

普 | 通 | 高 | 中 | 教 | 科 | 书

美术

— 选择性必修5 —

工艺

◎ 上海书画出版社

普 | 通 | 高 | 中 | 教 | 科 | 书

美 术

— 选择性必修5 —

工 艺

◎ 上海书画出版社

致同学们

同学们：

感谢你选择“工艺”这门课程。在学习之余，也许你喜欢自己动手做一些小物件，或者你喜欢奇思妙想，对新奇事物充满热情。工艺便是巧手慧心的你所适合的课程。

通过对这门课程的学习，你将学会从鉴赏的角度识别工艺的不同品种与艺术特色，体会民间传统工艺中伟大的工匠精神，从而提高你对中国传统工艺，尤其是非物质文化遗产的认知和兴趣；你将学到不同工艺种类各自的功能性、审美特质与现代生活的关系；你将从工艺的发展中了解到历史、经济、科技与社会学、民俗学的相关性；你还将亲手实践，体验一种或多种工艺项目，学会使用工具，熟悉工序流程，合理利用材料巧妙设计，制作出独一无二的工艺作品。总之，这个学习过程将是多维度和令人兴奋的。

《工艺》教科书共分六个单元，分别围绕五种工艺形式展开教学。课程内容各具特色，互补共生。第一单元《总述》：通过对工艺的概述，了解工艺的分类、历史以及学习的目标和难点。第二单元《陶瓷》：通过讲述陶泥成型的方法和展示制作工艺作品的步骤，清晰了解釉上彩、釉下彩等陶瓷的装饰手法，尝试制作陶瓷作品。第三单元《木工》：通过学习中国木工工艺的精粹——榫卯结构，了解这种工艺技巧的奥妙，尝试变废为宝，巧用边角料，提高环保意识。第四单元《剪纸》：通过鉴赏古老剪纸的当代艺术衍生品，将传统文化活化，尝试临摹和创作剪纸作品。第五单元《扎染》：通过介绍常用的扎和染的制作方法，了解传统扎染的技艺；同时知道古老的扎染艺术在作品内容、图案样式、制作手法、装饰手法、展陈形态的当代呈现。第六单元《刺绣》：通过学习四大名绣背后的历史文化与艺术风格，品鉴苗绣作品，了解它的纹样来源、寓意象征，理解少数民族的文化。

通过对这门课程的学习，我们相信可以开拓你的艺术视野，熟悉工艺技法的技术要点，提高动手能力，并具备对工艺作品的审美判断力；可以让你较全面地了解各种形式的工艺，真切感受和领悟“工匠精神”；可以培养你的创造能力和创新意识，用智慧和巧手，让艺术融入生活，让中华民族的传统工艺绽放时代的光芒。

目录

► 第一单元
总述

第 1 课
工艺概述

4

► 第四单元
剪纸

第 9 课
剪纸渊源

48

第 2 课
工艺学习

8

第 10 课
地域特色

52

► 第二单元
陶瓷

第 3 课
古今陶瓷

14

第 11 课
谱写新曲

56

第 4 课
土中乾坤

20

► 第五单元
扎染

第 12 课
认识扎染

62

第 5 课
五彩釉色

26

第 13 课
制作扎染

66

► 第三单元
木工

第 6 课
大匠造木

34

第 14 课
染出花样

72

第 7 课
技精乎道

38

► 第六单元
刺绣

第 15 课
缤纷刺绣

78

第 8 课
木尽其用

42

第 16 课
十字挑花

82

第一单元

总述

单元目标

- 认识工艺的基本含义，了解工艺的发展历程，了解工艺的大致门类，了解工艺蕴含的生活哲学。
- 通过对工艺作品的鉴赏，了解工艺的艺术特质及技艺方法，理解工艺与日常生活的密切关系。
- 理解工艺所代表的民族精神、文化特质和展现的工匠精神及时代特性。

单元活动

- 活动一：参观当地工艺美术博物馆和相应的文化场馆，考察身边的工艺发展现状，就工艺的传承与发展写一篇体现真情实感的小文章。
- 活动二：寻找工艺发展的历史，利用图书馆或网络了解中国工艺美术发展的历程、与其他国家与地区工艺美术的不同，总结中国工艺美术的特质。
- 活动三：请对自己喜欢的工艺门类进行调查分析，对该门类的技艺特点、代表文物、传承现状进行考察，以“我了解的中国工艺”为题，撰写一篇考察调研报告，并进行分享。

第1课 工艺概述

工艺的含义
工艺的简史

第2课 工艺学习

工艺的分类
工艺与生活

单元架构

工艺概述

学习目标

在工艺的多重含义中，了解工艺与现实生活的密切关系，以及工艺与设计的相互交错、影响，并了解工艺各门类的历史和发展。

关键词

内涵
特征

发展源流
演变概况

情境导学

玉鹰攫人首佩 红山文化

9.1 厘米 × 5.2 厘米 × 2.9 厘米 故宫博物院藏

这枚距今五千多年的红山文化玉佩材料呈青黄色，局部有褐色斑，边缘略薄，两面图案相同。上面为一只展翅的鹰，鹰头略微侧转，双爪下垂，各抓一人首。这枚玉佩为镂雕作品，鹰身上的一些装饰纹用凸起的线条组成。

由此可见，早在新石器时代，我国已经拥有了很高的工艺水准。经过漫长的社会发展，中国的工艺门类日渐成熟，代表了中华民族特有的民族气质和文化素养。那么你对工艺有怎样的认识呢？它又有怎样的历史呢？在传承这些民族文化遗的同时，我们该如何进行时代的创新呢？从2008年北京奥运会借鉴玉工艺而设计的“金镶玉”奖牌中我们能得到什么启示？

北京奥运会“金镶玉”奖牌
中央美术学院设计团队 2007 年

知识链接

◆ 什么是红山文化？

红山文化是北方地区新石器时期重要的文化，彩陶和细石器共存是其特征。它被发现于1935年，1954年被命名为“红山文化”。红山文化年代经碳14测定应为公元前4000年—前3000年，主体为距今5500年前。红山文化的分布范围大致为：北起赤峰市乌尔吉木伦河流域，南到朝阳、凌源、河北北部，东至通辽市、锦州地区。

一 | 工艺的含义

入境引思 在生活中，工艺渗透到人们生活的方方面面。手工艺制作的各类器具，不仅满足人们日常物质生活的需要，也反映人们的生活状态和理想。

“工艺”这一词具有多重含义，其中重要的内涵之一是将原材料或半成品加工成产品的工作、方法、技术等，尤指根据生活要求、按照美的规律手工制作物品的技艺，它常常在与传统文化相适应的过程中来完成实用与审美的结合。如20世纪20年代的刺绣背带，明代的扶手椅、盏托，甚至是更古老的新石器时代的彩陶，都体现了纹样、造型与实用的完美结合。

丰富灿烂的中国工艺是中华文明宝库中一颗璀璨的明珠，也是我国重要的非物质文化遗产。我们不仅要学习它们的审美形象、优秀技艺，更要学习其独具巧思、精益求精的工匠精神，将它们应用于新的创造中。

缠枝花卉纹盏托 明 掐丝珐琅 高1.3厘米
口径19.2厘米 足径15厘米 故宫博物院藏

马家窑文化彩陶漩涡纹双耳罐 新石器时代 彩陶
高37厘米 口径10厘米 故宫博物院藏

黄花梨螭纹扶手椅 明 木家具
97.5厘米×60厘米×46厘米 故宫博物院藏

背带 云南文山苗族
20世纪20年代 刺绣 48厘米×34厘米

双兔车轝 西周 青铜器 8.8 厘米 × 15.6 厘米
故宫博物院藏

花鸟图轴 宋 缂丝 26 厘米 × 24 厘米
故宫博物院藏

抓髻娃娃 胡凤莲 现代 剪纸 陕西安塞

三| 工艺的简史

入境引思 距今约 50 万年之前的北京猿人，已经开始制作石器。最初的石器都是打制的，虽然加工工艺比较简单和粗糙，但这些被用来砍砸、切割、穿孔的石器，在日常生活中发挥了很重要的作用。

原始社会的旧石器时代，人类就有了基本的石制工艺。进入新石器时代，器物的造型不仅功能更合理有效，也明确地表现出新式美的特征，形体的起伏变化、轮廓线的对称和谐，展示出创造的智慧和工艺的技巧。制陶工艺的出现是原始社会的重要创造，是人类第一次由改变物质材料的形状向改变其化学性质扩延。制陶工艺成型方法有多种，最常见的泥条盘筑、轮制拉坯等一直沿袭到今天。

青铜器在古代被称为“金”或“吉金”，它是红铜和其他化学元素如锡、铅等的合金。夏、商、周为青铜器发展的鼎盛时期，不但器型多样，花纹也繁缛富丽。

木工工艺有着悠久的历史，也是古代社会中重要的手工艺。其中将极具中国古人智慧的榫卯结构运用到家具上的历史，可以追溯至春秋战国时期。

凤戏牡丹 印染花布

造纸术是中国四大发明之一，剪纸的历史也源远流长，南宋剪纸尤为风靡，出现了专业民间剪纸艺人。民间剪纸往往通过谐音、象征、寓意等手法提炼、概括自然形态，构成美丽的图案，视觉上镂空的效果给人别具一格的艺术享受。

扎染起源于黄河流域，“秦汉始有之”，历史悠久。扎染是中国传统的手工染色技术之一，晕色丰富、变化自然、趣味无穷，既有较高的艺术欣赏价值，又有较强的实用性。

刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有二三千年历史。我国刺绣中的苏州苏绣、湖南湘绣、广东粤绣、四川蜀绣等均已被列入国家级非物质文化遗产名录，是中国传统艺术文化的瑰宝。

我国的传统手工艺有着悠久而灿烂的历史，在整个中国文化艺术发展史中占有重要的地位。在文化史、美术史、设计史中，手工艺是贯穿其中的主要内容之一。陶瓷、印染、织绣、家具、编织等工艺美术构成了手工艺辉煌的篇章。

思考分析

- ◆ 查找更多的资料，发现自己喜欢的工艺门类，并梳理它的发展历史。

探究拓展

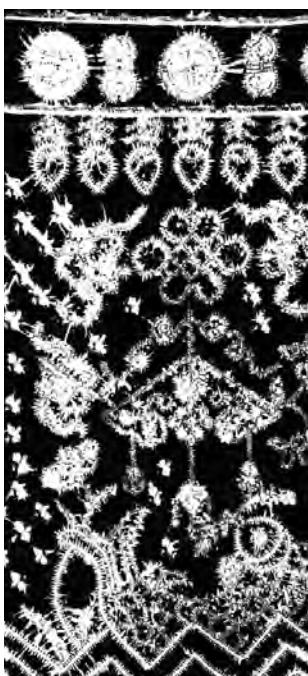
- ◆ 选择身边的一件工艺作品，简单介绍这件工艺品的来历、类型等信息，以及你喜欢这件作品的理由。

评价建议

- ◆ 能够了解工艺的内涵。
- ◆ 能够理解工艺的实用性和装饰性。
- ◆ 能够知道工艺的历史。

黑漆描金山水图顶箱立柜 明
207 厘米 × 120.5 厘米 × 64.5 厘米
故宫博物院藏

吉庆有余 现代 扎染 湖南

青花龙纹象耳瓶（一对） 元 瓷 高 63.6 厘米
英国大英博物馆藏

工艺学习

学习目标

在认识不同工艺分类方法的过程中，了解每个门类的技艺特点及鉴赏方法，进而理解学习工艺美术的方法，并了解工艺美术与生活之间的联系。

关键词

分类	材料
技艺	方法

情境导学

三彩骆驼 唐 87 厘米 × 82 厘米 故宫博物院藏

图中的唐三彩骆驼为双峰驼，两峰之间的驼囊上搭挂丝绸、水壶等物，驼囊上所饰脸谱图案，过去常称作虎面纹。骆驼有“沙漠之舟”的美誉，它在丝绸之路上既是往来商客的坐骑，又是商品物资的运载工具。这尊高大的三彩骆驼不但具有极高的艺术表现，也体现了唐代的物质文明和精神文明，见证了中华民族对“美”的不懈追求。我们应该从这些优秀的古代文化遗产中继承和发扬什么呢？唐三彩只是我国浩瀚工艺文化中的沧海一粟，那么，你知道工艺品类包括哪些吗？它们蕴含了什么内涵、美学、技艺以及值得学习的工匠精神呢？

知识链接

◆ 什么是唐三彩？

唐三彩是中国古代陶瓷烧制工艺的珍品，全名唐代三彩釉陶器，是盛行于唐代的一种低温釉陶器。因釉彩有黄、绿、白、褐、蓝、黑等色彩，而以黄、绿、白三色为主，所以人们习惯称之为“三彩釉”。1905年陇海铁路洛阳段修筑期间，在古都洛阳北邙山发现一批唐代墓葬，墓葬中出土了一批色彩丰富的陶俑和陶制明器，后来人们习惯地把这类陶器称为“唐三彩”，并且沿用至今，享誉中外。

二| 工艺的分类

入境引思 工品类众多，每个门类之间又相互交错，彼此共融，那如何将它们分门别类呢？

工艺所覆盖的范围很广，种类尤为繁多，因此分类方法也各不相同。一般而言，可以从历史、社会属性、用途、材料等几方面来进行分类。

按历史范畴，工艺可分为原始社会手工艺，如骨雕、石雕、彩陶等；传统手工艺，如雕漆、玉器、金银器皿等；现代手工艺，如纤维编结壁挂、棒针编结等。

按社会属性关系可分为特种手工艺、民间手工艺、少数民族手工艺等。

按用途分，有日用工艺和陈设工艺。前者指经过装饰加工的生活实用品，如一些染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等；后者指专供欣赏的陈设品，如一些象牙雕刻、玉石雕刻、装饰绘画等。按制作分，有手工制作和机器生产。

按材料的不同，工艺可分为木工艺、陶瓷工艺、纸工艺（如肥燕风筝）、布工艺等。每一种工艺类型都会展现出自身材料上的特点，如木的浑厚、瓷的细腻、泥陶的质朴、布的柔软、纤维的渗透性。本书选取较为常见的土、木、纸、布工艺材料，分设陶瓷、木工、剪纸、扎染和刺绣五个单元。

工艺是具有一定技巧性和艺术性的创作活动，也是我们理解中华文化的一种途径。我们不仅要了解工艺的类型和功用，传承其制作方法，还要整理和思考其所包含的匠心与原则，如《周礼·考工记》所记录的“攻木之工”“攻金之工”“攻皮之工”“设色之工”“刮摩之工”“抟埴之工”分别体现了工匠造物和文明演进的关系。

“羊年富贵”肥燕风筝

喜上眉梢黄金锁 刘兴东（非遗传承人）

二 工艺与生活

入境引思 工艺美术形式丰富、技法多样，我们已经知道工艺可以从各种角度进行分类。那么，我们又该如何将工艺美术知识与现实生活相结合呢？

凤仪和美鼎 杨惠姗 23.7 厘米 × 13.2 厘米 × 34 厘米

“杨茂造”剔红观瀑图八方盘 元
高 2.6 厘米 直径 17.8 厘米 故宫博物院藏

黄杨木雕梅竹笔筒 清
高 15 厘米 口径最大 6.1 厘米 底径最大 7 厘米
故宫博物院藏

工艺的技术特征

制陶、琢玉、青铜、染织、烧瓷、木器、石雕、剪纸、皮影等手工艺品丰富和美化了人们的生活。历史悠久的传统手工技艺是人类代代相承的文化遗产，代表着一个民族的文化记忆，是非物质文化遗产的重要组成部分。联合国教科文组织在 2003 年的《保护非物质文化遗产公约》中定义非物质文化遗产称：“被各社区、群体，有时是个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”

工艺的审美性和实用性

工艺为日常生活增添了美之色彩。工艺之美是实用之美、致用之美。崇尚器物的功能是我国造物理论历来的传统，宋代米芾在《砚史》里明确提出：“器以用为功。玉不为鼎，陶不为柱……夫如是，则石理发墨为上，色次之，形制工拙又其次。”米芾认为具有良好的功用是砚台的根本，至于色彩、形制、装饰等则“次之”“又其次”。

明代宋应星在《天工开物》卷序中说：“卷分前后，乃‘贵五谷而贱金玉之义’。”体现了作者对民生与实用优先关注的态度。在章节安排上，他把乃粒、乃服、彰施等与百姓衣食住行密切相关的行业及生产工具放在卷上和卷中，也是以民为本、重视器物之用的工艺思想。

实用性与审美的有机结合是工艺的首要特征，体现了传统美学的原则，如儒家主张的实用与美观并重，道家追求“物物而不物于物”，即使器物为我所用但不沉溺于美物，而墨子则提倡功能与节用等。

工艺大多就地取材，在造型或装饰上总是尊重材料的特征，充分利用材料的天然品质，这也是工艺的审美特征之一。

工艺学习的意义

学习工艺旨在全面提升我们的五大核心素养——图像识读、美术表现、审美判断、创新实践和文化理解。本教材的内容主要分为鉴赏和实践两个部分。

鉴赏使我们能够站在历史文化的大环境里，从较高的审美层面上来认识工艺的基本特征与传统文化的关系，感受工艺在生活中的价值与作用，感受中国传统文化的魅力。只有了解传统文化，能够欣赏传统艺术，才能更好地尊重我们的传统与非物质文化遗产，从而激发创新意识和民族自豪感，具有热爱美的生活、创造美的生活的高尚情怀。

工艺课程培养我们的艺术鉴赏能力，更增强了我们的生活体验、互动。动手实践教学内容的融入，注重培养我们发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力。在作业课例部分，提倡观看与鉴别、讨论与研究，并建议访问艺术家工作室或做社会田野调查；鼓励用多媒体设备参与到实践性学习过程中，不限定形式和内容的唯一性。培养我们的综合能力，使大家初步学会用不同的材料和加工工艺来表达自己的情感和意念，学会用工艺实践来改变、美化自己的生活，提高生活品质。

探究拓展

- ◆ 学习了工艺的大致分类后，组织同学按各自喜欢的工艺门类进行分组，对该门类的技艺特点、代表文物、传承现状进行考察，并完成一份考察报告。

象牙刻字墨床 清
2.7 厘米 × 8.5 厘米 × 3.1 厘米 故宫博物院藏

波斯地毯 20世纪早期 伊朗国家地毯博物馆藏

思考分析

- ◆ 找找身边精美的工艺物品，对它的工艺技术、艺术特点进行赏析。

评价建议

- ◆ 能认识工艺的门类。
- ◆ 能知道工艺与生活的关系。
- ◆ 能了解工艺学习的意义。

第二单元

陶 瓷

单元目标

- 认识陶瓷发展各个阶段的风格特征。了解陶土的不同性质以及烧制后的反应，与釉结合的效果，了解釉的性能及其烧制后的反应，与黏土结合的效果。了解陶瓷工艺的造型技法。
- 通过创作陶艺作品，在实践中掌握土和釉色的特性，并且能掌握制作工艺和技法，独立完成陶艺制作。
- 理解陶瓷艺术所蕴含的传统文化精神，理解陶瓷艺术在物质文明和精神文明中所起的重要作用。

