

普通高中教科书

美术

选择性必修 5

工艺

人民教育出版社

普通高中教科书

美术

选择性必修 5

工艺

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 | 编著 |

人民教育出版社
· 北京 ·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

总 主 编：孙 伟 刘冬辉

本册主编：林存真

编写人员：林存真 詹丹萍 刘明路 沈 康 梁嘉倩

卢兆城 李 展 朱怡然 林荣桓

责任编辑：林荣桓

美术编辑：李 悦

普通高中教科书 美术 选择性必修 5 工艺

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著

出 版 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

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，请登录中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

前言

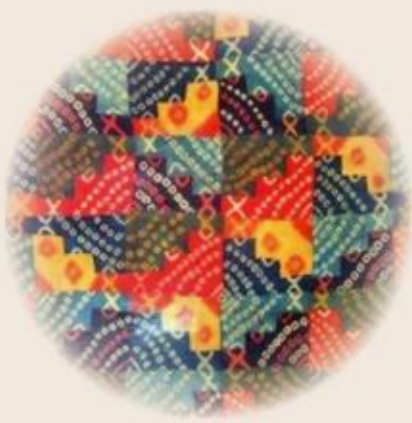
工艺是一种审美创造活动，兼具实用功能，涉及面非常广泛，与我们的日常生活息息相关，课程设计内容丰富多彩、包罗万象。所以，这是训练综合能力的一门课程。

传统工艺作为中华民族固有文化的重要组成部分，既是弥足珍贵的科学遗产，也是技术基因的载体。我们对传统工艺的珍视与继承，不仅关注制作技术层面的问题，学其“艺”，练其“术”，还要在思想和修养范畴更进一步，将手工艺与人文精神、审美情趣、思维意境紧密地联系起来。这样，在提高动手能力的过程中，才能不断满足对日益增长的美好生活的需求。

本教材包含了不同工艺领域的实例，介绍了一些工艺的过程，并鼓励学生进行动手制作，体验这些过程。通过思考与动手实践，养成严谨、深刻的理性思考与生动、丰富的感性表达相结合的优良品质，从而促进核心素养的提升。

本教材的课题，主要起到点明主题的作用，实例操作起到例题作用，可以作为教学的基本依据与参考。不同地区的学校，也可因地制宜对本教材的实践示例加以选择或适当拓展。总之，教学内容与方式不必过多地受本教材的限制，应充分考虑学生的实际需求和条件，本着可行性和开放性的原则，以务实求真的精神，确保教学质量，达到本课程的教学要求。

目录

第1课	工艺与文化	2
第2课	陶瓷工艺	8
第3课	扎染工艺	12
第4课	蜡染工艺	16
第5课	造纸工艺	20
第6课	草编工艺	24
第7课	竹编工艺	28
第8课	纺织工艺	32
第9课	刺绣工艺	36
第10课	皮影工艺	42

第11课	榫卯工艺	46
第12课	木工工艺	50
第13课	刻模工艺	54
第14课	剪纸工艺	58
第15课	花灯工艺	62
第16课	风筝工艺	66
第17课	折扇工艺	70
第18课	装帧工艺	74
	非物质文化遗产	80
	附录	
	学生学业水平综合评价表	86

第1课

工艺与文化

基本问题

工艺与生活有什么关系？

情境导入

中国的传统工艺源远流长，种类繁多，技艺精湛，科学技术高超和文化内涵极为丰富。最初，人们为了生活的便利，因地制宜，就地取材，创造了一些手工制品。手工艺是农耕社会自给自足自然经济的产物，是生活需要的反映，同时也真实地反映了当时文化的发展程度和人们的生活方式。实用功能、生产条件和时代风格构成了手工艺的历史。现在，很多传统手工艺都已被认定为非物质文化遗产。我们要怎么理解这些手工艺背后的历史与文化呢？手工艺对我们今天的生活都有哪些影响呢？

中国人通常所说的“工艺”，有两种含义。一是“工艺美术”的简称，通常指的是在外部形式上经过艺术地处理、带有明显审美因素的日常生活用品以及装饰品，即中国古代文献中所说的“百工之艺”；二是如《辞海》中所解释的“利用生产工具对各种原材料、半成品进行加工或处理（如量测、切削、热处理），使之成为产品的方法”，即通常所说的产品加工的技艺。尽管工艺和技术是两个不完全相同的概念，但它们之间有着密切的联系。可以说，技术自从有人类存在就产生了，在此基础上也就有了工艺。工艺，就其本质而言，最重要的是其核心技术，通过外在形式的附加，成为具有一定技巧性和艺术性的创作活动。它利用系统的工具通过手工操作完成课题，例如木工艺、纸工艺、金属工艺、制陶工艺、纤维工艺等。

工艺课程是为了帮助我们掌握传统行业中需要保存的技术，同时，运用创新的思维，对它们进行重新定义，设计创造

出符合现代需求的作品。通过对这一过程的训练，我们可深刻意识到工艺背后隐藏的文化价值，并培养将这种文化价值转化到日常生活中的能力，这是对传统、对工艺的传承与尊重。所以，通过对本课程的学习，我们将广泛地接触各种材料，掌握各类自然材质的性质和特点，认识功能与形式的关系，提高策划、设计、绘图、制作能力，并形成创造意识。

文化、生活与工艺

中国古代璀璨的物质文明建基于传统工艺，可见传统工艺对于民族和社会的发展起着重要的助推作用。石器时代，在石头敲击、拍打中逐渐成形的各类骨针、刃器，为狩猎、取火等基本生存方式提供了必要保障；夏商周时期神秘的饕餮纹盘旋在青铜器之上，既标示了地位与礼仪，又能让我们洞悉当时人们生活陈设和蒸煮炊具的奢华；隋唐之后迅猛发展的陶瓷技艺，演绎了一曲水、火、土的艺术之歌，至今，在我们的生活中，陶瓷依然继续发挥作用。

◇ 旧石器时代尖状器

◇ 旧石器时代陶器

◇ 商周时期青铜器

传统工艺遍及社会生活的各个方面，它表达了与社会生活、道德礼仪相一致的价值观念，揭示出一种基于久远、旨在朝向无限未来的文化永续价值。我们生活中所见的所有传世和出土的人工制作的文物，几乎都离不开传统工艺。

◇ 汉代漆器

◇ 明代家具

向经典致敬

四羊方尊，商代青铜器。尊的肩部四角各有一个卷角羊头，其中羊角是先铸成后合范浇铸而成，因为高超的技术而浑然一体，被史学界称为“臻于极致的青铜典范”，是十大传世国宝之一。

河北蔚县青砂器是纯手工制作的传统工艺品。蔚县西北山一带蕴藏的丰富的天然瓷土是制作青砂器的极好材料。

如今我们享受着科学与技术发展带来的便捷，同时也淡化了手工艺在生活中的角色，抹灭了其在历史舞台上的痕迹。标准化、程序化的机器生产，让我们的生活与环境趋向同一化。生活中，渐渐缺失了工艺的手工质感、温暖的人情味和丰富多彩的生活情趣。于是，工艺，特别是手工艺，让我们意识到它们曾经的角色和其背后潜移默化的文化影响力。

工艺的现代启示

拓展思维引领我们走得更远

工艺，不仅能对动脑能力进行开发训练，还能够培养观察能力和学科交叉运用的能力。由认识工艺到实践活动，不仅需要观察自然、了解材料，还需要不断扩充一些物理学、自然科学等多学科领域的基础知识。在提升综合能力的基础上，眼光更加长远，眼界更加广阔。参与者不仅是以学习者的身份，更是以一个生活创造者的身份，去审视生活中常见的各类工艺品，不断深入对制造艺术的了解，提高自身对创造艺术的表达能力；同时，为将来的生存、立足与发展开辟一条参考路线。可以这样讲，在传统手工艺中，蕴含着现代技术的因素和成分。因而，工艺实践的意义在于不仅能锻炼人的能力，而且能启发人的智慧，使创造思维更加活跃。

◇ 传统榫卯结构与现代家具设计

◇ 传统折扇形态与现代灯具设计

向经典致敬

《考工记》是中国现存最早的手工艺汇编典籍，成书于春秋末战国初，记录了官营手工业各工种规范和制造工艺，包括木工、金工、皮革、染色、刮磨、陶瓷6大类30个工种的内容，反映了当时中国所达到的科技水平及工艺水平。

黄道婆是宋末元初著名的棉纺织家、技术改革家，由于传授先进的纺织技术以及推广先进的纺织工具而受到百姓的敬仰。

蓑衣是中国最原始的民间防雨工具，是中国人适应农耕需要创造的手工艺，至少有1 000多年的历史。在中国的大江南北，蓑衣编织的方法各不相同。

总之，工艺是一种审美创造活动，兼具实用功能，涉及面非常广泛，与我们的日常生活息息相关。工艺设计内容丰富多彩、包罗万象，真正做到“学以致用”就需要手脑并用，融设计和工艺为一体，展现物品的设计意图，兼具实用性和工艺性，赋予普通材料以艺术生命力，表现美，创造美。不管是现代设计还是传统工艺，都要求设计感，如能有新颖独特的创意和趣味，更能获得大众喜爱，“老”工艺也能焕发出时代活力。

◇ 陶瓷拉坯与吊灯设计

◇ 竹子编织装置与现代舞

工匠精神

传统工艺的现代价值不容忽视

随着工业的发展和城市现代化建设，很多传统的手工作被效率更高的机器生产所取代，很多传统的手工艺已经濒临消失。但是，作为中华民族固有文化重要组成部分的传统工艺，既是弥足珍贵的科学遗产，也是技术基因的载体，连接这一载体的纽带，就是“大国工匠”。中国自古就很重视手工艺者。我国第一部手工技艺汇编典籍、春秋战国时期的《考工记》，开宗明义地说“国有六职，百工与居一焉”，可见工匠的重要地位。他们在创造丰富而精美的作品的同时，也孕育、厚植和传承着一种精神，即“工匠精神”。它体现了人们对人与自然关系的正确认知，对材料的精挑细选，对技术的精益求精，对生活的美好追求。

我们对传统工艺的珍视与继承，不仅要关注制作技术层面的问题，学其“艺”，练其“术”，还要在思想和修养范畴更进一步，将手工艺与人文精神、审美情趣、思维意境紧密地联系起来。这样，在提高动手能力的过程中，我们对美好生活的追求会更加迫切，并真正成为生活的创造者，使我们的世界更加丰富多彩。

在实际学习这门课程时，我们首先要认知各种手工艺品，识别手工艺的品种和鉴赏其艺术特色，理解手工艺和工匠精神，对中国传统手工艺产生兴趣。我们也要通过对各种工艺的实践与操作，了解不同手工艺品的材质、造型、色彩和制作方法，探索其与功能性、审美特征和现代生活的关系，并将宝贵的工匠精神倾注于我们的作品当中。

知识链接

榫卯 (sǔn mǎo)，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。

皮影，中国民间古老的传统艺术，老北京人都叫它“驴皮影”。据史书记载，皮影戏始于西汉，兴于唐代，盛于清代，元代时期传至西亚和欧洲，可谓历史悠久，源远流长。

◇ 皮影

学习活动

我们将通过这门课程，认识各种材料的性质和特点，了解工具的类型和作用，完成多种手工艺（如陶瓷工艺、扎染工艺、蜡染工艺、造纸工艺、草编工艺、竹编工艺、纺织工艺、刺绣工艺、皮影工艺、榫卯工艺、木工工艺、刻模工艺、剪纸工艺、花灯工艺、风筝工艺、折扇工艺）的制作，并在最后一课学习装帧工艺，完成一本属于自己的工艺作品集。

第2课

陶瓷工艺

基本问题

瓷土是通过怎样的工艺变成各种陶瓷器物的？

情境导入

在日常生活中，我们都离不开的陶瓷器皿是碗，碗的形状是否规整、大小薄厚是否合适、表面是否光滑，都直接影响我们的使用。一个圆形的碗，看似简单，但承载了人们由古至今的智慧。通过完成制作一个最简单的圆形碗的任务，我们来体会陶瓷中蕴含的工匠精神，了解传统工艺与生活之间的关系。

◇ 新石器时代陶制碗 ◇ 唐代碗 ◇ 宋代斗笠碗 ◇ 元代碗

◇ 明代青花碗

◇ 清代五彩碗

一、材料和工具的准备

材料：黏土、水、釉浆、青花料

拉坯工具：转轮（转盘）、铲刀、刮刀、钢丝、三角片、陶拍、修坯刀、环形雕塑刀等

施釉工具：竹水勺、杯、桶、盆等

画坯工具：毛笔、碟、毛刷等

探究与发现

由历代碗的形态可以看出，随着人们审美水平和制作技法的不断提高，碗在造型、色彩和纹样装饰上越来越讲究。但是我们发现，碗的圆形形状以及碗口直径大小并没有太大变化，都是碗口宽大碗底窄小的构造，这是由它的使用功能决定的，并且圆形的弧度更加适合手掌的承托。

安全提示

请同学们在使用铲刀、刮刀、修坯刀、环形雕塑刀的时候注意安全。

二、工艺实践

1. 揉泥

揉泥有讲究吗？有哪些不同的揉泥方法呢？

羊头形揉泥法：

① 揉泥：将泥团由中部推压向台面，使底部形成一层层泥饼，直到黏土干湿程度均匀，外形像羊头。

② 收成柱状：向下按压的力逐渐减小，使之逐渐形成一个柱体。收成柱状是为了上拉坯机。

菊花形揉泥法：

① 取一块黏土放在工作台面上，左手扶住作为支点，右手揉压泥团，使泥团以45°角倾斜。

② 按顺时针方向旋转、揉练泥团，如此反复操作，直至将泥团揉匀、气泡揉尽为止。

2. 拉坯

① 定中心：来回几次将泥团拉上来再压下抬起，反复几次，定好中心。

② 开孔：大拇指垂直向下，再垂直向外拉伸。
③ 拉坯抬高：左手辅助，右手向外慢慢扩张。

④ 留泥靶：器底留下10厘米左右的泥靶(柄)。

⑤ 借助三角片或刮刀对碗口进行调整处理，使其均匀光滑。

⑥ 取坯：让转盘慢速转动，两手拉住钢丝线来回割几次，等待粗坯稍干，双手中、食指叉开，向下向里掐底部泥料，取下晾干。

知识链接

不同地方的泥土质地和成分不同，会直接影响陶瓷在后期烧制中的变化。“瓷都”景德镇有优质的高岭土，因高岭村而得名。质纯洁白细腻的高岭土成就了景德镇瓷器“白如玉、明如镜”的美誉。

◇ 优质高岭土

◇ 景德镇陶瓷

向经典致敬

中国陶瓷历史悠久，流传下来许多经典的瓷器器型，每种器型都有其相对应的功能，例如号称“天下第一器型”的梅瓶最早出现于唐代，瓶体修长，因口小只能插梅枝而得名。

◇ 梅瓶

知识链接

建盏，说的是建窑的黑釉茶碗，点茶御用之器。主要器型分为束口、敛口、撇口、敞口四种，束口稳重典雅，敛口浑圆小巧，撇口舒展匀停，敞口直率阔朗，其中束口盏最为典型。

◇ 束口盏

◇ 敛口盏

◇ 撇口盏

◇ 敞口盏

知识链接

陶瓷有很多装饰技法，俗称画坯。釉下彩、釉中彩、斗彩、粉彩、素彩、金银彩、珐花、绞胎、开片、刻花、划花、印花、堆花、贴花等都是我国传统的陶瓷装饰手法。著名的瓷器——青花瓷，属于釉下彩。釉下彩的青花还能再次用釉上彩装饰，这就是斗彩。人物、动物、植物、诗文等都是常见的青花纹样。

◇ 斗彩碗

3. 挖足

① 用环形刀顺着中心削去底部外围的泥。

② 削掉底足内围多余的泥，修出底足形状，并始终保持与外圈形状基本一致。

4. 利坯

① 快速转动转盘，用修坯刀由底下修至器型口部。

② 接着两手扶住修坯刀，由内圈至外圈将底足修整至光滑。

③ 顺着口部，用平快的刀修整光滑。

5. 画坯

画坯时需屏息凝神，一气呵成。同学们可以按自己的创意绘制花纹。

① 绘制内壁：慢速转动转盘，勾勒均匀线条，并绘制自己的创意图案。

② 勾线：运用较轻细的线条把主要结构勾勒出来。

③ 混水：运用传统水墨的染法，营造优美细腻有层次的花纹。

④ 试着用不同的颜色进行创作。

6. 施釉

施釉有多种方法，即使是瓷坯的内壁和外壁，施釉的方法也是不一样的。

① 釉调好后用两个手指捏一捏再张开，感觉一下黏度和吸附性。

② 拿竹水勺舀釉，倒进杯里，注意不能倒满。

③ 然后再将釉旋转着倒出。

④ 最后用勺轻轻一接那个最后挂釉的点。这种施釉方法叫荡釉。

⑤ 待内壁表面釉质干透，手托内壁，再舀釉浆浇在坯体外壁。这个过程叫浇釉。

7. 烧窑

施完釉的瓷坯自然阴干后，就要进行烧窑了。陶瓷的烧成温度一般在1300摄氏度上下，不同温度对最终烧成的陶瓷成品有不同的影响。

① 将待烧的瓷坯合理分布于窑体内，留出火道烟道。

② 温度为1330摄氏度，烧制时间为10小时左右。

③ 经过12~18小时自然冷却，待温度降至常温，就可以开窑了。

拓展练习

制作陶瓷碗的方法是最基础的圆形拉坯法。事实上，陶瓷器皿种类繁多，除了圆形拉坯法，还有很多其他的成型方法，每种方法都有各自的审美与功能价值。同学们可以继续探索，试试制作其他形状的陶瓷器，并尝试其他成型的方法，例如泥条盘筑或泥片粘接法等。

◇ 泥条盘筑作品

知识链接

除了荡釉和浇釉，还有浸釉、刷釉、吹釉、洒釉、喷釉等施釉方法。根据器物造型、大小、精细等不同因素，选用不同的施釉方法。一般来说，无色釉施釉宜薄，着色釉施釉宜厚。

◇ 刷釉

◇ 喷釉

中国“五大名窑”分别为钧窑、汝窑、官窑、定窑、哥窑，这五大名窑各有特色。

◇ 上：钧窑瓷 下：定窑白瓷

我国陶瓷产区分布广泛，各地使用的窑炉不同。例如，馒头窑窑壁厚，升温、降温都比较慢，保湿性好，适用焙烧胎体厚重的瓷器，著名的钧窑、定窑都使用馒头窑。

◇ 馒头窑

第3课 扎染工艺

探究与发现

扎染工艺在我国秦汉时期就已经被普遍使用。今天，我国很多地区，如云南、湖南、四川等地，依然能见到扎染作品，扎染是这些地方常见的手工艺。除了在中国外，世界上其他国家和地区也有许多的扎染爱好者，因此扎染是一项世界性的手工艺艺术，且不同地区的扎染各具特色。我们还能从不同的扎染作品中，感受不同国家和地区的人文。如今，很多时尚设计师也喜爱将扎染工艺用于设计，诸如围巾、挎包、帽子、手套等生活用品中都能看到扎染的身影。

基本问题

怎样利用扎结染色工艺创造千变万化的图案，体现对自然美的追求呢？

情境导入

母亲节快到了，作为儿女，亲自制作一条朴实的扎染围巾送给母亲，把对母亲的爱融入这条“世间仅此一件”的围巾中，是不是比任何礼物都有意义呢？其实制作一条扎染围巾并没有想象中那么难，让我们一起来学学扎结和染色方法，并完成一件送给母亲的礼物吧。

◇ 中国云南扎染

◇ 巴基斯坦扎染

◇ 秘鲁扎染

一、材料和工具的准备

材料：布料1米（天然纤维的衣服或布料）、靛蓝染料、固色剂、水

拉坯工具：橡皮筋、针、细棉线、麻线、夹子、小剪刀、小木棍或筷子、水桶、橡胶手套等

二、工艺实践

扎染工艺主要分扎结和染色两个部分。那么都有哪些不同的扎结方法呢？

1. 扎结

扎结的主要技法有结、捆、包等。

结：将布料按需要折叠、扭曲成各种形状后，直接打结。由于布料的薄厚不同，结的大小以及松紧也不同，使打结形成的图案丰富多变。

① 将布料均匀折叠成条状

② 打环成结

③ 将结拉紧

④ 打结完毕

⑤ 打结法扎染完成后的效果

捆：用线或绳在布料的特定部位进行捆绑，使之形成多样的图案变化。制作时，可根据实际情况灵活运用。

① 均匀折叠布料

② 双手反向扭曲

③ 用棉绳缠绕捆绑

④ 捆绑完毕

⑤ 捆绑法扎染完成后的效果

知识链接

扎染工艺多种多样，各有特色，不同的扎结方法直接影响最后的染色效果。常见的扎染花纹有散点、圆形、菱形、环形等抽象几何纹样，也有叶纹、花纹、波浪纹等异形和具象纹样。

◇ 多种扎结方法结合

知识链接

扎染具有浓郁的民族艺术风格。在我国，扎染布是大理白族和彝族特有的工艺产品，在大理城乡随处可见它的踪影。

◇ 大理扎染

知识链接

聪慧的古人总能从大自然中获得造物的灵感，草木染这种天然的染色方法就是其中一种。著名的蓝染使用的蓝草是一种可制取靛青的植物，它独特的落色效果，是化学染料所不能媲美的。蓝草的根即著名中药板蓝根。除了蓝染，同学们可以再试试其他的草木染材料。

◇ 蓝草材料与蓝染的成品

探究与实践

不同的色彩相互融合，由于比例不同，颜色会千变万化。例如，同样是红色，在中国的传统色彩目录里就有大红、樱桃色、海棠红、桃红、绛紫、绯红、胭脂、朱红、火红、殷红等。同学们可以试试将不同颜色融合去创造色彩。

