

创意馆

折纸·中国结

图解百科

肖玲玲 陈佳 主编

共享创意生活
装扮个性世界
简明实用的折纸大全
最具中国风情的吉祥饰物

中国华侨出版社

折纸·中国结

图解百科

肖玲玲 陈佳 主编

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

折纸中国结图解百科 / 肖玲玲, 陈佳主编. —北京: 中国华侨出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5113-3867-9

I. ①折… II. ①肖… ②陈… III. ①折纸—技法 (美术)—图解 ②绳结—手工艺品—制作—中国—图解 IV. ① J528.2-64 ② TS935.5-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 186786 号

折纸·中国结图解百科

主 编: 肖玲玲 陈 佳

出 版 人: 方 鸣

责任编辑: 良 臣

封面设计: 李艾红

文字编辑: 刘晓菲

美术编辑: 杨玉萍

经 销: 新华书店

开 本: 850mm × 1000mm 1/16 印张: 18 字数: 285 千字

印 刷: 北京缤索印刷有限公司

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-3867-9

定 价: 29.80 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦三层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发 行 部: (010) 58815875 传 真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

手工的巨大魔力来自于制作的过程：充满了无穷变化，变化中带来无数惊喜；也来自于动手的乐趣和做成后的成就感：一张小小的纸片，通过简单的折、剪、翻、拉，在短短的时间里，一个个栩栩如生、精美绝伦的纸孔雀、纸玫瑰、纸船、纸果篮等便在家中诞生了；一根普通的绳子，经过编、抽、修，再加上缝珠、烧粘等，无论首饰、衣服配件和礼物包装的美化，以及室内各种陈设物品的装饰，都可以搭配来增添美观。手工的快乐还来自于制作过程中闪现的灵感和创意所带来的喜悦：只要发挥想象力，可以制作出任何你想要的东西。人们可以尽情展现自己的心灵手巧，尽情挥洒自己的想象力和创造力，越做越喜欢，越做越快乐，越做越聪明。

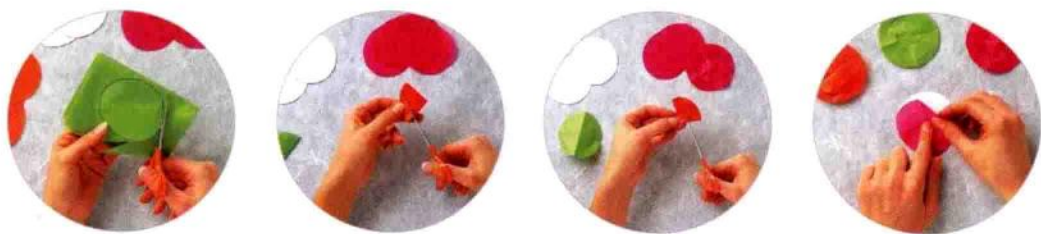
据考证，大约在纸张发明后人们便开始创造了折纸这一艺术。此后的近 2000 年里，折纸已经传播到世界各地，成为风靡全球的一项游戏。目前，英、美、德、法、意、日、澳等许多国家都成立了专门的折纸协会，以促进折纸艺术的发展。古往今来，折纸是一门非常受欢迎的艺术形式，拥有非常广泛的爱好者。折纸所吸引的不仅仅是孩子，也有成年人，以及无数将折纸视为终生事业的折纸艺术家们。折纸是一门兼具趣味性、艺术性、实用性等于一体的艺术活动。它不仅是一种娱乐休闲的益智游戏，能够锻炼和提高人的动手能力，开发智力，可用于学校的美术教育，也常用于家庭的亲子活动中；而且是一种实用性很强的手工技艺，被广泛应用于家居生活、礼品包装和装潢装饰等方面；更是一项极富创造性的艺术形式，千变万化的造型和巧妙新奇的构思激发了人们无限的想象力和创造力。

如果说折纸本身就是世界文化的一个元素，那么中国结则代表了中华民族悠久的历史。中国结造型对称、优美精致，人们又根据其形、意对其进行命名，吉祥结寓意吉祥如意，大吉大利；盘长结代表回环延绵，长命百岁；团锦结说明团圆美满，锦上添花；同心结蕴含比翼双飞，永结同心；双钱结意指好事成双，财源茂盛……一根根小小的绳子里藏着人们宽广如天、幽深似海的心思，每种结都显现出人们内心热烈而浓郁的祝福和祈愿。如今，中国结与人们的生活结合得非常紧密，人们已经将中国结发展成为具有中国民族特色的产品，走向了世界。而编中