单元活动

- 活动一：走出校门做一次实地考察调研，可以选择参观当地的陶瓷博物馆、陶瓷艺术家工作室或陶瓷生产基地，了解掌握第一手资料。
- 活动二：到图书馆或利用网络查阅中国陶瓷发展的历程，对各个重要阶段进行分析，总结其主要特征，以及对当今陶瓷的影响，制作一张中国陶瓷发展历程表。
- 活动三：在学习了陶瓷装饰的技法之后，组织三五个同学，选择自己最喜欢的装饰形式进行主题创作，并筹划展示自己的小型艺术陶瓷展览。

第3课 古今陶瓷

陶瓷艺术的起源与发展
陶艺制作

第4课 土中乾坤

黏土的种类
陶瓷装饰技法

第5课 五彩釉色

釉彩装饰
彩绘装饰技法

单元架构

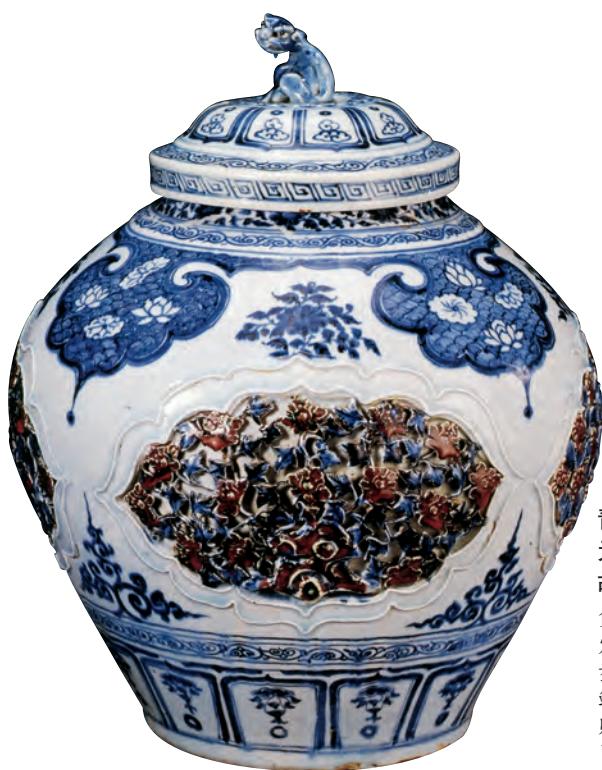
古今陶瓷

学习目标

在欣赏新石器时期的彩陶到如今丰富多彩的陶瓷艺术的演变中，了解中国陶瓷史特别是陶瓷工艺的发展史，对我们来说是具有现实意义和使用价值的。理解陶瓷艺术在物质文明和精神文明中所起的重要作用。

关键词

起源 演变
制作 成型

青花釉里红镂雕盖罐
元 景德镇窑
故宫博物院藏
1965年出土于河北省保定市元代窖藏，此罐造型丰满浑厚，纹饰层次鲜明，综合了绘、镂、塑、贴等多种技法，且出现了元代瓷器上较少见的镂花装饰。

情境导学

你知道景德镇吗？了解景德镇在制瓷界的地位吗？

直至今日，景德镇还保留着世界上最精湛的手工制瓷技艺，还在不断研究进取。同时，景德镇还吸引了世界各地的陶艺爱好者驻扎于此，他们的加入使景德镇的艺术家队伍不断壮大。与江西景德镇一样享有盛誉的还有湖南醴陵和福建德化，三者并称为中国的三大瓷都。

知识链接

◆ 瓷都景德镇的制瓷业是怎样发展起来的？

景德镇从宋真宗景德年间始奉命制瓷进贡，以其产品精美而著称海内。元代景德镇窑成功地烧造出青花、釉里红、卵白釉、蓝釉、红釉瓷等新品种，显示出非凡的创造力，使景德镇成为全国的制瓷中心。明代白瓷的迅速发展使景德镇窑在瓷器的装饰上再次创新，出现了斗彩、五彩新品种。清代康、雍、乾三朝是清代陶瓷生产的鼎盛时期，景德镇窑在制作工艺、装饰手法、美学风格等方面再创新高。景德镇除了民窑外，还建立官窑，专门为皇家制造宫廷用瓷。

直至今日，景德镇还保留着世界上最精湛的手工制瓷技艺。2006年，景德镇手工制瓷技艺被国务院批准列入第一批《国家非物质文化遗产名录》。

二 | 陶瓷艺术的起源与发展

入境引思 2012年，在江西的仙人洞遗址，考古学家发现了迄今为止发现的世界上最古老的陶瓷。通过对取样样本进行放射性碳素断代测定，将最早出现陶瓷的时间确定为2万年到1.9万年前。祖先们是如何发现泥土可以制成陶器的呢？火的发现和使用对陶瓷的发展有什么样的推进作用？

陶器的起源与纹饰

中国是一个文明古国，陶瓷是中华文明的典型代表，中国也是历史上最大的陶瓷生产出口国。

早在原始社会，我们的祖先经过长期的观察和实践后发现了黏土与水掺和后有很强的可塑性，用黏土做成的器皿在晾干以后有一定的硬度可以储物、储水。随着火的发现与使用，人们发现黏土经火烧后会变得结实坚硬，并且有耐水的功能。根据这个原理，祖先们烧制成了最早的实用陶器。

随着农业生产的不断稳定，社会经济和文明的进一步发展，人们对审美有了要求，开始追求器物的装饰性和观赏性。在距今7000年左右的半坡文化，出现了不同颜色的陶器，多见黑彩，兼用红彩，亦有少数紫红色彩。并出现了最早的装饰彩绘，有圆圈纹、同心圆纹、漩涡纹、水波纹等等。

思考分析

- ◆ 参观当地的博物馆，了解本地陶瓷发展的源头以及工艺特点，写一份考察报告。
- ◆ 利用相关书籍和网络，选取一两件早期陶器，分析其中图案的象征意义。

山东龙山文化白陶鬶
新石器时代 高29.2厘米
山东大学考古系藏
用于装酒或汤，可以在火上烧好直接上桌，其绳纹把手独特，颇具匠心。

马家窑文化漩涡纹尖底陶瓶
高26.8厘米 新石器时代
甘肃省博物馆藏

马家窑文化舞蹈纹彩陶盆
新石器时代
高14.1厘米 口径28厘米
底径10厘米
中国国家博物馆藏

在陶器上描绘的精美纹饰形象主要可以分为三大类：一类是源于当时人们接触的动物，有鹿纹、鱼纹、人面纹、蛙纹、鸟纹、猪纹，以及由以上纹样两种或三种组合的纹样，如马家窑文化的舞蹈纹彩陶盆；第二类是来源于自然界的植物花草；第三类以抽象单纯的几何纹样为主，如折线纹、三角纹、网纹等，如旋涡纹尖底陶瓶。陶器的装饰手法除了彩绘，还有磨光、拍印、印纹等，如龙山文化白陶鬶。

哥窑青釉鱼耳炉 宋 哥窑 故宫博物院藏

青花鸳鸯荷花纹花口盘 元
景德镇窑 故宫博物院藏

十六瓣菱花口，折沿，浅弧壁，圈足，内外青花装饰。

釉里红缠枝牡丹纹军持 明
景德镇窑 故宫博物院藏

明初洪武时，景德镇窑烧造釉里红瓷器已很盛行，这件釉里红军持的造型独特，堪称洪武釉里红瓷器中的珍品。

知识链接

你知道宋代五大名窑吗？

汝窑窑址位于今河南省汝州市张公巷及蟒川乡。汝窑瓷器不以装饰纹样为重，多以釉色美化器物，其釉色呈天青色，是一种暖寒适中，十分和谐的色调，色感青逸、高雅。

官窑指中国宋代由官方经营、所烧瓷器专供宫廷使用的青瓷窑，窑址都在当时的京城。官窑青瓷的釉色以粉青为上，其色调淡雅含蓄，紫口铁足，并有蟹爪纹开片。

哥窑为宋代瓷窑，据记载，南宋时期有章氏兄弟两人，各经营一窑，其兄所营者，以“哥窑”名之。哥窑瓷器的釉色有粉青、米色、灰青、鱼肚白等，其中以粉青为正色。哥窑瓷器的另一主要特征是釉面周身布满龟裂纹，即“开片”，常见效果有鱼子纹、金丝铁线等。最著名的产地是杭州和龙泉。

钧窑以今河南禹县为中心，因窑址在宋代属钧州而得名。钧窑瓷器原属于青瓷，后吸取唐代花釉瓷器复色釉的技艺，通过烧制过程中的窑变，其釉色取得了绚丽多彩的效果。

定窑主要产地在今河北省保定市曲阳县，因窑址在宋代属于定州而得名，是宋代名窑中唯一烧制白瓷的窑场。定窑瓷器胎质坚硬细润，呈乳白色，滑腻滋润。

由陶到瓷的演变与发展

汉唐瓷器 东汉时期是瓷器制作迅速发展的重要阶段，这时成功地烧制了青瓷。隋唐时期，以南青北白为代表的瓷器制作业空前兴盛，制瓷技艺非常精湛，生产青瓷、白瓷，许多产品远销海外。

宋代瓷器 这时期瓷器制作更加繁荣，是古代瓷器发展的鼎盛期，瓷器的产量极高，在日常生活用品中，瓷器几乎替代了全部的金属、漆器制品。此时，出现了钧窑、汝窑等五大名窑。

景德镇的崛起 元、明、清时代的制瓷业在宋瓷的基础上有了新的发展，以江西景德镇为中心，各地都有不同的窑口。元代瓷器制作技术和装饰手法有较大的提高，特别是在景德镇的湖田窑制作出了成熟的青花瓷，并且出现了多种颜色釉，为明清两代瓷器的繁荣奠定了基础。

明代瓷器 明代的白瓷制作发展迅速，技术水平已达到历史的最高峰。白瓷的进步为瓷器的装饰开辟了广阔的天地，特别是对彩绘瓷的发展创造了优越的条件。明代的釉下彩——青花和釉里红，釉上彩——大明五彩，还有釉下釉上结合——斗彩，都达到了相当高的艺术水准。

珐琅彩梅花山茶十二喜图碗 清
台北故宫博物院藏

雍正时期的瓷器以简洁明了、清丽高雅见长。

故乡情组器之一：涌波
高峰 2004 年

思考分析

- ◆ 查找更多资料，独立思考，分析各时代陶瓷的风格特征。

清代瓷器 清代的彩绘瓷在明代的基础上又有了新的创造与发展。始于明代、盛于清代的瓷胎画珐琅是清代皇室自用瓷器中最具特色的，而粉彩是又一清朝宫廷创烧的彩瓷，它们是釉上彩瓷中最为精美的。

近代的陶瓷 近代陶瓷最重要的发展特征表现在清代宫廷瓷器工艺开始大规模地转向社会。瓷器的生产规模迅速扩展，并逐渐形成了许多著名的陶瓷产区。

现代陶瓷 在科技发展日新月异的当今，批量化的现代日用陶瓷制作工艺替代了手工操作，烧制也由柴烧、煤烧发展到现在的气烧和电烧，工艺上的提高不但保证了产品质量，还大大提高了制作速度。陶瓷也不再局限于日用和陈设，而涉及更加宽泛的领域，如室内外公共空间中的雕塑、壁画、装置等等，陶瓷产业也因此越来越繁荣。

G20国宴餐具 上海玛戈隆特团队 2016年

二| 陶艺制作

入境引思 一块黏土是如何变成一件精美的陶瓷器的呢？让我们一起来制作一件属于自己的陶器吧！

陶器在几千年历史过程中不断发展，让人不得不感叹古人的智慧。那么制陶的过程是怎么样的？有哪些方法？有哪些具体的步骤？需要注意什么要点呢？

◎ 陶瓷制作步骤分解

不同种类的黏土

用于制作瓷器的高岭土

选料 选择含铁量高、黏性适度、可塑性强的黏土。黏土的种类很多，不同地域的黏土其化学成分也有所不同。

轮制法

手制法

成型 主要有轮制法和手制法：小件的器物手捏成型；轮制法是将泥料放在快速转动的陶车上，随着轮盘的转动，塑拉出造型。

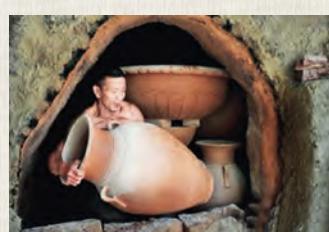

在晾干的坯体上彩绘

用刻划的方法进行装饰

彩绘 坯体成型后再经打磨、晾干，然后在坯体上进行手工绘制，或以刻、划等手法来装饰。

土窑烧制的陶器

入窑 入窑焙烧是制陶器的关键工序，彩陶烧成温度一般为900℃左右，现在陶器烧成温度一般在1000℃至1180℃。瓷器烧成温度约在1200℃至1300℃。

陶器成型方法是每个初学者必然会遇到的问题。陶瓷的成型方法主要可以分为两大类：一类是适合批量生产借助于模具的成型方式，如压制成型、注浆成型等；另一类是从古陶瓷制作发展而来的手工成型方法。

手工成型常用的方法有：手捏成型、泥条成型、泥片成型、泥板成型、拉坯成型等。

手捏成型和泥条成型是非常古老、原始的陶器成型技法之一，国外常常将这两种方法一并称为“手筑”（Hand-building），指不借助任何工具纯粹用手制作。泥板成型的器物与拉坯成型的器物不同之处在于器物靠接接而成。由于稍干的泥板有一定的硬度，可以接成比较挺拔、有棱角的器物。器物的大小决定泥板的厚度，即器物小泥板可以薄一点，反之则厚一点。

◎ 手捏成型和泥条成型步骤图

手捏成型 手捏成型比较方便随意，可根据预想手捏而成，不过此技法不宜做大件作品。

泥条成型技法 首先要将泥搓成粗细均匀的泥条备用，然后根据造型需要用泥拍出适当厚度的泥片作为底部，接着把搓好的泥条盘筑在泥片的周边，并用手指挤压泥条的内侧使其与泥片粘结实，在泥条和泥条的盘筑中可以适当加上泥浆增加黏合度。

◎ 用泥板成型方法动手制作笔筒的步骤图

① 在揉好的泥下面垫上报纸或湿布，用滚杆从中间往外擀平，使其厚薄均匀。

② 根据造型将泥板切开，并且将每一块的边缘切成约45°斜角。

③ 底部必须四边都切，笔筒边只要切三面，口部不必切。

④ 用工具将斜面刮出痕迹，为的是增加黏合力。

泥板成型

⑤ 在每个斜面上刮出痕迹，然后刷上泥浆。

⑥ 将两块泥板砌，借助工具使其紧密黏合。

⑦ 搓一些细泥条以备用。

⑧ 将细泥条放在笔筒内侧连接处，用工具将泥条按紧，起加固作用。

⑨ 修整外观时砌处要慢慢修整，使棱角分明，口部抹平整。

◎ 用泥片成型方法动手制作鱼的步骤图

泥片成型与泥板成型不同之处在于泥片的厚度比泥板薄，因此，泥片成型比泥板成型的可塑性更强，表现手法更丰富。利用泥的柔软性可以进行卷、叠、折、扭、捏等，作品也更生动，更有趣味性。

① 准备泥块做鱼的身体，把泥放在湿布上，用滚杆将泥均匀地擀平。

② 用工具对泥片表面进行刮平处理，同时可以使泥片进一步均匀。

③ 找一些废纸揉成团，做鱼身的填充物，然后在泥片边缘涂上泥浆。

④ 将泥片两边往中间捏合，并竖立起来，分别做出鱼嘴和鱼尾。

⑤ 搓细泥条做成圈。搓一个小泥丸。叠在一起，用泥浆固定，就成了鱼眼睛。

⑥ 捏两片小泥片，作为鱼鳍，用泥浆固定于鱼的两边。

⑦ 用笔杆和小刀在鱼身上进行装饰。

泥片成型

◎ 拉坯成型的步骤图

① 揉泥在拉坯成型中尤为重要，要做到揉泥充分，泥团致密无气泡，既不能过干又不能过湿，要具有良好的可塑性。

② 把控好泥团在转盘上的中心点，双手配合，一手扶，一手拇指由内往外扩。

③ 慢慢将坯体往高拉薄。

④ 拉出所需要的造型。

拉坯成型是陶瓷发展到一定阶段出现的较为先进的成型工艺，也称为轮制法。其原理是利用拉坯机快速旋转所产生的离心力，配合双手控制挤压泥团，将置于转盘中心的泥团拉成各种空膛薄壁的圆形器物。拉坯是陶艺制作中较常用的成型方法，但由于它的技术要求比较高，必须通过一段时间的练习才能较好地掌握。

探究拓展

- ◆ 学习瓷器的制作和成型方法，写一个关于用黏土制作“垃圾分类箱”方法的文案。

评价建议

- ◆ 能基本了解陶器与瓷器的发展。
- ◆ 能基本掌握陶瓷的成型方法和基本制作过程。
- ◆ 能从生活中发现陶瓷的更多用途。

土中乾坤

学习目标

在观察陶瓷烧制反应和上釉效果中，了解创作陶艺作品时土的特性，并且能知道土形成胎体后常用的装饰技法，进而独立完成陶艺作品的制作。

关键词

印纹	肌理
刻花	绞胎

角马 周国桢 陶雕

材质为陶土，作品运用泥条成型的技法，以简洁概括的手法表现出角马粗犷生动的姿态。

情境导学

“陶舍重重倚岸开，舟帆日日蔽江来。工人莫献天机巧，此器能输郡国材。”

上述《咏景德镇兀然亭》一诗出自明朝缪宗周之手。从诗中我们知道景德镇拥有得天独厚的优势，景德镇有优质的制瓷原料——高岭土。土是陶器、瓷器制作最重要的元素，也是大自然给予人们的最亲密的材料之一。

知识链接

◆ 你知道陶与瓷最大的区别吗？

土的选择是区别陶与瓷的最主要因素。陶器主要以黏土为胎，瓷器主要由瓷石、高岭土等制成。高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族黏土矿物为主的黏土和黏土岩，因江西省景德镇高岭村而得名。高岭土具有良好的可塑性、黏结性和耐火性等特质。高岭土除了可以用来制造陶瓷，还可用作塑料、橡胶、造纸等工业的填料和建筑涂料。

一 | 黏土的种类

入境引思 我国地大物博，疆域广阔，不同地域的黏土质地也各不相同。不同的黏土其制作工艺也有所不同，掌握黏土的特性对制作陶瓷作品有着重要的意义。一般把黏土分为两个大类：陶土和瓷土。你知道陶土和瓷土各自的特点是什么吗？它们有哪些不同？

人们总是把陶与瓷相提并论，称为“陶瓷”，这种提法反映了陶和瓷都是火与土的艺术。但陶土与瓷土无论就物理性能，还是就化学成分而言，都有本质的不同。因此，土的选择是创作一件陶瓷作品最重要的开始。

陶土——由于含杂质不同，颜色有灰白、黄、褐、灰绿、灰黑和黑色等，加水调和具有较好的可塑性。

瓷土——烧制瓷器所用的黏土，也指粉碎石料所得石粉。以高岭石为主的纯净黏土，又称“高岭土”，呈白色，是陶瓷的主要原料。瓷土的熔点约在1780℃，实际上因为多少含有不纯物质，所以它的熔点略有降低。