知识链接

中国染色工艺在长期发展过程中有各地的特点，例如西藏地区出红花，可染出优质的红色，所以藏红布色彩的藏红很有名。

◇ 西藏地区的藏红布

包：

① 将硬币摆放整齐并作标记

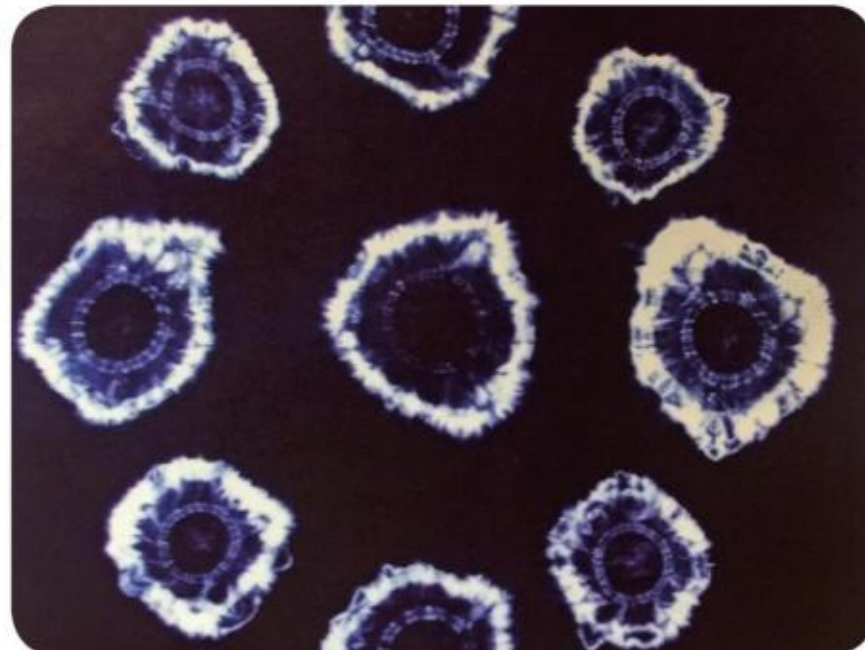
② 从中心开始包扎

③ 依次包扎

④ 包扎完毕

⑤ 完成后的效果

2. 染色

- ① 将染料按照比例倒进热水里。
- ② 加入固色剂。
- ③ 将捆扎的布料放入染料中，用手按摩挤压布料，静候5分钟左右

3. 等待氧化

使用靛蓝染的布料刚出来的颜色呈现绿色，经过几分钟氧化，颜色会变深蓝。为了确保染色充分，可以小心地掀起一个角落，看看里面的状况。如果颜色不够深，可以再重复上面的步骤。

4. 拆线、清洗

用清水彻底洗去布褶中的残留染液，水洗后拆线。拆完线后再用清水洗一遍。

5. 晾干

戴好手套，将展开的围巾挂起来，自然阴干，晾时不断翻动布料，防止出现不均匀的色斑。

拓展练习

想一想，扎染除了用捆绑、扎结的方式创造纹理，还能用什么方式去创造纹理呢？试试用缝线的方式做遮挡去创造纹理，或者试试用夹染工艺的印染方式去创造纹理。

◇ 板夹染作品

欣赏与评述

扎染的美与灵气给了现代设计师许多创作灵感，现代艺术作品中经常可以看到扎染艺术的运用。

第4课

蜡染工艺

基本问题

怎样巧用物理防染原理，借助反向思维染色，形成美丽图案？

知识链接

美丽的事物总会伴随着一个美丽的故事，衬得它更加神秘与美好。关于蜡染的起源，也有一个美丽的传说。相传在苗族，有一位美丽的姑娘不满足身上的衣服只有一种单调的颜色，总是希望能在衣服上染出更加美丽动人的图案来。有一天，这位姑娘发现，被蜡滴过后的布能染成美丽的白色花朵，从此蜡染技术就在苗族和周围布依族、瑶族等所在地区流传开来。蜡染艺术在今天依然受到很多人的喜爱，可见它的魅力非同一般。

情境导入

出门逛街购物的最佳单品之一，当属经济实用又结实的环保袋了。质地轻盈又能装大量的东西，搭配起来自在随意有气质。但是环保袋的结构设计一般都比较简单，如何为这个简单的环保袋增添一些亮点呢？通过对蜡染工艺的学习，我们可以将自己设计的图案印染在环保袋上，这可给其素色的外观带来更多个性化的元素，使人眼前一亮。

一、材料和工具的准备

材料：纯棉环保袋一个（提前用水煮过）、靛蓝染料、固色剂、水、蜡（白蜡 / 黄蜡 / 黑蜡 / 回收蜡）

制作工具：熨斗、旧报纸、尺子、铅笔、蜡刀（各种尺寸）、熔蜡小锅、煮水锅、筷子（点蜡用）、水桶、橡胶手套等

◇ 蜡染

二、工艺实践

1. 画草图

蜡染的草图有特殊要求吗？

发挥自己的个人创意，在纸上画好草图。在袋子上用指甲或者铅笔画出方格参考线，将报纸垫在袋子里，防止画蜡的时候粘到袋子另一面。

2. 画蜡

怎么正确使用蜡刀呢？点、线、面都应该怎么画呢？

一定要用蜡刀才能画蜡染吗？有没有其他工具能替代呢？

① 加热将蜡熔化，等待蜡完全熔化，用蜡刀蘸取少量的蜡，先在废布或者废纸上练练手感。

② 手握蜡刀，使蜡刀呈图中向方倾斜状，在参考线里点上第一笔，画线的时候由上向下、由左向右画。画大面积蜡的时候，先画外轮廓再涂满全部。

3. 泡水

将画好的袋子完全浸泡在清水里几分钟，直至袋子完全浸透。稍微拧干，注意不要搓裂画好的蜡。

知识链接

防染材料有：1. 蜂蜡，即黄蜡，黏性强且软，适量加入白蜡或混合蜡一起使用效果更佳；2. 石蜡，俗称白蜡，较硬和脆，如单独使用会产生较多裂纹，可与其他蜡混合一起使用；3. 黑蜡，重复使用的蜡，重复的次数越多颜色越深，俗称老蜡，韧性适中；4. 混合蜡，涵盖以上三种蜡的混合体，韧性适中。

◇ 蜂蜡

◇ 石蜡

◇ 黑蜡

◇ 混合蜡

探究与实践

基础纹样绘制方法

知识链接

熔蜡温度：蜡液的温度一般为70~90摄氏度，在画蜡之前需要测试效果。

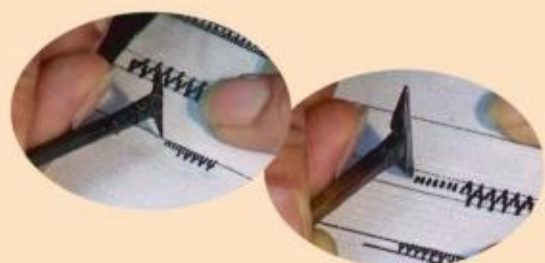
温度过高，线条不受控制
温度过低，蜡液成坨
温度适中，线条流畅

探究与实践

绘制“拉链形花边”：

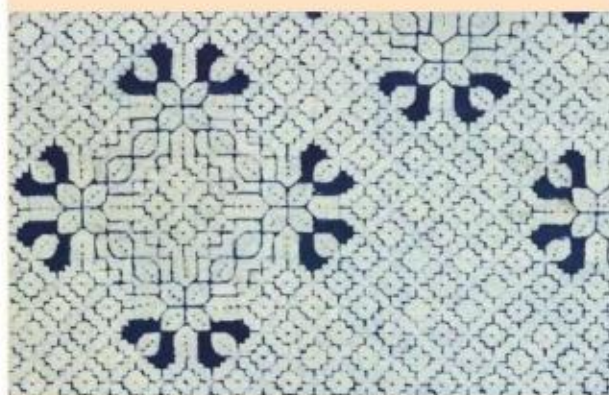
先用指甲在布上划多排间距为2毫米的道子。然后在预定的位置上用蜡画两条辅助的细线，接着在中间画一排连续的短线，再在短线的上排错位并空一格画短线。

探究与发现

纹样中的“规矩”：

通过观看蜡染的绘制过程，我们发现很多传统的蜡染纹样骨架多为方形、菱形，再加上对角线的基本结构，也就是“九宫格”“米字格”的基本结构。纹样在框架约束中形成规律，并可变化出丰富多彩的纹样组合。

想一想

常见的蜡染纹样都有哪些寓意？

4. 染色

第一遍染色

① 将靛蓝染料倒进水桶里，加入固色剂。

② 将泡好水的袋子放进染液里面，注意需要将袋子完全泡进液体里，不然会染色不均匀。

③ 刚从染液里面拿起的袋子呈现绿色，需要静候几分钟待其氧化成蓝色。注意打开袋子后，袋子里面也完全氧化才可以。氧化后用清水将多余的染料冲洗干净。

第二遍染色

将染完第一遍的袋子再次放进染液里面进行第二遍染色，同样需要其完全氧化。完全氧化的袋子滴出的水是清水。氧化后再次用水冲洗。

5. 脱蜡

脱蜡需要特殊的材料吗？脱出的蜡怎么处理呢？

① 水煮沸，将染好色的袋子放进沸水里，反复搅动直到蜡完全熔化。

② 用筷子将袋子挑起，在清水里面将蜡洗掉。用勺子将锅里面的蜡舀出收集起来形成回收蜡，可以二次使用。

6. 晾干、完成

可以进行多次染色，随染色次数增加，袋子的颜色越来越深，晾干需要自然阴干。

拓展练习

学会了单色的蜡染工艺，同学们可以尝试一下彩色蜡染。想一想，彩色蜡染和单色蜡染的工序以及它们的审美价值又有什么不同呢？

◇ 彩色蜡染

向经典致敬

安顺蜡染

蜡染是贵州著名的民间传统工艺，其中以安顺最为有名。贵州安顺蜡染被誉为“东方第一染”，安顺也被誉为“蜡染之乡”。

◇ 宋代鹭鸟纹彩色蜡染裙裾

◇ 安顺蜡染

探究与发现

“冰纹”：

在浸染中，“蜡封”因折叠而损裂，于是便产生天然的裂纹，往往会使蜡染图案层次更加丰富，尤具魅力。

◇ 蜡染冰纹效果

第5课 造纸工艺

基本问题

怎样用最普通的植物纤维，通过工艺制作出纸张呢？

情境导入

贺卡是人们互相表示问候时用的一种卡片，是人与人之间情感交流的一种表达方式，一张手工制作的贺卡，更是弥足珍贵。教师节即将到来，我们可以制作一张手工贺卡，并将自己想对老师说的感谢话语写在贺卡中，赠予老师，来感谢老师对自己的教育之恩。所以，接下来我们要先学习手工制造出特殊的纸张，然后再裁切成珍贵的贺卡。

一、材料和工具的准备

材料：废纸、喜欢的花草

制作工具：吸水材料（羊毛毡、毛巾、棉布等）、滤网、海绵、木板、水桶、托盘、榨汁机、剪刀、熨斗等

知识链接

传统手工纸品以宣纸最为经典，宣纸是文房四宝之首。宣纸的名称来源于安徽宣城。宣纸不只用于文人题词作画，也用于我国许多高级档案和史料记载，例如大量珍贵的古籍、名家的书画墨迹，大都用宣纸保存，流传至今，依然完好如初。现代手工宣纸还增添了很多新的元素，例如添加花草或洒银。

安全提示

在使用剪刀、熨斗和榨汁机等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

二、工艺实践

1. 制作纸浆

废纸和水的比例有要求吗？纸浆越细腻越好吗？

① 准备材料，将废纸撕成碎片，放入搅拌机里。

② 倒入温水，没过碎纸，浸泡到碎纸柔软，打开搅拌机将浸泡过的碎纸打碎，形成完全的纸浆。

③ 向搅拌机内倒入一些新鲜花瓣和叶子，再按下搅拌机搅拌均匀。想要纸张薄一些，就多打几次，让纸浆更加细腻。

④ 将搅拌好后的纸浆倒入一个大盆里面，加入水，纸浆和水的比例为 1/3 到 1/2。比例越高，纸张越厚。

知识链接

宣纸只是我国传统手工纸的一种。我国传统手工纸种类繁多，大致分为麻纸、皮纸、藤纸、竹纸、宣纸五大类。

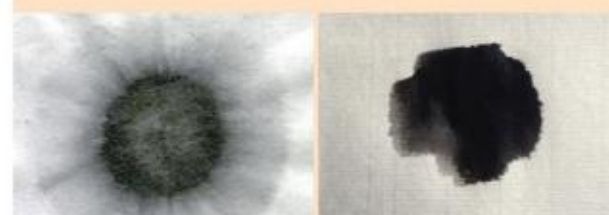
◇ 竹纸

查一查

不同手工纸各有什么特点？实际使用中有什么不同呢？

探究与发现

宣纸有多种分类方法，按纸面润墨程度分的话，可以分为生宣、半熟宣、熟宣。生宣容易使墨迹产生丰富的晕染变化，所以常用来画山水画。生宣还有很多种类，例如夹贡、玉版、净皮、单宣、棉连等，每种宣纸对于墨迹的吸色程度都不一样。同学们可查一查这些不同种类宣纸的用途。

◇ 生宣的晕染效果 ◇ 熟宣的上墨效果

◇ 罗纹宣纸制作拓片

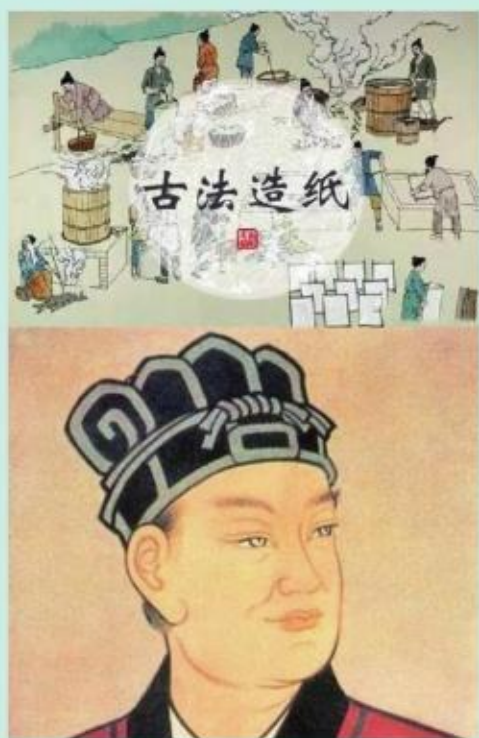
查一查

宣纸还有哪些其他的分类方式呢？

知识链接

纸的发明离不开中国古代人民长期积累的生活经验，是古人的智慧结晶。纸是我国古代四大发明之一，也是人类文明史上非常伟大的发明和创造。尤其是在蔡伦改良了造纸术以后，更使得千家万户都能掌握这项发明技术，代代受益。

◇ 东汉蔡伦像

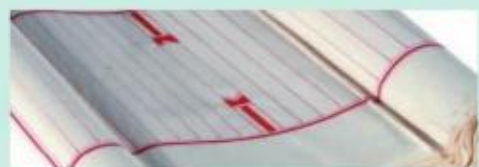

知识链接

宣纸的种类繁多，檀皮是制作宣纸的主要原材料，檀皮所占比例的多少决定最后的书画效果的不同。按檀皮所占比例可以将宣纸分为棉料、净皮、特净三大类。檀皮所占比例越大，墨迹层次和晕染效果越好，而且越能经受笔的反复搓揉。特净是檀皮含量最高的一种，比例高达80%以上。所以，画画多用特净，书法多用棉料。

◇ 书法使用的棉料宣纸

◇ 特种净皮制作的册页

2. 制作湿纸

纸浆和水怎么分离呢？纸张的薄厚怎么控制呢？

① 将纸浆液体搅拌均匀，使用自制的筛网（一张滤网，上下用木框夹紧），以45°角握住筛网，入水然后舀起，快速来回晃动，让纸张均匀。

② 沥干水分，去掉上面的木框。

3. 转移湿纸

再翻过来，把另一面平扣在事先准备好的吸水布上，拿掉第二个木框，实现湿纸张的转移。

4. 添加花草

新鲜的花草能直接用吗？怎样排布花草才能使构图更加好看呢？

将鲜花用微波炉干燥一下或者使用一些干花，平放在湿纸张表面会更好看，接着盖上吸水布，擀平。

5. 干燥纸张，制成成品花草纸

通过什么方法能快速去除纸张里面的水分呢？

① 使用海绵等吸水材料吸掉纸张的水分，用厚木块压实，挤压多余水分，用熨斗熨平干燥。

② 将半干的纸张掀开，晾晒几天，待完全晒干后收集起来。

③ 裁切成想要的尺寸，制作成贺卡。

拓展练习

除了使用花草装饰，试试用其他方式制作特种手工纸。试试洒银工艺的效果，并谈一谈其制作方法跟花草宣纸制作有什么不一样呢？

◇ 洒银手工纸

欣赏与评述

在云南腾冲，古法造纸术依然与环境和谐相处，一代代手艺人默默无闻地生产着纸张，在艺术传承中留下了属于自己的印记。

面对工业化对非遗文化的冲击，一张薄薄的手工纸，带着亲切朴素的质感，这是工业技术所不可比拟的，古法手工、代代传承、文化积淀，令古法造纸术传承至今。

◇ 纸艺扇子

◇ 纸艺钱包

第6课

草编工艺

基本问题

草编工艺技巧如何制作出富有创意的作品？

情境导入

在日常生活中，我们经常会吃煮玉米，剥下的玉米皮直接扔了可惜。刚好新买的杯子缺一个杯套，不如就地取材，变废为宝，用玉米皮编织一个杯套吧！生活中的许多小智慧，常常需要我们发挥创意和想象去发掘。草编自古就有，如今发展出许多美观有趣的编织纹样，这种智慧是人们变废为宝的生活理念的体现。

一、材料和工具的准备

材料：蒲草、线

制作工具：杯子、剪刀等

知识链接

草编是中国的一项传统工艺，在民间，人们常以各种柔韧性强的草本植物为原料加工编制成工艺品。朗朗上口的“青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”，更是形象地说明了草编蓑衣在我国古代人民生活中的普遍程度。中国历史上最早的草编文物是挖掘出来的，由公元前5000年的河姆渡人制作，距今已有7000年之久。

安全提示

请同学们在使用打火机、缝针、剪刀的时候注意安全。

二、工艺实践

1. 起头：立“经线”

① 首先，在模具底部系绳子一圈，作为立“经线”角，倒挂在绳子上。

② 把“经线”下端内折小角，倒挂在绳子上。

③ 把蒲草对折变成两条“纬线”，挂在第一根“经线”上。

④ 用横向的蒲草进行编织，具体方法是前面的一两根纬线上下交织固定根蒲草绕到“经线”后面，“经线”。

⑤ 继续倒挂“经线”，用两根纬线上下交织固定“经线”。

⑥ 同样方法继续，把一圈“经线”立完。

两条“纬线”用“上下交织”法固定“经线”。

2. 编制：上下交织法、“拾一压一”法

① 续接蒲草：把新的蒲草插在“经线”后面的下方。下交织。

② 继续用两根“纬线”上下交织。

③ 把“经线”固定3圈。

④ 把最先编制的一根“纬线”尾巴折细，用后面一根“纬线”压住遮挡。纬线二合一变成一根。

⑤ 接下来用“拾一压一”法进行编制。具体方法是：“拾一根经线，压下一根经线”，也就是经纬线的相互交织。

知识链接

中国比较常见的草编种类有草编、棕编、藤编、柳条编、玉米皮编、竹编等。因南北方气温和降水量的差异，长江流域多生长苏草、金丝草、蒲草等，北方黄河流域则多为玉米皮、席草、茅草、麦秸等，因此在物品制作风格的形成上也有所差异。

◇ 草编

◇ 芦苇编

◇ 玉米皮编

想一想

不同材质的草编都分别适合用来编织什么物品呢？

知识链接

草编在我国分布广泛，如山东、山西、河南、天津等的麦草编和玉米皮编，还有上海嘉定、广东高要和东莞的黄草编，浙江的金丝草编，湖南的龙须草编以及台湾的草席等。

◇ 上海徐行草编

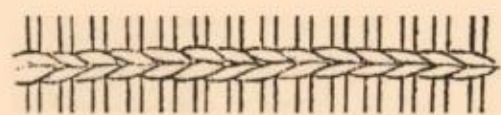
探究与发现

草编虽然有其自然本色，因为对生活的热爱，广大劳动人民依然以其智慧，赋予草编更丰富的外在色彩。不同色彩的配合编织，所构成的图案色泽富于变化又协调统一。色彩的加工有熏、漂、染、煮等方式。

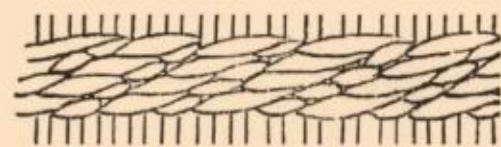

探究与实践

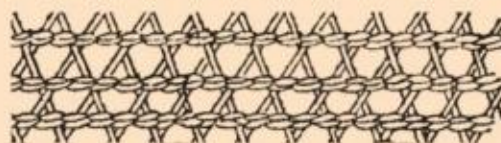
编织是草编最基本的工艺方法。“编”主要是用一根或几根草料，按一定规律运用搓拧、盘绕、掩压等手法以构成形体；“织”是按经纬穿插交织而成型。草编的编织主要有平编、绞编、勒编、编辫、编花等。编织花纹主要有十字格、人字纹、米字格、几何纹、文字纹，以及空心方角、六角眼、八角眼、梅花眼等。

