

MEI SHU

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

GONG YI

工艺

普通高中课程标准实验教科书

美 术 (选修) 工 艺

广东教育出版社

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格 [2015] 362号 举报电话：12358

ISBN 978-7-5406-6363-6

9 787540 663636 >

定价：7.61元

广东教育出版社

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术

选修

工艺

广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组 编著

主编：皮道坚
副主编：周凤甫
本册主编：刘三健
主要编写人员：
刘三健 覃大立 邢港霞
劳碧文 刘丽华

 广东教育出版社

· 广州 ·

导 言

工艺是创造人工制品的手工技艺活动。工艺美术是与生活联系最为紧密的艺术类别。它既具有实用意义，又具有审美意义，是物质文明和精神文明的结晶。工艺美术的范围涉及衣、食、住、行、用等各个方面，联系着人们生活质量和生活方式的变化，随着人类生活的发展而发展，成为人类文明进步的标志之一。我国的工艺美术，历史之悠久，品种之繁多，内容之广泛，技艺之精湛，风格之独特，世界罕见。原始彩陶，商周铜器，战国、秦汉漆器，汉唐织锦，唐宋银器，宋、元、明、清瓷器和刺绣……无不辉煌灿烂，凝聚着先民的智慧，是我国古老文化艺术的重要组成部分。

从使用的角度，人们通常将工艺品分为两类：一是日用工艺，即经过装饰加工的生活日用品，如染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等；二是陈设工艺，即专供欣赏的陈设品，如象牙雕塑、玉石雕刻、装饰壁挂等。此外，工艺品的生产常因历史背景、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习尚和审美观点的不同而显示出不同的风格特点。

中学的工艺教学，重点是培养同学们的创造性思维能力，引导同学们从身边的环境中取材，结合学习和生活的需要，进行工艺制作。通过这些有趣的工艺制作活动，让同学们知道，我们所学习的工艺，不是单纯的手工技艺，也不是简单的复制加工，而是有创意的工艺制作，是一种具有较强的技巧性和艺术性的创造活动。在实践中了解工艺制作思维活动的基本过程，能加深对工艺的艺术理念和方法的理解和领悟。这种理解和领悟，将有助于我们更好地运用工艺手段服务于生活，美化生活，提高我们的生活品质。

本书所选择的工艺制作活动，均利用同学们身边容易得到的材料并借助简单的工具引导大家进行工艺品制作，取材和形式灵活多样，大都适合青少年好动、好奇的性格和心理特点。从材料的选择上

民间纸雕面具

贵州蜡染印花

墨西哥陶瓷工艺制品

材料首饰

纺织品上的装饰图案 [美国] 伊斯普瑞特

来说, 这些活动有纸工、泥工、竹工、木工、金工、布工等。从工艺手段方面讲, 又包括剪、刻、雕、塑、编、织、绣、绘、染、贴等。无论采用什么材料和手段, 都要通过训练加强眼、手、脑协作的能力, 才能取得理想的艺术效果。这种动手造物的工艺制作活动, 将使同学们较早地接触各种物质的性能, 加强自己的动手制作和创造的能力, 从中体验劳动与创作的乐趣。

在工艺创作中, 灵活地选用身边的材料至关重要。这是运用各种工具和加工方法, 根据功能和审美的要求, 有创意地完成作品的第一步。根据设计意图, 可以是“因材施教”, 也可以是“度艺选材”, 又可两者结合运用。一定的材料适用相应的工具和加工方法, 而不同的工具和加工方法施于同一种材料, 又可以产生不同的视觉和触觉的艺术效果。因此, 能否灵活选用材料、工具和方法, 是能否驾驭整个设计和制作过程的重要因素。

通过对工艺内容系统的学习, 能使我们了解工艺美术和工艺制作的一些基本规律, 认识工艺美术与日常生活的关系, 以及工艺美术在提高生活质量中所起的作用; 让我们在自主、探究性的学习与实践活动过程中, 努力培养人文精神, 进一步形成工艺设计意识和技术意识, 提高美术素养和综合素质。

目 录

第一单元 认识工艺 1

- 第一章 历史悠久的工艺美术·····2
 - 第一节 工艺美术的起源·····3
 - 第二节 处处有工艺·····5
- 第二章 图案造型·····7
 - 第一节 写生与变化·····8
 - 第二节 传统图案·····10

第二单元 材料的魅力 12

- 第三章 源自生活的灵感·····13
 - 第一节 拼与贴·····14
 - 第二节 压花艺术·····16
 - 第三节 沥粉画·····18
- 第四章 古朴与时尚的表达·····20
 - 第一节 串珠饰品·····21
 - 第二节 各种材质的小画框·····24

第三单元 百变的技艺 26

- 第五章 交织出温情·····27
 - 第一节 编织壁挂·····28
 - 第二节 编织软雕塑·····30
 - 第三节 编结·····33
- 第六章 泥与火的艺术·····36
 - 第一节 传统陶瓷·····37
 - 第二节 现代软陶·····40
- 第七章 印染艺术的魅力·····42
 - 第一节 蜡染·····43
 - 第二节 扎染·····46
 - 第三节 蓝印花布·····48
- 第八章 如花似锦的刺绣·····50
 - 第一节 彩绣·····51
 - 第二节 贴布绣·····53
 - 第三节 珠片绣·····55
 - 第四节 十字绣·····57

第一单元 认识工艺

单元重点

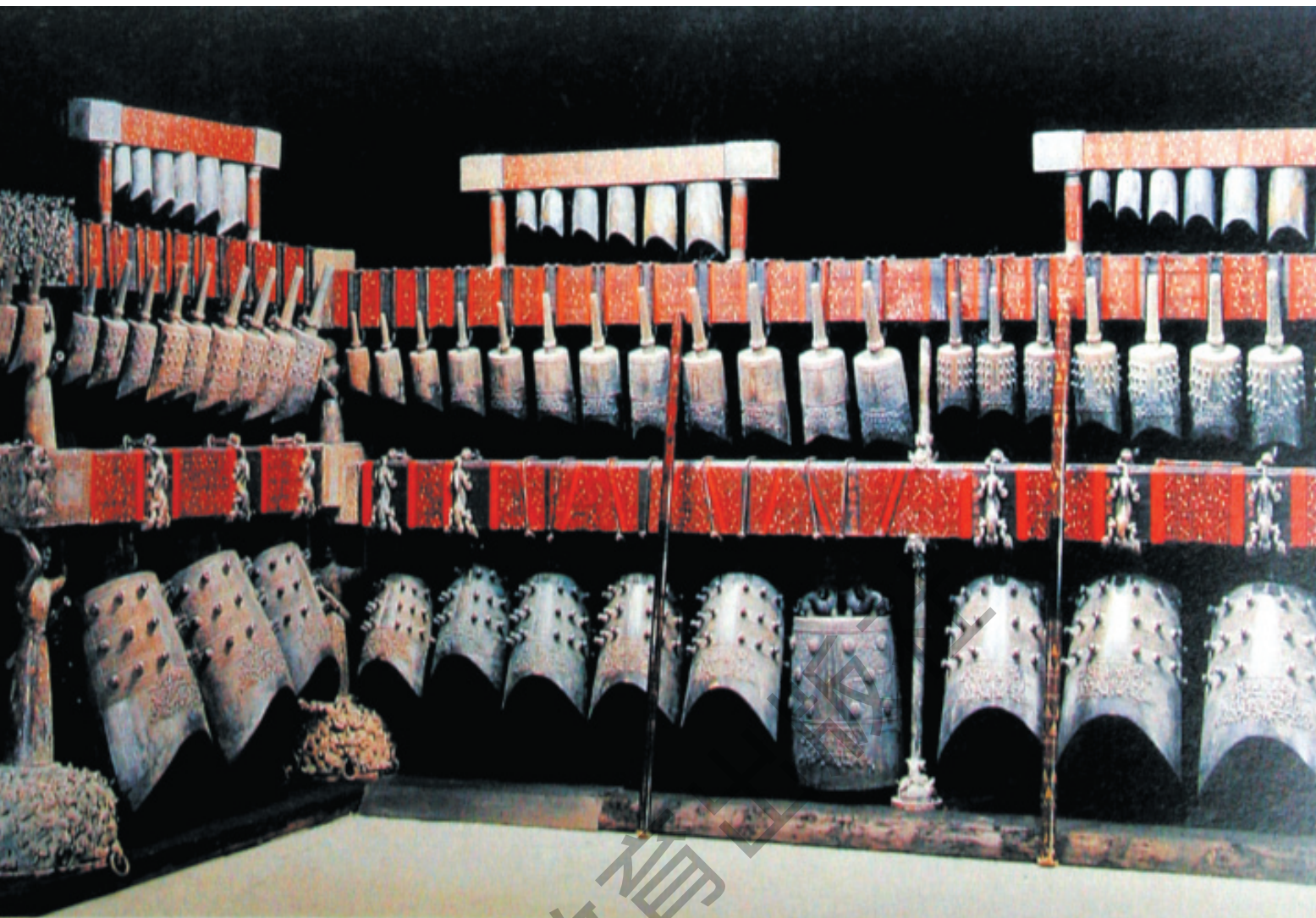
- 工艺美术
- 传统工艺

工艺是创造人工制品的手工技艺活动。本课程里所说的“工艺”特指以艺术手段进行的实用物品和观赏品的手工制作技艺活动。

工艺美术是包括技术与艺术在内的造型艺术，其艺术上的含量占有主要的成分。所有的工艺都强调创造的成果，强调造型美、材质美、装饰美和精确美。

中国的传统工艺历史悠久，各行各业的工匠集工艺品设计、制作和装饰于一身。有些工艺作品以装饰图案为主，表现形式是在平面上的装饰，如编织、刺绣、染织、地毯、彩绘、漆画及印刷物等；而有些工艺作品是器物造型与表面装饰并重，有凹凸部分，如陶艺、木雕等。

本单元我们将学习广义的工艺概念，简要地阐述工艺在历史发展过程中的作用和在现代生活中的意义。

第一章 历史悠久的工艺美术

工艺的历史不仅是人类使用材料技能进步的历史，也是人类利用自然条件改善生活的能力不断增强的历史，它同时还是社会自身发展方式的见证。历史悠久的工艺美术，闪耀着劳动者创造智慧的光芒，展示着前人高超的技艺，是先民们为后代留下的宝贵艺术财富。

在很早以前，无论是实用的还是用于装饰的工艺品都是手工制造。随着社会历史的发展，工业产品的出现，人们对工艺的观念产生了变化，传统手工制作的工艺品与现代工业制品有了区分。

本章将以欣赏为主，简单介绍工艺美术发展的历史，通过了解不同时代、地域的工艺品，引导同学们认识那些令人惊叹的工艺技能，进而激发学习工艺的兴趣和热情。

第一节 工艺美术的起源

新石器时代的骨耜

新石器时代的漩涡纹彩陶瓶

商代四羊方尊

提示与范例

工艺美术的起源几乎与人类的起源同步。那么，是什么原因促使人类进行工艺美术活动的呢？

劳动是工艺美术产生的前提。严格地说，人类获得物质生活资料 and 满足精神生活的需要，是通过造物来实现的。而人类的劳动也是从造物——制造工具开始。

工艺美术正是在这种生产活动中产生的。人类从单纯的选择自然物作为工具，发展到对自然物进行改造，从而进化到突破运用现成自然物阶段，通过自己的智慧和劳动，创造出从来不曾自然存在过的新物质。远古时代人类文明的这些新创造，是人类工艺美术史上最初真正意义上的产品。从早期的把牛胛骨绑在木棒上做成的挖土工具，到仰韶、大汶口、龙山等文化遗址中出土的精致的石铲、石斧和石镰，都是这种最初真正意义上的产品，是远古时代人类文明的见证。

