

绿色印刷产品

定价：10.30 元

审批号：京发改规[2016]13号 全国价格举报电话：12315

普通高中教科书

美术

选择性必修

工艺

普通高中教科书

美術

选择性必修

工 艺

人民美术出版社

目
录

第一
单元

认识传统手工艺

第一课	工艺之道——源远流长的文明载体	6
第二课	工艺之美——独具匠心的文化创造	12

第二
单元

传承传统手工艺

第一课	陶瓷工艺——泥与火的艺术	22
第二课	木工工艺——方圆规矩的应用	30
第三课	剪纸工艺——民间生活的写照	36
第四课	纸浮雕工艺——奇异的造型变化	44
第五课	印染工艺——布面上的无限创意	52
第六课	编织工艺——自然灵巧的表达	60
第七课	金属工艺——锻造的神奇力量	66

第三
单元

保护与发展传统手工艺

第一课	保护传统手工艺——守护中华优秀传统文化遗产	76
第二课	发展传统手工艺——传统手工艺融入当代生活	82

图书在版编目（C I P）数据

美术·工艺 / 潘鲁生主编. -- 北京 : 人民美术出版社, 2019.7 (2021.12 重印)
普通高中教科书
ISBN 978-7-102-08352-0

I . ①美… II . ①潘… III . ①美术课—高中—教材
IV . ① G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 145258 号

经国家教材委员会专家委员会审核通过（2019）

普通高中教科书

美术（选择性必修）

MEISHU（XUANZE XING BIXIU）

工艺

GONGYI

人民美术出版社 编

人民美术出版社 出版

（北京市朝阳区东三环南路甲3号 邮编：100022）

发行部：（010）67517796

责任编辑 张百军

设计制作 余 洋

责任校对 白劲光

责任印制 康 强 胡雨竹

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

经 销 全国新华书店

版 次：2020年1月 第1版

印 次：2021年12月 第5次印刷

开 本：890mm×1240mm 1/16

印 张：5.5

ISBN 978-7-102-08352-0

定 价：10.30元

如有印装质量问题影响阅读，请与我社联系调换。（010）67517639

版权所有 翻印必究

工 艺

选择性必修

总 主 编 周 伟

分册主编 潘鲁生

人 民 美 术 出 版 社

北 京

总 主 编 周 伟

分 册 主 编 潘鲁生

分 册 副 主 编 董占军

核心编写人员 殷 波 姜 霞

前 言

工艺是设计创意的物化，指将原材料或半成品加工成产品的方法和技术。工业文明以来，工艺兼有传统手工艺和机械化生产工艺的内涵。本课程侧重于传统手工艺的学习，也正如《中国传统工艺振兴计划》中对传统工艺的界定，传统工艺“是指具有历史传承和民族或地域特色、与日常生活联系紧密、主要使用手工劳动的制作工艺及相关产品，是创造性的手工劳动和因材施艺的个性化制作，具有工业化生产不能替代的特性”。

本教科书从内容上分为认识传统手工艺、传承传统手工艺和保护与发展传统手工艺三部分。三部分内容的展开，一是注重从传统文化的角度去学习和认识手工艺的技艺构成和文化价值，进一步了解并认知中国传统手工艺的悠久历史、丰富品类、精湛技艺和鲜明特色，认识和体会中华民族的造物智慧，坚定文化自信，自觉传承中华造物文化。二是注重从今天的生活出发，学习手工艺的知识和工艺方法，理解其体现的民俗文化的传承、乡愁乡情的维系、环保价值的开发和工匠精神的弘扬，学习并应用手工艺及其制作技艺去解决生活中遇到的问题，拓宽文化视野，培养热爱美、创造美的情操，养成勤于实践、乐于探究的素养。三是注重学习传统手工艺的调研方法，开展相关调查研究，了解手工艺的传承与创新情况，在思考和探究中增强文化传承与创新的使命感和责任感，为未来的中国制造、中国创造注入强劲的动力与崭新的活力。

古往今来，中华工艺文明传承不辍，世代代的手工艺者以巧手匠心塑造了生活中的美并创造了美的生活，在工艺造物中凝聚着中国精神，彰显出中国气派。社会生活需要工艺创造，人类进步需要文化传承，就让我们一起翻开《工艺》，走进工艺的世界，发现工艺的价值，在不断地继承、创造中去感受工艺的无穷魅力吧！

认识传统手工艺

旋涡纹彩陶罐 新石器时代 中国国家博物馆

中国的传统手工艺源远流长，门类众多，涵盖衣、食、住、行，遍布各族各地，凝聚着千百年来劳动人民的思想智慧和社会实践经验，是非物质文化遗产的重要组成部分，是中华优秀传统文化的“活态”文脉。作为一名当代高中生，要能从文化和历史的层面学会解读传统手工艺蕴含的价值和审美特征，从而加深对传统手工艺和工匠精神的理解，提升美术素养。

龙凤虎纹绣（局部） 战国 荆州博物馆

汝窑青瓷碗 宋代 大英博物馆

黄花梨方背扶手椅 明代 故宫博物院

单元情境

伴随着工业化进程的加快、日常生活方式的改变，传统手工艺正慢慢从人们的生活中淡出。一个不争的事实是过去曾经被视作常识的手工艺知识，如今正在或已经成为专家研究的对象，一些世代相传的手工艺制作技艺也面临失传，而以往被认为难登大雅之堂的生活日用品也开始进入博物馆。据此，有人认为，我国传统手工艺的历史和文化会逐渐走向衰落，这意味着我们在实现现代化的同时，可能会丢掉我们的传统。请思考：传统手工艺在日常生活中有哪些应用？如何欣赏传统手工艺？传统手工艺有哪些艺术特色？

单元概述

种类繁多的传统手工艺源于生活，与民生、民俗息息相关。传统手工艺品以实用、朴素、温情的品格展现了中华优秀传统文化。无论是服务于皇家的宫廷工艺、充满文人情趣的士大夫工艺，还是带有浓郁乡土气息的民间手工艺，其发明创造的初衷均源于特定自然环境中中国人的生活所需，蕴含着生产生活的经验和智慧，是中华文明的重要载体。

通过本单元的学习，初步了解我国传统手工艺的起源、发展历史，识别传统手工艺的主要门类，欣赏传统手工艺的技术和艺术特色，探索其功能性、审美特征与生活的关系，理解传统手工艺的价值和意义，从而产生对传统手工艺的兴趣和认同。

链接·拓展

历史上，中国的丝绸、陶瓷等曾高居世界工艺巅峰，成为中华文明的象征，中国因此被称为“丝国”“瓷国”“漆国”。中国以独特的工艺文化创造跻身世界民族之林，为世界文明进步做出了重要贡献。

查找相关资料，了解《旋涡纹彩陶瓮》相关知识并思考：为什么域外之士见陶瓷而知“China”，从工艺里能够了解中国？传统手工艺品如何承载、表现中华文化和造物智慧？

工艺之道

——源远流长的文明载体

“一方水土养一方人。”家乡的历史文化博物馆里收藏的传统手工艺品展示了源远流长的造物文脉。作为一名志愿者，要向观众介绍有关传统手工艺的历史和文化。请你思考：你会从哪些角度介绍传统手工艺？传统手工艺在生活中的作用有哪些？如何理解传统手工艺的文化内涵？

中国民艺博物馆内景

学习任务一

传统手工艺是怎样产生的？按什么标准分类？

阅读以下材料，分小组讨论：传统手工艺是怎样产生的？可以划分为哪些门类？其分类标准是什么？

材料 1：在人类社会早期，石器是主要的生产工具。通过石器工具的制造，人们进一步发现了手的作用与意义，手工艺由此逐渐生发。早在 170 万年前的中国云南元谋人时代，中国先民就开始打制粗糙的石器，将其作为生存的工具或武器。到了距今 18 000 多年的山顶洞人时期，石器的类型已经很丰富了，并且在工艺加工方面已开始使用钻孔、刮削、磨光、刻纹等技术，其工艺制作不仅初步符合人们的物质生活需要，还出现了装饰的萌芽，体现了审美的需要。

材料 2：从材料和制作方法看，我国传统手工艺以金、石、土、木、竹、藤、草、棉、丝、革、漆、骨、角、牙等自然材料为原料，施以铸、雕、镂、刻、削、染、缝、绘、髹、琢、磨等与材质相适应的技法 and 规范，因材施艺，发挥日用、礼俗、审美功能，形成了丰富的门类。

知识窗

中国传统手工艺

中国传统手工艺指在手工业基础上发展起来的我国古代的工艺美术。近代机器生产逐渐兴起之后，机器制品的工艺美术发达起来，原有的工艺美术便不能概括工艺美的全部，于是出现了分支“工业美术”。而原有的工艺美术，系由历史沿革传承下来，带有传统性，又因为它是以手工制作为主，便被称为“传统手工艺”，如玉器、象牙雕刻、刺绣、缂丝、景泰蓝、剔红、金银首饰等。中国传统手工艺历史悠久、品类丰富，中华人民共和国成立后，得到了蓬勃发展。（《中国工艺美术大辞典》）

思考·探究

1. 旧石器时代与新石器时代的石器在器物形状上出现了哪些变化？它们怎样体现与日常生活的关系？
2. 除了依据材料和制作方法，传统手工艺是否还有其他的划分标准，比如依据功能，或者依据历史上制作者或使用者的阶层？

三棱尖状器 旧石器时代

石杵、石磨盘 新石器时代

原始人利用制作的石器工具狩猎想象图

学习任务二

传统手工艺在日常生活中的作用有哪些？

工艺是“工”与“艺”的结合，不单纯是物品加工生产的技艺，同时也是按照美的规律进行创造的活动，具有物质生产和精神生产的双重属性，既以适用为目的，也体现审美追求，包含造型观念、装饰意识，体现社会思想和人文精神，是科学与艺术的结合。

阅读以下材料，并结合下列传统手工艺作品图片思考、讨论：传统手工艺在生活中的作用有哪些？

在物质生产中，人们要求对象在形式上也应对自身有所肯定，这就从根本上决定了实用物品应该体现美的原则。1961年，王朝闻在《美化生活》一文中指出：“工艺美术在适应人民物质需要的前提之下，一般地说是美化人民的生活环境，丰富人民的精神生活，帮助人民树立正确的审美观念，培养人民高尚的审美情趣和审美能力。”1984年，庞薰琹同张道一的谈话中又提出了“创造生活”的观点。在上述基础上，张道一作了工艺文化社会功能的综合表述，即“美化生活，充实生活，丰富生活，创造生活”，四者是有机关联的，在具体物品上又体现出不同的层次关系。（吴山主编《中国工艺美术大辞典》）

衣：我国有“衣冠之国”的美誉，纺织、印染、刺绣工艺历史悠久，品类丰富，技艺精湛。汉代以来，中国丝绸通过丝绸之路不断西进，享誉世界。

印花敷彩黄纱绵袍 汉代 湖南省博物馆
此袍为交领、右衽、直裾式。印花敷彩黄纱面，素纱里，素纱缘。

瑞花印花绢褶裙 唐代 新疆维吾尔自治区博物馆
棕黄色地，印黄色瑞花，斜褶裙。此种裙式在生活中穿着方便。但此件系殉葬用品，尺寸小而无裙腰。

食：我国有“美食不如美器”之说，以陶瓷、髹漆、金属等工艺制作的饮食器皿，方便适用，体现了生活之美。

舞蹈纹彩陶盆 新石器时代 青海省文物考古研究所
内壁绘舞蹈纹，线条简洁流畅，具体生动地反映了原始社会人们生活的一个侧面。

金花舞马衔杯纹银皮囊壶 唐代
陕西历史博物馆
表现唐玄宗时代的宫廷舞马。皇帝做寿，它们要颈系绶（寿）带，伴乐起舞助兴。

住：我国传统木结构建筑和家具工艺历史悠久，建筑样式和家具形制的演变与人们的生活起居方式密切相关，是民族智慧和科技历史的见证。

黄花梨琴桌、香几、方凳组合 明代 上海博物馆
摆放出自文物学大家王世襄的设计，全合古式。明式家具一件已经清雅，组合更加如此。

山西祁县乔家堡乔宅二号院居室内景

行：传统手工艺融设计、制造于一体，涉及生活的方方面面。其中交通工具的制造，方便了人们出行，体现了科技进步。

斧车画像砖 汉代 四川博物院

此画像砖构图简单。车上乘坐二人，竖一巨斧。车上斜插长矛，斧矛上柄饰随风飘拂。

古代社会，尊卑贵贱各有等第。传统手工艺品的制作、使用，从材质到品种，从图案到配色，有较为严格的规范。传统手工艺除了满足衣、食、住、行等物质需求外，还有精神文化属性。“器以藏礼”，古代玉器、青铜器等多在婚丧、祭祀等活动中使用，富有特定含义。

青玉兽面纹琮 新石器时代 南京博物院
玉料呈青灰色，局部有褐色侵蚀。体作圆筒形，中心有一上下对穿的圆孔。器外图案分上下两节。

后母戊方鼎 商晚期 中国国家博物馆
此鼎得名来自铭文，应是为祭祀商王武丁或祖甲的配偶戊铸造的。“后”曾被辨识为“司”。

思考·探究

1. 查找资料，小组合作研究：除了日常生活应用，传统手工艺还有哪些作用？其发展领域可以怎样划分？
2. 阅读相关资料，了解古代“丝绸之路”和“丝绸之路经济带”“21世纪海上丝绸之路”，说一说“一带一路”倡议对当前国家发展的重大意义。

学习任务三

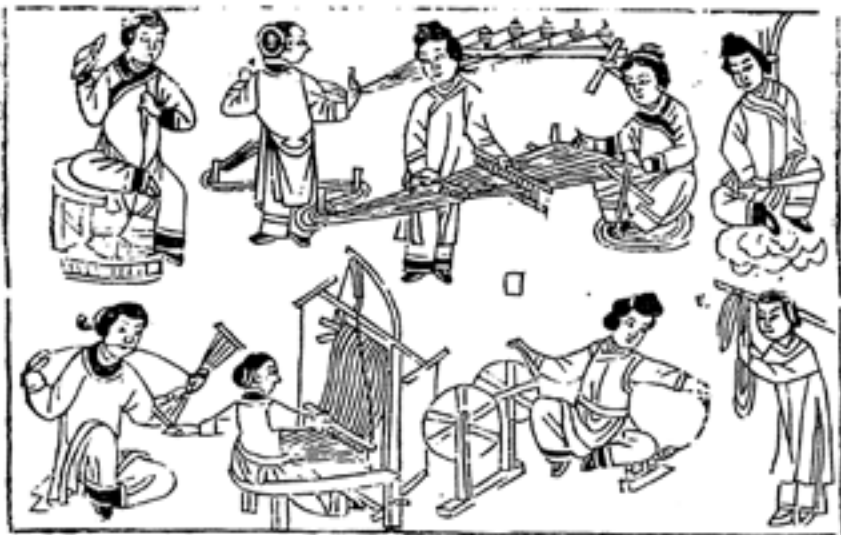
如何理解传统手工艺丰富深厚的文化内涵？

传统手工艺蕴含着丰厚的物质文化和精神文化。首先，工艺文化体现在人们创制的各种器物中，主要满足人类最基本的生存需要——衣、食、住、行，具有物质文化属性。而工艺文化的核心内容是精神文化层面，即传统手工艺体现的人们在长期社会实践中孕育出来的价值观念、美学思想等。关于传统手工艺美学思想的基本特征，杭间在《中国工艺美术史》中作了概括性的论述：

