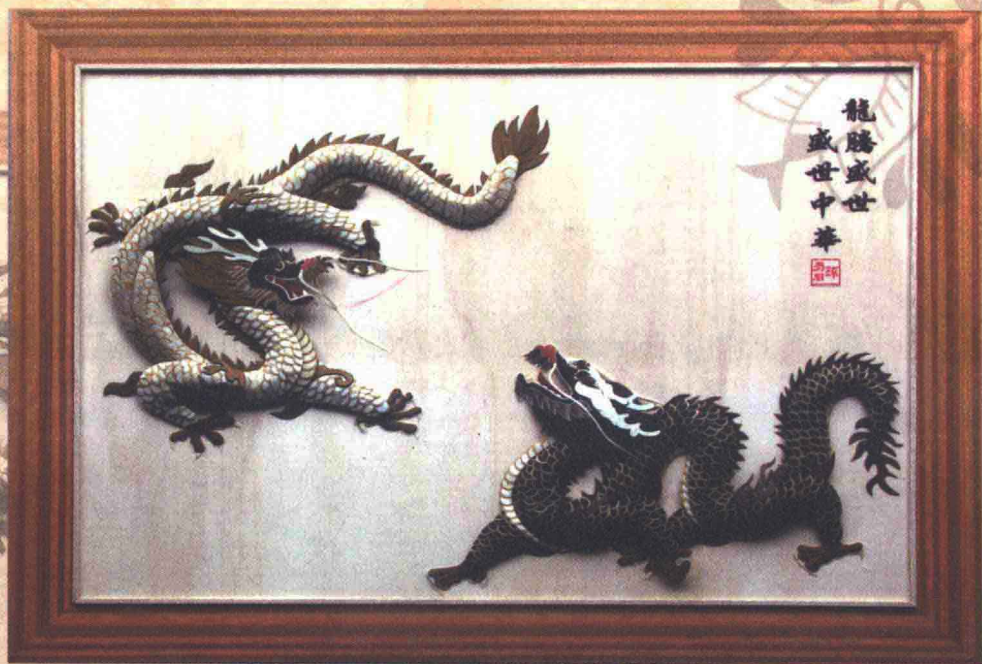

浦东新区社区教育丛书·休闲技艺系列
浦东新区社区学院组织编写 / 曹锡康主编

Pao Hua Chuang Yi Hua

刨花创意画

上钢新村街道社区学校组织编写

 上海社会科学院出版社

创花创意画

BAOHUACHUANGYIHUA

上钢新村街道社区学校组织编写

上海社会科学院出版社

浦东新区社区教育丛书编委会

主 编 曹锡康

副主编 王晓科 王 浩

编 委 (按姓氏笔画为序)

乐蕴韬 李惟民 吴 松 忻 卫

张 清 张少波 周哲贤 蔡 瑾

《创花创意画》编委会

主 编 孙勇君

编 委 张国强 朱 旻 朱 琪

朱 能 金炳昌

执 笔 应佳萍

总序 | Preface

浦东新区社区教育萌芽于新区成立之际。在科学发展观的统领下,浦东新区物质文明与精神文明互相促进,经济、文化与社会事业同步发展,小康社会与学习型社会建设相得益彰,融入其中的浦东新区社区教育,受众面不断扩大,产生了良好的社会效益。

学习型社会是人人皆学、时时能学、处处可学的社会。社区教育整合社区各类教育资源,为社区全体民众提供全面、全程教育服务与学习支持。以社区教育为重点的学习型社会建设,发挥了促进社会生活和谐稳定、社会环境健康向上、社会事业持续发展的积极作用。

面对二次创业,浦东新区的学习型社会建设要在社区教育三级网络基础上,构建区域终身教育体系,不断完善终身教育体制和终身学习机制,构建覆盖全区域、面向全体浦东市民的终身学习平台。通过学习力和文化力的提升,进而提升区域创新力和竞争力,促进个人与社会的全面发展。

浦东新区社区学院组织编写的社区教育丛书,由十五类系列组成,涵盖社区教育的主要内容。社区教育资源的多样化形成自主学习方式的多样化,有助于社区教育资源效益达到最大化。从课程开发角度而言,丛书既可作为课程大纲编

制的重要参考,也可视为课程教材或作为教材编写的基础,还可作为网络课程制作脚本编辑的素材。

学习,是生活的延续和创新。浦东市民在社区教育丛书、社区教育课程和社区教育网络学习资源所组成的学习园地里,通过自主学习,汲取知识的力量,丰富生活的乐趣,充实人生的价值,是浦东新区社区教育工作者的心愿。

愿丛书成为您学习、工作和生活中的朋友!