西周中期的虎尊

西周中期的史墙盘

战国时期彩绘漆器

宋代花卉纹六角银盘

金代玉佩

史籍上记述工艺美术,尤其是记载能工巧匠的文字非常少。那些无名的大师从何处吸取自己创造的灵感?他们的绝技是怎么来的?许多技艺已经失传,成为千古之谜。历代出土的文物,几乎都是工艺品。多少代艺人呕心沥血,用毕生精力创造的无数手工艺品,都已成为人类审美历史中的物证。传统的民族工艺记载着民族的发展、社会的变迁,生动地再现着人类文明的历史。尽管史书上没有那些工艺美术家的姓名,但他们都是伟大的艺术家,他们的位置在博物馆,他们的作品在我们身边,他们创造的美留在了人间。

可以说,历代工艺品也是一个民族、一个国家文明进步的基础,只有在这个基础上,才能发展起一个兴旺的、蓬勃向上的现代社会。

景泰蓝

第二节 处处有工艺

状态 王建中

茶艺 陈学献, 王伟等

提示与范例

大千世界丰富多彩, 整个自然界都是由物质材料构成的。人是智慧的动物, 他们能思考, 懂得利用各种材料进行创造, 并不断提高技艺。通过不断的探索和努力, 改变着环境, 也改变了自己。在与劳动和生活紧密相关的创造活动中, 他们把生活艺术化了。

因而今天的工艺美术家所制作的作品有着形式、感情和意识形态方面的丰富内涵, 要求人们像评价纯艺术一样来评价它们。

这一节我们以欣赏为主, 通过生活中常见的玻璃器皿、茶具、服装、花瓶等, 看看艺术家们是怎样从生活中取材, 创造美化环境的工艺品的, 我们从中不仅能感受到不同材质的作品的艺术魅力, 而且能体会到艺术家们卓越的创作才华和热爱生活的情感。

紫原戎彩 凌雅丽

漆艺 花瓶

诞生 郑鑫

水乡风情 孙燕明

活动与思考

观察你所处的环境，看看能否找到工艺作品。你认为不同的环境，人们会对工艺品有不同的要求吗？

记住关键词

材料 生活艺术化

工艺坊

不同材质的工艺品会给人不同的审美感受，尝试自己设计一两种小工艺品。

用岩彩绘制的装饰画

“泥条的构造”组合 何柄钦

第二章 图案造型

在许多工艺品中，我们不难发现各种各样的图案。这些形形色色的几何纹、动物纹、植物纹、人物纹和复合纹样，把我们带入缤纷多彩的工艺世界。这些图案，以其富有意匠的装饰构成和对装饰形式美法则的运用，凸显出其独特的艺术魅力。

本章中的图案造型，是工艺作品创作的基本要素，有了好的造型基础才能创造出高水平的工艺作品。

我们所说的图案造型，与绘画既有联系又有区别，绘画为图案造型提供了观察对象的方法及表现技法，但工艺美术的图案造型与绘画相比，更偏重于表现形式，更强调装饰性。图案造型是工艺美术创作的基础，是人们按照自己的审美喜好，总结归纳出来的创作设计手法。它从自然物象出发，通过平面化、对称、重复、渐变、大小等的夸张变化，创作出适合工艺品要求的图案，起到装饰工艺品的作用。

本章将介绍图案的造型及组织方法，通过练习同学们可基本掌握图案造型的方法。

第一节 写生与变化

(图1) 运用素描表现立体的自然形态

(图2) 平面化的图案

提示与范例

用素描或白描的手法进行写生，表现出的是物体的自然形态，这种自然形态经过变化可成为图案的基本形，而基本形经过简化、变形、夸张等方法可成为基础的图案。

图案造型手法主要有三个方面的特征：

1. 平面化。把立体的自然形态(图1)描绘成平面化的图案(图2)，尽管有些图案表现出立体效果，但就其本质来讲，仍然是以平面的方式来表现立体。平面化是图案造型非常重要的特征。它既适用于生产又能满足人们单纯的审美需求。

2. 概括化。抓住对象特征进行提炼，采用取舍、夸张等手法，使主体更突出，图案特征更鲜明，给人一种更简洁的感觉(图3)。

3. 秩序化。秩序化是图案造型美的法则(图4)，主要解决造型的问题，它以均齐、对称、调和、统一、变化等方法作为审美的标准，用重复、渐变、疏密、聚散、曲直、长短、大小等秩序化手法来组合画面(图5)。图案中的单独纹样是指由一个基本形构成的画面(图6)。以重复手法运用到构图上即可获得连续纹样，连续纹样又可分为二方连续和四方连续。二方连续是指基本形朝一个方向重复连续(图7)。四方连续是指一个基本形朝上下、左右方向不断重复连续(图8)。

(图3)采用“取特色、舍烦琐”的概括手法,使形象特征更突出、更鲜明、更简洁

(图4)以均齐、对称等方法构成秩序化的图案

(图5)以重复、渐变、疏密、聚散、曲直、长短、大小等秩序化手法组合画面

活动与思考

自然界的变化与人们的生活息息相关。举例说明现代花卉图案设计是如何从自然界的变化中寻找题材的。

记住关键词

自然形态 平面化 概括化 秩序化

工艺坊

选取一些植物或动物的照片,进行写生并发挥联想,进行图案的设计。

工艺点评

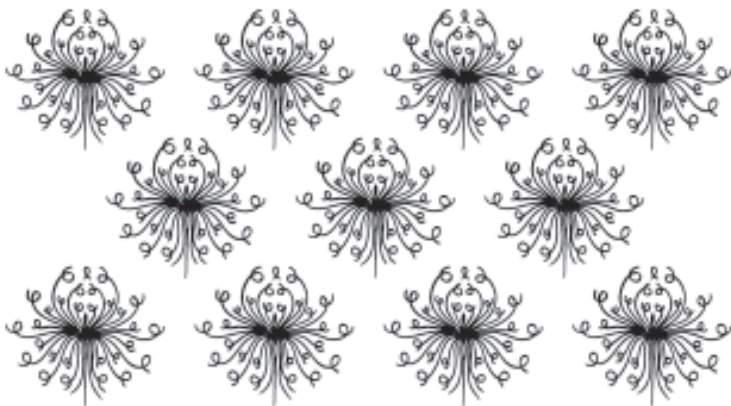
抓住对象的特征,大胆取舍,是从写生转化为图案的关键。

(图6)单独纹样:由一个基本形构成

(图7)二方连续:基本形朝一个方向重复连续

(图8)四方连续:一个基本形朝上下、左右方向不断重复连续

第二节 传统图案

提示与范例

我们常见的几何图案广泛地应用在生活中器物上。用直线、曲线以及圆形、三角形、方形、菱形等各种几何形状，按照一定的规则构成，也有不规则的几何纹样装饰图案。建筑物的窗格、栏杆和编织物等，常用此种装饰图案。纹样则是器物上的装饰花纹的总称。一般分为单独纹样、适合纹样、隅饰纹样、边饰纹样、散点纹样、连续纹样等。

传统图案讲究形式感，具有一定的抽象因素，但都是建立在具象基础之上的。其具象、生动的特征使之独具魅力。

图案造型设计广泛应用于生活用品上，它们的纹饰、色彩，使日用品的外观生色不少。

明代矾红彩八宝三足炉

二方连续图案

伊斯尼克瓷砖镶面

活动与思考

找找身边的各种装饰图案，分析它们的组织特点及表现手法。

记住关键词

几何图案 组织法则

工艺坊

(1) 尝试用简单的几何图案绘制成连续图案。

(2) 将上一节课中设计的植物图案，转换为适合图案和边饰纹样。

工艺点评

以重复、渐变、虚实、疏密、聚散、曲直、长短、大小等表现手法来组合图案和画面。同学之间交换作品相互点评。

服装面料上的四方连续图案

角花常用于带角形的装饰部分

服装面料上的四方连续图案

玻璃镶嵌画上的适合图案

第二单元 材料的魅力

单元重点

- 材料美
- 肌理效果

在工艺美术领域,材料美通常是指物质材料的质地、纹理、色泽等能激起人们美感的自然属性,如木材的天然纹理、贝壳的闪光色泽、植物籽粒的多彩多姿、报纸材料朴素的肌理效果,等等。这些各不相同的物质材料,辅以巧妙的加工,凸显其特殊的材料美感,均可制成妙趣横生的工艺品。

材料的选择及运用是工艺品制作的重要手段,无论是家居装饰小品,还是巨型公共装饰艺术,材料的选择与运用都是作品能否成功的先决条件。

工艺品的材料,存在于我们生活的每个角落。在本单元里,同学们可以尝试寻找身边常见的材料,发掘材料的美感,并灵活地应用于工艺品的制作中。

第三章 源自生活的灵感

工艺品在我们的生活中无处不在，它们有着美化生活、提升生活品质的作用。许多优秀的工艺品提醒人们，让人们相信：我们生活在一个丰富多彩、气象万千的世界里，我们也可以从生活中取材，挑选能进行艺术创作的材料，巧妙地运用它们，创作出精美的工艺品。

本章我们将学习如何运用身边不同的材料来进行工艺制作，知道色彩丰富的植物籽粒和废弃的纸张也可以产生美妙的艺术效果，学习压花艺术，了解沥粉画的创作过程。

通过学习，我们会明白一个道理：生活中的许多物质材料都可以成为工艺创作的素材，从材料中汲取灵感是学习工艺的有效途径。

第一节 拼与贴

提示与范例

工艺品水平的高低，往往取决于设计者对材料的理解和驾驭能力。综合材料装饰画是一种立体感强、材质感强的装饰艺术，我们可以灵活运用各种表现手法，突出材料的本性，这样营造的装饰效果极具生活气息。用于制作装饰画的材料十分广泛，如果我们清楚地了解各种材料的特性，就能知道在何种环境下使用何种材料。这一节里主要让大家尝试用有趣的拼与贴的手法，以身边的材料为素材进行拼贴画的制作。

树 张勇

花园里的大象 韩新安

贴纸作品示范步骤:

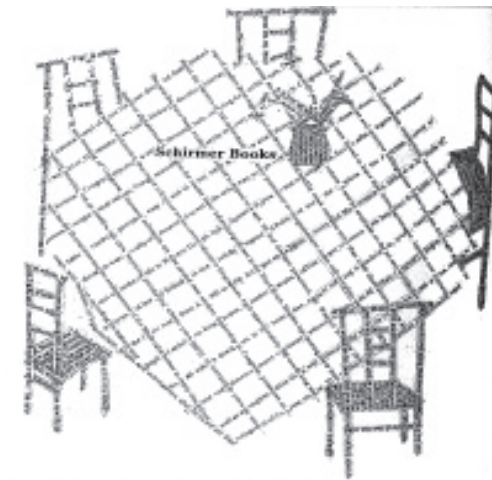
(1) 用铅笔打底稿。

(2) 准备素材：用剪刀将旧报纸按需要的数量、形状剪出来备用。

(3) 按底稿进行拼贴。

(4) 作品完成图。

豆子装饰画制作步骤:

(1) 选择不同种类和颜色的豆子。

(2) 将豆子按照颜色进行分类。

(3) 在起好稿的底板上涂上白乳胶进行粘贴。

活动与思考

收集材料,观察它们的特点,尝试用它们制作出肌理感、材质感强的装饰画。

记住关键词

质地 纹理 立体感

工艺坊

尝试运用生活中常见的材料,如废报纸或其他材料,分小组设计制作拼贴作品,装饰教室。

工艺点评

各小组分别介绍创意和制作过程,请老师点评作品。

(4) 一幅题为“小城”的装饰画就制作完成了。

第二节 压花艺术

提示与范例

在我们的生活环境中,处处都是形象,在这一节里,我们将按审美的要求进行提炼,把美的形象记录下来,以花卉为题材来进行工艺创作。

压花艺术源于欧洲的植物标本制作。压花艺术保持了鲜花的色泽、姿态,可使花的娇妍历久不变,深得女士们喜爱。她们常把一朵朵美丽的花儿呈现在信纸里、卡片中,与远方的朋友互通信息,增进情谊,从而也使压花艺术传到了世界各地。压花应用的范围很广,小至书签、名片、信笺、茶垫,大至壁饰、图画和家具用品。

明信片

清新可人的蝶豆 风兮工作室

晨曦 高风喜

姿色艳丽的白头翁 风兮工作室

早期的压花方法是利用报纸的吸水性使花朵干燥,然后用重物压住使花朵定形,这种做法容易损坏植物的原貌与色泽。近年来,压花的技术在逐步改进,利用石灰粉、硅胶干燥剂、化学干燥纸板等使花干燥,不但可缩短制作时间,更能真实地保存植物本来的风貌。

活动与思考

你最喜欢什么花?想把它们制作成书签、信笺作为礼物送给朋友,为他们带来美好的祝福吗?想一想,你能设计出几种款式?

