

学前教育专业创新型精品教材

手工实用教程

主 编 黎 艳 梁思密 金红艳

手工 实用教程

主 编 黎 艳 梁思密 金红艳

SHOUGONG
SHIYONG JIAOCHENG

扫描二维码
共享立体资源

中南大学出版社
ZHO NAN DA XUE CHUBAN SHE

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

目录

第一章 手工成型与赏析 | 1

- 第一节 概 述 | 2
- 第二节 手工成型的基本方法 | 7
- 第三节 手工制品的赏析 | 18

第二章 纸造型 | 21

- 第一节 软纸纸工 | 22
- 第二节 硬纸纸工 | 39
- 第三节 其他纸艺 | 53

第三章 布造型 | 61

- 第一节 布贴画造型 | 62
- 第二节 布的半立体造型 | 66
- 第三节 布的立体造型 | 73
- 第四节 其他布艺制作 | 79

第四章 泥造型 | 87

- 第一节 泥浮雕 | 88
- 第二节 泥圆雕 | 109

第五章 自然物再造型 | 121

- 第一节 点、线、面、块状材料的制作 | 122
- 第二节 综合材料制作 | 135

第六章 废弃材料再造型 | 139

- 第一节 瓶类再造型 | 140

第二节 盒子类再造型 | 145

第三节 其他类再造型 | 152

第七章 民间工艺元素的借鉴 | 159

第一节 中国传统民间工艺概述 | 160

第二节 中国民间手工艺制作技巧借鉴 | 162

中南大学出版社

第一章 手工成型与赏析

【学习目标】 ▼

了解手工制作的特点和表现媒材，掌握手工造型规律，培养学生的创造意识和动手实践的基本能力，提高学生的艺术技能素质。

【关键词】 ▼

手工 手工成型 手工制品赏析

【学习重点】 ▼

从不同角度、层面去赏析手工作品

【学习难点】 ▼

根据手工的造型规律，因此制宜，就地取材创作各种手工作品

第一节 概述

一、简释手工

手工有广义与狭义之分。广义的手工即“手工艺制作”，是指人们根据某一方面的功能目的，借助手工劳动技能，去利用或加工改造各种形态的物质材料，制造出所需的手工艺品的活动，或是完成这种活动的技艺。

学前教育专业手工是专门研究学前手工制作特点、造型规律、表现媒材和学前手工教育的一门学科。从狭义上来说，手工就是人们按照构思与设计，采用相应的媒材，充分发挥自己的想象力、创造力，制作出具有观赏性、实用性的玩教具等手工制品的活动。常见的手工形式有纸艺、布艺、泥玩、编织（刺绣）、综合材料再创造（包括自然物或废旧物再创造）（图 1-1-1～图 1-1-8）。

图 1-1-1 布艺《集合啦》王心玉

图 1-1-2 果蔬造型《我们来一张》王敏

图 1-1-3 泥玩《幸福》学生作品

图 1-1-4 编织《小老鼠》王敏

图 1-1-5 果蔬造型《酷酷的一家子》王敏

图 1-1-6 综合造型《看那……》学生作品

图 1-1-7 纸艺《韵》学生作品

图 1-1-8 纸艺《下雪了》学生作品

二、手工制作的基本特点

手工从属于美术学科。它更强调造型媒材自身特点的发挥与利用。其特点如下。

(一) 造型性

手工作品最基本的特点是造型性。绘画是用线条、色彩在二维空间里塑造形象；书法是通过笔墨、布白、结构、用笔来创造“神采”；手工造型则是在造型、结构、设色、物肌等方面运用美的原理和法则进行构思与设计，以其固有的、具体可感可触的形态诉诸视觉，在立体的空间里创作出具有实在物质性的立体艺术形象。因此，造型性是手工作品最基本的特点（图 1-1-9～图 1-1-12）。