第一，“重己役物”，就是重视生命本体，控制人造的事物。中国传统手工艺强调任何技艺都是以人为主体的，也就是今天所说的“以人为本”。

反思·评价

质疑、释疑是学习过程中应该不断得到培养的良好思维品质。有人说，传统手工艺制造的物品本来就为人所使用，不足为奇。“重己役物”的观念何以体现传统手工艺的智慧？

陕西凤翔纺织图 清代

明代末年，中国产生了资本主义萌芽，纺织业分工细化，具有一定规模，产量极大提高，产生最大限度的剩余价值。

第二，“致用利人”，也就是强调实用和民生。传统手工艺认为那些讲求功能、关乎国计民生、保持人文关怀的物品的生产才是主流。

第三，“审曲面势、各随其宜”。田自秉认为，所谓“宜”，就是和谐、适应、合理。这里讲的是传统手工艺与材料、技术的关系。从宏观的方面来看，中国传统手工艺非常注重材料和技术条件，讲究结合功能的要求来设计物品。

菱格纹彩陶双耳罐 新石器时代 甘肃省博物馆
装饰颇具现代感，今日的国际象棋棋盘、若干地砖拼嵌仍为这样的效果。

长信宫灯 汉代 河北博物院
空气流通，单管不及双管，且底部有孔，不能贮水，故此作虽最著名，但不及其他缸灯适用。

第四，“巧法造化”。传统手工艺强调人造物要学习自然、从自然物中得到启示，人和自然保持和谐。

第五，“技以载道”。它的意思是技术包含着思想的因素，道、器并举，把形而下的制造如具体功能操作、技术劳动和形而上的理论结合起来。

第六，“文质彬彬”，即外表和实质相配适宜。它强调在造物中内容和形式的统一、功能和装饰的统一。这在传统手工艺中可以找到很多例子。

鱼形铜锁 近代
鱼形铜锁，鱼口衔锁柄，另一端与鱼尾相连，构思巧妙，形态生动。锁用鱼形，取象征意义。

龙泉窑青瓷双耳瓶 宋代 日本大阪
南宋龙泉窑青瓷双耳瓶，釉色温润，饱含中国传统文化含蓄典雅之美。

反思·评价

1. 请结合本页的工艺品图片，同学之间相互讨论，说说其中所蕴含的工艺美学思想。
2. 如果说手工艺是“工具在手，功力在身，取材自然，因材施艺”，所制造的产品往往“千人千品，万人万相”，那么，与机械生产相比，手工艺的核心价值是什么？工业化、人工智能时代，“手工”是应该被淘汰的生产方式，还是富有特色的文化生产力？

学习任务四

非物质文化遗产与传统手工艺有什么关联？家乡的传统手工艺如何更好地服务于现代生活？

根据联合国教科文组织发布的《保护非物质文化遗产公约》定义，“非物质文化遗产”内容包括五个方面，其中，传统手工艺是非物质文化遗产范畴之一。我国历史悠久，文化源远流长，世代相传的传统手工艺是宝贵的非物质文化遗产。在当代社会，传统手工艺逐渐体现出其生命力和与环境相适应的文化特性。在非物质文化遗产保护的美好愿景下，中国手工艺继承传统与创新发于现代生活方式的多样化需求中，其越来越多地显现出特有的、不可替代的价值。

课外查找《国家级非物质文化遗产名录》以及省、市、县级非物质文化遗产名录，小组讨论：你的家乡有哪些传统手工技艺榜上有名？新时期，这些传统手工艺如何更好地服务于现代生活？

中国非物质文化遗产标识

思考·探究

1. 我国历史上有哪些世界领先的传统手工艺？对人类文明进程产生了怎样的影响？
2. 从生活日用到精神文化象征，我国的传统手工艺有哪些标志性的创造？今天的生活里，有哪些传统手工艺的应用？
3. 质疑是一种重要的思维品质。关于传统手工艺，你是否还有独立的思考？请你确定研究内容和方向，查找资料，通过质疑、反思、探究，得出较为合理的结论。

学习活动建议

1. 参观所在地的历史文化博物馆，记录博物馆里展示的传统手工艺品信息。根据所学的工艺知识，选取一个角度，以“家乡的工艺文脉”为题，撰写一篇调研报告，阐述家乡传统手工艺的门类和文化内涵。
2. 了解家乡与传统手工艺相关的非物质文化遗产项目与传承人，班级制定计划，定期采访，用摄影、摄像或文字进行记录。

学习评价

评价内容

是否了解传统手工艺的起源、发展特点？能否了解传统手工艺的主要门类，这些门类还可以怎样划分？

能否从不同角度认识和分析传统手工艺的价值和文化内涵？

根据摄影、摄像或文字调研记录，就家乡的传统手工艺发展历史进行讨论和交流。

看谁撰写的《家乡的工艺文脉》角度独到、分析理解透彻全面。

工艺之美

——独具匠心的文化创造

2017年香港苏富比秋季拍卖会上，北宋汝窑天青釉洗以2.9430亿港元成交，刷新中国瓷器世界拍卖纪录。历史上，瓷器工艺是我国对人类文明的重要贡献，不仅代表了高超的技术水平，也体现了中华民族四时有序、师法自然、稳定平和的生活节奏和生活方式，表达了含蓄蕴藉的审美理想。今天，瓷器等精湛的传统手工艺再次受到世人瞩目。

如何欣赏传统手工艺？传统手工艺品怎样体现独具匠心的文化创造，具有哪些艺术特色？

汝窑天青釉洗 宋代

学习任务一

传统手工艺有哪些艺术特色？

(一) 传统手工艺如何体现适用原则？

生活是工艺的基础，工艺的应用与发展首先要解决生活中遇到的问题。除了少数纯玩赏之作外，传统手工艺最主要的功能是适用。

案例 1：彩陶旋涡纹尖底瓶

描述：器身瘦长，侈口直颈，丰肩收腹尖底，腹部饰双环耳。它由细陶泥烧制而成，器表细腻饰黑彩，颈部绘平行条纹，肩腹部及以下绘间饰小圆点的四方连续旋涡纹，近底部光素无纹。旋涡纹饰以同心圆为中心展开，橙、黄、黑色交相辉映，线条旋动流转，节奏明快。

分析：作为自动汲水器，将空瓶放入水中，它能自动下沉，注满水后，由于重心转移，瓶口会自动向上竖起，也便于插进土中放置。

解释：早期的瓶主要作为垂直方向的汲水工具，多为尖底、圆腹、细颈，肩上有供穿绳用的耳或系。后来瓶逐渐演变为高身、深腹、平底，底部宽大，安定稳重，便于安放，除作为实用工具外，也具有了装饰功能。

评价：此为马家窑文化马家窑类型最具代表性的器物之一，设计巧妙，适用性强，制作精湛，美观大方。

彩陶旋涡纹尖底瓶 新石器时代 马家窑文化
甘肃省博物馆

思考·探究

1. 小组合作探究：同样是辽代绿釉皮囊壶，它们在材质、外观造型和装饰上有哪些不同？
2. 传统手工艺最重视适用功能，造型和装饰往往体现功能的需要。这两款绿釉皮囊壶如何体现适用原则？生活方式的演进如何导致器型不断变化？

绿釉皮囊壶 辽代 美国波士顿美术馆

此为皮囊壶的较早形式。为适应游牧生活，采用便携设计。壶顶设孔，以利扎系；壶身扁平，以便贴体。

绿釉皮囊壶
辽代

此为皮囊壶的较晚形式。设计已考虑了定居生活的需求。壶顶的梁方便提拎，而壶身趋圆则宜陈放。

案例 2：青花五彩莲池鸳鸯纹圆碗

该青花五彩碗采用传统手工艺技术制作，在拉坯成型后，待坯体半干时进行旋坯。碗足部分保持足够的高度，足圈内转折处旋成直角，足圈厚薄适中，端拿起来既稳固，又不会烫手。这种良好的功能是现代机械成型工艺不容易达到的。

反思·评价

结合案例 2，请思考：传统手工艺中，造型和装饰如何为功能服务？为什么说好的功能就是美的形式？

知识窗

费德门鉴赏法

1. 描述：陈述作品中可以直接观察到的事物，指出其中的人物、动物、景物、形状、色彩、方向等，运用美术语言说出自己对作品的直观感受。
2. 分析：从色、形、明暗、肌理、构图等角度出发，分析作品的造型特征，包括各种形状的相互依存关系、色调的处理、空间的营造、构成原理的运用等。
3. 解释：探究作品的含义，探讨艺术家想通过自己的作品传递什么信息（情感、思想、观念等）。
4. 评价：对作品进行综合判断，并评价作品的优劣。判断可分为主观判断和客观判断。主观判断指情感判断和价值判断，客观判断指审美判断和意义判断。

青花五彩莲池鸳鸯纹碗 明代 西藏自治区萨迦县萨迦寺

(二) 传统手工艺怎样处理材料?

功能的实现需要以物质材料和技术运用为基础,充分发挥材料的物质特性和审美价值,体现工艺的创造性。传统手工艺以适用为原则,在材料处理上因地制宜、因材施教,不仅材美,而且工巧。

案例 1: 竹雕荷叶式杯

描述: 此杯为竹雕酒具,器型特殊,有一环状把手,杯身荷叶翻卷,莲蓬饱满。杯下部螃蟹隐于花瓣间,生机盎然。

分析: 依竹根形态,量材为用,构思巧妙,自然天成,匠心独具,趣味盎然。

请你按照费德门鉴赏法对竹雕荷叶式杯进行解释、评价。

竹雕荷叶式杯 明代 故宫博物院

思考·探究

材料的审美属性涉及形状、质地、色泽、肌理等。汉字“理”的本意就是“治玉”,根据玉石的脉理而治,就是理。请结合“竹雕荷叶式杯”“桐荫仕女图玉山”两件作品的描述分析,讨论传统手工艺在材料运用上的特点。举例说明玉雕工艺“俏色巧用”、陶瓷工艺“各随其宜”、刺绣工艺“因其所宜”、园林营建“因地制宜”的方法和内涵。

案例 2: 桐荫仕女图玉山

此玉器利用玉材中心挖去碗后的剩料,取其自然之形,并将玉皮之色雕成桐树、假山和芭蕉,巧妙运用“俏色”手法,为玉雕史上一绝。请运用“描述、分析、解释、评价”四步法进行分析鉴赏。

桐荫仕女图玉山 清代 故宫博物院

知识窗

“天时、地气、材美、工巧”的造物观

《考工记》提出“天有时,地有气,工有巧,材有美。合此四者,然后可以为良”,即顺应天地自然运行的时序,包括节气、寒暑、阴晴等,把握不同地域气候环境的特点,从材料本身的品质出发,施以智慧和技艺。

(三) 传统手工艺怎样追求形式美感？

我国传统手工艺在历史发展中形成了独具特色的造型观念、装饰意识和工艺思想。传统手工艺的形式为功能服务，在造型、色彩、装饰上追求形式美感，具有鲜明的文化特征。

1. 传统手工艺的造型、色彩

案例：铜奔马

奔马通体由青铜铸成，体态矫健，昂首嘶鸣，三足腾起，右后足踏在一只飞燕背上。马尾高扬，飞燕展翅，惊愕回首，表现了凌空骏马风驰电掣的奔腾气势。造型运用力学平衡原理，支撑点小但重心稳定，寓动于静，展现了天马行空的雄姿。作品出土于汉墓，墓主为军事长官，生前率骑戍边，死后铜制奔马殉葬，寓示威仪。此件器物造型构思巧妙，写实传神而又大胆夸张，体现了取象自然的丰富想象力和精湛的铸造技艺。

铜奔马 汉代 甘肃省博物馆

山东民间狮子玩具

彩绘乐舞图鸳鸯形漆盒 战国早期 湖北省博物馆
此盒形似鸳鸯，木质，空腹，背上有小盖，可开盖注水。

思考·探究

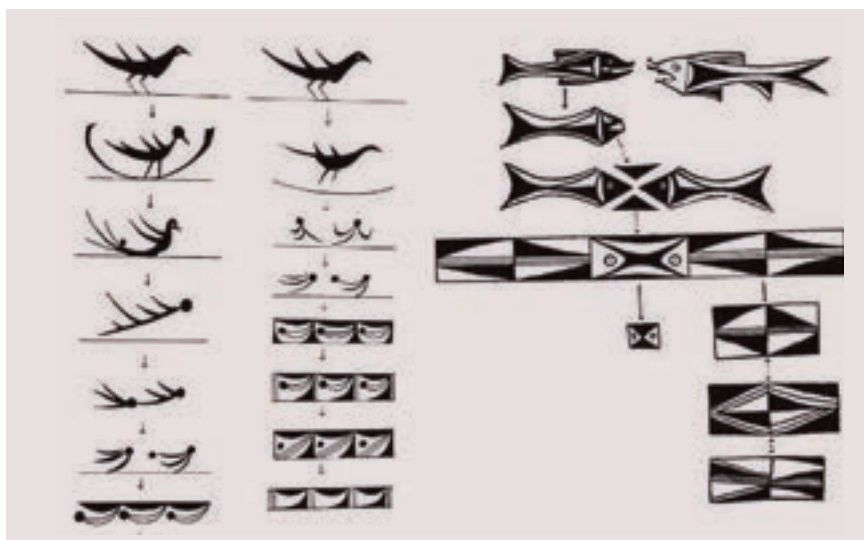
1. 运用费德门鉴赏法，描述、分析、解释、评价山东民间狮子玩具、彩绘乐舞图鸳鸯形漆盒两件工艺作品。
2. 举例说明：如何使传统手工艺品色彩丰富、醇厚？
3. 结合生活中的工艺品，小组讨论：传统手工艺如何师法造化、取象自然、体现形式美感？

2. 传统手工艺的装饰

除了丝织、印染、剪纸等平面作品，工艺美术品可以分为造型与装饰两个部分，尽管它们都随时代而演进，但造型的变化总小于装饰。阅读以下材料，分析：不同历史时期，传统手工艺在装饰上有哪些特点？这些特点是怎样形成的？与器物的功能有怎样的关系？

材料 1：最早的装饰是与器物的功能相结合的，或与工艺的制作有机结合。例如器皿的耳，用以穿绳，也是一种装饰；器皿的盖，便于提取开启，与功能要求相一致。而在制作上，例如陶器因陶车旋转所产生的弦纹或因加固坯体进行拍打以及摁压所产生的印纹，既是为了制作简便，也取得了装饰效果。以后，装饰渐渐与功能分离而成为主要以欣赏为目的，如陶器的彩绘。装饰的发展，由功能和审美的有机统一，到具有相对独立的性质。（《中国传统手工艺全集·民间手工艺》）