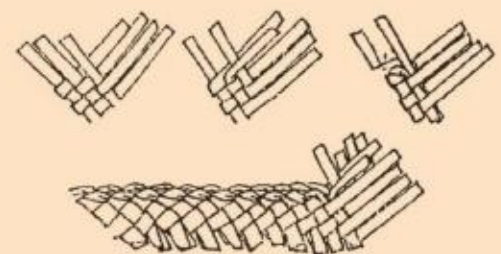
◇ 人字纹编织

◇ 宽窄斜纹绞编

◇ 六角眼编织

◇ 合双辫子编织

⑥ 用“拾一压一”法继续编制，直至想要高度。

3. 结尾：锁边整理

① 续接蒲草：把新的蒲草插在“经线”后面的下方。

② 两根“纬线”用之前的“上下交织法”横向编制，固定每一根“经线”。继续编制一圈，使“经线”固定。

③ 把“经线”上方多余的部分折下，上面留有空隙，便于之后穿线。

④ 继续折下一根“经线”，用两根“纬线”上下交织，使其固定。

⑤ 同样方法把所有的“经线”折下，两根“纬线”上下交织一到两圈，固定折好的所有“经线”。

⑥ 把蒲草多余的部分或者单独的线，穿过折好的“经线”空隙。

⑦ 穿过一圈之后，把“经线”多余部分拉下。

⑧ 拉紧“经线”，使编制部分上端整齐。

⑨ 把“经线和纬线”多余部分剪断，杯套编制完成。

⑩ 整理并剪掉多余的蒲草接头，即可完工。

拓展练习

掌握了最基础的草编方法，可以再试试其他的编结纹样或多色草编，还可以尝试运用其他自然材料进行编结，比如柳条，体验不同材料在编结过程中的不同质感和效果。

探究与发现

因为草编的原材料来自自然界中非常常见的植物，所以草编工艺广泛存在于世界各地，特别是非洲、美洲、东南亚国家……因为特殊的地理和气候，其风格也更加多样。至今，各类草编用品仍使用在以上地区的家居生活之中。

想一想

多色草编的编织方法和顺序应该是怎样的呢？

想一想

生活中还有哪些美观实用的草编物品呢？

第7课 竹编工艺

基本问题

怎样巧用竹子的性状，利用其结构原理，编织出更多样的器物？

知识链接

日常竹编器皿专用名词：

◇ 篮

◇ 箕

◇ 筛

◇ 算

篮[lán]: 用竹编成的带有提梁的盛物器。

箕[jī]: 用竹篾制成的扬去糠麸或收拾垃圾的器具。

筛[shāi]: 用竹子做成的一种有孔器具，把细东西漏下去，粗的留下。

算[bì]: “畀”意为“把谷物放在支架上蒸煮”。“竹”与“畀”联合起来表示“竹制蒸架”，包括竹蒸架，蒸锅中的竹屉。后指有空隙而能起间隔作用的器具。

安全提示

请同学们在使用工具的时候注意安全。

情境导入

书桌上的小东西太多，看着凌乱不堪，影响了学习的心情，我们需要怎么分类收纳呢？学习竹编篮的编织，做好对各类物件的整理，事实上也是在整理自己的生活环境。生活有秩序，做事也会条理清晰。随着时代进步、人们生活的丰富化，竹编从最初用来存放食物的盛具发展成品种多样的竹编作品，从中可以看出人们对生活多姿多彩的艺术追求。

一、材料和工具的准备

材料：竹子（也可以用藤条代替）、胶带

制作工具：尺子、餐刀、夹子、柴刀（专用的砍竹工具）、小二链锯（将大毛竹锯断）、剪子（用来剪断韧性好的竹篾）、剑门（主要用来平整竹篾边缘）等

二、工艺实践

1. 做底——“挑压编”

如何使收纳篮的底更加平实呢？

① 将竹条剪成段，最短的一段长度决定篮子的大小。下面我们要做的是一个小正方形的小篮子，所以横向和纵向两边的竹条长度和数量完全一样，都是7条，长度都是18厘米。将其中的7条经篾紧密排列在一起，中间用胶布固定，也可以用厚重的书压住。

② 开始编织，垂直于经篾，如图顺序逐根放入纬篾，第二条与第一条错开位置。

也可以使用两种不同颜色的竹条交织形成花纹，注意经纬篾的上下层次关系，不同的层次影响编织后的纹样呈现。

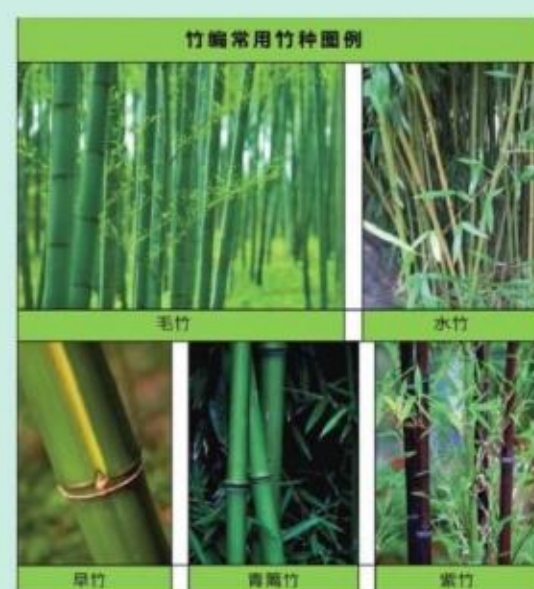
③ 当所有竹条编织完，已经形成一个小正方形。

④ 测试一下竹条，看看弯曲的方式和韧性。

知识链接

中国人对竹子有一种特别的情结，古人认为竹子品性高洁、坚韧不屈、虚心等，是君子的写照。我国竹子的品种繁多，但并不是每种竹子都能成为竹编的材料。竹子的种类、竹龄、部位等都是人们在挑选竹材时需要考虑的因素。适宜作竹编的竹子一般高大、端直、柔韧、节长、健康少斑点。我国常用的竹编竹材主要有毛竹、慈竹、淡竹、水竹等。

知识链接

经与纬的挑压是竹编工艺的基本技法，被挑压的篾为“经”，而编织的篾为“纬”。篾丝之间的挑压交织可以编织出千变万化的图案。竹编工艺大致可以分为三大类：平面竹编、立体竹编、平面与立体混合竹编。

向经典致敬

除竹编编织外，我国古代劳动人民还会选择木、枝条、茎、皮、叶等能够在自然环境中比较轻易地直接获取的天然材料加工后使用，形成草编、藤编、柳编、麻编、棕编、葵编及“竹木牙角雕”等工艺。

◇ 明代 濮仲谦 ◇ 明代 竹雕
竹雕竹枝笔筒 荷花香筒

◇ 清代 竹编花器

知识链接

瓷胎竹编是竹编的一种，由传统竹编发展而来，其竹丝纤细如发，紧扣瓷器，又名竹丝扣瓷。瓷胎竹编所用竹丝在薄厚粗细上都有严格要求，厚度仅有一两根头发丝厚，宽度只有四五根头发丝宽，细腻精致，堪称一绝。

◇ 瓷胎竹编

2. 编织侧面

如何折弯竹条并保持不断裂呢？底部和侧面怎么编织衔接呢？

① 借助钢尺，将四边的竹条依次弯折，可适当喷些水。

② 接下来，在一边再次编织三根竹条。

③ 这是编织好的三根竹条。

④ 再次用钢尺，弯折三根竹条。

⑤ 将第一面和第二面竖起，继续让3根竹条绕着编织。

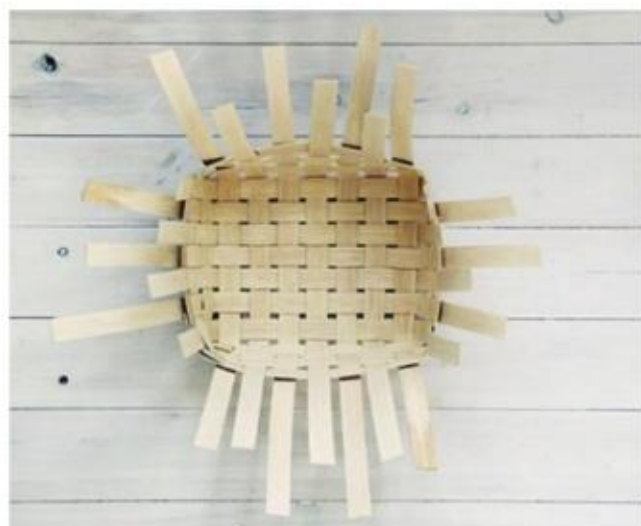

⑥ 折叠，编织第三和第四面，直到形成一个正方形。

3. 连接成型

① 竹条交会的地方，剪掉多余的部分，只留下大约5厘米长的末端，彼此交替着编织。

② 至此，小篮基本成型，如果觉得高度不够，可以再增加竹条。

4. 收边整理

如何使收纳篮的边平整硬挺呢？

① 先将朝外的竹条向内弯曲，可以使用刀叉等辅助硬物，将它插入编好的竹条中去。

② 为了增加篮口的强度，内侧增加一根竹条，并用木夹固定。然后，将内向的竹条弯折，插入竹条中。

③ 竹条交会的地方，用胶水粘好。至此，小篮子正式完成。

拓展练习

竹编，在传统文化中被运用到节庆灯具、儿童玩具及用品编制等领域，今天还被应用到灯具、茶具、家居饰品、工业建筑等领域当中。试做一个其他形状的竹编作品吧！

探究与实践

竹编制品看起来变化万千，其实全系于经纬之间的反复变化，基本的类别有垂直挑压编织法、多角挑压编织法、翻转弹插编织法和其他穿插编织法。不同技法编织出来的竹编有不同的观赏性和实用性。

垂直挑压编织法：

◇ 人字编

◇ 十字编

多角挑压编织法：

◇ 人字编

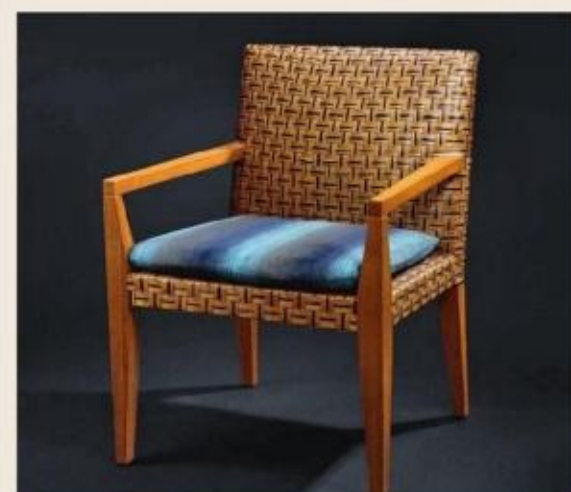

◇ 十字编

欣赏与评述

竹编的现代语言：

第8课

纺织工艺

基本问题

怎样通过工具把经线和纬线组织起来，成为生活中不可或缺

情境导入

依飘窗而坐，欣赏窗外的美景，是一件非常惬意的事。倘若在冬天，于暖黄的灯光下翻开自己喜爱的书，伴着窗外雪花飘飘，好生浪漫。但是冬天的窗台比较凉，如果此刻能有一张座垫，该多么温暖！接下来我们就学习一下如何编织座垫。科学技术飞速发展，给我们的生活带来了许多便利，手工织布的时代已经离我们很远，难以想象出古人织一块布需要花费多少时间，但也正因为难得，所以古人更懂得珍惜辛苦得来的那块布。通过编织一块座垫，让我们体会古人的编织乐趣，同时感受古人对物件的珍惜之情。

知识链接

纺织工艺是什么？是根据纺织材料的性能、工艺特点加以织造、织花，从而形成织品的工艺。中国是世界上纺织生产最早的国家之一，纺织品历史悠久，品种丰富，技术先进，在世界上久享盛誉。现如今，纺织品也是我们日常生活中难以替代的物品。

◇ 树纹锦
(北朝)

◇ 联珠对鸟纹锦
(唐朝)

◇ 黄地缠枝牡丹纹锦
(清朝)

分析与讨论

织布机的基础织布原理是怎样的？织布机体积都很大吗？今天的织布机还这么复杂吗？我们怎么制造简易织布机呢？

工艺实践

材料和工具的准备

制作织布机材料：四根长度相同的木棒、一根长度大于前四根の木棒

织布机制作工具：铅笔、标尺、电钻、胶布、手锯、长铁钉、钻头等

纺织座垫材料：粗细相等的棉线（三种颜色以上）

纺织座垫制作工具：织布机、剪刀、粗毛线针、梭子、齿梳

第一步：制作织布机

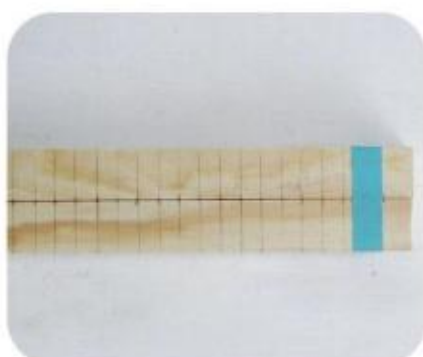
1. 刻线

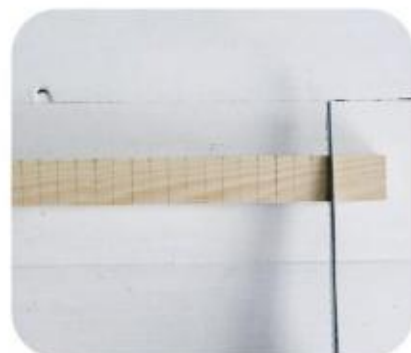
① 将两根木棒用美纹胶布绑在一起。

② 用铅笔和标尺，按0.5厘米的间距标记位置。

③ 标记完整，标记的面积影响布的大小。

④ 按照标记线，在木棒上锯大约1厘米深度的刻线。

⑤ 锯出刻线的效果。

⑥ 制作与上面步骤一样，但是要按1厘米的间距标记并锯出效果。

知识链接

中国的纺织材料：

中国的纺织材料主要有两种，以葛、麻及棉为代表的植物材料和以毛、丝为代表的动物材料。起初，这些动植物材料都取自大自然，为野生材料。后来，随着人们需求的增加，才开始采用人工种植和人工饲养的方法获取更多的原材料。随着社会的发展、技术的革新，化学材料被发明并在现代普遍使用。

葛 麻 棉 毛 丝

古代记录织布场景：

中国古人喜欢将社会之事藏于诗中，用诗记录时下人们的生活和风气。所以，我们可以通过古诗去追寻中国的纺织故事。古代的织布不像现在这么便捷，过程远比我们想象中的艰辛。

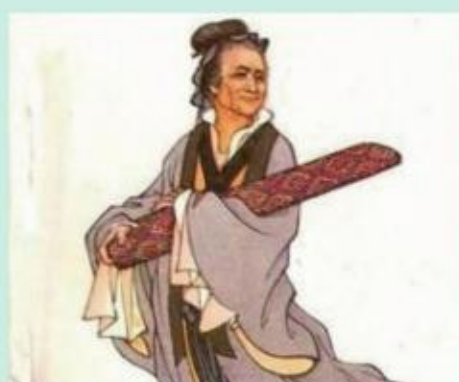

◇ 《耕织图》南宋

知识链接

古时候有位非常勇敢而伟大的人，人称黄道婆。黄道婆生于南宋理宗年间，13岁时因为不愿意当童养媳，便逃到了崖州水南村。水南村里居住着善于棉纺织技术的黎族人，黄道婆向黎族人悉心学习了棉纺织技术，并发明了纺纱车和织布机。这个发明比欧洲早了400年。

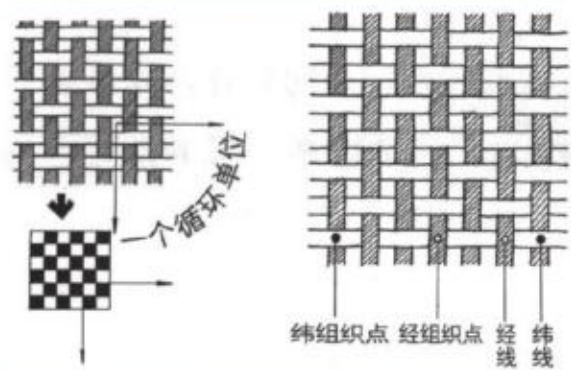
◇ 黄道婆像

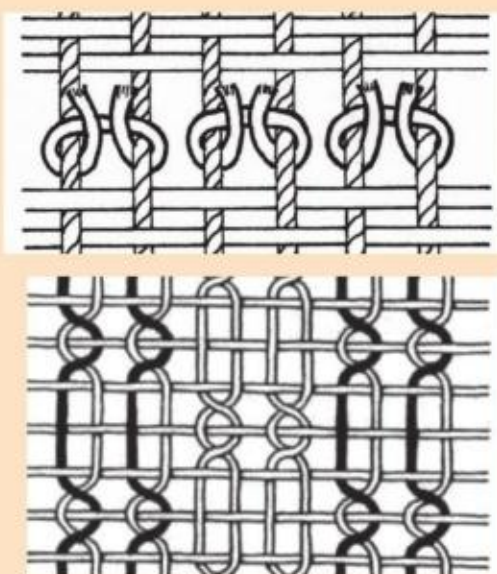
探究与实践

纺织物组织结构：

纺织物的经纬组织非常复杂，因而产生了锦、绦、纱、罗、缎、绉等各种织物的名称。

◇ 织物循环单位 ◇ 经纬线组织

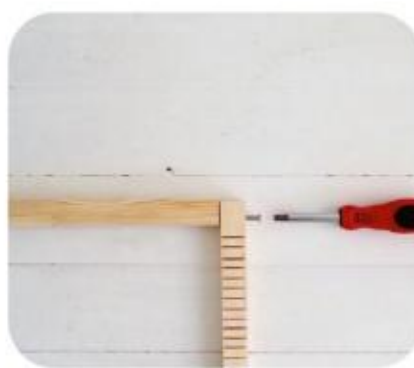

◇ 各种纱罗组织结构

2. 安装固定

① 用电钻打孔。

② 与带刻度的木棒相对而放，然后用螺丝固定综框，不需要固定安装。

③ 最后制造出的效果。

第二步：织布

1. 缠绕经线

缠绕经线的目的是什么呢？缠绕经线要注意什么？有什么技巧吗？

① 取红色毛线为经线，将毛线一头打结，固定在综框梳齿木条的一侧。

② 以S形状将毛线缠绕在综框两边的齿梳木条上。其中经线要绷紧，为下一步做好准备。

2. 经线分层

综在纺织中的作用是什么呢？如何正确使用综呢？

① 将综插入织布机框架与线之间，与综框上带有梳齿的木条平行。

② 排线的时候注意深浅凹槽，将经线一上一下排列好，形成上、下两个水平面。

③ 这一步是为下一步做准备，让纬线穿梭在经线中间。

3. 穿梭纬线

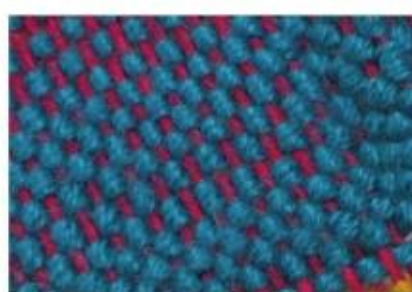
怎么在织布的过程中变换颜色呢？

① 取蓝色毛线为纬线，将毛线缠绕在毛线针（传统做法是用梭子）上，留出30厘米待用。

② 用缠好的毛线针，在经线中间横向穿过，使经线与纬线交错缠绕。

4. 打结完成

最后，将尾线打结，把多余的线剪断，慢慢地从综框的梳齿上把织好的布取下来，用手把布展平。

拓展练习

我们还可以拓展一下思维，尝试着织出不同形状和图案的垫子，研究它们在制作过程中有何不同。

知识链接

在毛织工艺中，地毯是一个重要的毛织品种，它不仅产量大，质地优良，生产遍及全国，而且具有较高的艺术性，是美化人们生活环境的工艺美术品。我国地毯制作历史悠久，早在新石器时代就已经发现。

◇ 中国地毯

向经典致敬

锦作为纺织品中的高级织物，如同它的字一样，是“金”和“帛”的组合，如同金子一般珍贵。它的华丽是其他纺织品无法媲美的。“锦绣前程”“锦上添花”等成语都表明了它的贵气，同时也寄托了人们的美好愿望。云锦、宋锦、蜀锦、织锦缎、壮锦、苗锦等都是中国著名的织锦。

◇ 云锦

◇ 宋锦

◇ 壮锦

◇ 蜀锦

第9课

刺绣工艺

基本问题

刺绣工艺有哪些基本技巧？

情境导入

和同学一起去参观了刺绣艺术展，被美艳绝伦的刺绣图案深深地吸引了，感叹刺绣人细腻的手艺和超强的耐心，自己也想绣出一幅作品，但对复杂多变的针法无所适从。传统的刺绣作品虽然看起来精致复杂，但其实都是采用基本的刺绣针法，好的刺绣作品最终还是得益于日积月累的练习。所以，我们通过制作一幅简单的刺绣装饰画，来学习刺绣的针法，感受刺绣人持之以恒的专注精神。

知识链接

刺绣：

刺绣是针线在纺织物上绣制的各种装饰图案的总称，是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰艺术。刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有两三千年的历史。

立体绣：

立体绣是一种立体的概念，是现代刺绣的表现，由于立体绣有更强的立体视觉享受，更加形象化、逼真化，因此在现代生活中逐渐深入人心。立体绣在材料使用和刺绣手法上也更丰富多样。

一、材料和工具的准备

材料：麻布、各色绣线、相框

制作工具：铅笔、橡皮、复写纸、A4纸、剪刀、花绷子、大头针、顶针、水消笔、细铁丝、镊子、绣花针等

二、工艺实践

1. 画稿

① 将画好的绣稿用复写纸拓在绣布上。

② 在花绷子上把布绷紧。

2. 刺绣立体花

刺绣立体花只用线刺绣吗？有什么辅助工具吗？

① 将绿色的线穿过针眼。

② 选用花瓣颜色的线以S形缠绕在两指上。

③ 注意长短要一致，然后用穿过针眼的绿线末端开始捆绑。

④ 将花瓣中心绑紧，不必剪开。

安全提示

请同学们在使用工具的时候注意安全。

知识链接

刺绣是怎么来的呢？在原始社会，原始人喜欢用文身、文面对身体进行装饰。到后来，人们学会了织布，有了各种用纺织品制成的衣裳，就开始在衣服上尝试各种装饰，绣上美丽的图案和纹样。据《尚书》记载，早在四千多年前就有了“衣画而裳绣”的章服制度。

