

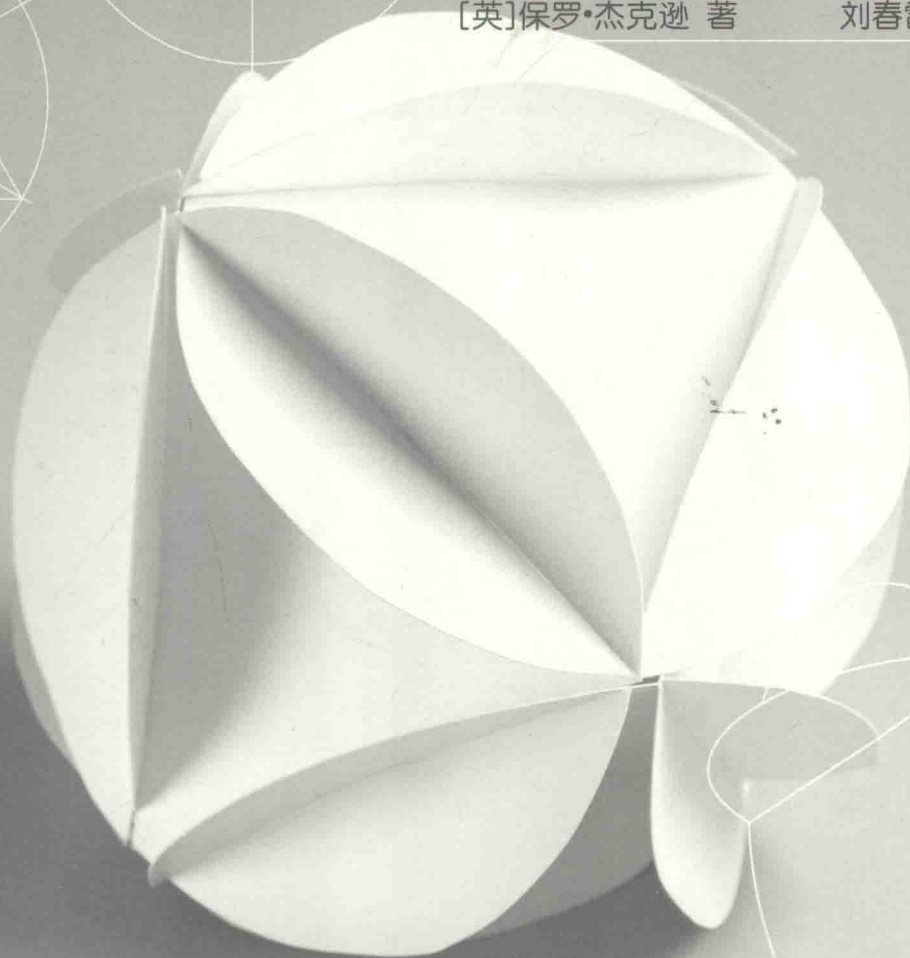
纸艺物语

商业宣传品创意裁切 及折页设计

CUT AND FOLD TECHNIQUES FOR PROMOTIONAL MATERIALS

[英]保罗·杰克逊 著

刘春雷 译

印刷工业出版社

纸艺物语

商业宣传品创意 裁切及折页设计

CUT AND FOLD TECHNIQUES FOR PROMOTIONAL MATERIALS

[英]保罗·杰克逊 著

刘春雷 译

印刷工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纸艺物语: 商业宣传品创意裁切及折页设计 / (英) 杰克逊 (Jackson, P.) 著; 刘春雷译. -- 北京: 印刷工业出版社, 2014.12

书名原文: CUT AND FOLD TECHNIQUES FOR PROMOTIONAL MATERIALS

ISBN 978-7-5142-1117-7

I . 纸… II . ①杰… ②刘… III . 包装设计 IV . TB482

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 227352 号

版权登记号 图字: 01-2014-6928

©2013 Paul Jackson. Paul Jackson has asserted his right under the Copyright, Designs and Patent Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Translation ©2014¹ Graphic Communications Press

This book was produced and published in 2013 by Laurence King Publishing Ltd. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland(part) of the People's Republic of China(excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