材料 2：从装饰纹样上看，原始陶器装饰的几何纹样与生产过程中编织物的纹样遗留和动物纹的抽象化有关。商代青铜器以饕餮纹装饰，融合了自然界各种猛兽的特征，同时加上了人们的想象；隋唐以后的器物以花鸟图案装饰，反映了人们随着生产生活的发展开始欣赏自然之美。

原始彩陶鸟纹、鱼纹演化为几何纹样推测图

彩陶鱼纹盆 新石器时代 中国国家博物馆

变体鱼纹彩陶盆 新石器时代

商周青铜器兽面纹

对这种纹样，还有专家根据其不同的形象特点，分别以牛头、羊头、虎头命名。

牡丹纹样 唐代

（四）传统手工艺如何巧夺天工？

我国传统手工艺分工细致，精益求精，能工巧匠们创造出了巧夺天工的工艺精品。

案例：素纱禅衣

描述：长沙马王堆汉墓一号墓出土，由上衣和下裳两部分构成。素纱丝缕极细，衣料展开约 2.6 平方米，重 49 克，“薄如蝉翼”“轻若烟雾”，是世界上最轻的素纱禅衣和最早的印花织物。

分析：纱是由单经单纬丝交织而成的一种方孔平纹织物，密度稀疏，质地轻薄。素纱禅衣每平方米纱料仅重 15.4 克，主要由于纱料的丝纤度细。

解释：素纱的纬丝纤度和空隙均匀的质地代表了西汉初养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。

评价：丝织工艺不仅包含经验和智慧，还体现了非凡的创造力和卓越技艺。

运用“描述、分析、解释、评价”费德门鉴赏法分析鉴赏元代张成造剔红栀子纹盘的工艺特色。

素纱禅衣 汉代 湖南省博物馆

张成造剔红栀子纹盘 元代 故宫博物院

翠竹盆景 清代 故宫博物院

思考·探究

我国传统手工艺在历史发展中形成了独具特色的造型观念、装饰意识和工艺思想，在造型、色彩、装饰、风格上具有鲜明的文化特征。阅读以下材料，举例说明：不同时代、不同地域的传统手工艺有哪些风格特色？这些风格是怎样形成的？

材料 1：楚国的图案和楚辞、汉赋、六朝骈文、颜延之诗、明清的瓷器直到今天的刺绣和京剧的舞台服装，这是一种美，“错彩镂金、雕绘满眼”的美。汉代的铜器和陶器、王羲之的书法、顾恺之的画、陶潜的诗、宋代的白瓷，这又是一种美，“初发芙蓉，自然可爱”的美。（宗白华《美学散步》）

材料 2：历史上，宫廷工艺华贵精致，文人工艺典雅隽永，乡土工艺自然质朴，体现了不同的审美情趣和格调。

学习任务二

丰富多彩的地方工艺是怎样形成的？

中国的传统手工艺就像一条不曾干涸的河流，延续着中华民族的文脉。不同的时代，传统手工艺都有不同的风貌特征，而种类繁多的传统手工艺，也具有鲜明的民族风格和地方特色。

（一）就地取材，传统手工艺的材料有哪些特色？

我国地域辽阔、物产丰富，传统手工艺就地取材并发展相应的技法，形成了丰富的地方特色。以编织为例，北方多秸秆编、草编，南方多藤编、竹编；陶瓷则有江西景德镇白瓷、山东博山粗白瓷、江苏宜兴紫砂陶、云南建水五色陶、四川荣昌红陶等。

万县竹编 四川

藤酒壶 贵州

临沂柳编 山东

永春漆篮 福建

思考·探究

不同地域的传统手工艺在材质上有哪些差异？传统手工艺的选材和应用与自然生态环境有怎样的联系？

（二）传统手工艺体现了怎样的风俗习惯？

传统手工艺最能适应当地人们的生产方式和生活习惯，是民俗习惯的载体。同样是剪纸，北方剪纸与南方剪纸风格特征有差别。同样是生活用品，平原的扁担、山地的背篓、北方的青花大碗、南方的泡菜坛富有地方特色，适合日用。

黄梁美梦（窗花） 山东蓬莱

戏剧人物（剪纸） 陕西 曹佃祥

凤戏牡丹（刻纸） 浙江乐清 陈朝芬

反思·评价

1. 不同的风俗习惯对传统手工艺的形态产生了哪些影响？
2. 家乡的风俗里有哪些传统手工艺的应用？

思考·探究

1. 家乡的传统手工艺有怎样的风格和特色？为什么会形成这样的特色？
2. 鲁迅先生指出，“现在的世界，环境不同，艺术上也必须有地方色彩，庶不至于千篇一律”“有地方色彩的，倒容易成为世界的”。谈谈你的理解。

学习活动建议

组成学习小组，共同绘制一幅家乡的工艺文化地图，标注富有特色的地方工艺分布情况，并结合地理环境、自然资源、风俗习惯等对工艺文化的特色作出分析和阐释。

学习评价

评价内容

能否了解我国传统手工艺所具有的艺术特色及文化内涵？

能否查找相关资料，运用工艺有关知识和术语撰写工艺评论，就工艺评论进行评价？

班级交流，看谁绘制的家乡工艺文化地图更全面，并能突出地方特点。

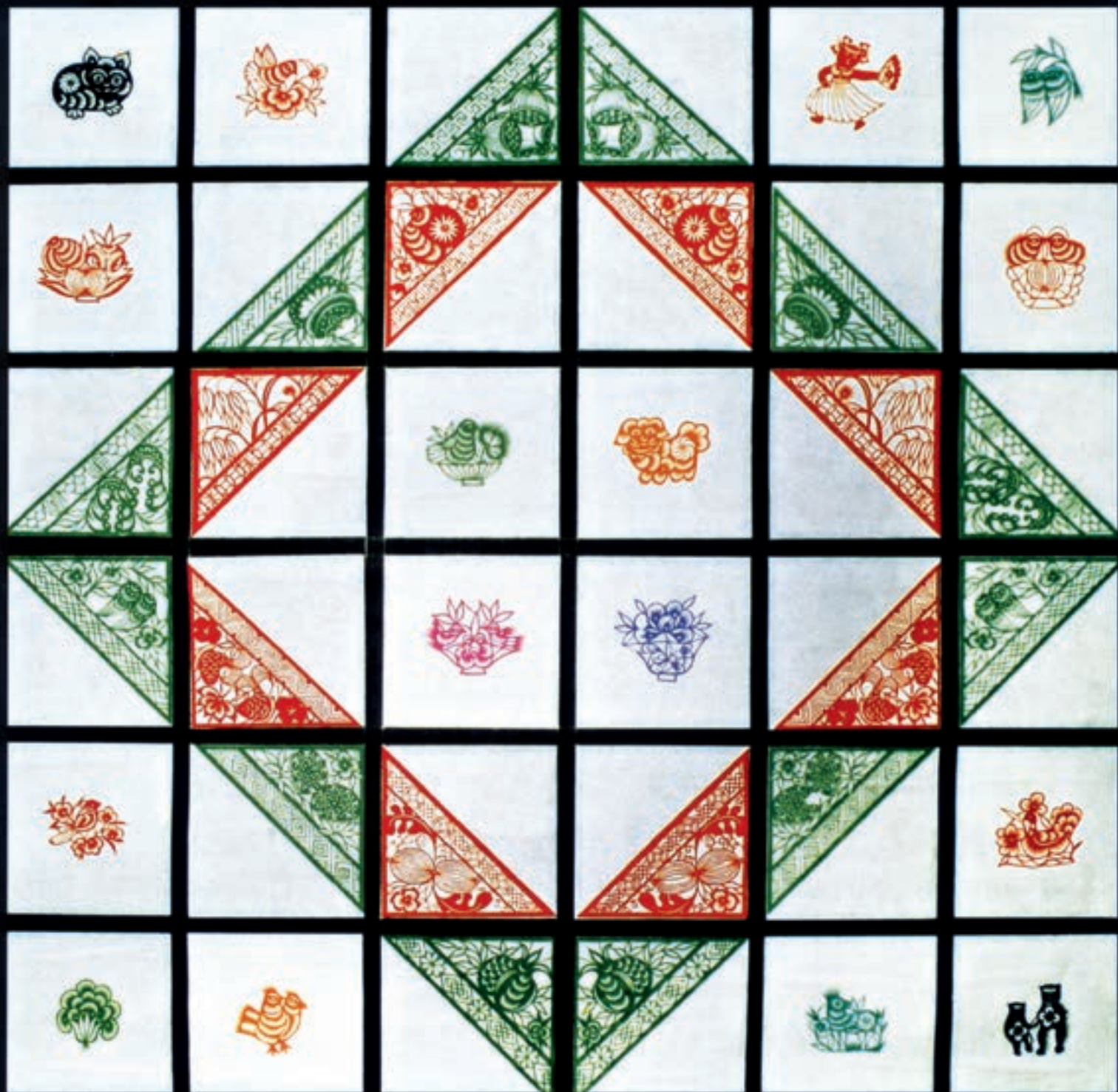
学业质量水平

水平	质量描述
一	1. 能了解传统手工艺的分类，能分辨和了解传统手工艺的品种与艺术特色，形成对传统手工艺的爱好与兴趣。（素养 1、3） 2. 能分析和总结不同门类传统手工艺品的造型特点和装饰特色。（素养 3、5） 3. 能对家乡和生活中的传统手工艺品进行调研，用摄影、摄像或文字的方式进行记录，写出调查报告并进行交流。（素养 1、3、4）
二	1. 能在调研的基础上，深入分析传统手工艺品与日常生活的关系以及相关技术的应用特点。（素养 3、5） 2. 能在分析作品的基础上，提出自己的见解，从历史和文化角度对传统手工艺品进行分析和阐述。（素养 1、5） 3. 能从工艺美术的视角看待工艺品，能与同学交流对这些工艺品的认识和评价，有基本的审美判断能力。（素养 1、3）
三	1. 能结合工业化生产的实际，与同学们一起研究和讨论手工艺的价值和意义。（素养 2、4、5） 2. 能根据传统手工艺使用的材料和技术手段等，运用联想和发散式思维，为家乡的手工艺振兴建言献策。（素养 2、4） 3. 能从工艺文化的角度分析传统手工艺品所蕴含的文化价值和艺术特色。（素养 1、5）

单元小结

本单元旨在认识传统手工艺，了解手工艺的起源、传统手工艺的不同门类，认知传统手工艺的历史、文化内涵，加深对手工艺和工匠精神的理解，形成对中国传统手工艺的兴趣和认同，从而增强文化自信。传统手工艺是人们社会生活实践中的共同创造，与生活息息相关，是中华民族实践经验、思想智慧和文化价值的重要载体。今天，传统手工艺绵延相继，自成体系，广泛应用于生产生活，延续着中华民族的文脉。

传承传统手工艺

“三十六格窗云子”斗方 剪纸 现代

作为中华优秀传统文化的组成部分，传统手工艺里蕴含着中华民族文化历史的精神图式和造物智慧，承载并维系着礼仪习俗与乡愁记忆，蕴含着坚守、精益求精、追求卓越的工匠精神，富有亲和力与人情味，体现民族文化的创造力。“不忘本来才能开辟未来，善于继承才能更好创新。”只有留住手工艺、传承传统手工艺，才能使中华造物文脉薪火相传、发扬光大。作为新时代的高中生，我们责无旁贷。

陶瓷捏塑法

印染扎经工艺

木版年画上色

单元情境

2017年3月，《中国传统工艺振兴计划》颁布，其中指出：“振兴传统手工艺，有助于传承与发展中华优秀传统文化，涵养文化生态，丰富文化资源，增强文化自信；有助于更好地发挥手工劳动的创造力，发现手工劳动的创造性价值，在全社会培育和弘扬精益求精的工匠精神；有助于促进就业，实现精准扶贫，提高城乡居民收入，增强传统街区和村落活力。”在当下，传统手工艺传承、振兴意义重大。在大规模的工业生产乃至人工智能技术迅猛发展的今天，传统手工艺应如何传承？

单元概述

工艺包括材料、工具和加工三项要素。传统手工艺的核心是创造性的手工劳动和因材施艺的个性化制作。本单元通过学习陶瓷工艺、木工工艺、剪纸工艺、纸浮雕工艺、印染工艺、编织工艺和金属工艺等工艺制作方法，了解材料、工具、造型规律和加工方法，学习合理利用材料、使用制作工具，按照工艺流程，运用基本技能进行制作，学习和锻炼使用手工艺语言进行设计和制作的能力。只有在实践中传承工艺，在生产中发展工艺，才能维持传统手工艺的生命力，才有可能实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

链接·拓展

剪纸又名“窗花”，是一种将纸张以剪、刻等方式制作成具有镂空效果的造型艺术，为人们所喜爱。

查找相关资料，了解“三十六格窗云子”斗方剪纸相关知识，并思考这种斗方剪纸在什么地方流行，其象征宇宙生生不息的五彩剪纸与居室建筑有怎样的联系。

陶瓷工艺

——泥与火的艺术

从日常起居用到的瓷枕、茶壶、花盆、香炉到饮食所用的锅碗瓢勺、杯盘碟盏，陶瓷工艺的应用遍及生活的方方面面。生活中，以陶瓷工艺制作的器皿是我们每天重要的日常用具，与生活息息相关，其制作与传统手工艺密不可分。这些大量适用于生活的日用器皿，让我们感受到美与生活和谐共存。“日用”使“美”成为真实的存在。那么，这些生活里的陶器、瓷器用品是如何通过手工制造出来的呢？其中蕴含着怎样的“美”和文化内涵？

现代日用瓷器

欣赏·探究

白陶鬶是新石器时代的炊煮器，三个袋形锥足使器型稳定。袋足中空以增加受热面积，缩短烹煮时间。其形如禽鸟，生动美观。陶器的出现是新石器时代的重要标志，通过火的应用，改变泥土性质，是工艺的创造性发展。陶器合于实用，便于储存液体、煮熟食物，增加了定居的稳定性，再施以陶衣，用彩绘、压印、刻画和堆贴等手法装饰，体现了人们对适用和审美的要求。

白陶鬶（陶器） 新石器时代 山东博物馆

小组合作，查找资料，可根据传统手工艺鉴赏法欣赏探究青白瓷酒注和注碗，与白陶鬶进行比较并思考：

1. 为什么说陶器是人类历史上的一项伟大创造？陶和瓷有哪些区别？
2. 陶瓷工艺与传统生活方式有怎样的联系？

青白瓷酒注和注碗（瓷器） 宋代 安徽博物院

学习任务一

学习陶瓷工艺的基本流程。

(一) 陶瓷如何成型?

