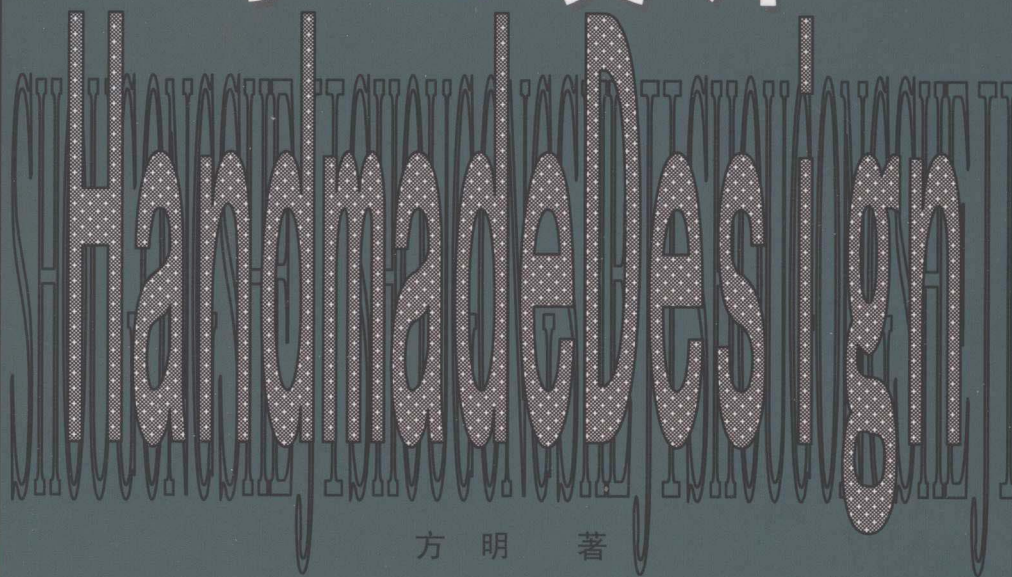

手工设计

方明 著

中国美术学院出版社

ZONGGUOMEISHUXUEYUANCHUBANSHE

高师美术教育公共教材

手工设计

方 明 著

中国美术学院出版社

责任编辑：祝平凡
特邀编辑：乔樱子
装帧设计：方 明
责任校对：钱锦生
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

手工设计 / 方明著. — 杭州：中国美术学院出版社，2010.6
ISBN 978-7-81083-969-3

I. ①手… II. ①方… III. ①手工艺品—制作 IV.
①TS973.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第108111号

手工设计

方 明 著

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号/邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2010年8月第1版

印 次：2010年8月第1次印刷

印 张：7

开 本：889mm×1194mm 1/16

字 数：60千

印 数：0001-2000

ISBN 978-7-81083-969-3

定 价：38.00元

序

手工艺术“源于自然，生于劳作，表之于情，达之于意。”，有着广泛的内容和形式，是人类文化的一个重要的组成部分。在现代艺术教育中，手工课程是一种培养学生创造意识、设计思维和动手制作能力的教育活动，对于提升学生的创造力、想象力、表现力和实际操作能力以及陶冶性情具有十分重要的现实意义，历来是学校美术课程的重要组成部分。

近年，我国出版了不少质量上乘的手工教材和相关书籍，其定位，大多集中于学前教育专业和休闲观赏领域，关于高校公共美育教育和高师全学科教育定位方面的较为少见。方明老师的《手工设计》一书的立意是基于上述原因以及长期课堂教学实践的前提下而形成的具有科学性、系统性、实用性和前瞻性的思考。

本书着重于审美素养的提升，选用了大量的欣赏图例，内容丰富多彩，给读者以全方位的审美陶冶，摆脱了一般技能课课程单一技法传授的惯例。围绕高师人才培养定位，较好地突显了美育性和师范性。此外，本书引导学生研究多样性的设计思维模式，强调冲破原有的思维惯性，不断开发新的设计思维，对于学生艺术视野的开拓和创造性思维能力的培养颇有针对性和促进性。值得一提的是，本书立足于振兴现代文化精神和弘扬民族文化理想，在多维度展示世界手工艺术的同时，特别注重对本民族传统手工文化的彰显和介绍，关注传统民间艺术文化如何转换为具有现代社会意义的文化产品的研究，倡导民族文化精髓的传承及其与当代艺术设计的有机融合。如本书的麦秆剪贴、剪纸、布艺、泥塑等章节均是具有代表性的例子。

