

普通高中教科书

美术

选择性必修

工艺

山东美术出版社 编著

主 编：孔新苗
副 主 编：王大根 米海峰
分册主编：米海峰
分册副主编：信 奇
编写人员：米海峰 信 奇 肖 钢 屠晓蓓

责任编辑：郭征南 信 奇
美术编辑：东 岳
装帧设计：王海涛

山东美术出版社

普通高中教科书 美术 选择性必修 工艺
山东美术出版社 编著

主管单位：山东出版传媒股份有限公司
出版单位：山东美术出版社
济南市历下区舜耕路20号佛山静院C座（邮编：250014）
<http://www.sdmspub.com>
E-mail:sdmschs@163.com
电话：（0531）82098268 传真：（0531）82066185

发 行：山东新华书店集团有限公司
印 刷：
开 本：890mm × 1240mm 1/16 4.5印张
版 次：2019年12月第1版 2019年12月第1次印刷
定 价：8.45元（上光）

ISBN 978-7-5330-6552-2

山东出版传媒股份有限公司教材售后服务电话：（0531）82098188

编者的话

工艺是创意设计的物化，是将原材料或半成品加工成产品的方法和技术。本书所说的工艺，是指传统手工艺及其制作技艺。

手工艺是手工劳动技艺的经验总结与精华凝结，是人类智慧与创造力的体现，它承载着各民族的历史和精神。勤劳智慧的中华民族有无数的能工巧匠，他们用巧思和妙手制成了一件件手工艺品，为了生活实用，或者为了审美欣赏。事实上，很多实用品同时也具有审美功能。这些凝聚着我国劳动人民智慧与心血的手工艺品历经岁月流转，至今熠熠生辉。有的手工艺品的工艺极其精湛，即使用现代工具与技术去还原，依然困难重重，比如最薄处仅有0.2毫米的蛋壳黑陶杯。而我们的先民早在几千年前就在简陋的条件下将原始的工艺做到了极致，令我们叹服，也令我们由衷地为之骄傲。

学习传统手工艺，加深对中华优秀传统文化的理解与体验，帮助大家提高动手能力，养成勤动脑、勤动手的习惯，培养克服困难、精益求精的品质，为保护和继承优秀的手工艺而身体力行，是学习这门课程的主要目标。

本册教科书《工艺》，是普通高中美术课程的选择性必修课程。本书在课程设计上力求在生活情境中展开学习，遵循高中生的身心发展规律，利用现有的材料，进行一些基本技法的实践。本书共分八课，第一课概括介绍了工艺的概念、种类、特征、价值等，其余七课分别介绍了剪纸、编结、印染、陶艺、面塑、金工、木工等七项传统工艺。学校可根据本地资源和条件，选择其中两到四个项目安排教学，再根据所选项目确定相应的课时量。有些材料若获取有困难，可选择适当的替代品，如可用纸条代替竹条进行编结练习等。

为了使同学们活学活用，我们安排了“鉴赏与讨论”“学习与探究”“创意与实践”“知识窗”等小栏目，课后还有“学习评价表”，帮助大家总结每课的学习内容，享受制作带来的乐趣。希望同学们在动手实践的过程中，勤动脑，多动手，不断修改完善自己的作品；同时，同学们也要胆大心细，在操作时注意安全。相信每一位喜欢想象和动手制作的同学，都会从本课程的学习、实践过程中有所收获。

让我们共同探秘工艺世界的奇思妙想，领略工艺的无穷魅力吧！

目 录

第 1 课

初识工艺 / 1

第 2 课

剪纸 / 8

第 3 课

编结 / 17

第 4 课

印染 / 28

第 5 课

陶艺 / 37

第 6 课

面塑 / 45

第 7 课

金工 / 53

第 8 课

木工 / 62

山东美术出版社

第1课

初识工艺

问题导入

什么是工艺？它如何分类？有什么特征？传统手工艺与非物质文化遗产之间有什么关系？我们为什么要学习这门课程？

一起来寻找答案吧！

中华民族的历史源远流长。早在旧石器时代，我们勤劳智慧的先民就已经在使用打制石器等工具。到了新石器时代，人们制作的各种器物进一步成熟美观。我们熟悉的舞蹈纹彩陶盆、船形彩陶壶等，无不体现了先民精湛的工艺水平和高超的审美能力。在漫长的时光里，工艺与人类相伴相随，至今存在于我们生活的方方面面。

一、工艺的概念

在我国古代，掌握各种制作技艺的工匠被叫作“百工”。《考工记》记载：“审曲面势，以飭五材，以辨民器，谓之百工。”意思是：能根据形色、

大孟鼎 西周 中国国家博物馆藏

船形彩陶壶 新石器时代仰韶文化 中国国家博物馆藏

舞蹈纹彩陶盆 新石器时代马家窑文化 中国国家博物馆藏

质地等特性对各种材料进行加工、制成各种民用器物的人，称为“百工”。《考工记》又记载：“知者创物，巧者述之守之，世谓之工。”意思是：智慧卓越的人创造器物，心灵手巧的人记录创制技法并传承下去，人们称之为“工”。这就是我国目前已知最早的手工艺典籍《考工记》中对各类工匠及其所从事工作的表述。

今天，“工艺”一词已有了广义上的延伸。工艺是创意设计的物化，是将原材料或半成品加工成产品的方法和技术。本书所说的工艺，是指传统手工艺及其制作技艺。

二、传统手工艺的种类

我国的传统手工艺历史悠久，经过一代代能工巧匠的不懈努力，形成了丰富的种类。

传统手工艺可概括分为实用品手工艺和陈设品手工艺两大类。前者占多数，以体现产品的生活实用功能为主；后者则主要制作纯粹用于观赏把玩的艺术品。事实上，有些实用的工艺品制作精美，兼具观赏功能，满足了人们对实用和美观的双重需求。

彩绘木雕鸭形漆豆 战国 荆州博物馆藏

明刻本《考工记》

知识窗

民间工艺：

劳动人民为适应生活需要和审美要求就地取材而以手工生产为主的工艺美术品。品种繁多，如竹编、草编、蓝印花布、蜡染、木雕、泥塑、剪纸、民间玩具等。由于各地区、各民族的社会历史、风俗习尚、地理环境、审美观点不同，而各具不同的风格特色。

——《辞海》

(第六版)

工艺：①将原材料或半成品加工成产品的工作、方法、技术等。
②手工艺。

——《现代汉语词典》(第7版)

蓝罗盘金绣蟒袍 明 孔府旧藏

学习与实践

1. 想一想，你所了解的某种手工艺制品，你是否知道它属于哪种手工艺类别？你是否见过或听说过其大体的制作过程？试着描述一下，与大家交流讨论。

2. 通过互联网、图书馆或其他方式查找一下你感兴趣的某种传统手工艺资料，对它进行更深入的了解。

3. 查找资料，了解一下《天工开物》是一部怎样的著作。

传统手工艺从材料上来分，有金属工艺、木工工艺、陶瓷工艺、玉石工艺、髹漆工艺等；从操作手段上来分，有雕刻工艺、织绣工艺、印染工艺、编结工艺、装裱工艺等。同一种工艺又根据其规模和用途的不同有更细致的分类。例如木工，既有营造木结构建筑、桥梁及船舶等的“大木作”，又有制作家具、器物等的“小木作”，小木作之下还有制作结构精致、复杂的小型木制品的“细木作”。

三、传统手工艺的特征

（一）以人为本，服务于人的生活

早在春秋战国时期，思想家荀子就用“重己役物”四个字阐明了人与物的关系。人作为行为主体，应驾驭外物，居于主导地位，而不能“己为物役”，迷失自我。这一思想至今仍影响着我国传统手工艺的发展。传统手工艺所生产的产品符合人们的使用要求，避免不切实际的铺张和烦琐的造物追求。

（二）天人合一，追求人与自然的和谐

我国的传统手工艺在原材料选取上历来注重审视其外观、质地、特性等，并据此考量其最为适宜的用途。在保证成品使用功能的前提下，工匠们常常匠心独运，对原材料的纹理、色彩、质地、光泽等自然条件进行利用，使成品“虽由人作，宛自天开”。

（三）技以载道，技艺中蕴含思想道义

要获得精湛的技术，不仅要勤学苦练，持之以恒，还要掌握与之相关的规律、方法乃至观察世界和理解人生的思想观念。《易经·系辞上》提出“形

越王勾践剑 春秋 湖北省博物馆藏

螺钿紫檀五弦琵琶 唐 日本宫内厅正仓院北院藏

霁蓝釉白龙纹梅瓶 元 扬州博物馆藏

而上者谓之道，形而下者谓之器”；庄子也写过“庖丁解牛”，技进乎道故事。只有对“道”这种万物抽象的本质和规律了然于心，才能对“器”这种有形之物施加合理的制作；只有心手相应，才能心灵手巧。道器结合才是技艺的最高境界。

（四）内容和形式统一，实用与美观结合

早在两千多年前，孔子就提出：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”

古往今来，人们常用这种衡量“君子”的标准来要求传统手工艺。我们可以把“文”理解成器物的外表，把“质”理解成器物的功能，“彬彬”则是指器物的外表与功能内外适配，相辅相宜。好的手工艺品功能性与装饰性相统一，实用与美观相结合，既是实用品，又是艺术品，内容与形式和谐统一。

（五）重视技艺的世代传承

传统手工艺植根于民间，在生产实践中形成，与民众的生产、生活有着密切的联系。它反映着所在地域或所属民族的习俗、行为习惯乃至信仰。各类手工艺本是作为谋生的手段，主要以口传心授的方式进行师徒传授或家族传授。工匠们掌握一技之长之后，生存得到保障，生活品质得到提高，也能为民众带来方便，很多人成为著名匠师。完整的手工艺流程的传承、发展和创新，与传统手工艺一起积淀而成的工匠精神，成为将手工艺世代接续传承的精神动力。

四、传统手工艺的价值

传统手工艺的本质特征，赋予其多方面的固有价值。在全球化和信息化的当下，它日益成为留存历史记忆、承载文化根脉的重要载体。明确并理解手工艺的这些价值，是我们更好地认识、学习、掌握手工艺的重要前提。

✎ 学习与探究

1. 查找资料，交流讨论以下问题：

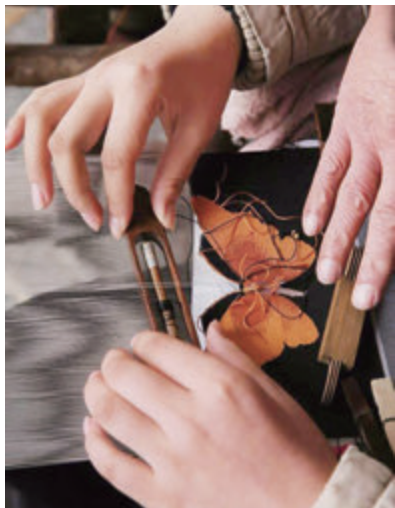
（1）为什么要保护非物质文化遗产？

（2）为什么在生产高度发达的现代工业社会还要推崇工匠精神？

2. 访问当地一位非物质文化遗产传承人，或一个工艺品生产厂家，了解其过去、现在的生产基本情况，分析其工艺品种的未来发展趋势，写出一篇考察报告。

漆艺

缙丝

知识窗

2003年，联合国教科文组织世界遗产大会通过了《保护非物质文化遗产公约》，将“非物质文化遗产”定义为：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、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中，被不断地再创造，为这些社区和群体提供认同感和持续感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。

按照上述定义，该公约进一步指出“非物质文化遗产”包括以下方面：

1. 口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；
2. 表演艺术；
3. 社会实践、仪式、节庆活动；
4. 有关自然界和宇宙的知识与实践；
5. 传统手工艺。

（一）社会文化价值和历史价值

传统手工艺属于非物质文化遗产，是人类文明发展史上的宝贵财富，具有人文价值、艺术价值和历史价值。这些精湛的技艺和精美的手工艺品保留着各民族的文化，保存着人类的情感，具有强大的凝聚力。

（二）经济价值、民生价值和当代价值

虽然有些传统手工艺已经与现代生活习惯、审美观念有一定距离，但其深植于民间土壤，是乡情与历史的记忆。我们要做的，就是继承传统，大胆创新，使传统手工艺在现代生活中焕发新生。

在努力实现中华民族伟大复兴的新时代，对非物质文化遗产资源进行保护、传承与开发，特别是对一些已经衰落甚至濒临失传的手工艺进行抢救与扶持，使之在现代生活中获得新发展，并成为具有鲜明特色的文化产业，助力地区经济，从而创造财富，繁荣市场，服务民生。这一切都体现了传统手工艺的经济价值、民生价值与当代价值。

五、为什么要学习手工艺

（一）学习手工艺可以改善人们的生活品质

手工艺是人类尝试解决人与物之间关系的产物。人类的造物活动使人们的生活水平发生了质的变化。人们生活的方方面面都与传统手工艺或现代手工艺密切相关。各种手工艺制品在满足人们物质需求的同时，还满足了人们的精神享受。

陶艺

剪纸

（二）学习手工艺使人心灵手巧

手工艺制作需要经过设计、选材、加工等一系列工艺流程。它既是激发想象力和创造力的思维训练活动，也是强化动手能力的操作训练活动。要想把握好手工艺制作的全过程，不仅要事先制订周密的计划，设计有条理的工作程序，还要在工作中全神贯注、耐心细致，要不断克服困难、解决问题。手工艺制作不但能使人头脑聪敏、双手灵活，更能磨砺意志，提升艺术品位。

