

美术教育名师课例教学系列丛书

陆红阳 伍小东 文海红 蓝学会 主编

工艺 制作基础

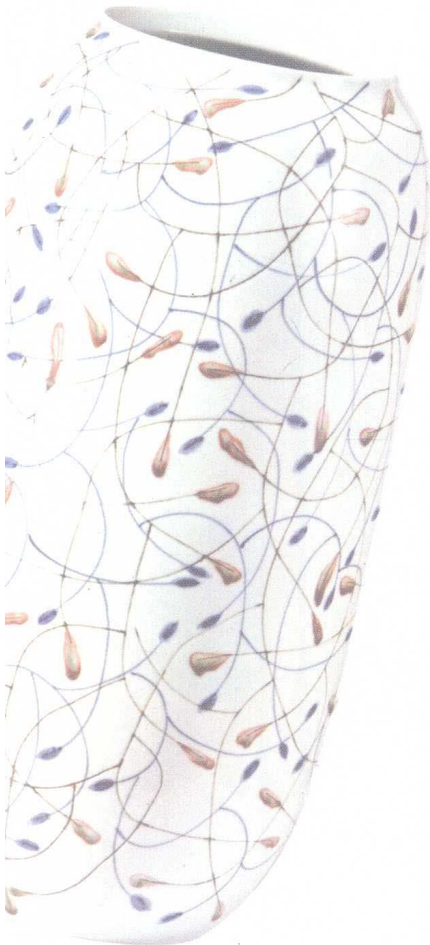
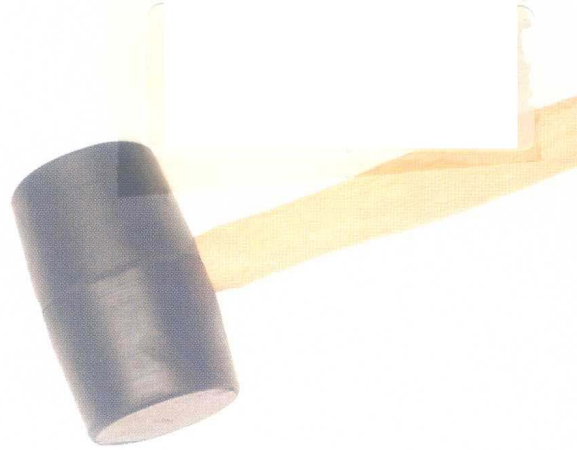
闫羽萌 何菁菁 简能艺
方伟雄 李博超 武真旗 编著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

美术教育名师课例教学系列丛书

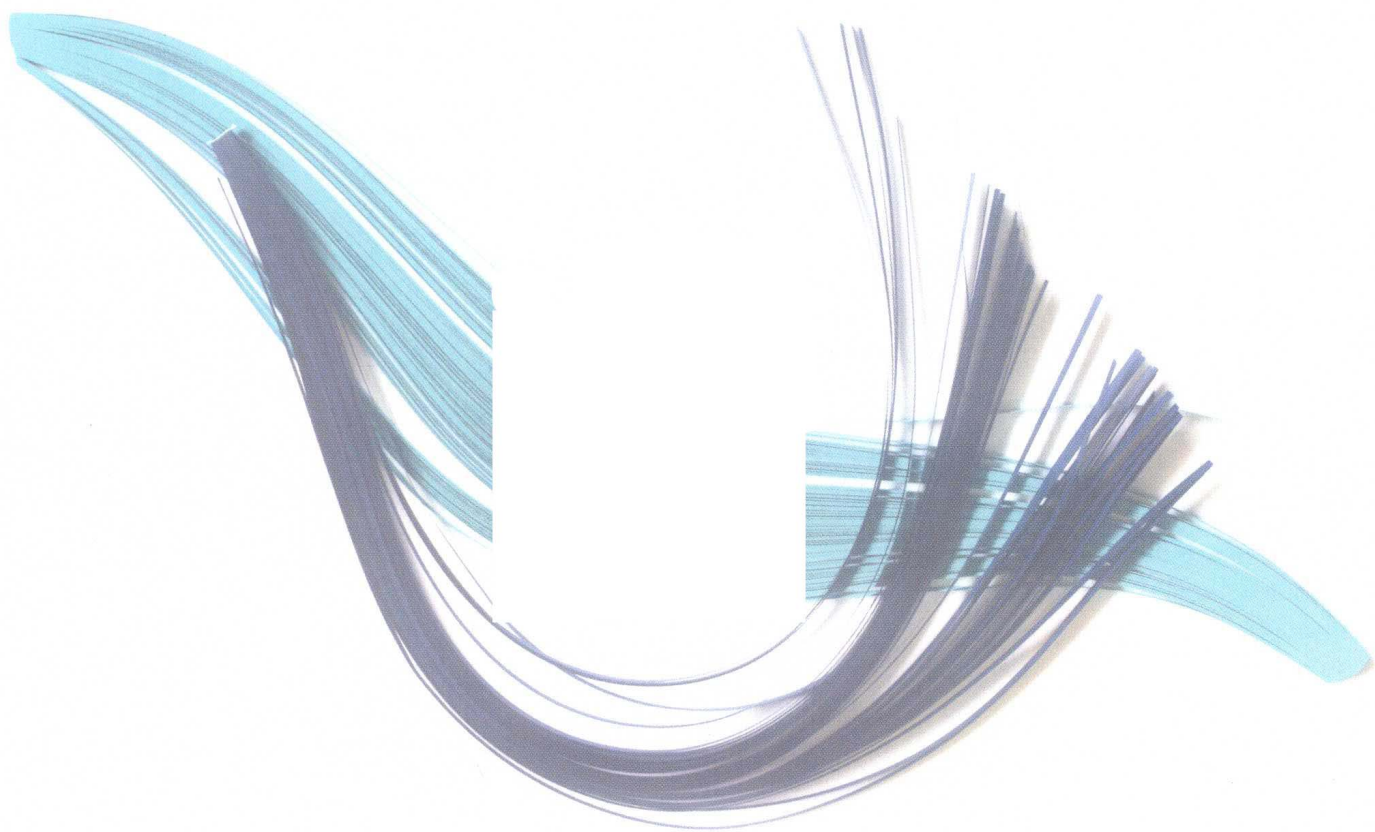
陆红阳 等主编

工艺 制作基础

闫羽萌 等编著

GONGYI ZHIZUO JICHU

 中国纺织出版社有限公司

图书在版编目(CIP)数据

工艺制作基础 / 陆红阳等主编 ; 闫羽萌等编著. --
北京 : 中国纺织出版社有限公司, 2019.9
(美术教育名师课例教学系列丛书)
ISBN 978-7-5180-6294-2