纸艺物语：商业宣传品创意裁切及折页设计

[英] 保罗·杰克逊 著 刘春雷 译

图书策划: 魏 欣 陈媛媛 责任编辑: 郭 蕊 艾 迪

责任校对: 岳智勇

责任印制: 冷雪涵

责任设计: 刘 凯

出版发行: 印刷工业出版社 (北京市翠微路 2 号 邮编: 100036)

网 址: www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店: pprint.taobao.com www.yinmart.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/20

印 张: 6.5

字 数: 117 千字

印 次: 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

I S B N : 978-7-5142-1117-7

如发现印装质量问题请与我社发行部联系。直销电话: 010-88275710。

前言

在20世纪50年代电视成为大多数西方主妇主要休闲方式之前,有许多媒介会向你介绍各种家庭娱乐方式或各种小游戏。例如,在书中会教你如何搭建自己的桌球游戏;或者在短波无线电台收听和学习到深奥的纸牌游戏;或者举办个相对业余的家庭比赛。在今天,如果有插图生动地、一步一步地讲授,你一定能够顺利地打成一个全新样式的领结,或者串成一串项链,从而露出愉悦的笑容。以往的这些书中往往包含了许多奇妙的拼图、模型、游戏和许多有意思的东西,但是很多——可悲的是——已经渐渐被人遗忘了。

我的这本书汇集了来自过去的经典和鲜为人知的与折叠、剪切相关的特殊能力——就是让大家惊奇和逗乐的本领。这本书对少量的设计做了调整,或者做了特别的改造。利用这本书上所学习到的知识与技巧,加上文字、照片和插图,你就能把这些精湛的纸结构转化为理想的促销设计作品。这些新颖的纸品设计会开发出一个全新的消费市场,对客户一句简单的

问候——“新年快乐!”就会使你的宣传和促销显得不是那么局促。书中的一些结构不需要额外的图形来指导您,但在制作的时候还是有一些有用的功能。无论你需要什么,在这本书中一定有一些东西可以让你完成你的商业设计。

书中的所有案例都可以使用传统的模切和印刷技术大量生产,也可以用小的设计图形软件和打印机做出来。它们中许多会被折叠得很平整,以便于邮寄并在打开时能转换成三维立体的。

今天,视觉信息轰炸着我们,让我们的信息很难脱颖而出。你通过使用以上所有聪明的、机智的以及令人难忘的剪切与折叠技巧,会给自己创造一个很好的机会,让大家听到你或者记住你的信息。

保罗·杰克逊

译者推荐

纸是中国的伟大发明，与我们的生活息息相关。在古代，纸是一种重要的装饰材料，与宗教、文化等事务有着密切的联系，对人类社会的发展和进步具有无可替代的价值，是促进现代文明的出现和发展的重要因素。现代设计中，纸是一种具有多种性能的造型和承载材料，它具有成本低廉、可塑性强、绿色环保等特点。纸与我们的日常生活息息相关，无论是在物质还是在文化层面，纸都扮演了重要的角色。

从广义上来说，纸品设计是作为造型训练的一种形式的延伸，综合了平面设计的相关门类的一种设计形式，它横跨了所有常见的平面设计门类。其主要特点是以纸张为表现载体，在表现形式上有DM广告、样本、名片、贺卡、请柬、手提袋、纸包装类等。保罗·杰克逊所著的《纸艺物语——商业宣传品创意裁切及折页设计》通过生动、有趣的案例，翔实的讲解，为读者打开了一扇通往纸品设计王国的大门。

书中列举的近百幅案例作品都是保罗·杰克逊多年来针对纸品设计研究的成果，具有很高的独创性和先进性。书中每幅案例都配有相应制作步骤及作品完成照片，读者在边做边玩中，即可以掌握纸品设计的制作技巧、创作方法以及最新的设计理念。