记住关键词

压花 植物标本 干燥剂

工艺坊

尝试用以下方法创作一幅压花装饰画。

(1) 把花朵对切,挖掉花心,去掉一些花瓣层次。如果是盛开的花朵,减少一些花瓣层次可直接压成正面。七分开的花,可把花瓣全部摘下,压干燥后再组合。

(2) 约六天干燥。

(3) 先做好背景的喷色处理,应用侧面的花,排出整个构图的前后与高低,前景的花要选择大且颜色鲜艳的,后景反之。

工艺点评

同学们互相讨论点评作品。

压花制作步骤:

(1) 选材。

(2) 去掉多余的部分。

(3) 排出整个构图。

(4) 摆放前景花的位置。

(5) 完成作品。

第三节 沥粉画

提示与范例

沥粉是一种传统的工艺手法。以往常用黄泥和牛胶调配，现在多用白乳胶与立德粉调和成可滴落的浆状，使之能堆积成浮雕线。干后可涂上金、银色，线条内的形象可用各种颜色绘画，制作肌理效果。通过沥粉工艺制作的装饰画线条粗犷朴拙，而且变化丰富，金石味浓，加之金、银发光，显得富丽堂皇。沥粉画的材料廉价、易得，工艺简单，装饰效果浓烈，一般适合公共环境的装饰表现。

装饰沥粉画 李金钊

装饰沥粉画 陈知明

装饰沥粉画 邓娟娟

沥粉画制作步骤:

(1) 画草稿。

(2) 沿画面轮廓线沥出线条。

(3) 涂颜色并用金银粉描线条。

(4) 绘制画面，完成制作。

活动与思考

你能在公共环境中找出沥粉画吗？你认为哪些地方适合用沥粉画装饰？

记住关键词

沥粉画 线条 装饰表现

工艺坊

同学自由组合，用课文中所介绍的沥粉画技法创作沥粉画。

工艺点评

点评同学的沥粉画作品，比较不同的装饰画风格。互相交流，分小组写出创作体会。

装饰沥粉画 农梅芳

装饰沥粉画 冯凤举

装饰沥粉画 罗信武

装饰沥粉画 汤雪华

第四章 古朴与时尚的表达

随着现代工业的发展，机器化生产不仅导致了生产方式的变革，同时也导致了社会生活以及人们思维方式和价值取向的改变。一方面先进的科学技术、大规模生产的方式让我们更容易获得生活物品，为我们装点生活的饰品提供了更多可供选择的材料。另一方面，机器化生产又让人们更加渴望亲近自然，追慕往昔。由此，人们在追求现代时尚，享受人造物带来的便捷与乐趣的同时，也开始追求一种古朴、自然的情趣。

在如今崇尚个性的时代，饰品的材质不断推陈出新，饰品业不再仅仅是昂贵珠宝的天下，贝壳、玻璃、塑料、纸张等都可以变成时尚的饰品。

在这一章里，我们将学习制作简单的饰品来点缀我们的生活。例如做一些漂亮、精致的串珠饰品，还可以尝试用各种各样的材料来制作不同类型的画框。

第一节 串珠饰品

佩戴多种材料首饰的非洲妇女

用各种人造材料制作的项链

提示与范例

早在石器时代，人们便将石珠、兽骨、砾石、珠母、鱼骨等磨光穿孔，制成最初的串珠饰品。

20 世纪后期，大量具有特殊外观效应的新型材料得到开发和利用。合金材料的出现使金属谱系得到发展，在很大程度上节约了贵重的稀有金属。另外，陶瓷、塑料、有机玻璃、皮革、纤维织物和纸均被运用于首饰设计和制作中，这些材料均具有较大的可塑性和应用潜力。

设计师在对材料的运用和处理过程中，往往以最直接最清晰的造型手段，使材料的肌理效应与首饰的美感构成高度的统一。从这个意义上说，设计师对于新材料的理解和驾驭能力，已成为现代首饰设计的重要因素之一。而材料在被琢磨的过程中又往往会令人获得意想不到的审美效果。巧妙地运用新材料独特的美感，开发新材料的审美特性，是现代首饰设计的一次飞跃。

用各种人造材料制作的首饰

工艺坊

在市场上找一些你喜欢的小珠子，然后按照图样制作小首饰，也可以自己创造一些新的款式。

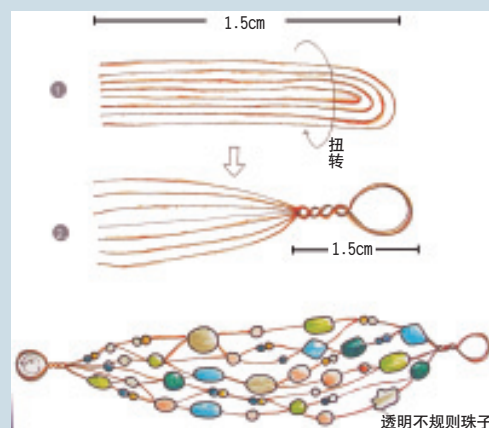
小首饰

简单的首饰设计

各种各样的珠子

小首饰的做法

活动与思考

想象过未来的人类世界将是怎样的吗？尝试用新颖的材料为未来的人类设计饰品。或发挥你的想象力，运用生活中司空见惯的物品或者是废旧物做出精美的饰品。

记住关键词

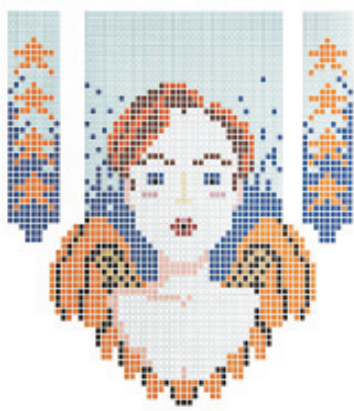
首饰 造型

工艺点评

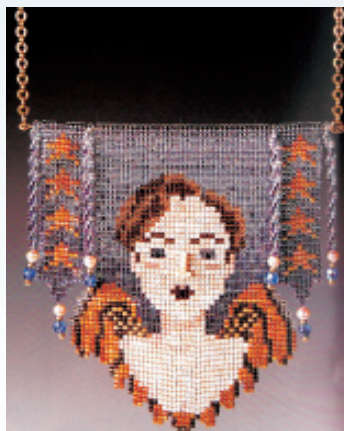
谈谈你的创作构思，同学间对作品作出评议。

用穿珠方法制作的手袋

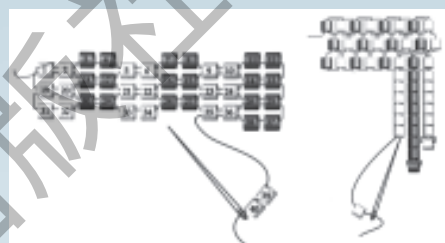
设计图

成品

用穿珠方法制作的饰物

穿珠的基本针法

用穿珠方法制作的小挂包

第二节 各种材质的小画框

提示与范例

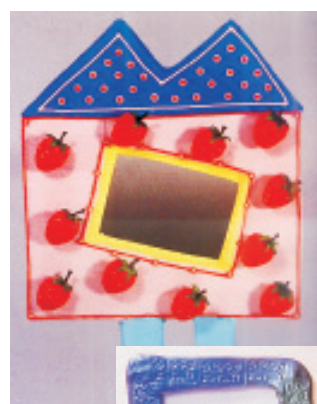
我们可以用不同的材料制作小画框，比如：用瓦楞纸的横切面制作画框、用布贴画框、用陶瓷制作画框等，通过了解制作的方法和步骤，初步掌握对材料的运用。然后，把在前面的学习过程中所创作的装饰画用自己制作的画框装裱起来，看一看有什么不同的效果。

各种各样的画框

瓦楞纸画框

布画框

陶瓷画框

纸相框的制作步骤：

(1) 将纸黏土在掌中揉捏至柔软可塑的状态。

(2) 一块块拼组在镜子的四边。

(3) 反面的部分也要包裹固定。

(4) 戴上手套，将玻璃瓶包布敲碎后，再把碎片嵌入作为装饰。

活动与思考

一幅画或相片配上一个好的画框往往会魅力倍增。收集一些材料，设计几种不同款式的小相框，把你自己或家人的画或相片装裱起来。

记住关键词

画框 装裱

工艺坊

尝试用以下方法和步骤制作一个小画框。

- (1) 准备一些制作材料和工具，如：黏土、彩纸、剪刀以及水粉颜料等绘画用具。
- (2) 用手或其他工具将黏土做成不同的形状。
- (3) 根据不同的画框内容，将马赛克贴在画框边缘。
- (4) 涂保护漆，完成画框制作。

工艺点评

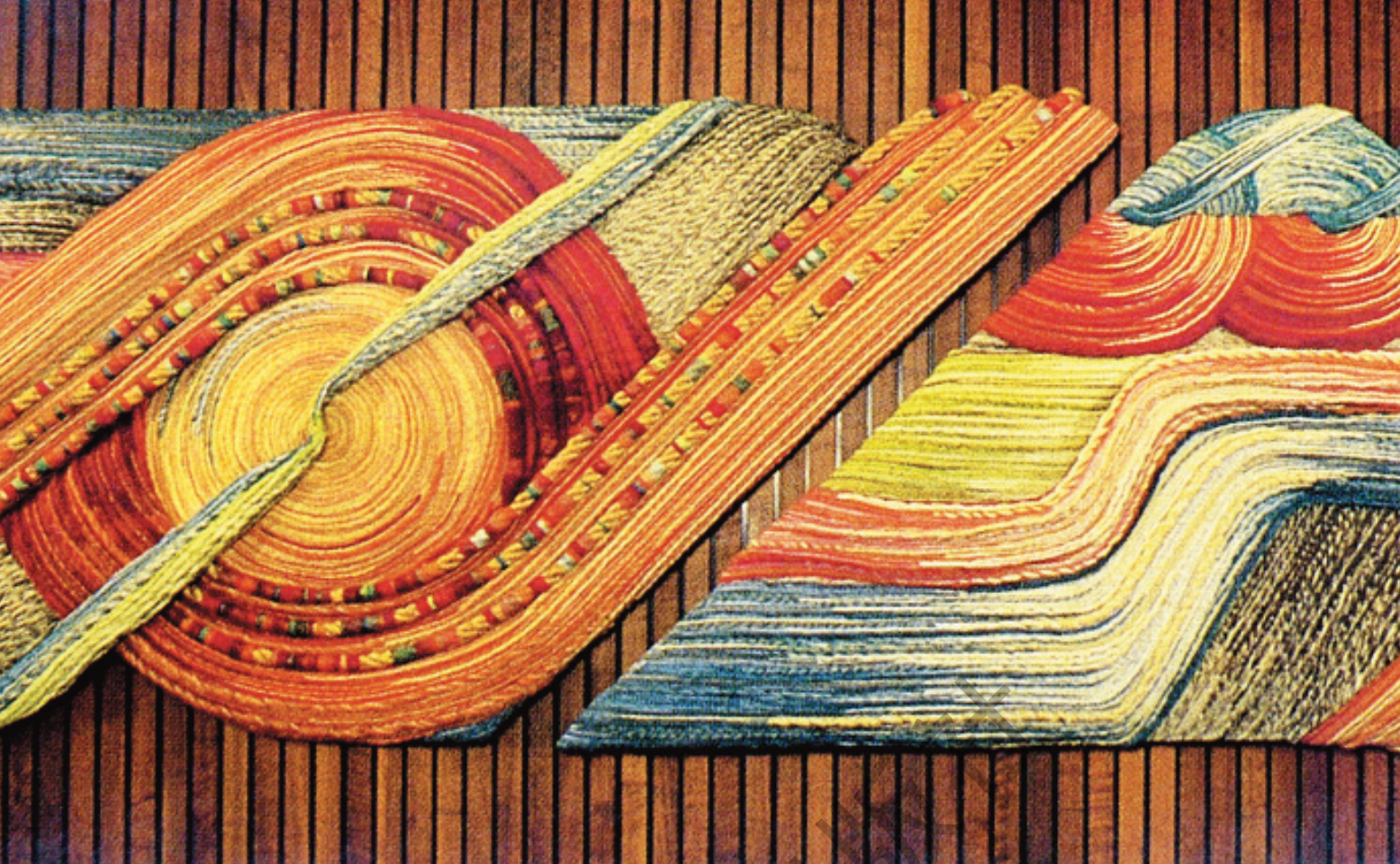
评价画框优劣的标准在于看它是否有好的构思、美的形式、精巧的技艺。同学们互相评点，交流创作心得。