中共浦东新区教育党工委书记

浦东新区教育局局长

曹锡康

2011年10月

目录 | Contents

总序 / 001

一 概述 001

- (一) 刨花画的发展过程 / 002
- (二) 刨花画的民间手工艺意义 / 003
- (三) 刨花画的艺术特征 / 004

二 制作工具和材料 007

- (一) 工具 / 008
- (二) 材料 / 010

三 制作方法 013

- (一) 选稿和析图 / 014
- (二) 分图 / 014
- (三) 取料贴图(按图拼粘刨花贴面) / 015
- (四) 剪刻 / 015
- (五) 粘贴 / 017

四 艺术构图方法 019

- (一) 程式美 / 020
- (二) 平面美 / 021

(三) 空间美 / 021

(四) 完整美 / 022

五 构图体裁 023

(一) 格律体构图 / 024

(二) 平视体构图 / 025

(三) 立视体构图 / 026

六 装裱 029

(一) 装裱类别 / 030

(二) 装裱常识 / 030

七 走进课堂 033

第一课 卡通人物——可爱的兔八哥 / 034

第二课 长征诗一首 / 036

第三课 中国魂——龙 / 038

第四课 相依——金鱼 / 044

第五课 梅兰竹菊 / 046

第六课 前程似锦——锦鸡 / 049

第七课 鹏程万里——鹰 / 052

第八课 富贵吉祥——孔雀 / 059

八 作品欣赏 061

(一) 老师作品鉴赏 / 062

(二) 学员作品欣赏 / 073

附录 课时安排表 079

作者简介 081

后记 083

— 概 述

BAO HUA CHUANG YI HUA

（一）刨花画的发展过程

艺术源于生活。爱美之心，人皆有之。在远古时代，人们以手代刀，将兽皮、树皮、树叶等拼贴成各种抽象的图案符号，用寓意、隐喻等手法，托物言志，寄托或者记录人们对美好生活的追求。各类民间工艺作品亦是如此。

刨花画是近年来出现的手工艺画的一种新形式。刨花是从木料上刨下来的薄片，多呈卷状。它经过加工烫平，继而用于刨花画创作。刨花画继承了民间手工艺中的很多手法以及表现形式，它和剪纸、布贴画一样，是一种剪贴艺术。现今有很多能工巧匠将传统手工艺与现代艺术结合起来，以各种木材的刨花面为创作材料，利用天然的木头纹理，进行艺术创作。随着科技的发展，不少创作者用木纹装饰材料的贴面代替木材的刨花，利用漂亮的木头纹理更好地诠释作品的创意，制作工艺也更方便了。

刨花画具有纹理天然、色泽古朴、装饰效果好、艺术感染力强等优点，制作出的人物、花草、动物，活灵活现，给人以古朴自然、高贵典雅之美，是一种独特的民间手工艺品。

传统刨花画是利用刨花的本来色彩和纹理，通过创作者丰富的想象，进行艺术加工。本书的作者利用高科技时代的产物——木纹刨花贴面来替代传统刨花片的制作，在材料上方便制作者对色彩的需求，工艺上的使用更方便了。先制成各种

图形,然后再在与图形颜色较分明的衬板上进行有机组合,粘贴成各种画面。利用刨花的花纹、颜色,进行剪贴、叠加处理,形成浮雕效果的画面,栩栩如生,细腻逼真,使画面产生富丽堂皇的神奇美感。

(二) 刨花画的民间手工艺意义

1. 传承与欣赏

古朴典雅、精致丰韵的刨花画,以它独特的魅力吸引世人。它既有传统工艺品美的特点,也融合了当代美术的丰富内涵。学习制作刨花画,可以提高自己的艺术修养,丰富自己的生活。工艺作品的精美反映了现实的美。塑造理想中的美,用美装点生活,寻找美的规律,这个过程是认识美、感受美、表现美、接受美的一个实践的过程。

2. 益智与健身

制作刨花画,协调了心、手的能力,是老少皆宜的传统工艺。要使刨花画的画面有美感、有寓意,可传情达意,创作者就一定要动脑构思。这就要求创作者具备一定的文化素养和学习相关的知识,包括绘画造型、地理知识、风土人情等。只要掌握基本要领和技法,就能举一反三,创作出匠心独具的作品。心到、手到,十指配合互动,边学边做,既丰富了业余生活,又能起到动手健脑的健身作用。