刘春雷

目 录

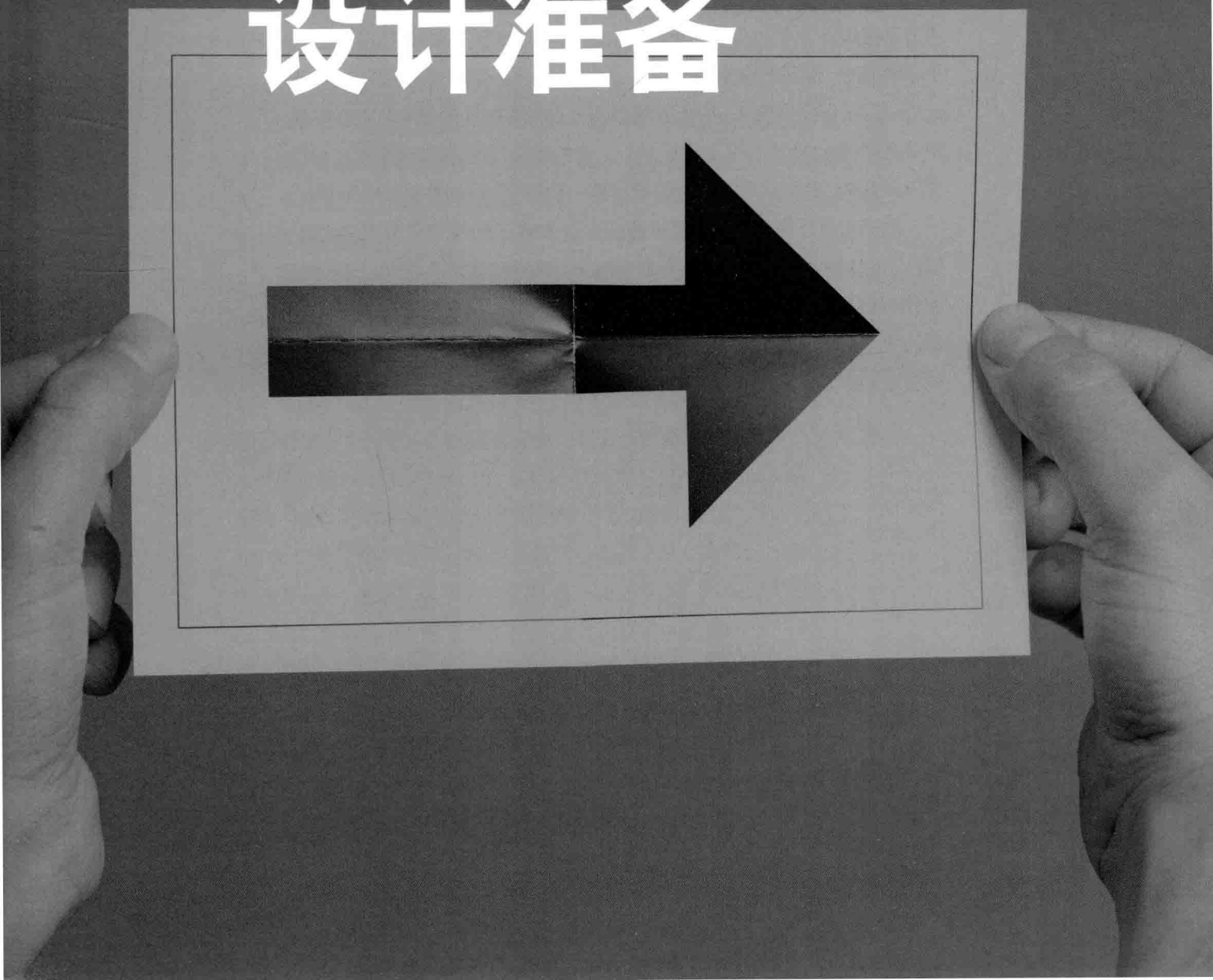
01 设计准备	1	03 模块化折叠组合	29
1.1 如何使用本书	2	3.0 介绍	30
1.2 如何裁切和折叠	3	3.1 六面体	31
1.3 工具	4	3.2 三组件立方体	33
1.4 纸卡的选择	5	3.3 两组件立方体	35
1.5 图例及说明	6	3.4 拼接式立方体	37
02 基础折纸造型	7	3.5 四面体	39
2.0 介绍	8	3.6 A4棱锥体	41
2.1 折叠六边形	9	04 信封	47
2.2 方形折	13	4.0 介绍	48
2.3 多度风车折	17	4.1 A4自由信封	49
2.4 变形折	20	4.2 A4斜角信封	51
2.5 旋转立方体	23	4.3 A4包裹	53
2.6 多变立方体	25	4.4 日式信封	55
		4.5 法式信封	57
		4.6 方形CD封套	59
		4.7 复杂工艺的信封	61