I. ①工… II. ①陆… ②闫… III. ①手工艺品—制
作—教材 IV. ①J529

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 119928 号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 楼旭红
版式设计: 闫羽萌 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-87155894 传真: 010-87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年9月第1版第1次印刷
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 9.25
字数: 96千字 定价: 75.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

教材对于教学的促进和帮助，其作用是不言而喻的，教材又是我们教学中最基本和必备的资料，也是教学的工具书。此外，教材对于我们艺术院校，秉承着学术引导的作用，对于学生的审美创造和学术追求起着至关重要的作用。长期以来，国内艺术类院校普遍缺少专业教材，尤其是传统美术学科。这是因为艺术专业的教师，往往凭着自己的专业素养和教学经验来进入课堂教学，长期处在教师更热衷于传达自己的教学见解和艺术个性。在整个系列课程教学中，能够集中体现不同教师的专业特长和艺术取向。不足之处在于，对于常规的教学，缺少课程与课程之间的系统关联性，也就是说缺少课程的整体一贯性设计。因此，教材内容的设置和板块分化的制定，使课程内容相互衔接，便于学生的学习和教材的合理使用，这种教材编写定位和写作方式，是值得推广的教材编写方式，这也是当今艺术教学的一种主流思维和教学要求。

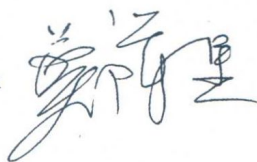
近日，广西艺术学院美术教育学院陆红阳教授跟我提起在他主持之下，正在编写的一套针对当前艺术院校的美术教育本科专业的适用教材，教材一套四本，涵盖面很广，涉及绘画基础、中国画、油画、水彩画、版画、工艺设计和制作、美术教学法等相关内容。这套教材的写作阵容也不容小觑，都是一线教学的专业教师，包括多所高校著名的教授、博士、讲师及具有国外留学经历的教师。我相信，凭着这样结构的教师写作团队，这套教材内容在有针对性、系统性的同时，也会很有教学特色。

在现在的学院建设中，大家都在谈论一件事情，就是学院的内涵式建设。什么是内涵式建设？教学内容的科学化、体系化、规范化以及教学管理的精细化，这些都是学院内涵式建设的重要内容。在教学上，教材的建设就集中体现了教学内涵式建设中最重要的一个方面。美术教育学院编写的教材，将会对美术教育类专业的学生产生良好的指导和示范作用。

美术教育专业的教材，不同于传统纯美术专业的教材，它既要求符合美术教育的专业属性的一面，即我们常说的要符合美术教育教学的规律性，又需要有美术教育的特殊性。美术教育专业的教材编写过程，除了要顾及美术教育专业所开设的绘画、工艺设计、美术教学方法等课程的关联性，又要考虑课程在教材中的独立性，这些都是根据教育专业的“多能一专”要求来制订的方案并进行内容的编写。这套教材是广西艺术学院教学名师项目资助下进行编写的教材，编写的内容也都是经过在一线教学实践的检验，教学内容切中实际，由浅入深，通俗易懂，既便于教师课堂上授课，也便于学生课外的自修学习。从教学内容的选编和分化成册，既符合传统教学的教学理念，又汲取了当今艺术教学研究的最新成就。这一套教材的编写出版，也体现了美术教育学院的学术积累和学术体系建设成果。

丛书主编陆红阳、伍小东、文海红、蓝学会四位教授，在编写教材方面非常有经验，他们自己本身也是专业教学名师，教学必须要有教材，这样才便于完善和规范我们的教学工作。此套教材的出版，既是教学研究的成果，也是学术研究上的成绩，同时也将会带动更多的专业教师投入到我们的学科建设之中。

广西艺术学院校长

2019年2月8日

目录

第一章 衍纸 /1

- 第一节 制作前的准备 /2
- 第二节 作品示范 /6
- 第三节 作品欣赏 /18

第二章 陶艺 /28

- 第一节 陶艺的创作 /29
- 第二节 作品示范 /35
- 第三节 作品欣赏 /43

第三章 木雕 /45

- 第一节 木雕简介 /46
- 第二节 浮雕制作 /49
- 第三节 圆雕制作 /55
- 第四节 作品欣赏 /56

第四章 漆艺 /76

- 第一节 材料与工具 /77
- 第二节 制作工艺 /82
- 第三节 漆艺作品的制作 /101
- 第四节 作品欣赏 /108

第五章 锻铜 /113

- 第一节 锻铜工艺概述 /114
- 第二节 锻铜浮雕制作 /117
- 第三节 锻铜圆雕制作 /126
- 第四节 作品欣赏 /127

后记 /142

第一章

衍纸

课程重点

初步了解手工制作的独特魅力，培养学生良好的观察能力和制作能力，鼓励他们勇于创新。提高学生的审美、选材能力和手工制作的技能、技巧。

课程难点

引导学生利用随手可得的各种纸质材料，巧妙构思，制作出生动、具有艺术趣味的具体形象或装饰图形。培养学生的耐性与细心。

课程作业

制作一幅尺寸不小于4开的衍纸作品。掌握制作衍纸的基本技能，学会概括形象，提取生动有趣的形象元素，做工细致、整洁。能充分发挥各种材料的色泽和纹理等特性，具有民族特色和装饰美感。

课时安排

80课时（可根据具体情况调整）。

衍纸是一种简单而实用的生活艺术，运用卷、捏、拼贴组合完成。常被运用于卡片、包装装饰、装饰画、装饰品等的设计中。衍纸艺术又叫卷纸装饰工艺，是以专用的工具将细长的纸条一圈圈卷起来，成为一个个小“零件”，然后自由组合这些样式复杂、形状各有不同的“零件”来进行创作。

衍纸工艺一直被认为是纸艺中的边沿艺术，它是将雕塑和绘画技艺载体转换为纸，在艺术表现力方面不落后于其他的艺术形式。通常，我们将衍纸称为卷纸，因为制作的基础材料是被卷曲的纸带。衍纸像其他任何纸艺类型一样，有其特殊的工具和专门的技术。