图 1-1-9 装饰画 学生作品

图 1-1-10 点染剪纸 王敏

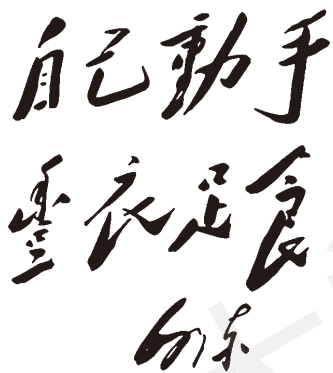

图 1-1-11 书法

图 1-1-12 纸浆画 学生作品

(二) 视觉性

视觉性，或称直观性。手工作品在引起人们审美注意的方面，相比其他的平面造型艺术，具有更容易引起欣赏者注意的特点（图 1-1-13～图 1-1-16）。

图 1-1-13 《静静的……》 王玲莉

图 1-1-14 《……无敌》 王敏

图 1-1-15 《荷》 学生作品

图 1-1-16 《马车》 学生作品

(三) 对“表现媒材”的理解

手工作品总是基于具体的物质材料，并施以相应的造型手段而形成的。在手工作品制作过程中，制作者要努力通过不同材料的材质肌理表现质感，充分发挥材料的软硬、轻重等特质，将材料的外延作用尽力发挥，体现出“表现”的深层意义。因此，物质材料既是手工作品的载体，又是其存在的方式。通过不同的物质材料和造型手段，手工作品会传达出风格迥异的视觉体验和感染力、表现力（图 1-1-17～图 1-1-20）。

图 1-1-17 《望》 学生作品

图 1-1-18 《春来了》 学生作品

图 1-1-19 《蓝熊》 学生作品

图 1-1-20 《雪地》 学生作品

三、手工制作的分类

1. 根据使用材料的物理性质，手工可以划分为纸工、布工、泥工、金石工、竹木工、废旧品手工等。
2. 根据使用材料的形态，手工可以划分为点状材料成型、线状材料成型、面状材料成型、块状材料成型及综合材料成型。
3. 根据成型手法，手工可以划分为雕刻、折叠、插接、编织、印染、刺绣、钉铆等。
4. 根据作品的空间占有形态，手工可以划分为平面造型和立体造型。
5. 根据作品的功能，手工可以划分为基础性手工、实用性手工（如教具、玩具和环境布置制作）、装饰性手工（包括实用性与观赏性手工艺制作）（图 1-1-21 ~ 图 1-1-28）。

图 1-1-21 《福娃》
学生作品

图 1-1-22 《娃》
学生作品

图 1-1-23 《葵》
王敏

图 1-1-24 《小红伞》
学生作品

图 1-1-25 学生作品

图 1-1-26 学生作品

图 1-1-27 《甜甜酸酸的》 王玲莉

图 1-1-28 《你来弹我来唱……》 学生作品

注：以上学生作品由九江职业大学学生制作。指导老师：王敏。

【思考与实践】

1. 结合手工作品，谈谈你对手工制作的基本特点的理解。
2. 对照手工作品，分析其所属手工制作的类型。

第二节 手工成型的基本方法

手工制作的训练方式大体有两种：一种是仿制手工，按图或按成品仿制，是一种基础性手工实践；另一种是创造性手工，即运用不同技法的制作原理进行创造性手工制作。

一、手工制作的基本环节

1. 构思，又称立意，是指对手作品的功能、成型手法等在完成作品过程中各种制约因素进行的全面设计与规划。它是手工制作的核心环节。
2. 设计，是通过绘制平面示意图或以打腹稿的方式将构思形成一个切实可行的设计方案。
3. 选材，是使手工制作得以顺利实现构思和设计环节的 necessary 物质条件。“因意选材”“因材施教”，是造型艺术中选择使用材料时均须遵循的基本原则。
4. 制作，其实质是运用适当的造型手段，完成改造物质材料的形态和性质，以实现设计方案的活动过程（图 1-2-1～图 1-2-4）。