（三）学习手工艺能更好地保护与传承文化遗产

各种优秀的传统手工艺是宝贵的非物质文化遗产，不仅承载着珍贵的历史发展的文化信息，而且承载着重要的社会价值。随着我国经济社会高速发展，人们的生活节奏加快，社会文化生态也发生了巨大变化，一些非物质文化遗产受到较大的冲击，很多传统手工艺后继乏人，濒临失传。对这些传统手工艺进行调查了解、研究学习，以便身体力行地参与抢救这些濒临失传的非物质文化遗产，不但是我们刻不容缓的任务，也是义不容辞的历史责任。

（四）学习手工艺是新时代弘扬工匠精神的体现

一个好的工匠，除了要有精湛的技艺，还要有毕生秉持的职业操守，即工匠精神。工匠精神是工匠的职业道德、职业能力、职业品质的综合体现，包括修己敬业、精益求精、传承创新等方面。在新时代，我们无论从事何种工作，都需要学习、体会、坚持这种工匠精神。

传承缙丝技艺

木雕

学习一丝不苟的工匠精神

金属锤锻

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项指标的评价要求。
1~5	鉴赏	能大体说出教科书图片中传统手工艺品的工艺品种及其基本特点，但不能更加准确、清晰地描述。
	技能学习	能描述传统手工艺的分类。
	创意实践	能通过查找资料，对教科书上一到两项传统手工艺品的工艺特色、制作流程进行具有独特视角的鉴赏分析，并能写出图文结合的文本材料。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，但在发表个人观点方面还不够积极主动。
6~9	鉴赏	能基本正确地描述教科书图片中传统手工艺品的工艺品种及其审美特征。
	技能学习	能从工艺的特征、价值等方面举例分析传统手工艺品的鉴赏方法。
	创意实践	能对教科书上两项以上传统手工艺品的工艺特色、制作流程进行具有独特视角的鉴赏分析，并能写出图文并茂、有创意的文本材料；能对一到两种非物质文化遗产项目提出保护与传承的基本思路。
	作品展示	参与小组合作学习和探究性学习，能主动发表个人观点。
10~15	鉴赏	能对教科书所提供的各种作品图片或自己所了解的其他工艺作品的品种、功能特征和审美特征进行正确和较为细致的描述。
	技能学习	能运用工艺术语，从工艺的特征、价值等方面举例分析传统手工艺品的鉴赏方法；能从非物质文化遗产的历史和文化视野举例解释传统手工艺的寓意。
	创意实践	对教科书上呈现的三项以上传统手工艺品，均能在其工艺特色、制作流程等方面进行具有独特视角的赏析并写出文本材料；在传统手工艺作坊的考察报告中，能对涉及的非物质文化遗产项目提出有创意的保护传承措施与合理建议。
	作品展示	在参与小组合作学习、探究性学习时，能积极发表个人观点，并能展示自己以信息检索方法获取的教科书之外的相关典型作品和资料，以及在外出考察活动后写出的考察报告，来丰富自己的观点陈述。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
	评语	

第2课

剪纸

问题导入

一把剪刀，一张彩纸，纸随手转，奇思妙想就跃然纸上。传统剪纸有哪些用途？有哪些基本手法？练习一下剪团花和对花，相信你会对剪纸有更深的体会。

剪纸，是以纸为加工对象，以剪刀或刻刀为工具进行创作的艺术。

剪纸在民间广为流传。西汉时期出现了植物纤维纸，使现代概念上的“剪纸”成为可能。

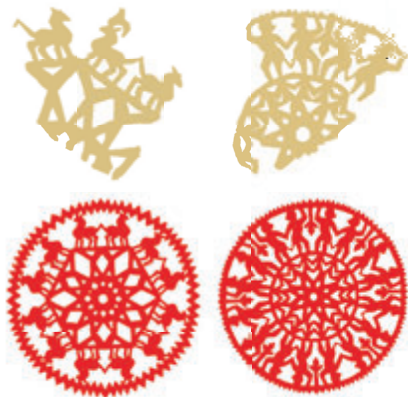
根据出土的实物和历史记载来看，剪纸有将近 1500 年的历史。我国迄今为止考古发现的最早剪纸为南北朝时期所作。

剪纸材料易得，工具简便，易于上手，表现题材丰富，贴近生活，千百年来一直广受民众喜爱。

传统剪纸按照具体用途，可以分作四大类：第一类是张贴的，即直接张贴于门窗、墙壁等处，用作装饰，如窗花、墙花、顶棚花、门笺等；第二类是摆衬的，即用于点缀礼品、嫁妆等，如喜花、供花、礼花等；第三类是刺绣用的，即作为绣花的底样，如鞋样、枕头花、帽花、背带花等；第四类是印染的，即作为印版，用于衣料、被面、门帘、包袱、围兜、头巾等。

剪纸按制作手法可分为单色剪纸、复色剪纸、填色剪纸、染色剪纸。

单色剪纸以红纸最为多见；复色剪纸也叫套色剪纸或分色剪纸，即把两种或两种以上颜色的纸分别剪好，再套叠成一件作品；填色剪纸是在主稿镂空处的衬纸上填涂颜色；染色剪纸则是在主稿上直接点染着色。

对马团花、对猴团花残片及复原图

1959年，在我国新疆吐鲁番阿斯塔纳地区发掘的北朝墓葬中出土了“对马团花”“对猴团花”剪纸实物残片，这是我国迄今为止发现的最早剪纸实物。它们均采用折剪的方法剪成，在艺术技巧上显得很成熟。专家根据残片复原了它们当初的样子，让我们得以一睹其真容。

知识窗

2009年，中国剪纸入选联合国教科文组织《人类非物质文化遗产的代表作》。中国剪纸是中华民族对人类文明的杰出贡献，值得我们为之骄傲。

在广大农村，剪纸的作者主要是妇女们。她们将自己的生活感受和对美好生活的向往，剪成美丽的图案，美化自己的生活环境。民众中有众多的剪纸高手，如福建漳浦剪纸艺人林桃、陕西“剪花娘子”库淑兰等。

一、剪纸作品赏析

赏析剪纸作品，要从剪纸的用途、表现形式、内容题材、表现手法等方面来进行。

拷红 广东潮州 现代

拥军爱民（局部） 陕西佳县 现代 郭佩珍

童子 山东高密 现代

鉴赏与讨论

1. 欣赏这些剪纸作品，分析这种艺术形式有什么突出的特点。
2. 讨论一下，作者通过作品传达了什么信息？
3. 这些剪纸作品采用了哪些制作手法？
4. 将不同地域的剪纸对比一下，它们在风格上有什么不同？给你怎样的感受？

虎 山东滨州 现代

吉祥虎娃 河北蔚县 现代

山东美术出版社

白蛇传 山东 现代 赵翠兰

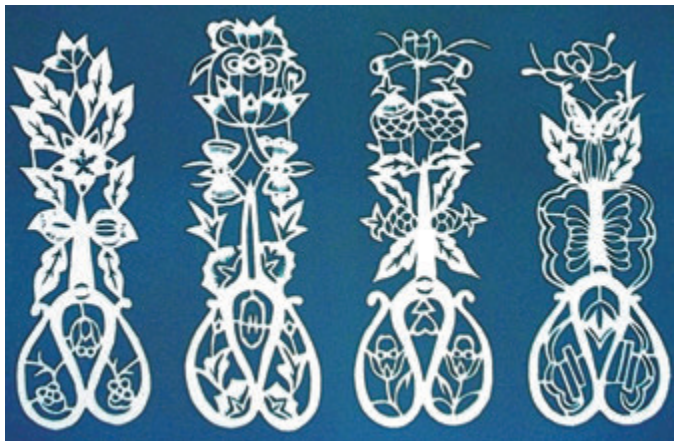
江娃拉马梅香骑 陕西旬邑 现代 库淑兰

花边 广东佛山 现代

五福临门 瓜瓞福字 陕西安塞 现代

剪出四季花 山东福山 现代

蜻蜓、老鼠与花 湖北枣阳 现代

娃娃山 现代 乔晓光

魂 陕西 现代 杨毅

春姑娘 福建 现代 郑永宁

背上妹妹走三边 陕西 现代 王凤英

冰糖葫芦 贵州 现代 王少丰

二、学习剪纸

(一) 对花、团花

对花是传统剪纸的常见类型，其花样呈左右或上下对称布局，属于对称式纹样。其基本剪法是将纸对边或对角折一次，然后在对折后的一面剪出纹样，展开后就呈现为对称图形。有时，对花也可以采用与不对称图形相结合的形式来处理，即先将纸对折，剪出对称形纹样主体，展开后再剪刻某些不对称形局部。团花也是传统剪纸的常见类型，因其花样外轮廓多呈圆形，故

称团花。团花属于均齐式纹样，是以纸上的一个点为中心，经折叠后，剪出相同的呈放射状、向四周均齐排列的图形。团花的基本剪法是将方形纸对角折，保持纸的中心点不变，继续将纸三等分、四等分或五等分折叠，然后剪出一个单元图形，展开后就成为三折、四折或五折团花。

传统剪纸的部分基本纹样

创意与实践

1. 参考制作步骤图，剪一个《百年好合》或其他花样的对花剪纸。

2. 参考团花剪纸折法示意图和三折团花剪刻步骤图，自己设计花样，进行三折、四折或五折团花剪纸练习。

活动 1

学剪对花《百年好合》

1. 工具和材料：剪刀、笔、彩纸等。

2. 制作步骤：

(1) 取彩纸一张，对折，用铅笔绘制图案。

(2) 图案绘制完成。

(3) 慢慢剪出轮廓。

(4) 细部需要掏空，可将纸略折，用剪刀尖先剪一个小口。

安全提示

使用剪刀、刻刀时，要小心操作，以免伤及手指。传递刀、剪工具时，应注意不要将尖端或刃部朝向对方。

(5) 将剪刀尖伸进小口慢慢剪。

(6) 依前法剪细部, 先略对折, 再剪个小口。

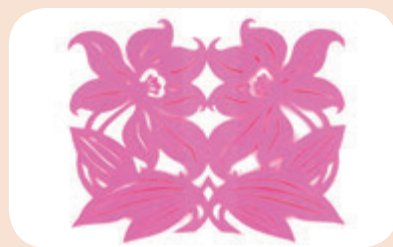
(7) 将剪刀尖伸进小口慢慢剪。

(8) 小心地剪出所有细部。

(9) 图案剪好。

(10) 将纸展开、压平, 作品完成。

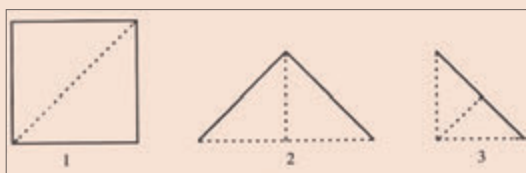
活动 2

学剪团花

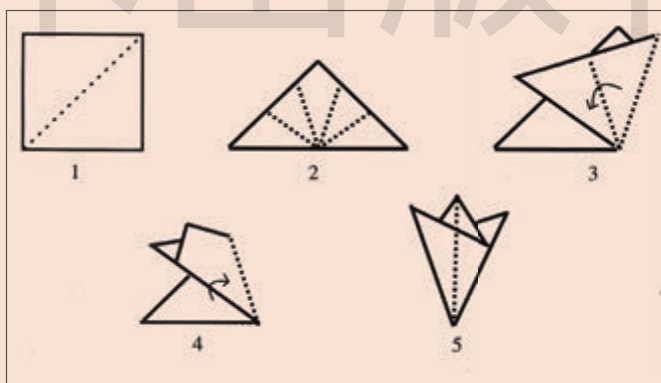
1. 工具和材料: 剪刀、刻刀、笔、彩纸等。
2. 制作步骤:

三折团花的折法、剪法示意图

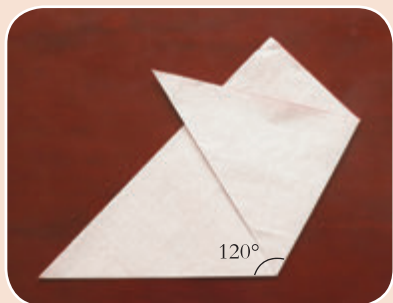
四折团花的折法示意图

五折团花的折法示意图

(1) 取正方形红纸一张, 沿对角线折叠, 再对折一次, 找出中心点后展开, 恢复三角形状态。

(2) 以三角形底边中心点为轴心, 将三角形的右边折向左边, 使原本的三角形底边变成 120° 的钝角。(3) 将三角形的左边折向右边, 使原本的三角形底边形成 60° 锐角。