纸艺的魅力就在于其无限的表达能力，而多样的表达手法更突显出纸艺的包罗万象。衍纸一直都被看作是纸艺大家族中优雅的典范，毕竟过去纸艺是用作宗教圣物的装饰，并且自从衍纸技艺流入民间之后，不但表达方式更加多元化，巧妙的设计本身更是将纸艺固有的艺术气息展现得淋漓尽致。对衍纸作品本身的欣赏也是提高衍纸技艺的关键部分。

第一节 制作前的准备

一、准备工具

衍纸创作的工具有刻刀、剪刀、波纹造型器、珠针、电动卷纸笔、手工白胶、衍纸软木板以及最重要的材料——衍纸。

衍纸：衍纸有现成的，也可以选择较软而有韧性的纸张裁切出相同宽度的衍纸条，颜色的选择范围也可以更广泛，主要根据自己所需而选。

美工刀：用于裁切衍纸。

剪刀：用于修剪和分割衍纸的长度。

波纹造型器：用于加工制作波浪纹的衍纸条。

珠针：用于固定衍纸卷曲的位置。

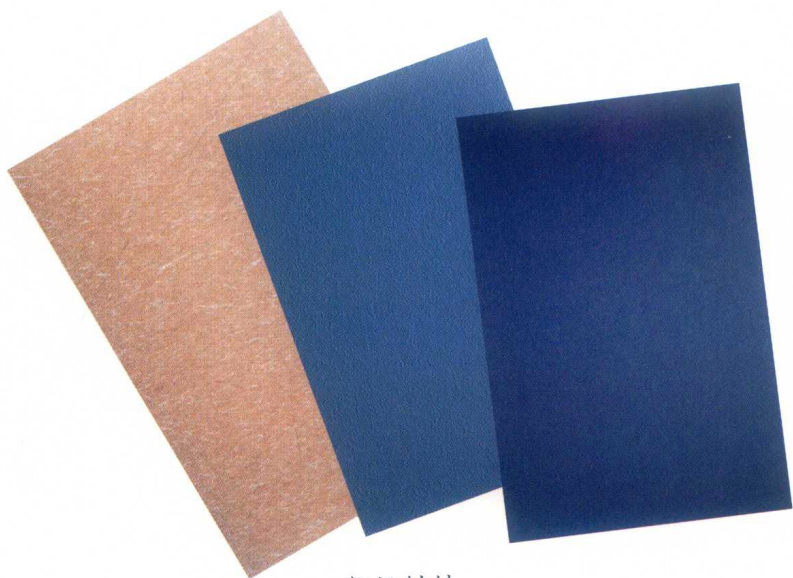
电动卷纸笔：用于制作衍纸卷。