图 1-2-1 《香》 王敏

图 1-2-2 《游》 王敏

图 1-2-3 《睡娃》 王敏

图 1-2-4 《响起来》 王敏

二、手工制品的工具材料

(一) 工具准备

古语说：“工欲善其事，必先利其器。”手工制作除了要以物质材料为基础外，必备的工具也是实施技能技巧完成手工制作的重要物质条件(图 1-2-5～图 1-2-7)。

图 1-2-5 工具

图 1-2-6 工具

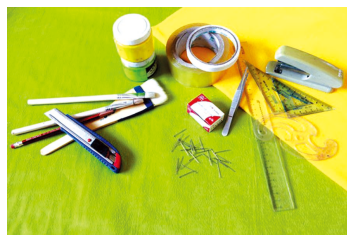

图 1-2-7 工具

1. 剪刀，要求剪刀头齐且尖锐，用于剪纸、布、线、金属薄片等。
2. 刀，有美工刀、刻纸刀、木刻刀等，分别用于各种软质材料(如面状或块状材料等)的雕刻与切削。
3. 针、锥、镊子，如一般的家用缝纫针、编织竹针、钩针和锥子。这些工具多用于缝制、编织、刺绣和钻孔。

4. 锤、锯、钳子、榔头、锉，一般用于对竹、木的切割和金属丝的紧固、弯曲或固定，以及磨锉金属、石块等。

5. 其他工具，即手工制作的辅助工具，如夹子、圆规、尺子、订书机、画笔、颜料、单面和双面胶带、固体胶、砂纸、水盆、水桶、毛巾等。

手工实践中，我们还可以因地制宜，自制一些简易的工具，帮助我们更好地完成手工创作。

(二) 材料准备

手工实践中，应充分利用我们身边的物品进行手工创作。大自然和人类赋予了不同材料各自的特色与用途，只要我们善于发现、学会联想，合理巧妙地应用这些材料，就会极大地丰富手工制作的内容和形式。

应该根据需求准备材料，从材料的质地软硬、材料的性状、材料的属性等方面来选择与运用，常用的材料有：纸张、布料、谷物、泥块、线绳、塑料、金属薄片和细丝、海绵、石头、竹木、蔬菜、瓜果、树叶、玻璃及有机玻璃等（图 1-2-8～图 1-2-14）。

图 1-2-8 纸张

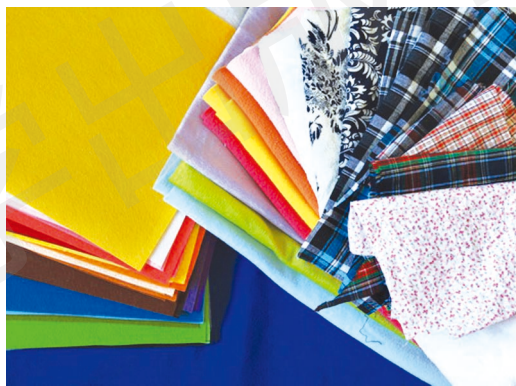

图 1-2-9 布料

图 1-2-10 线绳

图 1-2-11 谷物

图 1-2-12 石头

图 1-2-13 蔬菜瓜果

图 1-2-14 树叶

【思考与实践】

1. 手工创作的关键环节主要是哪些？
2. 工具与材料对手工制作的影响有哪些？

(三) 手工成型的规律

1. 成型的基本规律有以下几种形式：

(1) “增量加工法”，即加法，指的是通过对材料进行添加的造型方法，如粘贴、插接、链接、盘绕、编织、垒积、串联、镶嵌等。

(2) “减量加工法”，即减法，通常指剔除材料中与形象塑造无关部分的造型方法，如撕纸、剪纸、雕刻、切削、锯锉等。

(3) “变形不变量加工法”，通常指加工材料不增、不减，只做方向、位置、外形、肌理变化的造型方法，如弯曲、划压、折叠、拧转、刺、团、捏等。

2. 成型的基本方法：剪（或撕）、编织（或钩织）、雕（或塑）、刻（或镂）、烫烙（或烧烙）、粘贴、串（或穿）、扎缠（或绕）、镶嵌（或拼贴）、折（或翻折、或叠）、插接（或链接）、拧（或弯曲）、刺绣（或织绣）、染、钉（或铆）等基本加工手法（图 1-2-15～图 1-2-24）。