用纸黏土做成的画框

用包装纸袋制成的画框

第三单元 百变的技艺

单元重点

- 手工编织艺术
- 软雕塑艺术

本单元所介绍的工艺创作内容主要有纤维艺术、陶瓷艺术、印染艺术和刺绣艺术，这些都是我们要学习和了解的传统技艺。

纤维艺术有着悠久的历史，从原始社会人们将狩猎的次数用“打结”标记，到后来的大型编织壁挂编各种各样的辫子或编织各种绳结。纤维编织形成了艺术中的独特语言。

陶瓷是泥与火的艺术，更是一种悠久的历史。中国是陶瓷古国，经过历代陶匠的巧思与制作，创作出很多优秀的作品。为了体会陶瓷艺术的魅力，我们将尝试用盘条法制造器皿，并利用简便的软陶来制作一些工艺小品。

印染艺术也是我国传统的工艺技术之一，早在汉代就有了制作精细的印染工艺品，有关手工印染的制作方法一直流传至今。

刺绣工艺的运用，贯穿在人们的衣、食、住、行、用等各个方面，我们也将尝试自己动手设计制作刺绣作品。

第五章 交织出温情

纤维艺术起源于人类早期的结绳记事,远古时代便出现的各种日用品的编织也是纤维艺术的源头。纤维艺术以其特有的柔软质感以及令人亲近的材料特性展现其独特的魅力,这种颇具人情味和重归自然感觉的艺术门类,极易引起人们回眸那已经过去的审美历程。无论是文艺复兴以来的毛织壁毯艺术,还是20世纪与现代艺术同步发展的现代纤维艺术,都能给我们带来极大的审美愉悦。现代纤维艺术首先从欧洲兴起,而后又普及到了世界各地。法国挂毯艺术家让·吕尔萨是现代挂毯的创始人之一,他把现代艺术观念和装饰表现融会在壁挂里,运用线与色块的造型方法创造了现代挂毯的独特语言。今天,现代纤维艺术已经成为艺术家用来表现现代人观念、思想和艺术感受的一种媒体。

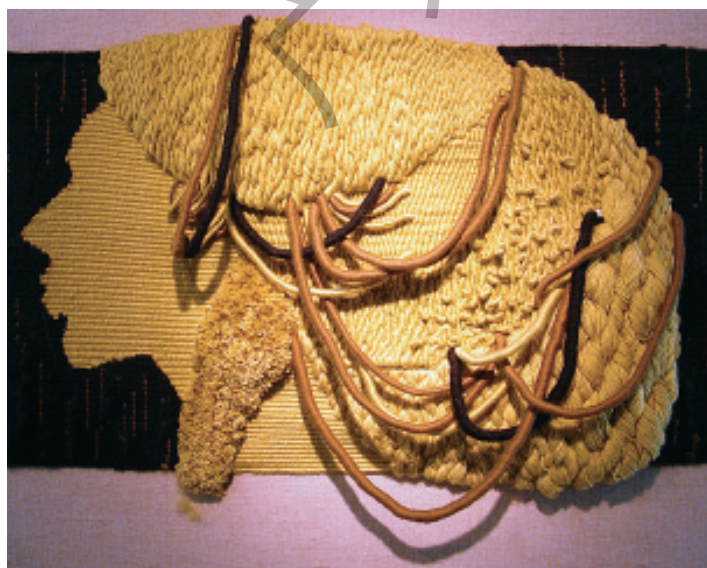
本章将通过介绍编织壁挂、编织软雕塑及编结制作工艺,使同学们感受纤维艺术的魅力,并初步掌握几种编织、编结工艺技法。

第一节 编织壁挂

提示与范例

女王的婚礼（编织壁挂）[瑞典]安妮卡·爱克大达

少女头像（编织壁挂）丁敏

编织艺术是纤维艺术的一种，它是将织材上下交叉编绕的一种工艺，以壁挂的形式装饰墙面的挂毯和实用性很强的地毯都属于编织艺术，现在已经有许多编织作品从平面走向三维。

在新石器时代，我们的祖先就已经在生活中广泛地应用手编工艺，例如运用绞编法制作篱笆、竹筐；运用环编法制作发罩、发套、鞋履、渔网，等等。现代编织艺术由于受到现代艺术思潮的影响，其面貌发生了很大的变化，不再停留在模仿自然的水平上，而是更多地注重表现编织的本体语言，大大地扩展了其原有的范畴。在材料的选择上也不再局限于原有的纺织材料，已延伸到多种材料的编织艺术领域。除了有基本编织针法外，还能够创造出各种针法，也可以通过变换线的颜色和粗细，创造出各种图形以及各种肌理效果。

惊蛰（编织壁挂）任光辉

绷好经线的简易框

活动与思考

尝试从有关资料中找出运用了编织技术的艺术作品图片，并分析它们所用的针法。

记住关键词

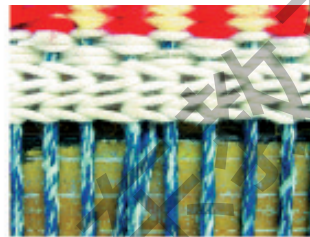
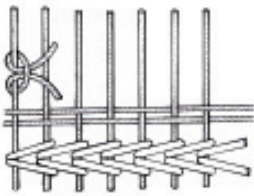
编织 挂毯 针法

工艺点评

向同学和老师介绍一些著名的编织工艺作品，从材料、制作、意义等方面来分析，以加深对编织工艺作品的认识。

各种编织针法：

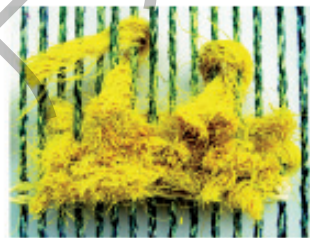
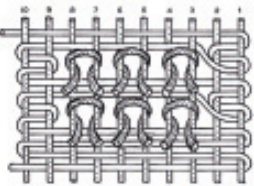
锁边针

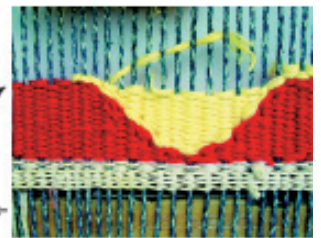
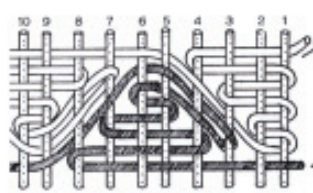
平针抛绳

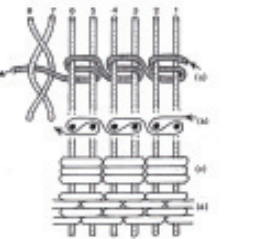
栽绒针

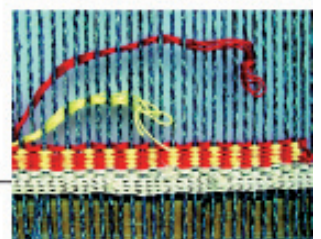
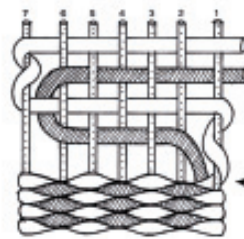
平针水平变斜线

平绕针

平针双色错位

第二节 编织软雕塑

提示与范例

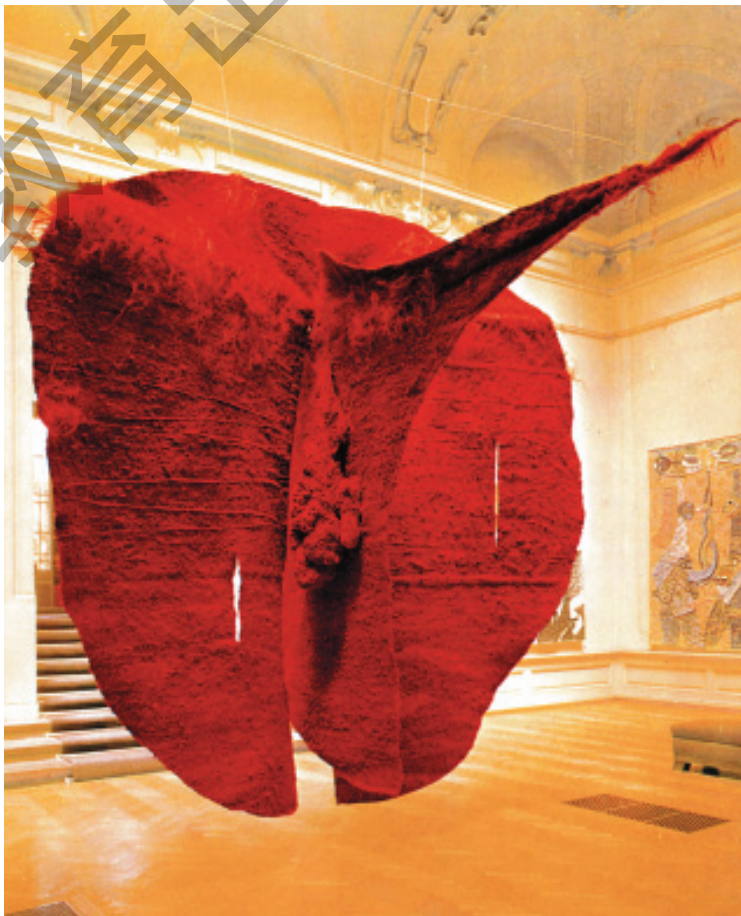

无题 (编织软雕塑) [保加利亚] 万曼

编织软雕塑是以自然纤维、人造纤维为主的特殊材料构成的艺术品，它是软雕塑的一种表现形式。编织软雕塑的出现表明了壁挂艺术从传统的平面装饰向空间相对独立的艺术品的转化，从墙壁走向空间，从平面走向立体。编织软雕塑有着自身独立的语言，同时也找到了与现代建筑的适当的联系方式。编织软雕塑是结合现代建筑所提供的空间的丰富性、自由度，又针对现代建筑所提供的空间、现代建筑环境的冷漠和机械应运而生的，它致力于重建人与自然之间的和谐交流，重新赋予建筑温暖的人情味，营造出现代人所需要的温馨环境。

be twisted 99 (编织软雕塑) [日本] 伊藤启子

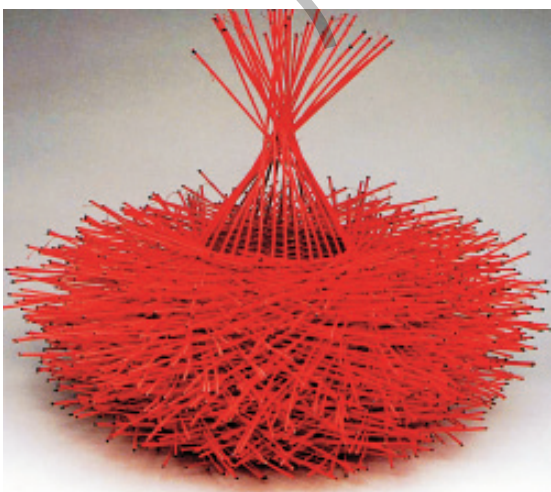

红色阿巴康 (编织软雕塑) [波兰] 阿巴康诺维兹

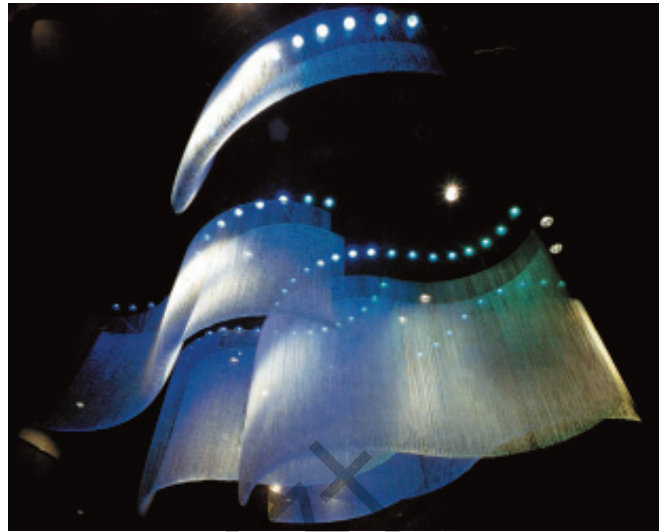
近十年来,一批艺术家以柳树枝和亚麻为材料,用连接、捆绑、穿插、编结等手段和方法创作了一系列具有独特个人风格的作品。