白乳胶：用于制作过程中对衍纸的固定，可将衍纸固定在相应的背景板上。

衍纸软木板：用于辅助制作衍纸基本型的模型。

衍纸

衍纸材料

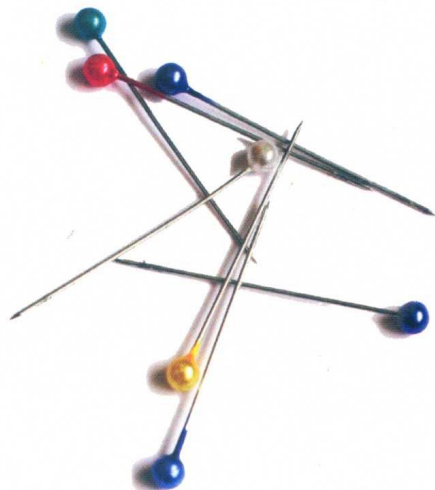
美工刀

剪刀

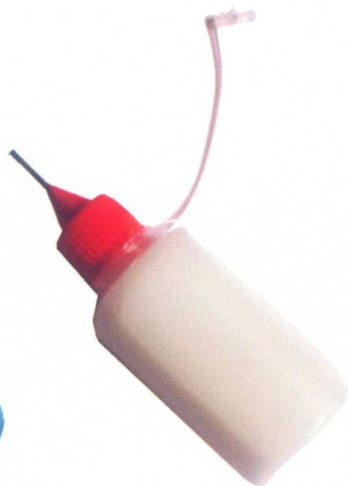
波纹造型器

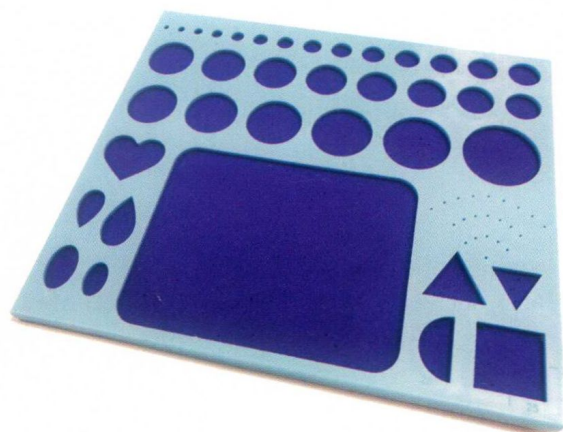
珠针

电动卷纸笔

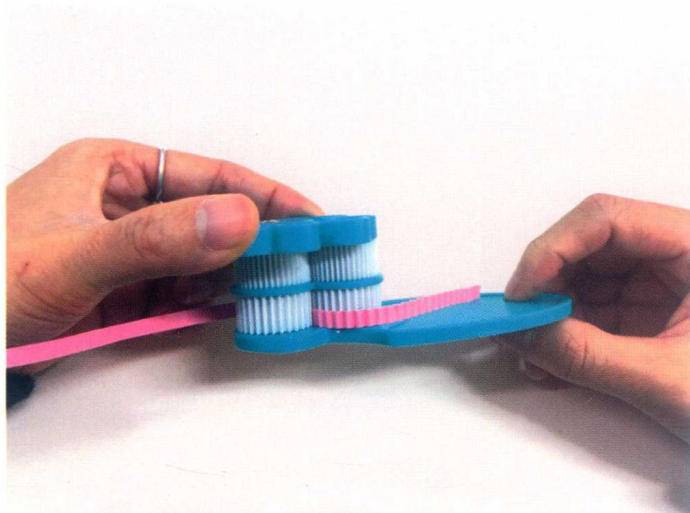

白乳胶

衍纸软木板

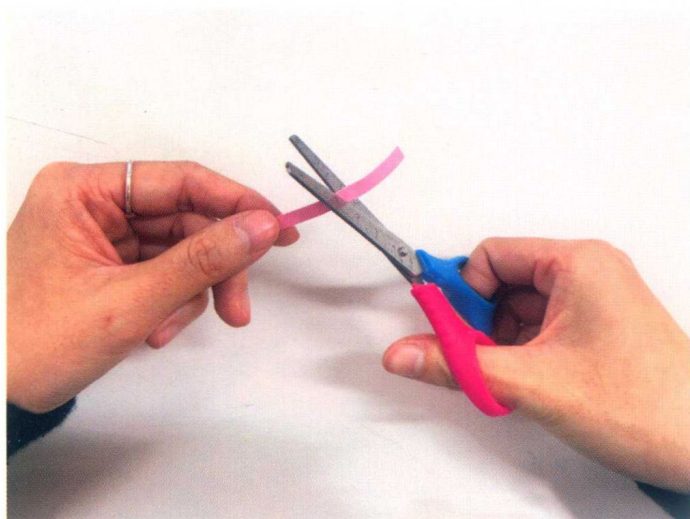
二、工具的使用

波纹造型器的使用：将衍纸一端放入造型器之间转动即可制作出波浪纹的衍纸条。

电动卷纸笔的使用：将衍纸一端放在嵌口之间，按动开关即可将纸条转动成型。

剪刀的使用：根据画面所需剪出自己想要的衍纸长度进行制作。