(4) 画出图样。

(5) 用刻刀刻出细节。

(6) 用剪刀剪出其余部分。

(7) 作品完成。

四折团花福寿双全 现代

五折团花富贵娃娃 现代

创意与实践

1. 选择相应题材，画出图样，进行剪刻，创作一幅非对称形的剪纸作品。

2. 在身边找一找，看一看：哪些地方运用了剪纸元素？

3. 尝试用剪纸装饰你的生活，或者将剪纸元素运用于你的其他美术作品中。

（二）非对称形剪纸

非对称形剪纸是相对于团花、对花等均齐式、对称式纹样的剪纸而言的。非对称形剪纸的内容题材广泛，造型手法灵活。

三、剪纸的其他应用

剪纸美化着我们的生活，应用了剪纸元素的各种装饰也同样美化着我们的生活。不管是实用品还是装饰品，我们都时常能看到剪纸元素的身影。

剪纸灯饰 现代 李守白

剪纸装饰 现代

以剪纸形式创作的装置艺术 现代 吕胜中

手提袋 现代 周健

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项指标的评价要求。
1~5	鉴赏	能描述对各种剪纸的鉴赏感受；能说出传统剪纸的分类；基本理解“问题导入”的要求并进行针对性思考。
	技能学习	能运用对称剪、折剪的手法剪出纹样简单的对花、团花。
	创意实践	能在掌握对称剪、折剪手法的基础上，自行设计纹样，剪出简单的对花和团花。
	作品展示	展示自己满意的作品，并能对自己的制作方法和过程进行简单介绍。
6~9	鉴赏	能描述剪纸的艺术风格；能根据团花剪纸作品图片辨别出是几折，说出其纹样特征；能通过剪纸创作实践谈出简单体会。
	技能学习	能用对称剪、折剪的手法，制作出纹样较为复杂的对花剪纸和三折、四折、五折团花剪纸。
	创意实践	能选择一个题材进行构思，完成一件非对称形剪纸作品，成品规整。
	作品展示	参加小组或全班的作品展示观摩活动，并能恰当介绍、评价自己和他人的作品。
10~15	鉴赏	能描述剪纸的工艺流程、地域特点以及纹样的文化寓意；能描述剪纸作为一项世界级非物质文化遗产项目的意义及其反映的中国传统文化内涵；针对“问题导入”，结合自己的作品描述学习体会。
	技能学习	能制作出对花和各种团花剪纸；能掌握非对称形剪纸的剪刻方法；能仿照教科书提供的作品范例，完成一件作品。
	创意实践	能结合所了解的民俗文化和自己的生活经验进行构思，创作出有一定情节主题的剪纸作品；能克服困难，反思不足，修改完善自己的作品。
	作品展示	将自己最满意的作品进行展示，并主动介绍创作过程和学习体会，进行小组或全班范围的创作心得交流，并能积极参与对同学作品的评价。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第3课

编结

问题导入

“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。”风景秀丽的江南春日，“斜风细雨不须归”的闲适渔翁，一身“青箬笠，绿蓑衣”，都是编结而成。

编结工艺有哪些常见种类？它们各有哪些主要产地？试着动手做一做，学习几种基本编法，体会我国传统手工艺的魅力。

编结工艺是我国一个古老的手工艺品种，早在远古时代，我们的先民就已经结绳记事了。

新石器时代的一些陶器上还留有席纹的痕迹，可见当时的人们已经在使用编结的席子了。

从战国、西汉墓葬中出土的竹编器皿，器身用扁篾，口缘为辫子口，种类有篓、篮、簸箕、席等，纹样有人字纹、梅花眼、菱形格、十字纹等，工艺已经达到了相当高的水平。

千百年来，编结工艺与人类的生活始终关系密切。人们利用各种条状、线状材料，用编结的手法，制作出了形形色色的日用器物 and 精美的观赏品。

编结工艺所用的材料大都是取自自然，常见的有竹、草、柳、绳、藤、棕等。

一、竹编

我国古代有许多描写竹编的诗句，如唐代诗人韦应物的“宝箬玲珑透象床”，描绘并赞美了竹席的薄如蝉翼、玲珑剔透。更有宋代著名词人李清照

圆形彩绘竹筒 战国 湖北省博物馆藏

战国圆形彩绘竹筒示意图

新石器时代底部有席纹的红陶钵

湖北荆州江陵战国楚墓出土了一件圆形彩绘竹筒，其经、纬篾条分别染成红、黑色，以复杂的工艺编成丁字勾连的四方连续几何纹样，十分精致美观。

的“红藕香残玉簟秋”。在红藕香残、竹席微凉、大雁南飞的静谧秋日，年轻的女词人带着淡淡的哀愁，“轻解罗裳，独上兰舟”。

竹编的原料是竹子，是把竹子加工成竹篾或篾丝后进行编结。竹编主要分布在我国雨量充足、绿竹成林的南方。

竹编的品种众多，大到屏风、床席，小到奩篋、筒篮，还有案头小摆设、小饰品等。

我国久负盛名的竹编产地很多，有浙江东阳、嵊州，湖南益阳，四川成都、崇州，重庆梁平，福建福州、泉州，安徽舒城等。这些地区的竹编技法高超，风格各异，具有浓郁的地方特色。

知识窗

竹编名列《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》之中，包括东阳竹编、梁平竹帘、瓷胎竹编等。如果你对此有兴趣，不妨去查阅一些相关资料。

二、草编

如果读过著名作家孙犁的《荷花淀》，你一定会记住那“花纹又密、又精致”“银白雪亮”的白洋淀席。这样洁白如雪地、如云彩的席子，就是草编的一种。

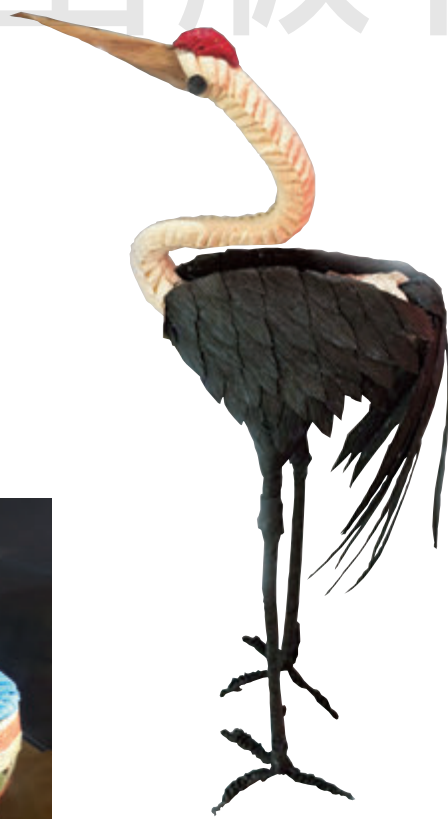
草编的原料以各种柔韧的草本植物为主，其产品以生活用品居多。除了人们熟悉的草席、草帽、草鞋之外，还有大型草编家具，小型箱包、篮筐、坐垫，以及商品的外包装等。用于观赏和装饰的草编工艺品也有不少，如动物、花卉、人物、饰品等。

竹编坐垫 现代

邛崃竹编杯套 现代

草编丹顶鹤 现代

竹提篮 现代

草编葫芦及筐篓 现代

山东美术出版社

知识窗

在《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》中也有草编的身影：河北大名草编、上海徐行草编、四川沐川草龙……

草龙的扎制工艺非常复杂，有编、插、织、嵌、镶、绕、缠、悬、挂、别、剔、镂、透等十多种手法。扎成之后，还要上街舞龙。舞龙者均训练有素，在锣鼓的伴奏下进行各种表演。草龙融民间舞蹈、杂技、音乐、美术、手工技艺于一体，具有很高的艺术价值。

我国的草编种类丰富，北方地区多用蒲草、油草、苇草、马绊草及麦秆、玉米皮等为原料，江南以及东南沿海一带则多用黄草、金丝草、马兰草、龙须草、蔺草等为原料。编结之前，一般要对原材料进行初期加工，如梳理、劈分或熏蒸、漂白，有的还要先编结成辫。比如山东莱州的草编，是以麦秆为原料，先编成草辫，再用草辫编结。

草编有编、结、辫、捻、搓、拧、串、盘等诸多手工技法，基本花纹有十字格、人字格、米字格、几何纹、文字纹、空心方角、六角、八角、梅花眼等。若是编结观赏品、装饰品，则技法更加灵活多变，勾挑穿绕，不拘一格。

我国著名的草编之乡有很多，各地都有自己的特色。山东莱州、博兴、曹县，浙江宁波，湖南临武，河南清丰，山西潞城，上海嘉定等地都因各自的草编产品而声名远播。

三、柳编

柳编的原料以柳条为主。柳条一般要剥去外皮进行加工处理，然后编结成筐、篮、篓、箱、盒、盘等。柳编产品既轻便牢固，又物美价廉。

知识窗

在《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》中，河北固安，安徽黄岗、霍邱，山东博兴、曹县等地的柳编都榜上有名。

柳编小篓 现代

柳编筐箩 现代

柳编筐 现代

柳编家具 现代

山东美术出版社

柳编的分布地区较广。河北沧州的柳编在唐代已很有名。宋代以后，河北固安因生产杞柳的编筐、编篮、编箱、编盒而被称为“柳编之乡”。河南的柳编同样历史悠久，宋代时主要集中在开封、商丘一带，其产品工艺精细，式样繁多。陕西的柳编盛于清代，它以沙柳为原料，去皮修整后使用，其编结技法多种多样。此外，江苏睢宁，湖北嘉鱼，山东博兴、莱州等地也都是自古以来柳编较为发达的地区。

四、绳编

我们已经知道，绳编起源于远古人类的结绳记事。我们的先民缝制兽皮衣物、渔猎结网、拴缚牲畜，都少不了用绳打结。

现在，日常生活中时常能看到绳编的身影，绳编的艺术装饰功能也获得发展。除了传统的绳结，还出现了现代壁挂、软雕塑等新的艺术形式。

绳编所用的传统材料有麻绳、棉毛线绳、丝绦绳带等，现在又有了纸绳、塑料绳等。

我们熟悉的中国结就是绳编的一种。它的结法千变万化，有万字结、吉祥结、盘长结、团锦结等。中国结精致美观，而且寓意美好、祥和，传达着深远的民族历史文化意蕴，寄托着人们对美好生活的向往，因而深受广大民众的喜爱。

绳编装饰壁挂 现代 李建忠

绳编孔雀 现代

绳编小花 现代

绳编中国结 现代

学习与实践

1. 欣赏各种编结工艺作品，收集资料，了解一下我国有哪些地域和种类的编结工艺列入了《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》，它们各有什么特点。

2. 你对哪种编结工艺比较感兴趣？选择一件作品，欣赏并分析思考，你认为它的工艺特点表现在哪里？

3. 找一找身边的编结工艺品，将它拿来或拍摄下来，与同学们分享交流。

知识窗

棕编也在《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》之中，比如四川新繁棕编。

五、藤编与棕编

藤编与棕编都是中国传统的手工艺。藤编的原料是藤本植物的茎秆。编结前先要把茎秆的表皮和芯分别做成藤篾和藤条。藤篾和藤条粗细不等，质地柔韧，有弹性，强度高，能编成既经久耐用又朴实美观的各种家具或器物。在我国盛产藤类植物的广东、广西、云南、四川等地，有不少远近闻名的“藤编之乡”。