成型工艺是陶瓷创作设计中最重要工艺流程,决定陶瓷作品的形态和质量。陶瓷成型方法很多,主要有捏塑法、泥条盘筑法、泥板成型法、拉坯成型法、模具成型法等。

1. 捏塑法

徒手捏塑泥料成型,主要用于制作小型陶器,保持手捏的质感和形态,不以规整细腻见长,粗朴稚拙,浑然天成。

2. 泥条盘筑法

新石器时代沿用至今的成型方法,将泥料搓成泥条,通过泥条的排列、围绕,渐进筑成器型,形成富于韵律的艺术效果。

3. 泥板成型法

将泥料加工成泥片,根据需要进行粘接,围出器身,粘上器口和器底,整理成型。宜兴传统的紫砂器多数以手工泥板拍打成型。现代陶艺也以泥板成型法通过折叠、扭曲、卷搓等手法进行创意制作。

4. 拉坯成型法

又称轮制法,利用轮盘均匀旋转时的惯性将泥料提拉成型。

5. 模具成型法

分注浆成型、印坯成型以及滚压成型等方式,适合批量生产,广泛应用于日用陶瓷产品的生产。

捏塑法步骤 1

捏塑法步骤 2

泥条盘筑法步骤 1

泥条盘筑法步骤 2

泥板成型法步骤 1

泥板成型法步骤 2

拉坯成型法步骤 1

拉坯成型法步骤 2

模具成型法

模具成型产品

思考·探究

1. 查找资料,了解陶瓷工艺所用坯料的特性。

2. 每一地区、每一民族,由于习惯不同、师承不同、技术条件不同以及产品造型的形制不同等,都会形成各自不同的成型手法,这正好形成了民间制陶成型工艺丰富多彩的整体面貌。观察生活中的陶器或瓷器,分析其使用的成型方法以及具有何种功能和效果。

陶与瓷的区别

项目	陶 器	瓷 器
胎 料	普通黏土	高岭土
烧成温度	900℃左右	1300℃以上
施釉与否	多不施釉或施低温釉	多施釉
胎 质	断面粗疏，吸水率高	断面坚固致密，基本不吸水
发明情况	陶器为人类所共有，在世界各个古代文明中心各自独立创造和发展	瓷器是中国的创造

(二) 装饰工艺

陶瓷的装饰工艺主要有坯体装饰、施釉装饰、彩绘装饰等，形式多样，也经常混合使用。

1. 坯体装饰

在器物成型半干时进行，可以通过堆贴、剔花、划花、镂刻等工艺进行装饰。

堆贴

剔花

划花

镂刻

2. 施釉装饰

在坯体表面施以釉料，主要有浸釉、喷釉、浇釉、涂釉等方法。从装饰角度看施釉工艺，可根据器物造型等选择釉料色彩和质地，形成薄厚、色彩对比或过渡的装饰效果。

浸釉

喷釉

浇釉

涂釉

3. 彩绘装饰

在陶瓷表面描绘以装饰，分为釉下彩绘和釉上彩绘。其中，釉下彩是在坯体上直接绘制后入窑烧制，釉上彩是在烧成的陶瓷釉面上绘制装饰并待干燥后入窑烧制。

釉下彩

釉上彩

(三) 烧成工艺

陶艺作品被称为土与火的艺术，在火的作用下可以产生神秘变化的釉色，称为“窑变”。最初，人类是使用原始堆烧的方式烧制陶器。随着生产的发展、技术的提高，出现了窑。传统窑的形式有使用柴草和煤炭的龙窑和馒头窑。现代窑则多采用电或以煤气为燃料。

堆烧

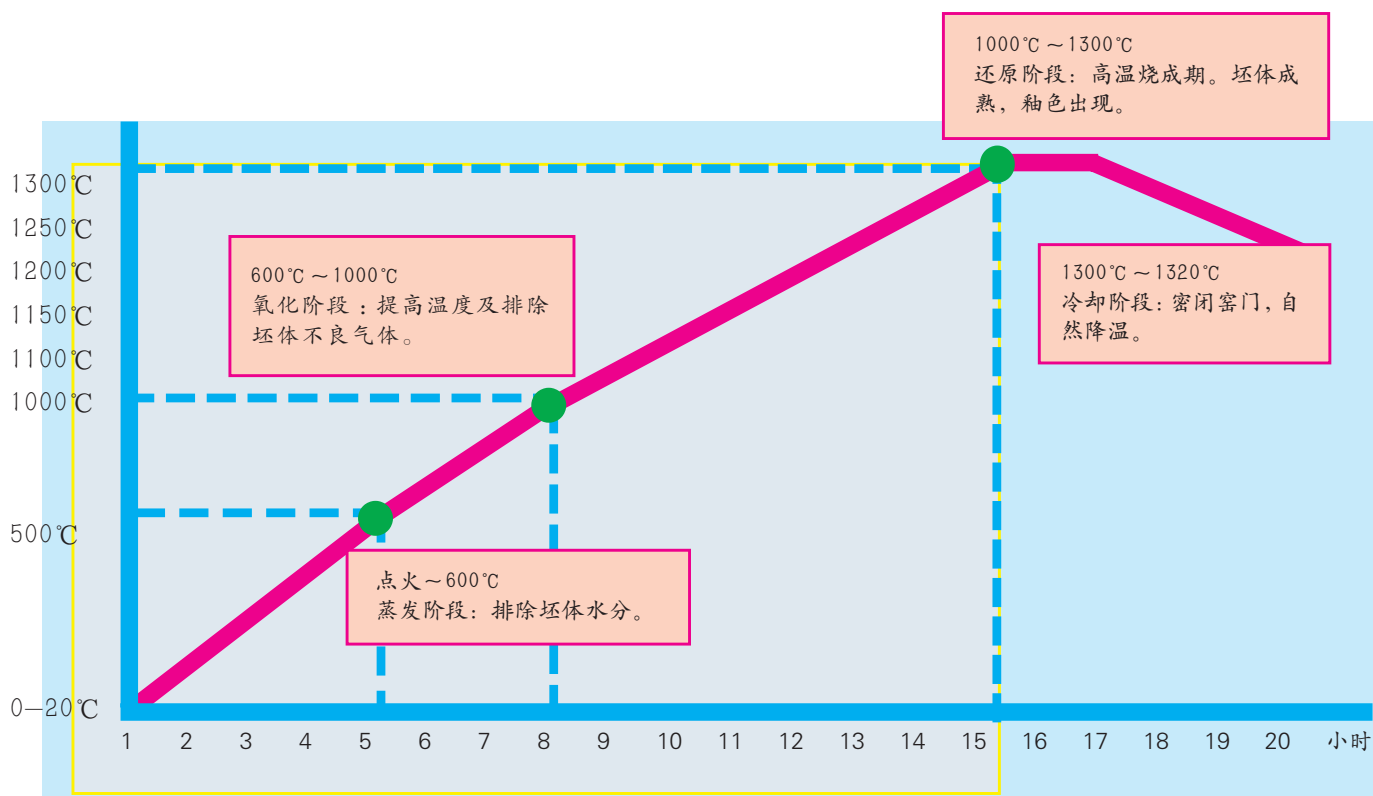
馒头窑

龙窑

现代电窑

陶瓷烧成时间与温度对应图

陶艺作品成型以后，简单施以单色釉或不施釉，干燥后入窑烧制，大多数作品由此完成。复杂釉色的作品在成型干燥后进行第一次低温素烧，温度在 800℃左右，出窑后洗坯、施釉，再入窑第二次烧制。釉烧温度需要根据坯体和釉料的不同而定，便于形成丰富多彩的效果。

待烧生坯

素烧效果

施釉效果

烧成效果

陶瓷烧制品种与温度关系图

思考 · 探究

1. 观察上面陶艺作品与温度关系表，说一说你所见到的陶瓷用品大致烧成温度。
2. 结合日常所见，查阅相关资料，思考和讨论：日用陶瓷、工业陶瓷、艺术陶瓷有哪些区别？

学习任务二

运用泥条盘筑成型方法和彩绘装饰方法做陶罐。

1. 准备陶泥泥料、转盘、喷壶、泥浆以及相应的制陶工具。

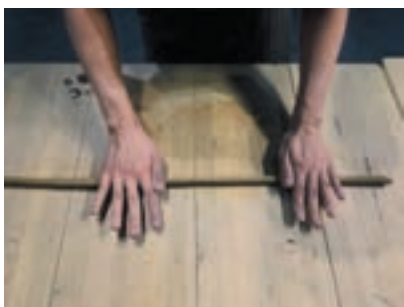
2. 拍一厘米左右厚度的泥片，用作器皿底部。

3. 左手旋动转盘，右手用针状工具切出圆形泥片。

4. 将泥片边缘区域划刻粗糙，涂抹泥浆。

5. 双手由中心向两端揉搓延展出粗细均匀的泥条。

6. 将泥条按顺时针方向盘绕在底盘边缘，捏合紧密。

7. 盘筑时，左手拇指在里侧进行按压，保证泥条之间粘接牢固，并用工具抹平侧壁。

9. 制作过程中要时常旋转转盘观察各角度轮廓线条是否流畅，拍打调整。

10. 用稍细的泥条逆时针继续盘筑瓶颈位置，左手拇指外侧按压，口部由窄至宽。

8. 待积累一定高度，稍微晾干，底部坚固后再依据造型继续加高，盘绕收口。

11. 盘至罐子口沿位置，泥条要逐渐变细，收拾平整，并用工具将内外侧壁抹平。

12. 拍一张由厚至薄的泥片，尺刀裁出，弯出把手弧度，稍微晾干定型。

13. 将把手两端截面处划刻粗糙，涂抹泥浆，粘接在陶罐相应位置。

14. 利用转盘多角度观察轮廓及细节，调整得当。

15. 稍微晾干后，用黑色化妆土泥浆绘制陶罐上的图案，增加装饰性。

学生作品

完成作品图

学习任务三 运用拉坯成型方法做双耳盘

1. 朝一个方向按压泥巴，用力均匀，揉成大小合适的泥团。

2. 将揉好的泥团放在拉坯转盘正中间，用力拍打，使其粘牢。

3. 蘸水使泥湿润，匀速转动拉坯机，练泥把正后，双手配合，用掌根按压中心，将开孔扩大。

4. 双手互相结合对其进行造型，外侧的手保护，里侧的手造型。

5. 修整规整后，用割线将坯体割下，轻放在阴凉处。

6. 等到坯体大约六七成干的时候进行修坯。

7. 修好坯体后，在器体上粘接环形耳。

8. 等待坯体完全干燥，开始吹釉，然后入窑烧成。

烧制完成作品

学习活动建议

陶器成型过程中，制陶者往往能够明确感知材料的特性和变化，并根据自己的理解和喜好加以塑造，从而将自己对生活的理解、对器物的设计构思和技艺运用巧妙融合在一起。这是传统手工艺的一个突出特色，可以从中体会匠心独具的内涵。

请根据自己对器型的设计构思和功能设想，制作 1 至 2 件陶器，记录成型的工艺过程和材料特点，交流相关制作体验。

学习评价

评价内容

陶瓷工艺包含哪些工艺流程？你掌握了哪种陶器成型的方法？

设计制作一件陶器作品，并进行清晰简练的作品说明。

陶瓷工艺与日常生活有怎样的关系？你如何理解陶瓷工艺是人与自然的共同创造？

班级举行小型展览会，运用陶瓷工艺术语相互评价同学的作品。

木工工艺

——方圆规矩的应用

“伐木丁丁，构木为巢。”木工工艺从远古时代就已经开始了。几千年来，人们就地取材，用木头建设自己的家园。在木屋里居住，在木床上睡觉，在木桌上吃饭，木头与人们的日常生活密不可分。因为有了对木器的广泛需求，所以就有木工制作，自然也就产生了木工工艺。

从木构建筑、木质家具到木制雕版等文化传播工具，有人认为，“中华民族在几千年里一直利用远比石材脆弱得多的木头来支撑他们的家园……悠悠乎‘天下之至柔，驰骋天下之至坚’”。请思考、讨论：木工工艺如何承载人们日常的生活方式，进而体现中华文化？传统木工工艺在今天的生活中有哪些应用和发展？

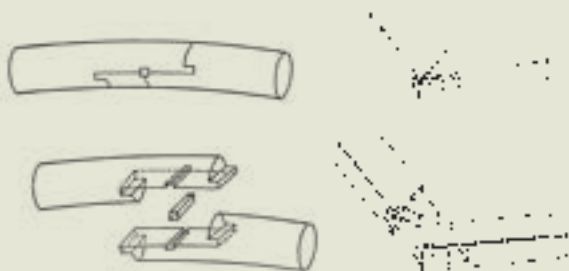

黄花梨官帽椅 明代
长 60 厘米、宽 46.5 厘米、通高 109 厘米 故宫博物院

知识窗

榫卯

榫，也称榫头，是器物或构件上利用凸凹方式相接处凸出的部分；卯，也称卯眼，是安装榫头的孔眼。榫卯是我国木作工艺的一大发明，具有形体构造的“关节”作用，结构多样，连接精密巧妙，可以承受巨大的负荷。榫卯结构由来已久，早在七千年前，木结构建筑已采用榫卯结构。随着冶金技术的发展，锯、斧头、凿子及刨子的使用使榫卯结构制作技术提高，榫卯成为木作的主要连接手段。

榫卯结构示意图

欣赏·探究

黄花梨官帽椅通体由黄花梨木制成，座面落堂镶板，四腿及座面上立柱一木连做，搭脑及扶手用挖烟袋锅的做法与立柱衔接。后边柱微向后弯曲，搭脑亦微向后弓，形成背倾角。背板攒框镶心并做成“S”形，上部镂出如意云纹，中部浮雕“寿”字纹，下部分两节镶梭子纹及牙头。两扶手下安矮栏，腿间装一门式券口牙子。正中浮雕卷草纹。步步高脚枨。侧脚收分明显，造型稳重，美观大方。

小组合作，查找资料，并思考：

1. 椅子的起源、发展与人的坐姿、社会文化有哪些联系？如何透过家具文化认识生活习惯与时代精神？
2. 为什么明代会出现以时代命名的家具？

学习任务一

了解木工常识。

(一) 木工工具

木工工艺发展与工具密切相关。新石器时期采用石斧、石刀等工具对木材进行砍伐和简单加工。随着铁器冶炼技术的发展,手工框锯的产生使木材剖解工艺得到发展,手推刨使木材表面加工工艺得到发展,凿、钻的发明促进榫卯接合工艺与雕刻工艺的发展。近代,木材加工进入半手工半机械阶段。现代,专用家具木工机械、数控机床等带动家具木工工艺生产,同时出现了胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等人造木质材料,现代木工工艺更加丰富。