图 1-2-15 剪

图 1-2-16 刻

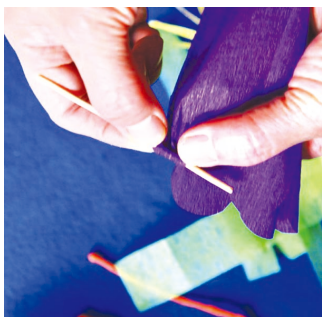

图 1-2-17 卷挤

图 1-2-18 缠绕

图 1-2-19 折

图 1-2-20 串

图 1-2-21 粘贴

图 1-2-22 点染

图 1-2-23 插接

图 1-2-24 雕塑

3. 成型的造型演绎：指“形”“色”“质”近似，但制作方法不同，制品的造型效果也不尽相同。以纸质面状材料为例，有以下几种方法：

(1) 折叠，造型方法以直线形式为主，造型特征以夸张、变形或抽象为主（图 1-2-25）。

(2) 剪贴，一般以剪刻或拼贴的平面成型方法为主（图 1-2-26）。

(3) 立卡，主要以对折的立卡成型方法，完成立体造型（图 1-2-27）。

(4) 纸浮雕，可以完成具有凹凸效果的半立体造型（图 1-2-28）。

图 1-2-25 折叠成型

图 1-2-26 剪纸成型

图 1-2-27 立卡成型

图 1-2-28 纸浮雕成型

4. 地域与功能性：影响手工制品的造型风格和特征。在材料、方法、用途近乎相同的条件下，由于地域的差别以及个人艺术修养（比如爱好、审美观点）的不同，会使造型形象的风格与特征各异（以剪纸为例，图 1-2-29～图 1-2-36）。

图 1-2-29 学生作品

图 1-2-30 学生作品

图 1-2-31 学生作品

图 1-2-32 学生作品

图 1-2-33 学生作品

图 1-2-34 《大洋洲·天空》 马蒂斯

图 1-2-35 学生作品

图 1-2-36 日本剪纸《冬》 寺尾知文

注：以上学生作品由九江职业大学学生制作。指导老师：王敏。

比如，陕西、山西的剪纸，具有古老而淳朴、自然而浓郁的民风，作品呈现出质朴、粗犷、雄壮、简练、天真等特点；山东剪纸，花样密集、外形单纯饱满、纤丽中透露出质朴；河北蔚县剪纸，以刻代剪，构图饱满，造型生动，色彩鲜艳，浑厚中含纤巧；而马蒂斯的剪纸一般为剪影式，追求物象强烈的结构性和抽象性，作品风格夸张、变形（图 1-2-34）；日本剪纸，既有东方剪纸玲珑剔透、变化万千的风格，又有质朴粗犷、变形程度大的特点（图 1-2-36）。

【思考与实践】

1. 手工成型的基本规律有哪几种形式？
2. 成型的形式还可以怎样演绎？试举例。

(四) 成型方式

成型方式指的是将点状、线状、面状、块状等形状不相同的材料，根据其特性进行构思设计，采取对应的加工成型方法完成手工造型的形式方法。

1. 点状材料的成型方式。点状材料一般可以通过串联、粘接、排列、拼贴、镶嵌、垒积等制作方法加工（图 1-2-37～图 1-2-40）。

图 1-2-37 学生作品

图 1-2-38 学生作品

图 1-2-39 学生作品

图 1-2-40 学生作品

2. 线状材料的成型方式。线状材料的一般可以通过盘绕、编织、拼接、垒积、插

接等制作方法加工(图 1-2-41~图 1-2-44)。

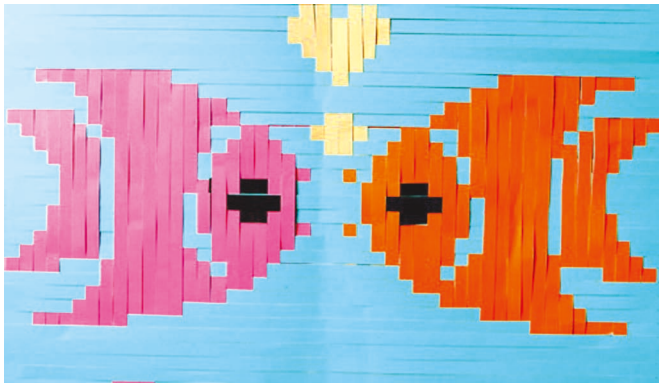

图 1-2-41 学生作品

图 1-2-42 学生作品

图 1-2-43 学生作品

图 1-2-44 学生作品

3. 面状材料的成型方式。面状材料一般可以通过折叠、切折、卷曲、插接、粘贴、垒积、缝、铆等制作方法加工(图 1-2-45~图 1-2-48)。

图 1-2-45 《卫士》王玲莉

图 1-2-46 《青花女》王敏

图 1-2-47 学生作品

图 1-2-48 学生作品

4. 块状材料的成型方式。块状材料一般通过雕、刻、锯、削、撕、缝制组合、插接组合、串联组合和绘制等制作方法加工完成造型，所完成的造型以立体结构为主（图 1-2-49～图 1-2-52）。