棕编的原料是棕榈树叶。四川新繁和湖南长沙的棕编玩具享有盛名，如棕编昆虫，生动活泼，趣味盎然。

棕编蜻蜓 现代

棕编蚱蜢 现代

棕编龙 现代

藤编艺术品 现代

藤编家具 现代

山东美术出版社

活动 1

学习制作草辫娃娃

麦秆是草编常用的材料。在用麦秆编结工艺品之前，往往要先将麦秆编成很长的带状半成品，俗称“草辫”。我们今天要学的草辫娃娃就是用草辫制作的。

如果麦秆过于干燥容易折断，可先将麦秆用水浸湿，包在潮湿的毛巾里随用随抽取。

1. 工具和材料：彩绳、针线、剪刀、麦秆等。

2. 制作步骤：

安全提示

用较长的麦秆进行编结操作时，可戴护目镜，以防麦秆戳伤眼睛。

使用剪刀、针线时要注意安全。

(1) 取四根麦秆，右起第一根压第二根。

(2) 第二根压第三根。

(3) 第三根压第四根。

(4) 第四根压回第三根。

(5) 左起反方向同法继续编。

(6) 中间不断接入新的麦秆。

(7) 编到足够的长度。

(8) 将草辫绕成筒状，缝合为头部。

(9) 用彩绳缝出小辫和五官。

(10) 用同样的编法制作下半身。

(11) 缝上领结，制作完成。

草辫娃娃 现代

活动 2

学习编蒲草杯套

1. 工具和材料：杯子、剪刀、蒲草等。

2. 制作步骤：

(1) 取一条辅助绳系在杯子下端，用于固定蒲草经线。

(2) 取一根蒲草做经线，下端内折一小段，勾在辅助绳上。

(3) 取一根蒲草做纬线，对折后横在第一根经线上。

(4) 用上下交织法将纬线两端上下交织，缚紧第一根经线。

(5) 放入第二根经线，继续用纬线上下交织固定。

(6) 以同样的方法将经线沿杯身圆周一根一根依次立起固定。

(7) 续接新的蒲草作为第二圈纬线，插在经线后面的下方。

(8) 同第一根纬线的编法，将第二根纬线上下交织，固定第二圈经线。

(9) 用同样的方法继续编结，完成第三圈纬线。

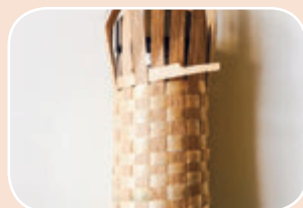
(10) 将第一根纬线尾部折细，用第二根纬线压住、遮挡。

(11) 此时两根纬线变成一根。

(12) 接下来采用拾一压一法，将经线、纬线相互交织编结。

(13) 用同样的方法继续编结，直至编到合适的高度。

(14) 续接新的纬线，插在经线后面的下方。

(15) 再次用上下交织法编一圈纬线，固定每一根经线。

(16) 把经线上端多余的部分折下，上面留少许空隙不要抽紧，便于之后穿线。

(17) 用同样的方法继续折下一根经线，用纬线上下交织，使其固定。

(18) 把所有的经线都做同上方法的处理。

(19) 将蒲草多余的部分(或另用一根)穿过折好的一个个经线空隙。

(20) 穿过一圈之后，把经线多余部分拉下。

(21) 抽紧每根经线，使口缘上端平齐。

(22) 把经线和纬线多余部分剪掉。

(23) 进一步整修外形使之美观，杯套完成。

活动 3

学习编花篮

1. 工具和材料：铁丝、模具、剪刀、热水、湿布、重物、小木板、线绳、纸绳等。
2. 制作步骤：

(1) 在直径10厘米、高20厘米的模具上横向系一根辅助绳，在辅助绳下压入5根长75厘米的经线。

(2) 用重物暂压经线以防移动，从底部一侧用拾一压一法编第一根纬线。该纬线三根合一，长度分别为40厘米、95厘米、75厘米，是为最后做花篮提系而备。

(3) 采用一长一短的交叉编结方法，完成底部下侧的编结。注意：除了两根长的纬线之外，还需要有一根稍短的纬线，使纬线总数为单数。

(4) 用一长一短的交叉编结方法，将底部上侧编完。

(5) 底部完成后插入小木板帮助固定。手指蘸水涂抹，使细纸绳软化，中间对折后套在一根经线上，开始用它固定经线。

(6) 用细纸绳采用上下交织法围绕底部编一圈，锁住全部经、纬线。

(7) 把细绳头别入绳扣内固定，剪去多余绳头。

(8) 将白色纸绳从底层纬线插入，开始编篮帮。

(9) 红绳全部为经，白绳全部为纬，采用拾一压一法将经纬线相互交织编结，第一圈要注意扶正经线。

(10) 编到想要的高度，准备锁边：先将纬线白绳绕模具两到三圈之后剪断，用湿布抹，使其湿润，便于编结；再把白绳从中间劈成两根。

(11) 采用上下交织法将劈开的两根白色纬线与红色经线逐一固定。

(12) 借助铁丝做的“穿子”，把绳头压到绳扣下固定。

(13) 以任一经线为第一根，向右至第四根为一组，采用拾一压一法编成一个个弧形。

(14) 同样方法，将经线逐一向右拾一压一编结，先不用抽紧。

(15) 最后三根经线，借助右侧弯好的弧形凑成四根，按之前编法将纸绳继续向下插入。

(16) 完成之后，抽紧弧形，整理花边。

(17) 将多余的经线以三根为一组，继续用拾一压一法向上编结。

(18) 用同样的方法继续编结。

(19) 一圈之后，用“穿子”将最后一根插到之前折好的经线下面。

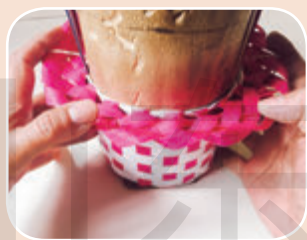
(20) 经线尾部两根一组，仍用拾一压一法向下编结。

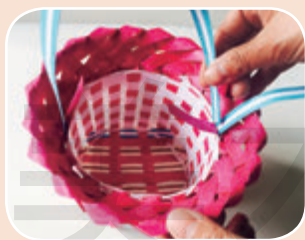
(21) 用同样的方法继续编结。

(22) 剩余最后一根，用“穿子”插到之前折好的经线后面。

(23) 用手把花边向外侧压下成开敞状，解开辅助绳，取下模具。

(24) 预置的做提系用的蓝色纸绳，可以起到内部加固作用，将其一端向对侧插入。

(25) 提系另一端同样插入对侧，两绳并为一体。

(26) 另取一根纸绳，从提系外侧插入，并在提系上缠绕。

(27) 缠绕完成后剪断，将绳头折角插到提系外侧。

(28) 修剪绳头，浇热水略烫，趁湿热下压花边、整形，再晒干固形，作品完成。

⚠️ 安全提示

使用剪刀、热水时，要注意安全，不要受伤。

🔑 创意与实践

1. 学会“拾一压一”和“上下交织”两种基本技法，用蒲草编一个杯套。

2. 用彩色纸绳代替秸秆，用学会的两种技法编一个小花篮。

3. 选择身边能够获得的材料，运用学会的编结技法编一个喜欢的物品。

花篮 现代

版社

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项指标的评价要求。
1~5	鉴赏	能从原材料、造型特点、编结技法、工艺流程等方面对教科书上提供的编结工艺品进行描述,表达一般性鉴赏感受。
	技能学习	能完成草辫的编结,但不熟练;能勉强完成蒲草杯套、纸绳花篮的编结,但手法生疏,作品不够规整。
	创意实践	能主动留意当地原材料资源状况,拓展原材料选择范围,用学会的编结技法进行编结练习,仿制一个作品。
	作品展示	展示自己满意的作品,并能对自己的制作方法和过程进行简单介绍。
6~9	鉴赏	能从教科书的范例图片中选择两到三个,在实用功能、审美特点、艺术风格上进行较为全面的鉴赏分析。
	技能学习	掌握草辫的编结方法,手法基本流畅,并能进一步组合成草辫娃娃;能顺利完成蒲草杯套、纸绳花篮的编结,成品比较规整。
	创意实践	能在教科书所提供的几个编结基本技法的基础上,运用一至两种编结技法编一个新造型的物品。
	作品展示	参加小组或全班的作品展示观摩活动,并能恰当评价自己和他人的作品。
10~15	鉴赏	除了教科书中的各类编结工艺品,还能运用相应的工艺术语,对通过多渠道搜集的编结工艺品图片或实物进行实用功能、审美特点、艺术风格等方面的鉴赏分析。
	技能学习	熟练掌握草辫的编结方法,并能组合成草辫娃娃;熟练掌握拾一压一的方法,成功完成蒲草杯套、纸绳花篮的编结,成品规整美观。
	创意实践	能正确运用课堂学到的基本编结技法和自己新创的编法,自主构思,编结手工艺品;能克服困难,反思不足,修改完善自己的作品。
	作品展示	主动展示和介绍自己精心创作或小组密切合作的编结作品,以小组或全班为单位进行创作过程和创作心得交流。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果,建立项目齐全的学习档案袋。
	评语	

第4课

印染

问题导入

我国是著名的“丝绸之国”。历史上，大量精美的丝绸沿着陆上丝绸之路和海上丝绸之路源源不绝地运往世界各地。我们这节课就来了解一下能为织物大大增色的印染工艺。

传统印染工艺有哪些常见种类？防染印花的工艺流程是怎样的？学习蓝印花布、蜡染的简易做法，体会印染工艺的特点与制作效果。

作为著名的“丝绸之国”，我国的织物印染工艺历史悠久。有的出土的汉代丝织物至今仍然色泽鲜艳，可见两千多年前我国已经有了相当完善的印染和配色技术；出土的唐代织物更是证明了当时夹染、扎染工艺的高水平。

印染泛指各种纤维织物的染色与印花。中国古代最早用染料在纤维织物上描绘图案的工艺是手绘。汉代出现了用木版捺印和手绘结合的方法，后来又有了各种防染法。

现代印染种类更多，机械印花技术普及以后，已经发展为直接印花、拔染印花和防染印花三大系统。

知识窗

防染印花是指印染时先在织物的局部敷一层浆或蜡作为防染剂，或用绳扎缚、板夹持的方式处理织物。当把织物浸入染料后，敷有防染剂或被扎缚、夹持的部分因染料无法浸入而保留了织物原色，其余部分则因浸入了染料而可以显色，于是形成了花纹。中国传统的蜡染、夹染、扎染、蓝印花布等印染工艺都属于防染印花。

狩猎纹夹缬绢 唐 新疆维吾尔自治区博物馆藏

绞缬四瓣花罗 唐 新疆维吾尔自治区博物馆藏

一、蜡染

蜡染古称“蜡缬”，是蜡画与染色的结合。其实质就是用蜡来作画，使染料不能浸染有蜡处而留白，无蜡处则有色。

民间的蜡染，一般由画工凭构思和经验来绘图。每次染色后，会产生冰裂纹。即使是同一幅图案，所产生的冰裂纹也绝不相同。

蜡染的主要工具有蜡刀、熔蜡器。前者用来画蜡，后者则能使蜂蜡或混合蜡保持液态。

蜡染时，先将图案用蜡画在布料上，然后进染缸染色。取出晾干后，再用热水浸泡，使蜡熔化。最后漂洗晾干。

今天，虽然机器印染花布技术已经非常发达，蜡染艺术仍以其独特的手工制作美感在现代生活中拥有一席之地。

贵州苗族蜡染方巾 现代

正在画蜡的民间艺人

贵州黄平苗族蜡染花衣 现代

蜡染茶杯垫 现代

熔蜡器

蜡刀

好兄弟 贵州 现代

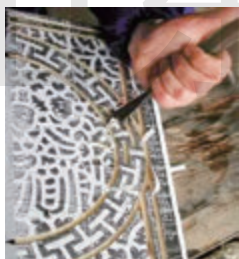

江上渔歌 贵州 现代

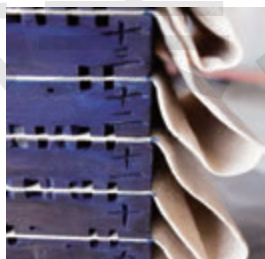
二、夹染

夹染古称“夹纈”，是一种镂空版双面防染印花工艺。其方法是取两块纹样完全相同的木刻花版，将布帛在两版中间固定，然后入染。染液于镂空处浸入，将布帛染色，而被夹处的布则无法与染液接触。待到将染件从染缸中取出，卸掉花版，布面上就显现出印好的花纹。

夹染的图案特点是花纹左右对称，具有均衡、规律的美感。除印单色白花外，也可套印成彩色的图案。其基本制作流程如下：

(1) 雕刻花版。

(2) 夹入布料。

(3) 入缸浸染。

(4) 出入数次。

(5) 取出染件。

(6) 拆下花版。

(7) 漂洗晾干。

✎ 学习与探究

1. 蜡染、夹染、扎染、蓝印花布等民间印染工艺都是宝贵的国家级非物质文化遗产，你想知道它们是怎样制作出来的吗？搜集相关资料，或者走进染坊眼见为实吧！

2. 在现代印染科技高度发达的情况下，为何还要保护和传承传统印染工艺这些非物质文化遗产？

鉴赏与讨论

欣赏教科书中各种类型的印染图片,分析讨论:

1. 不同的印染方式产生的纹样效果有什么不同?

2. 这些印染织物上的传统纹样和现代纹样表现效果有什么不同? 你的视觉感受是怎样的?

三、扎染

扎染古称“扎缬”“绞缬”，其花纹色晕层次丰富，有回归自然的美感。扎染的制作方法是：

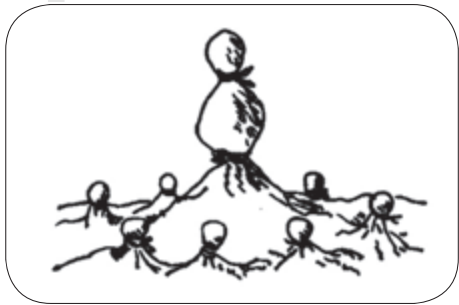
先在布料上以针缝线扎，有时还要将小型的颗粒物包入扎结处，然后入染。染色时，因为扎缝之处绞结紧密，染液难以渗入而不能着色，其他地方则浸染着色，从而形成晕染效果。染好后，把布料晾干，拆线，将布料洗净、铺平。一块美丽的扎染布料就做好了。

我国现在扎染工艺保存最集中、规模最大的地方是云南大理的白族聚集区，如喜洲、周城等地，扎染技术历史悠久。

2006年，白族扎染技艺被列入《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》，从而得到了有效的保护与传承。

扎染专用的线和针

扎染的基本扎法示意图

云南大理周城扎染小圆桌台布 现代

彩色扎染 现代

扎染传统纹样

扎染艺人

四、蓝印花布

两千多年前，荀子在《劝学》中写下了“青，取之于蓝，而青于蓝”，这就是我们熟悉的“青出于蓝而胜于蓝”（简称为“青出于蓝”）的出处。这里的“青”是指靛蓝，“蓝”则是指蓝草。靛蓝是从蓝草中提取的染料，却比蓝草更蓝，所以人们常用“青出于蓝而胜于蓝”比喻学生胜过老师或后人超过前人。

我们接下来要认识的这门古老的手工艺，就和靛蓝染料有关。

蓝印花布最初是以靛蓝染料印染而成，故又称“靛蓝花布”。它是一种镂空花版印染技术，也是我国传统的印染技术之一。两千多年前的荀子已经在用靛蓝举例子，可见靛蓝的使用历史有多么悠久了。

蓝印花布的传统工艺流程是：

先将花版蒙在待印的白布上，然后用防染浆剂（一般用石灰、豆粉与水调和而成）在花版上刮浆。

浆剂漏在白布上，起到防染的作用。

浆剂晾干后，将布料浸入染缸中染色。

染罢，再晾干，刮去防染浆剂，布料上就出现了美丽的蓝、白两色花纹。

蓝印花布以蓝底白花为主，也有染成白底蓝花的。

蓝印花布花纹的效果取决于花版的镂刻。花版的镂刻方法与阴刻剪纸相同，只是连线要牢，强调匀称，防止翘角。花版刻好后还要涂上一层桐油，以增强牢度，不易透水。

蓝印花布的制作流程如下：

(1) 镂刻花版。

(2) 涂刷桐油。

(3) 调制防染浆剂。

(4) 上版刮浆。

(5) 晾干白坯。

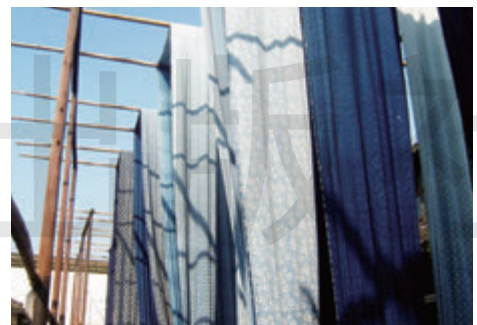
(6) 入缸染色。

(7) 晾干蓝布。

(8) 刮除防染浆剂。

(9) 漂洗晾晒。

江苏南通的蓝印花布印染技艺早在 2006 年就被列入第一批《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》，得到了有效的保护与传承。