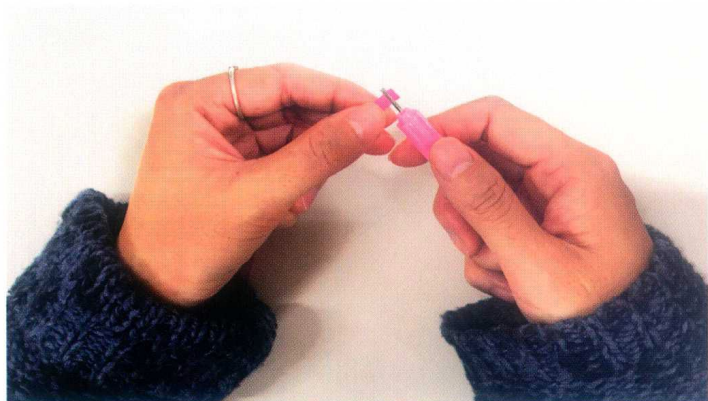

珠针及衍纸软木板的使用：将衍纸放入衍纸软木板中做成造型，用珠针进行固定，从而做出衍纸的基本型。

三、元素制作

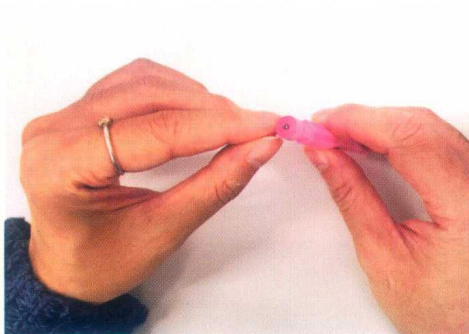
1. 圆卷

圆卷是最简单的造型元素，用卷纸笔即可完成制作。

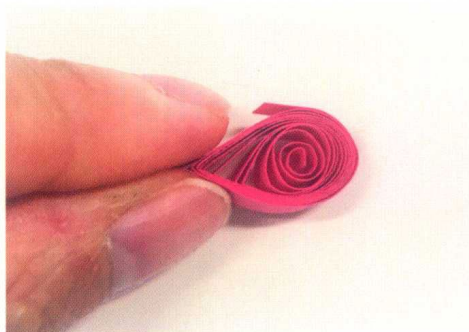
2. 紧纸卷

紧纸卷是在圆卷的基础上，将纸卷卷得更加紧致而成。

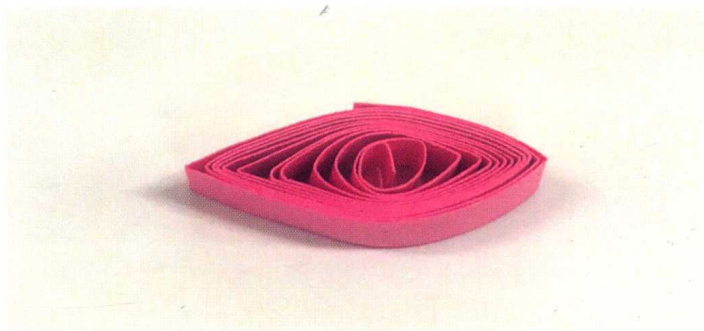
3. 泪滴卷

泪滴卷是将圆卷的一侧用手指捏成尖状，使之形成泪滴状。

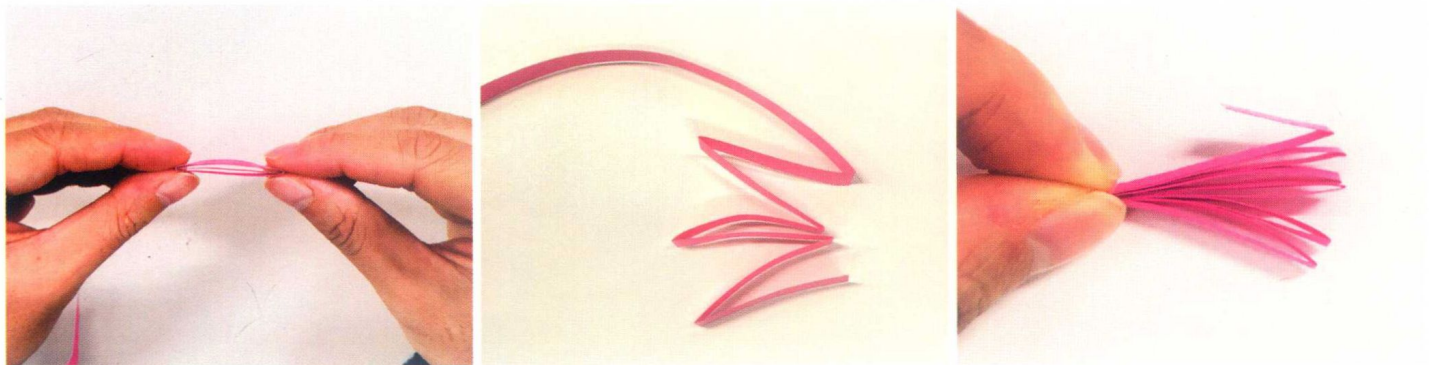
4. 眼形卷

眼形卷是在泪滴卷的基础上，在另一侧捏成尖状而形成。

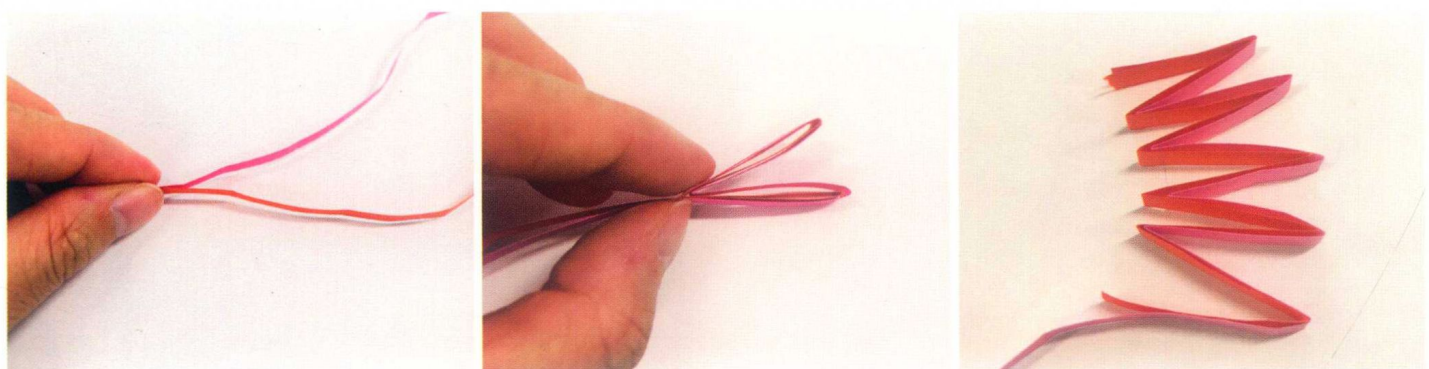