国结不仅可以多学一门技艺，将这项中国古老的手工艺传承下去，也可以让休闲时光更为有趣，同时做出的中国结饰品不论是居家装饰还是送人都十分适宜。为爱人编一条中国结手链，让爱情甜蜜，永结同心；给长辈编几对古典盘扣，让浓浓的亲情与关怀围绕在他们身边；给孩子编条项链，愿他茁壮成长，努力向上；朋友乔迁新居，送上一件中国结挂饰，祝贺好运连连，节节攀升；同事新购爱车，挂上一件中国结车饰，祝一路顺风，永保平安……

为了让读者在最短时间内学习折纸和中国结两种手工制作，编者精心编写了本书。全书分为“折纸篇”和“中国结篇”两部分，每部分又分别介绍了传统与创新，由来与发展，材料与工具，基础做法，以及各种成品制作。书中先是全方位、多角度讲解折纸艺术，介绍了近百款折纸方法，解析折纸技巧，同时重点介绍了历来为人们所喜欢的经典作品、当今世界流行的折纸作品和顶级折纸大师的最新创意。全书为读者清晰展现了折纸艺术的源流和发展演变历程；鼎力献上极富创造性和美感的折纸艺术精品以供赏鉴参考；详细地介绍和解析折纸技法，引导读者从基础入门并亲自动手；精心择取大量常见事物的折纸艺术品范例，充分激发读者学习折纸的兴趣，为他们带去更多的思维启迪。之后，书中又介绍了百余款好学实用的中国结的制作方法，详尽地向读者介绍了现代人生活中的中国结，从手链、项链、发饰、古典盘扣、耳环、戒指到手机吊饰、室内挂饰、汽车挂饰都有不同的作品分列。书中由浅入深、从易到难，详实直观的步骤图，准确简明的文字解说，再加上精美大图，让你看得清，学得快。只需几分钟，你就可以学会一种折纸或中国结。

做好准备，几张纸，几条绳，一双手，学习手工，点缀生活，就从现在开始吧。

· 折纸篇 ·

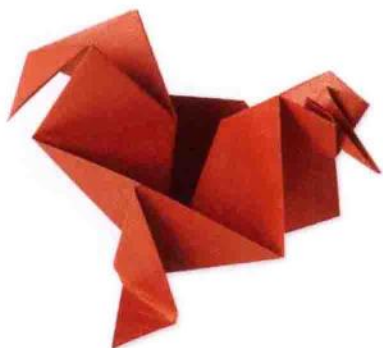
序言 折纸艺术的传统与创新

第一章 材料与基础折纸

选择折纸.....	10
折纸工具.....	12
折纸最基础的技巧和方法.....	14
几种基础形折叠.....	22

第二章 动物·植物

和平鸽.....	30
纸鹤.....	32
蝴蝶.....	33
兔子.....	35
大象.....	39

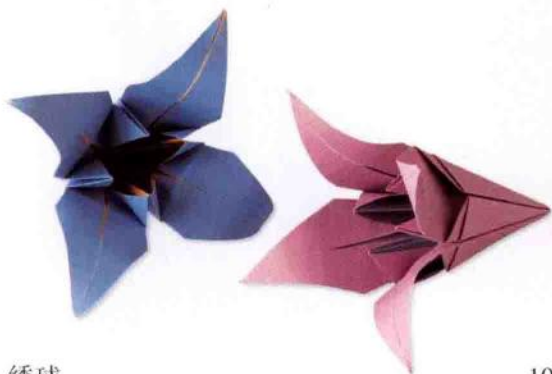
会跳的青蛙.....	45
金鱼.....	46
孔雀.....	50
百合花.....	58
草莓.....	59
玫瑰花.....	61
纽扣花.....	63
郁金香和花瓶.....	66

第三章 人物·服饰

小人.....	72
圣诞老人和雪橇.....	74
笑哈哈的嘴.....	78
会眨的眼睛.....	81
王冠.....	83
衬衫.....	84
和服.....	86
圣诞长袜.....	87

第四章 玩具

帆船.....	90
小船.....	91
水雷.....	93
响炮.....	95
纸飞机.....	96
魔法星 / 飞盘.....	97
弹弓和篮球筐.....	99

