

An intricate abstract illustration on the left side of the cover, composed of swirling, layered paper-like forms in vibrant reds, oranges, yellows, and purples. The forms create a sense of dynamic movement and depth, resembling traditional Chinese cloud or dragon motifs. The background is a soft, pale yellow with subtle gradients.

衍纸的艺术

朱立群纸艺术馆著

中国美术学院出版社
CHINA PICTORIAL PUBLISHING HOUSE
310014

衍纸的艺术

朱立群纸艺术馆 著

中国画报出版社·北京

图书在版编目 (C I P) 数据

衍纸的艺术 / 朱立群纸艺术馆著. -- 北京: 中国
画报出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5146-1126-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第290065号

Paper Quilling: Chinese Style

Copyright © 2014 Shanghai Press & Publishing Development Company

本书英文版由上海新闻出版发展公司出版, 并经其授权由中国画报出版社独家出版简体字
版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

著 者: 朱立群纸艺术馆

主 编: 朱立群 姚晓嫣

文字摄影: 汪辰波

步骤演示: 刘秀霞 钱彩娣

作品作者: 朱立群 姚晓嫣 刘秀霞 汪辰波 钱慈颖 严文俊 朱佳燕 钱彩娣

董小燕 俞瑞贞 李骊文 王雨萌 陈心怡 张可青 张丹怡 赵 羿

胡维垣 杨宁媛 陈思哲 张一秋 吉云婷 周笑逸 夏小岑

衍纸的艺术

出 版 人: 于九涛

责任编辑: 池 倩 齐丽华

营销统筹: 刘晓雪 张 桐 朱银芳

视频制作: 中国外文局信息技术中心 王延赓 刁晓曼 谢 文

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路33号 邮编: 100048)

开 本: 16开 (850mm×1168mm)

印 张: 10

字 数: 85千字

版 次: 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

定 价: 98.00元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417409

发行部: 010-68469781 010-88417417 (传真)

目 录

前 言

像幼儿学说话一样学衍纸 9

绪 论

衍纸的起源与发展 13

第一章 中式衍纸 17

1. 借鉴中国艺术形式 17

2. 运用中国吉祥如意文化 17

3. 中式衍纸艺术特点 19

第二章 衍纸准备 23

1. 材料 23

2. 工具 24

3. 中式衍纸十法 26

4. 中式衍纸基本元素类别 28

第三章 初阶教程 33

1. 火树银花 34

2. 兔 37

3. 鱼水情深 40

4. 兰 44

5. 鼠 47

6. 蜻蜓点水 50

《老鼠嫁女》(局部, 详见第 110—111 页)

《猫》

优雅的紫色、纯洁的白色、含蓄的灰色勾勒出一大一小两只可爱的猫。作品配色独特，线条简练。

7. 鹿	53
8. 菊	56
9. 年年有余	60
10. 鳜鱼	64
11. 如意	68
12. 鲤鱼	72
13. 花好月圆	76
14. 向日葵	80
15. 井底之蛙	84
16. 春燕南归	88
17. 郁金香	92
18. 鹤	95
19. 莲	100
20. 四季平安	105

第四章 高阶教程 111

1. 安居乐业	112
2. 月桂飘香	117
3. 高山流水	123
4. 春江水暖	128
5. 银杏	135
6. 贵妃醉酒	140
7. 孔雀开屏	147
8. 繁花似锦	152