今天,木工常用工具有尺子、墨斗、锯、刨、锤、凿、钻、铰以及电动木工工具、砂纸、乳胶等。

知识窗

锯

相传鲁班因手被荆棘划伤,受到启发而发明。使用时要选择直线锯或曲线锯,掌握起锯、行锯、收锯的要领。

墨斗

由墨仓、线轮、墨线(包括线锥)、墨签四部分构成,是用以画线的工具。其所引申出的“绳墨”也比喻规矩或法度。

刨

由刨床、刨刃、盖铁或楔木等组成,用于将木料表面刨成平、直、圆、曲等形状,并使其光洁。

尺子

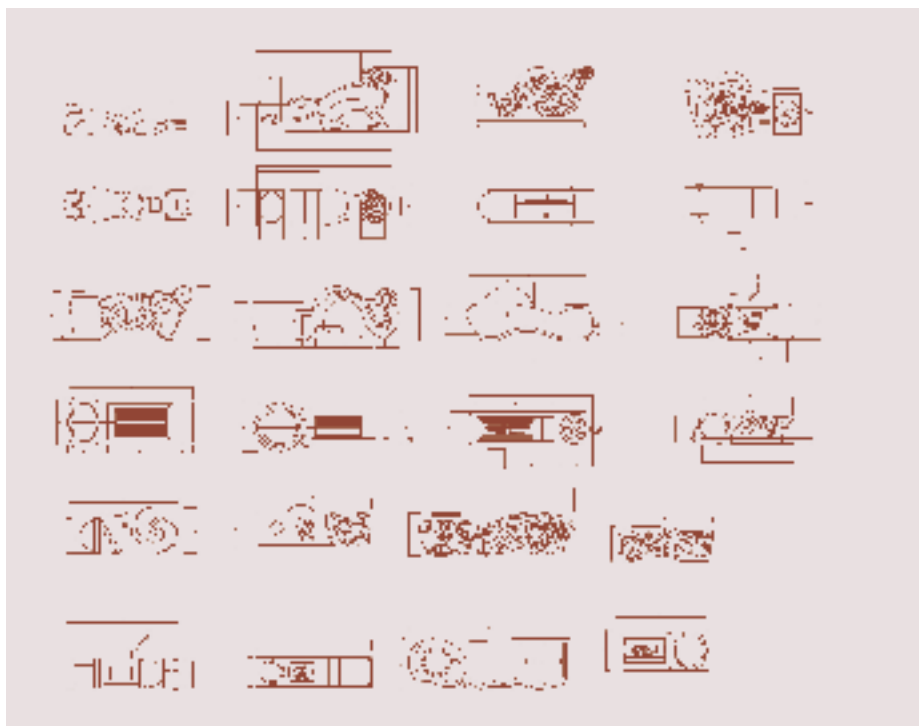
凿子

锯

刨子

墨斗结构图(薛坤绘制)

思考·探究

《孟子》云:“不以规矩,不成方圆。”其中提到哪些木工工具?体现了怎样的工艺原则?由工具的使用、工艺的法则引申出怎样的道德和法制思想?

（二）常见的木工材料

木材种类繁多，质地各有不同，所呈现的木纹也不同。一般针叶树主干高直，木质松软，纹理平淡，称为软木；阔叶树直干较短，木质较硬，纹理美观，称为硬木。木工所使用的木料主要有松木、柳木、樟木、杨木、胡桃木、榉木、花梨木、紫檀木等。通过材料加工合成的多层板、纤维板等也是现代木工的常用板材。

原木木材

多层板材

纤维板材

思考·探究

《本草纲目》记载樟木，“木大者数抱，肌理细而错综有文，宜于雕刻，气甚芬烈”，故多以樟木做箱。观察生活中的木制品，在材料的选择利用上有什么特点？发掘了哪些物性？

木玩具

独轮车

小炉担

（三）技术要领

材料选择既要考虑功能，也要考虑环境。环境湿度等对材料有湿胀、干缩的影响，要因地制宜。木工工具多为利刃，使用时要注意力量、速度、行程等变化，注意安全。工艺应用上，因材施艺，硬木多刨光以呈现木质纹理的自然美，软木常施以刻绘、组合、弯卷处理，灵活多变。

锯的操作示例

刨的操作示例

思考·探究

传统木工有“三年学艺，三月补艺，何时出艺，看你手艺”之说，体现了传统的工艺师承关系和经验积累的特点。思考和讨论：传统手工艺有哪些主要的传承机制？什么是传统手工艺的传承性？传统手工艺的传承与其他知识、技术的传承有什么不同？

学习任务二

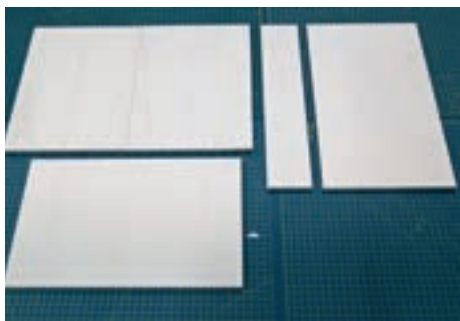
学习木工制作。

（一）榫卯结合、板式结构的小板凳的制作

绘制图纸，设定结构和组件，标注尺寸。根据图纸，准备 0.9 厘米厚的高密度板。

小板凳制作设计图

1. 将整块材料切割成需要的尺寸，并标注出需要切割的部分。

2. 用手锯切割榫卯结构的插接口，将材料切割成需要的形状。

3. 先用台钻钻孔，然后使用手锯镂空凳子腿的插槽，制作镂空的部分。

4. 各部件及插接口基本成型。

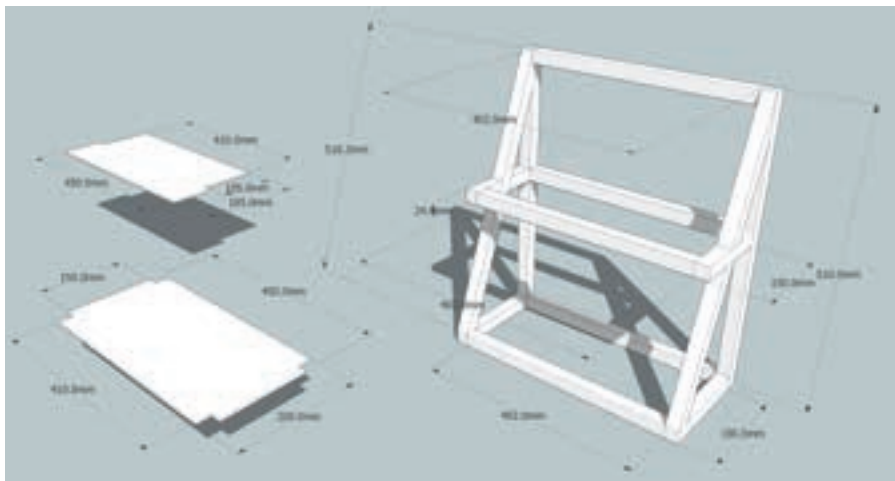
5. 插接完成的凳子底部结构。注意凳子腿与凳子坐面的结合口是简不出头式榫卯插接口。

小板凳制作完成图

（二）书架的制作

绘制图纸，设定结构和组件，标注尺寸。根据图纸，准备白松木木方（截面边长大于 3 厘米）、0.5 厘米厚的五夹板（五合板）、木工胶（或白乳胶）、螺丝钉（或直径 0.8 厘米的圆木棒）。

书架制作设计图

1. 将毛料刨成木条（截面边长为 2.4 厘米），用砂纸打磨，按照图纸标注尺寸切割备用（共 13 根）。

2. 将备好的木料按照图纸要求，用凿刀做出书架骨架卡槽。

3. 插接各部分。有卡槽的地方用木工胶粘接在一起，固定好晾干。

4. 待胶干透后，用手电钻在相应的位置打上钉眼。

5. 根据图纸，在连接处拧上螺丝固定。

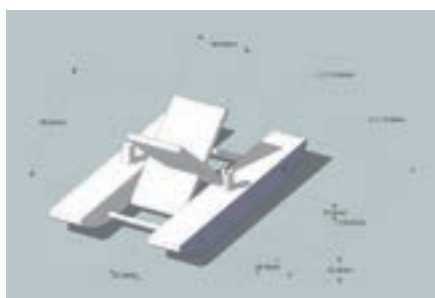
6. 将裁割好的托板安放在书架骨架上。

（三）玩具木船制作

绘制图纸，设定结构和组件，标注尺寸。根据图纸，准备松木方（截面边长大于 2.5 厘米）、一块 0.5 厘米厚的五夹板（五合板）、一根橡皮筋、一根直径 0.4 厘米的圆木棒和直径 0.8 厘米的圆木棒、木工胶（或白乳胶）。

书架制作完成图

玩具木船制作设计图

1. 刨平并打磨长方木块（2.5 厘米 × 2.2 厘米 × 17 厘米），在相应位置标注切割线和钻孔位置。

2. 用电钻在标注好的位置垂直钻孔。

3. 锯掉船头、船尾多余的部分，用刀刮削出船体形状，并打磨成圆弧状。

4. 切割好直径为 0.4 厘米的圆木棒作为双船体连接杆，切割好 0.8 厘米的圆木棒作为橡皮筋的固定木棒。

5. 用手锯锯出推水板，准确切割插接口，以保证十字插接的牢固度。

6. 各部分零件准备好后，尝试插接，确保各部位正常组合。

7. 最后使用木工胶固定。待晾干后，玩具木船就做好了。

玩具木船完成图

学习活动建议

运用木工工艺制作一件生活所需的物品，对选材、工艺、样式、功能和美感等作出说明。

思考·探究

1. 两千多年前，筵席几案在周代被赋予宗教礼仪的超物质意义，汉代又添加上道德的含义。到了明代，家具再添上读书人的美学观念，一件家具累积多层的文化艺术含义。查阅相关资料，理解分析传统家具工艺背后的社会历史与文化，理解传统手工艺的内涵和意义。

2. 今天的生活中有哪些物品是用木工工艺制作的？材质、工艺和功能如何？

学习评价

评价内容

是否了解我国木结构建筑与家具的特点？

是否了解木工工艺与社会历史文化的联系？

从生活需要出发，进行设计构思，选择合适的材料和工具进行木工制作，并体会木工工艺中蕴含的工匠精神。

小组讨论，从设计、制作、功用几个方面对同学制做的木工作品作出评价。

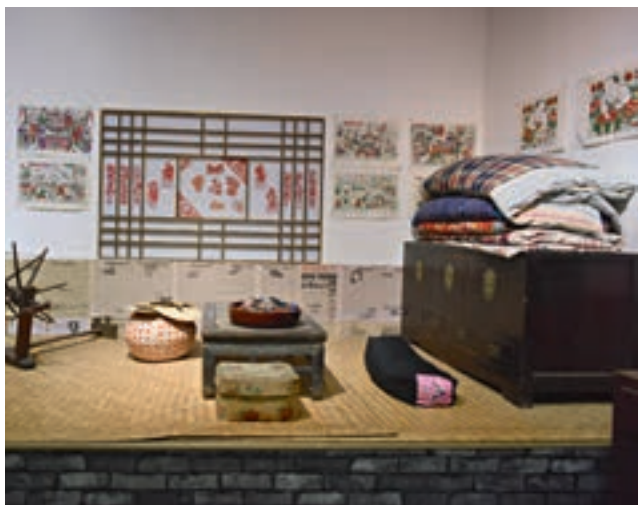
剪纸工艺

——民间生活的写照

我国传统节日与民风、民俗和传统手工艺密切相关。节日需要特定的符号和色彩来装饰。传统年俗里人们往往贴门神、桃符、春联、年画、窗花、“福”字、生肖剪纸，挂灯笼、放爆竹等喜迎佳节，祈福未来，表达朴素美好的愿望。其中，年俗催生了窗花、灯花和过门笺，婚俗催生了喜花。每逢过年过节，人们将美丽鲜艳的剪纸贴在家中窗户、墙壁、门和灯笼上，节日的气氛被烘托得更加热烈。

你认为我们的传统节日里有哪些标志性的符号、色彩和工艺元素？

你能否将传统节日中标志性的元素运用到剪纸工艺中，进而装点生活？

剪纸在生活中的应用

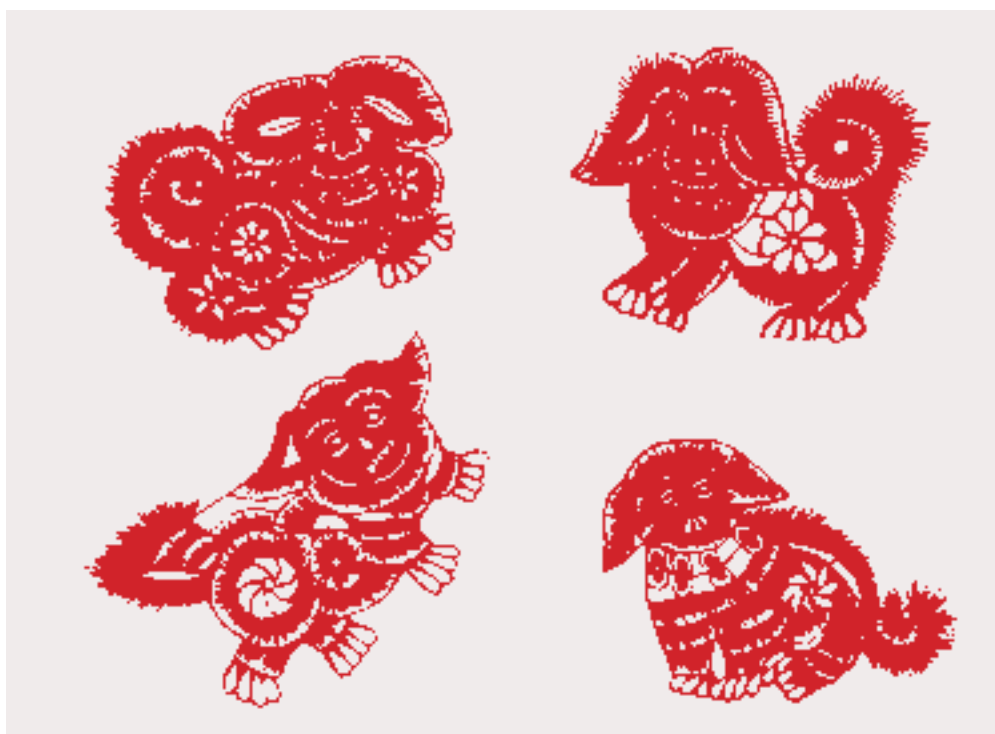
民间剪纸艺术

欣赏·探究

山东高密的剪纸历史悠久，取材广泛，线条刚劲挺拔，造型古朴稚拙，阴剪和阳剪、锯齿纹和光滑面巧妙结合，生动传神，富有特色。

1. 观察和分析：作品以什么视角来把握物象特征？作品中运用了哪些传统符号？有什么寓意？

2. 你家乡的剪纸有什么特色？有哪些典型的图案和纹样？表达了什么主题？

动物剪纸 山东高密 范祚信

学习任务一

了解剪纸的知识。

(一) 剪纸为什么是流传最广的民间工艺?