绣球.....	102
预测“命运”	106

第五章 日常用品

果品盒.....	108
点心盒.....	110
彩蛋篮.....	112
糖果锥.....	115
方盒.....	116
礼品袋.....	118
奇妙的信封	121
书角.....	123
相框.....	124
心形杯垫.....	126

· 中国结篇 ·

序言 中国结的由来与发展

第一章 材料与工具

常用线材.....	134
常用配件.....	135
常用工具.....	136

第二章 基础编法

单向平结.....	138
双向平结.....	139
横向双联结	140

竖向双联结	141
凤尾结.....	142
单8字结.....	143
线圈结.....	144
搭扣结.....	145
蛇结.....	146
金刚结.....	147
双钱结.....	148
菠萝结.....	149
双环结.....	150
酢浆草结.....	151
万字结.....	152
单线纽扣结	153
圆形玉米结	154
方形玉米结	155
雀头结.....	156
右斜卷结.....	157
左斜卷结.....	158
横藻井结.....	159
竖藻井结.....	160
绕线.....	161
缠股线.....	162
三股辫.....	163
四股辫.....	164
八股辫.....	165
锁结.....	166
发簪结.....	167
十字结.....	168
秘鲁结.....	169
十角笼目结	170

琵琶结.....	171
流苏.....	172
实心六耳团锦结	173
十全结.....	174
吉祥结.....	175
四耳三戒箍结	176
一字盘长结	177
复翼盘长结	178
单翼磬结.....	180
复翼磬结.....	182
网结.....	185

第三章 手链

缤纷的爱.....	188
憾事.....	189
君不见.....	190
似水.....	192
我怀念的.....	194
娇羞.....	195
缄默.....	196
思念.....	198
梦影.....	200
鸢尾.....	202

第四章 项链

在水一方.....	204
山水.....	206
宽心.....	208
平安.....	210
好运来.....	212

当归.....	213
琴声如诉.....	214

第五章 发饰

永恒.....	216
春意.....	217
忘川.....	218
唯一.....	219
朝云.....	220
小桥.....	221
琵琶曲.....	222

第六章 古典盘扣

无尽相思.....	224
如梦人生.....	225
时光如水.....	226
痴情.....	228
心有千千结	229
一诺天涯.....	230

第七章 耳环

绿荫.....	232
蓝色雨.....	234
山桃犯.....	236
乐未央.....	238
迷迭香.....	239
解语花.....	240

第八章 戒指

蓝色舞者.....	242
刹那无声.....	243
如酒.....	244
宿债.....	245
远游.....	246
梅花烙.....	248

第九章 手机吊饰

招福进宝.....	250
若素.....	251
开运符.....	252
涟漪.....	254

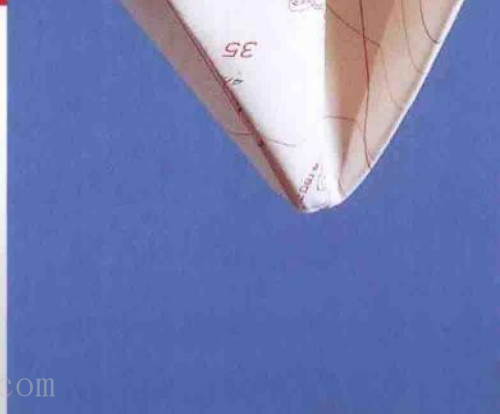
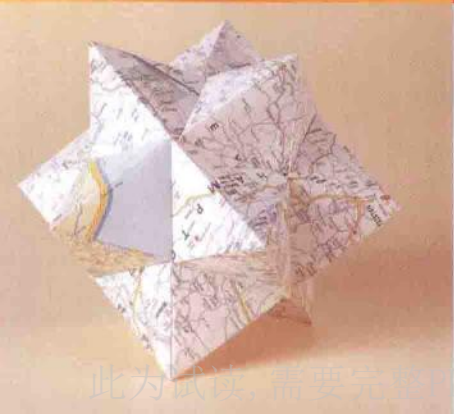
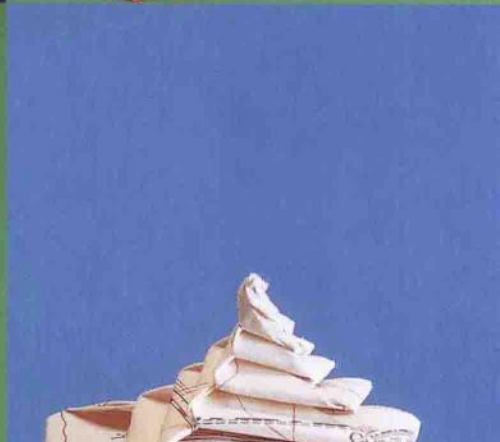
错爱.....	256
如莲的心.....	258
绿珠.....	260
彼岸花.....	262