目 录

05 魔术折纸	65	07 新奇的折叠	101
5.0 介绍	66	7.0 介绍	102
5.1 不可思议的幻觉	67	7.1 旋转螺旋折叠	103
5.2 凹凸幻象立方体	69	7.2 悬挂字母	105
5.3 七巧板	71	7.3 链条立方体	107
5.4 双面翻转立方体	77	7.4 桌面奖杯	111
5.5 左右方向变换魔术	81	7.5 枰	113
5.6 魔变方形折	83	7.6 可伸缩的立方体塔	115
06 手工书折装	87	08 附录	119
6.0 介绍	88	8.1 如何利用书中所学	120
6.1 八页面折法	89	8.2 如何对本书的设计进行选择	121
6.2 首尾页相连折法	91	8.3 后记	122
6.3 简约折装	95	8.4 鸣谢	124
6.4 可拉展结构折装	99		

01

设计准备

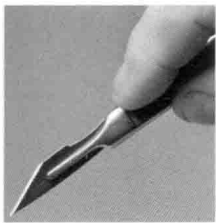
1.1 如何使用本书

这本书讲述的内容几乎都需要动手折叠和制作。也就是说, 所有的设计都是通过折叠、翻转、粘贴、拆分、卷曲和组装等制作手法实现。也许, 这些操作不能在本书有限版面上十分详尽地展现出来, 这就需要你有一定的耐心和想象力。当你不能确定书中的制作图纸和成品照片是如何制作和实现时, 请你务必找来相应的工具和材料, 亲自动手制作一下。千万不要简单地看过书中的制作图和案例照片就算了事, 因为单从二维的制作图中, 你很难理解和体会每件设计之间的微妙差别和创意精巧之处。要充分相信作者, 在选定这些设计时, 是充分考虑到其所能呈现的奇思妙想和独特的视觉表现的。这里许多设计方法和折叠方式都是充满乐趣的, 但是只有你把他们做出来, 才能体会到其中的快乐和收获。

由于本书版面有限, 一些难懂的设计和晦涩的操作没有过多提及, 因此, 当你制作时, 请尽量做到举一反三。要尝试多换几种方式来完成制作, 而且, 最好可以用你以前所学习过的知识, 采取自己认为相对简单的方法去做。比如在这里或那里加一点材料, 或做些创新设计等, 你的尝试和努力一定会获得意想不到的惊喜。

手术刀放在标准的位置上切割。为安全起见，一定始终保持你没有切纸的那个手要在持刀的那个手之上。

钝的手术刀或美工刀是制做折叠效果很好的工具。用刀背沿着尺子的边缘给卡纸压痕，而不是沿着切割线裁切卡纸。

1.2 如何裁切和折叠

1.2.1 裁切

如果是手工切割卡纸，一把锋利的刀具很重要的，建议使用优质的工艺刀，最好使用手术刀。要尽量避免使用廉价的“美工刀”，因为美工刀不够锐利，而且也不利于切出理想的图形。与“美工刀”同样的价格就可以买到一把金属刀架的手术刀和一包用于更换的刀片。更为重要的是，切割卡纸时，手术刀要比美工刀操作性更强，对创造一个精确切割线更有帮助。而无论你使用的是怎样的刀具，一定要注意定期更换刀片。

确保有一把质量很好的金属尺或者直尺同样重要。特别是在切割直线时，透明的塑料尺是最佳的选择，其直观的好处就是你可以看到标尺下方的图纸。同时，需要准备一根长度在15厘米左右的短尺，以便在切割短线时借力。

最后，关于裁切，建议找些废弃的卡纸，反复多做些切割的练习是很有帮助的。

1.2.2 折叠

相对切割，折叠就要复杂一些。不管采取哪种折叠方法，最关键的是不要把卡纸折断。在折叠线上先轻轻划出折痕，再通过施加压力，折出想要的形状。可以使用工具来帮助我们既好又快地完成折叠，使用特制的“铁笔”也好，或是使用简易的钢钉尖，就看你的选择和习惯了。以往，装订技工通常使用一种专业的压线工具——“骨质刀”帮助压线，会压得很好，通常来说折线的误差在1~2mm之间。因此，如果你追求较高水平的折叠效果，那么“骨质刀”应当算是很好的选择。