方明老师执教近三十年，本书的编写得益于她多年的教学实践，是教育教学理念、经验和师生心灵互动的结果。期望本书在新时期艺术教育教材建设中发挥一定作用！

金湄

2010年8月于杭州

目 录

第一章 概述	1
一、关于手工艺术	1
二、现代手工装饰设计基本原理	4
三、手工设计与制作的一般程序	5
四、中外手工艺术欣赏	6
第二章 现代手工设计与制作案例	14
一、纸艺	14
关于纸艺/剪纸/撕纸/折纸/其它纸艺	
二、纤维艺术	62
概述/布艺/线形材料纤维壁饰/麦秆剪贴	
三、泥塑	81
泥塑/橡皮泥塑	
四、其他材质设计与制作	85
木材质/石材质/金属/蛋壳/	
玻璃/塑料/综合材料/废旧材料	
第三章 材料与肌理	100
第四章 手工习作选	104
手工习作选	
附：思考与练习	

本章要点: 1、手工设计基本概念

2、现代手工装饰设计基本原理

素材与主题/设计思维模式/设计原则、原理/变形与形式结构

第一章 概述

一、关于手工艺艺术

(一) 手工艺艺术概述

手工艺艺术隶属装饰艺术设计范畴。其概念有三个层面的含义: 1. 特指手工技艺门类, 如: 刺绣、织染、编结、刻绘、雕塑、金工、漆艺等等; 2. 特指以手工打磨、刻制、编结等人工方式制作的聚实用与审美于一体的实用品抑或纯观赏性的艺术作品; 3. 特指以手工打磨、刻制、编结等人力方式制作的实用品或艺术作品的工艺形式。

手工艺艺术是最早的艺术形式之一, 有着广泛的内容和形式, 是人类文化的一个重要的组成部分。手工艺艺术是人类劳动的产物, 是生产和生活实践的结晶。考古发现, 早在数十万年前, 人类的祖先为了生存和繁衍, 在与大自然的斗争中, 已经学会利用粗糙简单的工具对自然物进行加工改造, 手工艺艺术便是人类在生产和生活实践过程中创造发明的。随着人们对自然认识的深入和造物活动范围的扩大, 大自然中的竹、木、柳、藤、草、棉、革、漆、土、玉、石、陶、瓷、金、银、铜、铁、锡等陆续成为生产、生活的原料。最初, 人们考虑的只是生活、生产的需要——实用, 慢慢地, 人们已不再满足于实用, 萌发了对美的追求。通过有目的和有选择的造物改善, 人类创造了与这些材质相适应的雕、镂、刻、削、染、编、结、绞、缝、绘、髹、铸、琢、磨等丰富的、有系统规范的工序。于是, “实用”、“美观”在人类的生产和生活器具中显现了合二为一。手工制作, 当其与精神需求挂钩后, 就因人的理想、感情、观念的介入, 而成为个人主观情志及人格的物化。此种人格物化的手工制品, 从某种程度上讲, 也就是艺术品。远古先辈们的彩陶、青铜器就是此种手工产品兼艺术品的双重效用。之后, “美观”甚至可以剥离“实用”而自成一格, 升格为人类的精神食粮, 这便是作为纯观赏意义的手工艺工艺品。

我国的传统手工艺艺术丰富多彩、技艺精湛、影响深远。像刺绣、织染、编结、刻绘、雕塑、金工、漆艺等等无不具有鲜明的民族特色, 为世界瞩目, 堪称国之瑰宝。现今所有的出土的人工制作的包括竹木、骨角、玉石、纤维、陶瓷、金银、铜铁等金属和非金属制品, 全都是由传统手工艺艺术制作的, 传统手工艺艺术在我们中华民族的形成和发展中起过重大的历史作用。因此, 我国的手工艺绝非如有些人所认为的早该退出历史舞台, 进入博物馆和陈列室, 而恰恰相反, 许多手工艺至今仍在社会生产和生活中广为应用, 例如人们熟知的苗绣、蜀绣、玉雕、泥塑、草编、年画、面具等。有些是现代技术仍未能取代的, 例如金箔打造和装裱等。手工艺艺术制作一般都是传承的结果, 它凝聚着民族审美的精髓, 是民族传统文化的结晶。在西方现当代文化冲击下, 中国民族手工艺艺术犹如混沌世界中的一方净土, 它向我们昭示着传统的存在、民族的存在, 并成为中国艺术走向当代的基础及与世界交流的媒介。