图 1-2-49 《可爱的红脸兔》 王敏

图 1-2-50 《惬意……》 王敏

图 1-2-51 《干啥呢……》 王敏

图 1-2-52 《鬓边黄花》 王敏

5. 综合材料的成型方式。综合材料成型指的是通过各种加工方法，将点状、线状、面状、块状等形状不同的材料，根据构思与设计的需要，采取混搭组合的加工成型方法，可以使手工造型形式多样、手工制品理想化（图 1-2-53～图 1-2-56）。

图 1-2-53 《吃着了》 王玲莉

图 1-2-54 《爱》 王敏

图 1-2-55 《米娃》 王玲莉

图 1-2-56 学生作品

注：以上学生作品由九江职业大学学生制作。指导老师：王敏。

【思考与实践】

1. 你还有更好的手工成型方法与同学们分享吗？
2. 根据不同的手工成型方式，试仿制一二件手工制品。

第三节 手工制品的赏析

与对其他艺术品的欣赏与评价一样，不应以材料的材质及制作精细程度作为标准判断手工制品的好坏。因此，在观赏手工制品时，要从不同角度、不同层面来赏析。

一是看制品的适用性，即手工制品所具有的观赏与实用功能。例如，泥人张彩塑作品宜作观赏品；布制玩具则适宜作幼儿的玩具（图 1-3-1、图 1-3-2）。

图 1-3-1 《阿福》

图 1-3-2 《小哑铃》 王玲莉

二是看因材施艺的灵活性。它是根据材料是否能因材施艺来判断。比如，贵重的玉石雕刻做摆设品合适，而用它来制作幼儿的玩具则不合适；卵石造型不宜精雕细琢，其天趣盎然的风格能体现出“虽由人作，宛自天开”的效果（图 1-3-3、图 1-3-4）。

图 1-3-3 《玉兔》

图 1-3-4 《我是谁……》 王敏

三是看手工形式的感染力。它是根据艺术的感染力来判断。手工制品不是越写实、越精致，艺术性就越高。比如，幼儿的玩具造型多以拟人的方法处理，既符合形式美的要求，也更符合幼儿的观赏心理（图 1-3-5～图 1-3-9）。

图 1-3-5 王敏

图 1-3-6 学生作品

图 1-3-7 学生作品

图 1-3-8 学生作品

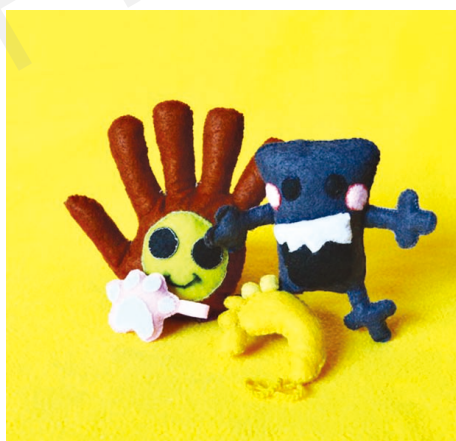

图 1-3-9 学生作品

图 1-3-10 王敏

四是看作品的创意。即在设计理念、造型、材料、制作方法等方面有所突破。比如，将纸浆材料运用于浮雕造型的制作方法（图 1-3-10）。从某种意义上讲，善于发现和有效选择某种材料的替代品也是一种创新。

注：以上学生作品由九江职业大学学生制作。指导老师：王敏。

【思考与实践】

1. 如何从不同的角度、层面来赏析我们所面对的手工制品？
2. 选定一件手工制品，试着赏析并谈谈你的想法。