除此之外，相对简单又好用的工具就是用过的圆珠笔了。笔尖的“小球”能帮助我们做出一条非常棒的折痕线。除此以外，我还见到有人用剪刀头、食品刀、指尖或者指甲锉等来制作折线压痕。而我自己的偏好是用钝了的手术刀片（或钝的美工刀刀片）。诀窍就是用刀背（见左图）紧贴尺子的边缘沿折叠线给卡纸压痕。

1.3 工具

书中的设计图形大多数是简单的多边形,如正方形、矩形和三角形等。组成这些多边形是一些简单的角,如 90° 角、 45° 角和 60° 角等。即便你之前实践很少,相信也一定会使用三角板、直尺、量角器等工具绘制出上述多边形。有时候,熟练的手工绘图要比使用电脑软件制图效率更高,而且还会省去输出打印这个环节。以下是所需基本工具的清单:

- ◎ 硬铅笔(最好是2H)
- ◎ 好的橡皮(不是在铅笔末端的那种)
- ◎ 15厘米长塑料尺
- ◎ 30厘米长金属或塑料尺
- ◎ 大号的 360° 量角器
- ◎ 质量好的工艺刀或带有刀片的手术刀
- ◎ 锋利的剪刀
- ◎ 圆规
- ◎ 45° 三角板
- ◎ 隐形胶带或覆盖胶带
- ◎ 面积足够大的切割垫

很容易就可以买到这些工具,而且也不用花去太多费用。“工欲善其事,必先利其器”,一套好的工具会使你事半功倍。另外,要注意保持工具的干净整洁。否则,尺子或量角器上一旦出现污垢,就会很容易弄脏纸张或卡片,让你的作品看起来脏乱和琐碎。洁净的工作环境和工具,有利于你更好地工作。

上述工具中,相对昂贵的是切割垫。虽然可以找到废旧的木板或比较厚的卡纸来代替,但是你很快就会发现这些材料上切割完,会留下较深的划痕,容易影响接下来的操作。一个专业的切割垫能确保每一条切割线平直、光滑。只要精心地使用和保管,切割垫通常能用十年以上。使用专业切割垫的另一个好处就是上面印有以厘米或英寸为单位的网格,这样会为我们准确制作带来帮助。如果条件允许的话,建议尽量买尺寸大一些的切割垫。

1.4 纸卡的选择

书中的许多设计指定使用特定重量纸张或卡片。虽然你可能认为使用其他重量的纸张也会一样,但是你还是应该按照书中提到的纸张重量去准备相应的纸张材料,特别是在制作尺寸特别大或尺寸特别小的东西的时候,这样会帮助你取得预期的效果。

许多纸品设计的互动性和趣味性来自带给手的触觉感受。因此,你可能会考虑使用一些有纹理质感的纸或卡片,而不是比较光滑的或“覆膜”的纸张。带纹理的纸张表面是非常有质感的,会增加感官效果,因而也会增加设计和制作的乐趣。因此,触感设计隐藏在纸品外形之下,给人带来的感受是隐约和奇妙的。

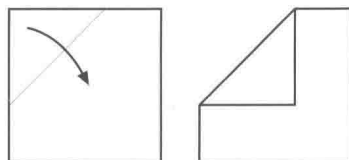
对于其他一些设计可以考虑使用手工纸,尽管手工纸的表面非常花哨。你也完全可以使用其他自己喜欢的纸张,例如彩色纸、美纹纸、镜面卡纸、瓦楞纸板、再生纸、废弃的信纸和信封,甚至是薄塑料或硬布等。当然,前提是你选择的材料要符合设计的需求。

如果你是通过电脑打印或复印机复印制作图,你所能选择的纸张和卡片将会比手工制作更受限制。如果是模具切割设计(见“如何利用书中所学”第120页),选择的局限性可能会更大,主要是受到制造工艺的技术限制。展开一个与模具切割制作人员和胶版印刷公司人员的三方讨论,将帮助您做出正确和有趣的选择。

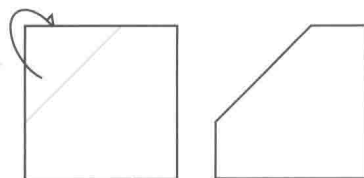
要在材料上作出一个令人兴奋的选择,最好的办法是联系当地的纸张经销商,并要求他们寄送一套样本。如果你是个人,尽量给他们留一个设计公司或工作室的地址,这样才会使他们积极而免费为你提供样本。他们会认为,和提供给私人比起来,这是一个更好的商业机会。