附录 158

中式衍纸元素图例	158
----------	-----

《花团锦簇》

在中世纪的英国，衍纸工艺常被用来装饰女士的帽子。是否别有一番趣味？

《红掌》

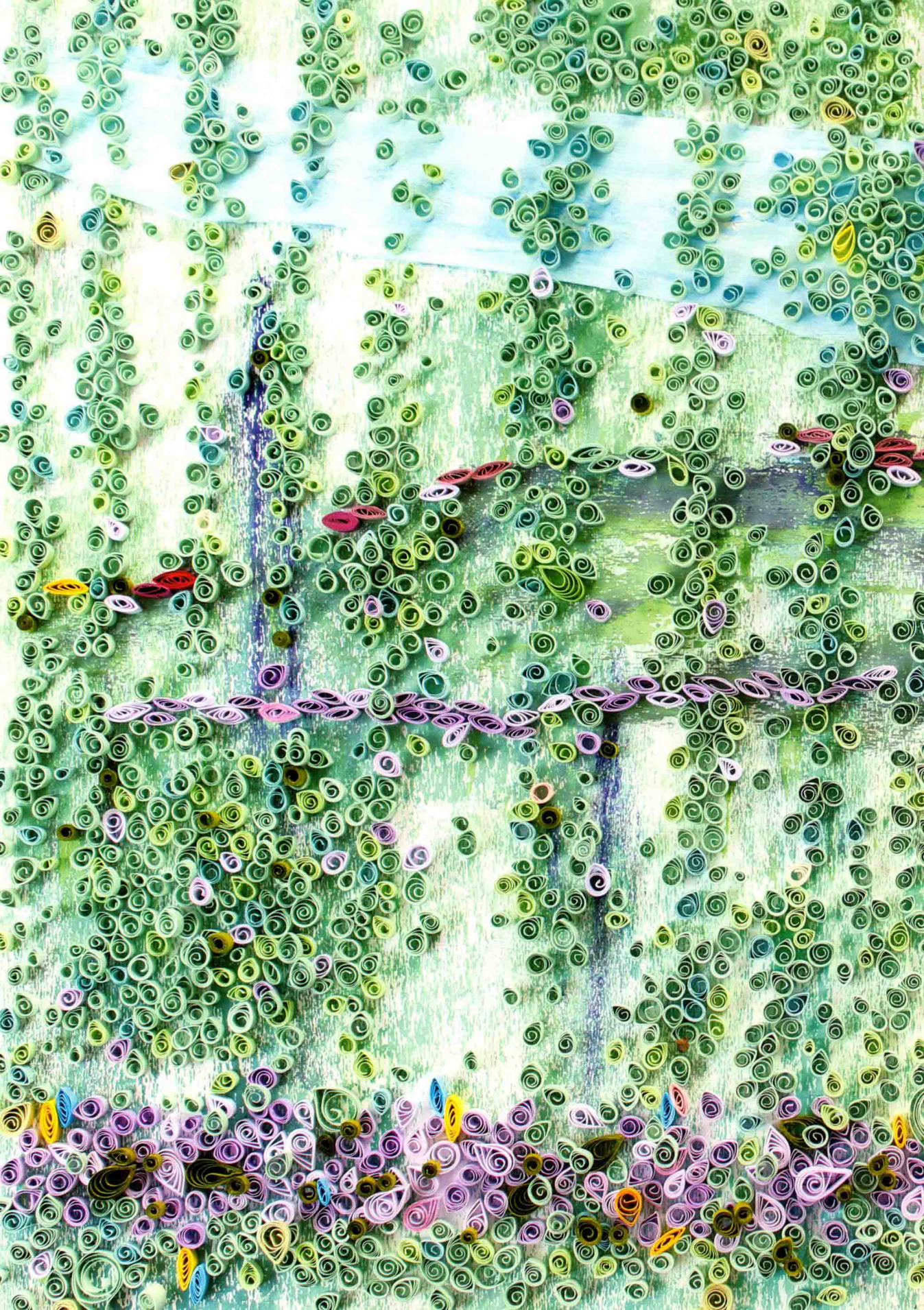
深蓝色、黑色、灰色的纸条，勾勒出了一个小小的有着中国风格的青花花瓶。瓶中插着两枝盛开的红掌，艳红的花朵，嫩黄色的花蕊，惟妙惟肖。