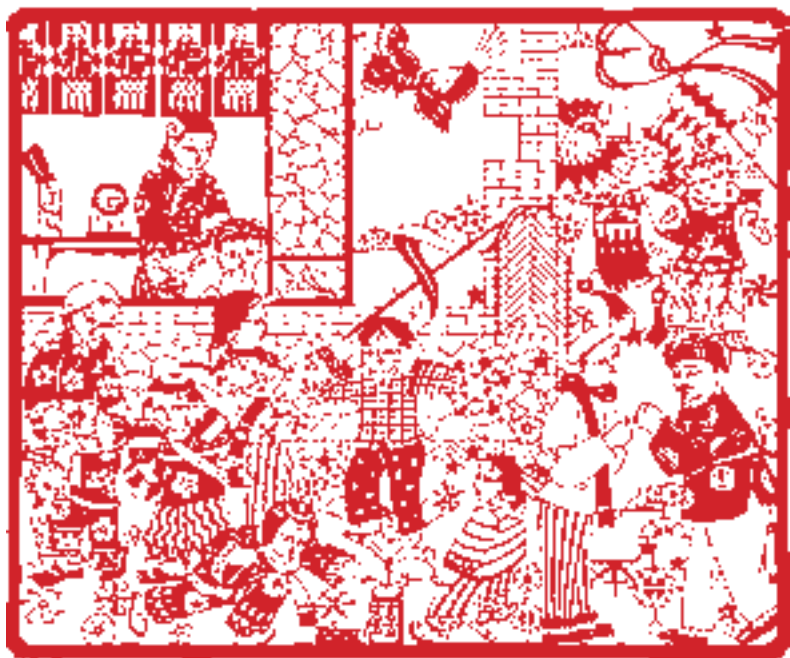
《史记》中关于西周“剪桐封弟”的记载和战国时期“皮革镂花”“银箔刻花”等文物表明,早在纸发明前,人们就以雕、镂、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛上剪刻纹样。造纸术发明以来,劳动人民通过在纸上剪、刻、镂空创造出鲜活的形象,用以表达信仰、装饰生活以及用于刺绣、印染等民间工艺。由于工具、材料简便,表意性强,技法容易掌握,剪纸工艺流传广泛,富有地方和民族特色。

百鸟朝凤 安徽 吕凤毛

剪花娘子 陕西 库淑兰

胶东年俗 山东 李强

思考·探究

1. 剪纸为什么多用红色?

2. 结合上图安徽、陕西、山东、福建的剪纸,查找资料,小组研究:我国不同地域的剪纸工艺有哪些不同特点?

福建剪纸

（二）剪纸有哪些用途？

剪纸广泛用于民俗生活，形成了用以摆衬供品的供花，张贴的窗花、门笺、墙花、顶棚花等，以象寓意，表达纳福迎祥和对美好生活的向往。剪纸可与其他工艺相结合，如作为服饰织物的刺绣底样、布料印染的印版、瓷器贴烧的花样等。

鞋样子 范祚信

鱼钻莲莲结籽顶棚角花 河南郑州

三娘教子 牛郎织女 窗裙 李强

（三）剪纸有哪些主要题材和图案？

剪纸的题材与生产生活密切相关，有花鸟虫鱼、屋舍树木、劳动场景、戏曲人物、神话故事以及民间传说等，包罗万象，往往“图必有意，意必吉祥”，用谐音、象征、夸张、抽象等手法表现主题和形象，表达美好寓意。

老鼠上灯台 墙花

聚宝盆 窗花

娃娃斗雄狮 王兰畔

一家人 陕西延川 高凤莲

打树花 任志国

打树花是蔚县节庆民俗活动之一，是在夜晚将熔化的铁水泼洒到高墙之上继而喷溅产生火花，有一种火树银花倾泻而下的震撼效果，是民间自创的表演娱乐方式。作者在创作中采用民间特有的造型方法和构图方式，表现一种团圆幸福的节日气氛，打出的不是树花，而是快乐。

知识窗

吉祥图案

中国传统装饰纹样的一种，是通过某种自然物象的寓意、谐音或附加文字等形式来表达人们的愿望、理想的图案。吉祥图案主要流行在民间，如以喜鹊、梅花代表“喜上眉梢”，以莲花、鲤鱼代表“连年有余”等。（《辞海》）

（四）剪纸的式样和技法

从色彩上，剪纸可分为单色剪纸和复色剪纸。复色剪纸中有点染、套色、分色、填色等形式。点染剪纸的装饰性强，套色剪纸色块鲜亮，分色剪纸色感丰富，填色剪纸简洁鲜明，有不同效果。

金鸡唱晓（填染结合） 王少丰

蝶恋花（填色剪纸） 广东佛山

丰收的喜悦（套色剪纸） 杨兆群

剪纸有独幅剪纸、对称剪纸。纹样构图形式有适合纹样、连续纹样、团花以及角花等。独幅剪纸是按照设计好的纹样剪裁，形象设计自由多样，没有局限，同一幅作品可以出现不同形象，一个形象也可以有不同表现手法。对称剪纸有左右、上下对称的，适合剪对称的有昆虫、花卉、倒影、人物以及团花等纹样。对称剪纸富有秩序感和韵律感。

独幅剪纸

对称剪纸

适合纹样剪纸

连续纹样剪纸

团花剪纸

剪刻方法有阳刻、阴刻、混合刻等。阳刻是在纸面上保留形体造型的线条，刻去线条以外的空白部分，效果紧凑明快、清晰细致。阴刻是刻去形体造型的线条，保留块面部分，以剪刻后的空白来表现形象，效果厚重，很有分量感。混合刻兼具阳刻、阴刻的优点。

阳刻剪纸

阴刻剪纸

混合剪纸

思考·探究

剪纸的构图有什么特点？体现了我国艺术造型怎样的特色？

学习任务二

学习剪纸的技法。

工具和材料：纸张（红纸、宣纸皆可）、剪刀、铅笔、橡皮、裁纸刀。

（一）折叠对称剪纸

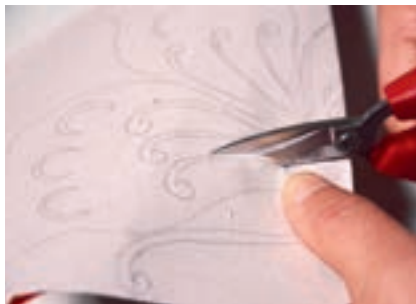
平行对称蝴蝶剪纸的方法：

剪纸工具和材料

1. 将一张纸沿中轴线对折一次，在上面绘制二分之一的蝴蝶图样。

2. 沿着绘制的纹样剪裁，先剪中间纹样。

3. 沿着纹样继续剪，注意保持线条圆滑流畅。

4. 先将中间纹样剪好，然后再剪掉轮廓外部分。

作品完成图

等角对称团花剪纸的方法：

1. 将一张方形红纸沿着对角线对折两次，形成一个三角形。

2. 裁一张大小相同的三角形白纸，将其钉在折好的三角形红纸上。

3. 在白纸上描绘纹样，沿纸张的中心点进行描绘，考虑连接线和对称性。

4. 画好纹样示意图。

5. 沿着画好的纹样从中间开始剪，先剪掉中间部分。

6. 再剪掉轮廓线以外的部分。

7. 剪好纹样，注意不要剪断线条。

作品完成图

(二) 独幅剪纸

1. 将一个熏好的纹样剪成适当大小备用。

2. 将熏样钉在数层红纸上面。这种多层剪法比较适合用轻薄有韧性的彩色宣纸。

3. 先从主体纹样中间开始剪，再将纹样之外的部分剪掉。

4. 用一把较重的剪刀开始打毛。粗细根据纹样的风格而定。

5. 沿着纹样轮廓线继续剪，注意保持线条流畅圆滑。

6. 沿着纹样外轮廓线将多余的部分剪掉，注意不要剪断线条。

7. 剪好后，将纹样一层一层小心揭开，以白纸衬托。

作品完成图

祖国万岁

社会主义核心价值观（部分）

学习活动建议

1. 剪纸既可以表现传统题材，也展示现代生活，比如“祖国万岁”“社会主义核心价值观”剪纸。请运用学到的剪纸技法为节日、大型活动等进行主题创作，布置环境，烘托气氛。
2. 组织一个剪纸作品展览，展示自己制作的剪纸作品，或就收集的民间剪纸进行分析和欣赏。
3. 撰写关于家乡剪纸工艺特色的调研报告，并梳理和分析家乡的剪纸工艺与民俗文化的联系。

学习评价

评价内容

掌握了哪些剪纸的知识和方法？

剪纸与民俗文化有哪些联系？剪纸可与哪些工艺相结合？

根据剪纸的构成要素，展开实地调研，就工艺特色和发展情况撰写调研报告。

结合相关节日主题，创作剪纸作品，体会传统节日文化的魅力。

纸浮雕工艺

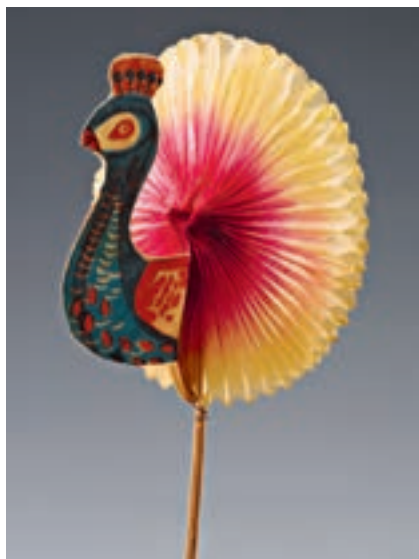
——奇异的造型变化

2014年，普利兹克建筑奖颁发给了运用纸材料的建筑师。建筑师创造性地运用纸建材轻巧、组装迅速的特点，为地震灾民等急需救援的人群搭建临时房屋。材料和工艺的运用包含社会责任，充满人文关怀。

纸工艺除了传统的剪纸，还有立体纸造型。那些以纸为材料设计制作的工艺品装点、美化生活，为我们带来方便与乐趣。

汶川地震后用纸材料建筑的华林小学临时校舍

纸翻花玩具

纸浮雕动物

纸艺脸谱作品

欣赏·探究

纸筐箩是山东胶东地区日常盛物的容器，是将废纸放在水里浸泡后捣成浆，利用模具制作而成，并用剪纸粘贴、手绘描画进行装饰。其用料环保，体量轻便，造型简练，色彩艳丽，既有实用功能，也可作摆设。

1. 传统的生活中有哪些纸制品、纸工艺？

2. 今天，以纸为材料，可以设计制作哪些生活用品？

纸筐箩 山东胶东

灯笼

油纸伞

风筝

折扇

学习任务一

了解纸的特性与应用。

纸，既是记录和传播信息的媒介，也因具有可塑性和装饰性，广泛应用于雕塑、装置等纯艺术领域和包装、建筑、家居等设计领域。纸的种类很多，不同颜色、质地、厚度、硬度的纸材，或粗糙厚重、富有弹性，或光滑轻巧、薄脆易断，材质不同、工艺不同，达到的表现效果或功能也不同。纸的表现力很强，通过折曲、切刻、揉搓等，形成凹凸、镂空、肌理等效果，具有可塑性和装饰性。纸艺作品因此具有其他材料无法替代的艺术表现力。

包装箱制成的作品

纸雕猫头鹰

瓦楞纸装饰艺术

知识窗

国外特色纸艺

日本有“折形”礼仪，通过折纸包装礼物，在折纸艺术中以和纸的单纯材质追求千变万化的艺术造型。意大利有纸雕艺术传统，用以制作宗教圣像、人偶、雕塑等，富有纸雕的精细之美。英国有衍纸艺术传统，将纸条弯卷后进行组合，富有装饰色彩。美国发展立体纸艺术书籍装帧，丰富拓展了书籍的三维空间。

思考·探究

请找一些不同质地和颜色的纸张，小组合作，认真观察并总结出这些纸张的色彩、肌理、柔韧性，讨论它们分别适合做什么样的纸雕工艺。

薄薄一张纸有多大的塑造空间？其中包含哪些启示？

学习任务二

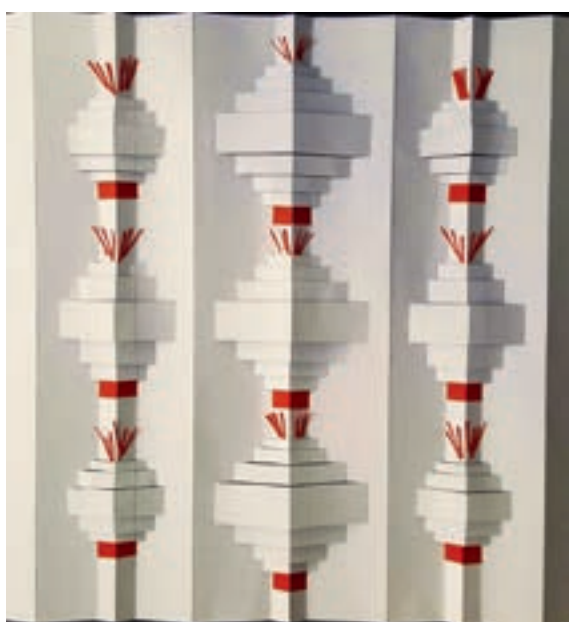
学习纸的立体成型工艺。

（一）如何制作纸浮雕？

纸浮雕属于半立体的表现形式，一般是将完成的形象粘在一个硬纸底板上。由于纸材的特性，不可能将每个细节都刻画出来，所以在有些细节上利用留白给观者以想象的空间，表现形象具有高度概括与夸张的特点。多种技法综合运用，利用卷曲、切割、折叠、揉搓等技法可表现凹凸、方向、肌理等艺术效果。通过对线条疏密、曲直的合理运用及转折处的精心处理，能使脆弱的纸张呈现出雕刻般的效果，作品富有韵律感与节奏感。

折纸习作 于华卿

纸切割习作 刘亚飞

向日葵 衍纸 丛俊巍

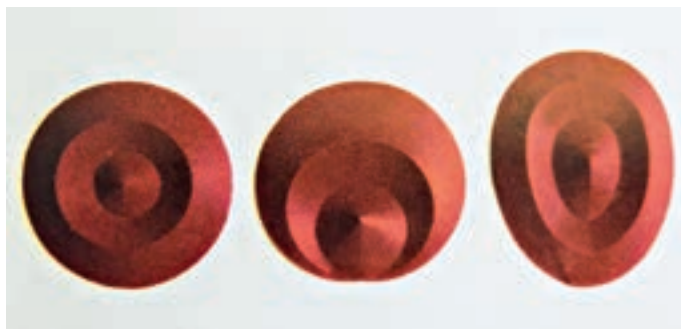

水乡 纸浮雕 深圳职业技术学院学生习作

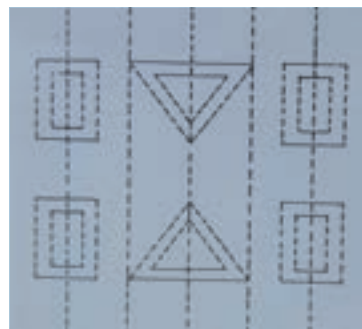

少数民族少女 纸浮雕

纸浮雕的基本技法有折、卷、切割、粘贴组合及揉皱、挤压、划印等特殊技法。其中，折法有直线折、对角折、波浪折、弧线折以及折圆（包括同心圆、切边圆、椭圆）等，主要是在二维平面上通过折叠方法创造出三维形态。特殊技法中，揉皱可以出现不规则的肌理效果，用瓶盖等硬物挤压可以出现凹凸效果，在纸的背面用硬笔等划印正面可出现需要表现的划痕效果。