同时, 我们也清楚地看到, 随着现代科学技术的发展, 机械化、智能化的大工业生产方式以强大的优势全面取代了以往的传统作坊生产方式, 一些传统手工艺艺术被边缘化, 甚至处于人亡艺绝的濒危境地。对此, 1997年国务院颁布实行《中华人民共和国传统工艺美术保护条例》, 全国各地积极响应, 并取得了良好的成效。我们相信, 在中华民族伟大复兴的历史进程中, 作为民族优秀文化遗产的传统手工艺艺术, 一定能够推陈出新, 得到继承和发展, 并能永葆青春。

随着我国现代化建设的进行, 人们的物质生活和精神生活需求的增长, 传统手工艺艺术及其制品将越来越为公众所珍视和喜爱, 并已突显其重要的文化价值、学术价值和经济价值。

现代装饰设计改变了传统装饰设计的原本面貌, 在发展的道路上同传统装饰设计之间划了

一条“分界线”，形成两种对立的艺术样式。“传统”与“现代”之间，固然有着诸多的基因连带，但更多表现出的是相异性和对立性。具体地讲，所谓传统样式是指20世纪前的各类装饰图案和装饰形式。所谓现代样式是指在现代设计意识指导下形成的装饰设计的新生态。其造型特点是人为化、机械化、几何化的抽象图形和动态的空间结构。在艺术造型上，点、线、面、体成了造型的基本元素，一系列理念形态简化了装饰造型的自然属性，将自然的多种形象浓缩到几种规则化的几何形符号中，从方形到圆形的形体过渡成了基本形态的变异范畴。现代装饰设计中的抽象风格，一方面适应现代机械化的生产特点，方便了大批量的生产和复制工艺；另一方面以崭新的装饰形式改变了人类的生活面貌。与现代建筑、室内环境、各类纺织品、器皿和各种人造物的造型达到了新的和谐统一，同时，新的视觉样式也刺激了人们思维的惯性，产生了很好的装饰效果。但是从其负面看，单纯的几何样式显示了人与自然的对立，从视觉上失去了人与自然的联系，难以满足人们普遍存在的怀旧心理，特别是对现代人来说，脱离自然的都市化生活和单一性的工作环境，在人的心理上造成了冷漠感。现代心理学的研究证明：在人的心理上感性更多于理性。人们更多地需要感情上的支持，那种冷冰冰、机械味十足的几何形体，违背了人的本性，而且不符合人的生理和心理习惯，会使人们产生相悖的心理倾向。如果再加上大量的几何形的物体充斥着人类的生存空间和视觉空间，使人从心理上得不到自然的调节。后现代装饰设计思潮的应运而生正是人们这种相悖的心理倾向的必然结果。当代装饰设计理念已淡化甚至是覆盖了以往横亘在“现代”与“传统”之间的“分界线”，更追求人性化，更博爱与兼容。一些优秀的传统装饰样式及造型元素被赋予了新的生命意义，广泛地被运用于当代装饰设计的各个领域，堪称是古老艺术之现代涅槃。

设计形式的创新已成为当代手工设计的基本追求和必然的发展趋势，我们要挖掘和传承优秀的传统手工艺术文化遗产，在继承民族文化精髓的基础上进一步创新和发展。

（二）现代手工艺术的种类、工具及材料

现代手工艺术的种类，就工艺形式而言，有雕塑、漆艺、纸艺、陶瓷工艺、金属工艺、纤维工艺（刺绣、织染、布艺等）、编结扎制（草编、竹编、棕编等）、工艺画（麦秆画、羽毛画等）、刻绘（皮影、竹刻等）等多种门类之分；就空间形式而言，有二维空间和多维空间之分；就用途而言，有实用和观赏之分。由于现代手工艺术门类繁杂，表现手法极为丰富多样，在制作时一般根据具体制作需要选择相应的工具。一般手工课程常用的工具有剪刀、美工刀、小锯、钳子、镊子、直尺、圆规、针、线、泥工器具、胶水等等。手工材料可分为天然材料（如石、泥、竹、木等）和人造材料（如塑料、金属、纸、线等）两大类，从形状上有点状、线状、面状和块状之分。