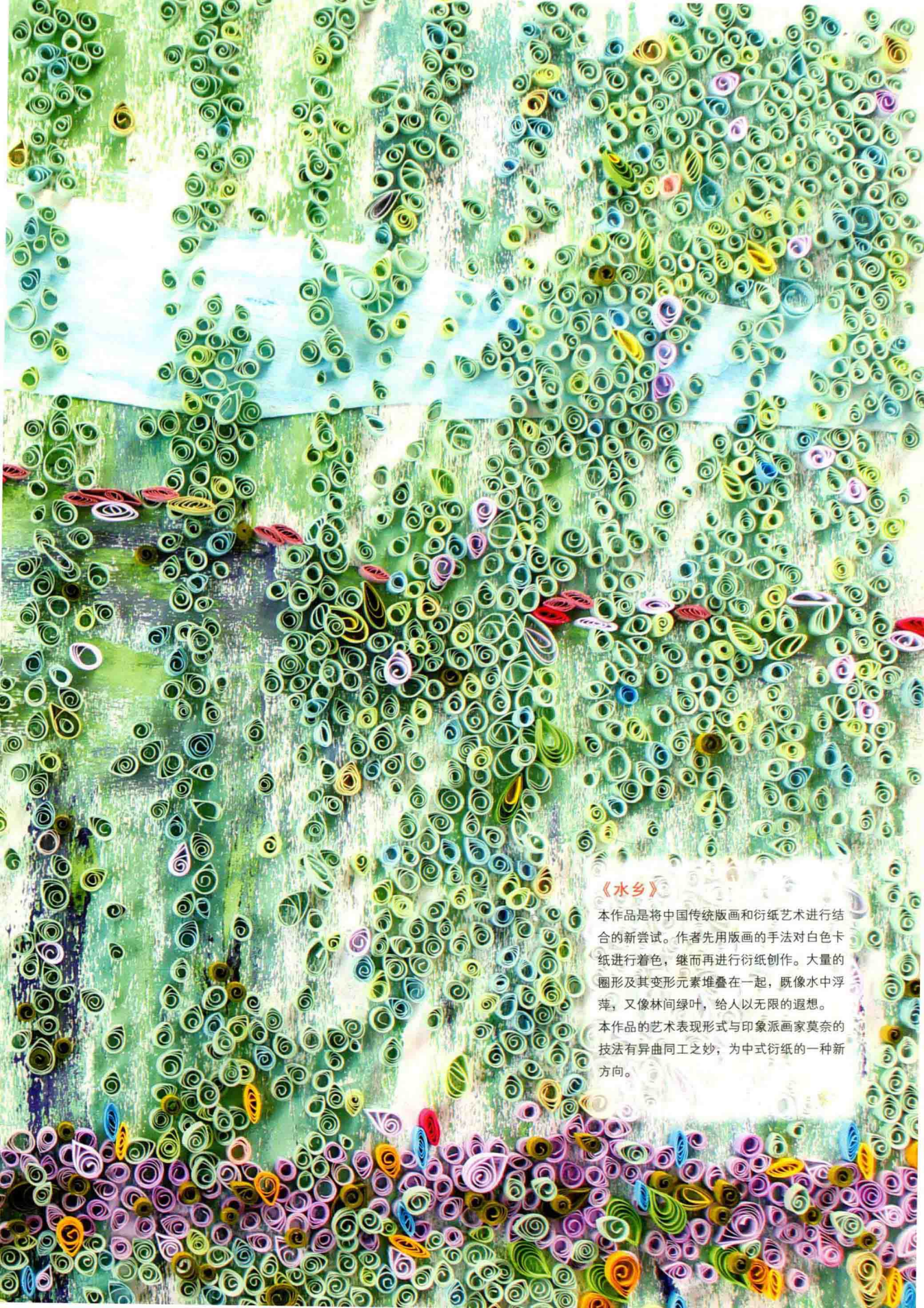

衍纸的艺术

朱立群纸艺术馆 著

中国画报出版社·北京

《水乡》

本作品是将中国传统版画和衍纸艺术进行结合的新尝试。作者先用版画的手法对白色卡纸进行着色，继而再进行衍纸创作。大量的圈形及其变形元素堆叠在一起，既像水中浮萍，又像林间绿叶，给人以无限的遐想。

本作品的艺术表现形式与印象派画家莫奈的技法有异曲同工之妙，为中式衍纸的一种新方向。

图书在版编目(CIP)数据

衍纸的艺术 / 朱立群纸艺术馆著. -- 北京: 中国
画报出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5146-1126-7

I. ①衍… II. ①朱… III. ①纸工-技法(美术)

IV. ①J528.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第290065号

Paper Quilling: Chinese Style

Copyright © 2014 Shanghai Press & Publishing Development Company

本书英文版由上海新闻出版发展公司出版, 并经其授权由中国画报出版社独家出版简体字
版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

著 者: 朱立群纸艺术馆

主 编: 朱立群 姚晓嫣

文字摄影: 汪辰波

步骤演示: 刘秀霞 钱彩娣

作品作者: 朱立群 姚晓嫣 刘秀霞 汪辰波 钱慈颖 严文俊 朱佳燕 钱彩娣

董小燕 俞瑞贞 李骊文 王雨萌 陈心怡 张可青 张丹怡 赵 羿

胡维垣 杨宁媛 陈思哲 张一秋 吉云婷 周笑逸 夏小岑

衍纸的艺术

出 版 人: 于九涛

责任编辑: 池 倩 齐丽华

营销统筹: 刘晓雪 张 桐 朱银芳

视频制作: 中国外文局信息技术中心 王延赓 刁晓曼 谢 文

责任印制: 焦 洋

出版发行: 中国画报出版社

(中国北京市海淀区车公庄西路33号 邮编: 100048)

开 本: 16开 (850mm×1168mm)