◎ 景德镇瓷土开采步骤图

① 采石

② 翻制

③ 淘泥

④ 练泥

⑤ 制坯

二 陶瓷装饰技法

入境引思 当黏土形成胎体之后，我们就要对陶瓷胎体表面进行装饰。装饰技法有很多，不同的技法有着不同的效果，如印纹装饰、刻花装饰、绞胎装饰等。你知道有哪些方法可以获取陶瓷胎体表面的肌理效果？在制作绞胎装饰时要注意哪些问题？

印纹装饰

印纹装饰是利用土的柔软可塑性所采用的技法。这种技法是将图案反刻在模型上，或利用具有质感的物体作为压印的媒介，将纹饰压印在具有可塑性的黏土上，形成黏土表面的纹理效果。印纹装饰法早在春秋战国时期就开始运用了。

如何去寻找具有质感的压印媒介呢？我们要善于发现身边的物体，用心去感悟体验，在自然中获取创意灵感，比如纹理清晰的叶子和枝干。

尝试体验

◆ 塑料梳子或小叉子，用不同的压印方式能表现出不同的压纹效果。食品袋夹子或中国结属于表面有明显纹理的物件。请学生尝试寻找具有压纹效果的不同工具，并制作压印瓷板。

◎ 动手制作压印瓷板作品步骤图

制作压印作品首先需获取压印媒介，由于压印媒介丰富多样，瓷板设计也有了无限的可能性。要注意不同的压纹媒介之间在构图中的位置和组合关系。

① 将黏土充分揉捏以除去其中的空气，然后用手把它拍扁。

② 用滚杆将泥板从中间往外均匀地搓动，用力适度。

③ 用刮片在泥板上顺着一个方向刮，使泥板表面光滑平整。

④ 泥板完成后略微晾干，选一片叶脉纹理清晰的叶子压在上面。

⑤ 将叶子按照构图要求固定好位置，然后用滚杆轻轻压滚。

⑦ 印压完成后的瓷板泥坯，等待晾干后施釉和烧制。

⑧ 施以透明度高的青釉，压纹纹理效果会更清晰。

刻花装饰

“斜刀刻花”的手法出现在北宋中期，因采用单侧入刀、直刀深刻、斜刀广削的方式，不需要大面积剔除纹饰和四周胎土，纹饰简洁又富有立体感。

此技法注重于雕刀的运用，以及用刀的力度和灵活性。在干燥的坯体上所刻的每根线条都具有深浅变化，刀法灵动跳跃，潇洒轻盈，如行云流水，使图案有凹凸之感，形成层次丰富的浅浮雕效果。如《耀州窑青瓷凤纹龙口提梁壶》枝叶交错穿插，线条流畅委婉，呈现出清雅脱俗的美。

耀州窑青瓷凤纹龙口提梁壶 北宋 美国纽约大都会艺术博物馆藏

◎ 动手制作刻花瓷板作品步骤图

① 可以用锯条做成形状不同的自制刻刀，也可用斜口刀、钢针等。

② 在干燥的瓷板上用铅笔起稿。

③ 用钢针刻出所有的线条，边刻边用干笔扫去刻下来的泥屑。

④ 运用钢针把整个画面的线条刻一遍，注意线条要刻得有一定深度。

⑤ 斜刀广削，沿着直刀线斜削，设计好图案的前后关系和凸起的部分。

⑥ 完成斜削以后，图案有较明显的凹凸感了。

⑦ 完成后的瓷板泥坯，等待上釉烧制。

⑧ 施以青釉，以 1240 度烧制。

◎ 动手制作绞胎盘子步骤图

① 构思并准备好所需的颜色土。
② 将所选的色土擀平，
可结合不同色土成为层
次分明的土板。
③ 土板与土板之间可
适度使用水或稀泥浆作
为黏合剂。

④ 对切合成后的泥板。

⑤ 将泥板对叠，并涂上水使其粘合。

⑥ 泥板断面效果。

⑦ 将泥板修切整齐，再切成均匀的薄片。

⑧ 完成纹饰中的第一部分备用。

⑨ 用不同的颜色擀泥板，然后粘合。

⑩ 中间放上一条红色泥再将泥板慢慢卷起。

⑪ 将泥条切成薄片。

⑫ 完成纹饰中的第二个部分备用。

⑬ 开始组合纹饰，用做好的备用纹饰进行拼接。

⑭ 各部分之间一定要涂上水或稀泥浆来加固。

⑮ 依序拼组后组合成一片泥板。

⑯ 用滚杆在拼组好的泥板上擀，使其紧密粘贴，表面整平。

⑰ 图为擀平后的绞胎泥板与帮助成型的模具。

⑲ 将泥板放在模具上压，使泥板紧贴模具。

⑳ 待干燥脱模后，剔除模糊的表面，清晰可见的纹理即可浮现。

㉑ 最后施以透明釉，以 1240 度氧化烧成。

变焦茶具 Mandy Cheng (英国) 黑白瓷土绞胎

绞胎瓷技法

绞胎瓷是始于我国唐代的一个工艺，是将仿犀皮漆器工艺特点运用到瓷器制作中而形成的一个独特品种。其制作方法是将两种或两种以上不同颜色的瓷土揉合，然后成型，再施以透明釉，入窑烧制。

早期的绞胎主要利用天然黏土的颜色，但因黏土的结构不同，收缩率也不同，要提高成功率必须选好收缩率相近的黏土，因此难度就会增加。

现今的绞胎制作多数选用合适的单一黏土，用添加发色剂的方式改变黏土的颜色。《变焦茶具》就是运用现代的绞胎技法完成的日用瓷。

花 学生作品
采用压印方法进行制作。

探究实践

- ◆ 运用已掌握的陶瓷装饰技法，完成一件作品，可以使用单一技法，也可以使用综合技法。

评价建议

- ◆ 能基本了解陶土与瓷土的区别。
- ◆ 能知道陶瓷印纹装饰的制作过程，并且已经掌握了获取纹理的方法。
- ◆ 能够独立完成陶瓷刻花作品和陶瓷绞胎作品。

◎《秩序之光》鉴赏案例

从不同工具制作压纹的角度来鉴赏

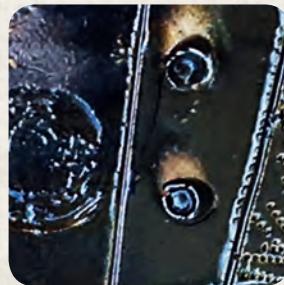
《秩序之光》的创作运用了两个过程来营造气氛与空间及光感。首先，利用湿泥板的可塑性，制造凹凸的空间效果，通过不同的速度、力度和不同手法，形成疏密有致的肌理。其二，根据釉色冷暖、明暗及吹釉的方向变化获得对光、点与空间的气氛营造，展现平面中的空间魅力。

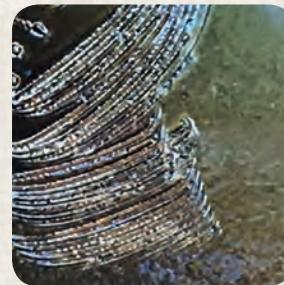
木棍压印
使压纹更具动感。

梳子点压
使压纹形成疏密节奏。

竹片划线、叠加小泥柱
加强立体效果。

钢锯条刮擦
使密集的线条形成面。

秩序之光 柯和根 2018年 瓷板

五彩釉色

学习目标

在对釉的了解中，熟悉釉的性能以及烧成的反应、与黏土结合的效果等。通过创作陶艺作品掌握釉色的特性，能独立完成简单的陶艺作品。

关键词

釉上彩   釉下彩
釉彩装饰   综合装饰

情境导学

宋代是极讲究茶道的时代，品茶、斗茶之风盛行，上起皇帝，下至士大夫，无不好此。品茶、斗茶成为一些文人雅士的生活情趣。有茶必有盏，犹如好马配好鞍，南宋文学家陆游在《雨晴》中这样描述茶与盏的关系：茶映盏毫新乳上，琴横荐石细泉鸣。

你体验过用茶盏品茶吗？感受到茶盏釉色带给你的美感吗？

建窑黑釉油滴盏 宋

日本大阪市立东洋陶瓷美术馆藏

宋代建窑油滴盏名气很大，由于特殊的烧造方式，瓷器的釉面出现了非常多的银白色小圆点，犹如万千油滴一般，色彩绚烂，灿若繁星。

知识链接

◆ 什么是建盏？

宋代流行饮茶之风，极为崇尚茶具的精美，其中最为人追捧的是福建的建窑盏，即著名的“建盏”。建盏中尤以兔毫、油滴盏为上品。制作建盏的釉色配方独特，窑变后会现出不同的斑纹和色彩，建盏中还有鹧鸪盏、曜变盏。这类茶盏，一旦茶汤入盏，能放射出五彩纷呈的光芒，为品茶平添一份情趣，这就是建盏的魅力所在。

2009年，建窑建盏烧制技艺被列入《福建省第三批非物质文化遗产名录》；2011年，被列入第三批《国家级非物质文化遗产名录》。

一 | 素彩装饰

入境引思 素彩装饰主要是利用素彩赋予陶瓷作品一定的色彩倾向，从而达到装饰美化的目的。素彩装饰基本上分为素装饰和彩绘装饰两大类。你知道素彩除了装饰作用还有其他的作用吗？彩绘装饰又有哪些类型呢？

釉是施于陶瓷表面经过高温烧成后形成的一种玻璃质物体，质地致密，不具渗透性，也可以说是陶瓷的外衣。釉既能保护坯体，又能装饰美化陶瓷。

按照烧成温度，釉可分为高温釉和低温釉；按照表面特征可分为透明釉、乳浊釉、颜色釉、开片釉、结晶釉等。釉本身就具有很强的装饰效果，如《星空的记忆》就是采用了金属釉和无光釉相结合的技巧。颜色釉原本就带有明确的色彩倾向，红釉、绿釉、蓝釉等可以单用，有的色釉也被作为彩绘颜料使用。

靛蓝志野花瓶 酒井博司（日本）

星空的记忆 洪树德

这件花插是件高温综合材料作品，造型稳重中含精巧，如蓓蕾欲盛开。其亮点是充分运用有光与无光金属釉及露胎的肌理形成对比，突出了星空的主题。

紫气东来 余昌冰 2017年 瓷板

这件高温颜色釉窑变瓷板，取材于农村民居建筑，粉墙黛瓦，错落交织，运用了多种颜色釉，并巧妙地利用颜色釉之间的熔化和窑变，使画面层次分明，色彩丰富，变化多端。

二 彩绘装饰技法

入境引思 从新石器时期的彩陶就开始运用彩绘手法来装饰陶器，经过了漫长的发展，彩绘装饰技法也越来越成熟，形式更多样。你能区别釉上彩与釉下彩的不同之处吗？釉上彩和釉下彩的烧成温度有不同吗？

釉下彩装饰

釉下彩是瓷器釉彩主要的装饰手段。在已成型晾干的坯体上用毛笔蘸上特定的颜料绘制各种纹饰，然后施以白色透明釉或者其他浅色面釉，经高温一次烧成。烧成后的图案被一层透明的釉膜覆盖在下面，表面光亮，柔和平滑，显得晶莹透亮。《溪山访友》作品采用颜色釉彩绘与釉下彩结合的方式进行装饰，几种颜色釉的融合使山石丰富耐看，用釉下彩处理的树则显得精巧，与粗犷山石形成强烈的对比。

溪山访友（局部） 黄海红
2016年 瓷板

◎ 釉下彩瓷板制作步骤图

- ① 采用印纹技法完成的瓷板，经过 800°C 素烧。
- ② 釉下彩颜料，加水稀释准备做底色。
- ③ 用排笔在瓷坯上刷色，注意不要来回反复地刷。
- ④ 刷完底后，用浓色填叶子和枝干。
- ⑤ 填叶子时注意笔要饱含颜料，用笔尖在瓷面上轻画。
- ⑥ 用浓料填枝干。
- ⑦ 完成后的素坯，等待干透施釉。
- ⑧ 施以透明釉，入窑烧制，以 1280°C 氧化烧成。

◎ 釉下彩青花瓷盘制作步骤图

- ① 在干燥的瓷坯上薄薄刷上一层水，即补水。
- ② 用铅笔起稿，如果想修改稿子，可以用薄刀片轻轻刮去。
- ③ 用青花料勾线。
- ④ 分水的青花料是将磨细的青花料以 1:3 的比例加水稀释。
- ⑤ 分水笔笔杆与笔头连处开叉，便于掌控笔尖的出料。
- ⑥ 分水完成。
- ⑦ 用喷釉的方式，给作品喷上透明釉。
- ⑧ 入窑烧制，以 1300°C 氧化还原烧成。

釉下青花装饰

青花瓷器又称白地青花瓷，常简称青花，属釉下彩装饰。从元代至今以景德镇青花瓷最为著名，是中国陶瓷烧制工艺的珍品。青花彩绘的颜料一般称之为“青花料”，以含氧化钴的钴矿为原料，钴料烧成后呈蓝色，具有着色力强、发色鲜艳的特点。

青花的绘制分为两个过程：勾线和分水。勾线是以铅笔打稿，画料勾线；分水是青花特有的表现技法，将青花料按需要的浓淡调配好，画面的深浅浓淡全靠分水来区分。如《青花瓶》中的浓淡深浅就是由分水来达到效果的。

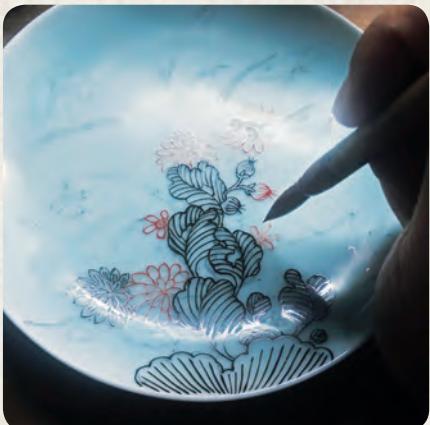

青花瓶 学生作品

◎ 素上彩瓷盘制作步骤图

① 用毛笔打稿。

② 用油料勾线。

③ 勾完线开始用油料钒红彩花。

④ 用于填色的水料和用于勾线的油料。

⑤ 填完水料后，作品完成。

⑥ 入窑烧成后的色彩与水料有很大的区别。

后花园 康青 2017年 素上红绿彩

釉上彩装饰

在完成坯体造型后施以透明釉或白釉，再入窑烧制成型，俗称白胎。在白胎上用低温的陶瓷颜料进行彩绘装饰，待其干透后再次入窑，以大约 800℃的温度烤制而成。经过烤制后的颜料融化并牢固地附着在陶瓷的釉面上，称为釉上彩。釉上彩的种类不同，其彩绘工序及使用的稀释油和颜料皆有不同，如粉彩、古彩、珐琅彩、新彩等。

如《后花园》就是单纯的红绿彩，色彩上的强烈对比带来了清晰醒目的效果。

◎《黄地粉彩镂空干支字象耳转心瓶》鉴赏案例

从器形、功能、装饰的角度来鉴赏

器形 瓶口外撇，短粗颈，颈两侧堆塑象耳，瓶口象耳描金。

功能 此瓶的口、颈部位两道环形项圈皆能转动，可组成一部万年历，一般用于宫殿内陈设。

装饰 腹部中间有四组四季园景开光景窗，透过景窗可以看到套瓶上的婴戏图，童子们或骑马，或打太极旗，或持伞盖，或击鼓，或打灯笼，千姿百态。腹部饰黄地粉彩的缠枝花纹，足部与颈部相呼应，用胭脂地粉彩花卉装饰。

黄地粉彩镂空干支字象耳转心瓶 清
故宫博物院藏

探究实践

◆ 运用单色釉或多种色釉，小组合作创作一件作品。如以“百花齐放”为主题进行创作，使用釉上彩或釉下彩的装饰方法不限。不具备条件的学校可以运用色彩画效果图等来进行创作。

任务：小组合作创作一件陶瓷艺术作品

任务讨论 (10分)			任务实施 (10分)			任务修改 (10分)			完善美化 (10分)			展示、总结 (10分)			作品得分 (50分)			总分
提出问题			根据小组分工及细节要求，完成相应制作			检查完成情况提出修改意见进行修改			完善细节			展示作品						
自评	组评	师评	自评	组评	师评	自评	组评	师评	自评	组评	师评	自评	组评	师评	自评	组评	师评	

评价建议

- ◆ 能基本了解釉的性能和作用。
- ◆ 能知道釉上彩和青花的绘制过程，并且已经基本掌握了彩绘的方法。
- ◆ 能知晓施釉技巧及釉的控制，独立完成陶瓷印纹和釉下彩结合的综合作品的制作。

第三单元

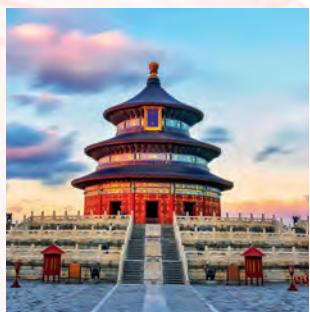
木工

单元目标

- 学习欣赏木工传世名作，了解木工的造物史，认识木料材质之美，了解各种木工工具的用途以及工具的基本使用方法。
- 鉴赏经典的木工作品，并能使用基本工具动手设计制作一个既美观又有相应实用功能的小件木工作品。
- 理解工匠设计与技艺之高妙，在真实的制作过程中，体验设计的乐趣，体验伟大“工匠精神”的人文内涵。

单元活动

- 活动一：参观一个建筑博物馆或有关建筑或木工工艺的展览，和同伴交流一下令你敬佩的建筑师或工匠及他们的作品，并做记录总结。
- 活动二：访问一个木工车间或木工艺术家的工作室，观察一下他们工作室的专业设备，和他们聊聊作品的诞生过程。
- 活动三：以小组为单位，从锯、刨、凿、打磨、严丝合缝这些角度入手，根据工具使用的情况和效果，评价各组内同学自己的小木凳或小收纳盒。