飞向自由(编织软雕塑)[韩国] Bo Youngmoon

无题(编织软雕塑)[美国] 帕特丽夏

河(编织软雕塑)[日本] 浴谷明夫

寿(编织软雕塑) 施慧

活动与思考

为自己创作的小件软雕塑找一个摆放的环境，也可以用卡纸做一个环境模型，看一看，你的作品是否与这个环境相协调。

记住关键词

自然纤维 人造纤维 建筑环境

工艺坊

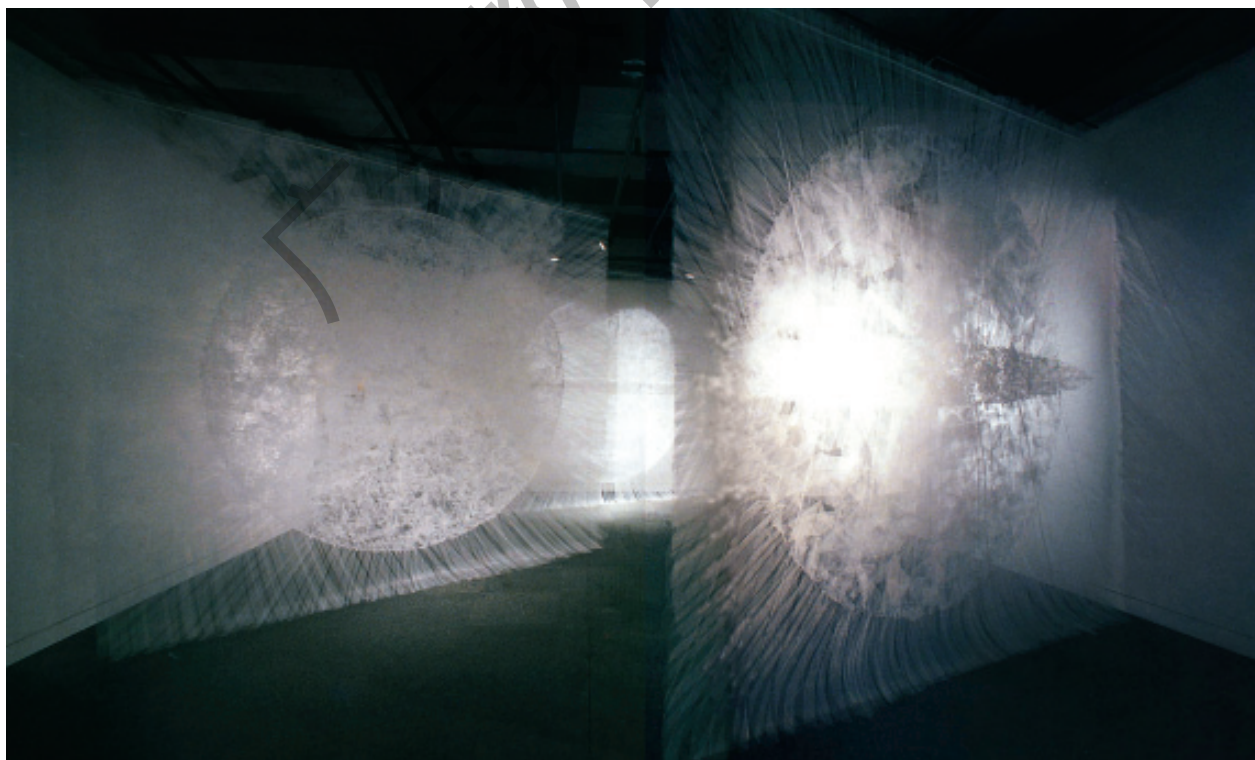
找一些现成品材料做一个小件软雕塑。

工艺点评

让同学们看看你的作品是否适于从各个角度观赏，请老师评价一下你的手艺。

升（编织软雕塑） 章大立

光（编织软雕塑） [日本] 小野山和代

第三节 编结

提示与范例

用编结的方法制作的小饰品

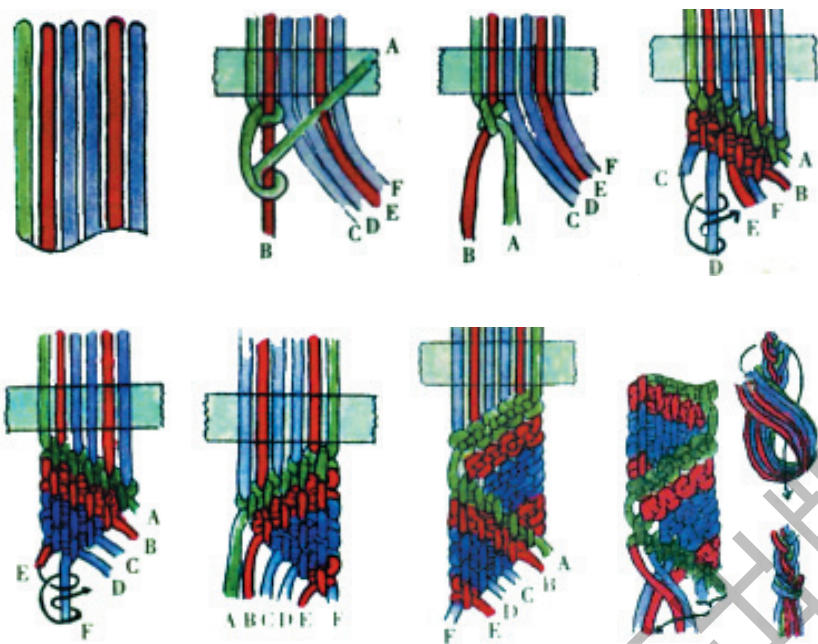

编结小吊饰

编结是由一根或多根绳盘绕而成的结扣。打结往往与编织相结合，但没有明显的经纬线之分，是一边织一边结的造型手法。编结技艺可以用于制作各种各样的实用艺术品，在服饰上的应用也很广泛，如腰带、挂饰、披肩、提包，甚至整件服装。编结艺术在其发展过程中，被赋予了丰富的文化内涵和审美功能。近年来，传统的中国结流行，使濒临绝迹的传统编结工艺重新焕发出生命的光彩。

编结小吊饰

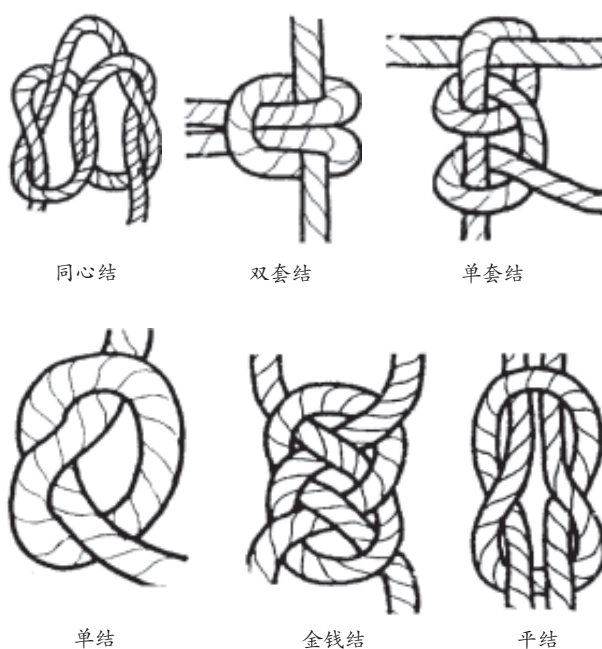

闪电形图案的编结步骤:

1. 准备一根绿色、两根红色、三根紫色的长90厘米的粗线,按左图顺序以透明胶带固定。
2. 以B股为中心股,将A股向右编结。
3. 参照上一步做法,以C股为中心股,将A股向右编结。
4. 重复前两步的动作,将B、C股向右打结至F股。
5. 再分别将D、E股向右打结至F股,闪电编制的基础形状完成。
6. 撕下固定用的透明胶带,将作品翻转,再次固定。
7. 不断地重复编织,就可以产生闪电形的图案。

学习编结应首先掌握基本的单元结,因为编结的丰富变化是以一个编结单元为基础,运用这些单元组织进行疏密相间、高低起伏、交错成网、由点带面地编结的过程。编结组合变化的形式很多,可以是一种技法的组合变化,如双结的变化、平结的变化等,也可以是多种技法的综合运用,形成较复杂的花纹。一般把编结中应用广泛,同时是许多变化结的基础的结称为基本结。这类结简单易结,许多精巧复杂的结都由此演化而来。基本结主要有单结、套结和平结等。在结扣组合变化的基础上,恰当地运用线绳色彩、粗细、材质的变化,或者穿插点缀一些木珠、木环、金属环、金属扣等,可使编结的图案更具艺术和装饰情趣。

各种打结方法:

活动与思考

- (1) 把你的作品作为礼物与其他同学交换，互相评议。
- (2) 你有外国朋友吗？把你的作品送给他们。为他们送上具有浓郁中国风情的祝福。

记住关键词

中国结 单套结 双套结 平结

工艺坊

- (1) 分别用不同颜色的线绳来编基本结。
- (2) 尝试编精巧复杂的具有一定文化内涵的寓意结。

工艺点评

写一篇小论文，评论你所知道的传统民间艺术是如何将寓意巧妙地融合到日常生活用品中的。

中国结

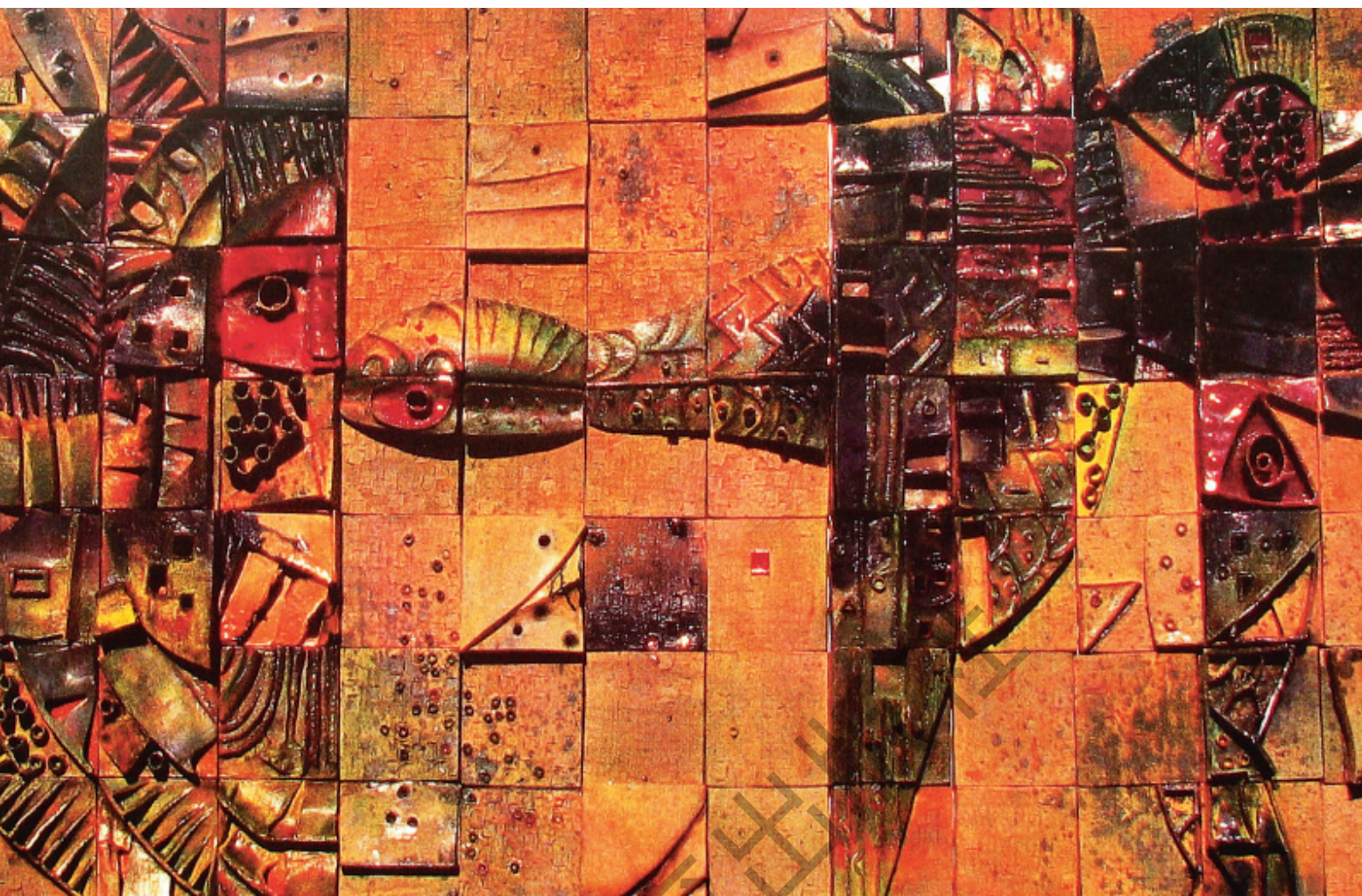
少数民族用编结的方法制作的头饰

电话和金龟

结艺

第六章 泥与火的艺术

我国素以陶瓷闻名于世，早在新石器时代，我们的祖先就用智慧和勤劳的双手，烧制出各类日用陶器，如汲水器、炊煮器和储藏器等。这些陶器已经初步体现出实用与审美相结合的特点。后经历代陶匠的努力，无论是坯体的成形手法或是釉色的装饰技巧，中国古代陶瓷皆可谓臻至完美。

陶艺是泥与火的艺术，更是一种文化。陶器的产生、发展与人类社会的演进、生产力水平的提高以及文化形态的变迁有着密切的关系。现代陶艺是现代陶瓷科技与现代艺术相结合的新艺术门类。它不仅是泥与火结合的艺术，更是借助陶土和釉色作为媒体来表达情感和理念、将绘画和雕塑相结合的现代艺术样式。

本章将通过对传统陶瓷与现代软陶制作方法的介绍，使同学们初步掌握一些陶瓷工艺的技法。

第一节 传统陶瓷

提示与范例

青花组合 陈琦

幽幽蓝 李磊颖

新石器时代的陶匠们创造了中国陶艺发展史上多彩的童年，他们为后人留下了绚丽的彩陶、沉静的黑陶、素雅的白陶。当时的陶匠已能用流畅的、生动的线条通过施彩画出几何图形及简易的人或动物形象，用来装饰陶器表面。商、周时期原始青瓷的出现，说明了当时的陶匠们已会运用灰釉。秦朝的陶塑艺术规模宏伟，气势撼人。汉朝绿褐釉的使用，经过唐朝的三彩釉，直到金代的红绿彩，出现了曙色釉直接笔绘于底釉之上的装饰手法，丰富了以往单纯运用釉色变化作为装饰的传统。元代的瓷器中最负盛名的是景德镇的釉下彩青花瓷，它是在宋代青白瓷的基础上发展起来的。明代的彩瓷得到了突飞猛进的发展，出现了继唐、宋以后中国制瓷业的第三个历史高潮。清代的陶瓷艺术从西方引进了珐琅彩，绘画和瓷器产生了更加密切的结合，使彩瓷技术达到了顶峰。

秦代蹲射俑

拉坯制作法：

(1)取适量较软的黏土充分地揉搓，使黏土湿度均匀，没有气泡，然后把揉练好的陶泥置于陶轮中央。拉坯姿势要坐正、坐稳。

(2)启动陶轮，找好中心点，在湿润的陶土表面，双手推土，从底部向中心施压，陶土受压升高。从中心往下开洞，通过手指将泥土从底部逐渐向上、向外扩大。

(3)到一定高度后，逐渐缩口。注意调整造型，铲除余土，用钢丝从底部切离后拿起坯体。

盘条制作步骤：

(1)取适量黏土，先握成棍状，再用掌心转动泥土，将其搓成粗细一样的泥条。

(2)将泥条绕圈轻轻压紧，依次加高，在适当位置进行有变化的装饰。

泥条花瓶 覃大立，冯卓茹

大成若缺 白明

秋硕 宁钢

陶瓷制品

活动与思考

到博物馆去观赏历代有代表性的陶瓷艺术品，记录一下各个朝代陶瓷的艺术特点，试找出它们之间的区别。

记住关键词

彩陶 釉色 拉坯

工艺坊

尝试用盘条制作法做一件器皿，并用颜料绘制图案。

工艺点评

展示你的作品，谈谈创作构思，同学之间对作品进行评议。

陶瓷制品

陶瓷制品

陶瓷制品

第二节 现代软陶

提示与范例

无边马赛克 翁龙斌

吾爱吾家 基隆市立文化中心

软陶所用的材料是一种可以烘烤的黏土。不同颜色的陶土，可以塑造成各种千变万化的图形。这种材料具有高度延展性和可塑性，能充分满足人们的创造欲望，由于软陶多变的特性，使其成为启发创造性思维、培养文化修养的理想材料。直到今天，软陶仍是手工艺界最迷人的制作材料。软陶作品在完成之后，都必须经过烤箱烘烤，烘烤过程对于软陶作品的效果有直接的影响。

烘烤软陶必须掌握好时间和温度，原则上每6.4毫米厚度需要烘烤15分钟，温度控制在120℃~150℃才能烘烤出完美的软陶作品。烘烤后的软陶作品还要经过切割、粗磨、雕刻、细磨、抛光、上光或上蜡等表面处理流程，最后成为散发出朴实古拙气息或充满时尚活力的艺术品。

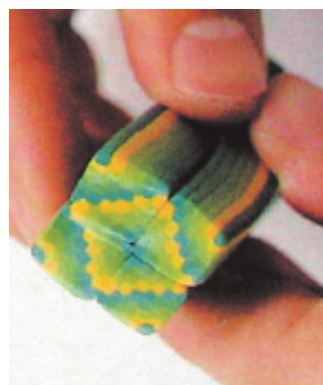

生活软陶 翁龙斌

软陶饰品制作步骤一：

(1) 按照色彩顺序排列。

(2) 合并使色彩融合。

(3) 切片进行粘贴。

(4) 形成马赛克图案。

活动与思考

找一找软陶制作的艺术品，观察一下它的特性。

记住关键词

软陶 延展性 可塑性

工艺坊

尝试用几种不同颜色的彩陶做成饰物：

(1) 将五种颜色的软陶分别搓成一样粗细的土条，将土条按正方形矩阵的规则排列。

(2) 用木板将土条的棱线压出来，使土条外形方正。用四根土条拼出方形图案。

(3) 将土条切片贴在软陶坯体上。

(4) 将珠子的贴片搓匀，烘烤后即完成。

还有一种用印章的方式压纹上色，制作软陶饰品的方法：

(1) 准备一块黑色软陶及橡皮章。

(2) 在陶土上盖上图案并涂上金质粉。

(3) 烘烤完成后喷上一层透明漆。

(4) 加上各种配饰可做出不同趣味的作品。

工艺点评

展示自己的软陶作品，请老师和同学们点评。

软陶饰品制作步骤二：

(1) 盖章后上色。

(2) 烘烤并喷漆。

(3) 效果。

(4) 加上配饰的完成品。

第七章 印染艺术的魅力

纺织是人类文明进程中最早兴起的与人们的日常生活关系密切的创造性活动之一。而在纺织品上通过印、染等手段，使之呈现出一定的图案的工艺制作活动，则一直伴随着纺织品的发展而与时俱进。

中国的印染工艺，因历史悠久、技术先进、制作精美而在世界上独树一帜，享有盛誉。中国古代印染，特别是丝织印染，在相当长的时间内曾是世界上独一无二的精品。我国古代的染色技术极为卓越和先进，不仅颜色种类多，色泽艳美，而且染色牢固，不易褪色，许多优秀作品历经千百年仍然展现出令人叹为观止的艺术魅力。

尽管印染品的色彩、纹样、图案在其发展的历史长河中不断变化，推陈出新，但从其图案和工艺上体现出的对自然的崇尚，对情感表达的执著，以及对装饰与人们生活的和谐统一的追求却始终如一。

本章将通过蜡染、扎染、蓝印花布制作工艺的介绍，使同学们了解印染艺术，并初步掌握几种印染工艺技法。

第一节 蜡染

提示与范例

少数民族少女正在用蜡刀进行封蜡

利用蜡的防水、热溶冷凝、黏附性好而且脆的特性，使之溶附在织物表面，以便染色时使织物图案部分获得防染的效果而显出纹样的工艺称为蜡染。传统蜡染一般用植物染料，现代蜡染工艺多用化工染料。蜡的一般比例为蜂蜡、石蜡各一半。石蜡裂纹多，蜂蜡裂纹少，冰裂纹则是蜡染艺术所特有的肌理效果。

把封好蜡的白布叠放在一起

将封好蜡的白布进行染色

退蜡后冲洗布面上的浮色

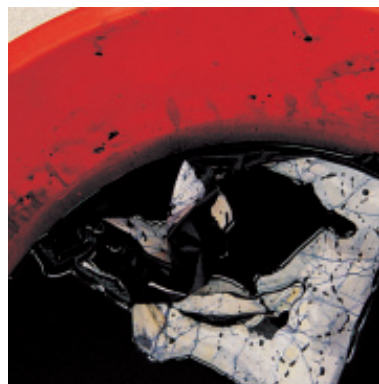
蜡染的步骤:

(1) 根据所需要内容,在纸上画出图案,再用复写纸把图案复印在布上,这样就可以封蜡。

(2) 封蜡:用加热器熔蜡后,画在防染的部分。着蜡必须透过织物,并保持一定的厚度。

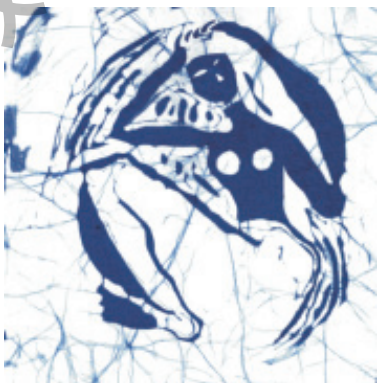
(3) 染色:根据染料调配表中所示不同染料配方配成染液,将织物完全浸入染液中,冲去浮色,待脱蜡。

(4) 脱蜡:染过色的织物经水洗后,可用电熨斗脱蜡法,也可以用皂煮法脱蜡。

(5) 后处理:将脱去蜡的织物水洗后熨平。

(6) 完成稿。

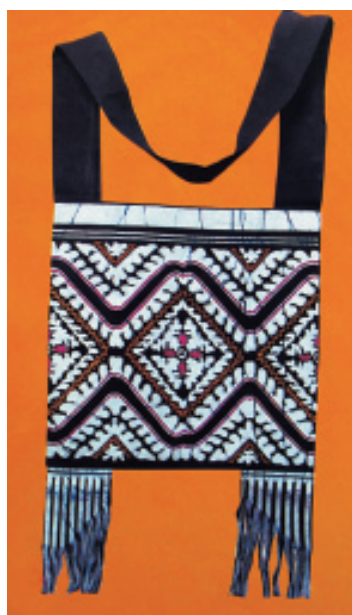
染料调配表:

材 料	浅 色	中 色	深 色
染料(对织物的比重%)	0.5	1	5
食盐(克/升)	8	15	25
浴比(织物:水)	1:30	1:30	1:30

冷水化开染料,按浴比配出染液,加入食盐,30℃时再将织物放入浸染60分钟,然后取出放入固色液中。

材 料	浅 色	中 色	深 色
纯碱(克/升)	8	15	20
浴比(织物:水)	1:40	1:40	1:40

将织物放入按浴比配好的固色液中,固色30分钟,取出后用冷水洗涤,然后等待脱蜡。

蜡染小包

活动与思考

- (1) 你认为是什么原因使蜡染艺术再度受到人们的青睐?
- (2) 在现代的流行元素中, 蜡染艺术有存在的价值吗? 它能发展成为引导某一段时间段的潮流的元素吗?

