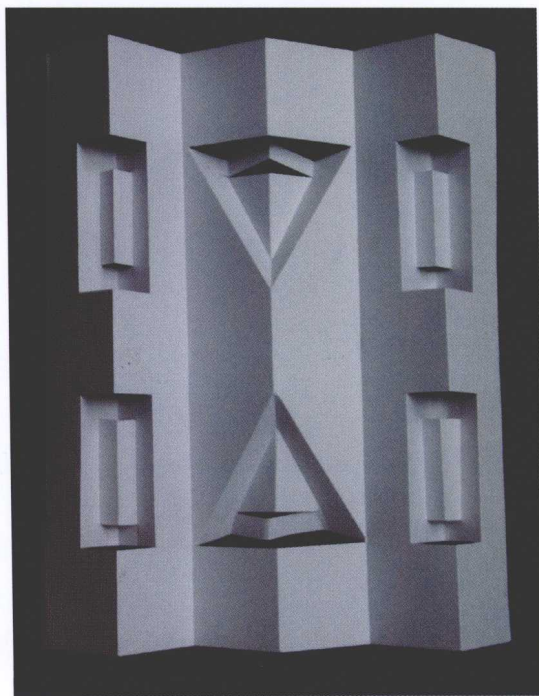
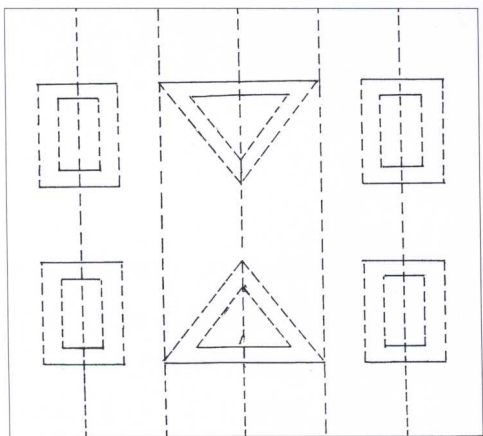
合拢黏合完成

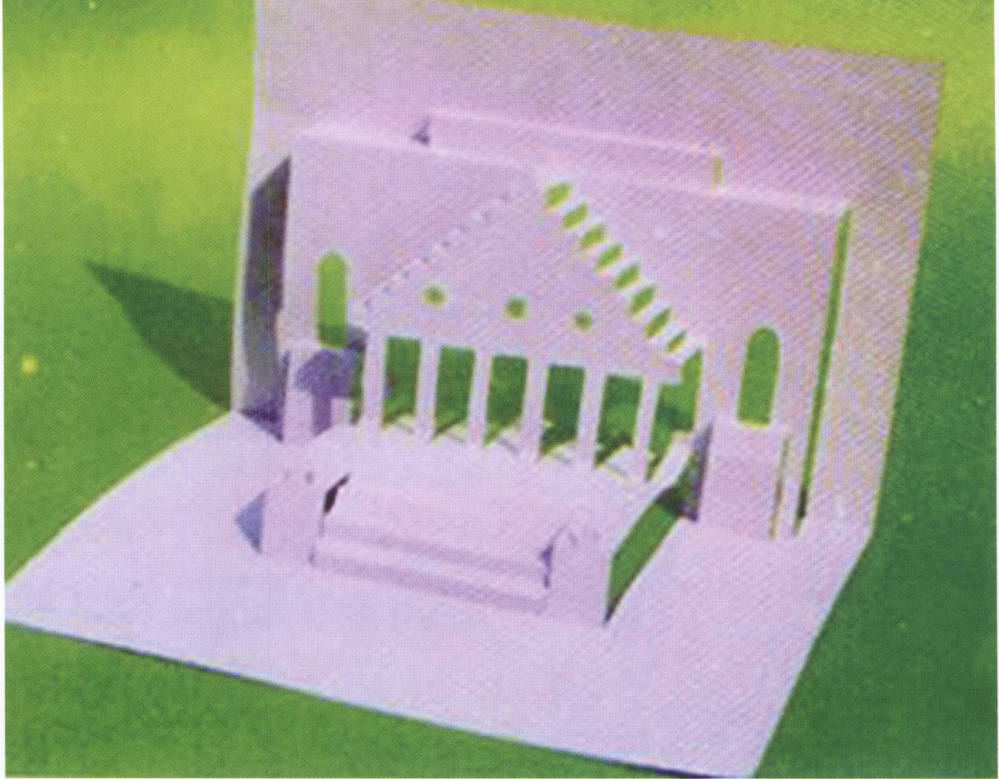
纸折柱头造型

利用切口做拉花

利用切口造型

利用切口制作立体贺卡(张力结构)