第6课 大匠造木

传统木作工艺

工具和材料

第7课 技精乎道

木艺的核心—榫卯

动手做木艺

第8课 木尽其用

变废为宝

活化设计

单元架构

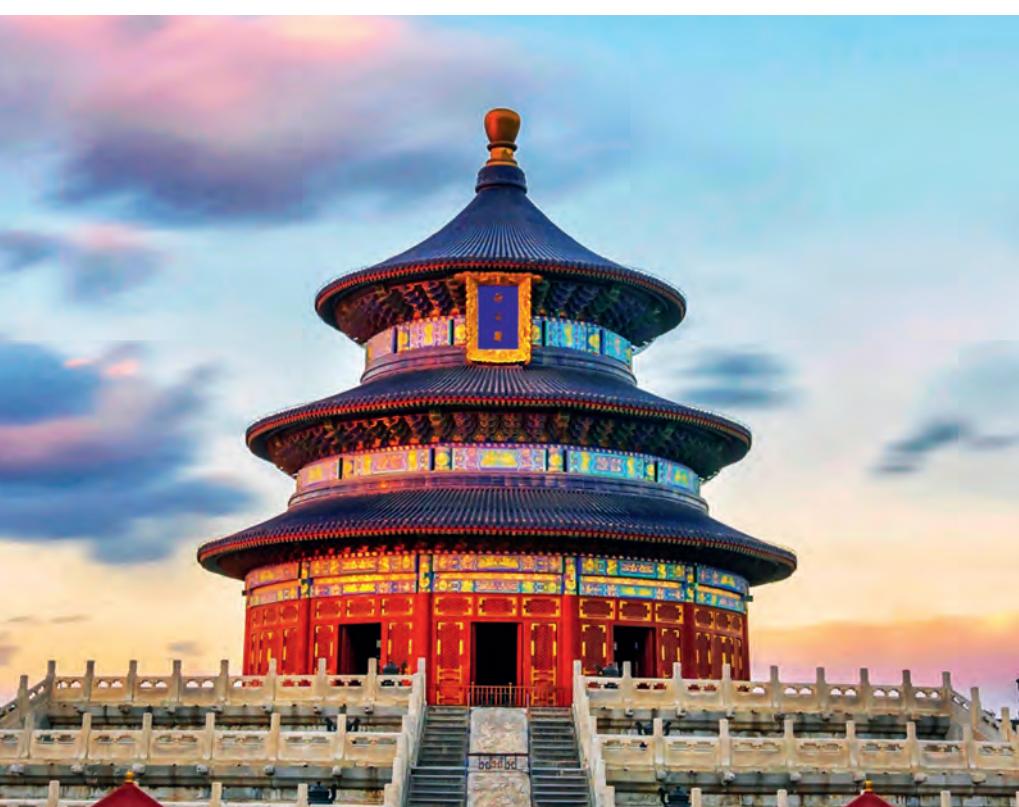
大匠造木

学习目标

在欣赏木制建筑和家具名作的过程中，了解木结构器物的建造方式，认识中国传统木工工具及其使用方法，能大致区分木材种类及欣赏木材自身的美。

关键词

木作门类	木材
木工工具	规与矩

天坛祈年殿 明、清 北京

祈年殿在天坛的北部，前身为大祈殿，始建于明永乐十八年（1420）。明嘉靖二十四年（1545）改建为三重顶圆殿，名为“大享殿”。清乾隆十六年（1751）修缮后，改名为“祈年殿”。

情境导学

“伐木丁丁，构木为巢。”选自《诗经·小雅》中的《伐木》一诗。可见我们的祖先早就有了伐木造屋、安身立命的木工技艺，并给我们留下了巍巍壮观的优秀木建筑和无数传世家具杰作，北京的天坛祈年殿就是其中的代表建筑。你知道怎样去欣赏这些建筑和器具吗？你知道古代工匠们是使用什么样的木工工具吗？

知识链接

◆ 你对中国木拱桥传统营造技艺有怎样的认识呢？

2010年11月，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会批准将中国木拱传统营造技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。木拱桥被学术界称为“古老概念的现代遗存”，是中国传统木构桥梁中技术含量最高的种类，也是世界桥梁史上独一无二的种类。

二 | 传统木作工艺

入境引思 当我们旅游时，在世界各地都可以见到木结构的建筑；当我们走亲访友时，又会在各家各户见到各种风格样式的木家具和木工艺品。你知道木作有哪些门类吗？

王家大院的建筑木雕 山西省灵石县静升镇

传统木作工艺是传统手工艺的重要组成部分，是中国传统文化的重要组成部分，是我国朴实的劳动人民的创作和发明。“木作”二字最早记载于北宋时期的《营造法式》，是中华传统制木工艺及行业的习称。木作有大小之分，大木作指构造房屋之木架，小木作则概指木构家具及各类木器和精细的建筑装饰。木作涵盖了所有以榫卯结构和雕刻为基本工艺的中华木制艺术品，表现了高超的手艺和对各种木材的价值再造，创造了永远值得研究与欣赏的文化瑰宝。除了民间美术和手工技艺，在其他各类“非遗”中均含有木作信息。如我国第

一批国家级“非遗”中的木作技艺和木艺制品有东阳木雕、雕版印刷技艺、侗族木构建筑营造、明式家具制作技艺等。

传统木构建筑与装饰

中国古代的建筑经过数千年的创造、融合，逐渐形成了以木架构房屋和院落式布局为主的独特建筑体系。常见的木架构主要有抬梁式和穿斗式两种。它们以立柱和横梁组成骨架，建筑的全部重量都通过柱子传到地下，由于墙体不承重，故能做到“墙倒屋不倒”。此外，传统建筑中的木雕装饰极其精美。

◎ 传统木构建筑鉴赏案例

从木拱廊桥原理的角度来鉴赏

木拱廊桥为传统木构建筑之一。顾名思义，廊桥为有顶的桥，可保护桥梁，亦可遮阳避雨，供人休憩、交流等。木拱廊桥分布于闽浙边界山区，尤其以浙江泰顺为多。

泗溪姐妹桥在世界桥梁史上占有重要地位，该桥的建造原理是利用木构件受压产生的摩擦力，使构件之间越压越紧。这种结构，不用钉铆，只需用相同规格的杆件，顶别撑压，搭接而成。

泗溪姐妹桥 浙江省泰顺县泗溪镇

黄花梨木四足八方香几 明
长 50.5 厘米 宽 37.7 厘米
高 103.3 厘米 上海博物馆藏

中国传统艺术讲究线的运用，这也是明代家具风格设计的特征。

睡美人 朱小杰 2003 年 乌金木

这件家具可清晰看清木材的纹理——典雅又大方。用传统的木榫结构，将不同方向的纹理进行了组合，具有别样的情趣。

明式家具

明式家具是明中期一直到清代前期（16世纪—17世纪）生产，以花梨木、紫檀木、红木、铁力木等优质硬木和檀木、樟木、榆木、榉木、黄杨木等优质木材为主要材料的，具有特定样式和风格的家具。在明式家具面貌的形成中，文人士大夫发挥了重要的作用，使明式家具饱含文人气息。

我国著名家具专家王世襄先生曾用“品”来评述明式家具的特色，得“十六品”曰：“简练、淳朴、厚拙、凝重、雄伟、圆浑、沉穆、秋华、文绚、娟秀、劲挺、柔婉、空灵、玲珑、典雅、清新。”2006年明式家具制作技艺入选第一批《国家级非物质文化遗产名录》。明代的椅子更是以其不可思议的极简弧线，引来全世界设计师效仿研习，当代中国家具设计师又将明风演绎融入进时尚美人椅。家具除了让我们品味精美的雕工外，还可让我们欣赏木材的纹理之美。

二| 工具和材料

入境引思 在古老的唐代绢画上，我们看到伏羲和女娲手握规和矩的样子。规就是我们平常学习用的圆规，矩是木匠师傅使用的角尺。据此，所谓的没有规矩不成方圆的法则诞生了。规和矩既是工具又演变为人们制造物品的准则。你知道多少种木工工具？它们的使用方法又是怎样的呢？

伏羲女娲绢画 唐
184 厘米 × 85 厘米
1965 年新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土

传统工具与材料

做木工的乐趣绝大部分要归功于对各种工具的使用。比如，对于木工爱好者来说，操作和使用金属台刨时，看到刨花从工件上卷起会产生一种纯粹的喜悦。

亚莉克莎（局部）
布鲁诺·瓦尔波特（意大利）
2018年 榉木
168厘米x42厘米x36厘米

同样，凿刻也是一份十分快乐的工作，甚至一个锤子或一个电钻都是独具魅力的物体。通常而言，工具只有在良好的保养下，保持干净和锋利，使用才会安全并令人愉快。同时，按需挑选使用最合适的工具也是非常重要的。

木材基本知识

木材是木工制作中的原材料，木料与其他材料相比，具有质量轻、质地软、有弹性、有韧性等特点，还具有纹理清晰、经久耐用的优点。许多作品正是利用纹理的特性，如意大利雕塑作品布鲁诺的作品《阿莱克西阿》，木材是由树木的主干部分加工而成的。树木种类很多，按树叶的形状不同，分为针叶树和阔叶树两类。针叶树大多是常绿树，其树干高直、纹理平淡、木质松软、质地均匀，易于加工制作，称为软木，如红松、白松、落叶松等。大多数阔叶树树干直的部分比较短，木质较硬，较难加工，但纹理美观，称为硬木，如楸木、花梨木、紫檀木、樱桃木等。

探究实践

请在教师的指导下，尝试不同木工工具的使用方法，并在此过程中，感受不同木材的特点。

评价建议

- ◆ 能鉴赏木构建筑的美，并了解其建造特色。
- ◆ 能知道中国明式家具之美及其对世界家具设计的影响。
- ◆ 能认识传统的木工工具，并能区分木材的两大种类。

木工常用工具介绍

每一种工具都有其不同的用途，除了传统的手工工具，电动木工工具也被广泛使用。

技精乎道

学习目标

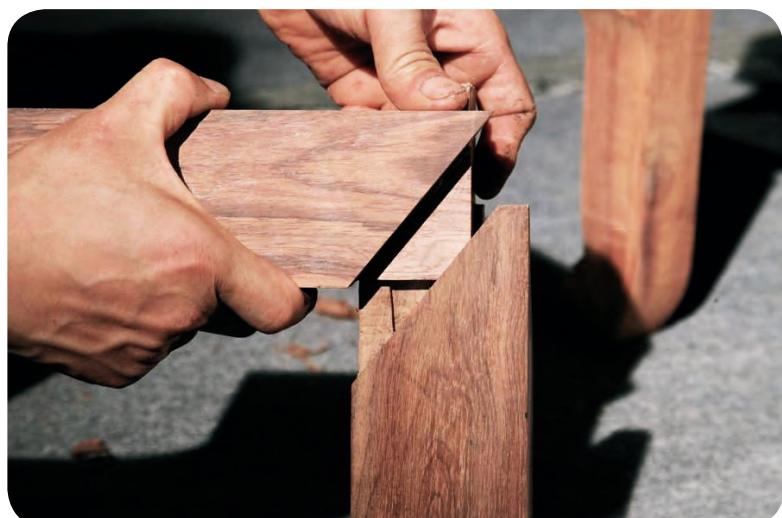
在对榫卯的学习过程中，了解到木工的主要技艺。我们将在充分认识安全与防护的重要性之后，开始尝试制作榫卯结构的多用收纳盒与经典小板凳，并认真思考“工匠精神”的真谛。

关键词

榫卯
开榫头
凿榫眼
安全与防护

情境导学

小时候搭积木造房子，有的人可以搭很高，有的人则一搭就倒；有的人可以搭出很复杂很漂亮的房子轮廓，有的人则只能搭方方正正的。这其中的道理至今仍值得我们思考。当我们要真正体验木工制作工艺时，什么是首要重视的呢？为什么说尺寸的精确性和安装程序在木艺制作中具有决定性影响呢？

木工安装榫卯

知识链接

◆ 一腿三牙条桌的特点是怎样的？

一腿三牙的桌子坚固耐用，堪称史上最坚固的小桌。

王世襄是这样描述的：“桌面下四周加垛边，故看起来较厚，冰盘沿线脚也能做得较繁。牙头、牙条均沿边起阳线。此桌用料毫不吝惜，装饰不多，落落大方，属于厚重纯朴的一种款式。”

一腿三牙条桌

此方桌为王世襄收录于《明代家具珍赏》中的款式。

二 | 木艺的核心——榫卯

入境引思 到故宫参观时，抬头看看屋顶上的斗拱，它们未用一根钉子，只是通过榫卯连接便搭建了起来，可见榫卯是中国木艺的核心。榫卯是什么样子的？在木艺中是如何起作用的？

榫卯，是古代中国建筑、家具及其他器械的主要结构方式，是在两个构件上采用凹凸部位相结合的一种连接方式。凸出部分叫榫（或叫榫头），凹进部分叫卯（或叫榫眼、榫槽）。榫与卯的结合形成了家具中高矮、长短的不同。最基本的榫卯结构是由两个构件组成，即一个榫头插到另一个榫眼之中。榫卯互相咬合，浑然天成，充分展现了天然的木制美感。榫卯的互相结合，互相支撑，成了建筑和家具中的基本模式。榫与卯，是一凸一凹，一进一退。不同方向嵌接的榫卯，使得木材胀缩的作用力互相抵消，当更多这样的榫卯组合在一起时，便形成一种复杂微妙的平衡，长则历经千年而依旧稳固。工艺精准且不着痕迹的榫卯结构，背后隐含着丰富的中国劳动人民的智慧，甚至成为中国古典哲学思想和意境的载体。

知识链接

你知道制作木艺时应做哪些安全与防护措施呢？

务必把急救箱妥善保管在你的工作室内，注意要在超过保质期前更换药物。穿戴上好防护装备，参加培训，并确保工具处于良好的保养状态。时刻谨记安全操作守则。

正确穿戴必要的个人保护用品是基本的要求。

木工房急救箱基本配置：绷带、剪刀、镊子、安全别针、消毒水、碘酒或同类产品、酒精、纱布垫、医用胶带、镇痛药、眼药水、烧伤药膏。

基本防护装备：护目镜、防尘口罩、降噪耳塞、帆布工作围裙和帽子。

尝试体验

◆ 寻找身边具有榫卯结构的建筑和家具，以小组为单位，探讨这些建筑与家具各自属于哪种常见的榫卯类型？

二 动手做木艺

入境引思 木工工艺具有很强的技术性，譬如选择锯条，没有锯路的锯是不能用的，硬行使用极易夹锯，且容易跑偏。另外，木工工具多为利刃，稍不小心便会造成伤害。我们要如何制作小木件？怎样做好安全防护呢？

木工工艺十分复杂，要想制成一件木质家具，不仅要有一定的木工技术，还颇费时间。但我们可以从身边的小物件开始，思考木工师傅是如何制作的？需要准备哪些工具？操作步骤如何？制作的要点和难点是怎样的？当操作完成小木件后，便可以尝试制作椅子等小型家具了。

◎ 制作多用收纳盒步骤图

可以动手尝试学做一个小型收纳盒。盒子制作是一种典型的细木作，用了多重传统的工艺和技巧。当制作这种小尺寸的工件时，其精确度非常重要，要严丝合缝，否则任何错误或者缝隙都可能变得异常明显。

① 画线、凿出盒身 凿时不要超过环线处。

② 盒盖放样

③ 开榫、打磨盒盖 用砂纸仔细打磨盒盖。

④ 修整盒身、盒盖 使盒身、盒盖更加贴合。

⑤ 反复修整盒身、盒盖 做相应的倒角，确定盒盖、盒身木纹的适当匹配。

收纳盒成品

思考分析

- 做完这个小盒子，你觉得“尺寸精确”的意义在哪里？容易做到吗？

◎ 制作小板凳步骤图

小板凳是我们生活中常见的家具。小板凳制作的过程看似简单，却蕴含了很多木工技艺，和制作小盒子相比更加复杂，需要我们开好榫卯。那么制作小板凳的技术难点在哪里呢？

① 准备材料与工具

木材、锯子、刨、尺、笔。

② 锯出毛坯料

用锯子锯出六根大小相等的木料，剩余的长方形木料用作凳子面。

③ 刨、画线

刨平木料，在木料上画线标记出要开榫卯的位置。

④ 开榫头、凿卯

利用工具做出卯榫。用木工锯切出榫头，用榫眼凿出卯。

⑤ 清理、倒角、抛光

清理开榫后的废屑。

⑥ 拼装

要注意拼装的次序。

⑦ 清理

将拼装完成后凳面上凸出部分小心锯除，使凳面平整美观。

小板凳成品

特别提醒：使用工具时，应时刻铭记安全使用条例，要注意刨刀、锯子和木材摆放的角度，以及手持工具的规范方法，以确保安全操作，避免发生意外，影响作品的完成。

探究实践

- 结合学习制作小板凳的经历谈谈你对“工匠精神”的理解。
- 发现我们身边的匠人。看到制作这只小凳子的木匠师傅的手了吗？这双久经磨练的手给你怎样的触动？

木匠师傅的手

评价建议

- 能重视并遵守安全防护守则。
- 能独立制作一个木盒或木制小板凳，并且每一步骤都做到了严丝合缝。
- 能了解榫卯结构的技术意义和标准。
- 能知道“工匠精神”还意味着坚毅、精准和卓越。

木尽其用

学习目标

在思考木工艺在现代背景下的创新发展与现代化设计过程中，用创造性眼光去发现生活中的木工艺术。

关键词

传统木工艺
保护和传承

设计思维
艺术创新

情境导学

传统木工艺面对现代产品新材料、新技术和新设计理念的冲击，有的手工艺已经失传，其制作方法无法重现；有的则走上了现代工业生产的道路，与现代机械结合，进行大批量生产；还有很多手工艺的使用方法不适用于现代生活，从而转变为纯装饰性物品。思考一下，怎样保护和传承中国传统木工艺，使其在新时代焕发生机？

鲁班锁 学生作品

利用细木条的深浅纹理和颜色将鲁班锁的各个条块做得更富于智慧与新意。

知识链接

什么是鲁班锁？

也叫孔明锁，是中国古代民族传统的土木建筑固定结合器，也是曾广泛流传于中国民间的智力玩具。原创为木质结构，外观看是斗榫合缝的十字立方体。

年轮钟 学生作品

树枝截面既是花盘又是钟表盘，年轮与时间以花为载体完美结合。

变废为宝

入境引思 你一定没想到，路边的枯树枝、废木料也可以做一件艺术作品吧？看看艺术家们是如何将生活中的废料变为宝的。

马 上海市长宁区少年宫学生集体作品 2017年

燕尾 张光伯
20世纪60年代

马 黛博拉·凯·博特菲尔德（美国）
20世纪80年代 240厘米×294厘米×99厘米

木材的质地温润亲和、纹理变化丰富，给人一种独特的视觉美感和材料气质，充分利用木材的特质，像木材中的树皮、年轮、木髓和木结等外在形态、颜色和纹路等方面都可以给人心理暗示，被人们以观念的语汇表达出材料所隐含的文化内涵。

在一堆废弃的零碎木料中，找出适合重新设计和利用的一块，你可以根据这块木料形态的大小，最大限度地利用材质本身。可以将不规则的废弃木料，比如小树枝、枯木枝等，变成兼具具象和抽象意味的艺术作品。我们看到过很多设计师妙手回春的佳作，其实都是他们平时对生活的深入观察和体验，以及对前辈大师作品的学习和对传统文化及当代信息的研究和吸收，经长期积淀养成而获得成功的。上海市长宁区少年宫的学生向美国艺术家黛博拉·凯·博特菲尔德学习，利用路边捡起的树枝做了一匹马。张光伯的《燕尾》椅子是他搜寻天然良木奇材，乃至山上的杂木和海中的漂流木组合成的。

尝试体验

- 用生活中可能找到的废弃边角料，做一个榫卯结构的小物件。从材料的特性、制作技巧、工艺手段入手，写一份设计方案，写完以后再去制作。
- 什么是你这次完成木工作品过程中最为困难的？下次你会再尝试做这么一个木质小物件吗？为什么？