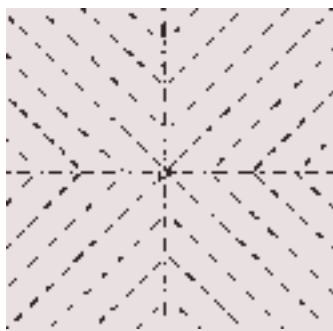
立体圆折法

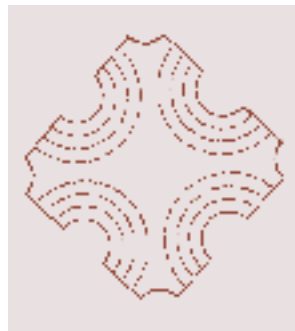
切口推折示例

直线波浪折示例

对角直线折示例

弧线折曲示例

1. 海螺的制作方法

1. 绘制出海螺的制作图纸，在需要折叠的地方画出虚线。

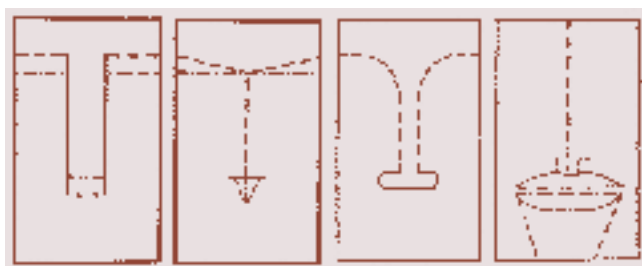
2. 按照虚线指示，先折大圆，然后再依次层层挤压，往里推进。

3. 将两个直线边粘接起来就成为海螺。

2. 人物纸浮雕

人物纸雕一般比较注重面部的刻画。形体要概括夸张，五官注意大的外形，留出想象的空间。面部的转折起伏要做到位，形成一定的立体感觉。纸的颜色可以根据需要选择。

眉弓、鼻梁与嘴的制作方法

面部成型方法

浮雕人像 赵云浩

（二）如何实现纸的立体成型？

纸的立体成型工艺可以归纳为三种。一是壳体结构。将纸折叠成盒状，形成体积。盒子的形状有六面体、锥体、圆柱体等多种形态。二是张力结构。利用纸的易于卷曲、扭转等特性，使平面的纸形成一种扩张感。这种方法一般是用来说制作立体贺卡、立体构成设计、包装设计、现代雕塑等。三是组合结构。利用纸可以层层粘贴、组合、堆积等特性，形成丰富的肌理效果和复杂造型，比如纸雕塑。

纸浮雕

立体构成

1. 壳体结构

用一张纸便可以设计制作成壳体结构，如六面体、圆锥体、圆柱体以及异形壳体等，大多数是在几何形的基础上进行再设计，加以变化，形成有创意的、丰富多彩的造型。

包装盒是我们日常生活中最为常见的纸的立体结构，多数是在六面体上加以变化。包装盒的结构大多只有一个粘接口，其他部分用插入的方法连接。包装盒不仅可以盛放物品，保护物品不被损坏。好的包装盒造型还是最好的广告。有些品牌的包装盒由于其独特造型，堪称艺术品。

包装盒的制作流程：

包装盒的底部插合结构

1. 将设计图转换为制作图纸。

2. 裁剪。

3. 底部的插接。

4. 顶部的插接。

作品完成图

思考·探究

1. 包装盒的形式与功能有哪些联系？

2. 设计制作茶叶包装盒，如何做到既美观又环保，避免过度包装和浪费？

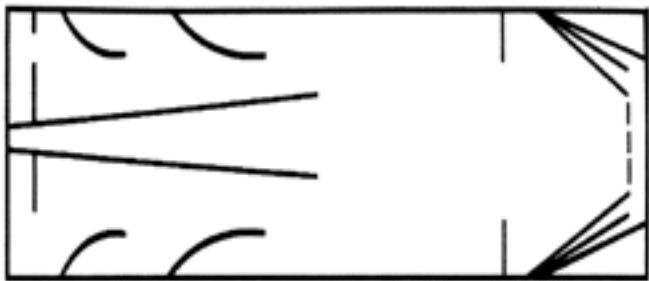

学生作品 茶叶包装设计

2. 张力结构

将一张纸进行切割,再通过折叠、拉伸、卷曲等技法,将其变形扩展,形成具有立体感和形式美感的造型。这种结构形式扩大了纸的占有空间,作品富有张力感。从表面看,其造型很简单,但实际上包含复杂的空间结构关系,是立体空间想象力和立体构成知识的综合运用,知识含量很大,趣味性也很强,一般用于基础造型训练。

老鼠造型制作:

老鼠造型制作图纸

1. 按照制作图纸,将长条纸对插形成卷筒状,并剪出前腿。

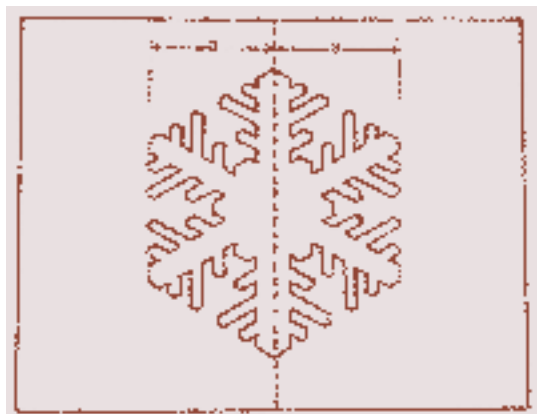
2. 再剪出尾巴和耳朵。

3. 最后剪出后腿和胡须,完成站立的老鼠造型。

大闹天宫 立体书 黄丽

立体贺卡制作示意图

立体贺卡造型是将纸对折,刻画出立体形象,再将各部分连接处粘接或插接,反折后粘在背景卡上。

思考·探究

折纸与几何学紧密相关,将严谨的数学原理与艺术巧妙结合,具有对称、角、等分、镜像等天然的数理属性。具有张力结构的折纸工艺造型,靠纸的抻拉扩大了占有空间。为什么说工艺是科学与艺术的结合?你是如何理解的?

3. 组合结构

这是立体纸造型的综合技法。通过纸与纸的插接、各部分的粘接，表现不同造型和质感。一般是分部分制作，再按照整体造型要求依次粘接，逐步成型。这种技法较为灵活，可表现的内容也很丰富，比如纸雕塑、建筑模型、家具模型等。

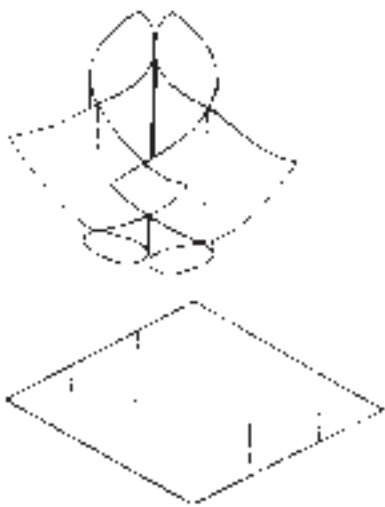
中国古塔

祈年殿

童话中的古堡

折纸台灯制作图

作品完成图

学习活动建议

1. 收集生活中运用纸材质的作品和产品信息，如商品包装、书籍装帧、灯具家居、服装和建筑模型以及纸的艺术品等，就其中精彩的创意、精妙的工艺进行交流和讨论。

2. 发挥自己的想象力和创造力，动手制作一件纸艺作品，探索实现纸的艺术表现和生活应用。

学习评价

评价内容

纸有哪些物理属性、造型的数理原理和相应的艺术表现形式？

纸的工艺在日常生活中有哪些运用形式？

能否运用纸浮雕及立体成型工艺制作纸艺作品或用品？

小组探讨评价，看谁完成的纸浮雕或立体成型工艺作品更有创意、工艺精细。

印染工艺

——布面上的无限创意

在我国西南部，流传着一个美丽的故事：苗家少女绣楼上，一个蜂窝掉下来，正巧落在织好的白布上，漏出的蜡液迅速凝固。女孩没有在意发生的这一切，仍将织好的布放入靛缸中染色。于是，奇迹出现了，由于沾蜡的地方不能染色，蓝布上显现出了白花纹。女孩喜出望外，从中得到启发，随即按此法染制了花布，做成了漂亮的衣裙。当然，这只是一个美丽的传说。你知道这传说中女孩制作新衣的方法叫什么吗？在服装、家居、艺术品领域，这种印染工艺有哪些应用？

传统印染工艺

印染工艺品在生活中的应用

传统印染工艺品融入当代生活

欣赏·探究

我国的印染工艺历史悠久，早在新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。春秋战国时，人们用蓝草制靛染青色，荀子《劝学篇》就有“青取之于蓝而青于蓝”的经验和智慧。到唐代，印染工艺已经相当成熟。根据对吐鲁番出土的唐代丝织物的色谱分析，共有二十四种颜色，“其中红色有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、蓝青；绿色有胡绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等”。印染工艺在以后的发展中形成了更加丰富瑰丽的色彩体系。

1. 请欣赏唐代印染织物图片，你能从中辨析出哪些色彩？

2. 结合阅读过的《诗经》《红楼梦》等文学经典，看一看传统服饰中有怎样丰富的色彩？

朵花团窠对雁夹缬绢 唐代印染

学习任务一

学习扎染工艺。

(一) 你了解扎染吗?

扎染又称绞缬、绞染,是先将纺织面料运用打结、捆绑、缝缀等不同的方法进行处理然后染色的手工艺。我国在秦汉时期已经开始流行扎染工艺。现在,云南巍山的彝族扎染,大理周城的白族扎染,黔南、黔西以及安顺、贵阳一带的布依族扎染,湖南凤凰的苗族扎染,四川自贡扎染以及海南岛上的黎族扎染都成为富有特色的手工艺术。比如云南扎染采用民间图案,对传统扎染工艺进一步渲染和艺术加工,融艺术和实用于一体。四川的自贡扎染是古称蜀缬的扎染艺术,工艺性强,以针代笔,特色浓郁。海南黎族扎染,先染后织,是我国染色技艺的活化石。

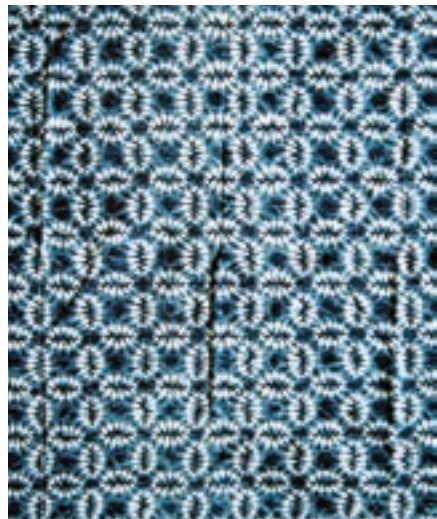
云南大理挂满扎染品的农家小院

贵州扎染

印花布制作现场

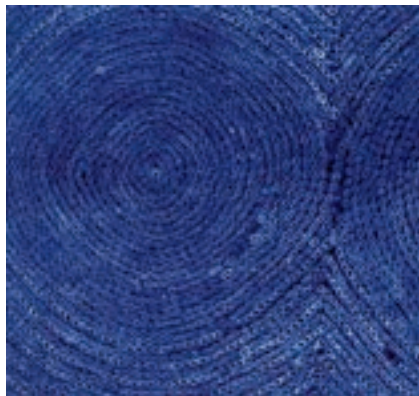
湖南扎染

知识窗

印染工艺

印染涵盖了印花和染色两种工艺,是通过染料形成织物表面图案的一种重要手段。手工印染是传统织物面料印染的主要工艺,其概念是针对机器化印染工艺而言的,具有家庭作坊式的制作特征。手工印染主要包括扎染(绞缬)、蜡染(蜡缬)、蓝印花布(型染和夹染)等,不同工艺形成了不同的织物图案特征。手工印染的图案自然古朴,广泛应用于服饰和家居等面料设计中,为现代都市追求个性化的消费者所喜爱。

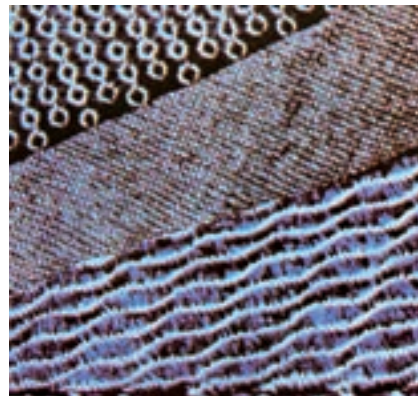
在世界其他国家和地区，扎染也以不同的面貌发展起来，如泰国、印度、巴基斯坦、日本、柬埔寨、印度尼西亚、尼日利亚等国家和地区的扎染工艺，形成了不同的风格。

尼日利亚扎染

印度扎染

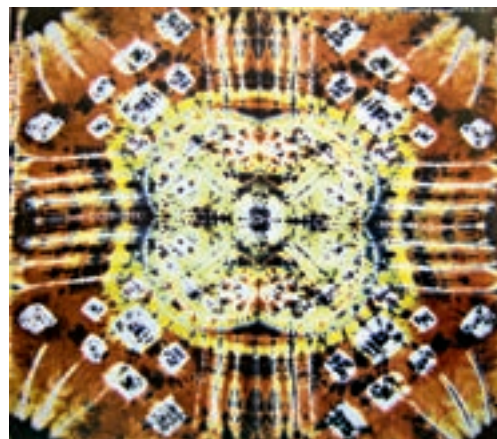

日本扎染

扎染因面料、扎结方法、染色技术不同而呈现多姿多彩的面貌。其中，缝扎是用各种针线缝制布料随之抽紧固定的扎结方法，捆扎是用各种线绳等捆绑缠绕布料随之打结固定的扎结方法，夹扎是用木板、金属板或竹夹、铁夹等将折叠好的布料夹住的扎结方法。由于被扎结的面料受到轻重、松紧不同的压力，在染色过程中被染液浸渗的程度不同，形成深浅虚实的色晕纹理或神奇多变的肌理效果。扎染也可以根据画面设计需要染成多色，使用套色染法，染完一种色彩，洗净后进行第二次扎结，染第二种色彩，如此可以连续多次，先染浅色，后染深色，直至达到理想效果。