这些图例将在书中反复出现，甚至出现在每一幅图解上。请花一点时间来熟悉，这样才能做到清晰、准确地制作。

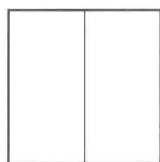
1.5 图例及说明

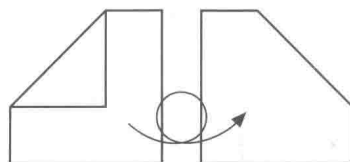
向内折（谷状折叠）

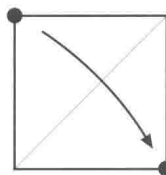
向外折（山峰状折叠）

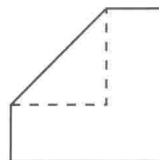
做折线压痕

翻转纸面

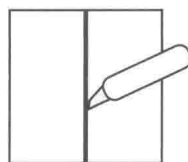
点到点折叠（对折）

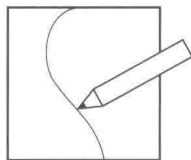
向外折（X射线视图）

此处涂胶，黏合

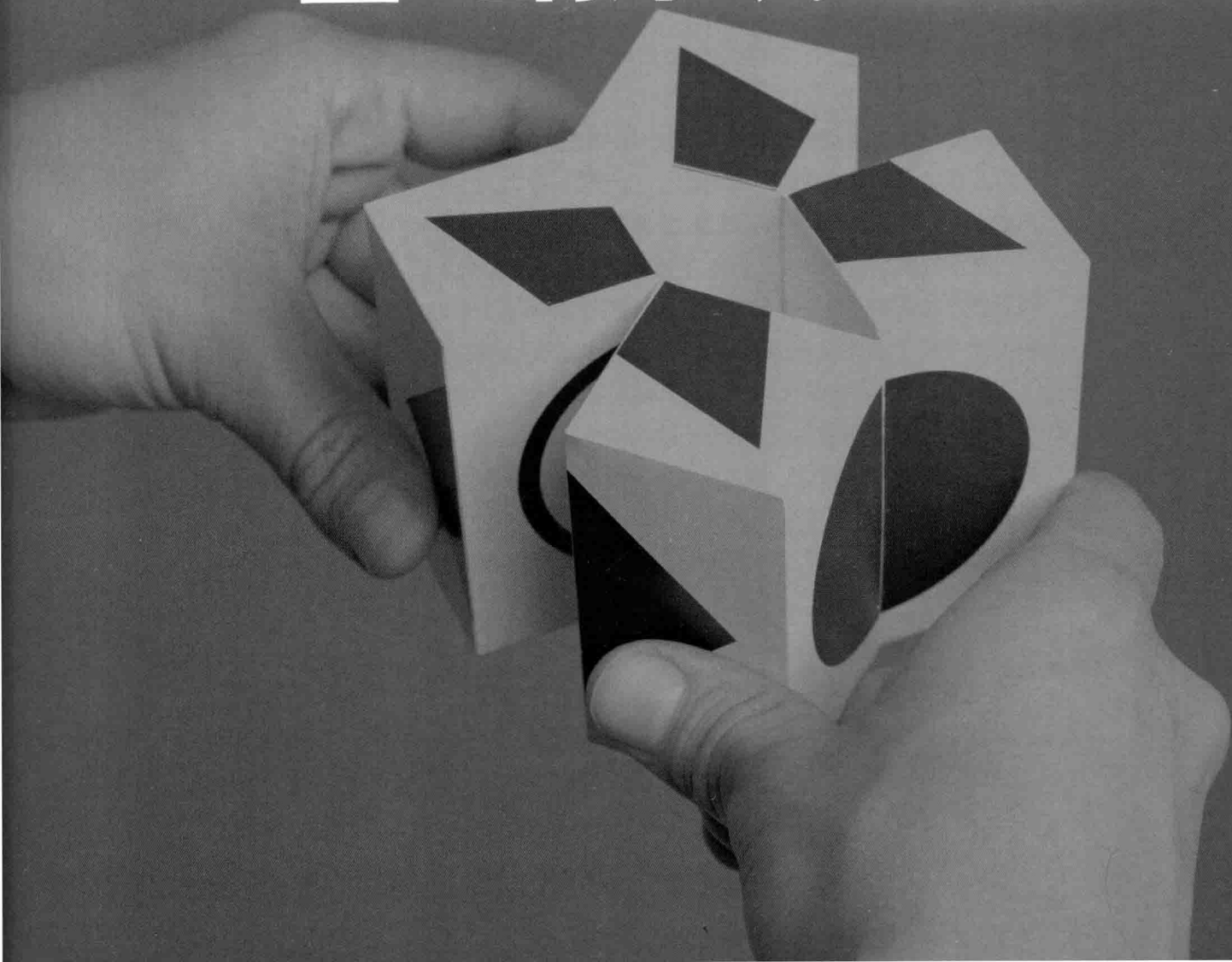
裁切

描线

02

基础折纸造型

2.0 介绍

“折纸”(flexagon)这个词是一个合成词,由“灵活的、可折叠的”(flexible)和“几何图形”(geometry)两个词组成。因此,折纸是指将平整的、平面二维的纸张,按照一定方法进行折叠、弯曲和组合,从而得到全新角度变化的三维立体结构。通常情况下,平整的纸张有一个正面和一个背面,经过反复折叠后,原先的正面会隐藏在折叠后立体形状的内部或背面,继而形成一些新的表面。通过正反折叠和叠压组合,原有的面被新的表面所取代,以此类推,周而复始,一张平整的纸就变成三维的立体结构。折纸还可以在相对独立的若干个面之间进行重新组合排列,折叠后得到完全不同的全新形状。