二 活化设计

入境引思 现代产品设计中，很多是木制品，如何将传统木作工艺与现代设计结合起来，既弘扬中国传统木文化，又能增加其实用性。

如今文化产业逐步成为国民经济支柱性产业，在现代用品、文化衍生品和旅游文化纪念品方面，木作产品占据了非常重要的位置。木作产品由于其与生俱来的色彩、纹理、材质和特性受到越来越多人的关注和青睐。《木猴子》利用木色和木纹的细微差异，使每只猴子独具一格。对木作工艺进行改进和创新，可以在深入研究传统木作工艺文化的基础上，结合现代生活的需要，做出既适用于生活又能体现我们独有的文化内涵和民族精神的木作实用产品。设计师们将木艺用于木梳、花器、首饰盒、茶器、香器、家具、木偶、食器等产品和木雕艺术品，通过他们的作品，让大众关注木与生活的关系，并披露木工设计的千万种可能。

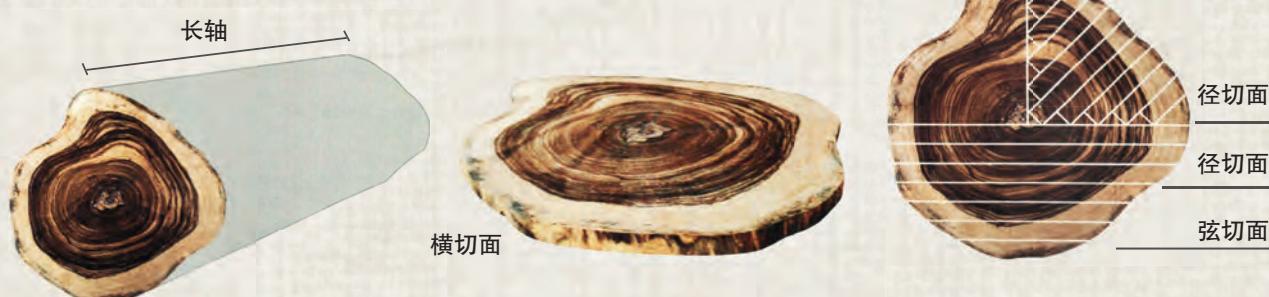
木猴子 凯·玻约森（丹麦）
柚木

Rassen 筷子 Nendo 工作室
2017 年

伴侣几 朱小杰 2003 年 乌金木

我国最早的工艺著作《考工记》中曰：“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。”现代社会中工艺设计的发展印证了中国古人的以上论述。如设计师做的陀螺笔，原本是利用小片零料做成的小孩玩具木陀螺，他又用笔做了陀螺的杆子，放在桌几案头。如何让一双筷子看上更像一个整体，让它们能够成对地合成一根圆柱，需要时又能旋开，并且这筷子拥有完美的曲线，日本“Rassen 筷子”解决了这个难题。

陀螺笔

- 探究实践
- ◆ 想象一下如果让你设计一把木制椅子，你会如何设计？从造型、装饰、材料、制作工艺等角度入手，设计一把属于你自己的木制椅子。先写下你的设计方案，然后尝试画出草图，有能力的话也可以制作出来。
  - ◆ 什么是你这次完成木椅创作过程中最为困难的？设计一件实用且美观的椅子需要掌握哪些知识？

- 评价建议
- ◆ 能对边角木料和废弃品有新的认识，知道了通过创意再利用可以变废为宝。
  - ◆ 能领悟到设计师对巧用边角废料的艺术心思。
  - ◆ 能通过收集—构思—制作这一过程来完成一件变废为宝的小作品。

第四单元

剪纸

单元目标

- 由鉴赏中国古今剪纸佳作入手，认识民间剪纸的分类及技法，了解剪纸的不同地域特色和艺术风格，认识海派剪纸大师及其作品。
- 尝试以不同风格的剪纸手法来剪一组作品，或者以小组形式完成一幅创意新颖的大型剪纸艺术作品。
- 了解海派剪纸艺术、技术及创新特色，学会欣赏剪纸艺术的美，懂得民间美术的基本特征，领悟非遗项目研究中的传承与发展。

单元活动

- 活动一：参观当地的工艺美术博物馆，与民间艺术作品零距离接触，尤其要仔细观看并研究剪纸艺术和其他工艺美术门类在造型语言和功能上的异同。
- 活动二：访问所在社区艺术中心，在自己居住的区域内或者亲朋好友长辈中寻找剪纸艺人、民间高手和爱好者。讨论当下学习剪纸的意义，用本单元所学到的知识和他们交流。
- 活动三：分一个学习小组，以“不打稿直接剪”的方式和巧色剪纸的方法，创作反映校园生活的剪纸作品，完成后邀请同学共同策划一个小型剪纸艺术展。

第9课 剪纸渊源

形成与风格
佳作与流派

第10课 地域特色

独具特色的海派剪纸
海派剪纸的当代应用

第11课 谱写新曲

民间剪纸的新生和发展
剪纸艺术家与代表作

单元架构

剪纸渊源

学习目标

在了解剪纸的历史渊源和不同风格的地方剪纸的过程中，理解剪纸艺术的形式语言和技艺特色，感受剪纸的艺术之美。在创作剪纸作品的过程中，思考剪纸艺术传承与发展的新思路。

关键词

历史渊源
发展状况

风格特点
作品欣赏

情境导学

抓髻娃娃（局部） 吕胜中

一张纸、一把剪刀，便能剪出漂亮的剪纸，如团花、角花、喜字等。我们小时候都玩过剪纸，有时候是爸爸妈妈教你剪，有时候是学校老师教你剪。但是你知道这熟悉的剪纸最早是从什么时候出现的？你能谈谈不同地域的剪纸流派吗？

知识链接

◆ 剪纸是怎样分类的？它的技法又是如何的？

剪纸从式样上可分为单色剪纸、染色剪纸、分色剪纸、套色剪纸等。基本技法有阳刻和阴刻两种：阳刻指在纸面上保留形体造型的线条，减去这些线条以外的空白部分，效果紧凑明快；阴刻和阳刻相反，是减去形体造型的线条，保留住块面部分，以剪刻后的空白来表现形象。

一 形成与风格

入境引思 从前人们的生活离不开剪纸，剪纸既装饰了生活空间，提高了环境美感，又抒发了人们对美好生活的祈愿、扬善驱恶的生命理念。我们可以从剪纸的技艺形式来区分南、北方剪纸的不同。试着研究一下，南、北方剪纸在艺术上的不同以及与各自生活的关系。

在我国传统的民间艺术中，剪纸是流传最广泛、数量最大、地域特色最鲜明的艺术形式之一。劳动人民通过在纸上剪刻、镂空等多种技法，创造出鲜活的形象，表达自己的审美观念和精神追求。由于剪纸的工具材料比较简便，部分基本技法容易掌握，所以这一艺术形式几乎遍及我国城镇乡村，扎根在民间沃土之中。我国的民间剪纸伴随着民俗活动不断发展，它是作为民俗文化的载体而存在的，能传递祝福，寄托幸福。它渗透到老百姓日常生活中的方方面面，比如用于迎春的窗花、门笺，元宵灯会上的彩灯花，祝寿的福寿花，装点新房的喜花，礼尚往来的礼品花，祭祀用的供花，绣花用的花样等等。民间剪纸作品寄托了老百姓世世代代向往美好生活的愿望，表达了他们的审美追求，是劳动人民智慧的结晶。

孔雀牡丹 河北蔚县

◎ “对猴”“对马”团花鉴赏案例

从复原剪纸残片的角度鉴赏

中国剪纸的历史，从典籍中记载的传说故事可追溯到汉代。从平面镂空的艺术传统的渊源来看，可把商代的金属平面镂空视为剪纸艺术的远祖形态。作为实物的剪纸不易保存，至今所知最古老的剪纸作品是新疆出土的公元6世纪北朝时期的“对猴”“对马”圆形团花对称剪纸残片，出土的剪纸艺术形态已十分成熟完备，与今天的团花剪纸形式无太大区别。

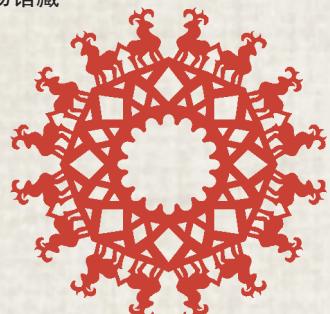
对猴团花（残片） 北朝
新疆维吾尔自治区博物馆藏

复原后的对猴团花

对马团花（残片） 北朝
新疆维吾尔自治区博物馆藏

复原后的对马团花

◎《抓髻娃娃》的步骤图

抓髻娃娃是陕西、山西黄土高原一带典型的剪纸形象，寓意颇深。造型一般为正面站立，手足皆外撇，头梳双髻或双辫。人们通过剪出不同形式的抓髻娃娃来表达内心深处的愿望，祈盼子嗣延绵、平安健康、风调雨顺。

(一)

① 准备白纸和剪刀，将白纸对折。剪刀宜以尖头，剪刀尺寸可按使用者手的大小和持握时的舒适度选择。

② 画出人物的形象，也可不打稿，心中酝酿成熟打腹稿。

③ 行剪时请注意轮廓线的流畅和转折处的干净利落。

④ 展开剪好的白纸。

(二)

① 先画小稿，根据剪纸特色，画稿以简洁概括为好。出正式稿时，可以根据需要添加环境，注意与另一半的连接处要留好。然后将有色纸对折好，就可以开始剪了。

② 将折纸打开完成。

三| 佳作与流派

入境引思 剪纸因材料易得、适用面广、成本低廉而广为人们所接受和喜爱，又因各地区文化的不同，出现了具有地域风格的流派，那各流派风格有何不同呢？

按具体地域和风格划分，主要有以下流派：

河北蔚县民间剪纸 汲取武强木版水印窗花和河北地区的刺绣花样等传统民间艺术的工艺形式，用小巧锐利的雕刀在宣纸上进行刻制，再以明快绚丽的色彩点染，发展出优美精致的点色蔚县剪纸。2006年5月蔚县剪纸列入《第一批国家级非物质文化遗产名录》。

花猫 河北 中国民间美术博物馆藏

陕西、山西民间剪纸 集黄土高原和江南水乡风格为一体，既有粗犷劲健之风，又不乏纤细秀丽之美。其传统性很强，具有简练而饱满的造型、生动而丰富的技法。

山东民间剪纸 多用作装饰，既有北方的淳厚朴实，又不失细腻与秀丽。常用块面来表达，巧拙并施，构图讲求对称、均衡、稳重，纹样粗细直曲相结合，具有强烈的装饰性。还能通过民间故事传达一定的思想内涵，起到润物细无声的教化作用。

江苏、浙江、安徽民间剪纸 大都精巧且玲珑剔透，线条流畅明快，内容上也均以花草居多。

广东潮州民间剪纸 以细致的艺术风格、生动的造型和稚拙的美感超群出众，题材多源于生活。潮州剪纸还有一个品种叫“錾纸”，是将图案放在色纸或金箔之上，用刻刀錾刻而成。

探究实践

- ◆ 尝试临摹一件传统纹样的剪纸作品。
- ◆ 调研身边剪纸的发展状况，主要运用在现代生活的哪些场合？

喜上梅梢 学生作品

评价建议

- ◆ 能了解剪纸艺术的形成与发展，会鉴赏各地域剪纸的特色。
- ◆ 能知道民间剪纸的纹样都有哪些丰富的人文内涵和寓意。
- ◆ 能试着剪一件传统纹样的剪纸作品。

姜太公钓鱼 陕西宜君

播种 山东高密

蝶恋花 安徽阜阳

茶具 广东潮州 潮州市工艺美术研究所藏

地域特色

学习目标

在剪纸艺术的形成与发展中，感悟剪纸大师的各自特色，思考传承非物质文化遗产的重要性。从海派剪纸的案例中，了解艺术元素介入当代文创产业后被衍生品化的发展趋势。

关键词

海派剪纸
衍生品

流派特点
创新突破

连连有余 王子淦 1980 年

情境导学

不打样稿，不镂空抠洞眼，一手一把剪刀，一手转动纸张，这样的剪纸场景你见过吗？上海的海派剪纸就是这样，十分讲究刀功以及剪纸艺术本身的造型语言和形式规律。你能从《连连有余》这件作品中看出王氏海派剪纸两代艺术家的作品风格吗？他们的血脉相承和发展创新点在哪里？你能试着分析一下原因吗？

知识链接

◆ 海派剪纸是什么时候入选《非物质文化遗产名录》的？

2009年9月28日至10月2日，在阿联酋阿布扎比召开联合国保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议，经委员会评审通过，由陕西、河北、山西、山东、辽宁、吉林、湖北、重庆、浙江、江苏、上海、云南、福建、广东十四个省市（十二省二市）联合申报的“中国剪纸”，正式列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。上海的“海派剪纸艺术”（上海剪纸）是“中国剪纸”申报团队一员，也因此为世人所关注。

“海派剪纸艺术”是首批（2007年）入选《上海市非物质文化遗产名录》的项目之一，属于传统美术（民间美术）类别，以“海派剪纸艺术”命名，是指能代表上海地域文化特征的剪纸艺术形式。

独具特色的海派剪纸

入境引思 上海素以海派文化著称，海派文化的特征之一即在于博采众长、自成一派，因此“海派剪纸艺术”在艺术表现风格上兼顾南北，既受到北方剪纸粗犷朴实、简练奔放、厚实饱满的影响，又蕴含南方剪纸细腻秀丽、注重线条精细美感的特征。你能从本课作品中感受海派剪纸的包容性吗？

剪纸是我国民族传统文化的重要组成部分，它作为民俗生活的文化载体，在长期发展过程中，既有共性又有地域性，体现了地域特点和民族风格。如起源于江浙一带的海派剪纸，就是其中一个典型的代表。

海派剪纸的艺术特色

“海派剪纸艺术”偏于南方剪纸的艺术风格，总体特质纤细、秀丽，创作主题以花草鸟兽等传统喜庆祥瑞图案为主，迎合了当时上海的市民阶层对刺绣花样的审美需求。“海派剪纸艺术”融合南北剪纸的艺术特色，并且长期受都市文化影响，形成了创新求变、都市特征鲜明的海派风格。

“海派剪纸艺术”最具代表的是王氏“海派剪纸艺术”。代表人物王子淦的剪纸作品多为即兴剪出，不打稿、不用样，左手拈纸、右手握剪，须臾之间，剪纸的形象便跃然纸上。

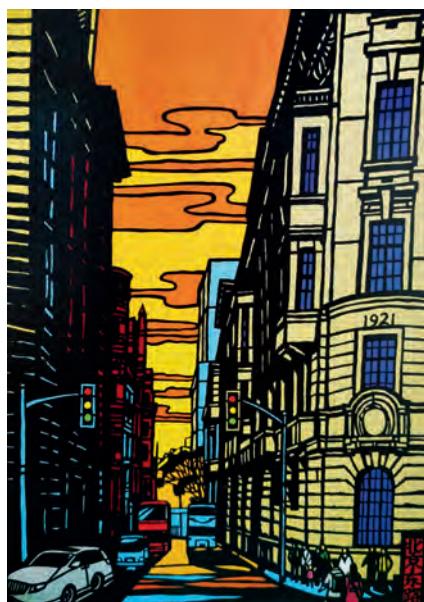
王子淦早期的剪纸创作属于非常典型的鞋花刺绣式样，刀工细致，线条纤细秀挺，后来积累了各地剪纸艺术的精华，将北方剪纸艺术的粗犷浑厚融入纤细秀丽的上海剪纸中，并借鉴汉画像砖、壁画等多种传统艺术形式，创造出刚柔并济的独幅剪纸艺术风格。如其创作的《连连有余》剪纸，其表现形式有别于传统南方地区纤细秀丽的剪纸风格，增添了北方地区剪纸端庄大气、沉稳厚重的艺术气息。

“海派剪纸艺术”的代表人物还有王建中、奚小琴、李守白等。奚小琴的作品《鱼鹰》表现了鱼鹰圆润可爱的形象，充满稚趣，腹中的鱼的形体有意夸大，十分生动，具有浪漫主义意味。而李守白的《北京东路》则展现了上海街道所承载的历史文化与精神内涵。

鱼鹰 奚小琴 剪纸

红色的太阳不仅使构图更加均衡，而且与鱼鳍的红色相呼应。

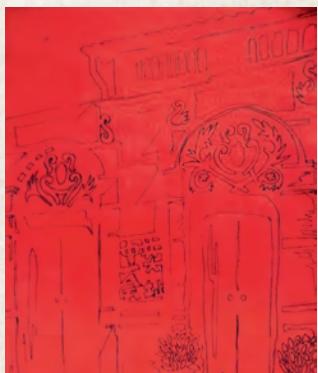

北京东路 李守白 2017年

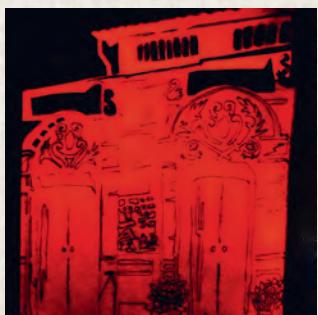
◎ 中共一大会址的剪纸步骤图

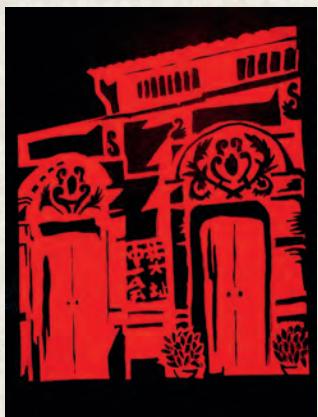
① 拍摄中共一大会址照片，并进行图片处理，使其具有剪纸的艺术效果。

② 根据照片绘制剪纸草图。

③ 剪去镂空的部位。

④ 完稿。

巧色剪纸

巧色剪纸是海派剪纸的又一独门绝技，这种形式需要剪纸艺术家在进行各种图案的创作时，充分运用有色纸张上原有的多种颜色。比起单色剪纸，巧色剪纸更具有视觉冲击力。由于一张纸上各种颜色混淆又杂乱，所以巧色剪纸需要更多的巧妙构思，对手上剪刀的功夫要求也更高。因为纸张的独特性，剪出的作品也是独一无二、耐人寻味的。

龙 王建中 1996年 海派巧色剪纸

汹涌 李敏 2018年

尝试体验

- ◆ 拜访“海派剪纸”传承人，用新媒体手段（如摄影、录音）记录海派剪纸的发展、影响及演变，并对海派剪纸的传承提出一些建议。

三 海派剪纸的当代应用

入境引思 你在生活中见过不少艺术衍生品吧？设计师用各种方式让生活中的用品充满艺术的元素，也让艺术以最自由的方式贴切地附着在生活用品上。这是一种装饰，更是一种让艺术和生活合二为一的美存在。你是否也可以试试用剪纸元素设计一个生活中可以有实际应用功能的作品？

书签 剪纸衍生品

包 剪纸衍生品

探究实践

- ◆ 你能看懂艺术家是如何利用废旧有色纸材原先的色彩吗？
- ◆ 现今你如何利用剪纸元素设计一件艺术衍生品？请尝试一下。

评价建议

- ◆ 能知道海派剪纸的发展历程和艺术特征。知道创始人和传承人各自的血脉相承和创新特色。
- ◆ 能以一刀剪的方式，剪出海派风格的剪纸作品。
- ◆ 能利用剪纸元素完成一件艺术衍生品设计。