5. 折叠卷

折叠卷是将纸条根据长度需要叠成折线状。

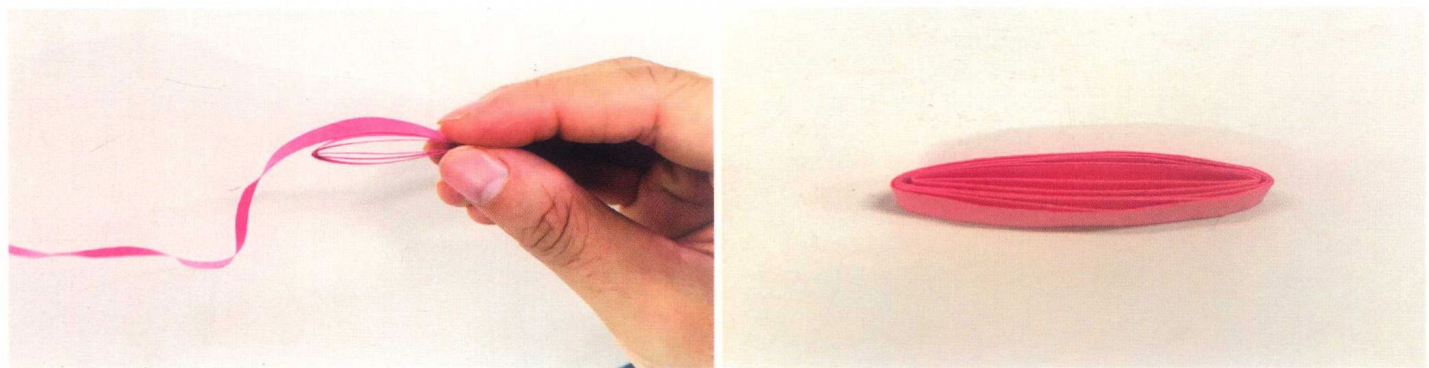
6. 双色折叠卷

双色折叠卷制作方法同折叠卷，只是用两种不同颜色的纸条叠成。

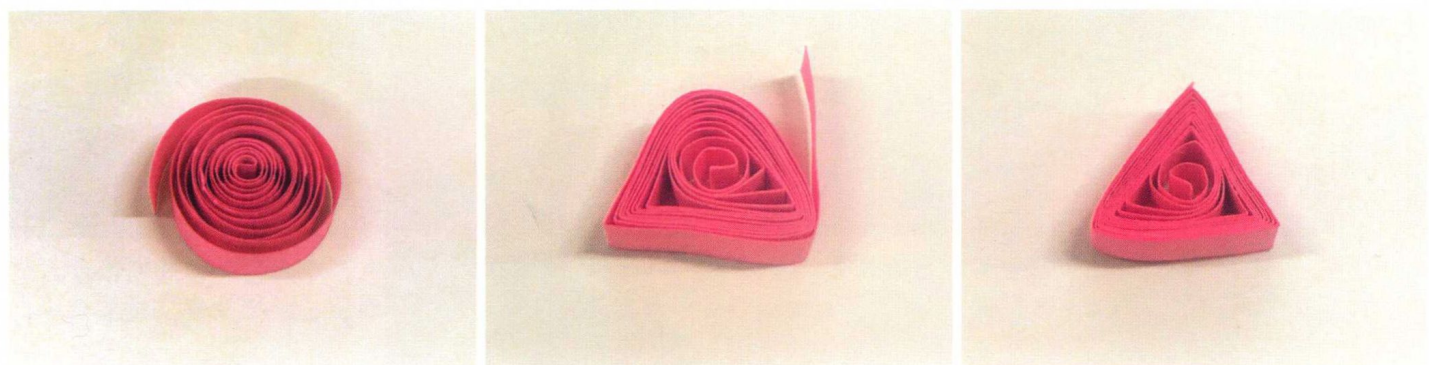
7. 椭圆卷

制作椭圆卷时，先将纸条折叠一下，然后围绕折叠缠绕数圈，最后在两端捏扁成尖状。

8. 三角卷

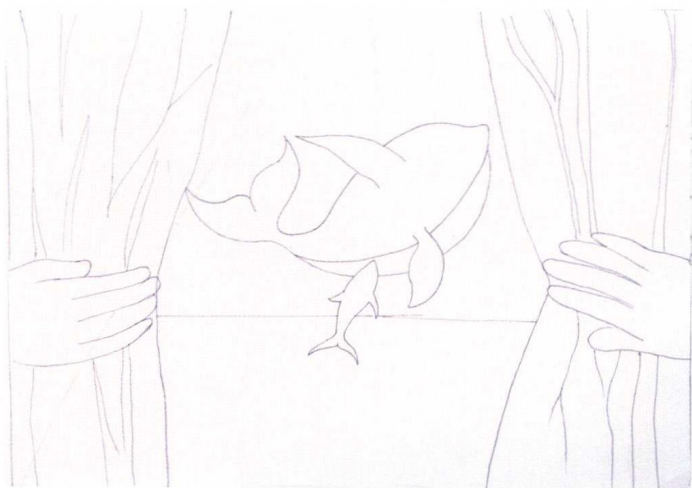
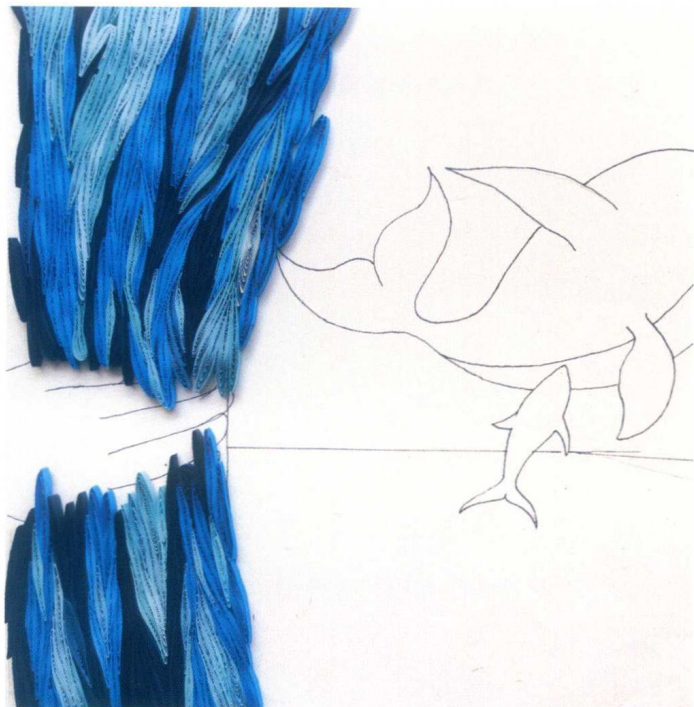
三角卷是在圆卷的基础上，在三个部位捏成尖状形成三角形而成。

第二节 作品示范

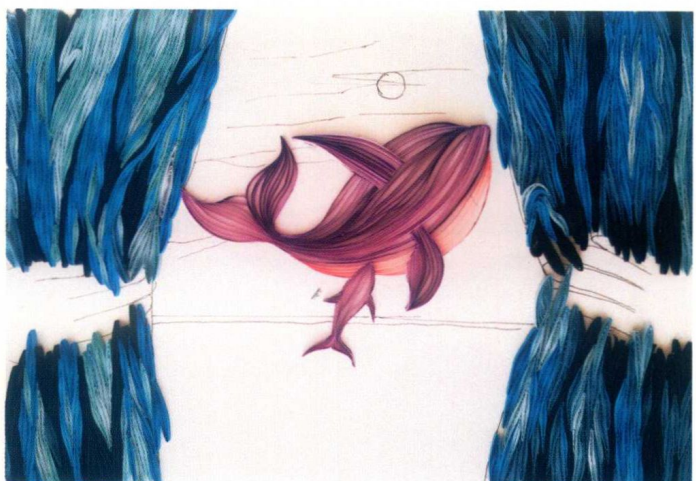
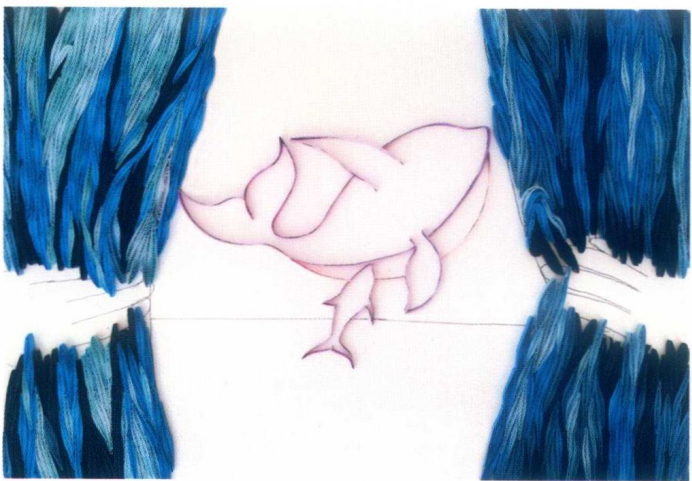
一、《帷幕》的制作