第二节 纸造型的构成原理

一、张力结构的魅力

按我们的设计把一张纸进行切割、切口,再通过折叠、卷曲、抻拉等技法,将纸变形、扩展,形成有立体感、有形式美感的造型。这种结构形式,扩大了纸的占有空间,富有张力。例如:用一张纸块,通过切口折叠,设计制作各种椅子造型。从表面看造型很简单,但知识含量很大,也很有趣味性。制作中要尽量充分利用一张纸的面积,不去或少去掉纸头。这里需要立体构成知识与较高的立体思维能力,一般用于基础造型训练。在中小学美术教学中,这种方法省时、省料,是培养学生联想力与创造力的一个好方法。

本书介绍了几种利用张力结构制作的纸立体造型作品,如椅子、立体贺卡、立体纸动物造型。根据这些范例,学生还可自由发挥制作其他造型。

利用切口折动物(张力结构)

二、壳体结构的创造

用一张纸设计制作成几何形壳体结构。在生活中,按壳体结构设计例子很多。如包装盒设计、瓶子造型设计、袋包造型设计、电器造型设计,家具造型设计、茶具造型设计等。这里有两个要点:

1. 基本几何形设计。如六面体、圆锥体、圆柱体等。用纸材制作几何形体,应注意几个面的关系、几个面的插合结构,用最少的粘口连接。制作中所涉及知识与数学几何知识有密切联系,也是今后经常需要的必备知识。

2. 异形壳体设计。许多生活用品设计是在几何图形基础上加以变化,形成有创意、造型别致、丰富多彩的造型。如包装盒设计造型,大多数是几何形形状,但有些造型很有想象力,如在长方形上加了曲线,既美观又富有人性化。一张纸经过巧妙的折曲,甚至在这个基础上再加以变化,就能设计出各种时尚的造型。

纸制茶具设计(壳体结构)

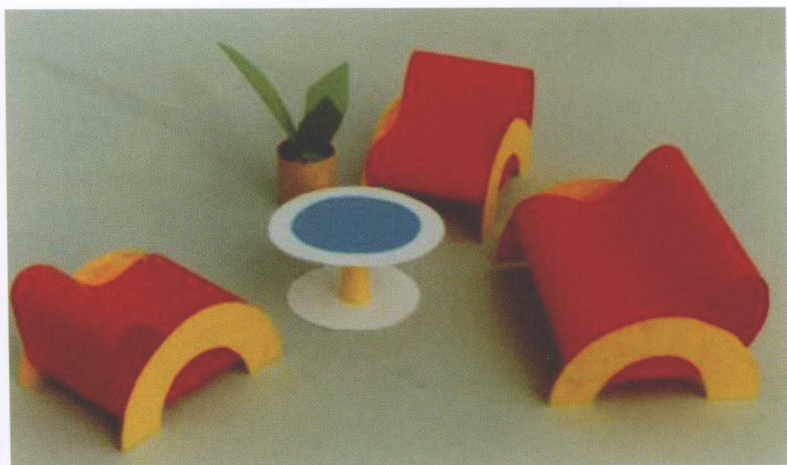
纸制包装盒设计(壳体结构)

三、组合结构的艺术

也称为综合技法。先制作造型的各个部分,然后运用粘贴、插合等技法完成。这是纸立体造型最常用的一种结构形式。从构思角度说难度较小,但制作较为费时,这种结构形式可使造型制作得更大、更细致。如建筑模型、台灯、车辆、坦克、茶具、钟表等。

用插合方法制作的书架(组合结构)

用黏合方法制作的沙发(组合结构)