第十章 挂饰

鞭炮.....	264
金刚杵.....	266
舒心.....	267
一笑而过.....	268
风华.....	270
层层叠叠.....	272
梵志.....	274
送别.....	276
忘忧草.....	277

折纸篇

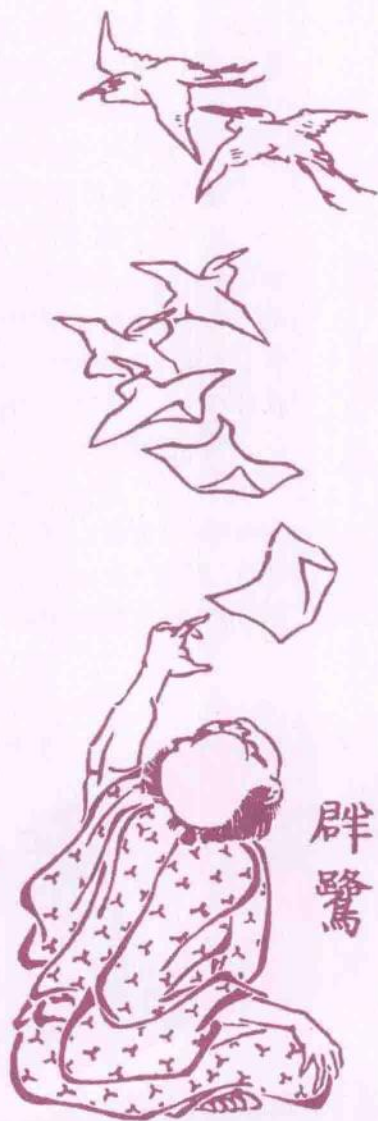
折纸艺术的传统与创新

折纸大约起源于1世纪或者2世纪时的中国，6世纪时传入日本。和日本文化中的其他艺术一样，折纸开始的时候是建立在偶然的启示上。举个例子来说，当时折纸上一些简单的折痕唤起了人们对一个动物、一朵花或者是一只鹤的灵魂的想象，而不是创作一个直接描绘实物的写实作品。

日本的传统

接下来的几个时代，折纸慢慢从各个方面渗透进日本文化，开始被人们所熟悉。在平安时代（794 ~ 1185），折纸是日本贵族阶级各项仪式中的重要组成部分。武士们互相交换经过装饰的折纸礼物，这是一种折纸作品加上鲍鱼条或者干肉组成的代表好运的纪念品。日本神道教的贵族们用装饰了代表新娘新郎的雌雄纸蝴蝶的清酒（一种日本米酒）来庆祝婚礼。茶道硕士收到他们的文凭的时候，为了保密，通常把文凭的外包装特别折叠，一旦它的包装被打开，就不能重新被折叠回去，除非另外再加上折痕。也就是说，如果有另加的折痕的话，就说明这个文件已经被人看过了。

当纸张便宜到每个人都有能力使用的时候，折纸就开始有了一个新的社会作用，它开始作为一个划分社会阶层的手段。在室町时代（1338 ~ 1573），折纸的不同类型和贵族统治下的日本武士的不同阶层相互对应。在德川幕府时代（1603 ~ 1867），又出现了折纸的平民化，从此折纸作为日本一种艺术和文化开始繁荣发展。《千只鹤折纸法》的出现见证了这个时代。这本书是现存的描写折纸艺术的最古老的出版物。从这本书出发，能够创作出一些通过精心制作的纸鹤的花样。1845年，《冬季的橱窗》出版，这是第一本全面的折纸作品集。

和平的象征

1945年原子弹被投到广岛之后，超过7.5万人被炸死，而因辐射引起的各种各样的癌症威胁着更多人的生命。佐佐木贞子就是其中之一，她在1955年的时候被诊断为白血病。原子弹爆炸时她只有两岁，爆炸地点在1.5千米外，那个时候她并没有受到损伤。10年之后，越来越多的孩子被诊断出有白血病，人们就把这种病称作“原子弹病”。