盘 王子淦
1982年 剪纸衍生品

从20世纪初起，王氏海派剪纸的艺术趣味和当代气息，吸引了不少设计师，他们采用王氏剪纸作品进行衍生品再设计，如金银饰品、包包、服饰、马克杯、瓷盘。

城市雕塑 王建中 2018年 剪纸衍生品

谱写新曲

学习目标

在实践过程中享受创作的乐趣，升华自己的审美能力。从现当代艺术家的剪纸作品的多样性，学会欣赏剪纸艺术的多元品质和文化上的多样性。

关键词

新生发展
时代特征

艺术作品
大师作品

情境导学

童话作家安徒生也是一名剪纸大师，他常常一边讲童话故事一边剪纸。剪纸这个艺术形式离我们生活很近。艺术家会不断挖掘纸材料，探索剪纸艺术创作的各种可能性。学生们可以学着像大师一样自由自在地剪，甚至像艺术家一样去做大型的作品。我们还可以从传统出发，为剪纸的传承做些什么呢？

学生剪纸场景

知识链接

◆ 剪纸与日常生活的关系是怎样的？

在中国，剪纸贴窗花是新春佳节时常见的习俗。其实很多国家都有剪纸这个艺术形式，并仍在流传和发展，比如在丹麦，人们会在复活节前后互相寄送“谜语信”，这个和剪纸有关的民俗流传至今。信纸会剪上对称的图案，匿名寄送，寄件人画一个点代替自己的名字字母，让收件人试着解谜，猜信是谁寄的。丹麦大人小孩都剪谜语信，就像他们在圣诞节前会剪雪花一样。

一 民间剪纸的新生和发展

入境引思 随着科技的发展，人们的生活发生了巨大的变化，随之对民间剪纸也带来极大的冲击，使它渐渐失去了生存的空间，剪纸在普及面上有了很大的萎缩。在新的历史时期，保护与继承民间文化，弘扬与发展民间艺术是我们这一代人的使命，是时代的呼唤，那么我们应该从哪些方面着手对民间剪纸进行创新呢？

在内容上创新与发展

艺术当随时代，每一门艺术的表达都展现了时代的生活气息，剪纸艺术也不例外。反映这个时代的现实生活，在创作剪纸中要把时代新元素（现代精神和新时代观念）融入画面内容中去。画家乔晓光几十年深入陕北研究传统剪纸，寻找自己新的艺术语言，以高度的平面化和简洁化去创造并表达自己的精神世界。他将大家熟悉的地铁站搬到了剪纸里，歌颂现代生活的美好。

在形式上创新与发展

剪纸不仅要突破原有功能性的束缚，更要借鉴其他艺术手法和表现形式。比如这几年兴起的国画形式的剪纸，类似国画又不失剪纸趣味，使人感觉既熟悉又新颖。剪纸艺术也可以和当代艺术结合起来，比如乔晓光为现代舞戏剧《寻找娜拉》设计的中国剪纸版舞台背景，把剪纸应用到舞台美术设计，既突出了民族特色，又有意想不到的艺术效果。

风一样的日子 王继红 2008年

2010年世博会波兰馆

在应用上创新与发展

当下，剪纸艺术要走进千家万户，要与现代设计相结合，才能焕发新的生机。如“海派剪纸”的代表性传承人进行了相关的非遗创业实践，在“保护优先，开发

地铁 乔晓光 50厘米×130厘米 2011年

以保护为前提”的原则下，将剪纸运用到城市雕塑、家居设计、科技创新中。另外，2010年上海世博会波兰馆的设计，就采用了民间剪纸的样式，其外形像层层折叠的一张纸，上面的镂空图案传达了民间文化。

在材料上创新发展

传统剪纸多用价廉的大红纸、毛边纸剪刻。在剪纸的表现手法上，要突破传统材料工具的局限性，大胆尝试材料运用的多样化。广东佛山剪纸已开了先河，材料上，它别开生面，有纯色剪纸、铜衬料、铜写料、纸写料、银写料、金花等数种。铜写料融合绘画技法，以锡、铜箔刻出图样后，再衬托在彩色纸上面，显得金碧辉煌，有的还用彩笔加工勾画人物头脸，又刻又写，为其他地区少见。现在运用得比较多的铜箔剪纸在各种贺卡、书签上装饰，金碧辉煌，很受大家的欢迎。

三 剪纸艺术家与代表作

入境引思 你知道吗，其实很多世界著名艺术家也喜欢剪纸。你能列举出哪些剪纸艺术家的姓名？你见过他们的作品吗？

库淑兰是中国民间剪纸艺术杰出的代表人物之一，在当地人称“剪花娘子”。1996年，库淑兰被联合国教科文组织授予“民间工艺美术大师”称号，系首位获此称号的中国人。以库淑兰为代表的彩贴剪纸已被列入《国家级非物质文化遗产保护名录》。库淑兰创作时，从不打草稿，信手剪来，随手贴上。其作品构图丰满，人物造型质朴，色彩运用绚丽而又统一。她创作的《剪花娘子》形象最为有名，“大脸盘、高鼻梁、肤色白皙、眼睛大且黑、体态雍容华贵”。

王兰畔是洛川剪纸的代表者，敲鼈鼓、扭秧歌、闹红火都被她剪到作品里去，如《苹果大丰收》就表现农民采摘、运输苹果的场景。她的作品造型夸张、装饰华丽，作品内容极为丰富，构图采用民间传统的散点式。1996年，王兰畔被联合国教科文组织授予“民间工艺美术大师”；2002年，被我国文化部和联合国教科文组织授予“中国剪纸艺术大师”的称号。

很多国外艺术家热衷于用剪纸的样式来做大型创作。著名的法国艺术家马蒂斯晚年因为视力障碍转而创作了大量的巨幅彩色剪纸作品，《伊卡洛斯》就是其中之一。在素有

剪花娘子 库淑兰 中国美术馆藏

苹果大丰收 王兰畔

伊卡洛斯 马蒂斯（法国） 1947年
明亮的蓝色画布与黑色人影的对比展现了生命的张力。周围装饰着明黄色的彩纸，仿佛是生命的火星在迸发。红色的心脏是整幅画的点睛之笔。

剪纸习俗的北欧，艺术家用纯白色的纸，剪出了风格迥异、魅力无穷的世界。丹麦剪纸艺术家凯伦的作品选用白色的纸张，不仅代表着对光和明亮的热爱，也代表了和平与新的开始。她的龙蛋系列作品以鱼为剪纸对象，鱼是北欧重要的天然资源，象征着富饶丰足，鱼群则象征着集体意识。

龙蛋系列之一
凯伦·碧特·维乐(丹麦)
100厘米×80厘米

◎ 剪纸《老鼠》步骤图

我们可以学习海派剪纸手法，剪一只老鼠。试试不打铅笔稿。除了注意剪出轮廓的准确和生动，剪内部装饰纹样时，请尽量寻找最合理的刀口进入，以便有较好的连续性施剪。注意保持作品的完整性，防止纹样碎裂散落。

小心选择进刀位置剪出眼睛和身上的装饰纹样，将成品拿起来展示给同学看，你的小老鼠是完整的还是断裂的？

① 剪出轮廓。

② 鼻子处进刀逆时针修剪。

③ 再剪内纹饰。

◎ 剪纸《惊蛰桃花》步骤图

惊蛰是二十四节气中的第三个节气。惊蛰三候所代表的花信为：一候桃花，二候杏花，三候蔷薇。桃花的花芽在严冬时蛰伏，于惊蛰之际开花。在此，我们来学习下“惊蛰桃花”的剪法。

① 将红纸长边对折，从对折处入剪，先往左上剪出圆形，再向下弧线剪，剪出一片菱形叶子。

② 从右边中部开始剪，剪出弧形花瓣，再顺着围绕中心的花蕊剪出5个花瓣。向下剪出桃花的枝干。

③ 顺着树干剪出一片比右边长的叶子，再向上剪出半个爱心的弧形，并在弧形上剪出叶子。

④ 顺着爱心状树干反方向剪出半包围桃花的树干。注意树梢处稍细一些，树根处略粗一些。

⑤ 将红纸展开，代表惊蛰的桃花剪纸就完成了。

探究实践

◆ 选取一件剪纸艺术家的作品，综合运用本单元剪纸方法，为其再创作，设计一件既有原来风貌，又有自己创意特色的剪纸作品。

评价建议

- ◆ 能了解剪纸艺术的当代呈现。
- ◆ 能辨识各种不同剪纸艺术家的剪纸风格。
- ◆ 能懂得剪纸技巧中只剪不刻的难度和其特殊的艺术表现力。

第五单元

扎染

单元目标

- 了解扎染的历史和发展脉络，理解扎和染互为作用关系下所产生的艺术效果，学会欣赏扎染特有的晕纹及扎痕之美。
- 在学习不同扎染技法的过程中，学会赏析因为使用不同技法、不同工具材料而产生的画面效果。尝试使用各种手法、各种辅助材料，从产生的不同效果中理解扎染的美。
- 从不同的扎染作品中体会扎染的艺术表现力，理解扎染艺术家在作品中所表达的思想意蕴。

单元活动

- 活动一：请在你所生活的城市中探访民间印染博物馆，欣赏不同技法的印染作品的不同图案，了解相关媒介、技法，以手帐的形式记录下你的研究印染的过程。
- 活动二：搜集自己所在省份的著名扎染制作地及代表作品，设计一份从你所在城市出发的“探宝路线图”，并在合适的时机进行一次扎染艺术之旅。
- 活动三：现代扎染艺术使用的染料丰富多样，不乏从生活中就地取材的。试从咖啡店或茶坊中搜寻能够利用的“染料”，在学校组织一个小社团，一起制作一件简单的扎染扇面、杯垫或T恤等生活用品。

第 12 课 认识扎染

扎染的工艺和艺术特色
扎染的技法及工具材料

第 13 课 制作扎染

常用方法
多色扎染的制作

第 14 课 染出花样

扎染艺术的创造
扎染与文创

单元架构

认识扎染

学习目标

在扎染艺术的历史发展脉络中，理解扎和染互为作用的有机关系及其所产生的艺术效果，学会欣赏扎染特有的晕纹及扎痕之美妙神奇。

关键词

历史发展
艺术特色

白族扎染
制作要点

情境导学

棉布扎件 林芳璐 150 厘米 × 50 厘米 × 50 厘米

这个扎件是染前过程的呈现，完美表达了扎与染的关系。

这是一个做好的扎件，是还未染色之前的原始呈现。如果把它放入染缸，会发生什么情况？那些被绳子扎紧的部位和没有扎得太紧实的部位，各自在染液中会形成什么样的染色效果？这里的扎和染二者之间产生了一种什么样的关系？最后的图案会是什么样的？

扎染是一种古老而相对容易操作的手工印染方法。用扎染工艺可以制作服装、围巾、挎包、帽子等生活用品和居室软装用品，古往今来都比较受到人们的喜爱，莫高窟壁画中便展现了扎染在古代生活中的运用。

知识链接

◆ 哪些地区的扎染比较知名？

在我国大部分城乡，特别是西南少数民族地区，扎染是人们日常生活中不可缺少的重要组成部分。云南大理是著名的扎染之乡，周城村是云南最大的白族自然村，世代相传的扎染技艺远近闻名。聪明智慧的白族人民创造的扎染艺术，是极其宝贵的民族文化遗产，于 2006 年被列入首批《国家级非物质文化遗产名录》。2008 年，四川自贡扎染技艺也入选传统手工技艺类《国家级非物质文化遗产名录》。

帷屋闲话
敦煌莫高窟第 85 窟 壁画

二 扎染的工艺和艺术特色

入境引思 唐代诗人李贺曾作诗赞美古代的彩色缯帛：“醉缬抛红网，单罗挂绿蒙。”那么古人是怎么染出彩色的布呢？古代的扎染又是怎样的呢？

古代的扎染称为绞缬。其制作工艺是先在布帛上将需要染花的部分，进行缝绞、绑扎、打结等一系列防染处理，然后进行染色，染好后把线拆去，染液渗透不到或渗透不均匀的地方便会显现白色的花纹和图案。扎染的魅力在于其扎缝、染色后所出现的特有肌理，具有偶然性、独一性，有很强的视觉冲击力和生命力。在印染技术高度发达的今天，这种古老的手工艺仍受现代人的青睐和喜爱。

扎染的历史

扎染工艺的产生至少已有两千多年的历史，最早可以追溯至秦汉年间。唐以前出土的扎染实物不多，且多集中在中国西北地区，如新疆阿斯塔那北区第305号墓出土的前秦时期的大红色绞缬绢。唐代扎染工艺兴盛，已出土了丰富的唐代扎染实物，代表性的有“团宫缬”“醉眼缬”等。除此之外，我们也能在唐三彩、敦煌壁画和周昉的《簪花仕女图》上一睹唐代绞缬的芳容。宋代的诗词中，出现了更多关于“缬”字的记录，直接或间接地为后世留下了关于宋代扎染的风貌。宋代绞缬中点状纹样较多，但亦存在一些新出现的具有朦胧抽象美感的绞缬纹样。明清时代，最具有代表性的就是江南民间的印染工艺，其艺术风格浸透着秀雅、繁复、轻灵之气。

扎染的艺术特色

扎染的艺术特色首先表现在材料的自然之美。扎染所用的天然纤维布料，本身就自带一种容易相处的平易近人的美。此外，扎染所用的染料，多为植物染料，如板蓝根、茶叶、艾草、洋葱等。再者，扎染相比于其他的工艺，具有不可复制的独特之美。手扎的松紧程度、染料的配比浓度、浸染的时间长度和温度、坯布的材质和疏密，都会影响最终的染色效果。扎染的显花效果体现了中国传统审美追求的那种天然偶成之美，纹样的朦胧抽象和色彩的交融晕染，能使人领略天然的意趣，引发不尽的遐想。

大红绞缬绢 384年
新疆阿斯塔那出土

绞缬毛织格子平纹布
春秋战国

◎ 唐代绞缬菱花纹绢鉴赏案例

从制作技法的角度来鉴赏

这是新疆阿斯塔那第117号墓出土的一件文物。该件织物以缝绞法制作。缝绞法是用针缝紧织物形成防染区域，其上叠坯的痕迹和针眼均可见。这种绞缬纹便是唐人所说的“醉眼缬”。“醉眼缬”常指小点状的花纹，在诗词中多用作形容词，多指醉酒后脸部红晕，有恍如隔世的感觉。

绞缬菱花纹绢 唐
新疆阿斯塔那出土

从白族扎染艺术的角度来鉴赏

白族扎染制作现场

白族扎染的染料很特殊，采自苍山上生长的蓼蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物制作而成。其中用得最多的是蓝靛草“板蓝根”，它染出的颜色青里带翠，凝重素雅，还拥有丰富的药用价值，对皮肤有消炎保健作用。

白族扎染的色彩以蓝白两色为主，就像白族的建筑一样，青瓦白墙，象征白族人民纯洁、真挚与坦荡的品格。白族扎染图案取材广泛，常以大理的山川风物作为创作素材，其图案或苍山彩云，或洱海浪花，或塔阴蝶影，或神话传说，或民族风情，或花鸟鱼虫，妙趣天成，千姿百态。在所有图案中，白族人尤其喜爱蝴蝶花纹。原因是蝴蝶象征多子和生命繁衍，也是美丽的化身，蝴蝶还代表忠贞的爱情。

二 扎染的技法及工具材料

入境引思 唐代宫廷已广泛使用的扎染艺术，折射出了时代风情和审美情趣。其实扎染的制作方法并不复杂。

扎染的工具和材料

制作一件扎染作品需要准备各种型号的针，顶针箍，小剪刀，镊子，夹子，电炉、煤气炉或电陶炉，各种搪瓷盆或不锈钢盆、锅，电熨斗等。白色棉布或者丝绸，各种材质、粗细的线和绳，直接性染料或酸性染料（各地化工染料店都有售），食盐，白醋，防护性的塑胶手套，围裙及塑料桌布，塑料袋和旧毛巾、旧报纸。

扎染工具和材料

知识链接

你知道我们有哪些常用的手工印染技术吗？

我们通常把古老的印染技术称为“蓝染”，因为它使用蓝靛而得名。由于使用不同的制作技术，可以分为夹染、蜡染和扎染。

夹染：又称夹缬，其做法是：以两块图案相同的镂空花版夹住按幅宽对折的坯料，从两面施染，图案对称。靠多次施染，还能得到富丽多彩的作品，图案清晰精美，有花团锦簇之感。

蜡染：使用蜡来防染，多用蜡刀上稿，蘸蜡液在白布上描绘图案纹样，后浸入靛缸，再用水煮脱蜡，显现花纹。故纹样清晰、概括、流畅，蓝白对比强烈，有时蜡面断裂而产生冰裂状纹理。

扎染：利用坯布扎紧处防染、未扎紧处染色的原理显花。作品则会因扎痕和晕纹的丰富变化而产生自由活泼的神奇魅力。

蓝印花布：俗称药斑布、浇花布等。用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝，采用刻版、刮浆等多道印染工艺制成。

蝶戏金瓜 蜡染枕巾

步骤及要点

扎染工艺分为扎结和染色两部分，扎染的主要步骤有画图案、绞扎、浸泡、染布、拆线、漂洗、晒干等。

扎染的绞扎手法主要有捆扎法、缝扎法、夹扎法。每一大类又分若干技巧，如捆扎法中的直接捆扎、包物捆扎、叠布捆扎等，缝扎法中的平针缝、绕针缝、密缝、疏缝等。绞扎的关键在于，只有色染之地和留白之处的共同出现，才能形成富有层次的花纹效果。

染色技术的关键在于控制染液的浓度、温度以及染色时间三个变量。现在市面上常用的扎染染料主要有植物染料、直接染料、酸性染料和活性染料。染色时将调好的染料加热，直至煮沸。将扎完的布料用温水充分浸湿，并挤干，然后将其浸入煮沸的染液中，其间要加入适量的盐帮助固色，并不断地用木棍、竹筷进行搅拌，使其均匀染色。

夏 沈佳芸 扎染壁挂 2017年
114厘米×114厘米

玉兔成双 钱文静 扎染壁挂
2016年 114厘米×114厘米

◎ 宝塔扎的步骤图

我们了解一下扎染最基本的染色步骤，看看扎件入染后的效果：以最简单的绑扎法中的宝塔扎为例，在制作过程中思考扎和染的关系是如何形成了最后的图案。注意观察扎得紧和扎得松的地方各自产生了怎样的蓝白效果。