《帷幕》这幅作品在创作上将轻黏土与衍纸手工相结合，使之更具有戏剧效果。在配色上运用了冷暖对比，以此突出处在视觉中心的主体（荣晓慧制作）。

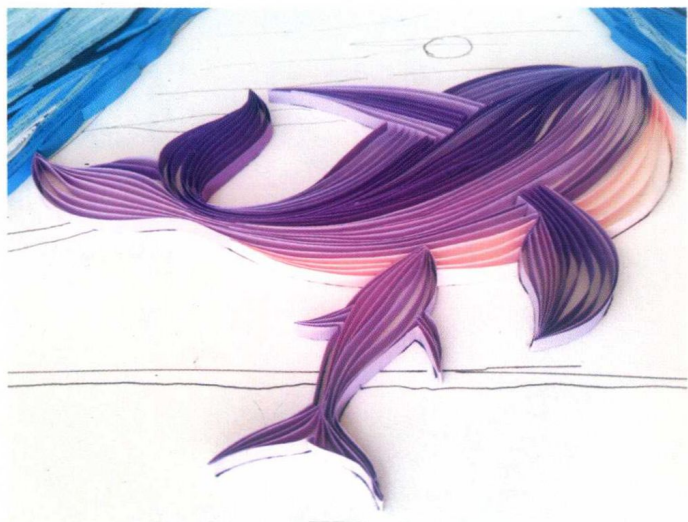
步骤一：用铅笔画出鲸鱼和幕布的线条轮廓。

步骤二：将浅蓝、天蓝、深蓝色的衍纸圆卷两端压扁成椭圆卷，在椭圆卷背面涂上白乳胶，按光影原理填充放入幕布块面中。

步骤三：将紫色的衍纸条围绕着鲸鱼的轮廓放置，用白乳胶将紫色衍纸条直立粘在纸上。

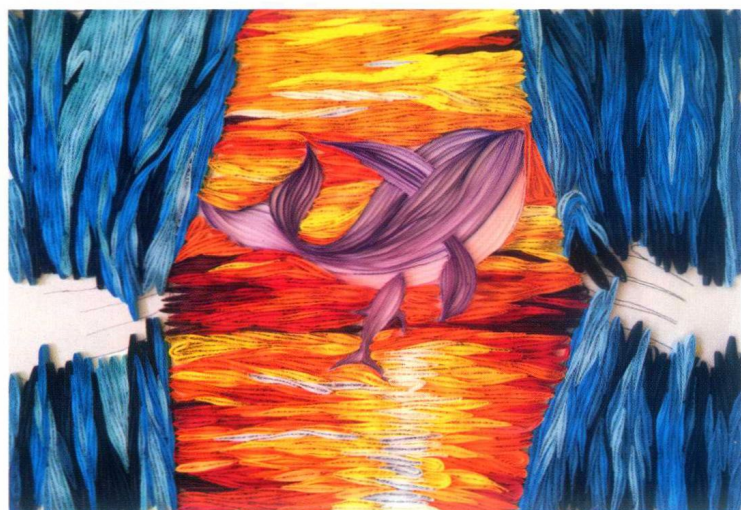
步骤四：选择淡紫色和肉色衍纸条，将它们剪出适合鲸鱼内部的长度，按照步骤二的方法直立粘贴进鲸鱼的轮廓内。

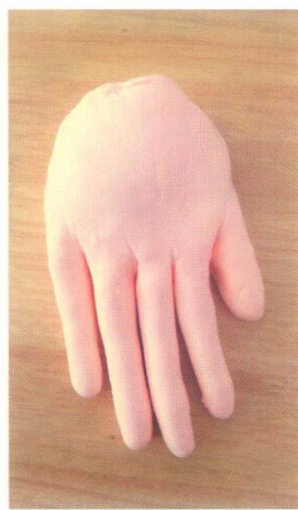
步骤五：鲸鱼背部选用深紫色和浅紫色的衍纸条交错出层次，衍纸的密度紧实一些。

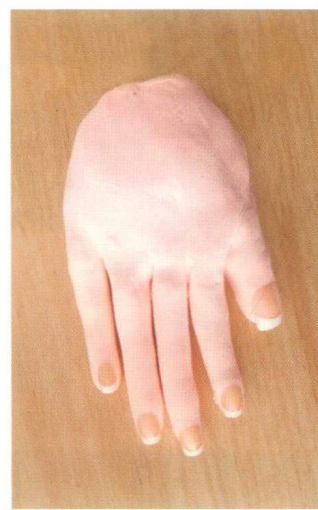
步骤六：完成鲸鱼之后将鲸鱼身后夕阳的背景用椭圆卷的元素由上往下粘。

步骤七：用白色的衍纸卷布置出夕阳在水上的倒影效果，下半部水的倒影整体选用较为浅色的暖色调衍纸填充。

步骤八：用肉色的轻黏土做出手的基本形状，尽量圆润一些。

步骤九：等轻黏土表面稍微干透之后，用双面胶将假指甲粘在手指上。

步骤十：最后将轻黏土做出的两只手用双面胶粘在画面预留的位置。最后将蓝白水滴形的衍纸贴一排在蓝色帘幕上端。

二、《城堡》的制作

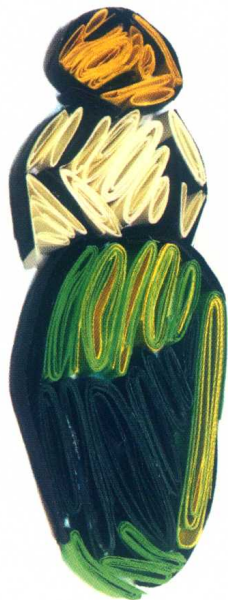
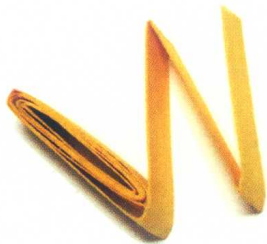
《城堡》这幅作品以凡·高的作品为创作原型，大多运用了不规则大小的椭圆卷拼凑而成，有一种别样的特色（范楚雨制作）。

步骤一：先用铅笔描出画面轮廓。天空部分选用深蓝色的衍纸，将衍纸条卷成长度为5cm的扁条状。以左边上方为中心，弯曲状填充整个天空。

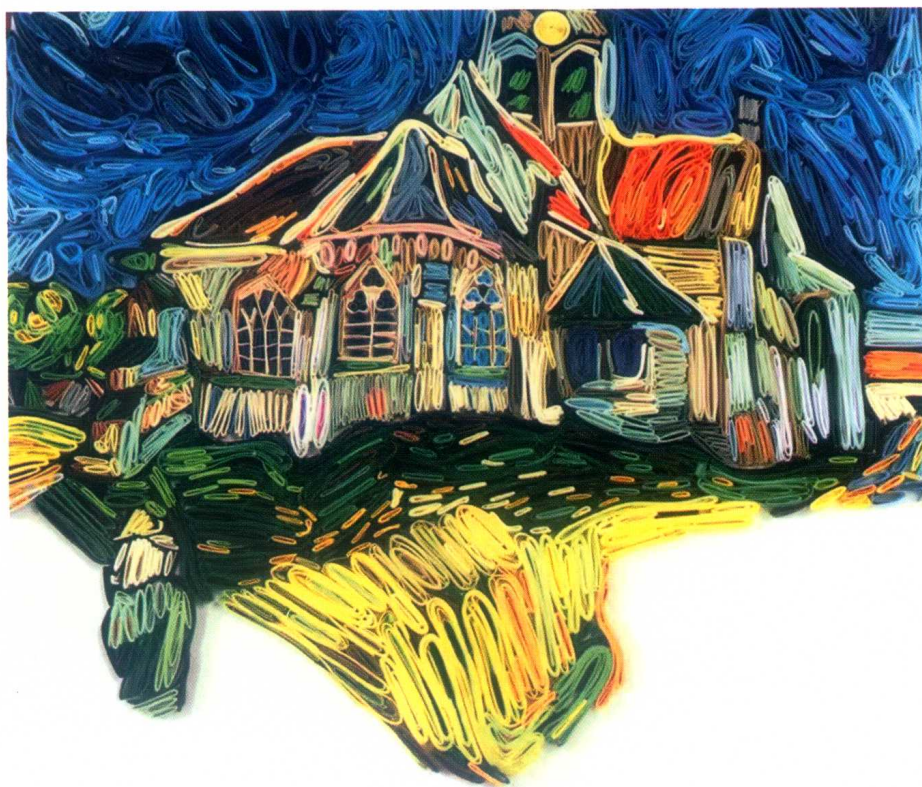

步骤二：将房屋的屋顶先用相应的土灰色衍纸卷成较短的扁条状填满。窗户用衍纸直立贴出外轮廓。再将窗台和玻璃用小的衍纸卷填满。接下来用不同的土灰色衍纸卷按结构方向填满墙体部分。