印 张: 10

字 数: 85千字

版 次: 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

定 价: 98.00元

总编室兼传真: 010-88417359 版权部: 010-88417409

发行部: 010-68469781 010-88417417 (传真)

目 录

前 言

像幼儿学说话一样学衍纸 9

绪 论

衍纸的起源与发展 13

第一章 中式衍纸 17

1. 借鉴中国艺术形式 17

2. 运用中国吉祥如意文化 17

3. 中式衍纸艺术特点 19

第二章 衍纸准备 23

1. 材料 23

2. 工具 24

3. 中式衍纸十法 26

4. 中式衍纸基本元素类别 28

第三章 初阶教程 33

1. 火树银花 34

2. 兔 37

3. 鱼水情深 40

4. 兰 44

5. 鼠 47

6. 蜻蜓点水 50

《老鼠嫁女》(局部, 详见第 110-111 页)

《猫》

优雅的紫色、纯洁的白色、含蓄的灰色勾勒出一大一小两只可爱的猫。作品配色独特，线条简练。

7. 鹿	53
8. 菊	56
9. 年年有余	60
10. 鲈鱼	64
11. 如意	68
12. 鲤鱼	72
13. 花好月圆	76
14. 向日葵	80
15. 井底之蛙	84
16. 春燕南归	88
17. 郁金香	92
18. 鹤	95
19. 莲	100
20. 四季平安	105

第四章 高阶教程 111

1. 安居乐业	112
2. 月桂飘香	117
3. 高山流水	123
4. 春江水暖	128
5. 银杏	135
6. 贵妃醉酒	140
7. 孔雀开屏	147
8. 繁花似锦	152

附录 158

中式衍纸元素图例	158
----------	-----

《花团锦簇》

在中世纪的英国，衍纸工艺常被用来装饰女士的帽子。是否别有一番趣味？

《红掌》

深蓝色、黑色、灰色的纸条，勾勒出了一个小小的有着中国风格的青花花瓶。瓶中插着两枝盛开的红掌，艳红的花朵，嫩黄色的花蕊，惟妙惟肖。

前言

像幼儿学说话一样学衍纸

衍纸很有趣，用一根根五彩的纸条根据不同的松紧程度卷成形状多样的“零件”，经过灵活的组合就能完成一个生动的艺术造型或者一幅精美的艺术画。时下正掀起一股制作衍纸的热潮。

综观大家学习衍纸的过程，有两种方法、两种态度。一种是满足于临摹，认真地跟着教师或者相关书籍按照制作程序，亦步亦趋，制作一个与范例相似的造型，虽然有趣却不够尽兴，好似在学别人说话，但无法表达自己的意思。另一种是在尽快掌握基本手法后，尝试变化，尽早进入创作状态。衍纸的基本手法好比语言中的“单词”，开口学说话的幼儿虽然必须从模仿单词开始，但为了实现表达自己的强烈意愿，不会只是简单地重复单词，而是善于发挥，很快就能运用不多的单词来表达自己。这是人类顺应天性的一种科学的学习方法。