① 将布折叠

② 用绳子扎紧

③ 将扎件浸湿
后挤干

④ 放入染锅入染

⑤ 加入食盐促染、
固色

⑥ 将染好的扎件
漂洗干净

⑦ 用报纸吸去水分

⑧ 取下绳子

⑨ 完成的作品

探究实践

◆ 用宝塔扎法完成一个15厘米×15厘米的小扎件，按照步骤入染漂洗，拆解扎件，并完成自评和互评。

评价建议

- ◆ 能理解扎和染互为制约的关系。
- ◆ 能了解扎染的基本制作和染色的过程，明白扎件入染后的效果。
- ◆ 能鉴赏扎染作品扎痕和晕纹的美。

制作扎染

学习目标

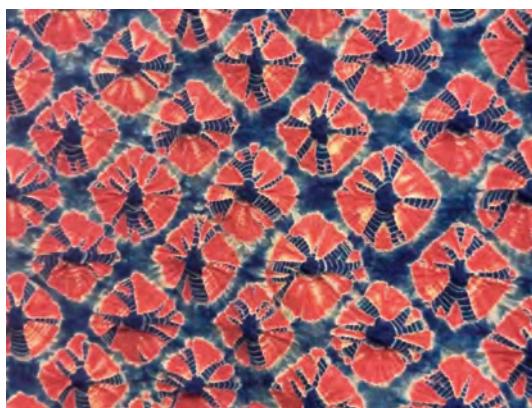
在学习不同的扎染技法过程中，学会分析各种不同技法中因工具材料的改变而产生的画面效果。通过自己亲手制作，尝试各种手法、辅助材料的不同效果，从而更会欣赏扎染艺术的美。

关键词

平针缝扎 晕纹渗化
折叠捆扎 综合扎染

情境导学

云南大理的巍山县在 2003 年被国家文化部命名为“中国民间扎染艺术之乡”，这里出产的南诏彝族扎染技艺因其独特的扎线和染色工艺著称，尤其是其中的“卷上绞”，晕色丰富，变化自然，趣味无穷，在云南民族传统工艺中一枝独秀。彝族的扎染工艺，采用“植物染”的原料，板蓝根是其中的重要原料，它是构成扎染作品中深邃的蓝色的重要成分。彝族扎染中还包含了丰富的色彩，比如橙黄色、土红色、绛红色等等，其原材料也都是来源于天然的植物制成的染料，其中包括红花、黄栗皮、玫瑰茄、麻栗壳、梔子、紫草等等。那么彝族的手艺人是如何制作出丰富多彩、自然沉静的扎染作品的？在制作过程中，我们需要注意哪些要点呢？

运用“卷上绞”工艺制作的土布

彝族扎染常用的植物染原料

知识链接

◆ 植物敲拓染的过程是怎样的？

将花或者叶子放在布片上合适的位置，然后在上面覆盖一层透明薄膜，以防敲击拓印过程中弄脏木槌子。布片下方垫一块硬的石板，然后用小木槌慢慢敲打在植物上，敲出的汁水印到布片上形成植物本身的造型图案。最后，用明矾水刷一下起到固色的作用。

一 常用方法

入境引思 你能从下面几幅扎染作品中辨认出折叠方法以及捆扎的部位和松紧吗？这是几种最常见的折叠方式，你还可以尝试更多的折叠法。

手帕 50 厘米 × 50 厘米

手帕 50 厘米 × 50 厘米

围巾 缝针法 140 厘米 × 140 厘米

手帕 50 厘米 × 50 厘米

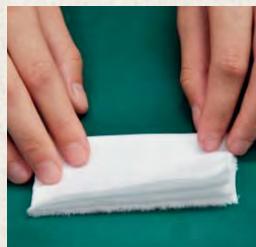
折叠与捆扎法

捆扎是用各种线、绳、布条、橡皮筋等，对布料进行捆绑、缠绕，并打结固定的方法。捆扎的技法很多，各种不同的折叠方法与不同的捆绑方法，会让扎件具备千变万化的图案样态，尽显重复与对称的魅力。

◎ 折叠与捆扎方法示意图

向心折 将布的四角向中心点折叠。

折扇折 将布长方形对折，再对折，折成长条。

卷折 将布的一边或一角往一个方向卷。

捆扎 注意松紧、疏密间距。

尝试体验

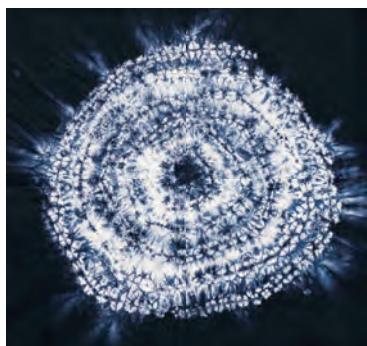
- ◆ 用折叠捆扎的技法完成两个 15 厘米 × 15 厘米的扎件。
- ◆ 染后完成点评和研究：为什么有些作品的图案呈现出深浅不一的效果？引导大家在折叠时注意层数、方向以及均匀度。

缝扎法

缝扎，就是用针线将造型线缝制在布料上，随后抽紧固定的方法。缝扎的具体技法有很多。

平针缝法是最基本的一种扎制的方法，均匀合理的针脚和均匀抽紧是重要规则，缝制轮廓时要注意避开过多的交叉线条，否则会导致无法抽紧或缝线断裂。

从《四喜吉祥》《凤凰》扎染作品可以看出，缝扎法可以创造出具象的图案形象，并且针脚的点线清晰，风格独特。

星空 学生作品 120 厘米 × 120 厘米

四喜吉祥 何争铮 130 厘米 × 130 厘米

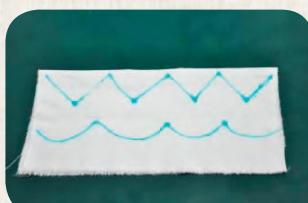
凤凰 韩燕 120 厘米 × 120 厘米

尝试体验

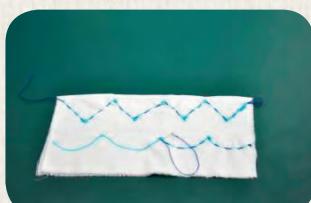
- ◆ 用缝针法制作一个几何形或动物图案，为 30 厘米 × 30 厘米的棉布作品。
- ◆ 在讲评时请注意分析自己作品的成败与平针缝扎之间的关系。

◎ 平针缝法步骤图

选择粗细适宜的线，线要足够结实。穿针平针缝完图案造型后，需逐条抽紧，这样染完后便会有比较明显的蓝白效果。

① 将布对折，画上线条

② 用针线沿着线条的痕迹走针

③ 把线抽紧，打结

④ 染完以后的作品

◎ 机器扎染步骤图

家用的台式缝纫机也可用来做扎件。由于折叠后布层紧致绵密，入染后纹样虚实对比强烈，别有意趣。

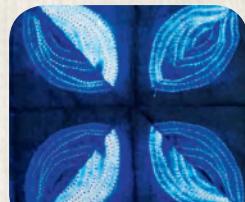
① 将布对折，画上线条。

② 缝纫机沿着线稿的痕迹走针。

③ 机器缝制后的图案线条。

④ 染完以后拆除缝纫机线，完成作品。

夹扎法

夹扎，就是用两块大小形状完全相同的木板或金属板，或直接用竹夹子、铁夹子等工具，将折叠好的布料夹在当中。由于布料的质地、折叠方法不同，夹板的形状、大小不同，夹的位置以及松紧不同，或者选用的铁夹子的质地材料和型号尺寸、弹性松紧不同，都会出现千变万化的几何图形。

◎ 夹扎法的步骤图

身边常见的物品都可用夹扎法染布，完成后会发现这种方法使颜色的区分更明显，并且有丰富的色晕。

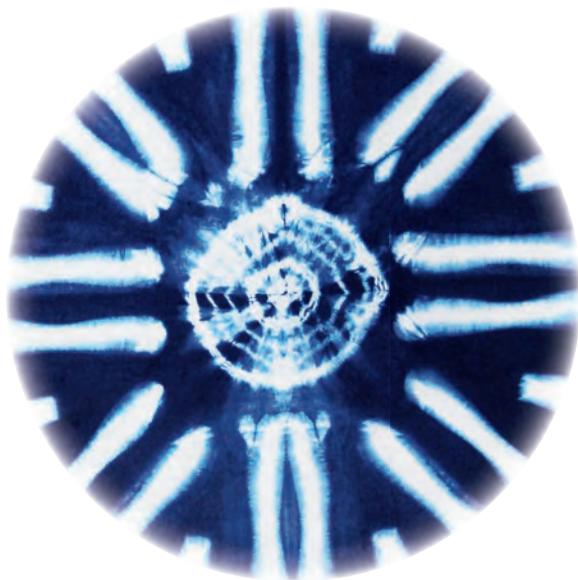
① 将布折叠

② 夹上夹子

③ 染完以后的作品

聚集与分散 45 厘米 × 45 厘米

女子和服布料（日本） 20 世纪初

互动交流

◆ 尝试收集各种可能产生艺术效果的辅助材料。用你喜欢的新方法制作一个 30 厘米 × 50 厘米的作品。请先画好黑白稿，染完后对艺术效果进行自我评估。

◆ 请分小组讨论你所用的技法、材料及染后效果，与你的黑白设计稿中预设的是否一样？为什么？

尝试体验

◆ 用各种不同的夹子，使用规则或不规则的方法将面料折叠，完成两个 30 厘米见方的作品。

◆ 夹子和布层的折叠厚度有什么关系？

二 多色扎染的制作

入境引思 我们已经学了多种单色扎染的制作方法，对多色扎染是否也跃跃欲试？欣赏下面的作品，请思考一下扎染中的多色效果最大的特色是什么？两色衔接和渗化时会产生什么变化？

围巾 程远 50 厘米 × 50 厘米

为了追求丰富的色彩变化，可以使用套色染法，即染完一个颜色，漂洗干净后，再进行第二次扎捆，染第二个色彩。如此这般，连续多次捆扎染色，直至达到理想效果。要注意先染浅色，后染深色。

可以用毛笔蘸点不同颜色后涂染扎件，以丰富色调。也可以按设计稿需要将扎件分部位在不同颜色的染液中逐一浸染，以形成大块面色彩变化。还有更神奇的打针注射：将染液注射进扎件扎紧的部分。染完后将有十分绚丽的色彩效果。

◎ 扎染作品鉴赏案例

从色彩变化的角度来鉴赏

我们可以看到，不同的色彩在水和染液中相互渗化融合，产生出极其丰富绚丽的色调，这是一般绘画难以达到的神奇效果。

围巾 沈惠琳 70 厘米 × 70 厘米

围巾 陈红 140 厘米 × 140 厘米

围巾 雍昕 50 厘米 × 50 厘米

壁挂 陈红 20 厘米 × 20 厘米

◎ 多色扎染步骤图

多色扎染（一）：画、扎结合法

① 画线稿。

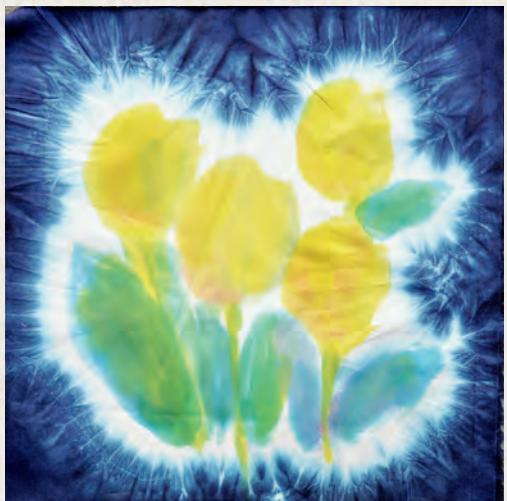
② 上色。

③ 留出白边，平缝一圈。

④ 抽紧后包裹塑料袋，在收口处扎紧。

⑤ 成品。

多色扎染（二）：注射法

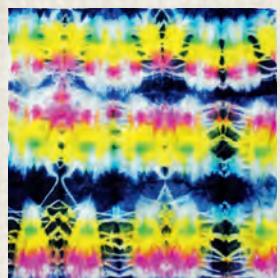
① 将布折叠，扎紧。

② 浸湿后挤干。

③ 用注射器注入彩色染料。

④ 成品。

探究实践

- ◆ 设计制作一幅两色以上的彩色扎染作品，可以是围巾也可以是衣服，如T恤。
- ◆ 多色扎染中色与色之间的艺术效果是怎样的？与绘画技巧有什么异同？

评价建议

- ◆ 能运用多色扎染的不同方法制作扎染作品。
- ◆ 能比较熟练地使用折叠捆扎法和简单有效的夹法设计制作扎染作品。
- ◆ 能用缝针法设计制作扎染作品。
- ◆ 能用不同的工具材料让扎染制作变得更有趣，效果更神奇。

染出花样

学习目标

越来越多的人开始探索扎染工艺的各种新玩法，将扎染与当代艺术相结合进行创作，设计开发扎染文创系列产品。这些新玩法使扎染这一传统手工艺焕发出勃勃生机。

关键词

艺术创造
染色媒介
当代呈现
扎染文创

植物蓝染 T 恤
学生作品

普洱茶叶染的丝巾 周兰

情境导学

咖啡打翻了，溅在我们的白衬衣上，色渍洗不干净。乡野游玩中，花草叶子的汁液会粘在我们的衣服上，很难洗掉。帮妈妈干活，剥个豆子，扒个洋葱皮，手上也沾满了颜色。你想过这些其实就是在我们日常生活中的植物染料吗？

咖啡、茶叶、厨余菜渣等，都是很好的染色剂。用普洱老茶叶长时间浸染而成的丝巾，用咖啡渣烧煮染出的小手帕，色泽柔和，安全又环保。

知识链接

◆ 什么是植物染？

植物染是最古老的染色方式，近年来随着对环保与自然的重视，人们又重新研究与享受植物染的艺术趣味。中国古籍《唐六典》中早有记载：“凡染大抵以草木而成，有以花叶，有以茎实，有以根皮，出有方土，采以时月。”植物染不但可以染出高饱和度的颜色，还可以得到许多细腻的中间色，并透过不同染色次数与不同色相的掺杂，染出更典雅隽永的色彩层次。

一 扎染艺术的创造

入境引思 我们可以用扎染这门古老的民间手工印染技艺向艺术史上的大师们致敬。对比一下大师的原作，看看用扎染表现的大师作品是否别有一番风味？

大师名作新变奏

规矩严谨的缝针法加上块面捆扎，塑造了比毕加索画上更加健硕有力的奔跑女人的形象；加上扎染效果的《变形记》，也比毕加索画的女孩更多几分神秘；平针缝出的杜尚《飞转的车轮》，白底绿花，绽放出生意盎然的魅力；最神奇的是贾科梅蒂《行走的人I》，白底蓝花，细骨伶仃，幽灵隐身，充满诡异的动感。你们还能认出这些大师的作品吗？

思考分析

◆ 思考一下，如何将凡·高的经典作品《向日葵》用扎染的手法进行艺术表现？

向日葵 凡·高 1888年
92厘米×73厘米
慕尼黑新绘画陈列馆藏

在海边奔跑的两个女人
毕加索（西班牙）
1922年 32.5厘米×41.1厘米
法国毕加索博物馆藏

海边奔跑的女人
朱帽君
120厘米×120厘米

玛丽·泰蕾兹
毕加索（西班牙）

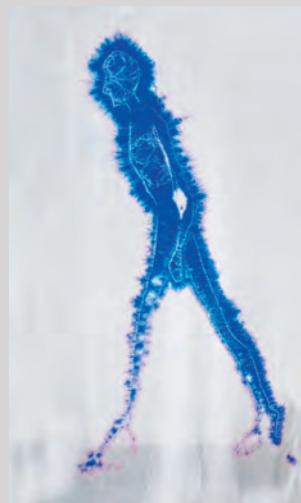
变形记 学生作品
130厘米×100厘米

飞转的车轮 学生作品
200厘米×114厘米

自行车轮 杜尚（法国）
法国蓬皮杜艺术中心藏

匆匆 学生作品
200厘米×114厘米

行走的人I
贾科梅蒂（瑞士）

我们 扎染艺术装置 15 厘米 × 15 厘米 500 片

游来游去的鱼 (局部)
扎染艺术装置 450 厘米 × 450 厘米

扎染艺术的当代呈现

随着城市文明建设的发展，艺术展览、美术馆教育日益融入人们的日常生活，许多扎染作品也以十分当代的展陈样式进入各种展览。大型扎染艺术装置《我们》，以重复、串联的方式，构架起五百片各不相同的扎染图案小作品，高低错落地悬挂在上海美术馆室外空间，扎染的蓝白古朴不可思议地呈现出当代艺术的气派。扎染艺术装置《游来游去的鱼》，鱼形扎染作品在展厅的灯光下，鱼的色晕扎痕，它的光影层叠与鱼形串饰的轻盈灵动，交相辉映，令人赞叹，引人驻足观看。

◎ 《扎染灯笼》鉴赏案例
从科技创新的角度来鉴赏

将通电的磁悬浮系统底座放在水平的桌面上，并使磁铁在系统底座的正上方约 10 厘米处缓慢并垂直地接近系统底座中心。悬浮距离约 15 毫米至 20 毫米。把扎染手编灯笼放在磁铁上。互动中，可体验扎染手编铁丝灯笼克服重力悬浮空中的科技美感。

可以悬浮的扎染灯笼 学生作品

二 扎染与文创

入境引思 扎染文创作品越来越受到人们的青睐，那么常见的扎染文创作品有哪些呢？

设计师们通过扎染工艺与现代设计的结合，开发了一系列扎染文创作品，将传统的扎染技艺带入人们的生活，让现代人可以在日常生活中感受传统工艺的古朴魅力。

八音盒

目前市场上的扎染文创作品多种多样，常见的产品除了服装、围巾、帽子等服饰以外，多以家居产品为主，如抱枕、挂画、桌布等。色泽柔和、触感柔软、价格适中的扎染产品，越来越受到人们的喜爱，让人们的生活具有自然之美。

围巾

探究实践

- ◆ 用自己喜欢的扎染技法完成一条扎染丝巾的设计制作，并讨论还能怎么玩（可以相互介绍自己收集到的中外当代扎染设计案例）。

评价建议

- ◆ 能知道日常生活中常见的植物如茶、咖啡等都可以用来染色。
- ◆ 能鉴赏那些用古老的扎染方式制作的经典艺术作品，并了解这些作品的制作技法。
- ◆ 能明白原来绘画艺术家也可以借鉴扎染特殊的艺术语言，让自己的作品独树一帜。

◎ 艺术家扎染创作过程

艺术家高茜借助精心手工扎染的紫灰色大袍子，缀上了数十只精工细绘的绢蝶。这件丝质灰紫色大袍子，晕纹丰富、色调柔和，在这个作品中起到了背景铺垫的作用。

① 创作草图。

② 绢丝手绘的蝴蝶大小不一、姿态各异。

③ 将丝质大袍用紫草多次入染，染出色
丰富的灰紫色。
④ 缀上蝴蝶衬着拓印的蕾丝（局部）。

奢华的游戏（成品） 装置作品 高茜
2017年 170厘米×165厘米

第六单元

刺绣

单元目标

- 了解刺绣艺术的历史和地域发展，学会辨析苗绣优秀作品的艺术形式、语言特征及技术难点。
- 了解十字挑花的技法，学会十字绣针法，设计创造一个具有应用功能的刺绣作品。
- 以苗绣为案例探索刺绣中的人文内涵及社会学、民俗学的意义。了解女性在民间艺术中的地位及对于社会发展的特殊影响。

单元活动

- 活动一：不同地区的刺绣艺术都有其特殊的图案和符号，可通过访问工艺美术博物馆、设计博物馆和美术馆，深入了解中国四大名绣和苗绣，并辨别它们的不同特点。
- 活动二：刺绣艺术因制作人多为女性，使得女性在民间艺术中具有特殊的地位，从社会学和民俗学角度谈一谈女性在民间艺术传承和发展中所起的作用。
- 活动三：尝试以十字绣针法动手设计创作一幅刺绣作品，体验针法匀整、图案清晰及配色协调。召集身边的同学组织一个小型刺绣社团。