（三）手工艺术与现代艺术教育

在现代艺术教育中，手工艺术是一种培养学生创造意识、设计思维和动手制作能力的教育活动，对于提升学生的创造力、想象力、表现力和实际操作能力，具有十分重要的现实意义。

劳动创造了人类。在人类的进化过程中，动手能力非常重要，人类依靠双手不仅创造了人类自身，也创造了整个世界。而现今人们过多地依赖现代科技，动手能力越来越差。从“劳动”的角度而言，无论是脑力劳动能力还是体力劳动能力均呈群体退化的趋势。科技越发达的地区，这种“退化”越明显。科学家柯美斯尼认为：“手的锻炼可以成为基础性的学习，教育内容的本质和中核，手就是为了创造而工作。”手指的活动能刺激脑髓中的手指运动中枢，这有利于智能的全面发展。手工制作对发展学生智力、锻炼学生手部肌肉和关节的灵活性、培养学生心理素质、性格及审美情趣等大有益处，应当受到必要的重视。

图1-1 斗牛（1999年克林顿访华时收藏了此款泥塑）陕西

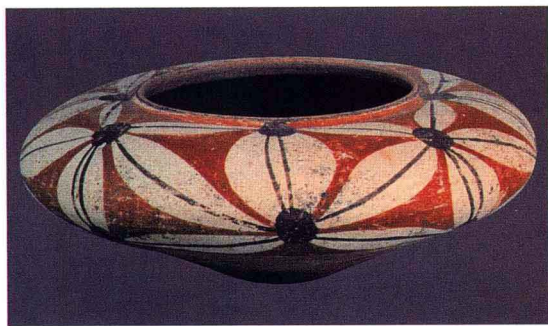

图 1-2 中国新石器时代花瓣纹彩陶钵 南京博物院藏

图 1-3 袖珍橡皮泥塑 Baby Camille Allen 加拿大

图 1-4 三星堆青铜头像 中国

图 1-5、图 1-6 澳洲土著人首饰

图 1-7 中国民间布艺 (儿童包头)

图 1-8 泥狗狗 中国

二、现代手工装饰设计基本原理

（一）手工装饰设计的素材与主题

包括手工设计在内的一切艺术设计都基于对客观对象的艺术性筛选。

素材是指设计所需要的原始材料。装饰设计的构想是在生活的材料堆中,进行筛选、取舍、剪辑,再加工成为设计的基本材料。像日月星云、飞禽走兽、山水花鸟、草木鱼虫、园林田野、风俗人情等等,都是装饰设计常用的素材。

素材是从客观物象中提取而来的,它包含了设计者的思想、情感和意念。其中最根本的思想就是从中升华出的设计主题,也就是通过素材引发出来的基本思想。这是艺术设计的基本规律,也是手工装饰设计的基本规律。高尔基曾经说过:“主题是从作者的经验中产生,由生活暗示给他的一种思想,可是它蓄积在他的印象里还未形成,当他要求用形象来体现时,它会在作者心中唤起一种欲望,赋予它一个形式。”装饰设计的主题是设计素材和设计者的创作意识相互交织而产生的一种基本思想,是装饰设计表达的中心点。

手工装饰设计的主题内容大致可分为思想性设计主题和非思想性设计主题两大类。思想性设计主题是具有一定思想内容的主题形式。设计者注重设计作品本身的文化取向、思想内涵同设计条件、设计环境的关系,形式上的融合往往是第二位的。就主题思想内容而言,可归纳为以宗教为主题的装饰设计、以吉祥的祈盼为主题的装饰设计、以情感为主题的装饰设计和以生活美为主题的装饰设计等几种类型。非思想设计主题是指从自然中抽取形式因素,构成具有视觉感知和心理律动的设计主题。各种不同的形态、色彩、空间结构都会给人带来不同的心理感知,引发出内心的审美知觉和审美意象。这种心理上的震动,就是非思想性装饰设计所要追求的设计主题。装饰设计是对内容和形式的统一设计,其主题的确立建立在对设计思想、设计目的、设计环境等综合因素的基础上。对主题的选择,首先要清楚地认识设计的风格特征、文化取向、实用功能、表达方式等基本问题,针对不同的设计要求选择相应的设计主题。