（三）创花画的艺术特征

《周礼》中说：“百工之事，皆圣人之作也。……天有时，地有气，材有美，工有巧。合其四者，然后可以为良。”（《考工记》）将自然条件同人工技艺完美地结合起来才能创造出优良的器物，这是造物设计的重要原则，也是中国古代哲学天人合一思想的体现，是艺术工作者追求的最高艺术境界。创花画艺术有以下几个特征：

1. 装饰性强，题材广泛，雅俗共赏

众所周知，艺术表现题材范围无限广阔，所有生产、生活的内容都可提炼升华成为艺术品的表现题材，但传统的创花画题材比较狭窄，基本囿于花鸟和人物两个方面。而自创花材料不受局限之后，创花画的表现能力大大增强，表现题材开始呈多样化，出现了花卉、风景、建筑、花鸟、山水、人物、人体、器物等多种题材，极大地丰富了创花画的表现范围，增强了创花画的适应性和普及程度。传承加上创新，当代创花画艺术家在传统麦秆画制作技术的基础上融入自身具备的现代艺术人才的艺术品位和表现技法，使创花画自身的工艺素质较之以前有了较大的飞跃，成为民间艺术领域的一朵奇葩，散发出别样的光彩。一幅优质的创花画，必定是剪裁圆滑、流畅，熨烫的色泽自然、灵活，粘贴平整，无错位、无起皮，色泽明亮，质感韧滑，细部无毗裂、无印痕，造型准确，构图和谐，富有艺术美感。

2. 取材容易,制作简便,易学易做易推广

在材料上,刨花画手工艺作品用料安全环保,形象生动逼真,层次鲜明、古朴典雅,经使用现代的刨花木纹贴面材料,作者结合了木贴画、麦秆画及易拉罐手工艺的工艺技巧,呈现出自然与趣味合一、恰到好处意境。

在画面上,以民间传统工艺为本,大胆采用了中国画、版画、油画等艺术的表现形式,努力追求时代的特色。

在色彩上,作者遵循事物本体的色彩,回归自然,材料纹理和图案的选择考究,使画面各物之间浑然一体。

刨花画作品制作精美、色泽明快,神态逼真,给人一种返璞归真的艺术享受。其独特的艺术风格和精湛的制作工艺,可谓是一朵独具魅力的艺术奇葩。

3. 废弃物再利用,绿色环保,经济实用

“取材自然”的刨花艺术——刨花画的设计制作只有充分考虑到人与自然和生态的关系,从一种新兴的传统工艺到逐渐为人所知并大量流通于市场,创造并秉承和谐共生的设计理念,才能创造出美妙绝伦的艺术精品。

传统刨花画的主要材料是木头所刨出的刨花,也就是以往废弃的部分,即废物利用,这是一种环保的制作手法。现代刨花是一种新型的木纹贴面,更是传承了这个工艺的理念,既环保,又美观,花费也不是很多,使作品更加精致古朴,可谓是雅俗共赏。

二 制作工具和材料

BAO HUA CHUANG YI HUA

(一) 工具

1. 钳子和美工刀(图2-1)

图2-1 钳子和美工刀

2. 镊子(图2-2)

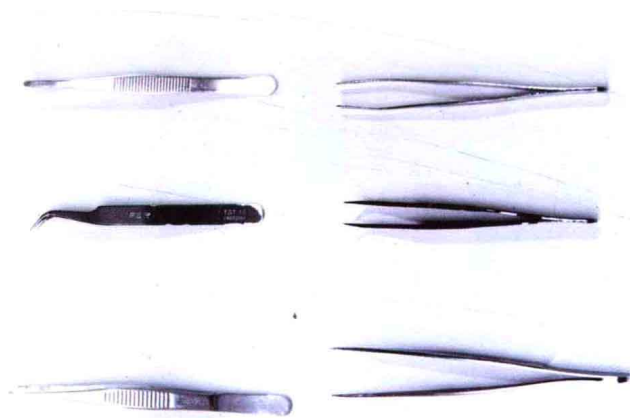

图2-2 镊子

3. 剪刀(图2-3)

图2-3 剪刀

4. 冲头(图2-4)

图2-4 冲头

5. 胶水(图2-5)

图2-5 胶水

(二) 材料

1. 原始材料

木皮刨花。包括黑檀木、紫檀木、樱桃木、黑胡桃木、胡桃木、核桃木、枫木、红继木、红榉木、桃花心木、花梨木、金丝柚木、红白橡木、白栓木、沙比利木、白胡桃木、樱木、榆木、柚木、水曲柳木、楸木、桤木、椴木、柞木、桦木、杉木、松木、尼斯木、柏木、斑马木、铁刀木、红白影木、珍珠木等等(图2-6)。

图2-6 各种木材的刨花