这些乍听起来似乎有点难以想象,就好像迷宫一般的折纸游戏,仿佛是要你从一个多维的空间中逃出,奥妙难以形容。但是,这些折叠方式在制作图纸上看上去令人吃惊,摆弄起来却会让人着迷。

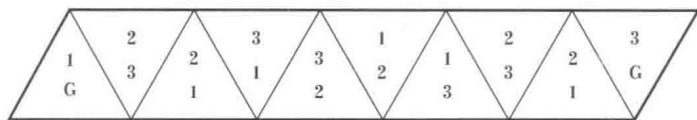
立体的多边形中的若干个面,有规律地出现在正面或背面,使得这种折叠方式非常适合表现文字和图案内容。如果事前做好精心的组织和安排,那么折叠后的多边形立体非常适合表现商业信息内容。

本章汇集了许多最优秀的折纸方法和技巧,许多内容都非常容易制作和折叠,你只需要认真、耐心地按照制作图去做,就会得到完美的折纸作品。通过这些作品,你才能体会到他们之间的许多细微差别,同时你才能够更好地使用他们。

如果折纸对你来说是崭新而好奇的,那么准备好被吸引和收获惊喜吧。

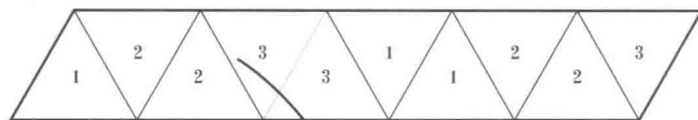
2.1 折叠六边形 (Tri-hexaflexagon)

折叠六边形是多边形折叠中最早出现,也是最经典的折叠方式。是由哈佛大学数学专业研究生英国人阿瑟·斯通 (Arthur Stone) 于1993年创建的。虽然构造简单,但其弯曲模式的排列是复杂和令人着迷的。如果你是刚开始练习折纸,那就请从这里开始。

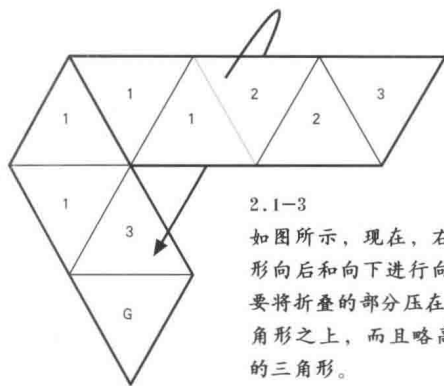
2.1-1

做连在一起的十个等边三角形(所有的角都是60度)。每个三角形的边长应为4~5厘米。每个三角形上标注两个数字,如图所示,在正面写上排在上面的数字,相应地在背面写上下面的数字。“G”是指“涂胶水”位。