佐佐木贞子在医院的时候，有一个朋友为她折了一个传统的纸鹤。这是一个有象征意义的礼物，因为鹤在日本是一种神圣的鸟，他们相信它已经存在了上千年，而且有赐福的能力，每一个叠了千只鹤的人都会得到祝福。

佐佐木贞子开始用身边可以找到的每一张纸折纸鹤。起先，她所有的祝福都是为了健康，但是当她变得越来越虚弱时，她开始希望世界的和平。死的时候，她已经折好了644只纸鹤。她的朋友们折完了剩下的纸鹤。之后，他们成立了一个社团，并且开始筹集雕像资金。日本的3000多所学校以及其他9个国家的学生都参与了捐款。3年之后，也就是1958年，儿童和平雕像在广岛和平公园揭牌。现在，每年8月6日和平日的时候，世界各地的人们都会把纸鹤带到这个公园。

摩尔人在折纸上的发展

日本不是唯一一个发展折纸艺术的民族。摩尔人在同一个时期也发展了这门艺术，他们在8世纪入侵西班牙的时候还把折纸带到了那里。摩尔人是优秀的数学家和天文学家，他们把介绍折纸原理当作几何学理论教育的一个辅助。他们的这种艺术在13世纪的时候达到了繁荣，而折纸作为一种传统也一直保存到了现在。这些在西班牙的哲学家兼诗人乌纳穆诺(1864~1936)的作品中可以得到证明。

折纸的现状

在西方，折纸原来只是作为一种小孩子消遣的玩意儿而没有得到艺术上的地位。在欧洲和美洲，很多时代的小孩子都是伴着水雷、纸鹤和会跳的青蛙（都是折纸作品）长大的。然而，最近，全世界热衷于折纸的人已经开始把折纸作为一种智力上的追求，一项很有创作高度的和时髦的训练。

1967年，英国折纸协会成立，它的前身是能出版私人简报的证券投资协会。《南方证券札记》的提姆·沃德和特雷弗·海特区特认为这些热衷于折纸的伙伴们将会形成一个新的社会群体，他们建议出版一份杂志派发给分散在全国的成员。

早些年，大卫·利斯特、艾利斯·沃克等人开始和美国的莉莲·奥本海姆、日本的吉泽章以及其他爱好这门艺术的专家们在折纸的观念上取得一致。现在，折纸创造上的复杂性的极限正在不断被拓宽。在以前，折纸设计只建立在传统基础上，但是到了20世纪70年代中叶，已经实现了多种不同技

日本平安时代流行的折纸

摩尔人典型
的折纸设计

巧和折叠方法的联合运用。

很多具有里程碑意义的创作,比如佛瑞德·罗恩(美国)、尼尔·伊莱亚斯(美国)、马克斯·赫尔姆(英国)和大卫·百瑞尔(英国)所设计的作品,都证明了一旦关注折纸所要表达的东西,就没有什么不能被解决。确实,现代很多热衷于折纸的人都开始创作属于自己的作品。这也就增加了折纸作品的种类。

伊莱亚斯设计了一个叫作“箱子打褶法”的系统。通过这个系统,纸张能够被折叠成一个六角形。然后在这些六角形的内部使用 45° 的折痕,能创造出不同类型的动物和人物。有时候用一张纸能够折叠出不止

一样东西,比如既可以折成一个斗牛士和牛,也可以折成一个中国人拉着一辆黄包车,或者一个妈妈推着婴儿车。就像罗恩发明的用单一基础形就能折叠出一个耍蛇者和蛇的动态模型一样,具有创造性的设计者之间的竞争也已经转向了新的高度:20世纪90年代早期,在设计者之间有一个世界范围内的挑战,要求就《爱丽丝梦游仙境》的主题创作作品。所有的作品,无论是个人的还是集体的,都必须符合刘易斯·卡罗小说原著中约翰·特尼尔爵士所绘的插图样式。

不过,仍然有一部分折纸家信奉越少越好的观念。这应该归因于西方的折纸界把重点放在设计技巧上而不是美学价值上。因此,虽然有一些人喜欢折实用的布谷鸟钟(罗伯特·让设计,仅用一张纸完成),另一些人则从那些简单的传统折纸作品以及它们的变形上得到更大的满足。英国折纸协会的一个很早的会员——约翰·史密斯已经向大家介绍了他所谓的普尔兰德折纸法,在这种折纸法中所有作品的创作都由简单的折法完成。保罗·杰克逊沉迷于简单折纸外形上光线的明暗交替。尽管制作一个成功的“怪物盒”(一种打开盒子的时候会跳出一个奇异小人的玩具)是一种技术上的挑战,但是创作一个简单风格的三折式纸象也能得到另外一番乐趣。