第 15 课 缤纷刺绣

刺绣的发展历史

刺绣的地域特点

第 16 课 十字挑花

现代十字挑花

从十字挑花到十字绣

单元架构

缤纷刺绣

学习目标

在了解各地刺绣的历史中，了解中国刺绣的独特魅力，赏析不同风格的刺绣作品。通过赏析苗绣佳作，了解苗绣中的传奇故事、苗绣纹样的人文内涵和祖先信仰。

关键词

四大名绣
功能用途

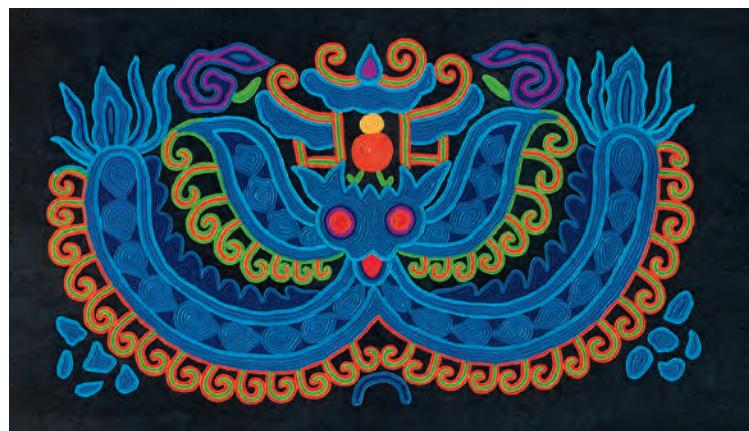
苗史大歌
文化符号

情境导学

你见过手艺人刺绣吗？

刺绣，古代称“黹”“针黹”，今俗称“绣花”。它以针引线，按设计的花样，在织物上穿刺运针，以绣迹构成图案或文字，故又名“针绣”。由于传统刺绣多为女性所作，也常称为“女红(gōng)”。刺绣在传统婚礼用品中极为常见，精心缝制而成的刺绣寄托着人们对美好生活的期待。在民间传统习俗中，女子出嫁时的衣、裙、帽、鞋等均需作刺绣图案。

中国刺绣历史悠久，你知道考古发现最早的刺绣是什么时期吗？四大名绣各有什么艺术特点呢？

龙纹袖片 高成春 双针锁绣 24 厘米 × 36 厘米 贵州省黔东南苗绣

知识链接

◆ 当今刺绣的历史地位是怎样的？

自 2006 年国务院公布第一批《国家级非物质文化遗产名录》，到 2014 年公布第四批《国家级非物质文化遗产名录》，共有 1828 项入选，其中刺绣及相关项目有 61 项进入国家级名录，共 55 人入选中国非物质文化遗产传承人，这些入选项目及传承人技艺代表了当代刺绣技艺水平。当然，还有一批刺绣的绣女，虽未入选非物质文化遗产名录，但她们同样用灵巧的心智、独特的艺术构思和高超的绣技，制作及传承这一宝贵的非物质文化遗产。

二 | 刺绣的发展历史

入境引思 中国古代要求女子都有出色的绣功。刺绣在中国古代是如何发展的？有哪些重要的刺绣品种？

考古资料显示，最早的刺绣实物出现在西周时期。春秋战国时的贵族服饰，无不以刺绣为尊。秦汉时期，刺绣技艺已相当高超，并大量应用于日常生活，重要的刺绣品种有信期绣、乘云绣、长寿绣等，锁绣是汉魏时期主要的刺绣技法。魏晋南北朝时期，刺绣除了用于日常生活外，还多用于佛像。唐代刺绣出现了蹙金绣等多种新针法，逐步取代了已流行千年的锁绣法，并且出现了中西合璧的艺术风采。宋代，刺绣愈加精致化，观赏性刺绣迅速流行。辽、金、元时期的刺绣风格也受宋绣的影响，且非常流行蹙金银线绣，而元代刺绣较多见佛教元素。明清是刺绣艺术的发展高峰，刺绣发展出了风格各异的种类，并形成了以宫廷绣为代表的北绣和以顾绣为代表的南绣两大派别，前者图案端庄严谨、色彩浓郁稳重，后者则沿袭了宋代画绣，精细雅洁、清新自然。清代织绣艺术品种更多，花色的变化达到了登峰造极的地步，已能织出风景图案。清代著名的刺绣艺术家沈寿承袭顾绣传统，并结合现代光影透视原理，以独创的技巧表现出完美的艺术效果，成为近代刺绣圣手。

三 | 刺绣的地域特点

入境引思 苗寨里的孩子都会跟妈妈学习刺绣，妈妈们在油灯下烛光里唱着山歌教绣。苗家女儿们应和着妈妈的歌声，学会刺绣，习得人生，传承文化。他们没有文字，但祖辈的故事都化成了美丽的图案纹样。这种口口相传、手手相传的传承方式，使得苗绣艺术具备什么特征呢？

四大名绣

“四大名绣”之称形成于19世纪中叶，由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色。而其中苏、湘、蜀、粤四个地方

◎ 四大名绣的鉴赏案例

从粤绣代表作题材、针法的角度来鉴赏

鹤鹿同春图 清 广绣
68厘米×52厘米 故宫博物院藏

题材 广绣是粤绣之一，是以广州为中心的珠江三角洲民间刺绣工艺的总称。鹤鹿同春是广绣中常见的题材。此图拟画稿时即将西洋画的透视技巧与中国传统的工笔绘画相结合，以色调的明暗表现景物的立体感，以透视法表现场景的远近，双鹿结构准确，笔法工丽，颇具清代宫廷画师郎世宁的绘画风格。

制法 在绣工上，作者追摹原画稿风格，以非常细腻的套针、施毛针针法按照鹿在动态中肌肉、皮毛的纹路运针理丝，巧妙地利用丝线特有的光泽体现其立体感，将鹿的皮毛表现得异常真实，动感活灵活现。用施毛针、套针、撕针、钉针、刻鳞针表现其余的禽鸟，如鹤、鸡羽毛的丝理和轻盈光亮的质感，又以洒插针、风车针、套针、齐针、扭针等多种针法绣山石、树木、花草，并如实地表现出远近层次和光线的明暗。

尝试体验

- 你们当地有没有刺绣技艺流传至今呢？请探访当地的刺绣技艺传人（如果当地没有刺绣，就请选择一类你喜欢的刺绣品种来查找资料了解它），或者查阅一定的资料，写一份三百字左右的分析报告，主要从当地刺绣的图案、技艺、传承人等方面来写。

仙鹤蜀绣 蜀绣
四川省工艺美术研究所藏

猫咪 狄静 苏绣 (乱针绣)
2010年 40厘米×30厘米

白缎地老虎斗方 1905年
湘绣 28厘米×35.5厘米
湖南省博物馆藏

的刺绣产品销路尤广，影响尤大，故有“四大名绣”之称。

苏绣是苏州地区刺绣产品的总称。苏绣的艺术特色是构图简洁、色彩淡雅、针法多样、绣制精细。不仅有单面绣还有双面绣，以及用乱针法绣制的画绣。

湘绣是以长沙为中心的刺绣品总称。湘绣艺术造型生动逼真，色彩丰富鲜艳，强调浓淡和明暗变化。劈线细致，针法多变，有“绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。

蜀绣是以成都地区为中心的绣品。蜀绣以严谨细腻的针法，淡雅清秀的色彩，优美流畅的线条著称。针法繁多，技艺精巧，各种针法均有不同的表现力和特殊的艺术效果。

粤绣是广州地区刺绣的总称。粤绣常用孔雀毛捻线，色彩夺目，用马尾做勒线勾勒轮廓，华美艳丽。

苗绣：一朵瑰丽的奇葩

除了四大名绣，在我国还有京绣、鲁绣、汴绣、顾绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣，而我国的少数民族如维吾尔、彝、傣、布依、哈萨克、瑶、苗、土家、景颇、侗、白、壮、蒙古、藏等也都有自己特色的民族刺绣。尤其是苗族刺绣，艺术水准极高。著名艺术大师刘海粟曾对黔东南的苗族刺绣有这样的评价：“镂云裁月，苗女巧夺天工。”2006年5月20日，苗绣经国务院批准列入《第一批国家级非物质文化遗产名录》。

◎ 苏绣刺绣步骤图

① 传统刺绣一般都是先在白绢上勾勒出线稿纹样，然后根据纹样配上相应丝线进行刺绣。

② 根据画稿特点，也可以在黑绢上打底稿，再进行刺绣，形成不同的视觉效果。

③ 更多的年轻人开始愿意亲近原汁原味的传统刺绣工艺，在丝线的世界里感受生命的美好。

百褶裙
苗绣传承人高成春
贵州黔东南

围裙（贵州榕江平永苗族）
20世纪40至60年代
51厘米×43厘米
围裙当地又称围腰，中间的底布硬挺光亮，这是一种苗族传统的布面处理方式，布面不但有华丽的光泽，还有防雨的功能。

苗绣的图案源于自然山川，扎根于世俗生活。苗族刺绣图案包含有宇宙观、宗教信仰、图腾崇拜、历史记忆、神话传说、生活环境、动植物等纹饰图案，这些图案是传承苗族文化的载体。

鱼纹，在苗族的寓意是多子多福。苗族崇拜鱼，因鱼产子多，象征对旺盛生殖能力的崇拜。

鸟是古时东夷人崇拜的主要对象之一，雷山苗族称自己就是“鸟”的民族，鸟纹在苗族服饰中大量出现，是族群标志的体现。

探究实践

请根据本课学习的苗绣图案知识及图案设计方法，分小组合作设计一幅苗绣图案作品。同时，在作品下面写出图案的构思过程及各部分的象征意义。

评价建议

- ◆ 能够辨析苗绣的不同纹样特征。
- ◆ 能知道苗绣的配色原理，鉴赏苗绣色彩之美。
- ◆ 能基本知道苗族服饰上的苗绣图案意义。

◎ 各类苗绣图案设计线描稿

从苗绣绣片上选取图案绘制线描图，可以是鲤鱼，也可以是麒麟，还可以是植物。

鲤鱼线描图

麒麟线描图

瑞兽线描图

宝相花线描图

凤凰线描图

◎ 百鸟衣的鉴赏案例

从刺绣图案所代表的寓意角度来鉴赏

百鸟衣是苗族在举办盛大典礼或丧葬祭祀时穿着的盛装。一些地区的苗族百鸟衣工艺独特，是在桑蚕丝面料上刺绣而成。衣袍的前襟、后背都绣满了花纹。裙摆底部点缀白色鸡毛，舞动起来犹如鸟羽展翅。

身着百鸟衣的绣娘背影

十字挑花

学习目标

在学习中国传统刺绣工艺十字挑花的针法特点和艺术效果的过程中，了解十字挑花工艺与现代十字绣的区别，学会赏析十字挑花的作品。

关键词

十字挑花
针法特点

艺术效果
十字绣

苗族刺绣凤蝶纹衣绣片 约 1930 年
58.2 厘米 × 40.9 厘米 贵州省博物馆藏

情境导学

我们常常赞叹澳大利亚土著艺术中那些约定俗成、传播甚广的意象符号，点状连接，重复构建，简单却不影响意义联想。无独有偶，苗绣中的花溪挑花也以十字交叉的简单绣技循序重复变幻，自成一体。简而雅，繁而丽，几何具象两相映。你能区分花溪十字挑花和其他国家和地区的十字绣的区别吗？

知识链接

◆ 中国传统刺绣工艺的针法有哪些？

刺绣的每一种针法都有一定的组织规律与独特的艺术表现效果，选用合适的针法能恰当地表现刺绣品的质感。

常见的针法有平针、套针、戗针、刻鳞针、铺绒绣、纳绣、缉针、滚针、接针、钉线、钉针、眉睫针、扎针、松针、撒针、拉锁子、锁绣、打籽绣、撒和针、十字针、乱针等。

现代十字挑花

入境引思 近年来，现代十字绣风靡全国，现代十字绣品成为女性茶余饭后消磨时光的业余爱好，那么现代十字绣品与传统十字挑花绣品有什么区别？

十字挑花严格按照底布的经纬纹理而绣，它最基本的针法以十字挑针为主，每针拉一对角线，两针架成一个斜的“十”字，以此为单位组成各种纹样。

十字挑花工艺以纺织品经纬线为骨架，纹样和构成受到经纬线的羁绊和引领，它是按照纺织物的经纬方向绣制的刺绣，下针不需抽出，针尖依经或纬同向挑出，故称挑花、十字花。在此基础上展开纹样的构成，形式感和装饰感极强。

苗族十字挑花

苗族服装习惯在黑色的底布上挑绣五色花纹，无论衣袖、围裙、裤边，还是头帕、鞋面和童帽，几乎都以黑色或深蓝做衬底。花溪苗族挑花是在黑底上用白丝线挑出图案块面，犹如蜡染的蓝底白花效果，然后在上面用鲜艳的桃红、大红、中绿、中黄色作点缀。

国外十字挑花

十字挑花早在公元4世纪，就由土耳其经由意大利传到了欧洲。最早的十字挑花是从蚕茧中抽出的蚕丝线在动物皮毛的织物上刺绣。当十字挑花在其他国家传播开来后，各国不同的文化，形成了各自的风格，绣线、面料的材质和颜色都各具特色。

如巴勒斯坦贝多因人服饰的刺绣图案和线色的选择代表着巴勒斯坦人的身份，也显示婚姻状况。约旦的棉手帕上清晰地绣出十字挑花，这是新娘为新郎绣制的，在婚礼上跳舞时使用。

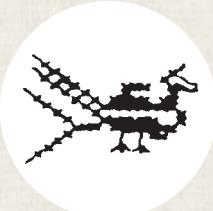
◎ 十字挑花图案的鉴赏案例

从不同的图案了解绣品背后的文化内涵

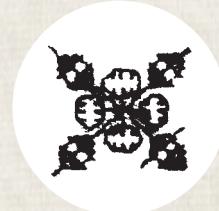
十字挑花图案中最多见的文化表达就是用纹样来寄情达意。比如鸟是天上的使者，梨花、柿子等寓意长命百岁保健康，建筑寓意风调雨顺。

柿子花
大自然的象征

鸟
天上的使者

梨花
象征身体健康

建筑
风调雨顺、丰收在望

十字绣电脑设计稿

巴勒斯坦贝多因人服饰（局部）
1935年 棉、丝和金线 大英博物馆藏

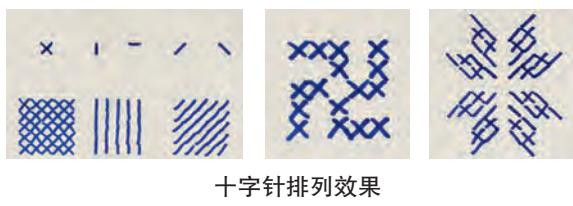
思考分析

◆ 查找国外十字绣的图案，比较它们在主题内容、形式语言、色彩、纹样和使用功能上和我们的异同。尝试分析推论其原因，写一篇小论文。

二 从十字挑花到十字绣

入境引思 刺绣与日常生活的距离越来越远，唯独十字绣因绣法简单易学受到人们的喜爱。那现代十字绣与传统十字挑花有什么区别呢？

现代十字绣的起源有东方起源说、西方起源说、东方起源而西方发展说三种，实则与我国传统挑花确有渊源关系。现代十字绣是用专用的绣线，对照用十字网格划分造型位置并编号标注色彩的图稿，选用不同颜色的绣线以对角线交叉的针法将图稿内容一一对应地绣在经纬交织形成的十字网格面料上。传统十字挑花绣品无一定的稿本，不用花样，挑花女“心到手收”，想什么就挑什么，能信手挑成一幅幅美丽的图案。现代十字绣则须在布上按图分形设色，严格依照设计好的图样细心挑制。

十字针排列效果

探究实践

试着制作一幅十字绣作品，可以挑选有象征寓意的苗绣图案，也可以自己设计几何纹样。

挑梨花 学生作品

评价建议

- 能分辨苗族十字挑花。
- 能理解十字挑花在不同时代、不同国家的不同寓意。
- 能了解十字挑花的基本针法，制作一件十字绣作品，并且压线方向一致，绣面干净匀称。

◎ 简易十字绣步骤图

① 准备针、线、布，画出线稿。

② 按经纬线组成的纱眼从“S形”走线。

③ 挑完色块后原路交叉返回，使头尾相接，并换不同颜色的线按十字针走法完成其他色块。

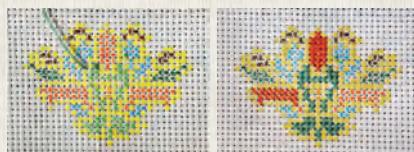
④ 行直线勾勒细节。

◎ 《元宝花》十字绣步骤图

《元宝花》是设计师沈冬梅的作品，是中国民间的传统刺绣纹样，有金玉满堂的寓意。这幅作品针法较为简单，运用了传统的十字针法，但配色富有当代气息。在制作过程中，尤需注意将不同颜色的线穿插配合。

① 设计图案，可用色彩笔画出图案稿。

② 选择一种颜色按图案稿开始行针。

③ 用不同颜色的线以十字针针法进行排列。

④ 完成十字绣制作。

总主编 潘耀昌

副总主编 章德明

分册主编 王小音

编写人员 孙彤辉

责任编辑 黄坤峰 张爱梅

封面设计 颜英

版式设计 潘志远 王贝妮 章颖

普通高中教科书 美术 选择性必修5 工艺

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出版 上海书画出版社（上海市闵行区号景路159弄A座4楼 邮政编码201101）

发行 上海新华书店

印刷 上海中华印刷有限公司

版次 2021年7月第1版

印次 2024年12月第8次印刷

开本 890毫米×1240毫米 1/16

印张 5.5

字数 170千字

书号 ISBN 978-7-5479-2401-3

定价 11.60元

价格依据文号 沪价费[2017]15号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请拨打电话021-53203916

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与上海书画出版社联系。电话:021-53203944

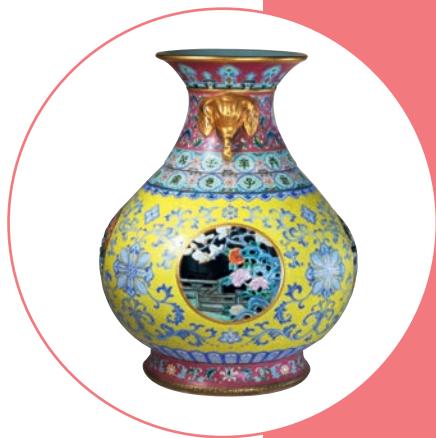
全国物价举报电话:12315

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找
著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

普
通
高
中
教
科
书

美术

美术鉴赏（必修）
绘画（选择性必修 1）
中国书画（选择性必修 2）
雕塑（选择性必修 3）
设计（选择性必修 4）
工艺（选择性必修 5）
现代媒体艺术（选择性必修 6）

绿色印刷产品

定价：11.60 元