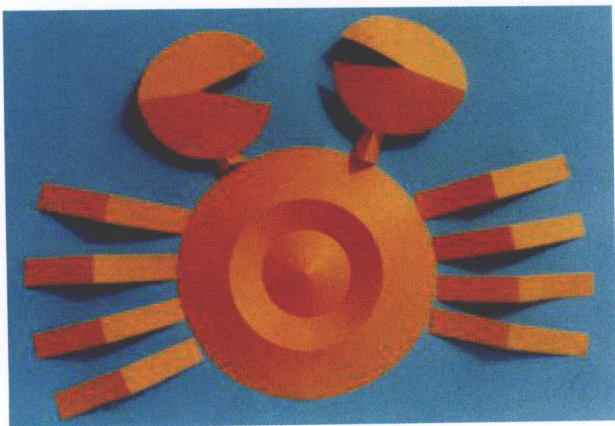
第三节 纸造型的创作

一、创作的构思

1. 从立体构成中构思。在教学中，一听设计很多同学会感到很神秘，往往感到无从下手，或框框很多，不敢突破现有的产品造型。在设计课中，我们不妨先不要设定主题，而是用纸进行有趣的切割、折曲、组合等多种练习，让学生体会造型的变幻与乐趣，充分发挥想象力。通过对造型反复观察，看看能设计出什么样的生活用品。这时的设计往往出人意料。当然，这种设计形式是逆向思维，实际上设计是先确定设计主题。教师在备课中，可把学生的立体构成练习有意识地向设计的意图引导，使练习与设计、联想与创造紧密结合起来。如体育场设计，先让学生进行各种切割组合练习，形成各种形式的团块形状，再启发学生在此造型上添加门、台阶、小树（形成对比），一个新颖的体育场造型就基本设计出来了。

2. 摹创构思。为了降低制作难度，我们可采取摹创方式。就是在原有产品造型的基础上进行临摹和再创造。这里有两方面的意义：

（1）我们找到一个漂亮的产品造型实物与照片，要将它临做下来，看似容易没有创造性，实际并非如此，看得出来不一定能用纸制作出来。用纸模仿产品造型首先应分析它的结构，其次考虑用纸怎样把它制作出来，因为纸材与其他材料有很大的差别，需要分析、分解、画图，选择技法的运用、制作工序等，制作的过程本身含有设计创造的成分。

添加法，一个圆形加八条腿形成螃蟹造型

（2）在原有产品造型的基础上加以变化。产品只是一个参照物，有时要主动变化，如增加、改变某个局部，使造型更加美观，体现自己的创意。有时是被动变化，用纸根本做不出来产品的形状。例如：产品是玻璃的球形，而纸是做不出来的，就得想办法，用折曲、插合等方法制作出球状的效果。有些产品结构很复杂，用纸制作时要简化，这个过程也是再创造过程。

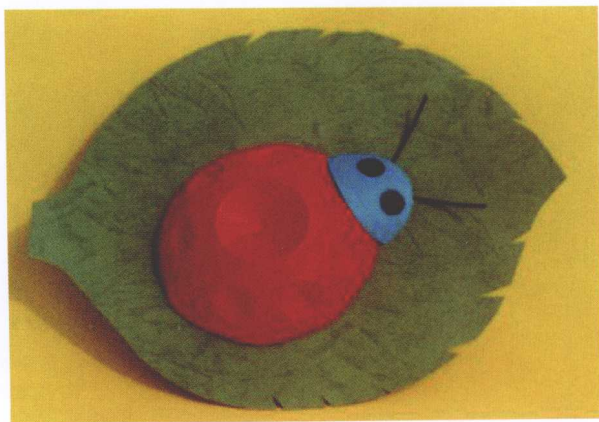
3. 自主构思设计。这是真正意义上的设计，也是我们最终要达到的目的。先要确定设计主题，然后进行社会调查，了解设计产品的用途与结构，了解本设计领域的最新成果。再画设计草图、制作设计模型。

二、纸造型分类举例

（一）纸浮雕

用组合法制作的车轮

内折法，在一个圆纸上，折7个圆形，形成瓢虫形象