（二）创造性的设计思维模式

装饰设计的创作活动可分为两个过程:一是积累丰富的知识,不断扩大思维范畴,通过思维的判断与提炼将外界观念化。即是从对自然的感悟中,发现并提取相关素材,形成设计主题。二是通过设计实践把观念外界化,创造出具有新意的设计作品。前一种是自然的人化,后一种是人化的自然。主宰创作活动过程并决定其成果品质莠莠的是创作思维模式。

艺术的价值在于创造,创造性的思维模式,是使设计具有个性化张力的关键。创造性思维的意义在于冲破原有的思维惯性,从非习惯性的思维解度出发,进行创意活动。

思维模式是一个多元化的概念,有着丰富的类型和内容,目前,被公认为有益于创新、广泛运用于设计创意实践的思维模式大致有以下几种:1.聚合性思维。聚合性思维是将两个以上的思维对象纳入思维的轨迹,将互不相关的事物或观念,进行重新组织、推理合成,从事物相互的关系中,发现创意的契机。当然,它不是事物间简单的相加和拼凑,而是根据设计者的创作意念,从不同的事物里提取有内在联系的特性,再把它们融合成有创造思想和精神内涵的艺术生命体。通常,聚合思维有两方面的含义:一是事物间的聚合;二是事物属性的整合。2.反向性思维。所谓反向性思维,是指从不同于常人、常理的思维方向来思考问题,是一种反常规的思维方式。改变自己习惯性的造型方法或者打破常用的艺术设计方式,有意识地进行一些试验性创作,往往也会得到新的启示。3.无序性思维。无序性思维就是发挥人的前意识和潜意识的思维能力,从非理性的角度,冲破逻辑化思维框架的束缚,建立起的思维模式。4.历时性思维。历时性思维是以历史的观点,从事物变化、发展的视角认识事物。如:树苗、家具、泥土三者,孤立地看,是互不相干的。从历史的角度看:小树苗 → 长大成材被做成家具 → 多年后腐烂化为泥土。无疑,三者是关联的。世界上的物质就像一根循环的链条,一些表面看来互不相干的事物,其内在是有联系的。设计中把零散独立的物体,通过历时性的思维方式连接起来,找到其中的内在关系,这对于我们选择素材,组合画面,都会产生很好的启示。5.发散性思维。发散性思维是一种多方面、多角度、多层次的思维方法,具有大胆独创、不受现有知识和传统观念局限和束缚的特性。美国著名的创造心理学家吉尔福特认为:发散性思维是指从已知信息中产生大量的变化的、独特的新信息的思维方式。

研究多样性的设计思维模式,敢于冲破原有的思维惯性,不断开发新的设计思维,是艺术设计创新的重要前提。

（三）现代装饰设计的形式规律

装饰设计的形式有其自身的特点和规律，对它的研究，首先要掌握其基本原则和原理。

装饰设计的形式设计原则是人们在装饰设计的长期实践中总结出来的，大致有以下几种：

1. 简洁设计原则。简洁的概念是指从繁杂的自然表象中提取形象的本质特征，抓住具有表述性的造型元素，去除那些不重要的、非本质的、偶然的因素。它追求画面单纯、简洁、清晰、明快的艺术效果。2. 秩序化原则。秩序化有着自然的基本属性，是自然结构的动态规律。无数的星星在太空中运行，形成了永恒旋转的秩序；书画艺术中的抑扬顿挫笔法，充满了节奏感的秩序。秩序化的形式无所不在，包括人的思维模式，在秩序化思维模式的引导下，各类繁杂的事物变得清晰化，条理化、序列化。从一些装饰作品，我们也可以看到多种多样的秩序化的造型范例，如：以旋转为基础的封闭性秩序、以平移为基础的序列化秩序、以跳跃为基础的交替性秩序以及S形秩序、网状形秩序等等。在统一的秩序中，所有的点、线、形体、色彩等元素，都受秩序化结构的制约而确立自身的形态、大小、位置和动向。如同大齿轮运转带动小齿轮运转一样，形成了整体的连动机构。设计者也正是利用这种视觉上的统一与连动特征，使各种形体在秩序化的并列、交叉、重叠、交织之中构成装饰设计的形式美感。3. 对立统一原则。对立统一就是指把相异的设计元素有机地结合起来，如：长与短、大与小、曲与直、高与低、明与暗、虚与实、浓与淡、冷与暖、图与地、黑与白、形的异同等对立元素的和谐并置。其中最主要的是图与地、黑与白、形的异同等三组对立元素的和谐并置。“对立”可以消除呆板、平淡的形式感觉，刺激人们的视觉心理，产生丰富多彩的形式感觉。“统一”可产生秩序化的美感形式，把各种造型、设色的装饰元素有机地统一起来。对立统一原则是装饰设计的基本，将对立的元素恰当、适度地使用疏密、聚散、繁简、虚实、黑白、图地等空间结构分布手段，使之相互统一，这对于设计是十分重要的。