蓝印花布这一古老的手工技艺，在今天依旧有着质朴典雅的文化韵味，散发着东方文化的迷人魅力。

蓝印花布扇面 湖南邵阳 现代

蓝印花布服装 现代

蓝印花布服装 现代

蓝印花布遮阳伞 现代

福寿平安门帘 山东嘉祥 现代

创意与实践

1. 设计一个自己喜欢的纹样，刻在牛皮纸上，并刷上桐油或其他防水油脂（也可用较厚塑料膜镂刻，则不必做刷油处理），做成蓝印花布的花版。

2. 查找有关资料，了解防染浆的做法，调制少许防染浆，用自己刻制的花版试着在一小块白布上刮浆，做好印染准备。

3. 用做好防染刮浆的白坯进行印染，完成一件蓝印花布成品制作。

活动

学习制作蜡染壁挂

1. 工具和材料：纸、铅笔、蜡刀或毛笔、蜂蜡、熔蜡器、常温染液（或化工染料）、开水、脸盆、白布等。

2. 制作步骤：

(1) 将设计好的纹样勾描在待染的白布上。

(2) 将蜂蜡加热融化并保持在80℃以上，用蜡刀或毛笔蘸蜡液在布料上画好纹样。

安全提示

进行画蜡、脱蜡等操作时，要注意安全，防止被高温蜡液或开水烫伤。

(3) 入染之前用手揉搓布料，使涂有蜡液处产生不规则的冰裂纹。

(4) 将布料浸入常温染液中浸染。

(5) 不断搅拌，使布料均匀着色。

(6) 染色完成后取出布料，用清水反复漂洗。

(7) 用开水洗烫布料，使布面上的蜡熔化脱离。将布料展平晾干，作品完成。

车马出行图 现代

创意与实践

参考以上制作蜡染壁挂的步骤，自己动手制作一个蜡染壁挂。

注意：传统的天然靛蓝染料可以在常温下浸染。但如果采用更为易得的硫化青、硫化蓝等化工染料，浸染时则需要将染液加温。

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项指标的评价要求。
1~5	鉴赏	能从防染形式、纹样特点、工艺流程等方面对教科书上提供的几种印染工艺品进行描述，表达一般性鉴赏感受。
	技能学习	了解蜡染、蓝印花布的制作工序，并能分别尝试制作小幅染件，初步体验操作过程。
	创意实践	能主动进行操作练习，掌握印染的基本方法；探索教科书上蜡染、夹染、扎染和蓝印花布的纹样特点。
	作品展示	展示自己满意的作品，并能对自己的制作方法和过程进行简单介绍。
6~9	鉴赏	能借助自己通过多种信息检索渠道获得的印染资料，对教科书中的各种印染作品进行举例描述，鉴赏分析其工艺特征和艺术风格特点。
	技能学习	基本掌握蜡染和蓝印花布的操作流程和印染技法，并成功地进行印染操作全过程的练习。
	创意实践	能主动进行印染工艺操作的练习，尝试寻找使技术熟练的途径；尝试设计并制作自己的印染作品。
	作品展示	参加小组或全班的作品展示观摩活动，并能恰当评价自己和他人的作品。
10~15	鉴赏	除了对教科书中的各类印染品进行鉴赏分析外，还能对通过多渠道搜集的印染品图片或实物进行实用功能、审美特点、艺术风格等方面的鉴赏分析。
	技能学习	通过走进当地染坊或相关手工艺场所观摩，揣摩匠师的技术手法，熟练掌握蜡染、蓝印花布的印染技术。
	创意实践	能正确运用课堂学到的印染基本技法，进行蜡染和蓝印花布作品的创作，并思考传统印染元素在各种生活实用品上的运用；能克服困难，反思不足，修改完善自己的作品。
	作品展示	主动展示和介绍自己最满意的印染作品或与他人合作的印染作品，以小组或全班为单位进行创作过程和创作心得交流。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第5课

陶艺

知识窗

2009年，龙泉青瓷传统烧制技艺入选联合国教科文组织编制的《人类非物质文化遗产代表作名录》，陶瓷工艺作为中华文明对世界文明的贡献被充分肯定。入选《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》的陶瓷相关传统手工艺非常多，除了龙泉青瓷烧制技艺，还有磁州窑烧制技艺、耀州窑陶瓷烧制技艺等。

问题导入

陶瓷是土、水与火的艺术，是中华文明对世界文明的伟大贡献。

陶艺需要哪些基本工具？有哪些基本成形手法和装饰手法？试着动手做一做，体会一下。

早在新石器时代，我们的先民就用泥土制作了令人称绝的工艺品。马家窑文化的彩陶器型多变，图案丰富绚丽；龙山文化的蛋壳黑陶杯最薄处仅0.2毫米，工艺之精湛令后人难以超越。

中国的瓷器也同样成就辉煌。历史上，大量的瓷器沿着陆上丝绸之路与海上丝绸之路到达世界各地，很多国家都出土过中国的外销瓷。瓷器的影响是如此之大，以至于在英语中，中国（China）就是陶瓷（china），陶瓷俨然是古代中国的名片。在西方绘画里也时常能看见中国瓷器的身影，中国瓷器的影响力由此可见一斑。

现代陶艺是20世纪末在中国传统陶瓷工艺的基础上发展起来的一种新兴艺术形式。它采用陶质、瓷质材料和相应的工具设备，运用制陶和制瓷的传统手工技艺，结合现代造型艺术观念和形式手法进行创作。其工艺过程融入了雕塑、设计、绘画等艺术形式的诸多要素，使其具有突出的综合性特点。

涡纹四系彩陶罐 新石器时代马家窑文化
中国国家博物馆藏

蛋壳黑陶杯 新石器时代龙山文化
山东博物馆藏

青瓷莲花尊 北齐
中国国家博物馆藏

白釉双龙柄连腹传瓶
隋 天津博物馆藏

粉青釉贯耳瓶 宋
中国国家博物馆藏

枢府釉刻花云龙纹高足碗 元
上海博物馆藏

鉴赏与讨论

欣赏教科书中的古代陶瓷和现代陶艺图片，思考并交流一下，它们在造型、表现内容、装饰手法上有什么异同？其艺术风格给你怎样的感受？

酱釉描金孔雀牡丹纹执壶 明
陕西历史博物馆藏

各种釉彩大瓶 清
故宫博物院藏

子曰 现代 陈琦

山东美术出版社

拉网 现代

三彩骆驼载乐俑 唐 中国国家博物馆藏

马 现代

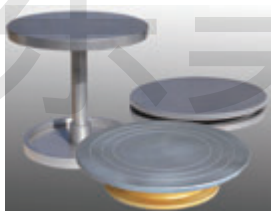
叠 现代

传统陶瓷工艺与现代陶艺最大的区别在于：前者源自生活用品的制作，以保证器物的实用功能为其主要目的，兼具艺术观赏性，其最终成品大多为各种器物；而后者作为艺术创作，已大大弱化了器物的实用功能，艺术家在创作中摆脱了“制器”的限制，其成品更多的是以观赏为主的艺术品，这样不仅满足了艺术家对个性的追求，也满足了广大群众美化生活的需求。

通过学习简单的陶艺，同学们不仅可以了解传统陶瓷工艺，而且可以亲身体验它的操作手法和流程，在作品的创作中展现自己的创意，在操作过程中感受手工制作的乐趣，获得克服困难、解决问题、完成作品的成就感。

一、陶艺所需的主要器材和工具

“工欲善其事，必先利其器。”陶艺所需的专用器材和工具很多，主要有练泥机（反复揉压泥料以达到制作坯料的程度），泥板压延机（将泥料压成各种厚度的泥板），泥条挤压机（将泥料挤压成泥条），电动拉坯机（用于轮制成形的拉坯制作），转盘（放置坯体），窑炉（烧制成品，有电热窑炉、天然气窑炉等），泥塑工具（刮板、泥塑刀、环形刀、陶拍子、割泥钢丝、各种修坯刀等），喷釉枪和吹釉壶（喷釉枪以气泵提供压力，用于较大面积和数量的施釉；吹釉壶则用于小面积特定位置的施釉，有大小不同的规格）。

转盘

泥板压延机

陶艺常用泥塑工具

喷釉枪和吹釉壶

练泥机

电动拉坯机

电热窑炉

二、陶艺成形工艺手法

陶器的成形工艺即将配料做成预设形状和尺寸的生坯。

传统陶瓷成形工艺的手法有泥条盘筑法、泥板成形法、拉坯成形法、捏塑成形法、注浆成形法、模制成形法、干压（或半干压）成形法等，以前四种手法最为常用。

（一）泥条盘筑法

泥条盘筑法通过泥条盘结来成形，可以产生丰富的外形变化。泥条可以手搓，也可以通过机械挤压成形。把握泥条的干湿度从而控制其可塑性、黏结力很关键，控制得好，才能顺利盘筑出整个作品，否则就可能中途坍塌或开裂。

作品盘筑成形后，既可以保持原貌，也可以用手蘸水里外抹压，使表面更平整。如果是围绕模具盘筑成形，还可以用缠有线绳的陶拍拍打表面，以取得不同的效果。

泥条盘筑法的一般操作步骤如下：

（1）圆形泥饼为底。

（2）搓泥条盘于圆周。

（3）将每圈泥条压实。

（4）用工具使内外整齐。

（5）整理外形使之成正圆。

（6）用泥条卷成蜗形粘在口缘。

（7）在口缘做一圈蜗形装饰。

（8）加泥条连接加固，作品完成。

学生作品

泥条盘筑作品 1

泥条盘筑作品 2

猫头鹿花盆

（二）泥板成形法

泥板成形法是用擀泥棒或泥板压延机将泥压成一定厚度的泥板，再将泥板按照构思进行切割、拼合、黏结的成形技法。这样既可以将平面泥板拼合成立方体，也可以将泥板卷成筒状体。这种成形法的特点是成形速度较快，容易形成较大表面，且表面平整、干净利落；既能使形状多变，也便于在表面上刻画装饰。需要注意的是泥板之间的相互黏合，应仔细处理好黏结面，黏结前做粗糙化处理，黏结时涂刷泥浆以加强黏度。

泥板成形法的简单操作步骤如下：

创意与实践

练习泥条盘筑法和泥板成形法的基本做法，再选择其中一种或结合两种成形法，创作一件陶艺作品。

（1）擀压泥板。

（2）切割泥板。

（3）打毛黏结面。

（4）涂刷泥浆。

（5）黏合泥板。

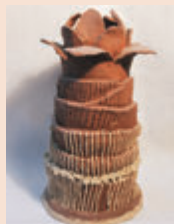

（6）黏结成形。

学生作品

泥板成形作品 1

泥板成形作品 2

（三）拉坯成形法

你是否曾在影视剧或现实中见过这样的场景：一个转盘，一团泥块，转盘旋转，双手轻移，泥块忽长忽短，一个坯体就渐渐成形了。这个奇妙的过程就是在使用拉坯成形法制作坯体。

拉坯成形法也叫轮制成形法，是将泥料固定于拉坯机转盘上，利用转盘

旋转产生的恒定圆周运动，用双手挤压、拉伸、延展含水半固化状态的泥料，按照设计构思逐步使泥坯成为各部位直径不等的圆周造型的一种技法。拉坯技艺需要反复练习体会方能熟练掌握。训练时，双手要灵敏地感受胎壁的厚薄、位置变化，随时调整手的力度，既要控制动作的稳定性，又要随时做出细微调整。拉坯成形法的一般过程如下：

创意与实践

体验陶艺的拉坯成形法。可先选择较简单的器形进行反复练习，体会手的感觉与力度控制，再逐步增加难度。

知识窗

陶钧是一种可以转动的陶车。操作时，人力手摇或脚踏，便可使陶钧上安装的木制水平圆盘陶轮转动。把泥料放在转动的陶轮上，就可以手工拉制陶坯。手摇陶钧需要两个窑工配合操作，脚踏陶钧则一人即可操作。陶钧出现于新石器时代晚期，已经有几千年的历史了。

安全提示

使用电动拉坯机时要注意安全，头部不要过于接近转盘，以免头发缠入。使用电热窑炉等器材工具时也要注意安全。

（四）捏塑成形法

捏塑成形法也叫泥塑成形法。小型的作品可以直接用手捏塑，较大的作品就要像雕塑一样，借助各种工具如转台、泥塑刀、环形刀、泥拍等，进行塑造和雕刻。捏塑成形法的特点是能够保持成品的外在肌理和创作痕迹，造型变化比较随意，具有质朴的艺术表现力。

捏塑成形法适合表现人物、动植物形象，以及多种形式的具象和抽象造型。

饮水具 现代

紫砂翼松壶 现代

时尚盖杯 现代

三、陶艺的装饰手法

陶艺的装饰手法主要分为两大类：一类是素烧之前在生坯表面所做的刻画和添加等附加装饰，这一类常用于造型较为复杂或不施釉的陶艺作品；另一类是施釉装饰，包括釉色搭配形式和施釉操作手法。传统陶瓷工艺中所说的陶瓷装饰主要是指后者。