记住关键词

蜂蜡 石蜡 冰裂纹 植物染料

工艺坊

- (1) 尝试用不同的布料做蜡染技艺实验。
- (2) 把你的旧衣物找出来, 发挥你的想象力, 试试通过蜡染让它们焕然一新。

工艺点评

与同学们交流创作体会, 请老师点评。

民间印染花布衫

贵州蜡染

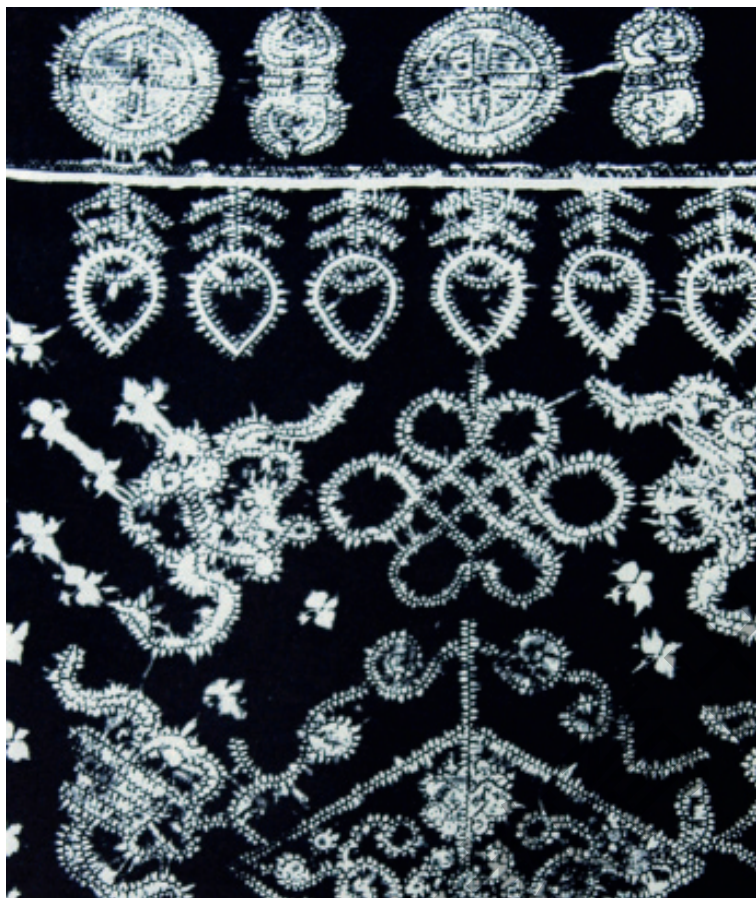
印染花布伞

印染花布

第二节 扎染

提示与范例

湖南扎染门帘

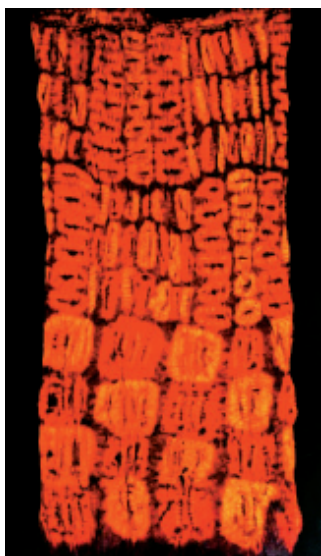
扎染又称绞缬，是指对织物在染前进行缝、绑扎、绞结等一系列的防染处理，以便在染色过程中，使织物的防染部分出现纹样。目前，扎染一般使用直接染料高温煮染的方法。扎染的魅力在于织物在扎缝、绞结、染色后所出现的特有肌理，其独特的偶然性，以及不可完全复制等特点，有较强的视觉冲击力和艺术生命力。因此，这一古老的手工艺技术很受崇尚个性的现代人所喜爱。

扎染小花布

湖南梭子花扎染布

扎染花布

江苏扎染信插

扎染步骤:

(1) 扎绑: 用相应的技法结扎图案。

(2) 湿水: 将结扎好的织物放入清水中浸泡。

(3) 染色。

(4) 拆线。

直接染料配表(适用于棉、麻、丝、人造丝):

材 料	浅 色	中 色	深 色
染料(对织物的比重%)	1	1.5	3
食盐(克/升)	4	6	10

液量为 1:30 (布:液)

固色剂为 10%~20% (固色剂:布重)

浴比为 1:30 (织物:水)

酸性染料配表(适用于丝绸、毛、棉纶):

材 料	浅 色	中 色	深 色
染料(对织物的比重%)	1	2	4
冰醋酸(克/升)	0.5	1	3
液量	1:30	1:30	1:30

固色剂为(对织物的比重) 15%

液量为 1:30

温度保持在 80℃~90℃间,羊毛宜 70℃

活动与思考

- (1) 你认为扎染艺术的生命力何在?
- (2) 在经济全球化的今天,我们应当怎样看待本土文化?
- (3) 你能提出一个把传统扎染艺术在社会中推广的方案吗?

记住关键词

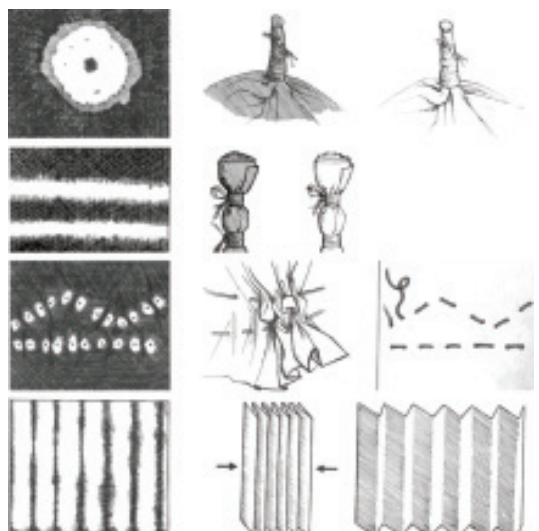
扎缝 防染 直接染料

工艺坊

- (1) 用宣纸或布料做各种扎染技艺实验。
- (2) 找一些干净的浅色衣物,通过扎染的方法,使它们变成新的艺术品。

工艺点评

- (1) 分析评价扎染艺术与蜡染艺术不同的艺术特色。
- (2) 作品完成后,举办一次小型观摩会,同学们交流创作体会,互相打分,并写出评语。

几种常用的扎法

第三节 蓝印花布

提示与范例

蓝印花枕巾

凤戏牡丹（局部）

平安如意 刘大炮

蓝印花又叫镂空版印花,它是利用防水纸版或金属、木料薄版等镂刻成空心花纹版,使印花色浆通过镂空部位在织物上形成花纹的一种印花技术。早在汉代,我国已经存在镂空版印花技术,唐宋时期发展迅速,明清时采用镂空印版所印制的蓝印花布和彩印花布已在民间广泛流行。蓝印花布是用油纸刻成花版,蒙在白布上,然后用石灰、豆粉和水调成的粉浆刮印,晾干后用蓝靛染色,晾干,再刮去粉浆而成。而彩印花的印花工艺则是用镂空版覆盖于织物上面,直接刮涂色浆而获得花纹的印花技术。

江苏南通蓝印花包袱布

民间蓝印花布

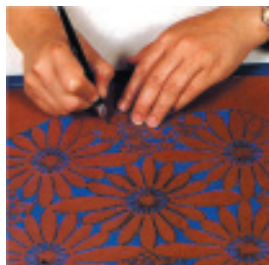

民间蓝印花布

镂空版印花步骤:

(1) 画稿放样。

(2) 雕刻图版。

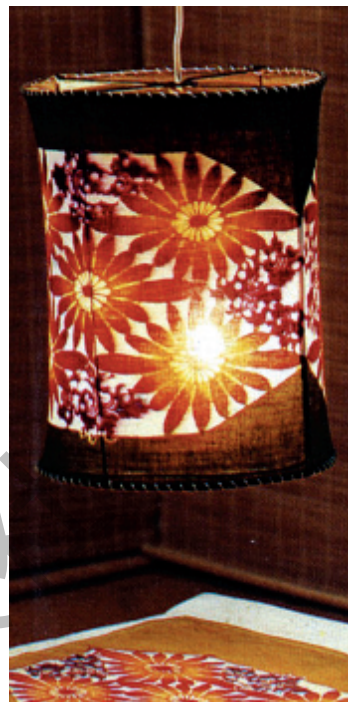
(3) 每个图案之间要保证图案的完整性,以防刻断。

(4) 上色。

(5) 完成品。

(6) 作品展示。

活动与思考

(1) 调查一下,我国哪些地方的蓝印花布最具盛名?

(2) 观看有关民间艺术的纪录片,并参观民俗风情的展览。

记住关键词

蓝印花 镂空版印花 蓝靛染色

工艺坊

尝试在厚纸版或胶版上刻花纹,然后覆盖在织物上面,直接刮涂丙烯颜料或纺织品颜料,也可以用笔或海绵盖印在织物上,体会一下镂空版印花艺术的魅力。

工艺点评

谈谈你的创作构思,请老师评价一下你的作品。

姐妹观鱼(印染门帘)

第八章 如花似锦的刺绣

刺绣又名针绣、扎花、绣花,是以针穿引彩线在织物上运针刺缀,以绣迹构成图案或文字的工艺。“锦”与“绣”共用以代表美好,但二者很不同。锦纹为平凹凸感;绣为高花,以覆盖面料形成花纹为特点。

刺绣是中华民族的传统工艺之一,距今已有数千年的历史。宋代时,人们喜爱穿刺绣的衣服,刺绣在民间广泛流行,明朝时便产生了享誉世界的“四大名绣”:苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣。刺绣发展到今天,其制作工艺已相当精湛,各民族都有异彩纷呈的刺绣艺术作品。

在民间,刺绣所采用的主要是一些寓意吉祥的图案,人们喜用比拟、双关、谐音等手法来表现对美好生活的向往,如龙、凤、吉祥如意、福、禄、寿、喜等等。民间刺绣工艺的运用,贯穿在衣、食、住、行、用等各个方面,在服饰上的运用则尤为突出。

本章将通过彩绣、贴布绣、珠片绣、十字绣的介绍,使同学们初步掌握这几种刺绣工艺的方法。

第一节 彩绣

提示与范例

色彩绚丽的彩绣

彩绣指以各种彩色绣线绣制花纹图案的刺绣技艺。由于其针法丰富、线迹精细、色彩鲜明，所以在服装装饰上应用广泛。彩绣的针法不同于一般刺绣，其装饰效果也别具特色，据统计，国内外的彩绣针法有三千多种。我国的苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣等“四大名绣”中，便有许多针法属于彩绣的范畴。如苏绣针法中的平绣、条纹绣、点绣、编绣、网绣等，都属于彩绣的范畴。彩绣的色彩变化十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错，使织物产生如花似锦的色彩效果。