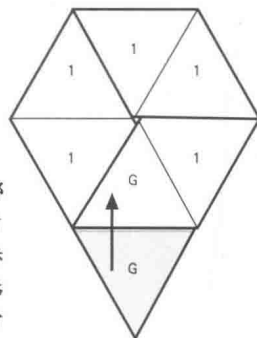
2.1-2

如图所示,制作一个向内折叠,向下折叠的四个三角形的左端。

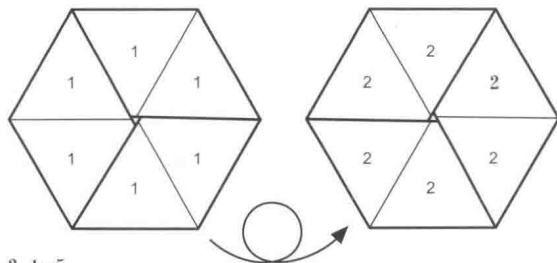
2.1-3

如图所示,现在,右侧的三个三角形向后和向下进行向外折叠。一定要将折叠的部分压在标记“3”的三角形之上,而且略高于标记“G”的三角形。

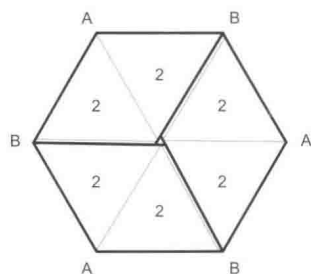
2.1-4

注意:所有标记“3”的三角形都是看不到的。这样得到的是一个紧紧锁定在一起的环状纸条。在标记“G”的三角处涂胶,将他们粘牢。这个首尾相连的环状结构非常类似“莫比乌斯环”。

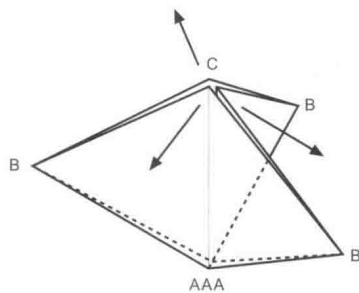
2.1-5

前面有六个标记“1”的面，背面有六个标记“2”的面。如果你的折叠与此不同，需要检查编号和折叠的方法是否正确。

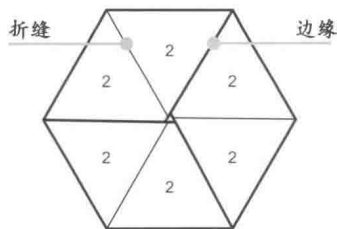
2.1-7

沿着每个折痕（A），制作谷状折叠（内折）。沿着每条边（B），制作山峰状折叠（外折）。六角将成为三维结构。

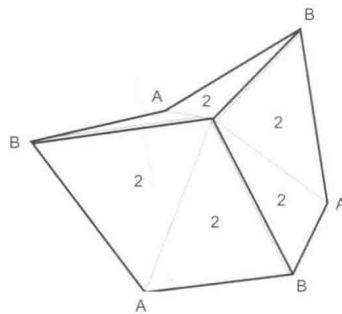
2.1-9

最后，标记“A”的三个角将在底部会合在一起。标记“B”的三个角将平均分布在立体结构的末端。新出现的标记“C”的角在顶部。标记“C”的三个角向外打开。

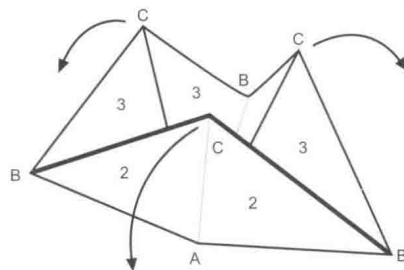
2.1-6

在所有标记“2”的一面，请注意类似自行车车轮的六条辐射线。这六条线应该是一个折痕，然后一个边缘；再一个折痕，再一个边缘，这样交替存在。

2.1-8

如图所示，请注意标记“A”的角将向下，而标记“B”的角将被升起。

2.1-10

如图所示，标记“C”的角将分为三部分。通过向外打开的“C”角，立体的六边形会越来越平面化。