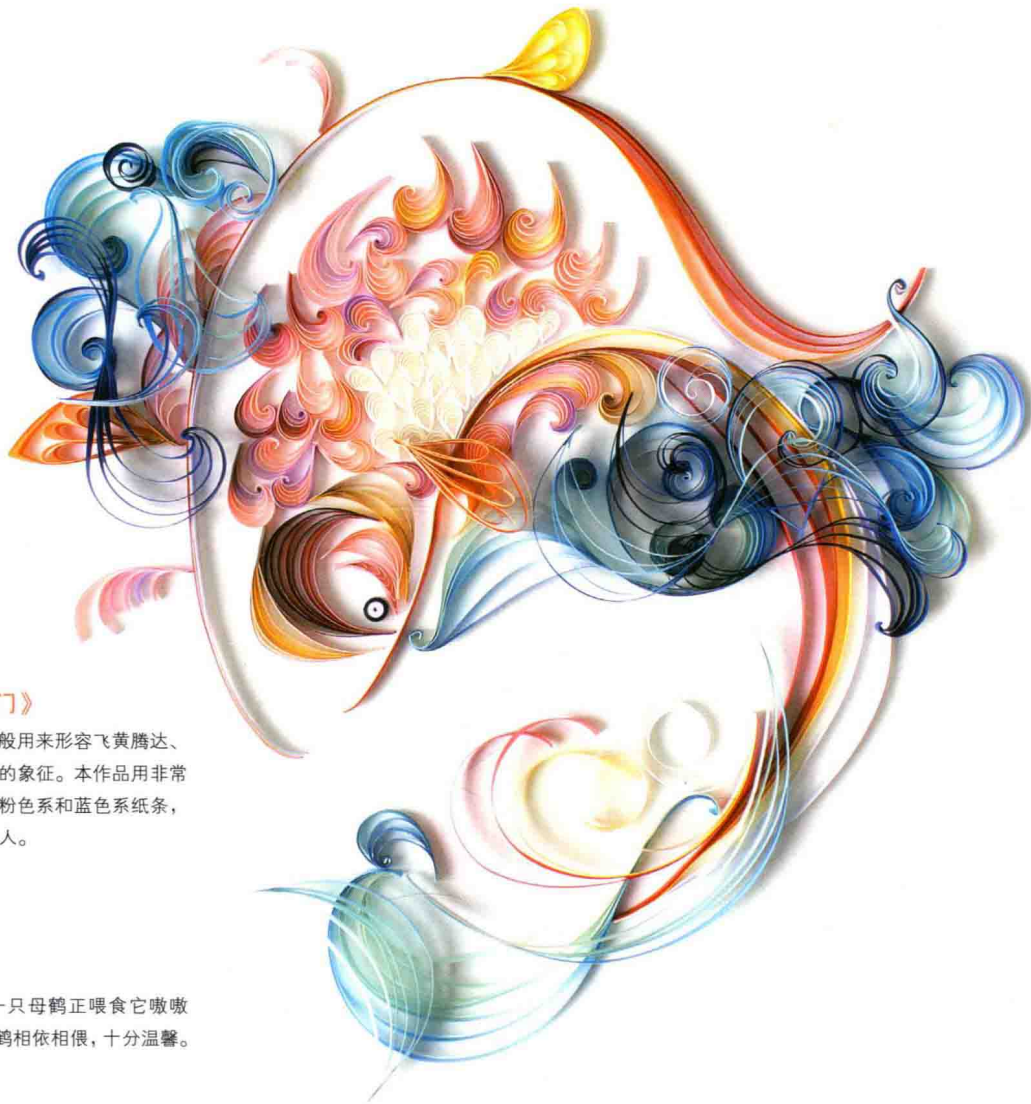
2010年，在中国上海，我和我的团队发动了三千多位市民，用衍纸技法独立创作出了一万多条“彩鱼”。鱼在中国民间历来是象征安宁和富裕的吉祥物。至今中国人过春节，几乎家家饭桌上都有鱼，并且一定吃剩半条，因为中文“剩鱼”和“剩余”、“富裕”音相近。在两年的准备过程中，我们向市民传达的是：衍纸基本技法并不难，无非是卷、弯等动作，卷出的圆形大小松紧各不相同，而且通过捏就能变形，想要什么形状只要大胆动手就能如愿。

这三千多位市民中大多是老人和少年，他们像幼儿学说话一样，创造了很多用圆形变化出的形状，并自由地把各种形状组合起来，创作出了他们心目中的吉祥彩鱼。这些彩鱼非常可爱，帮我们办成了一个非常轰动的主题展览。以此为起点，更多优秀作品被创作出来。

← 《鲤鱼》

鲤鱼是中国文化中流传广泛的吉祥物之一，寓意祥瑞。本作品用薄荷蓝色的纸条勾勒了翻滚的河水，鲤鱼在其中高高跃起，画面灵动。

→ 《鲤跃龙门》

“鲤跃龙门”一般用来形容飞黄腾达、获取功名，是幸运的象征。本作品用非常抽象的手法，选取粉色系和蓝色系纸条，画面写意，清新怡人。

← 《哺育》

树下的草地上，一只母鹤正喂食它嗷嗷待哺的幼鸟，两只鹤相依相偎，十分温馨。

所以，只要愿意尝试，你也可以像他们一样创作出独特的衍纸作品。中国的吉祥文化源远流长，是非常丰富的题材。本书第一章将介绍衍纸如何与中国文化碰撞、结合；第二章的内容是创作衍纸作品的基本工具和基本元素，即线和卷、环形、圆形和弯月形；第三章和第四章将通过一幅幅作品，介绍如何组合运用前述技巧，创作更为复杂的作品。

最关键的诀窍是：掌握技巧并不困难，乐趣来自变化和运用。我们应该向幼儿学习，他们不会因为害怕掌握的单词少或者犯语法错误而不敢说话，他们质朴的语言使他们和我们都感觉快乐。所以，请你像幼儿学说话一样，大胆而灵活地把握和运用衍纸的基本手法，尽早地创作出属于自己的衍纸艺术品。

朱立群