各种美的事物之所以能在人心理上产生艺术的美感，是因为其中包含了形式美的原理。自然界中包含着许多装饰设计的形式美原理：一片小树叶，中间纤细的叶脉，把两边分成了对称的结构，形成了对称美；鸟类飞翔时翅膀的律动，产生了节奏美等等。装饰设计的基本形式美原理是：对称、均衡、调和与节奏。1. 对称：即指从某个中心向外，各造型元素的数量、比例、形态、色彩等因素均相同。2. 均衡：是指同量而不同质的形象的视觉平衡形式。3. 调和：是指整体结构中形、色诸元素之间的和谐关系。4. 节奏：是视觉和听觉上所发生的一种有规律的时空运动，它包含着旋律和韵律。

在具体的设计实践中，只有把装饰设计的规律同具体的设计方法融为一体时，才能灵活运用设计规律，即把固定的形式法则加以灵活地变通和运用。

（四）变形与形式结构

变形与形式结构是装饰形式设计的两个重要方面。变形，研究的是装饰设计造型特征的问题，形态变异的性征显示了作品的审美情趣和设计品格。形式结构，研究的是装饰设计造型在空间运用的问题，不同的形式结构，会产生不同的视觉感，传达出不同的设计意念，装饰设计中的视觉美感往往是通过形式结构加以体现的。

变形是相对于自然形象而言的。人们根据主观意愿改变了自然形态，称之为变形。变形方式是多元化的，有装饰性变形（将自然形态夸张、扭曲）、联想性变形（以某客观形象为契机，凭主观联想意念将不同时空的形象与之嫁接）、抽象性变形（除去自然形态的非本质因素，抽取本质因素）、幽默性变形、适合性变形（将自然形态设计在既定几何形中）等多种。

装饰设计的形式结构是指装饰图形在空间中的结构形式。具体地说，是图形在视觉引力的统摄下，围绕某一个视觉中心点所形成的势力范围和结构形态，即中心式结构。中心式结构是装饰设计的一项基本形式结构。画面由多种视觉元素组合而成，各元素间游动着由视觉中心发出的视觉引力，它们虽然不可见，但却能通过图形间的相互关系明显地感受到。易于构成视觉中心的因素有：对比、运动图形、趣味图形、闭合图形、小面积形体、变异图形、欲望图形等等。在设计中合理安排各视觉元素的空间坐标，把控视觉引力的形成规律，是创造有节奏感空间的关键。需要认真地加以探究。此外，视觉张力因素（物质本身在形式结构中产生的内力）能使画面上的各种元素具有视觉形式上的活力，在手工装饰设计中同样必须考虑。