步骤三：将画面下方的人物进行块面规划。将黑色衍纸沿着人物轮廓部分直立粘好，将人物的轮廓初步创建出来。接着用白色的衍纸填满人物的上半身。用一段橙色衍纸连接着草绿色衍纸一同卷成一个卷，放入裙身的上半部分，下半部分选择较深的墨绿衍纸完成。

步骤四：人物完成之后，将房屋下端用深绿色衍纸封闭起来。准备填充接下来的麦田部分。

步骤五：将青色和绿色的衍纸条卷成扁平状填充进房屋的下端，中间掺杂着几段小的淡黄色衍纸卷代表花朵。麦田和草地的过渡部位选用绿色和黄色的衍纸条连接在一起卷，并用同样的方式，填充过渡部分的块面。

步骤六：将剩下的麦田部分用大段的黄色卷沿着路的方向填充。其中掺杂着小面积的棕色和白色衍纸卷。

三、《家》的制作

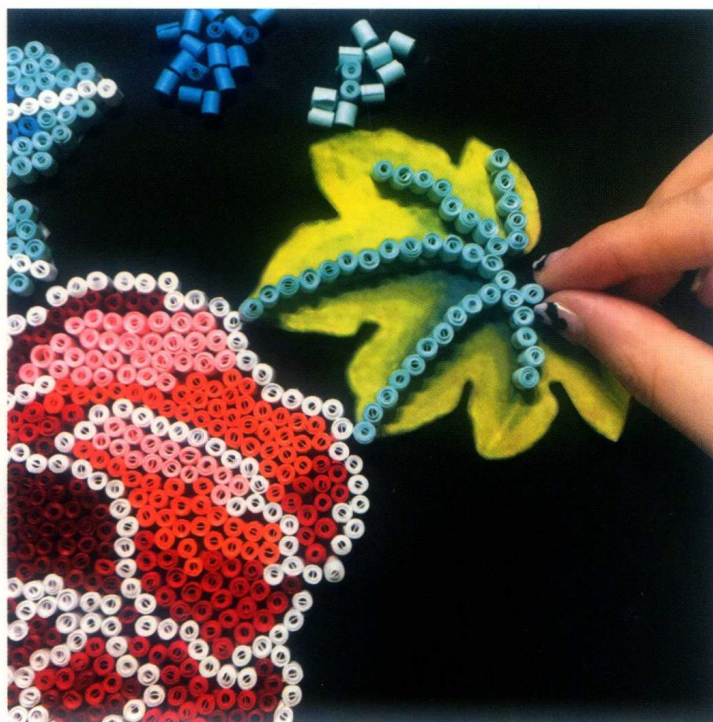
《家》这幅作品选择是一幅牡丹图案为元素，全部使用圆形紧卷制作而成，使整幅作品有一种紧实感（苑佳茹制作）。

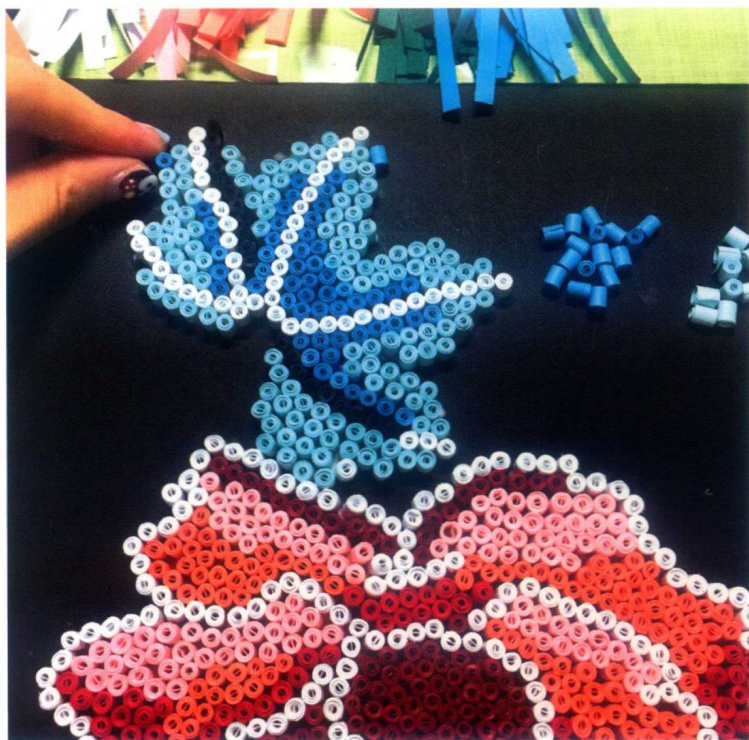
步骤一：将长条的红色衍纸条剪成若干段，卷成紧实的小卷，放在盒子中留作备用。花的部分选用粉色、红色、橘色的衍纸作为填充。可以将这几种颜色的衍纸紧实地卷成大小差不多的圆卷。

步骤二：将预先准备好的打印素材剪出来，贴在画面计划构图的位置，作为之后贴衍纸图案的参考。

步骤三：将素材中的叶子轮廓用剪刀剪出来，然后将画面中所有叶子的脉络先用浅色小衍纸卷贴出线条轮廓来。

步骤四：以叶子脉络为基准，用深蓝色衍纸卷围绕着脉络贴出一部分阴影效果。最后照着叶子的形，把剩下空余的部分用浅蓝色衍纸卷填满。

步骤五：叶子完成之后，花朵部分先用白色衍纸卷沿着轮廓排列贴出线条，然后用不同深浅的红色衍纸卷根据素材色块填满。中心最大的花朵与叶子的部分完成后，将一些小的花和叶子继续用衍纸卷填满，注意要围绕着中心进行构图。

步骤六：选择一个相对小的花朵素材剪出来，然后用黑色的衍纸卷先将花的边缘轮廓贴出来。