用于刺绣的底布大致有三类：植物纤维布、动物纤维布、化纤布。不同的底布，对用线、针工和图案的要求各不相同。绣线有纯棉细绣线、纯棉粗绣线、合股线、麻线、真丝线、机绣线、毛线、金银线、化纤线、丝带、涤纶绣花线等。

向经典致敬

中国四大名绣：

著名的四大名绣分别为苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣。苏绣，是以苏州为中心的江苏地区的刺绣。粤绣是广绣和潮绣的总称，以广州和潮州为生产中心。蜀绣是以成都为中心的四川地区的刺绣。湘绣则是湖南长沙及其周围地区的刺绣的总称。

◇ 苏绣

◇ 粤绣

◇ 蜀绣

◇ 湘绣

⑤ 将绣线绣入样式草稿的花托处。

⑥ 花瓣固定在布上。

⑦ 利用绿色绣线缠绕花瓣，形成花托。

⑧ 绿色绣线依然不能剪断，之后在每根缠绕的线上，都绑一个结，形成一个脊。

⑨ 最后，绣针结束，绣入开始时候的花托处。

3. 刺绣花枝

花枝需要用到什么刺绣针法呢？花朵与花枝怎么衔接呢？

① 花托刺绣完成后，即可缝制花枝，使花瓣花托更牢固、美观。

② 花枝使用“扭针”针法，长度根据个人爱好调整。

4. 完成花朵刺绣

① 用同样的方法，完成三朵立体花的刺绣。

② 最后修剪花瓣，使花瓣看起来更整齐。

5. 制作立体叶子

① 在绣布上用水消笔把叶片的形状画出来。

② 对齐花样将金属丝用“钉线绣”针法固定。

③ 用“齐针（斜针）”针法沿着叶子的外轮廓绣出饱满的叶片。

知识链接

我国少数民族一直以来都对各种传统工艺拥有强烈的热情，刺绣这项工艺也不例外。苗族、布依族、侗族等都非常热爱刺绣，并制作出非常优秀的作品，特别是苗族的五彩丝绣，更是刺绣中的精品。水族马尾绣更有“中国刺绣活化石”的美誉。马尾绣还入选了第一批国家级非物质文化遗产名录。

◇ 水族马尾绣

◇ 白族刺绣

◇ 苗族刺绣

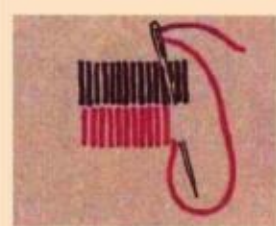

◇ 布依族刺绣

探究与实践

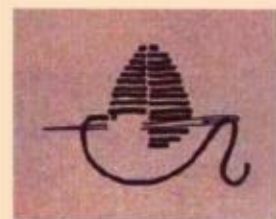
传统的刺绣技巧非常复杂、技法多变，经过了长期的实践积累，在实际的刺绣过程中，刺绣匠人能熟练地运用各种各样的针法，并总结出各种花纹的适用针法，例如“齐针”常用于绣叶子和花瓣，“扭针”常用于刺绣花枝等，这些都是宝贵的经验，值得我们学习和借鉴。

1. 齐针（竖针）

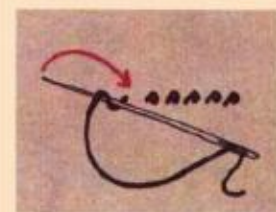
2. 齐针（竖针）

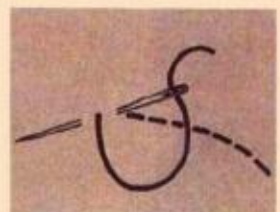
3. 齐针（横针）

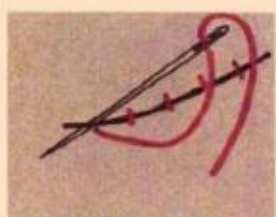
4. 齐针（斜针）

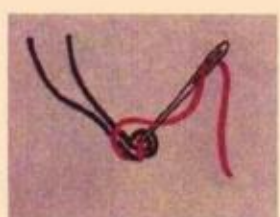
5. 打籽

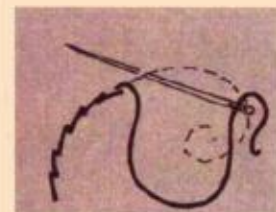
6. 回针

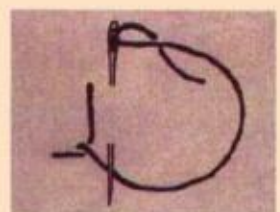
7. 钉线

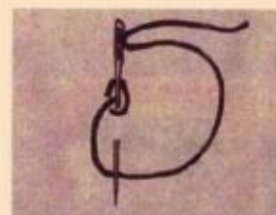
8. 盘轮

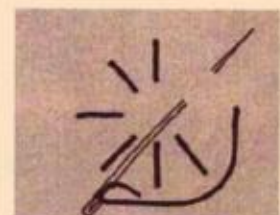
9. 扭针

10. 锁边

11. 辫绣

12. 坝针

◇ 刺绣基础针法

④ 渐变颜色，使叶片更立体。

⑤ 预留7毫米边缘，把叶子剪下来。

⑥ 用边缘线颜色做绣，在叶尖的位置预留7毫米的线圈。在剩下的边上用针线缠绕着缝合，最后用绣线组合完成。

⑦ 完成刺绣，将布绷摘掉，将刺绣部分剪下来，用相框裱起来，刺绣装饰画完成。

拓展练习

掌握了最基础的刺绣针法，可以再试试其他的刺绣针法，还可以再想想除了传统针线刺绣方法，还有什么其他特殊有趣的方法能够展现立体效果呢？除了绣线，试试用其他材料，看看有什么特殊效果。

欣赏与评述

刺绣与当代艺术：

刺绣作为一门传统的手工艺艺术，其独特的艺术魅力一直延续到今天，并在现代生活中找到连接古今的方式，从写实主义肖像到独一无二的服装再到文具，我们都能见证它的历史传承。

◇ 花鸟图刺绣 [明] 韩希孟

◇ 花鸟刺绣 [清] 沈寿

◇ 当代刺绣 高凤兰

◇ 刺绣艺术 Ana Teresa Barboza 秘鲁

◇ 学生作品

第10课

皮影工艺

基本问题

如何以图案与光影来展现戏剧艺术？制作皮影人有哪些技巧？

情境导入

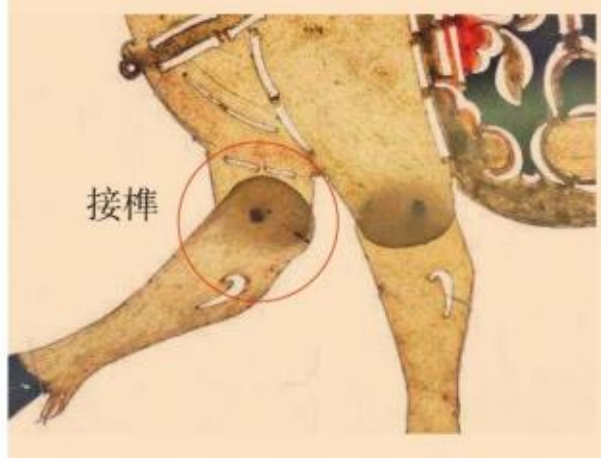
“三尺生绢作戏台，全凭十指逞诙谐。有时明月灯窗下，一笑还从掌握来。”这首宋代流传下来的诗句生动形象地描绘出皮影戏这一传统的民间艺术文化。每个皮影人的造型看似简单，但它对匠人的制作工艺要求却极高，不仅要有一定的绘画基础，还要有独特的创造力和精湛的刀工。让我们通过学习制作皮影人，来领悟皮影中承载的人们生活的文化韵味。

探究与发现

一个灵活的皮影角色，它的身体会被拆成哪几个部件？它们之间是如何衔接的？

皮影人“装配式”的制作：“头”“盔帽”“身子”是皮影人重要的三大部分，接榫装置在每个部位都有安装，只有少数特定人物有专用的服装，其他大多数均可通用。

◇ 传统皮影人

◇ 《葫芦兄弟》
皮影风格动画角色

◇ 《功夫熊猫》
皮影风格电影角色

想一想

皮影艺术的特点是什么？有哪些文化寓意？

一、材料和工具的准备

材料：A4纸、硫酸纸、牛羊皮子（塑料软片）、针线（鱼线）、一次性筷子（竹枝）、铁丝、矿物质颜料（水彩颜料）等

制作工具：铅笔、橡皮、画针、尺子、皮影雕刻刀（美工刀）、图钉、蜡版（软木板）、水桶、调色盘、毛笔、小钳子等

二、工艺实践

1. 画稿

通常在皮影戏中所有出场的人物角色都不露正脸，大多都是侧身五分脸或者七分脸形象。我们将设定角色的整体侧面形象画出来，下面以制作五分脸的孙悟空角色为例。

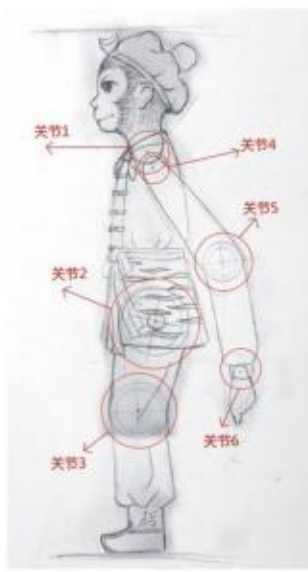
① 人物动态：
在A4纸上面，画出孙悟空侧面的大概动态和比例关系。

② 画大轮廓：
勾勒出孙悟空的头部、躯干、大腿、小腿以及手臂等部件的大致位置和外形轮廓造型。

③ 角色完成：
精细刻画孙悟空头部五官、毛发、服饰等细节。

④ 标出连接点：
将孙悟空肩颈、肘关节、胯部、膝关节等连接点标注清楚，并把前后的透视画出来。

⑤ 拿一张硫酸纸覆在角色图稿上，在硫酸纸上将人物的肢体分解并设计好刀口，一般一个角色可分解成：头1个，身子1个，上节腿2个，下节腿2个，上胳膊2个，下胳膊2个，手2个，共12个部件。（注：图中双线条就是需刻掉的刀口部位）

知识链接

皮影角色性格的塑造：最重要的是头部的塑造，人物五官以外的面部全部镂空制作是皮影典型的表演手法，其下颌方化、角化以直线构成脸型，使得人物造型巧妙精美。

乐亭皮影：人头和道具

查一查

我国还有哪些著名的皮影？

知识链接

各部件皮子薄厚的选择：

身子部位选取最薄最软的皮子，便于做扭头转身动作；腿部选取最厚的皮子，以增加皮影垂感。

雕刻方法大致分为阳刻、阴刻两类。阳刻就是“空底”刻法，将画稿空白处刻掉，留下线条。这种刻法能产生强烈的对比色彩效果，非常醒目。阴刻便是将画稿上的线条刻去，留下大面积的底子，叫作“实底”。将这两种雕刻方法结合使用，会产生更好的艺术效果。

◇ 阳刻法

◇ 阴刻法

安全提示

在使用画针和刻刀等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

2. 过稿（透图）

选取合适的皮子放在硫酸纸图稿上，再用画针把各个部件的轮廓和设计图案分别描绘在皮面上。

3. 镂刻

将皮子和图稿套准后固定在蜡板上，用小刀把双线条部分全部雕刻镂空。（注：这里所用的镂刻手法是阴刻法，同学们也可以发挥创意使用不同的雕刻方法）

4. 敷彩（染色）

① 涂色块：上色要一气呵成 ② 涂渐变色：先涂抹一层薄薄颜色，再逐渐加深 ③ 涂完颜色以后还要风干压平，最后再涂上透明自喷漆固定颜色。

5. 缀结（装订）

用针线在各个关节连接处打上死结，打完结后两个线头需剪断。将操作杆末端的铁丝圈固定在两只手和脖子的部件上。

最后完成角色制作。

拓展练习

根据小组的小剧本中某一场景描述，尝试做些风格统一的物件，如动物（马）、家具等，来配合你们的角色进行更好的皮影戏表演。

知识链接

现代皮影艺术：

由于皮影制作工艺复杂、对技师技艺的要求标准非常高，这项已经传承了上千年的手艺如今已经极少看到了。但现在有很多艺术作品以皮影艺术作为创作元素，表现人生百态。这可以说是艺术的生命力所在，也是皮影的另一种艺术传承方式。

◇ 皮影戏系列首饰作品

◇ 皮影元素的时装设计作品

第11课

榫卯工艺

基本问题

什么是榫卯结构？制作鲁班锁有哪些技巧？

情境导入

说起中国传统的益智玩具，不得不提鲁班锁。鲁班锁看似简单，却暗含玄机，其最大的特点在于完全靠自身内部凹凸结构连接而成，不需要任何钉子或外力。鲁班锁之所以成为好玩的益智玩具，在于它不仅让我们的手指变得灵活，更有利于大脑的开发。接下来让我们通过制作一个鲁班锁，体会古代工匠的聪明才智。

探究与发现

下面这些鲁班锁各自有什么结构特点？鲁班锁蕴含了怎样的智慧？

◇ 鲁班球

◇ 大酒桶

◇ 十八柱

◇ 三通

◇ 太空球

◇ 心锁

◇ 八角球

◇ 十二姐妹

◇ 大菠萝

◇ 梅花锁

◇ 六根鲁班锁

想一想

如何打开六根鲁班锁？它的结构是怎样的？

一、材料和工具的准备

材料：数根长木条

制作工具：手工刨、卷尺、钢尺、铅笔、橡皮、锯、砂纸、钳、工台钳、锉刀、凿子或者刻刀、钉锤等

二、实践技巧

1. 刨木与开料

使用平刨和压刨法对切割好的木材进行再加工。手工刨是制作中国传统家具常用工具之一。刨削就是刨床在人力向前推动中刨刃不断地切削木材的过程。由卷尺测量后，用锯条将长木条截出20毫米×20毫米×100毫米长的木条六根。（各木条分割线的距离为2~3毫米）

注意

木条上有结疤时尽量让过去，不要让它出现在锯口处，锯割截断木料后，要用砂纸打磨断面棱边的毛刺。

知识链接

榫卯结合方式：常见的有燕尾榫、插肩榫、格角榫、抱肩榫、托角榫、套榫、粽角榫、夹头榫、札榫、龙凤榫、楔钉榫、围栏榫、挂榫及半榫等。

◇ 楔钉榫

◇ 抱肩榫

长刨长450~550毫米，中刨长300~350毫米，短刨长180毫米左右。可根据使用者的习惯、加工物件以及木料来选择。

安全提示

在使用钳、刨、锯、刀、凿、钉、锤等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

知识链接

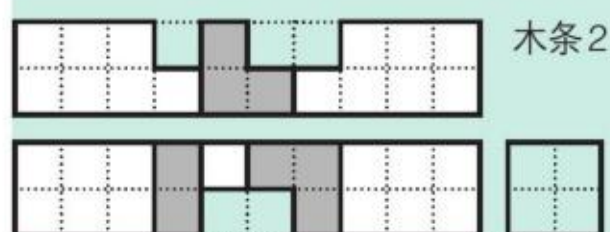
6根鲁班锁结构示意图

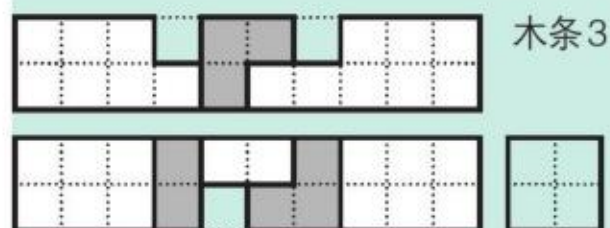
单位
2cm

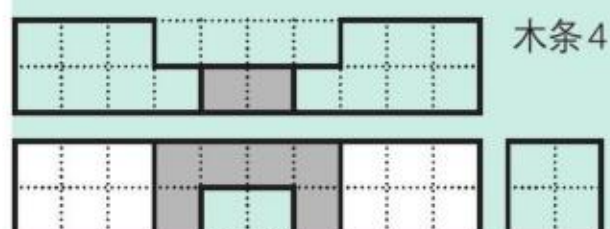
木条1

木条2

木条3

木条4

木条5

木条6

2. 测量与画线

使用钢尺测量和用铅笔画线。A. 长边的中线要垂直于长棱，并将一面的中线延伸；B. 宽边的中线要平行于长棱，四个面都要画；C. 居中取40毫米，四周画线垂直于棱；D. 根据结构要求，标示保留面和需要凿去的部分。

3. 开槽

锯切：将木条夹持在钳工台上，使用钢锯沿画线的内侧切割。

注意：选手工钢锯或线锯，体积较小，操作的安全性比较高。任何情况下，都必须垂直向下拉锯，这样才能使木条垂直不歪，不把线锯掉。

凿切：把锯开的中间部分凿去。要求：凿槽需要用凿子和锤子两种工具。凿子要垂直使用，锤子力度不宜过大，否则木条易裂开。

4. 精加工（削锉）

削锉加工：要将锯切和凿切的面削锉平整，确保尺寸修正到位，相互平行与垂直的平面关系不能发生变化。

组合测试及修正：用锉刀和砂纸对表面仔细进行修整，直至能较紧密地组合。

先用木锉打磨，然后再用砂纸打磨，也可以把砂纸缠到长木方上打磨，打磨时需注意不能把棱角打掉，保证加工件边沿的方正。

5. 组装

拓展练习

掌握了最基础的六根鲁班锁制作工艺，和同学们一起讨论，再尝试着制作一个其他结构造型的鲁班锁，探究不同种类的鲁班锁制作工艺有何不同。

知识链接

鲁班锁构造原理：

我们常见的也最为经典的鲁班锁是由截面都为正方形的六根木棍构成的。两根为一组，三组互相垂直且彼此制约。鲁班锁的神奇所在就是木棍的交叉部位。在这里凹凸交错，一根去掉的部分另外两根必会垂直填补。

榫卯工艺：

榫卯结构是中国古代建筑、家具的一种主要承接方式，至今一直被人们广泛地应用。可以说榫卯工艺是我国传统木制建筑和家具的灵魂。“榫”为凸出来的部分，“卯”为凹进去的部分。连接构造不用一钉、一丝，全部采用榫卯咬合的方式，使得各个部件完美衔接。榫卯工艺遵循力学原理，各个部件力道相互制约，实用性极强，而且外形精致唯美，互补共生，一盈一亏缺一不可，体现了中国匠人的大智慧。

◇ 紫禁城建筑屋顶

◇ 天坛祈年殿屋顶

第12课

木工工艺

基本问题

如何制作一把四平八稳的八字脚板凳？

情境导入

生活中有很多木制的家具，如桌、椅、板凳等，它们做工精细，设计巧妙。制作一个小板凳，虽然看似简单，却十分不易。不仅要熟练地使用斧、凿、锯、刨等传统木工工具将木料加工成形，而且还要使制成的小板凳平稳不倒，这就体现出了木工精湛的技法。如果想为房间增添一件自己亲手制作的小家具，那就从一个拥有创意、漂亮又实用的小板凳开始吧！从中我们能感受到传统木匠严谨的手艺精神和文化。

探究与发现

有哪些凳子还传承着木工手艺？哪种结构的凳子更具有稳定性呢？

猜一猜

你知道下面的这些古代坐具的具体名称吗？都有何功能？哪一个是无束腰直腿长方凳？

一、材料和工具的准备

材料：木材

制作工具：锯、手工刨、凿子、卷尺、钢尺、铅笔、橡皮、砂纸、必要的量具（角尺、卷尺）、工作台（包括工作长凳）、F夹、铅笔、木胶水、油漆等。

选择木材并没有特殊要求，只要木材不过于松软即可。松木家具于视觉上先“色”夺人，质感朴实、纹理清晰、色泽亮丽，能够把家居环境装点得素雅、纯静，给人一种融入自然的和谐与安宁的感觉。

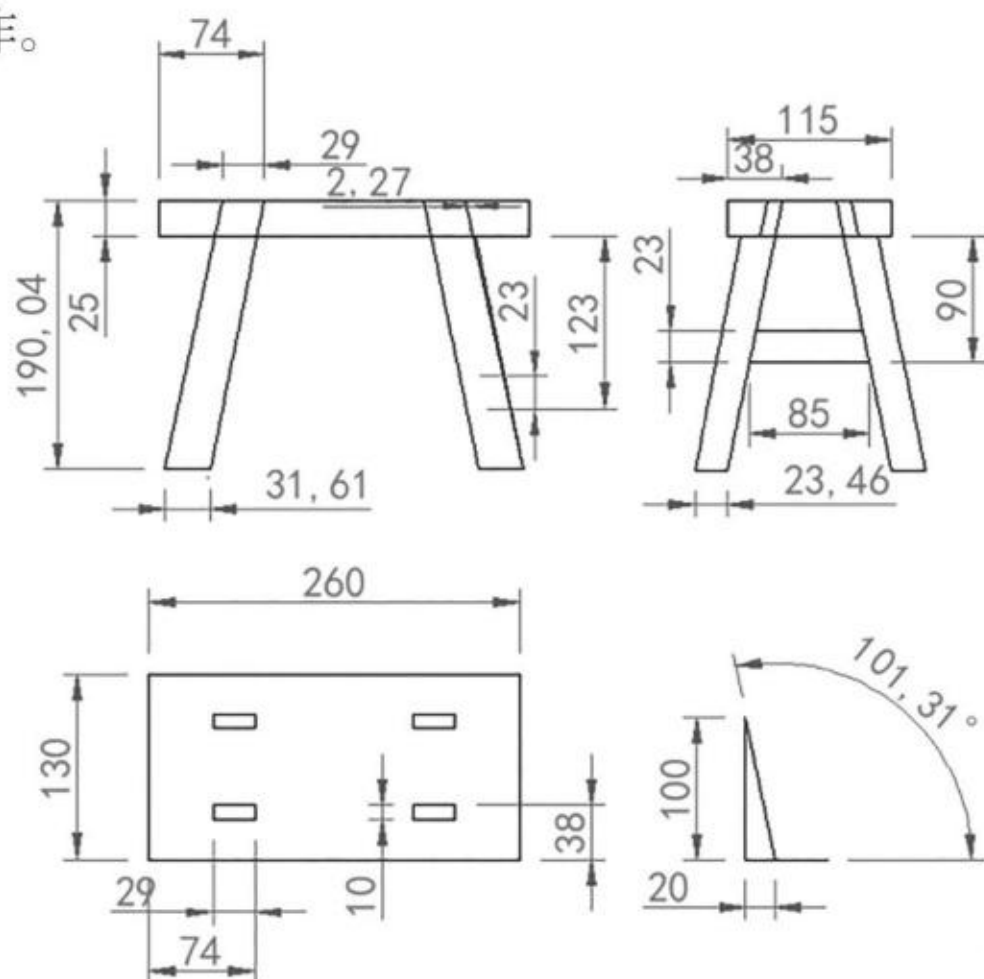
分析与讨论

上等家具用的都是什么木材？有何特性？

二、实践技巧

1. 测算与画图

拜师学艺是传统木工技艺的传承方式，学习方式多半是言传身教。家具式样与尺寸在工匠学艺与谋生的反复实践中已然烂熟于心。对于我们则需要先设计出一个小板凳的造型，然后绘制出其结构图和三视图，以便可以合理地备料，并按照尺寸进行制作。