三、手工设计与制作的一般程序

设计构思 → 设计草图与正稿 → 材料与制作预研 → 制作过程 → 装裱

四、中外手工艺术欣赏

图 1-9 苗族刺绣

图 1-11 苗族围裙

图 1-13 鑿胎珐琅牺尊 清 北京故宫博物院藏

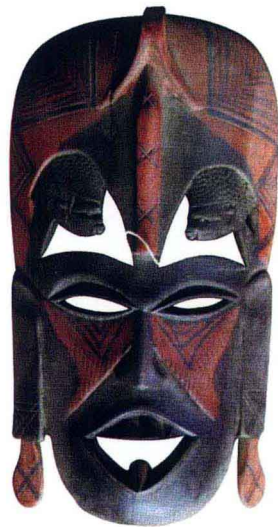

图 1-10 大洋洲面具

图 1-12 尼泊尔面具

图 1-14 尼泊尔面具

图 11-15 西藏木面具

图 1-17 大神面具

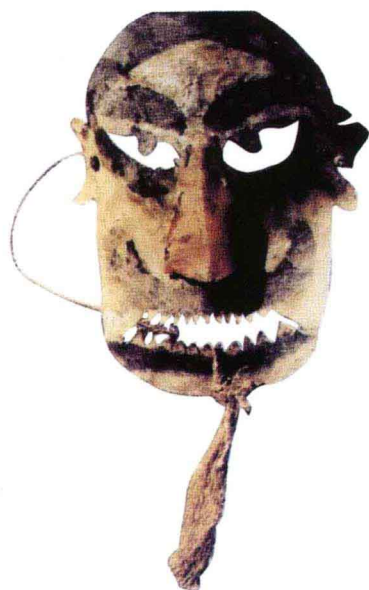

图 1-19 海南牛皮面具

图 1-16 彩绘骑马俑 西汉 陕西省咸阳博物馆藏

图 1-18 漆器 元 北京故宫博物院藏

图 1-20 采用传统混凝纸成型工艺的器皿，只是烟叶代替了纸。由海地设计师 Jean Paul Sylvaince 和当地工匠合作完成。

图 1-21 童背心 河北

图 1-22 苗绣

图 1-23 帐吊 河北

图 1-24 清代川剧人物刺绣 四川成都

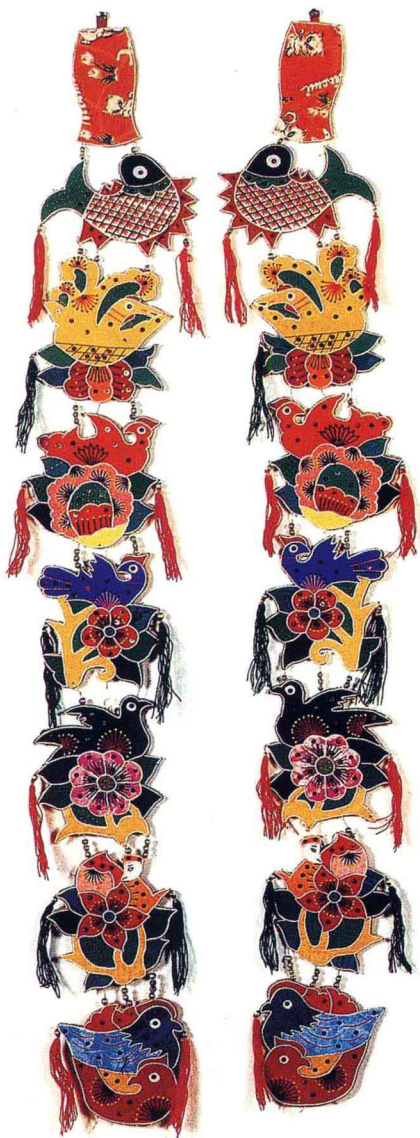