生坯表面的附加装饰主要有贴花，堆塑，刻花（线刻、半刀泥、浮雕），镂空，彩绘，模印（印纹）等。

施釉装饰主要有釉下彩（青花、釉里红、釉下三彩或五彩等），釉上彩（釉上五彩、粉彩、珐琅彩等），斗彩，釉中彩等釉色搭配形式，以及浸釉、刷釉、浇釉、滴釉、喷釉、吹釉等施釉手法。

陶艺装饰手法之树叶印纹

陶艺装饰手法之浮雕

创意与实践

综合学过的几种成形法和装饰手法，构思一个方案，独立完成或与同学合作创作一件陶艺作品，体验成形、装饰、烧制等各项工序。

陶艺装饰手法之镂空

陶艺装饰手法之彩绘青花

陶艺装饰手法之贴花

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项指标的评价要求。
1~5	鉴赏	搜集资料,对陶瓷工艺的基本材料、工具器材、基本技艺有一定的了解,描述基本正确;能初步了解并描述陶艺的艺术特点。
	技能学习	会用泥条盘筑法、泥板成形法两种成形法进行制作。
	创意实践	能在教科书提供的几种陶艺成形法基础上落实创新造型的构思设想,作品基本完整。
	作品展示	展示自己满意的作品,并能对自己的制作方法和过程进行简单介绍。
6~9	鉴赏	能了解传统陶瓷工艺与现代陶艺的异同,能从造型和装饰风格、手法特点上区别两者。
	技能学习	初步掌握拉坯成形法的动作要领,能进行不太复杂器形的拉坯件成形操作。
	创意实践	能在教科书提供的几种陶艺成形法基础上举一反三,将两种或两种以上方法结合,落实创新造型的构思设想,作品完整美观。
	作品展示	参加小组或全班的作品展示观摩活动,并能恰当评价自己和他人的作品。
10~15	鉴赏	能对教科书及教科书以外多渠道搜集的陶艺作品图片和相关资料进行分析鉴赏,感受和理解中国陶瓷工艺的伟大历史成就和对世界的贡献;感受现代陶艺的风格特点。
	技能学习	拉坯成形操作熟练,动作流畅稳定;学会两种以上陶艺装饰手法和施釉方法,并能进行成形、装饰、施釉直到烧制等全过程的陶艺作品创作。
	创意实践	能正确运用课堂学到的几种基本成形技法,自主探索造型和装饰新创意,并探索表面装饰和施釉方式的新技法,进行陶艺作品的创作;能克服困难,反思不足,修改完善自己的作品。
	作品展示	主动展示和介绍自己精心创作或小组密切合作的陶艺作品,以小组或全班为单位进行创作过程和创作心得交流。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果,建立项目齐全的学习档案袋。
	评语	

第6课

面塑

问题导入

你是否见过美丽的花馍或花饽饽？你是否在街头巷尾见过捏面人的艺人？你是否曾经手拿面人走在街上？

什么是面塑？什么是面人？如何制作捏塑面人的面团？如何捏出简单的“斑纹”“串珠”“飘带”？了解这些内容之后，学着做一个签举式小型面人，体会面人艺术的魅力。

学习与探究

1. 搜集面人的资料，了解其发展概况。
2. 欣赏面人作品，对比花馍、“泥人张”彩塑与雕塑艺术，你能否发现它们的共性和区别？

面塑是一种民间面食艺术。民间用麦面、米粉等制作的各式面花、花馍、礼馍、果实、面羊等，统称“面塑”。

面塑制作者心灵手巧，一团面，经过他们的搓、捏、撮、挑、扭，用剪刀剪一下，用梳子压一压，有时还点缀红枣或红豆、黑豆等，就做出了各种人物、动物或花形图案。

民间面塑制作，一般是在保持馍馍基本形的前提下，捏出表现对象的主要特征，尽量保持一个整体。比如，制作一只面鸟，鸟翅不作飞翔之状，仅捏出鸟的大体形状；捏一个小动物，腿都捏得很短，只是把头部主要特点捏塑出来，就算完成。

有的面塑可以食用，比如花馍、花饽饽等；有的则是纯粹的玩赏品，比如面人。

面人是一种面塑艺术品，源自民间的面食艺术。民间艺人制作面人，可

知识窗

一般认为，面人是由民间常见的花样面食“花馍”“花饽饽”长期演变而来的。

花饽饽 现代

花馍 现代

能也吸收了泥塑的捏塑技艺。我国现存最早的古代面人是在新疆吐鲁番阿斯塔纳唐墓中出土的面制女俑头、男俑上半身像等，这也是目前仅存的唐代面人艺术品。

清代出现了以制作面人为生的手艺人。咸丰年间（1851—1861），山东菏泽穆李村泥塑匠人王清源、郭湘云等，采用糯米粉为原料，染色蒸熟后，捏塑面人销售，颇受欢迎。因当地俗称糯米为“江米”，故称其面人为“江米人”。

制作面人，首先要准备材料。将麦粉、糯米粉加水拌和，并根据季节加适量的防腐剂，揉匀，随后将颜料加入面中，调配成不同色彩的面团。

制作时，艺人灵活运用揉、搓、剪、挑、压、粘、贴等方法来塑造形象，有的还采用羊毛、羽毛、丝线、棉花等材料制作人物的胡须、头发之类，以加强形似效果。

面人的艺术特点是形体完整饱满，造型略有夸张，手法简练，注重神气，色彩鲜艳醒目。

我国近现代出现许多著名面人艺师，以汤子博（面人汤）、曹仪策（面人曹）、郎绍安（面人郎）最为著名。汤子博的面人生动传神，曹仪策的面人精细素雅，郎绍安的面人色彩很重。

此外，还有赵阔明（面人赵）、雷光宗（雷麻子）、许如琪（面人许）等，都是名闻一方的面人艺师。

《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》中，北京面人汤、北京面人郎、上海面人赵、山东曹州面人、山东曹县江米人等榜上有名。

八仙 现代 郎绍安

寿星与财神 山东菏泽穆李村 现代

徐策跑城 现代 汤金章

孔子 现代 吴亮

反弹琵琶伎飞天 现代 董凤岐

秋风送爽 现代 王均

酒泉 现代 张宝琳

活动 1

制作面人专用彩色面团

1. 工具和材料: 和面容器、筷子、杯子、各色颜料、保鲜膜、塑料袋、锅、炉灶、麦粉 450 克、糯米粉 150 克、白糖 100 克、苯甲酸钠 85 克、精盐 4 克、甘油 20 克、温水 450 到 500 克。

注意: 面人专用面团的配方多种多样, 因人而异, 这里提供的是一个初学者常用的参考配方。

2. 制作步骤:

(1) 将麦粉和糯米粉倒入容器, 再将苯甲酸钠、白糖、精盐放入水中溶解, 用溶液和面。

(2) 加入甘油, 揉均匀后密封静置数小时。

(3) 面醒好后再稍揉一两分钟, 压成两到五厘米厚的面饼, 面饼两面加保鲜膜。

(4) 将面饼上笼, 用大火蒸 45 分钟。蒸好后用塑料袋包好, 储存三到五天。

(5) 将储存几天后的面团取出, 按照各色面团的需要量分成数块, 逐一着色。着色时, 将面压成饼状, 抹上颜料。

(6) 把颜料用面包起来。

(7) 反复揉搓使色彩均匀。

(8) 着色完成。

安全提示

制作好的彩色面团并非食品, 切勿食用。

蒸制面团时, 要注意用电或用气安全。

创意与实践

1. 制作一块面人专用面团。

2. 给做好的面团着色, 并尝试实践面人的几种基本造型技法。

活动 2

学习面人的几种基本造型技法

“斑纹”制作示意图

“串珠”制作示意图

“飘带”制作示意图

活动 3

学习制作《小白兔吃胡萝卜》

1. 工具和材料：剪刀、面塑刀、梳子、木签、各色面团等。
2. 制作步骤：

⚠️ 安全提示

使用剪刀和面塑刀等工具时，要注意安全。

(1) 捏塑兔子头部。

(2) 添加五官。

(3) 捏塑兔耳。

(4) 捏塑后腿。

(5) 捏塑胡萝卜。

(6) 捏塑前肢，用剪刀剪出前爪。

📌 创意与实践

1. 试着先制作一个简单的签举式小动物吧！
2. 经过前面的基本技法学习，你能否大胆尝试创作一个面人呢？

(7) 调整四肢与胡萝卜的位置。

(8) 加胡萝卜缨。

(9) 整体调整，作品完成。

小白兔吃胡萝卜 现代

活动 4

学习制作《孙悟空》

1. 工具和材料：剪刀、面塑刀、梳子、木签、各色面团等。

2. 制作步骤：

(1) 捏塑孙悟空头部。

(2) 攒捏眼睛。

(3) 搓出毛发坯。

(4) 捏塑头部毛发。

(5) 压出毛发印痕。

(6) 捏塑帽冠。

(7) 装饰调整头部。

(8) 捏塑腿部。

(9) 捏塑身子。

(10) 捏塑虎皮裙。

(11) 捏塑彩云。

(12) 捏塑装饰束带。

(13) 组合虎皮裙、彩云、装饰束带。

(14) 捏塑双臂。

(15) 调整出执棒的姿态。

(16) 捏塑金箍棒。

(17) 插接金箍棒。

(18) 调整姿态，作品完成。

孙悟空 现代

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项指标的评价要求。
1~5	鉴赏	通过搜集资料,了解面人的发展历史、工具、材料、制作技法等基本概况,能对面人作品做一般层次的鉴赏分析。
	技能学习	能用正确配方和方法制作彩色面团;能按照教科书步骤图练习捏造型简单、色彩单纯的动物形象面人。
	创意实践	能创作简单动物形象的面人作品,造型基本准确。
	作品展示	展示自己满意的面人作品,并能对自己的制作方法和过程进行简单介绍。
6~9	鉴赏	通过搜集资料,能说出花馍、民间泥彩塑、面人三者之间的共同点和区别,并举例进行对比分析鉴赏。
	技能学习	掌握“斑纹”“串珠”“飘带”的制作手法并能恰当地运用。
	创意实践	能运用多种造型、配色手法进行动物、人物签举式面人的创作,造型准确,作品完整。
	作品展示	参加小组或全班的作品展示观摩活动,并能恰当评价、介绍自己和他人的作品。
10~15	鉴赏	通过多种信息检索手段搜集面人艺术的资料、著名面人艺人不同风格的作品图例,结合教科书的介绍进行鉴赏分析,并表达对精品面人的审美见解。
	技能学习	熟练掌握本课所学的面人基本造型、配色手法,并能恰到好处地运用这些手法进行面人创作,捏制较为复杂的面人。
	创意实践	自主探索,研究尝试教科书以外的各种手法实例,并能应用于自己的面人创作中,体现自己的造型和色彩创意;能克服困难,反思不足,修改完善自己的作品,使其完整精致。
	作品展示	主动展示和介绍自己精心创作或小组合作制作的面人,以小组或全班为单位进行创作过程和创作心得交流。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果,建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第7课

金工

问题导入

我国的金属工艺有着悠久的历史 and 极高的成就。

什么是金属工艺？它有哪些主要种类？什么是块范法？什么是失蜡法？为什么铜胎掐丝珐琅又叫作“景泰蓝”？如何用金属板材制作浮雕装饰小品、工艺浮雕画小品？

金属是人类从大自然获得的慷慨馈赠，以金属为材料的造物活动是人类的伟大创举。我国曾经有过辉煌的青铜时代，工艺精湛的青铜器几千年后依然令人惊叹。

传统金属工艺反映了人们在不同社会发展阶段的生活状况。进入现代社会后，其技艺又得到了新的发展，广泛应用于现代生产和生活，对提升人们的生活品质起着重要的作用。从这个角度来讲，它作为一个重要传统载体，不仅是一种传统工艺类别，还以其厚重的历史和文化积淀延续和传递着人类文明。

知识窗

这件青铜刀于1975年在甘肃省东乡族自治县林家遗址出土。铜刀由单范铸成，刀身平整，薄厚均匀，短柄长刃，刀尖圆钝微上翘，柄端有明显的安装木把的痕迹。该铜刀的材质为含锡青铜，距今约4700年，是中国迄今为止已知的最早的一件青铜铸器。它的发现将我国铜制工具的历史提前了千余年。

青铜刀
新石器时代马家窑文化
中国国家博物馆藏

一、金属工艺的定义

传统的金属工艺指以金、银、铜、铁、锡等金属为材料，运用各种工具和方法制作生活实用品和艺术欣赏品的手工技艺。

镶嵌绿松石铜牌饰 夏 洛阳博物馆藏

鸮尊 商 河南博物院藏

虢叔旅钟 西周 故宫博物院藏

二、金属工艺的发展

早在新石器时代晚期，我们的先民就已经用石范铸造小件青铜器。

商周时期，青铜器铸造工艺水平迅速发展，此时的青铜器主要为礼器与兵器。春秋战国时期，青铜日用器物增多，铸造技术更为细致精湛，错金银、嵌玉、鎏金……工艺水平达到高峰。秦汉以后的金属工艺，除了制造兵器，还制作生活器具，如铜镜、铜灯等。

虽然春秋时就已经出现人工冶铁的工艺，但铁器工艺真正开始成体系发展是在东汉到南北朝时期，主要器物有农具、兵器等。金银器工艺水平在汉唐时期发展较快，历经宋元，已达到很高的水平。明清时期，金属工艺又增添了景泰蓝等新品种。