单位：毫米

知识链接

椅·凳·墩

方凳、长凳、月牙凳、圆凳等都可列为矮型家具。凳与椅的差异不在高矮，而在于椅出现了靠背这一显著特征。

◇《戏猫图》

椅，在宋代被写成“倚”，其可倚靠的功能显露无疑。宋人还给靠背椅装上了扶手，于是便有了扶手椅。椅比凳更加强调整了坐的舒适感。

◇刘松年的《十八学士图·展书》

在宋代还有另一种常见的墩形坐具，从造型上看，它比凳更为美观，这就是“坐墩”。从外形上分类，坐墩可以分为方墩、圆墩和鼓墩。

◇《梧阴清暇图》

知识链接

八字脚板凳的尺寸参考：

凳面长 230 毫米，宽 160 毫米，高 230 毫米。初步锯切出一块凳板 230 毫米 × 160 毫米 × 25 毫米，两根横枋 180 毫米 × 26 毫米 × 20 毫米，四根脚料 250 毫米 × 30 毫米 × 25 毫米。

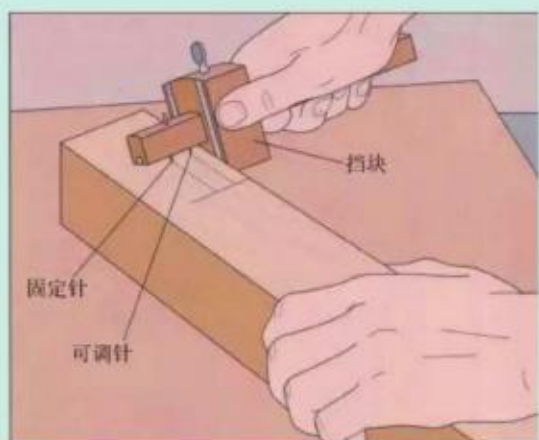
画一条有角度的线：

首先我们要将所需角度在金属量角器上设定好，然后将角尺座内边靠紧金属量角器的活动臂，同时角尺活动臂的内边靠紧金属量角器的底边，取好角度后，旋紧活动角尺的蝶形螺母，再把活动角尺的底座一边靠紧木料边缘，用铅笔沿角尺活动臂画线。

榫眼画线方法：

根据榫眼宽度在针式画线器上的画线针固定好，也可按照凿刃的宽度来设定。眼边线与工件侧面的间距可由调节画线器挡块位置来设定。挡块要靠紧工件边缘来画线。

2. 下料与配料

通常根据要做的家具的尺寸来下料，为了避免在安装后出现瞎眼榫等现象，这种八字脚板凳的脚料其明榫更要留足余量。

3. 净料与画线

准确的尺寸是净料的关键所在，整理好的木料要直、平且直角精准。做好家具的基础和关键就在于这一步。在净料时选好所用木料的两个基准面，并标注墨线为下一工序做好准备。

注：木面没有全部净光有瑕疵也不要紧，只要避开基准面就行。

凳子八字脚两个方向的斜度都为 5 : 1，也可用其他比例或者两个不一样方向的斜度，只要看着协调，并校正好活动角度尺就行。

确定 5 : 1 的斜度，10 厘米线段，开 2 厘米画斜线。

安全提示

在使用斧子、刨、锯、凿等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

4. 打眼、开榫、截榫与塑形

要把握好榫眼双向斜度的角度，变换角度打是透榫两面打时的关键。板凳塑形和刨圆的地方很少，基本都是素面，相对比较简单。

凳面双向斜榫用4分凿（12毫米）打眼

开榫

截榫

塑形

5. 校准组装、净面与打磨

板凳组装不必用胶，校准各部件的尺寸和角度后就可以组装、打实定型了。

校准组装

净面

打磨

拓展练习

掌握了最基础的小板凳制作工艺，同学们可以再试试制作一个富有创意的其他木制小家具，例如小桌子、小茶几等。

知识链接

木制家具的榫卯结构特点：

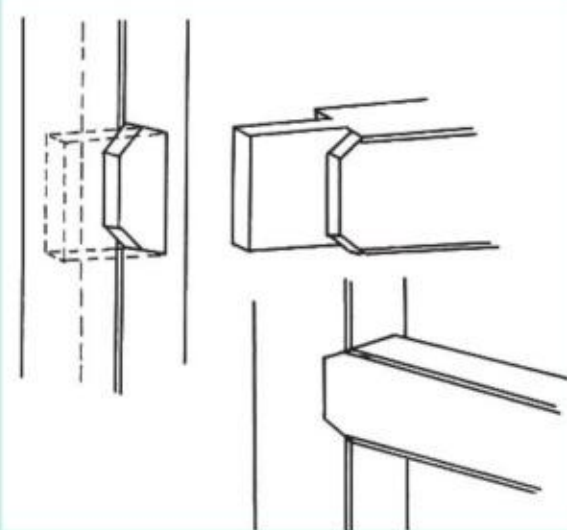
一、榫卯结构历史悠久。

二、榫卯结构能够有效地限制木料之间向不同方位的扭动，这也是铁钉连接做不到的，因此用榫卯结构制造的家具远比用铁钉连接的家具更结实耐用。

三、用榫卯结构制造的家具更加便于运输。许多家具是拆装运输的，到了目的地再组合安装起来，十分便捷。

四、用榫卯结构制造的家具便于维修。

五、榫卯品质高。

榫卯结构的三大类型

一、面与面、边与边、面与边的交接构合。

二、“点”的结构方法。

三、三个构件相互连接、合为一体的构造方法。

第13课

刻模工艺

基本问题

如何制作一个可以承载着文化寓意的月饼模具？

探究与发现

各式月饼使用的模具有什么不同呢？中国传统月饼模具的独特魅力又体现在什么地方呢？

◇ 京式月饼

◇ 广式月饼

◇ 港式月饼

情境导入

“小饼如嚼月，中有酥和馅”，一块小小的月饼，不仅要经过一道道繁杂的工序精心制作，而且是承载着人们内心真切的祝福和想念的载体。月饼模具多为匠人手工制作，生活和艺术在小小的模具中合二为一，丰富多彩的图案与千姿百态的形式是代代匠人手艺传承的结晶。通过学习制作一个月饼模具，体会生活中做月饼的乐趣，同时感受老一辈人通过饮食追求文化艺术的生活态度。

一、材料和工具的准备

材料：硫酸纸数张、木料（橡皮章）

制作工具：铅笔、橡皮、尺子、胶水、剪刀、锯子、木雕刻刀、锤子、辅助机械工具（没有可用手工代替）、切割机、刨木机

二、工艺实践

1. 画稿

月饼的形状一般以圆形为主，象征团圆和幸福美满。

- ① 用铅笔在硫酸纸上画一个直径约10厘米的月饼模子上的图案是反面的，而印出来的月饼才会是正面的具图案，线条要描绘清晰。 图案。
- ② 画好图案后在硫酸纸反面再勾勒一次，这样刻到模子上的图案是反面的，而印出来的月饼才会是正面的具图案，线条要描绘清晰。 图案。

2. 模具选料

- ① 将选好的木料都锯成长25厘米、宽15厘米、高4厘米的木块。
- ② 可以照着原来的模子将大轮廓画出来，也可以直接画。

- ③ 将木料用切割机按大轮廓切割好，再用机器刨平。刨过的木料要厚度一致，上下平整、表面光滑。

3. 打边牙

- ① 用刻刀从中间向外扩展，将饼模的大轮廓刻出来。
- ② 刻出大轮廓后，使用锤子辅助细凿。
- ③ 在模子四周刻出整齐的花纹。这道工序不仅增强了月饼的装饰性，还便于月饼顺利脱离月饼模具。

安全提示

在使用剪刀、刻刀、锯子、锤子、切割机等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

知识链接

糕饼模具：

糕饼模具，是专门将糕饼的形式和图案压制成型的模具。定型是糕饼制作过程中必不可少的一道工序。我国使用印模工具已有数千年的历史，对于制作模具的历史可以追溯到青铜时代。

◇ “大泉五十”铜母范

在唐代就出现了专用糕饼模具。唐代经济繁荣、政治稳定，这使得唐代各民族间以及和周边国家的文化交流、经济贸易更加频繁，印模也就应世而生。

◇ 传统糕点模具

传统的糕点模具材料较多选用枣木、梨木等。这些木料不仅经久耐用，还便于保存，其木纹纤细不易开裂，板面光滑便于雕琢。木料对最后呈现的饼模品质起着决定性作用。

知识链接

糕饼纹样：

印花糕板的纹样与民俗活动有着不可分割的联系，而祭祀与象征寓意等传统文化都包含在民俗活动之中，印花糕板的诞生即是这些文化的体现。

◇ 寿桃纹木范

在民间图案艺术承载着吉祥如意、平安福顺等重要的文化内涵。自古以来“吉祥”二字就寓意着福瑞喜庆、诸事顺利。汉墓中出土的带有吉祥图案的文物屡见不鲜，而更早可追溯到商代。印花糕板自然而然地就成为这些文字与图案的载体，并一代代地传承下来。

◇ 双喜字花，草纹木范

◇ 洋果子木质模具

4. 精雕细琢

雕刻月饼模具凹面的图案，这道工序即画龙点睛之举，月饼的正面图案全靠此工序呈现。

① 可以将画好的图案用剪刀剪下来贴在模子里面，也可以用刻刀将花纹轻刻在模子里面，形成图案的暗纹，再接着由中心向外逐渐雕刻。

② 雕花纹的时候，左手助力，右手雕刻。

③ 模具的凹处即月饼的凸处，在凹处要一层一层地削去表面不平整的部分。

④ 刀锋要先平插进木料，再撬开，这样得到的纹理才更平整。

⑤ 最后呈现的“饼模”图案要纹理清晰，边缘匀致，这样才易于脱模。模具使用前用清水冲洗干净，再用食用油浸泡两天，使油慢慢地渗透到模具里，以便使用。

想一想

生活中你还能在哪些地方看到吉祥纹样呢？

5. 印月饼

接下来，我们使用雕刻好的“月饼模”来制作蛋黄广式月饼。

① 将准备好的面团平均分成若干个小面团，每个25克，同时将馅料混合搓成小球备用。

② 将馅料小球包裹在面团里。

③ 将搓好的月饼球放入制作好的“月饼模”中，均匀地压实。

④ 将模具向桌面快速拍出。

⑤ 烤盘底部刷油，防止粘连，将成型月饼放入烤盘，用160℃烤10分钟。

⑥ 出炉。做好的月饼冷藏3~5天，回油之后，口感更佳。

拓展练习

如今市场上的甜点各式各样，和同学一起思考如何运用传统制作月饼的工艺技法，制作出外形具有创意、美观新颖的点心。

想一想

中国还有哪些传统节日？它们各自有哪些习俗和特色？

知识链接

在文献中最早能找到“中秋”一词的便是《周礼》：“中秋，夜迎寒亦如之。”中秋节以月之圆兆人之团圆，农历八月十五，正值三秋之半，也叫仲秋节。中秋节在唐代初现，于宋代盛行，到了明清就已经成为中国传统节日之一。至今，中秋节已然成为亲朋团聚、寄托乡思、祈盼丰收的佳节，是我们宝贵的非物质文化遗产。

不同文化下的糕点

中国传统糕点是一种老少皆宜的食物。在历史发展的过程中，它们受到影响的同时，也影响着其他事物。

◇ 枣花酥

◇ 凤梨酥

第14课

剪纸工艺

基本问题

如何制作一幅具有纹样寓意的窗花？

探究与发现

剪纸的分类因不同地区的研究者有不同的出发点及不同的视角而有所不同，其中以用途为据可分为以下四类：装饰类（如窗花）、俗信类（如门神）、稿模类（如绣稿）、设计类（如电影或电视的片头）。不同类别的剪纸在生活中都有何寓意？中国民间剪纸和艺术家创作的作品各自特色和区别是什么？

知识链接

古代剪纸：

1959—1966年，我国曾在新疆古丝绸之路附近的阿斯塔那古墓群中陆续出土不同纹样的剪纸。

◇对马团花（复制品）

情境导入

过去，一到过年，全国各地，每家每户都会贴上喜气洋洋的窗花，以此来烘托节日红红火火的喜庆氛围。而今随着社会的发展，人们渐渐淡忘了过年贴窗花这一传统习俗。为此，我们通过学习剪窗花来激发艺术构思，并重温传统习俗。

◇喜花 清代

◇福禄寿 明代

◇彩色剪纸 近代

◇彩色剪纸 现代

安全提示

在使用剪刀、刻刀、订书机等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

一、材料和工具的准备

材料：彩色宣纸

剪纸工具：剪刀、刻刀（刻制剪纸的主要工具，刀片有斜尖和圆口两种，也可用美工刀）、蜡盘（木质结构，蜡质松软，韧性适中，适合精细制作）、铅笔、订书机等。

二、工艺实践

1. 纸张选取

艺术剪纸多采用特制的彩色宣纸，其纤维细腻、质地平整、色彩纯正不反光。毛边纸质地较粗糙，更适用于普通剪纸。普通大红纸表面粗糙、质脆、易褪色，但因色彩鲜艳又经济实用，也适合做窗花用纸。

2. 画稿

① 构思：一个虎头图案，以轴对称方式表现。

② 折叠：将纸张横向对折，套在一起。

③ 起稿：在白纸上将虎头图案绘制出来，刻对称的稿子，画一半即可。（注：在画好虎头的白纸后面套上彩色宣纸。最多套2张宣纸，太厚了不使用刀刻）

知识链接

剪纸的题材的特征：象征性、比喻性、寄托性、谐音性。

想一想

生活中你还见到过哪些题材的剪纸作品？

彩色剪纸：

点染剪纸、套色剪纸、分色剪纸、填色剪纸、木印剪纸、勾绘剪纸

◇ 套色剪纸 兔爷

知识链接

图案造型

① 写实：用剪纸的方式将真实的事物表现出来。

② 写意：将事物的意象用简单的轮廓与线条表现出来。

③ 夸张变形：把剪纸作品的形状用夸张的手法表现出来。

④ 添加装饰法：剪纸除了主体，还会在旁边添加一些装饰点缀，使剪纸作品更加完整和美观。

剪纸手法：

◇ 剪影法

◇ 阴剪法

◇ 阳剪法

◇ 混合剪

④ 将一沓宣纸和描绘好的样稿订（缝）在一起。

3. 剪刻

剪纸的三种主要手法：刻纸、剪纸、撕纸。

刻纸顺序：由小到大、由局部到整体。

刻纸，样稿粗细程度不同，选用的刻刀也不同。剪刻时要由中心慢慢向四周刻，如人物先刻五官，花鸟先刻细部，这样才能保证形象的准确。刀的顺序要由小到大，由细到粗，由上到下，由局部到整体。要避免重复刀，刻断不要的部位。

内部细节刻好了后，可以使用剪刀或者刻刀来处理剪纸的外轮廓，以便将剪纸作品剥离出来。

4. 展开、揭离

不同的纸张展开手法不同。比较容易揭开的纸有纸面光滑的绒面纸和电光纸，宣纸和粉连纸的纸质轻薄，上色和闷潮后就容易互相粘连，所以在揭离时需轻轻揉动纸板，使纸面分离后再轻轻揭起第一层纸角，一边揭一边用嘴吹可更好地将纸揭开。

撕纸，是一种类似剪纸的平面镂空艺术，不需要画草稿和其他工具，是完全凭自己的手感经验完成的艺术形式。

拓展练习

学会了单色剪纸中最基础的折叠剪纸，同学们可以发挥主观能动性，运用学到的剪纸技法，尝试制作一些富有创意的彩色剪纸作品。

知识链接

南方代表——佛山剪纸、福建剪纸、浙江剪纸、扬州剪纸

◇ 福建剪纸

◇ 浙江剪纸《杭州欢迎您》 方建国

北方代表——蔚县剪纸、山西剪纸、陕西剪纸、山东剪纸

◇ 陕西剪纸

查一查

剪纸各方派系的艺术风格有何不同？

第15课

花灯工艺

基本问题

如何运用纸张的折叠结构来制作一盏“无骨花灯”？

情境导入

元宵佳节赏灯游园是我们自古以来的习俗，唐代诗人苏味道曾写下这样的诗句：“火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。”可见当年上元花灯节的盛况。传统的花灯作品虽然看起来精致复杂，但都是运用最基本的扎制法，通过裁剪、绘图、针刺、折叠等制作出来的。接下来我们将尝试制作一只简单的“无骨花灯”。若是提着它去逛灯会，会不会有别样的感受？

探究与发现

花灯最早可以追溯到什么朝代？用处是什么？

◇ 宫灯

◇ 走马灯

◇ 龙灯

◇ 纱灯

花灯在我国有几千年的历史，起源应与照明及祭祀活动相关联。据《拾遗记》记载，周穆王时就有了花灯，周穆王三十六年（公元前942年），东巡大骑之谷春宵宫，集合方士仙术之要，夜间设长生灯以自照，灯名恒辉。秦汉时期，也有类似的花灯。如《西京杂记》中记载汉武帝所用花灯：“七龙五凤，杂以英华莲藕之齐。”可见在秦汉，燃灯祭佛可能已成风俗。

一、材料和工具的准备

材料：卡纸

制作工具：剪刀、铅笔、画笔、颜料、订书机、锥针、裁切板、直尺、胶水等

二、工艺实践

1. 画稿

① 在一张卡纸上画一个边长10厘米的五边形

② 将第一个五边形剪出来

③ 用剪好的五边形定出其他五边形的点

④ 一共画11个同样大小的五边形

⑤ 将11个五边形剪出来

2. 绘制图案、上色

① 画出一个五边形的对角线

② 将其中的角折向对应的横线

③ 其他四个角同样折好，这时候出现一个五角星形状

④ 总共需要折好11个五边形结构

知识链接

花灯与民俗：

在古代，“灯”的字音与“丁”相似，民间有添灯就是添丁的意思。而“竹”与“德”同音，因而人丁兴旺、福泽延绵便是竹子灯笼所带有的美好寓意。

知识链接

花灯可追溯的历史久远，各地花灯都有着鲜明的形态特色，潮汕的油纸灯笼就是其中一项。“写灯笼”是制作灯笼过程中最关键，也是最难的一步。写着姓氏和宗族的郡望的是挂在家门口或者宗祠前的，如果写着“天后圣母”“玄天上帝”“接福迎祥”“风调雨顺”等字样，则是挂在庙宇宫殿前的。

想一想

中国其他地方的花灯是怎样的？有什么特点？

◇ 潮汕地区油纸灯笼

知识链接

有关灯笼的民俗活动：

在中国宗教活动及民间祭祀活动中，放河灯是悼念逝去亲人的一种仪式，同时也含有对活着的人的祝福。人们通常是在每月初一、十五或逝世忌日进行。

◇ 放河灯

◇ 莲花灯

花灯与戏剧：

中国西南地区花灯艺术的一支重要流派当属“秀山花灯”，它将宗教、民俗、杂技、歌舞、纸扎等艺术结合为一体，是民间文化现象和表演艺术的结晶。

“秀山花灯”有一套完整的演出程序，包含设灯堂、启灯、跳灯、辞灯等。

查一查

花灯戏剧是怎样发展的？以后还会有怎样的形式？

◇ 秀山花灯表演

3. 连接五边形

① 将两个五边形摆在一起，用胶水涂好一个边

② 将两个五边形粘贴在一起

③ 用同样方法粘贴第三个五边形

④ 一共连接5个五边形，形成一个圈

⑤ 连接好的两个圈

⑥ 在一个五边圈的基础上，用胶水涂在窄口边上

⑦ 将剩下的一个五边形粘在窄口边上

⑧ 形成花灯的底部

⑨ 取出另一个五边圈

⑩ 在窄口处涂上胶水

⑪ 翻转过来，将边折进花灯内部

4. 收边整形

① 将两个单独的单元连接在一起

② 用胶水在边上涂好

③ 将边粘牢固

④ 收好边的花灯

5. 最终效果

将蜡烛或者电子灯放进花灯里面，美丽的五角星花灯就完成了。同学们可以发挥自己的创意，在这个基础上进行装饰，例如粘贴、绘制、镂空。

拓展练习

在我们的生活中，还有有很多种传统花灯。试试制作传统纱灯笼和六角灯笼，还可以在纱灯上作画，会另有一番不同的体验。

知识链接

传统花灯的再设计：

2014年9月，年轻设计师柴觅和“花灯之王”郑祥霖合作了新式花灯——“竹球灯”，灵感来源于郑师傅所做的舞龙灯里的龙珠，竹球可有各种图案和色彩变化，它既是一枚轻巧好玩的球，又可以组成一盏美观的灯。