20世纪90年代早期,在折纸

广岛的儿童和平雕像每年都被成千上万的纸鹤缠绕。

阿尔弗雷德·巴斯托，英国折纸协会主席（1978 ~ 1986）。从这张照片可以看出折纸过程中毅力和奉献精神的重要性。

界中开始流行组合型作品的折叠。把一个模块从另一个模块的空当里穿过，很多个模块就可以扣在一起组成一个复杂的折纸作品。这当然是一个挑战。模块折纸的趣味性和复杂度正在不断地提升。一些作品，比如汤姆·赫尔所设计的作品就由几百个模块组成。

从直线到曲线

折纸，从本质上来说是建立在几何学上的，每一条折痕都是一条直线，尤其是当我们在折一些看上去没有生气的或者传统作品的时候。但是，一些能够活动的折纸作品上的弯曲表面却并不是这些标准的直线可以办到的。为了创造出逼真的折纸作品，我们必须用其他办法。

日本折纸大师吉泽章发明了三维折叠法。他这样做最重要的目的是要体现出他的作品突破，而不仅仅只是简单地复制一个具体的实物。为此，他提出了两个关键的概念：柔性折叠和湿性折叠。

绝大部分的折叠方法都要求折纸家们尽可能重地折每一条折痕，这样一来，折痕不是太深就是没有。吉泽章建议一些折痕应该折得比其他的轻柔，这样就能保证最后完成的作品能够保留从深到浅的所有折痕的特征。但是，柔性折痕不能轻易地保留下来，所以最后的作品通常易坏。后来吉泽章就利用湿性折叠解决了这个问题：把干的时候保持形状的纸弄湿，再用这种纸来折叠。这个技术的秘密在于纸上有一种叫作浆料的水溶性黏合剂，它

瑞克·比奇（右）和拉里·哈特正在制作一个巨大的大象的折纸，准备为一个电视节目示范纸张的强度和耐用程度。

通过使纸中的纤维牢牢结合在一起而形成了纸的硬度。而当纸被浸湿的时候，水就溶解了这种黏合剂，因此分散了纸上的纤维，这张纸就变得松软，可延伸。在这张纸干了以后，它的纤维就在它们新的位置上保存下来。

这种方法只适合含有水溶性浆料的纸，一般来说，厚一点的最好，比如画家们所用的木浆纸。但是，作为一门技术，湿性折叠法仍然被一部分折纸家们回避，因为这种方法通常会有这样的缺点：潮湿的纸很难操作而且容易被撕毁。纸的纤维很容易分开，特别是在那些需要同时折好几个折痕的地方。而且纸张被弄湿了之后会沿着纤维的方向不均衡地膨胀，因此折叠的精确性也是一个问题。另外，因为纸的厚度问题，很难制作那些折叠要求复杂或者很多层次的作品。

折纸的吸引力

折纸的类型变了又变，设计者们在不同的时期对这门艺术的关注方面不同，但是无论是动物还是模块的折

吉泽章在 1983 年制作的花瓶和花

叠，都遵循着折纸的基本原则。如果你觉得你有优势创作属于自己的折纸作品，那么要记住在折纸设计者中有两种学派：一种是早上醒来的时候就宣布要设计一个大象折纸的人；另一种则是会一直致力于折纸的研究直到灵感突现并付诸实现的人。这两种人的方式都是令人满意的。

小孩子们喜欢折纸，当你发现它把孩子们逗乐的时候，你就会意识到这种技巧是无价的。而对于上班族或者长途旅行的人来说，折纸则是一个打发时间的好方法。如果你在公交车上、火车上，或者飞机上折纸，你马上会发现有人用惊讶的、崇拜的眼神看你。为聚会或者其他的典礼准备实用的折纸也能得到很多的乐趣，而且你的客人们将会对你的技巧和灵活的手指印象深刻。

纽约街头一个商店为吸引购物者，用折纸作品装饰了圣诞树。

由英国折纸协会的成员们折叠而成的一串串纸鹤