三、金属工艺的种类

中国传统的金属工艺的种类繁多。从用途划分，主要有生活实用品和艺术欣赏品两大类。前者如餐具、农具等；后者则与人们的精神生活和审美活动需求密不可分，如供陈设、装饰的各类物品。

从技艺特点划分，传统金工制作的手法有铸、锻、锤、刻、錾、镂、错、镶、嵌、鎏等技术。这些技艺在不断的实践与传承中创新发展，使我们今天能看到丰富精彩的金属工艺品种。

（一）青铜器

青铜是铜与锡或铅的合金。青铜器的冶铸技术是在原始社会烧陶技术的基础上发展起来的。

传说中，禹铸九鼎。九鼎代表九州，被奉为传国之宝，也是权力的象征。我们非常熟悉的成语“一言九鼎”就是由此引申而来的。春秋时期，周王室衰落，楚庄王向周王室的使者王孙满询问鼎的轻重大小，毫不掩饰觊觎最高权力之心。这就是“楚王问鼎”的典故。鼎的重要意义由此可见一斑。

到了汉代，铜镜、铜灯、铜炉、铜奁等都达到了很高的艺术水平。此后，青铜器就不再是历史舞台上耀眼的明星了。

青铜器的制作方法主要有两种：块范法和失蜡法。

✎ 学习与探究

1. 你知道哪些金属工艺？

2. 注意观察周围，你能发现哪些金属工艺种类？了解一下它们的技艺特点。

制作首饰的手艺人

在银器上錾花的工匠

知识窗

《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》中有关传统金属工艺的项目也非常多，比如江苏南京金箔锻制技艺、安徽芜湖铁画锻制技艺等。

块范法的工序大致可分为塑模、制范、合范和熔铸四步。塑模是用泥土塑造成器物的成品模型。制范包括制作外范和内范。外范是将湿泥紧敷在塑模上，干后取下泥范，经烧制硬结成陶范；内范是待外范制成后在中心加的泥芯。合范就是将外范、内范合在一起固定。内范和外范之间的空隙决定了器壁的厚度。外范用绳索捆扎后涂以厚泥。在外范和内范空隙处注入熔化的铜液，待冷却后，再经修整即可。块范法在商代已经非常成熟，我们熟悉的后母戊鼎的鼎身就是用块范法铸造的。

失蜡法是用蜡模代替泥模，待陶范制好后，加热使蜡熔化流出。再往空隙内浇注铜液，冷却后，器物就铸成了。用失蜡法铸出的器物比用块范法铸出的更加精细，艺术效果更为突出，也更加耗时耗力。著名的曾侯乙尊盘就是一件典型的用失蜡法制作的青铜器。

（二）金银器

战国时期，金银器的模制、打造及雕镂、篆刻等加工工艺已经十分成熟。到了汉代，金银器物与金银装饰的使用已经十分广泛。唐代是金银工艺的繁盛时期。尤其值得一提的是，唐代开放包容的环境使得对外交流十分频繁，异域的金银工艺得以流入中原并体现在金银器上，像著名的陕西西安何家村窖藏金银器中就有很多带有异域风格。

8世纪中叶，我国金银器制作进入全盛时期，那时的制作工艺包括手摇脚踏的简单车床切削、抛光及焊铆接、鎏金、篆刻等。唐代的金银器大多花

后母戊鼎 商 中国国家博物馆藏

曾侯乙尊盘 战国 湖北省博物馆藏

金篚宝钿团花纹金杯 唐 陕西历史博物馆藏

纹精美，而且常常在银白色的器皿上显出金色的花纹，金银相映，耀眼生辉。

（三）铁器

我国在商代已经能利用陨铁锻制铁刃铜钺等器具，西周晚期出现了人工冶铁，到春秋中期已出现生铁铸造技术。冶铁技术在较短的时间内实现了由块炼铁到生铁冶铸的技术突破，这是与商周时期高度发达的青铜冶铸技术分不开的。秦汉时期，冶铁业规模宏大，铁器工艺已经十分常见，在兵器、工具方面应用最为广泛。

（四）景泰蓝

景泰蓝即铜胎掐丝珐琅，是在铜胎上焊上扁铜丝构成纹样，再在纹样中填上珐琅料焙烧而成的工艺品。其制作在明代最为繁盛，“景泰”就是明代宗朱祁钰的年号。

景泰蓝工艺较为复杂精细，大体分为七道工序：

制胎：用紫铜板锻制成各种器形。

掐丝：把扁铜丝制成花纹粘在铜胎上。

烧焊：把铜丝花纹焊接在铜胎上。

点蓝：根据设计色彩要求，将各色珐琅釉料填在花纹轮廓里。

烧蓝：放入炉中焙烧，使珐琅料液化，冷却后凝固。

磨光：用粗细砂石、黄石、木炭逐次打磨，使蓝料与铜丝平整。

镀金：在铜丝花纹上镀金，防止生锈并增加光泽。

景泰蓝有瓶、壶、尊、炉、鼎、盒、罐等器形以及仿动物造型。北京景

✎ 学习与探究

1. 查找有关资料，想一想，青铜工艺在什么时候逐渐衰落了，为什么？

2. 查找资料，了解一下我国哪些品种的金属手工艺是国家级或地方级非物质文化遗产项目，它们各有什么特点。

3. 如果当地有金属工艺的作坊，走访一下，了解这种工艺的情况，写出一篇调查报告。

鎏金飞廉纹六曲银盘 唐 陕西历史博物馆藏

透明珐琅提梁壶 清 故宫博物院藏

铁制铺首及门环 现代

铁画迎客松 现代 王石岑、储炎庆等

铜胎掐丝珐琅花瓶 明 故宫博物院藏

泰蓝具有优美的造型和纹饰、华丽的色彩、耀眼的光泽，是驰名中外的工艺品。

另外，还有几种与景泰蓝工艺相似的铜胎珐琅工艺。如画珐琅，俗称“烧瓷”，它没有掐丝工序，是直接在铜胎上用珐琅彩画出纹样；再如錾胎珐琅，是在铜胎上锤錾出花纹线条，再在上面填上珐琅料。

（五）花丝

花丝也是传统金属工艺品种之一。战国青铜器的金银错、唐代的平脱等工艺被认为是它的前身。花丝以金、银、铜为材料，利用材料较大的延展性，先将其加工成极为细软的丝或极薄的片，再制成工艺品。

花丝的工艺手段主要有錾、编、堆、穿、搓、累、填、镶等方法，可制成瓶、盘、盒、杯、手杖、领花、袖卡、别针，以及手镯、戒指、耳坠、项链等。

四川成都的花丝工艺十分高超，北京和上海的花丝工艺也很著名。

铜胎画珐琅凤纹花瓣口盘 清 台北故宫博物院藏

錾胎珐琅仿古牺尊 清 故宫博物院藏

知识窗

锻铜浮雕也叫錾铜浮雕，是利用金属板材的延展性，通过锤锻、錾刻、打磨、抛光、焊接、着色或做旧等一系列工序，将其制作成浮雕艺术品的技艺，常用于制作室内外大型浮雕壁画，也制作室内悬挂观赏的浮雕作品。所用工具主要是各种规格的锤子和錾子，以适应作品不同线、面、体的加工。

花丝雕刻

银花丝项链 现代

锻铜浮雕壁饰 现代

锻铜浮雕壁画 现代

活动 1

学习制作金属浮雕装饰件

1. 工具和材料: 笔、剪刀、圆头锤、平头锤、尖头锤、扁头螺丝刀、软皮革、废旧铝制品等。

2. 制作步骤:

(1) 从废旧铝制品上截取板材, 敲打平整, 将板材剪成所需形状。

(2) 将预先设计好的纹样画在板材上。

(3) 在板材下垫上皮革, 用尖头铁锤敲击背景以突出纹样。

(4) 为了将边缘线敲击整齐, 可用合适的金属物限位。

(5) 用平头锤进一步敲打平整。

(6) 用剪刀修剪边缘。

(7) 作品完成。

安全提示

准备金属板材或拆解易拉罐时要小心, 防止板材锋利的边缘划伤手指。使用刀、剪、锤等工具时要注意安全。

几种基本技法

(1) 用扁头螺丝刀加工细部。

(2) 使用圆头锤敲击。

(3) 有的细部可用锐物直接按压花纹。

(4) 用软皮革打磨抛光。

仿青龙纹瓦当 现代

创意与实践

按照教科书提供的步骤, 制作一个金属浮雕装饰件。

活动 2

学习制作金属浮雕画

1. 工具和材料：剪切工具，垫衬、夹持工具，绘制、刻压工具，粘贴工具，空易拉罐等。

⚠️ 安全提示

准备金属板材或拆解易拉罐时要小心，防止板材锋利的边缘划伤手指。使用刀、剪、锤等工具时要注意安全。

剪切工具

垫衬、夹持工具

绘制、刻压工具

粘贴工具

空易拉罐

2. 制作步骤：

(1) 在空易拉罐上端斜棱处切口。

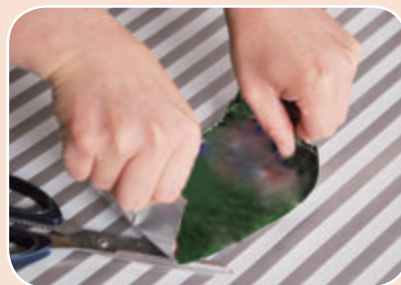
(2) 沿切口剪除斜棱部分。

(3) 竖向沿接缝处剪到下端棱边。

(4) 沿下棱边剪下底部。

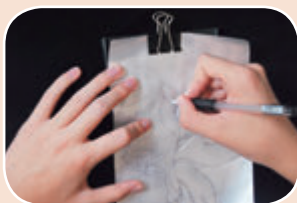
(5) 清洗后，用反卷、捋、擀等方法展平板材。

(6) 在纸上画出底稿。

(7) 通过复写纸将底稿复印到铝板材上。

(8) 拿掉底稿，垫上胶垫，用圆珠笔稍用力在板材上刻画轮廓。

(9) 将板材翻转，用木笔在轮廓线内刻压，使形象产生凹凸变化。

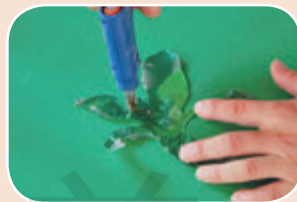
(10) 使正面达到浮雕效果。

(11) 清洁表面后将图形剪下。

(12) 稍加修整。

(13) 背面用胶枪涂上热熔胶，粘贴到背景板上，装框，作品完成。

玉兰花 现代

创意与实践

1. 按照教科书提供的步骤，设计图案，制作一幅金属浮雕画。

2. 按照教科书提供的步骤制作一个金属发卡。

活动3

学习制作金属发卡

1. 工具和材料：剪刀、胶枪、木棍、发卡、铝片等。

2. 制作步骤：

(1) 剪下一长条铝片，用筷子卷成细筒，作为花枝。

(2) 剪一些花瓣，从小到大，一片片粘在花枝上。

(3) 粘完十余片花瓣，调整一下花形。

(4) 用同样的方法再做两朵稍小的花，一起粘到发卡上。

(5) 作品完成。

安全提示

准备金属板材或拆解易拉罐时要小心，防止板材锋利的边缘划伤手指。使用剪刀等工具时要注意安全。

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项指标的评价要求。
1~5	鉴赏	了解金属工艺的定义、发展、种类及其特征，简单描述对教科书中提供的金属手工艺品的鉴赏感受。
	技能学习	掌握锤锻金属板材的技法，将铜板或铝板加工为简单的金属浮雕装饰板。
	创意实践	根据金属板材的物理特性改进锤锻作业的力度和方式。
	作品展示	展示自己满意的作品，并能对自己的制作方法和过程进行简单介绍。
6~9	鉴赏	对教科书中的金属工艺品和课外搜集的金属工艺品实物和图片，能从种类、造型、工艺特点、审美特点等方面进行观察分析，并描述自己的鉴赏感受。
	技能学习	模拟锻铜工艺手法，以薄铝板为材料制作金属浮雕仿青龙纹瓦当，成品较为规整。
	创意实践	用学到的金属锻制技法创作不同形象的浮雕作品，使用两种以上技法。
	作品展示	参加小组或全班的作品展示观摩活动，并能恰当评价、介绍自己和他人的作品。
10~15	鉴赏	对教科书中的金属工艺品和课外搜集的金属工艺品实物和图片，能从种类、造型、工艺特点、审美特点等方面进行观察分析，并用相关术语描述自己的鉴赏感受。
	技能学习	掌握以易拉罐铝箔板为材料的金属浮雕画制作技法，能成功制作一到两件铝箔浮雕工艺画作品。
	创意实践	自主构思设计图样，进行铝箔浮雕工艺画的创作，并将作品进行整体外观的装饰美化；能克服困难，反思不足，修改完善自己的作品。
	作品展示	将创作的金属工艺作品进行展示，并主动介绍创作过程或小组合作过程，以小组或全班为单位进行创作过程和创作心得交流。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		

第8课

木工

问题导入

木工工艺是我国传统手工艺中有厚重积淀的品类。什么是大木作？什么是小木作？明式家具有什么艺术特色？制作木制品需要哪些基本工具？有哪些基本制作步骤与技术要点？要注意些什么问题？