想一想

你认为传统花灯还可以有怎样的发展呢？

◇ 竹球灯

日本有一种用细竹条和纸糊形成的灯笼叫“Chochin”，和中国制作灯笼的方式类似。著名视觉艺术家Mic·Itaya，曾塑造出一系列现代大胆的艺术作品。在现代居住空间中，这些作品亦可以作为灯具完美地融入。

第16课

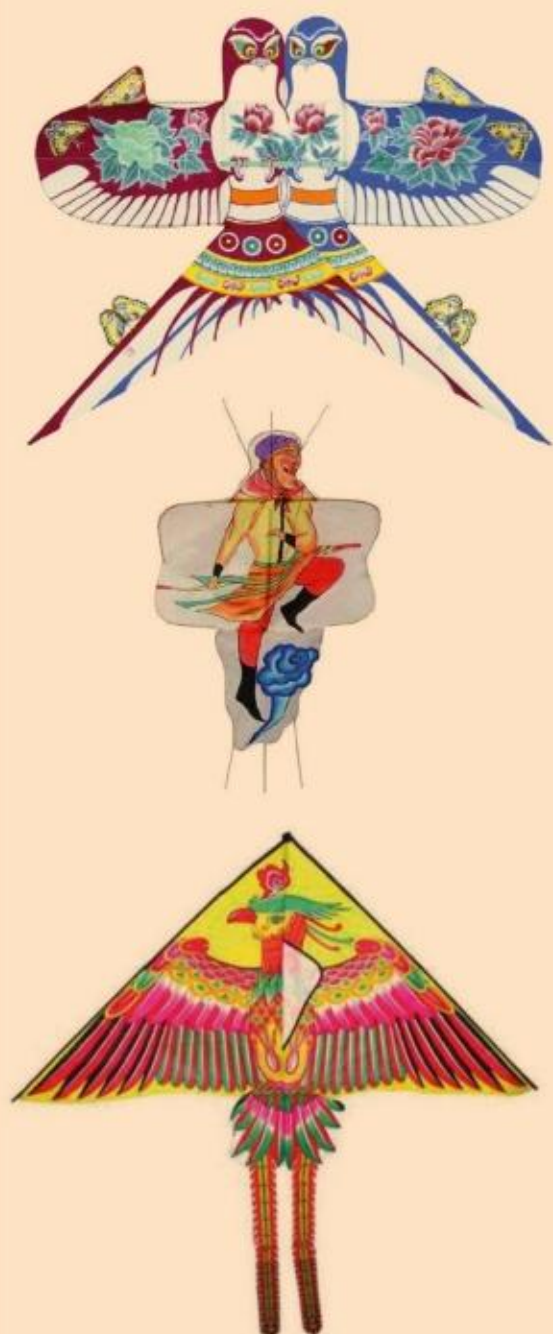
风筝工艺

基本问题

制作一只平衡性好又美观的风筝有哪些技巧？

探究与发现

风筝最早除了娱乐身心，还有什么样的作用呢？下面这些风筝的形状大都来自什么？

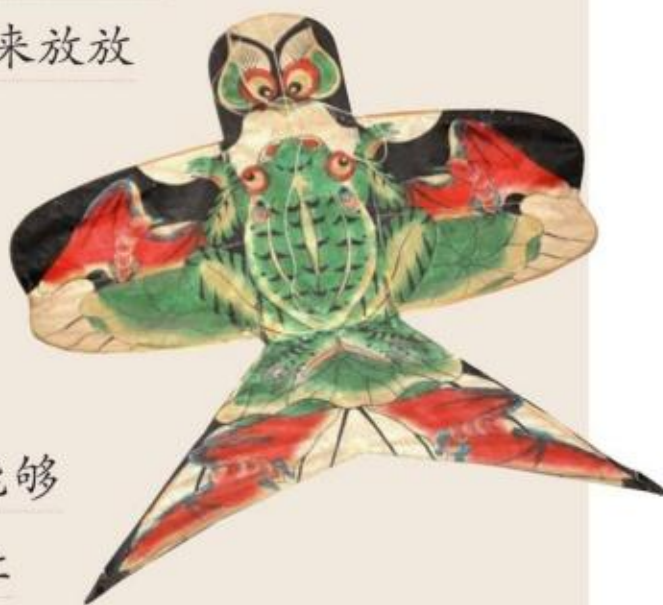

安全提示

在使用钳子、剪刀、锉刀、酒精灯等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

情境导入

春天来了，蓝蓝的天空中飘起了各式各样的纸鸢。看到这个欢乐场景，你是否也想拥有一个精美的“沙燕儿”和家人或朋友一起来放放呢？虽然放风筝是个很普通的活动，但制作一个“沙燕风筝”却是非常有讲究的。除了需要熟练掌握制作风筝的工艺技法和装饰的艺术性，更重要的是能够让风筝带着你的梦想飞起来。让我们来探索其中的奥秘吧！

一、材料和工具的准备

材料：竹篾、胶水、硫酸纸、无纺布、丙烯颜料、水、纱纸条、马拉纸、细棉线、乳胶

工具：铅笔、酒精灯、橡皮、直尺、卷尺、尖头钳子、剪刀、锉刀、画笔、小碟子等

二、工艺实践

硬翅沙燕风筝是京式沙燕风筝里最具代表性的，它是以燕子为原型进行艺术夸张变形而来的。

1. 处理竹条

扎包括：选、劈、弯、削、接。扎骨架时，尽量让骨架的左右对称，这样风筝才会平衡。

① 挑选骨架料，选用碗口粗细的毛竹来制作骨架。不要选用生长期短和让雨水浸泡发霉的竹子。

② 将竹料劈好，用刀将竹箨破开，约1/3粗度，为之后的刮和锉做准备。

③ 将劈好的竹料进行刮和锉。将刀刃部分平放在竹子表皮上，同时用力将竹条抽出，可以用力均匀地将竹条受风化的表皮刮掉。

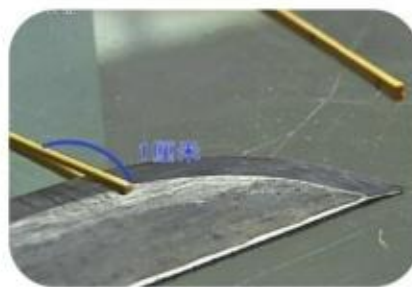

④ 锉竹条的目的是将竹节部分的竹皮和竹瓢锉平，以保证两边和中间的厚度一致。刮锉完的竹条很薄，但还要劈制到3毫米左右，要注意手的力度。

2. 扎骨架

① 所需要的门条是有弧度的，要用火烤制，左右晃动使其受热均匀。用线绑制一天使其定型。

② 在门条底端的部分劈出1厘米左右的口子。

③ 从门条两边底端向上16厘米处各劈开一条1厘米长的口子。

④ 劈好后将上膀条从门条穿过去。

⑤ 将下膀条插入门条两端。

知识链接

相关传说：

风筝有四种起源传说，即斗笠、树叶说，帆船、帐篷说，飞鸟说，李邕说。世界风筝界一致公认风筝起源于中国。

◇ 中国龙头蜈蚣风筝

风筝的形状：

风筝主要模仿大自然的生物形象，而图案方面也因人而异而设计。曹雪芹在其著作《南鹞北鸢考工志》中，介绍了数十种不同形状的风筝的扎制方法：斗尖子风筝、软拍子风筝、硬拍子福字风筝、软翅风筝、筒子式风筝、蘑菇伞风筝、串担子风筝、硬翅风筝等。

查一查

不同类型的风筝都有什么样的特色呢？

◇ 硬翅蝴蝶风筝

◇ 仙童形象风筝

◇ 软翅蜻蜓风筝

◇ 寿字风筝

知识链接

风筝四大流派：

我国风筝遍布各地，由于地域文化的丰富多彩，风筝也形成了不同的流派和艺术风格。其中最为著名的是北京、天津、南通、潍坊的风筝，即风筝的“四大流派”。北京的代表有“风筝哈”、金家风筝、曹氏风筝等；天津的代表是魏元泰一家的“风筝魏”和杨柳青风筝；南通以有独特音响效果的“板鹞”著称；潍坊被誉为“世界风筝之都”，是风筝文化的艺术交流中心。

◇ 蝶恋花风筝 天津

◇ 云南滇派硬翅风筝

查一查

各个流派的风筝都有什么样的特色呢？

⑥ 用细棉线将门条和下膀条以十字交叉法相互系牢。

⑦ 将多余的竹条剪掉。

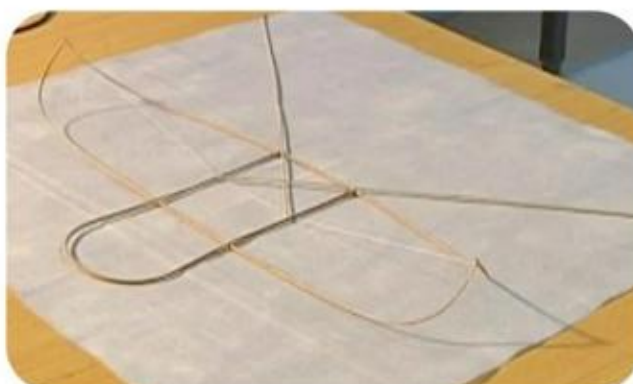
⑧ 勒膀线以增加风筝的抗风性能。

⑨ 最后用502胶水黏合牢固。

3. 绘花彩

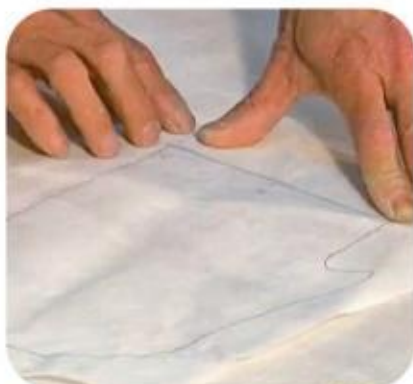
绘包括：色、底、描、染、修。沙燕风筝的绘画题材丰富多彩，绘制也十分精细，这其中包含着对美好理想的寄托。

① 空白硫酸纸，左右对称折中线。把骨架平放在纸上，左右均匀。按外轮廓把半边图形标记在纸上。

② 单画翅膀的轮廓。找一张和翅膀大小差不多的纸张搭在框架上，将轮廓轻轻描绘下来。

③ 将描好后的图纸铺在硫酸纸上，拓出图案。硫酸纸对折将另一边的图案画出来。

④ 用直尺在胸腹部1/4处画出尾条直线和配花。

⑤ 之后将无纺布平铺在硫酸纸上，将图案勾画出来。

⑥ 先画外轮廓，再画胸腹部和翅膀。

⑦ 上色。上色的时候要由浅入深。先画头部，由上向下，最后画翅膀。

⑧ 上完颜色后，将画好的风筝画晾干。

4. 糊纸面

糊包括：选、裁、糊、边、校。

① 先糊风筝的两个翅膀。将画有翅膀的无纺布从翅膀骨架后面穿入。

② 涂上乳胶，将画面和骨架合在一起，轻轻按实。晾置两个小时后，剪去多余部分。

5. 拴提线

① 要缝好上膀条与门条的交叉处，并打上结，将上膀条的两根线拧成一股并打结，形成上提线。

② 下膀条的中心处也用针线缝好，打上结，形成下提线。注意下提线要比上提线稍长一些。

③ 将上提线与风筝面的夹角调整为 65° 时，即可打上死结，扎制也就完成了。

6. 放风筝

放包括：风、线、放、调、收。

拓展练习

传统风筝一般都是纸做肉，竹子为骨架，现代科学的发展为我们提供了更多新的复合材料，同学们想想还有哪些材料可以用来做风筝呢？

知识链接

风筝文化衍生品：

◇ 风筝主题邮票

北京扎燕风筝从区级非遗保护项目到市级非遗保护项目，再到成功申请为国家级非遗保护项目，从挖掘到成功申报经历了八年的历程。北京扎燕风筝作为中国传统民间艺术深受大众的喜爱，2008年北京奥运会吉祥物之一的北京扎燕风筝——福娃妮妮也由此走进了千家万户。

◇ 福娃妮妮

第17课

折扇工艺

基本问题

折扇的制作技巧有哪些？

探究与发现

生活中的折扇由于选材和工艺的不同，其功能性有一定的差异。随着市场需求的多样化和制作技法的不断提高，折扇的选材、图案以及色彩也越来越多样化。想一想，下面这两把折扇分别具有哪些功能和寓意？

◇ 乾隆帝绘寿萱图并书奉侍皇太后观荷诗折扇 清乾隆二十五年（1760）

想一想

这些名扇都具有哪些特点和功能？

情境导入

在酷热难耐的夏天，如果有一扇在手，我们便可以自在地消暑度夏。折扇携带方便，既可扇风，又可遮阳。若是在扇面上题诗、作画，它就成为一件艺术品。制作一把既美观又实用的折扇，除了需要熟练掌握制作折扇的工艺技法，还需要了解它的材料、艺术装饰方式等知识。现在，让我们通过手工制作一把折扇，来体会折扇中的文化内涵吧。

◇ 檀香扇

知识链接

中国五大名扇：

◇ 真丝扇（安徽）

◇ 火画扇（广东）

◇ 竹丝扇（四川）

◇ 绫绢扇（浙江）

◇ 檀香扇（江苏）

一、材料和工具的准备

材料：竹片（或木片）10条、白纸2张、宣纸1张、金属丝1根、扇坠1个

工具：尖嘴钳、剪刀、圆规、图钉、铅笔、毛笔、颜料、笔刷、白乳胶等

想一想

匠人们在制作一把精美的折扇时，会用到哪些专业工具？

二、工艺实践

一把精美的折扇，其制作工序非常繁杂，费时费力。接下来，我们一起试着制作一把独特的折扇吧！

1. 备料

备料是指准备制作扇骨、扇页、扇面、扇钉等所需的材料。

① 扇骨和扇页的材料多为竹、木，竹料要经过锯筒和劈料，木料则需要开料。

② 扇面以光滑匀净、洁白绵软的韧纸为主。

③ 扇钉多用金属材料，如牛角钉、银钉、铜钉等。

④ 扇坠与扇囊一般都是现成的部件。

2. 制作扇骨、扇页

扇骨和扇页的制作工序达40余道，比如选料、晒、削、劈、烘、造型、钻孔、髹漆、刨砂、合股、打磨、上钉、雕刻、镶嵌等。

① 用图钉在木片的一端戳出一个小孔。

② 所有木片都要戳孔，位置相同。

知识链接

扇子用料：

① 扇骨、扇页的材料有竹、木、象牙（今禁用以保护生态）、玳瑁、牛骨、珐琅、玉石等。竹料一般要选长于阳坡肥沃土壤上的6~8年的竹子，湘妃竹、毛竹、斑竹、罗汉竹等均可。

◇ 湘妃竹扇骨

② 扇面的材料有绢、绫、罗、纸、羽毛、竹蔑、象牙丝、树叶、麦秆、牛骨等。

◇ 宣纸

开通：截取竹节适用的部分。

开片：将竹节开成适用长度的片。

劈黄：截取竹节适用的竹黄部分。

煮竹：将竹片放入锅内水煮半小时，竹色呈青黄，煮出竹内脂浆可防虫蛀。

晒干：将熟料暴晒三四天，呈均匀黄色即可。

拖边：用刀轻轻刮去熟料外皮。

断边：量好需要的竹片尺寸，将多余部分锯掉。

知识链接

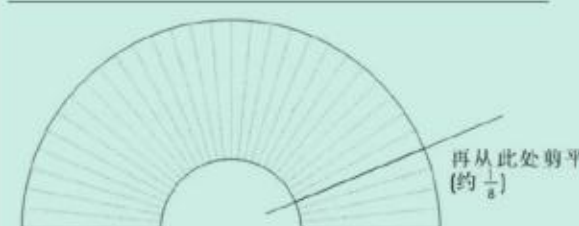
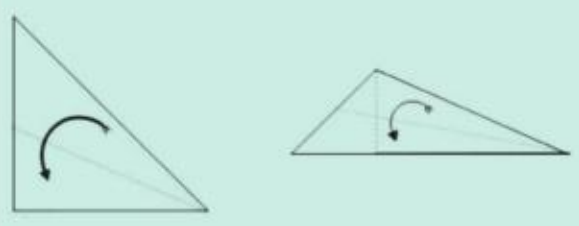
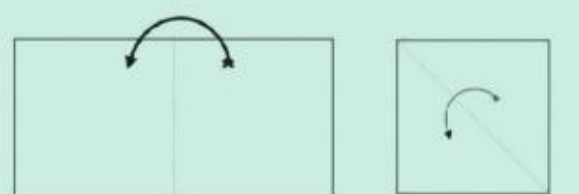
扇骨尺寸和档数：

档数即大骨和小骨的数量之和，最少的为9档，另有11、12、13、14、16、18、20、22、24、30乃至40档不等。9档扇骨子少，其折扇排口最大；40档扇骨子多，则折扇排口最小。最为流行的一种是16档扇骨，扇骨长30至32厘米，展开后呈 140° 左右，视觉舒适，使用方便，颇得大众赞赏与认可。

◇ 16扇骨

扇面折叠技巧：

按照上面的折叠方式将宣纸裁切成扇面。

③ 用金属丝或者铜钉将所有木片穿起来。

④ 木片穿好后，把金属丝拧一下，完成扇骨的制作。

安全提示

在使用剪刀、钳子、圆规等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

想一想

扇骨的尺寸和数量对视觉美观性和实用性分别有什么影响？

3. 制作扇面

① 宣纸的长宽比例为2:1。

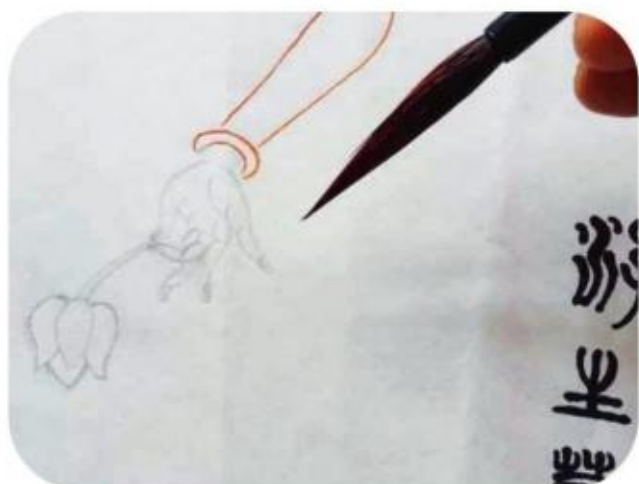
② 宣纸由中间对折，再沿对角线对折。

③ 用剪刀于图中位置剪开。

④ 展开后的扇面稿。

⑤ 接下来是设计扇面图案，先用铅笔画出草稿，接着用国画颜料勾画出图案。

⑥ 在扇面背面写上书法文字。

4. 粘贴扇面

① 在扇面上定好大小骨的位置。

② 在大小骨上面刷上白乳胶。

③ 将刷好白乳胶的大小骨贴在扇面上，另外一面也粘好完成。

5. 装饰折扇

在扇骨与扇页上进行绘画、镶嵌、雕刻等加工手段，使折扇整体更加美观精致，更具艺术魅力。

① 挂上扇坠。

② 配上复古味道的扇钉，一把中国传统味道十足的扇子就做好了。

拓展练习

折扇命名因其制作材料和方法不同而不同，如春扇、香扇、瞧郎扇、三面扇、靴扇等。挑选其中的一种和自制的扇子进行比较，分析它们制作工艺的不同之处。

知识链接

扇面装饰：

常见的扇面有素纸扇面、浑金笺面、金笺面、发笺面、矾宣面、绫绢面、棉纸面、泥金面等。绫绢多为工艺扇扇面，用得极少；棉纸面多为僧人所有，大多用金泥在面纸上书心经，绘罗汉图，因其透光多以棕竹为骨；泥金面通体用泥金绘以工笔画，配八寸32档扇骨，多为戏曲艺术中女性之物。一把扇子的收藏价值需要综合扇面质量、作者、年代、绘画方式和题材等多个方面来评断。

◇ 荷花扇面

扇坠的作用：

折扇的扇坠相当于一张名片，既可当文玩雅物，亦能体现所有者的情趣格调，玉、木等都可作为扇坠。小巧精致的扇坠可融合抽象和意象等传统工艺，充满雅趣。

想一想

你见过的折扇的外观上的装饰有哪些？都有什么功能？

第18课

装帧工艺

基本问题

纸张如何装订成册？制作一本精装笔记本的技巧有哪些？

探究与发现

各式各样的笔记本都用到什么材料呢？这里面都运用到哪些传统工艺呢？哪些笔记本更加结实耐用呢？哪些笔记本更有设计感呢？你喜欢哪一款？

想一想

精装笔记本各个结构的作用是什么呢？

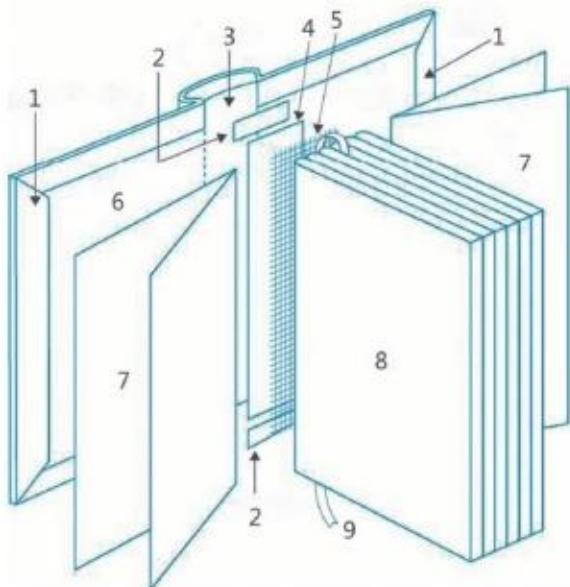
情境导入

通过本门课程，同学们学习了许多的工艺，拥有了很多工艺作品和记录制作过程的图片，对工艺和生活也有了许多的感悟和新认识。有许多同学希望制作出属于自己的作品集，然后将这本作品集予以收藏或展示。你肯定会觉得一个手工作品集的制作过程非常复杂，但是当我们了解了整个手工作品集的制作过程之后，就能够发现，手工作品集的装帧工艺实际上非常简单，尤其是和大家在一起讨论中学习，会变得更加轻松。