图 1-25 帐吊 河北

图 1-27 子母纸油伞 四川

图 1-26 明代木雕观音立像 南京博物院藏

图 1-28 民间枕片 河北

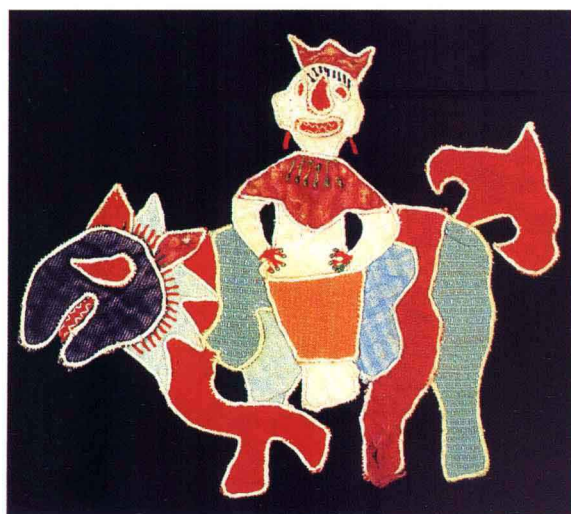

图 1-30 布艺(背心局部) 河北

图 1-29 涎兜 河北

图 1-31 中国民间花带

图 1-32 蛙枕 陕西

图 1-33 挂虎 陕西

图 1-34 剪纸 库淑兰 陕西

图 1-35 西藏唐卡

图 1-36 马尾绣

图 1-37 耳枕 甘肃

图 1-38 等娶罐 北京首都博物馆藏

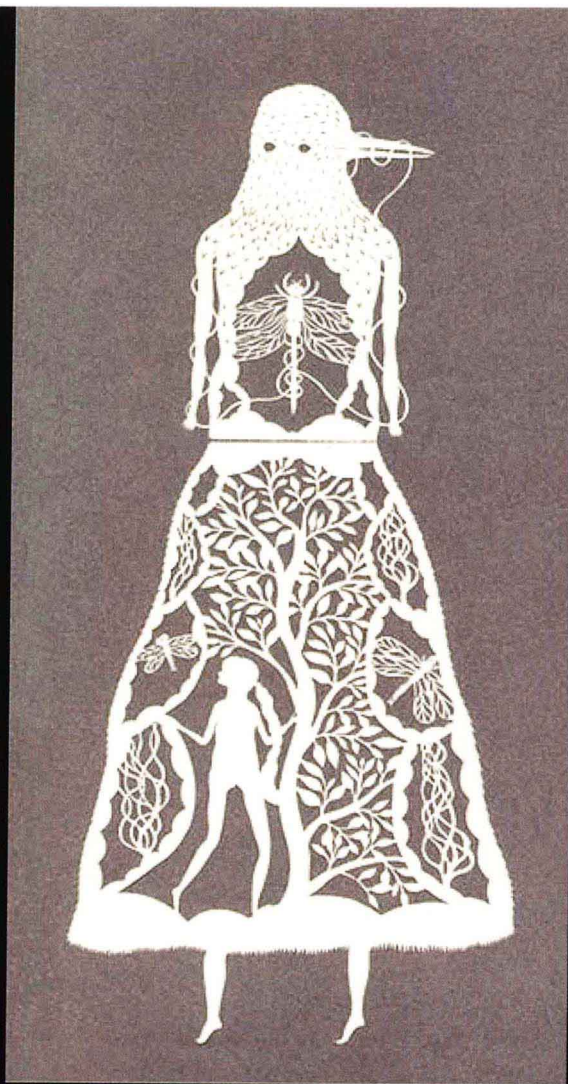

图 1-39 剪纸 艾尔莎·穆拉 美国

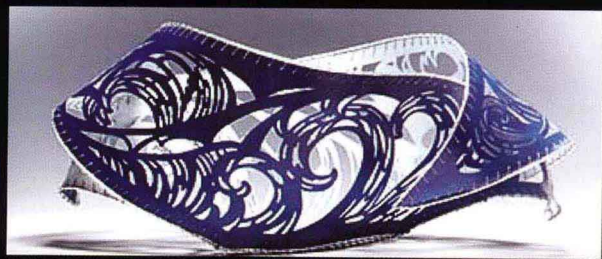

图 1-41 刻纸作品 詹妮弗 美国

图 1-40 英国纸雕

图 1-42 韩国纸灯

图 1-43-47 现代纸灯饰

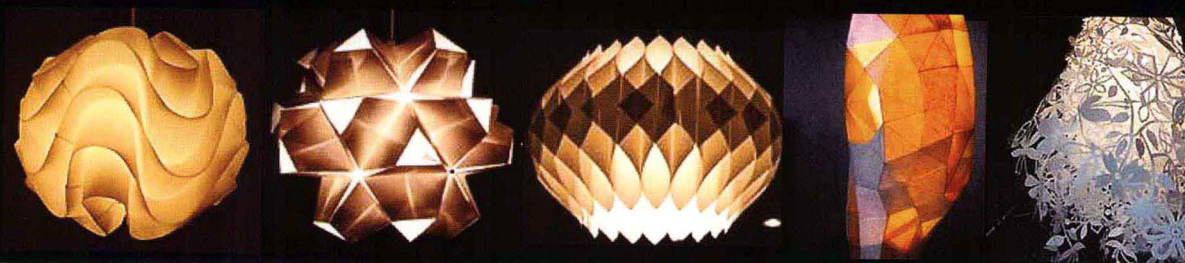

图 1-48 苏绣 中国

图 1-49 现代纤维艺术