了解这些之后，试着动手做一做，操作时要注意安全。

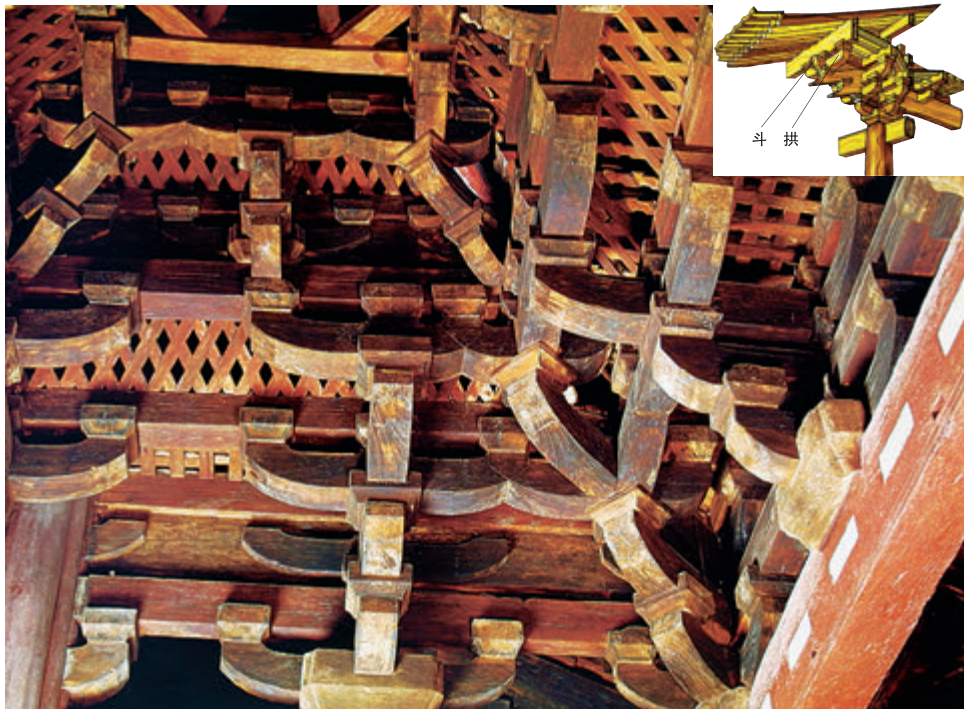
“没有规矩，不成方圆。”在汉代画像石中，经常可以看到伏羲和女娲分别手握着“规”和“矩”。规就是现在所称的圆规；矩就是现在所称的曲尺、角尺或拐尺。有了这两件法宝，木匠就可以制作出各种中规中矩的物品来。

木工工艺是建造房屋的木结构和制作木制家具、器物的技艺，是工艺中的一个类别。《考工记》说“凡攻木之工七”，即木工这一职业中又分为七个不同的工种，多于“攻金之工六”“攻皮之工五”“抃埴之工二”等工种。

一般认为，春秋战国时鲁国的公输盘就是传说中木工的祖师爷鲁班。他精通木工制作，还曾经和墨子进行攻城守城的较量，可谓多才多艺。从中也可见木工历史之悠久。

汉代画像石中的伏羲与女娲

古建筑斗拱结构

藻井

知识窗

中国传统木结构营造技艺在世界建筑史上具有独特意义，2009年已被列入联合国教科文组织编制的《人类非物质文化遗产代表作名录》。

木工工艺可以简单地分为两大类：大木作和小木作。

一、大木作

大木作主要是营造房屋建筑木结构的技艺。中国传统建筑以木结构为主，宫殿、楼阁、屋宇、亭榭……这些建筑的举架、斗拱、出檐等，都是在考虑木材性能的基础上设计的；其柱廊、围栏、门窗等制作，也都有着成熟的技术规范和严格的工序流程。在古代，大木作还包括造船、造桥、造车工艺等。虽然现代舟车等交通工具已经少有木制，但大量传统房屋建筑，特别是传统仿古木结构建筑仍要靠大木作工匠发挥技艺。

二、小木作

小木作主要是各类木家具的制作技艺，也包括使用木材的室内装饰技艺，它与人们的日常生活起居、工作、休憩息息相关。

除了家具和室内装饰，小木作还包括制作圆形器物的“圆器作”（如圆形桌凳、圆形桶盆等）和操作更为精确细致的“细木作”（如房屋装饰和家具的雕花构件，以及盒、奩、匣、钵等小件精巧器物等）。这些需要精雕细刻的制作，对工匠的技术水平要求较高。

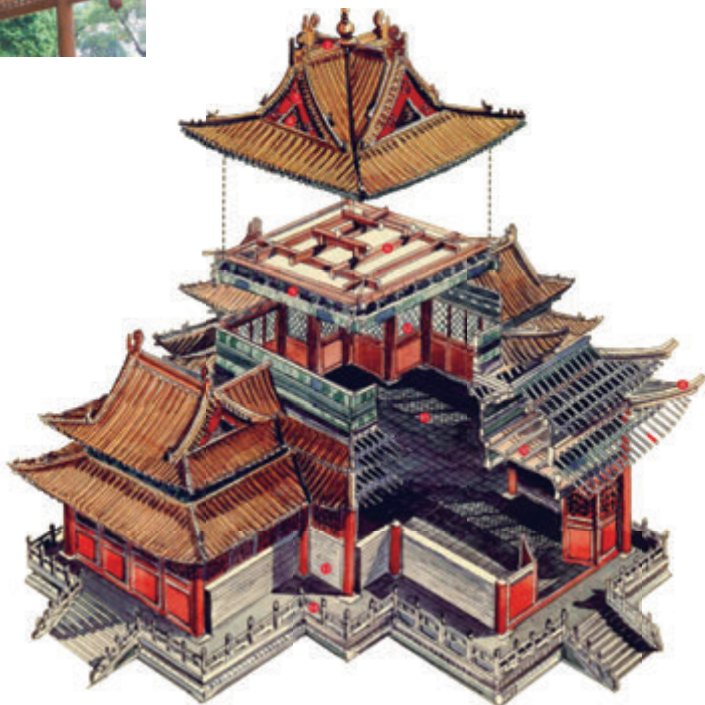
木结构建筑房架

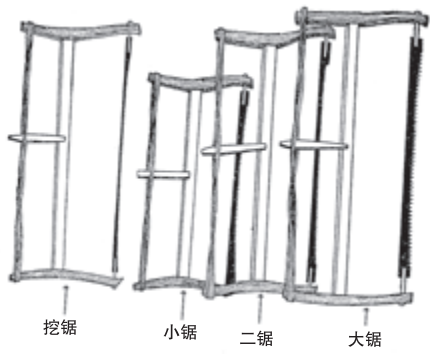
孔府内宅建筑

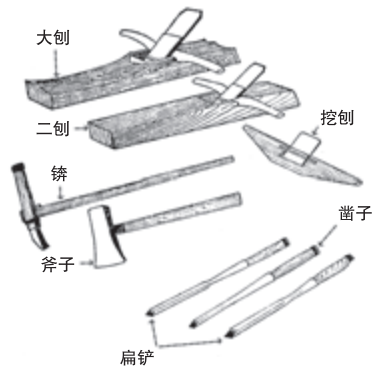
安徽民居建筑内部结构

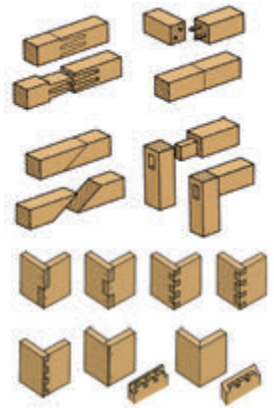
故宫角楼木结构展开图

挖锯 小锯 二锯 大锯

小木作工具

小木作榫卯结构示意图

黄花梨折叠式大镜架 明

黄花梨小炕桌 明

瘦木隔层平头书案 明

紫檀两撞提盒 明

花梨木苏式矮背扶手椅 明

山东美术出版社

学习与探究

1. 到木器工厂或木匠师傅的作坊参观，仔细观察木工是如何工作的。

2. 到木工工作室操作一下各种工具，比如尝试刨平一块木板，用凿子和锯做一对榫卯连接的木条等，体验一下工具性能和操作感。操作时要注意安全。

知识窗

明式家具是古典家具文化风格的代表。其艺术特色是简（造型简洁洗练）、厚（形象浑厚自然）、精（做工精巧）、雅（风格典雅）。其技术特色是：注重选材，看重质地，多用硬木；充分体现木材色泽纹理；讲究造型，有精巧、复杂、多样的榫卯结构。明式家具制作技艺也被列入《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》之中。

黄花梨四出头官帽椅 明

明式四出头官帽椅结构示意图

黄花梨圆后背交椅 明

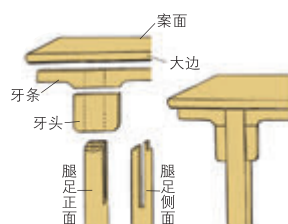

黄花梨茶壶桶 明

花梨木屏榻 明

明式家具榫的种类繁多，常见的有夹头榫、格角榫、燕尾榫、闷榫等。

夹头榫结构示意图

夹头榫：用于凳腿与凳面连接处，案几也常用。

格角榫：转角平面45°对接处的暗榫。

燕尾榫：形似燕尾，常用于板材对接。

闷榫：榫头不外露，表面看不到。

活动 1

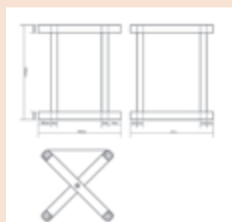
学习制作马扎

1. 工具和材料: 纸、笔、锯、锤、刨子、螺丝刀、曲尺、凿子、手电钻、螺丝钉、乳胶、泡钉、纺织品、木材等。

2. 制作步骤:

安全提示

木工工具多为锋利刃具或钝击具, 操作中要特别注意安全, 必要时可使用相应防护用具, 如护目镜、手套等。操作电动工具时, 尤其要谨慎控制力度、角度, 还要注意用电安全。

(1) 手绘制作图, 标出各部位尺寸。

(2) 将木材按照图纸尺寸分解为坯料。

(3) 按图纸截面尺寸, 用刨子平整坯料。

(4) 借助曲尺画出榫头与卯眼位置。

(10) 用泡钉钉上一块纺织品作为凳面, 马扎制作完成。

马扎 现代

(9) 用手电钻在框架中心点钻孔, 并安装长螺丝为转轴。

(8) 修整多余的榫头, 刨圆内侧两条边角, 量出框架中心点。

(6) 用凿子凿出卯眼, 先凿两端, 再剔除中间。

(5) 用锯开榫, 注意要先纵开榫头, 后横截榫肩, 顺序勿反。

(7) 在榫头上刷上乳胶, 按图纸所示插接。

创意与实践

学习马扎的制作过程, 自己动手或小组分工合作制作一个马扎。可以在图例的基础上进一步装饰加工, 使成品更美观。

活动 2

学习制作长凳模型

1. 工具和材料：锯、锤、刨子、螺丝刀、曲尺、凿子、手电钻、乳胶、锉刀、砂纸、毛刷、核桃油、皮革、木材等。

2. 制作步骤：

(1) 下料。

(2) 刨平。

(3) 腿足开双榫。

(4) 横撑开单榫。

(5) 腿足凿单卯。

(6) 凳面凿双卯。

(7) 做出牙条，并在与腿相连接处做出凹槽。

(8) 在凳面底部凿出供牙条嵌入的细槽，试验插接。

创意与实践

学习长凳模型的制作过程，自己动手或小组分工合作制作一个长凳模型。做好后可进一步进行加工，如将凳面、凳腿棱角稍作圆化处理，加刻装饰线等，使成品更加美观。

(9) 在卯眼等各个连接处涂上乳胶。

(10) 将各部分总装成形。

(11) 用凿子在每个榫头顶端劈开两个缝。

(12) 每个榫头打入两个木楔，木楔除了加固，还可以微调腿足的角度。

(13) 边打入木楔边度量角度变化，直到四腿角度合适。

(14) 锯掉榫头多余的部分。

(15) 用锉刀将榫头与凳面锉平整，用细砂纸打磨光滑。

(16) 用毛刷刷上核桃油，也可直接用核桃仁涂擦，用皮革摩擦抛光，制作完成。

长凳模型 现代

学习评价表

得分	项目	评价指标
0		均未达到以下各项指标的评价要求。
1~5	鉴赏	了解木工的分类、常用工具，知道大木作、小木作的区别；对教科书中的图片进行基础性的鉴别欣赏。
	技能学习	体验各种常用木工工具，了解榫卯结构。
	创意实践	根据木材的材质和形状，进行最简单的榫卯连接操作实践。
	作品展示	展示自己制作的作品，并能对操作方法和过程进行简单介绍。
6~9	鉴赏	能找出两到三个明式家具范例，对其进行鉴赏分析。
	技能学习	根据教科书提供的步骤，练习制作简易的马扎。
	创意实践	构思造型，发挥创意，用学到的榫卯结构制作方法制作简易的作品。
	作品展示	参加小组或全班的作品展示观摩活动，并能恰当介绍、评价自己和他人的作品。
10~15	鉴赏	能找出两到三个明式家具范例，对其进行鉴赏分析，并写一份鉴赏报告。
	技能学习	根据教科书提供的步骤，制作一个长凳模型；能克服困难，反思不足，修改完善自己的作品。
	创意实践	访问木工作坊或工厂木工车间，观摩木工师傅的操作，并请教有关技术问题，写出有分析、有见地的考察报告。
	作品展示	将创作的木作品进行交流展示，并详细介绍技术操作的过程和体会，交流合作经验，以小组或全班为单位进行实践体会和作品创作心得交流。
综合表现 附加分 1~5	参与度	在课堂学习中的互动表现、小组讨论的表现及课外自主学习的态度、兴趣。
	档案袋	根据教师的要求、自己的学习过程和最终成果，建立项目齐全的学习档案袋。
评语		