一、了解精装笔记本的结构

在设计之前，我们先来了解一下精装笔记本都包含哪些部分。精装笔记本主要由以下9部分构成。1. 封壳（护封）；2. 堵头布；3. 脊柱（中径纸板）；4. 书背纸；5. 纱布；6. 封壳纸板；7. 环衬；8. 内页；9. 书签带。

二、设计一个什么样的笔记本呢？

对于需要笔记本的同学来说，可以利用日常容易得到的白色纸张来制作精美的笔记本。还可以根据你的需要制作出不同尺寸的笔记本，这就是手工笔记本的最大乐趣！大家讨论一下：最常用的笔记本尺寸应该是多大的？自己现在需要一个多大的笔记本？

书本尺寸

一般的书籍的大小，是和一大张纸的尺寸 31×43 (78.74 厘米 $\times$ 109.22 厘米) 有关联的。对折一次成为两张(四页)，叫对开；再度对折以后，折成为四张(八页)，叫四开；再度对折以后，折成为八张(十六页)，叫八开；以此类推。这就是书籍尺寸大小的历史由来，现在也仍采用此种称呼。

三、材料的选择

日常很多东西都可以成为手工笔记本的制作材料。一般来说，我们会分页面和封面来进行选择。1. 选择笔记本内页的纸张材料，普通纸、速写纸、素描纸、水彩纸都可以；2. 笔记本封面材料，可以选择布、纸张（质量和韧度相对比较好的纸）、厚纸板、皮革，甚至是木板。

分析与讨论

不同材料的笔记本在实际使用中，有什么不同体验呢？

四、工具的准备

材料：普通纸、硬纸板、封面纸或布、线、缝针、弯针、蜡、布带

工具：笔刷、铅笔、橡皮、尺子、美工刀、剪刀、折纸刀、重物或夹子、白乳胶、锥子等

向经典致敬

文字、图案印刷在纸张上以后，如何将大量的纸张装订在一起呢？这就涉及装帧的问题了。在长期的经验累积中，人们归纳总结了许多实用美观的装订方法，除了本课中提到的精装，另外还有卷轴装、册页装、经摺装、蝴蝶装、包背装、线装等多种装帧工艺。不同的装订方法决定书籍不同的装订风格，也影响书籍的阅读体验。

◇ 包背装

◇ 线装

◇ 经摺装

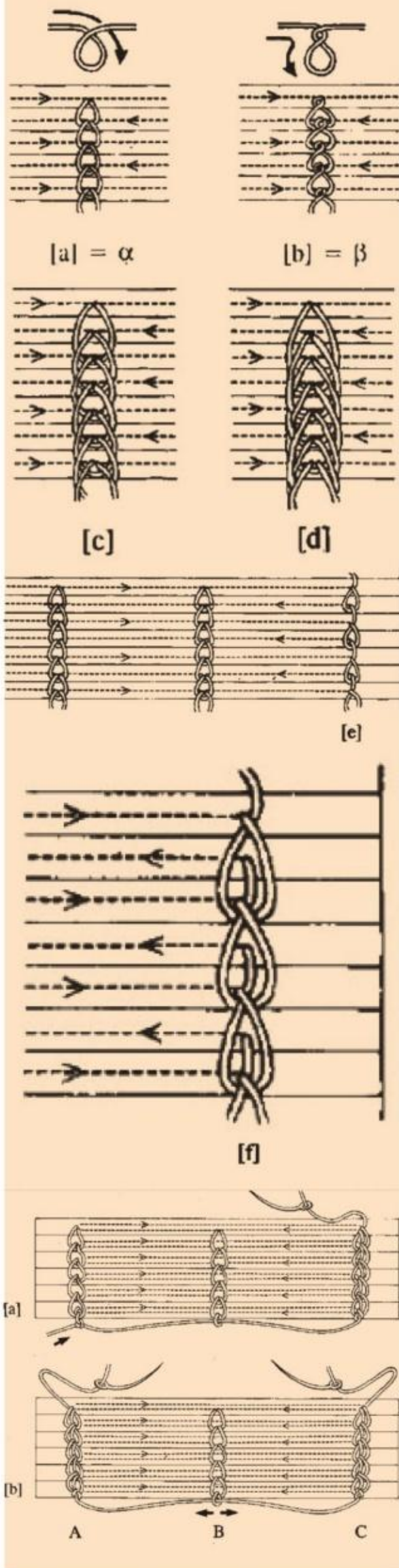
分析与讨论

这些工具都用来做什么呢？

探究与实践

内页的装订图解：

知识链接

西汉时期，由于生产成本的低廉以及纸张的轻便性，纸张很快就被广泛用于图书的制作，成为制作书籍的主要原材料。但是最初的图书制作，依靠的是逐字逐句的抄写，一本图书的制作需要耗费很多的时间和大量的人力，非常不利于知识快速和广泛地传播。后来，人们从长期的印章经验中得到了创造的灵感，促进了印刷技术的发明，图书生产得以快速进行。

◇ 印刷术

五、工艺实践

制作过程包括内页的装订、精装书皮的制作、封皮和内页的总体结合。

制作内页

在制作内页过程中，需要我们解决几个问题。

1. 按照预想中的尺寸，我们需要把纸张裁切出来对折。裁多少张合适呢？这取决于我们想要的笔记本的厚度，讨论一下笔记本一般都有多厚呢？

2. 制作出来的内页要平整、压实，有什么方法让内页更加平整呢？

3. 内页怎么装订在一起才更牢固呢？需要用到什么材料呢？

◇ 折好纸张

◇ 扎孔

◇ 缝线

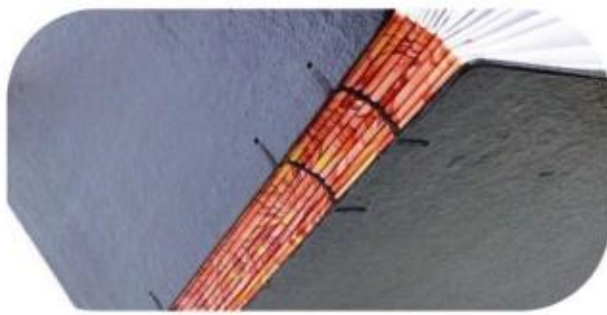

◇ 压实内页

分析与讨论

缝线能否当作一种装饰呢？下面这些缝线效果都是怎么做出来的呢？

怎样才能让内页更牢固呢？

由于笔记本需要翻阅使用，我们经常遇到一个问题，纸张翻阅久了容易散开，所以我们需要对缝好的纸张进行牢固加工。加工的部位就是笔记本的脊柱，让我们来看一看都有哪些方法技巧。

安全提示

在使用刀、针、锥子等工具时，需在老师的指导下，以正确的方法使用。

◇ 在脊柱上贴上纱布

◇ 用白乳胶刷上书背纸

◇ 在两端堵头布部位用线缝好

分析与讨论

脊柱纱布需要剪多宽呢？纱布与封面的关系是什么？

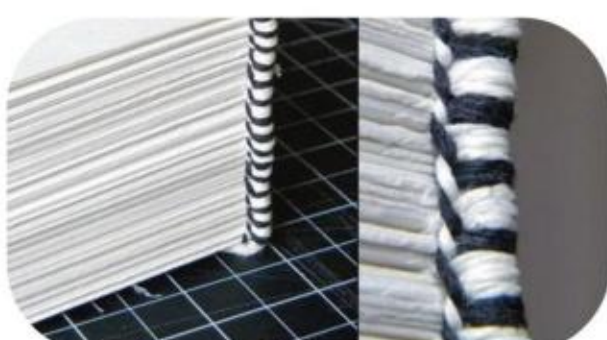
◇ 使用双线缝制

◇ 缝好后将两端剪掉

◇ 打结处涂上白乳胶

◇ 完成效果

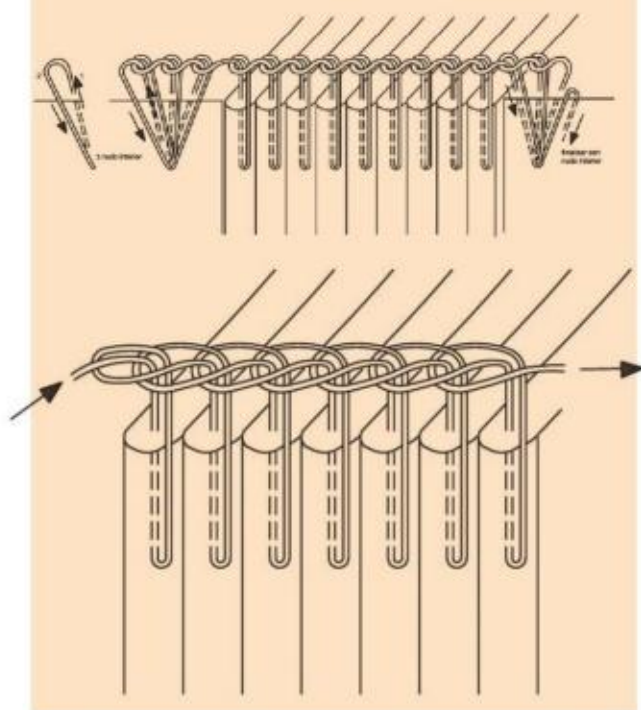
分析与讨论

装订只有一种缝法吗？它除了加固纸张还有什么作用呢？

探究与实践

堵头布的包边图解：

制作封皮

封皮一般用厚纸板来做，厚纸板的质量好，做好的书，不易损坏，但是裁纸板的时候，会比较吃力，需要一些技巧。

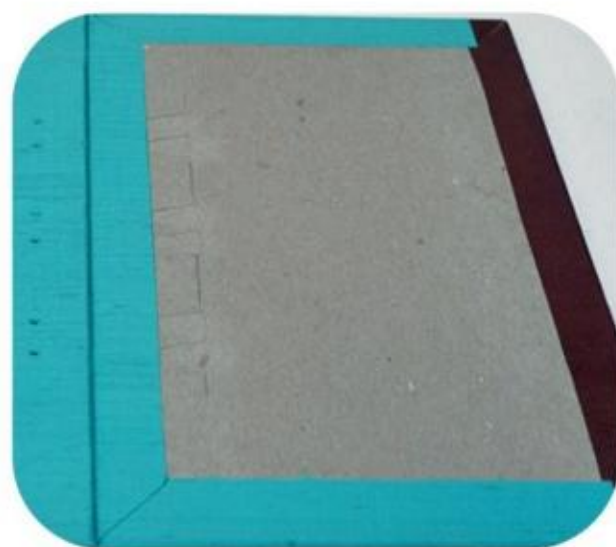
◇ 裁好尺寸

◇ 裁好纸壳包边

◇ 用折纸刀压实

◇ 用白乳胶把边粘好

封皮和内页的结合

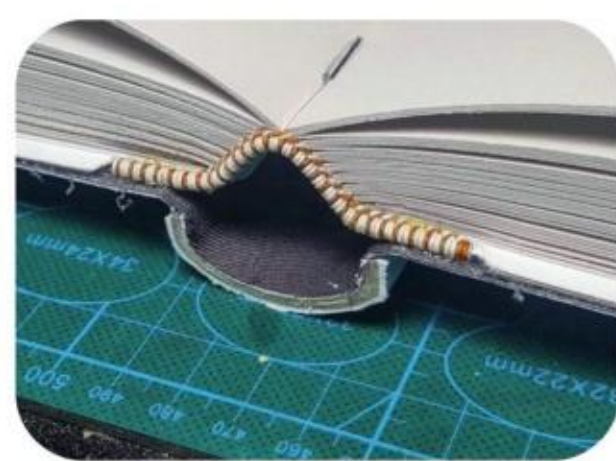
精装封皮和内页的结合方法有很多，每种方法的审美和牢固效果都不一样。

◇ 贴合脊柱

◇ 脊柱内部结构

◇ 堵头布和封套结构

分析与讨论

下面这些结合方法都是怎么实现的呢？哪一种效果制作起来比较简单呢？哪一种更牢固实用？你喜欢哪一种？

拓展练习

知道了制作四方形精装笔记本的原理，我们再拓展一下思维，笔记本必须是四方形的吗？还可以设计成什么形状呢？其装订方法是怎样的呢？

知识链接

特种印刷是现代科技与传统工艺的结合，广泛用于今天的印刷制作中，主要用于书籍封面或高档卡片等的制作，通过机器的辅助得到特殊的印刷工艺，具有特殊的审美效果。其中凹凸印刷、立体印刷、烫金工艺、激光全息虹膜等都属于特殊印刷工艺。

◇ 激光雕刻

◇ 凹凸印刷

除了用纸张进行印刷，现代还发展出了许多特殊的承印材料，例如玻璃、木材、塑料、金属、陶瓷等，并且都有各自的印刷方法。随着科学技术的发展，更多的特种印刷方法还将会出现。

非物质文化遗产

工艺与非物质文化遗产

习近平总书记指出“文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量”。我们要在自觉自信的基础上，修复民间工艺生态，留存工艺匠心，

守望文化乡愁。传承匠心文脉，建立传统与当代的连接，从材质、工艺、艺术语言、文化思想内容等各方面找到与当代生活的血脉联系。研究工艺基因谱，推广工艺产业品牌，制定工艺文化策略，在国际上建立工艺的民族文化形象。在国内市场和城市社区、农村生活中营造工艺匠心的文化认同，使其成为具有中国文化内涵和特色的文化创意产业，使千百年来积淀发展的造物文脉有新的传承。

非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视其为文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和文化场所。其中包括民间美术、民间手工技艺。非物质文化遗产之所以要保护，不是因为好看，而是因为有用！它关系一个民族的文化与精神的传承，较之有形遗产而言，它如指间之沙，稍有不慎，就会流失殆尽。

近年来，随着非遗保护工作的开展，传统手工艺以其悠久的历史、高超的技艺逐渐引起了各界的广泛关注，其自身也获得了跨越式的发展。当然，在城市化和工业化大潮的冲击下，地区的传统手工艺的传承和发展也出现了各种问题。如何保护传统手工艺，对当前整个中国的非遗保护工作和传统手工艺的复兴，无疑具有重要意义。

国家级非物质文化遗产名录

第一批国家级非物质文化遗产名录
传统手工技艺（共计89项）
（2006年）

项目名称	申报地区或单位
宜兴紫砂陶制作技艺	江苏省宜兴市
界首彩陶烧制技艺	安徽省界首市
石湾陶塑技艺	广东省佛山市
黎族原始制陶技艺	海南省昌江黎族自治县
傣族慢轮制陶技艺	云南省西双版纳傣族自治州
维吾尔族模制法土陶烧制技艺	新疆维吾尔自治区英吉沙县、喀什市、吐鲁番地区
景德镇手工制瓷技艺	江西省景德镇市
耀州窑陶瓷烧制技艺	陕西省铜川市
龙泉青瓷烧制技艺	浙江省龙泉市
磁州窑烧制技艺	河北省峰峰矿区
德化瓷烧制技艺	福建省德化县
澄城尧头陶瓷烧制技艺	陕西省澄城县
南京云锦木机妆花手工织造技艺	江苏省南京市
宋锦织造技艺	江苏省苏州市
苏州缂丝织造技艺	江苏省苏州市
蜀锦织造技艺	四川省成都市
乌泥泾手工棉纺织技艺	上海市徐汇区
土家族织锦技艺	湖南省湘西土家族苗族自治州
黎族传统纺染织绣技艺	海南省五指山市、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、东方市
壮族织锦技艺	广西壮族自治区靖西县
藏族邦典、卡垫织造技艺	西藏自治区山南地区、日喀则地区
加牙藏族织毯技艺	青海省湟中县
维吾尔族花毡、印花布织染技艺	新疆维吾尔自治区吐鲁番地区
南通蓝印花布印染技艺	江苏省南通市
苗族蜡染技艺	贵州省丹寨县
白族扎染技艺	云南省大理市
香山帮传统建筑营造技艺	江苏省苏州市
客家土楼营造技艺	福建省龙岩市

景德镇传统瓷窑作坊营造技艺	江西省
侗族木构建筑营造技艺	广西壮族自治区柳州市、三江侗族自治县
苗寨吊脚楼营造技艺	贵州省雷山县
苏州御窑金砖制作技艺	江苏省苏州市
苗族芦笙制作技艺	贵州省雷山县
	云南省大关县
玉屏箫笛制作技艺	贵州省玉屏侗族自治县
阳城生铁冶铸技艺	山西省阳城县
南京金箔锻制技艺	江苏省南京市
龙泉宝剑锻制技艺	浙江省龙泉市
张小泉剪刀锻制技艺	浙江省杭州市
芜湖铁画锻制技艺	安徽省芜湖市
苗族银饰锻制技艺	贵州省雷山县、湖南省凤凰县
阿昌族户撒刀锻制技艺	云南省陇川县
保安族腰刀锻制技艺	甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县
	北京市东城区
景泰蓝制作技艺	北京市东城区
聚元号弓箭制作技艺	北京市朝阳区
明式家具制作技艺	江苏省苏州市
蒙古族勒勒车制作技艺	内蒙古自治区东乌珠穆沁旗
拉萨甲米水磨坊制作技艺	西藏自治区
兰州黄河大水车制作技艺	甘肃省兰州市
万安罗盘制作技艺	安徽省休宁县
雕漆技艺	北京市东城区
平遥推光漆器髹饰技艺	山西省平遥县
扬州漆器髹饰技艺	江苏省扬州市
天台山干漆夹苎技艺	浙江省天台县
福州脱胎漆器髹饰技艺	福建省福州市
厦门漆线雕技艺	福建省厦门市
成都漆艺	四川省成都市
茅台酒酿制技艺	贵州省
泸州老窖酒酿制技艺	四川省泸州市
杏花村汾酒酿制技艺	山西省汾阳市
绍兴黄酒酿制技艺	浙江省绍兴市
清徐老陈醋酿制技艺	山西省清徐县
镇江恒顺香醋酿制技艺	江苏省镇江市

武夷岩茶（大红袍） 制作技艺	福建省武夷山市
自贡井盐深钻汲制技艺	四川省自贡市、大英县
宣纸制作技艺	安徽省泾县
铅山连四纸制作技艺	江西省铅山县
皮纸制作技艺	贵州省贵阳市、贞丰县、丹寨县
傣族、纳西族手工造纸技艺	云南省临沧市、香格里拉县
藏族造纸技艺	西藏自治区
维吾尔族桑皮纸制作技艺	新疆维吾尔自治区吐鲁番地区
竹纸制作技艺	四川省夹江县、浙江省富阳市
湖笔制作技艺	浙江省湖州市
徽墨制作技艺	安徽省绩溪县、歙县、黄山市 屯溪区
歙砚制作技艺	安徽省歙县、江西省婺源县
端砚制作技艺	广东省肇庆市
金星砚制作技艺	江西省星子县
木版水印技艺	北京市荣宝斋
雕版印刷技艺	江苏省扬州市
金陵刻经印刷技艺	江苏省南京市
德格印经院藏族雕版 印刷技艺	四川省德格县
制扇技艺	江苏省苏州市
剧装戏具制作技艺	江苏省苏州市
桦树皮制作技艺	内蒙古自治区鄂伦春自治旗、 黑龙江省
黎族树皮布制作技艺	海南省保亭黎族苗族自治县
赫哲族鱼皮制作技艺	黑龙江省
浏阳花炮制作技艺	湖南省浏阳市
黎族钻木取火技艺	海南省保亭黎族苗族自治县
风筝制作技艺	山东省潍坊市
（潍坊风筝、南通板鹁风筝、 拉萨风筝）	江苏省南通市 西藏自治区拉萨市
凉茶	广东省文化厅 香港特别行政区民政事务局 澳门特别行政区文化局

第二批国家级非物质文化遗产名录
传统手工技艺（共计97项）
（2008年）

项目名称	申报地区或单位
琉璃烧制技艺	北京市门头沟区、山西省
临清贡砖烧制技艺	山东省临清市

定瓷烧制技艺	河北省曲阳县
钧瓷烧制技艺	河南省禹州市
唐三彩烧制技艺	河南省洛阳市
醴陵釉下五彩瓷烧制技艺	湖南省醴陵市
枫溪瓷烧制技艺	广东省潮州市枫溪区
广彩瓷烧制技艺	广东省广州市
陶器烧制技艺 （钦州坭兴陶烧制技艺、 藏族黑陶烧制技艺、 牙舟陶器烧制技艺、 建水紫陶烧制技艺、 荣经砂器烧制技艺）	广西壮族自治区钦州市 四川省稻城县 云南省迪庆藏族自治州 青海省囊谦县 贵州省平塘县 云南省建水县 四川省荣经县 浙江省杭州市余杭区、 杭州市福兴丝绸厂、湖州市
蚕丝织造技艺 （余杭清水丝绵制作技艺、 杭罗织造技艺、 双林绫绢织造技艺）	
传统棉纺织技艺	河北省魏县、肥乡县、新 疆维吾尔自治区伽师县
毛纺织及擀制技艺 （彝族毛纺织及擀制技艺、 藏族牛羊毛编织技艺、 东乡族擀毡技艺）	四川省昭觉县、色达县、甘肃 省东乡族自治县
夏布织造技艺	江西省万载县、 重庆市荣昌县
鲁锦织造技艺	山东省鄄城县、嘉祥县
侗锦织造技艺	湖南省通道侗族自治县
苗族织锦技艺	贵州省麻江县、雷山县
傣族织锦技艺	云南省西双版纳傣族自治州
香云纱染整技艺	广东省佛山市顺德区
枫香印染技艺	贵州省惠水县、麻江县
新疆维吾尔族艾德莱斯绸 织染技艺	新疆维吾尔自治区洛浦县
地毯织造技艺 （北京宫毯织造技艺、 阿拉善地毯织造技艺、 维吾尔族地毯织造技艺）	北京市 内蒙古自治区阿拉善左旗 新疆维吾尔自治区洛浦县
滩羊皮鞣制工艺	山西省交城县
鄂伦春族狍皮制作技艺	内蒙古自治区鄂伦春自治旗、 黑龙江省黑河市爱辉区