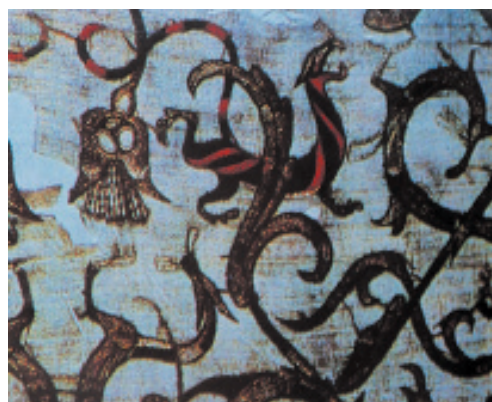
清代湘绣

清代九桃团花绣靠背

方形荷包

西周刺绣

活动与思考

你最喜欢看的古装片是哪一部？你能观察到哪些角色的服饰运用了彩绣吗？

记住关键词

针法 四大名绣 彩色绣线

工艺坊

细心观察传统服饰中的彩绣，比较一下现代的服装彩绣有没有创新之处。

工艺点评

一件好的刺绣工艺品应该是“构图的构思”、“造型的构思”和“色彩的构思”的完美结合，看看自己的作品有没有包含这些要素。

民间刺绣作品

民间刺绣作品

民间刺绣作品

民间刺绣作品

民间刺绣作品

民间刺绣作品

第二节 贴布绣

提示与范例

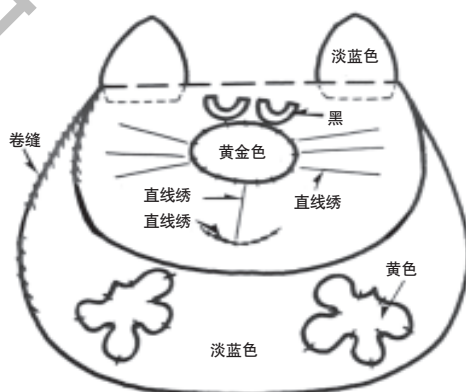
贴布绣作品

贴布绣作品

贴布绣作品

贴布绣是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上的刺绣形式。将贴花布按图案要求剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫棉花等物，使图案隆起产生立体感。贴好后，再用各种针法锁边绣制。贴布绣绣法简单，其图案以块面为主，风格别致大方。国际上许多服装设计大师都喜欢把贴布绣运用在他们的设计中，常以精美的图案进行拼贴，然后配合彩绣和珠绣，使作品更显豪华富丽。贴布绣一般使用在童装中，在时尚流行的服装中运用也非常广泛。

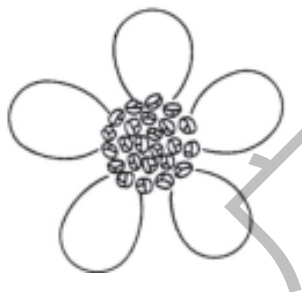

贴布绣作品

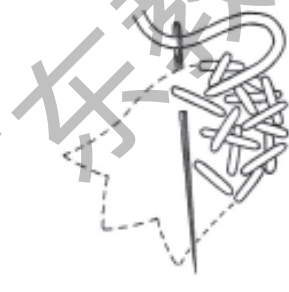

贴布绣作品 [日本] 志村光广

贴布绣的基本针法：

结粒绣

乱针绣

活动与思考

有人说，没有不带主观因素的装饰造型。装饰造型中缺乏主观意识，即所谓纯自然形态是很难产生装饰效果的。你认同这样的观点吗？

记住关键词

贴布绣 立体感 锁边

工艺坊

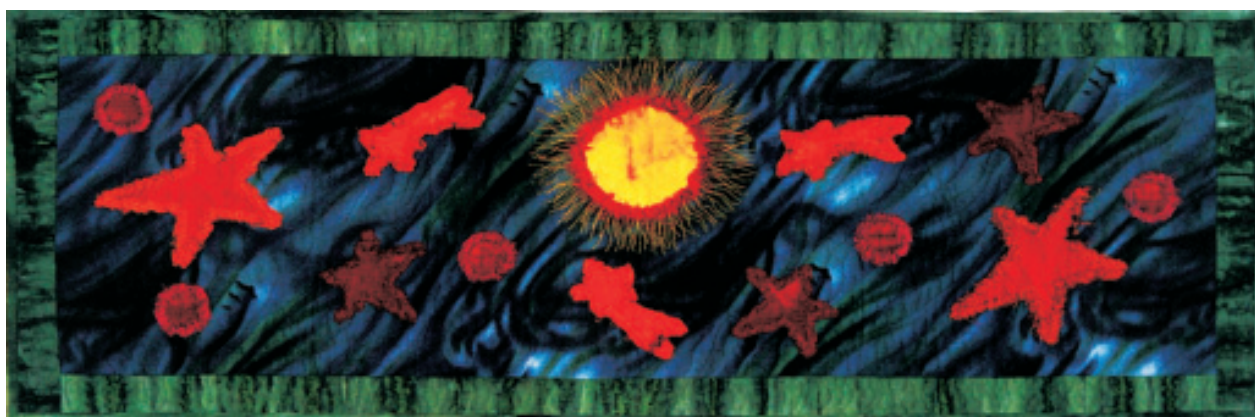
选择一个你喜欢的图案，尝试用贴布绣的针法表现在一个小饰品上。

工艺点评

把你的作品作为礼物送给父母、朋友，看能得到怎样的评价。

三角屋顶的房子 [加拿大] 玛丽

星空 [美国] 帕特

第三节 珠片绣

提示与范例

珠片绣

珠片绣也称珠绣，在许多时装表演中，我们都能看到不同的设计师以自己独特的方式，利用珠片绣为服装增添引人注目的闪烁效果。珠片绣以空心珠子、珠管、人造宝石、闪烁珠片等为材料，绣缀于服装上。这种方法一般应用于晚礼服、舞台表演服和时装上，以增添服装的华丽感和艺术感，同时也广泛应用于服装配件、提包、首饰盒等的装饰上。

晚装长袍（局部） 凯伦·斯塔克

闪烁珠片在服饰上的应用

各式各样的珠片绣在服饰上的应用

活动与思考

你在时装表演中见过运用珠片绣的服装吗？画画草图，尝试一下珠片绣能否运用到传统服装上？

记住关键词

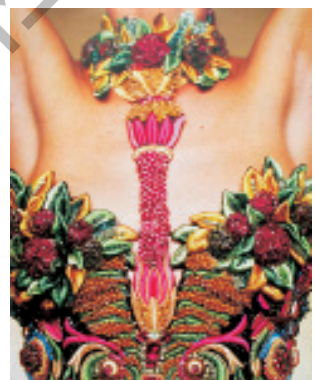
珠片绣 时装表演

工艺坊

找一件衣服，发挥你的想象力，为它绣缀闪烁的珠片、珠子等，为你的衣服增添闪烁的迷人光彩。

工艺点评

图案设计是否新颖，是否讲究构图，色彩配搭是否合理，是否有漂亮的质感、动人的造型，这些都是评价珠片绣的基本标准。评点一下你所见到的珠片绣服饰，看看它们是否达到了这些要求。

法国服装设计大师范思哲在其作品中把珠片绣运用到了极致

珠片绣服装 [法国] 范思哲

晚装长袍 凯伦·斯塔克

珠片绣长袍 (局部)

第四节 十字绣

提示与范例

模拟梵高作品的十字绣

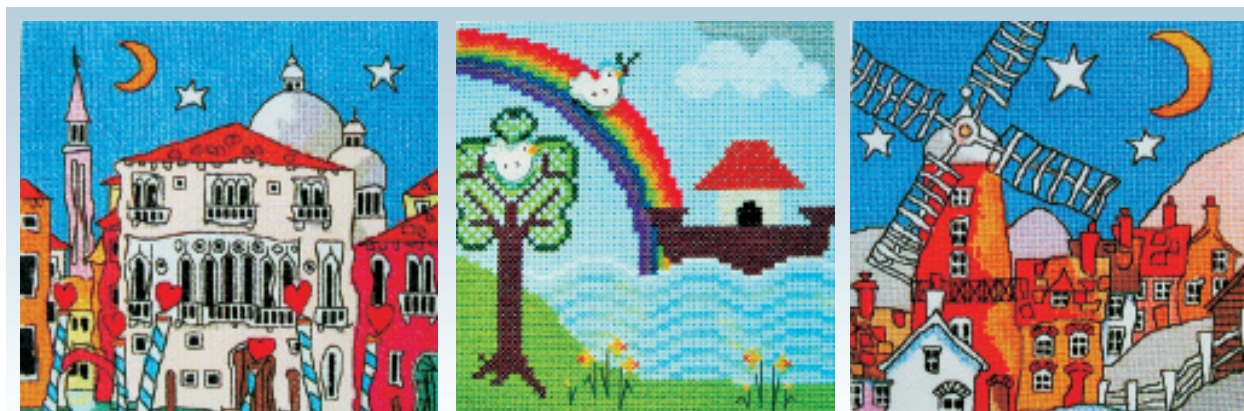

娶亲图（桌布纹样）

十字绣是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。人们也把它称为十字挑花、挑线、架花、挑罗、拉棱、撇花、十字股等。由于其针法十分简单，易于掌握，所以现在城市的商场里也有专门出售教你自己动手的配套商品，其中包括基本的材料和运针的示意图，只要按照示意图操作，便能绣出美丽的图案，经过装裱后就可以变成一幅精美的艺术品。十字绣的针法是按照经纬线粗细均匀、间隔相等的布帛为底，将同等大小的斜十字形或交叉的十字形针脚在绣面上拼列组成各种图案。刺绣时要严格按照方格格数行线，要求针迹整齐、行距工整、十字大小保持一致。

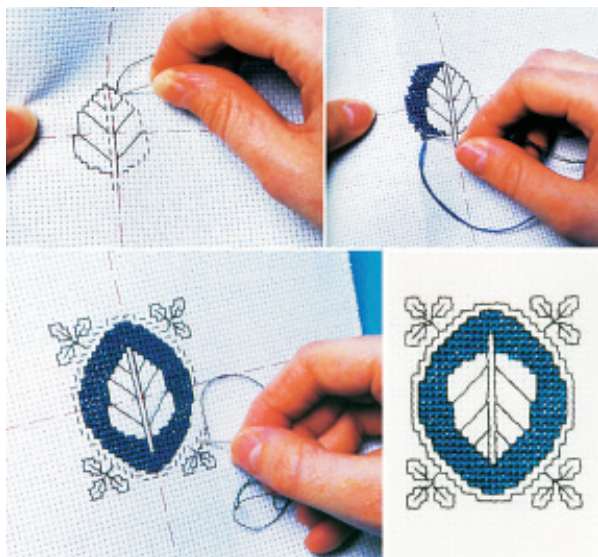

南美洲的十字绣作品

充满童话色彩的十字绣作品

十字绣法示范:

活动与思考

你家附近有专门出售十字绣制作的小饰品的商店吗? 尝试为他们提供你自己设计的新图案。

记住关键词

十字绣 方格 行距 布帛

工艺坊

选择一个你喜欢的图案, 尝试用十字绣的针法表现在一个小饰品上。

工艺点评

美丽的图形、精巧的刺绣手艺是一幅刺绣作品的基本要求。同学之间互相评价、交流, 以使作品做得更好。

民间刺绣

刺绣在服装上的运用

刺绣靠垫

敬告作者

我社根据教育部制定的《全日制义务教育课程标准（实验稿）》及《普通高中课程标准（实验）》编辑了多种义务教育和普通高中新课程实验教材，并通过了全国中小学教材审定委员会的审定。在这些教材的编写过程中，我们选用了多位作者的作品（含图片），并多方与作者进行联系，取得了他们的大力支持。在此，我们表示衷心的感谢。但是仍然有部分作者因地址或姓名不详而无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

联系电话：020-87613835 邮编：510075

地址：广州市环市东路472号粤海大厦12-15楼 广东教育出版社