盛锡福皮帽制作技艺	北京市东城区	木活字印刷技术	浙江省瑞安市
维吾尔族卡拉库尔胎羔皮帽制作技艺	新疆维吾尔自治区沙雅县	装裱修复技艺	北京市荣宝斋
		(古字画装裱修复技艺、古籍修复技艺)	故宫博物院
内联升千层底布鞋制作技艺	北京市		国家图书馆
黄金溜槽堆石砌灶冶炼技艺	山东省招远市		中国书店
金银细工制作技艺	上海市黄浦区、江苏省南京市、江都市	传统木船制造技艺	江苏省兴化市
斑铜制作技艺	云南省曲靖市	水密隔舱福船制造技艺	浙江省舟山市普陀区
铜雕技艺	浙江省杭州市	龙舟制作技艺	福建省晋江市、宁德市蕉城区
藏族金属锻造技艺	西藏自治区南木林县	伞制作技艺	广东省东莞市
(藏族锻铜技艺、藏刀锻制技艺)	四川省白玉县	(油纸伞制作技艺、西湖绸伞)	四川省泸州市江阳区
	西藏自治区拉孜县		浙江省杭州市
	青海省玉树藏族自治州	藏香制作技艺	西藏自治区尼木县、墨竹工卡县
成都银花丝制作技艺	四川省成都市青羊区	贝叶经制作技艺	云南省西双版纳傣族自治州
维吾尔族传统小刀制作技艺	新疆维吾尔自治区英吉沙县	土碱烧制技艺	新疆生产建设兵团
蒙古族马具制作技艺	内蒙古自治区科尔沁左翼后旗	蒸馏酒传统酿造技艺	北京红星股份有限公司、
民族乐器制作技艺	山西省长子县	(北京二锅头酒传统酿造技艺、衡水老白干传统酿造技艺、	北京顺鑫农业股份有限公司
(长子响铜乐器制作技艺、朝鲜族民族乐器制作技艺、	吉林省延边朝鲜族自治州	山庄老酒传统酿造技艺、	河北省衡水市、平泉县、承德县
苏州民族乐器制作技艺、	江苏省苏州市	板城烧锅酒传统五甑	山西省朔州市
漳州蔡福美传统制鼓技艺、	福建省漳州市	酿造技艺、	辽宁省沈阳市
维吾尔族乐器制作技艺)	新疆维吾尔自治区疏附县、新和县	梨花春白酒传统酿造技艺、	吉林省通化县
花丝镶嵌制作技艺	北京市通州区	老龙口白酒传统酿造技艺、	河南省宝丰县
	河北省大厂回族自治县	大泉源酒传统酿造技艺、	四川省宜宾市、成都市、
金漆镶嵌髹饰技艺	北京市	宝丰酒传统酿造技艺、	绵竹市、古蔺县、射洪县
漆器髹饰技艺	安徽省黄山市屯溪区	五粮液酒传统酿造技艺、	
(徽州漆器髹饰技艺、重庆漆器髹饰技艺)	重庆市	水井坊酒传统酿造技艺、	
彝族漆器髹饰技艺	四川省喜德县	剑南春酒传统酿造技艺、	
	贵州省大方县	古蔺郎酒传统酿造技艺、	
纸笺加工技艺	安徽省巢湖市	沱牌曲酒传统酿造技艺)	
宣笔制作技艺	安徽省宣城市	酿造酒传统酿造技艺	江苏省丹阳市、金坛市
楮皮纸制作技艺	陕西省西安市长安区	(封缸酒传统酿造技艺、	浙江省金华市
白沙茅龙笔制作技艺	广东省江门市	金华酒传统酿造技艺)	
砚台制作技艺	河北省易县	配制酒传统酿造技艺	北京仁和酒业有限责任公司
(易水砚制作技艺、澄泥砚制作技艺、	山西省新绛县	(菊花白酒传统酿造技艺)	
洮砚制作技艺)	甘肃省卓尼县、岷县	花茶制作技艺	北京张一元茶叶有限责任公司
印泥制作技艺	上海市静安区	(张一元茉莉花茶制作技艺)	
(上海鲁庵印泥、漳州八宝印泥)	福建省漳州市	绿茶制作技艺	浙江省杭州市、金华市
		(西湖龙井、婺州举岩、黄山毛峰、太平猴魁、六安瓜片)	安徽省黄山市徽州区、黄山区、六安市裕安区

红茶制作技艺
(祁门红茶制作技艺)
乌龙茶制作技艺
(铁观音制作技艺)
普洱茶制作技艺
(贡茶制作技艺、
大益茶制作技艺)
黑茶制作技艺
(千两茶制作技艺、
茯砖茶制作技艺、
南路边茶制作技艺)
晒盐技艺
(海盐晒制技艺、
井盐晒制技艺)
酱油酿造技艺
(钱万隆酱油酿造技艺)
豆瓣传统制作技艺
(郫县豆瓣传统制作技艺)
豆豉酿制技艺
(永川豆豉酿制技艺、
潼川豆豉酿制技艺)
腐乳酿造技艺
(王致和腐乳酿造技艺)
酱菜制作技艺
(六必居酱菜制作技艺)
榨菜传统制作技艺
(涪陵榨菜传统制作技艺)
传统面食制作技艺
(龙须拉面和刀削面制作技艺、
抿尖面和猫耳朵制作技艺)
茶点制作技艺
(富春茶点制作技艺)
周村烧饼制作技艺
月饼传统制作技艺
(郭杜林晋式月饼制作技艺、
安琪广式月饼制作技艺)
素食制作技艺
(功德林素食制作技艺)
同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺
火腿制作技艺
(金华火腿腌制技艺)

安徽省祁门县

福建省安溪县

云南省宁洱县、勐海县

湖南省安化县、益阳市
四川省雅安市

浙江省象山县
海南省儋州市
西藏自治区芒康县
上海市浦东新区

四川省郫县
重庆市
四川省三台县

北京市海淀区

北京六必居食品有限公司

重庆市涪陵区
山西省全晋会馆、晋韵楼

江苏省扬州市
山东省淄博市
山西省太原市
广东省安琪食品有限公司
上海功德林素食有限公司
陕西省西安市
浙江省金华市

烤鸭技艺
(全聚德挂炉烤鸭技艺、
便宜坊焖炉烤鸭技艺)
牛羊肉烹制技艺
(东来顺涮羊肉制作技艺、
鸿宾楼全羊席制作技艺、
月盛斋酱烧牛羊肉制作技艺、
北京烤肉制作技艺、
冠云平遥牛肉传统加工技艺、
烤全羊技艺)
天福号酱肘子制作技艺
六味斋酱肉传统制作技艺
都一处烧麦制作技艺
聚春园佛跳墙制作技艺
真不同洛阳水席制作技艺
官式古建筑营造技艺
(北京故宫)
木拱桥传统营造技艺

石桥营造技艺
婺州传统民居营造技艺
(诸葛村古村落营造技艺、
俞源村古建筑群营造技艺、
东阳卢宅营造技艺、
浦江郑义门营造技艺)
徽派传统民居营造技艺
闽南传统民居营造技艺

窑洞营造技艺

蒙古包营造技艺

黎族船型屋营造技艺
哈萨克族毡房营造技艺

俄罗斯族民居营造技艺

撒拉族篱笆楼营造技艺

藏族碉楼营造技艺

北京市全聚德(集团)股份有
限公司、北京便宜坊烤鸭集团
有限公司
北京市东来顺集团有限责任公司、
北京市鸿宾楼餐饮有限责任公司、
北京月盛斋清真食品有限公司、
北京市聚德华天控股有限公司、
山西省冠云平遥牛肉集团有限公
司、内蒙古自治区阿拉善盟
北京天福号食品有限公司
山西省太原六味斋实业有限公司
北京便宜坊烤鸭集团有限公司
福建省福州市
河南省洛阳市
故宫博物院

浙江省庆元县、泰顺县
福建省寿宁县、屏南县
浙江省绍兴市
浙江省兰溪市、
武义县、
东阳市、
浦江县
安徽省黄山市
福建省泉州市鲤城区、惠安县、
南安市
山西省平陆县
甘肃省庆阳市
内蒙古自治区、文学艺术界联合
会、西乌珠穆沁旗、陈巴尔虎旗
海南省东方市
新疆维吾尔自治区
塔城地区
新疆维吾尔自治区
塔城地区
青海省循化
撒拉族自治县
四川省丹巴县

第三批国家级非物质文化遗产名录

传统手工技艺（共计26项）

（2011年）

项目名称	申报地区或单位
越窑青瓷烧制技艺	浙江省上虞市、杭州市、慈溪市
建窑建盏烧制技艺	福建省南平市
汝瓷烧制技艺	河南省汝州市、宝丰县
淄博陶瓷烧制技艺	山东省淄博市
长沙窑铜官陶瓷烧制技艺	湖南省长沙市望城区
蓝夹缬技艺	浙江省温州市
中式服装制作技艺	上海市静安区、黄浦区、
（龙凤旗袍手工制作技艺、	浙江省杭州市
亨生奉帮裁缝技艺、	
培罗蒙奉帮裁缝技艺、	
振兴祥中式服装制作技艺）	
铅锡刻镂技艺	湖北省荆州市
乌铜走银制作技艺	云南省石屏县
银铜器制作及鎏金技艺	青海省湟中县
青铜器修复及复制技艺	故宫博物院
国画颜料制作技艺	江苏省苏州市
（姜思序堂国画颜料制作技艺）	
藏族矿植物颜料制作技艺	西藏自治区拉萨市
毛笔制作技艺	上海市黄浦区、江苏省扬州市
（周虎臣毛笔制作技艺、	江都区
扬州毛笔制作技艺）	
衡水法帖雕版拓印技艺	河北省衡水市桃城区
古书画临摹复制技艺	故宫博物院
白茶制作技艺（福鼎白茶	福建省福鼎市
制作技艺）	
仿膳（清廷御膳）制作技艺	北京市西城区
直隶官府菜烹饪技艺	河北省保定市
孔府菜烹饪技艺	山东省曲阜市
五芳斋粽子制作技艺	浙江省嘉兴市
北京四合院传统营造技艺	中国艺术研究院
雁门民居营造技艺	山西省忻州市
石库门里弄建筑营造技艺	上海市黄浦区
土家族吊脚楼营造技艺	湖北省咸丰县、湖南省永顺县、
	重庆市石柱土家族自治县
维吾尔族民居建筑技艺	新疆维吾尔自治区和田地区
（阿依旺赛来民居营造技艺）	

第四批国家级非物质文化遗产名录

传统手工技艺（共计26项）

（2014年）

项目名称	申报地区或单位
邢窑陶瓷烧制技艺	河北省邢台市
婺州窑陶瓷烧制技艺	浙江省金华市婺城区
吉州窑陶瓷烧制技艺	江西省吉安市
登封窑陶瓷烧制技艺	河南省登封市
当阳峪绞胎瓷烧制技艺	河南省焦作市
潮州彩瓷烧制技艺	广东省潮州市
陶瓷微书	广东省汕头市
古陶瓷修复技艺	上海市长宁区
藏族鎏钻技艺	青海省
铜器制作技艺（大同铜器	山西省大同市城区
制作技艺）	
古代钟表修复技艺	故宫博物院
传统香制作技艺	北京市西城区、广东省东莞市
（药香制作技艺、莞香	
制作技艺）	
一得阁墨汁制作技艺	北京市西城区
奶制品制作技艺（察干伊德）	内蒙古自治区正蓝旗
辽菜传统烹饪技艺	辽宁省沈阳市
泡菜制作技艺	吉林省延吉市
（朝鲜族泡菜制作技艺）	
老汤精配方	黑龙江省哈尔滨市阿城区
上海本帮菜肴传统烹饪技艺	上海市黄浦区
传统制糖技艺	浙江省义乌市
（义乌红糖制作技艺）	
豆腐传统制作技艺	安徽省淮南市
德州扒鸡制作技艺	山东省德州市
龙口粉丝传统手工生产技艺	山东省招远市
云南蒙自过桥米线	云南省蒙自市
坎儿井开凿技艺	新疆维吾尔自治区吐鲁番市
传统造园技艺	江苏省扬州市
（扬州园林营造技艺）	
古戏台营造技艺	江西省乐平市
庐陵传统民居营造技艺	江西省泰和县
古建筑修复技艺	甘肃省永靖县

附录 学生学业水平综合评价表

填写本表检验一下自己的学习效果，给自己的学业水平做一个综合评价。

课 时	内 容	本课学习中你思考了哪些基本问题？	本课你获得了哪些基本知识和技能？
第1课	工艺与文化		
第2课	陶瓷工艺		
第3课	扎染工艺		
第4课	蜡染工艺		
第5课	造纸工艺		
第6课	草编工艺		

	学业水平综合评价	
	水平等级	水平等级评价指标
	1	了解工艺美术对生活的影响，理解传统文化独特的艺术魅力，增强对中华文化的认同感。
	2	基本了解经典的工艺种类等相关知识，并对“工匠精神”的基本概念有简单了解。
	3	深入了解经典的工艺种类、工艺的现代思维等相关知识，拓展了手工艺的现代思维。
	1	了解陶瓷意义与艺术特点，形成对陶瓷的审美观念，通过语言表达对陶瓷作品的审美感受。
	2	基本了解经典的陶瓷器物 and 陶瓷文化，了解陶瓷工艺的制作过程，能基本运用材料和工具。
	3	能选择适合的材料和工具制作陶瓷器物，掌握两种基础揉泥方法、轮制制坯技术、画坯技法、施釉工艺等陶瓷工艺，能制作精美有现代创意的陶瓷器物。
	1	了解生活中的扎染制品的文化内涵，提升对图案和色彩的审美能力，理解不同国家、地区、民族的扎染文化多样性。
	2	了解扎染艺术风格和扎染文化，了解扎染工艺的制作过程，能基本运用材料和工具。
	3	能选择适合的材料和工具制作扎染作品，通过创意实践，掌握结、捆、包、缝等不同扎结方法。
	1	欣赏经典的蜡染艺术作品，初步认识材料和工具。
	2	能从色彩、图案等方面对不同地区的蜡染进行审美判断，从文化角度认识蜡染的艺术内涵。
	3	对蜡染的应用及特点有基本了解，并运用创造性思维进行创意实践，学会画蜡技巧、蜡染染色工艺、脱蜡等技法，制作清晰、有创意的蜡染作品。
	1	感受纸张的材质与肌理，了解中国造纸工艺的悠久历史和文化底蕴以及对人类文化的贡献。
	2	基本了解传统手工纸种类，能基本运用材料和工具，学会造纸工艺的制作过程，制作出平整且厚度适中的手工纸。
	3	运用创造性思维进行创意实践，掌握制作纸浆、制作湿纸、干燥湿纸张、制成贺卡等方法。
	1	能感受草编艺术作品的造型、材质和空间形态特征，从文化角度认识中国优秀草编艺术的独特魅力。
	2	了解草编文化和编织技巧，了解基本材料和工具的制作过程。
	3	学会制作经纬线、“拾一压一”等编织法。制作出细腻有创意的草编作品。

课 时	内 容	本课学习中你思考了哪些基本问题？	本课你获得了哪些基本知识和技能？
第7课	竹编工艺		
第8课	纺织工艺		
第9课	刺绣工艺		
第10课	皮影工艺		
第11课	榫卯工艺		
第12课	木工工艺		

续表

	学业水平综合评价	
	水平等级	水平等级评价指标
	1	欣赏不同地区的竹编艺术作品，感受竹编对文化和生活的贡献。
	2	形成空间和造型意识，学会“挑压编”等基础编织技法。
	3	深入了解竹编编织技巧，能很好地运用材料和工具，熟练掌握竹编工艺的制作过程，制作出细腻有创意的竹编作品。
	1	通过图案、肌理等形式对不同种类的纺织品进行描述、分析和评价，认识中华优秀织品的文化内涵和艺术魅力，增加中华文化认同感。
	2	基本了解“纺织工艺”、经典纺织作品和纺织文化，能基本运用材料和工具，了解纺织工艺的制作过程。
	3	通过对纺织种类的学习，懂得运用思维，大胆想象，通过实践将创意予以呈现，掌握简易织布机的制作方法，缠绕经线、穿梭纬线、收边成布等具体纺织技巧，制作出既美观又有创意的纺织作品。
	1	感受刺绣的平面和立体空间的不同形态魅力，了解中国传统手工艺刺绣在生活中的存在。
	2	初步了解刺绣针法，认识材料和工具、了解刺绣工艺的制作过程。
	3	深入了解刺绣针法和刺绣文化，能很好地运用材料和工具，熟练掌握刺绣工艺的制作过程，制作出精美有创意的刺绣作品。
	1	通过对皮影中人物的性格装扮、结构分析以及皮影戏的艺术魅力的了解，来认识皮影中的文化内涵，形成中华文化认同感，并激发艺术想象力。
	2	基本了解“皮影工艺”中蕴含的艺术文化。可以运用材料和工具，基本学会皮影工艺的主要制作方法。
	3	熟练掌握皮影工艺的制作方法，制作出角色性格特点鲜明、肢体动作灵活、美观的皮影人物作品。
	1	理解榫卯结构中蕴含的智慧，认识中华优秀传统文化内涵。
	2	通过学习鲁班锁的制作工艺，探索其他形态的鲁班锁结构原理、数理的严谨性，让学生对榫卯结构有深刻理解和培养创造性思维。
	3	熟练掌握榫卯工艺的制作方法，制作出精美有创意的榫卯工艺作品。
	1	认识中国传统木制家具中的榫卯结构与艺术特点，了解中国传统家具榫卯的悠久历史和文化底蕴，形成对木工工艺的喜爱和审美观念。
	2	初步了解“木工工艺”、经典木制家具中的文化内涵，知道八字脚板凳的制作方法，制作出基本平稳的木制家具。
	3	通过学习八字脚板凳的制作方法，能选择适合的材料工具进行精确计算和运用创造性思维进行创意实践。

课 时	内 容	本课学习中你思考了哪些基本问题？	本课你获得了哪些基本知识和技能？
第13课	刻模工艺		
第14课	剪纸工艺		
第15课	花灯工艺		
第16课	风筝工艺		
第17课	折扇工艺		
第18课	装帧工艺		

续表

	学业水平综合评价	
	水平等级	水平等级评价指标
	1	理解月饼模具的刻模工艺意义与艺术特点，认识月饼中的文化内涵，形成中华文化认同感，并激发艺术想象力。
	2	基本了解“刻模工艺”、经典月饼模具、塑形原理和文化内涵，可以运用材料和工具，基本学会月饼模具的制作方法。
	3	通过学习月饼模具的塑形原理和刻模方法，能选择适合的材料和工具，运用创造性思维制作多种风格的模具作品。
	1	理解剪纸纹样的传统文化寓意，体会剪纸工艺的艺术魅力。
	2	基本了解“剪纸工艺”中所蕴含的传统艺术文化。可以运用材料和工具，基本学会剪纸工艺的制作方法。
	3	通过学习剪纸虎头窗花的制作方法，能选择适合的材料和工具，富有创意地制作多种传统手工纸艺剪纸。
	1	能解读现实生活中的花灯制品的文化内涵，提升对图案和色彩的审美能力，了解中国传统手工艺刺绣在生活中存在的意义和价值。
	2	基本了解“花灯工艺”、经典花灯作品和传统艺术文化，可以运用材料和工具，基本学会花灯工艺的制作过程。
	3	通过对花灯制作工艺的学习，掌握花灯制作的基本原理，懂得运用创造性思维制作出具有某些功能和独特新颖的花灯艺术作品。
	1	了解风筝承载的传统文化底蕴与艺术魅力，形成对风筝的爱好和审美观念。
	2	基本了解“风筝工艺”、经典硬翅沙燕风筝作品，可以运用材料和工具，基本学会风筝工艺的制作过程。
	3	能选择适合的材料和工具富有创意地制作多种风格新颖的手工风筝，掌握风筝制作工艺中的平衡性原理。
	1	通过对折扇的结构、装饰分析以及折扇的艺术魅力，来认识折扇中的文化内涵，形成中华文化认同感，并激发艺术想象力。
	2	基本了解“折扇工艺”中所蕴含折叠原理的传统艺术文化。可以运用材料和工具，基本学会折扇工艺的主要制作方法。
	3	通过学习制作传统折扇制作工艺，能够发挥自己的创造力选择适合的材料和工具，制作出多种气质风格的折扇作品。
	1	体会书籍装帧中蕴含的智慧与艺术魅力，理解书籍承载着中华优秀传统文化内涵。
	2	基本了解“装帧工艺”、经典书籍的装帧结构和传统文化内涵，可以运用材料和工具，基本学会装帧工艺的制作方法。
	3	通过学习书籍装帧工艺，尝试制作一个精美的精装笔记本，掌握装帧工艺的基本方法，懂得运用创造性思维制作出具有某些功能和独特新颖的艺术装帧作品。

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所美术课程教材研究中心依据教育部《普通高中美术课程标准（2017年版）》编写的，2019年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本册教科书的编写，集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸取了2004年版《普通高中课程标准实验教科书 美术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教材编写专家、教研人员和一线教师，以及教材设计装帧专家的集体智慧。参与编写研讨的有陈颖、张盼、高晴、张丹丹、刘汉龙、李文怡、向莉、王文寰、侯大全、张艳婷、潘程程、马睿、李金鲜。

我们感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电话：010-58758582

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究中心

PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU
MEISHU

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-34747-4

9 787107 347474 >