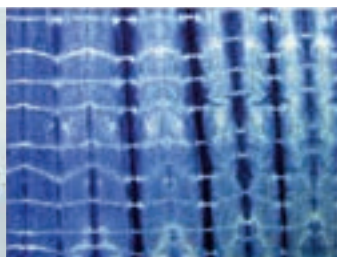
缝扎染色

扎染作品 1

捆扎染色

夹扎染色

扎染作品 2

思考·探究

1. 收集相关图文信息并进行比较：不同国家和地区的扎染工艺有怎样的特色？
2. 运用不同的工具和材料，还可以有哪些新的扎结方法和相应的效果？

（二）怎样制作扎染品？

1. 扎染制作

工具和材料：纯棉麻布（丝绸也可）、棉线（粗）、针、剪刀、染料、烧水锅、电磁炉、盆。染料种类很多，民间一般使用蓝靛染色。

扎染工具和材料

1. 将棉布的一角揪起，用棉线缠绕捆紧并打结，用同样的方法缠绕其他三个角。

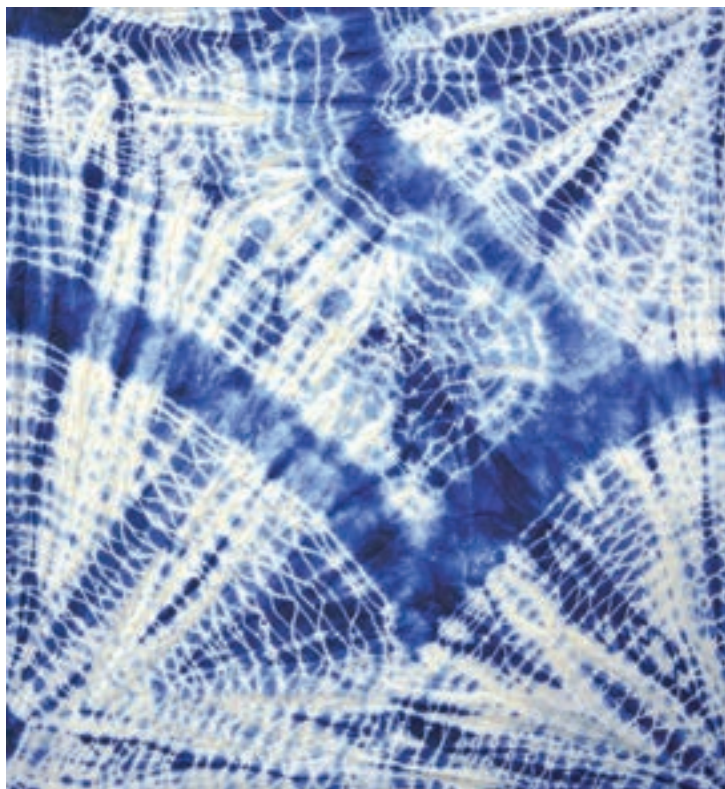
2. 将扎好的布料放进清水里浸泡，完全泡透。

3. 将浸透的棉布挤干，投进煮开的染料锅里染色。保持染液沸腾，用筷子搅动，使其染色均匀。

4. 大约 15 分钟左右，将染好的布料取出，先用清水漂洗 2—3 遍，再浸泡在清水中 1—2 小时，洗去残留染液。

5. 拧干后将线拆开，熨平晾干，一幅扎染作品就完成了。

2. 夹染制作

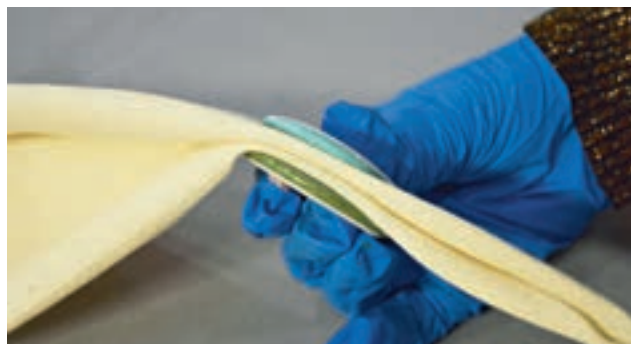
工具和材料：棉布（或者丝绸等）、夹子、圆形的纪念章（任意形状皆可）。

夹染材料工具

1. 将一块布由两边向中轴线折叠，连续对折三次备用。

2. 用两个圆形纪念章将折好的布夹紧固定。

3. 用同样方式夹住其他位置，可以事先设计好位置。剩下面积较小的位置可以用夹子直接夹住，做一些细小的纹饰处理。

4. 将夹好的棉布放进清水里浸泡，泡透为止。

5. 棉布浸好后，放进煮开的染料里，用筷子搅拌，煮大约10分钟至20分钟后洗净晾干。

作品完成图

学习任务二

学习蜡染工艺。

(一) 你了解蜡染工艺吗?

蜡染也称为蜡缬,是将蜡加热使之熔化,然后将蜡液绘于布料上再进行染色的一种“防染”技术。因蜡不溶于水,可以防止部分织物染色,形成独特的花纹。

我国秦汉时期已有蜡染相关记载。到了唐代,蜡染极为盛行,以后各朝各代制作蜡染的技术日臻完善,使用范围极其广泛。直到今天,蜡染工艺在我国西南少数民族地区世代相传,仍是人们生活中的实用工艺。如贵州少数民族的蜡染各有特色:苗族蜡染图案有的沿用古代铜鼓花纹和民间传说题材,有的是花、鸟、虫、鱼组成的吉祥图案;布依族多用几何图案,严谨整齐,富有韵律感。

制作蜡染可以选用棉、麻、丝等面料,其中粗织布适于表现粗犷豪放的风格,细织面料适于表现纤细精致的风格。画蜡工具多样,方法丰富,可用蜡刀刻,用毛笔画,可放到染料里浸染,或用毛笔、刷子刷染,还可可用笔擦色,由此形成细致入微、酣畅淋漓、斑驳沧桑等不同效果。由于蜡本身的特性,染色时蜡花自然开裂,形成特殊肌理的“冰裂纹”,极具魅力。

贵州苗族的蜡染盛装

贵州布依族的单色蜡染

贵州布依族的多色蜡染

蜡染戏装人物 郑岳

刻刀刻蜡效果

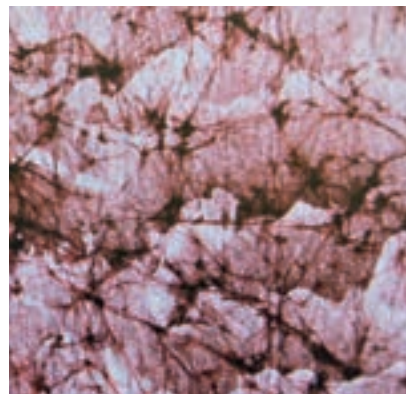
毛笔画蜡效果

浸染效果

刷染效果

冰裂纹

(二) 蜡染制作

工具和材料：铅笔、蜡刀、蒸锅、保温炉、电磁炉、不锈钢盆、剪刀、电熨斗、一次性手套、图画纸、染料、白棉布或丝绸、石蜡和蜂蜡、旧报纸、棉绳、夹子等。

工具和材料一

工具和材料二

1. 描图。将布料熨烫平整，依据画稿，用铅笔在布料上拷贝出纹样。

2. 熔蜡。用固体蜡块熔制蜡液（一般用石蜡和蜂蜡混合熔制），注意控制好蜡液的温度和蜡液的稠度。

3. 画蜡。用蜡刀在准备好的布上留白的区域进行画蜡。

4. 掰出冰纹。画完蜡以后，等蜡层干透，用手掰出冰纹走向和疏密度。

5. 染色。将画好的布放进准备好的染料里,染料温度控制在50℃左右。十几分钟以后取出布料,挂起晾干。

6. 固色。最后将布料夹在两层报纸中间,折叠后用细棉绳轻轻捆住,放入蒸锅中,上面再覆盖两层报纸,隔水蒸40分钟左右。

7. 脱蜡。在平整的桌面上铺上数层旧报纸,将已经画蜡、染色的布料平铺在上面,在布料上再覆盖两层旧报纸,然后用熨斗来回熨烫。遇热熔化的蜡液被报纸吸收,从而达到脱蜡的目的。其间不断更换报纸,直至吸净蜡质。

8. 熨烫。将布料洗净阴干,用熨斗熨平。

思考·探究

传统手工印染与现代机械印染在材料、过程、形态、适用范围等方面有哪些区别?

学习活动建议

运用传统印染工艺,尝试制作一件礼物,用手工艺来传达生活的情谊,体会手工印染工艺里包含的生活的温度。

学习评价

评价内容

对各个地区传统扎染、蜡染工艺特色有哪些了解?

能否用语言描述扎染和蜡染技艺的基本要领?

能否欣赏印染工艺品并设计制作一件手工印染作品?

同学之间相互交流,看谁设计制作的手工印染作品更有创意。

编织工艺

——自然灵巧的表达

编织是与人们日常生活密切相关的工艺技术，极为常见又容易掌握。你知道吗，女孩子头上的发辫就是一种最普通、最基本的手工编织。编织技术应用非常广泛，捕鱼的渔网、采购的网兜、休闲的吊床等都是用编织工艺完成的。用不同的材料、不同的编织方法还可以制作披肩、围巾、帽子、坐垫、筐、篮、盘等实用品和壁挂、壁饰、摆件等各种各样的工艺品。

如何根据材质特点、编织工艺和生活需求，对身边的材料进行编织和充分利用？现有的编织有哪些成功的案例？还可以有哪些新的创意？

欣赏·探究

我国的编织工艺历史悠久。古书记载，伏羲氏时期已“作结绳而为罔罟，以佃以渔”。从出土文物看，许多新石器时代遗址出土的陶器上都存留有编织物的印痕。距今七千多年的河姆渡文化遗址，出土有上百件苇席残片。

传统编织工艺就地取材，竹、草、麦秆、藤、柳、蒲葵、芒基等都可作为编织材料。充分利用材料的自然属性，编制各种生活用品，不仅富有地方特色，而且将春种夏长、秋收冬藏的节令气息融入造物之中，富有自然生机。传统编织工艺应用广泛，大到家具，小到服饰结艺，形态、功能丰富多彩。随着现代技术的发展，许多人工合成材料应用于编织工艺，新材料、新工艺为编织工艺带来了不同的面貌。现在的编织工艺，既有传统手工艺的传承，也有应用新材料、新工艺表现材料质感、追求肌理变化、突出视觉美感的新型编织工艺。

1. 你所在地的编织工艺，使用什么材料？有哪些产品？现在发展如何？

2. 日常生活里有哪些编织工艺的应用？

三屉提篮 清代 浙江

竹丝编制的长方形提篮分上、中、下三屉，再加篮盖，上屉编镂空花纹。每屉的底边和口边以及篮盖的口边均用宽竹篾制成，并髹黑色漆，篮体髹红色漆。篮的两侧有竹篾编制的高把提梁，亦髹黑漆。其下部钉镂空花纹的铜饰件；中间钉铜“盘长”，即“八吉”纹饰件；提梁的上部满包鏤花的铜饰件。这些铜饰件既有加固提梁的作用，又有极高的工艺美术价值。

3. 结合下列编织物品，小组讨论，这些工艺品分别使用了什么材料？用了什么样的编织工艺？

麦秸编团扇

窗的意象

米桶

锅盖

柳编家具

蒲草编

“S”形编

波浪形编

平编

插花编

拉花编

镂空编

鸟巢编

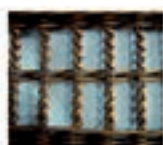
扭编

乱编

雀巢编

绕条形编

尺形编

栅栏编

席子编

斜织编

立编

各种草柳编图案

蜻蜓结

灯笼结

盘长结

石榴结

花生结

蝙蝠结

金钱结

鞭炮结

心结

团花结

盘扣结

蝴蝶结

金蟾结

馨结

“囍”字结

百年好合结

中国结编织技艺

学习任务一

学习草编工艺。

(一) 麦秸秆编织

工具和材料：小麦成熟后用镰刀收割的麦秸秆、劈草刀。按照标准选取麦秸秆，掐秆，将其分成粗秆和细秆两个部分。粗秆用劈草刀进行分割。将准备好的麦秸秆用清水浸泡 15 分钟左右，捞出来备用。

秸秆

1. 取 4 根浸泡好的麦秸秆，用左手捏住中间部位，右手从右边依次将最边上的一根往中间以“压一挑二”的手法进行编织。

2. 将右边所有的麦秆都折过来，左右手各执一边，将右边那根麦秸秆用“压一挑二”的手法进行编织。

3. 将最左边的一根以“压一挑二”的方法进行编织。这样一直保持三四根麦秸秆交替编织的状态。

5. 编织到所需要的长度，将留出的草头用手掐掉或者用剪刀剪掉，修整光滑备用。

作品完成图

4. 找一根粗细相当的麦秸秆穿插到需要衔接的秸秆下的缝隙里。原来的那根留出，接下来使用新接的麦秸秆继续编织。

6. 用编织好的草辫缝制物品。

（二）玉米苞编织

工具和材料：浸泡后沥干水的玉米苞（玉米皮）、剪刀、针（70号）、白色粗棉线等。

工具和材料

1. 选取品质比较好的玉米苞，用水浸泡 15 分钟以上，取出沥水后，撕成 2 厘米左右的宽度备用。

2. 用撕好的玉米苞编织，首先从任意一边开始，往中间以“压一”的手法进行三股辫的编织。

3. 辫子编织到大约 100 厘米长时，用剪刀修剪突出的毛刺和接点。

4. 从辫子的顶端开始往中心卷起，注意把握力度，用力卷紧实。

5. 卷到第 3 圈时，用针缝制。从中心入针，穿过卷好的 3 层辫子，反复缝制，拉紧棉线。卷 3 圈缝 3 圈，注意针法，由内至外，然后由外至内，反复压叠缝制，拉紧棉线，完成需要的大小。

6. 剪掉多余的部分，缝好辫子的末端，玉米苞垫就完成了。

作品完成图

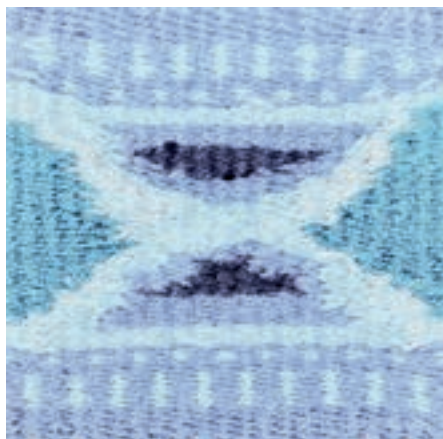
学习任务二

学习编织壁挂。

工具和材料：木框、锤子、小铁钉、毛线、棉质小线、毛线针、剪刀、裁纸刀、镊子、叉子、直尺、记号笔、铅笔、蜡笔、硬纸板等。先用铅笔和直尺在木框上下两端分两行以 0.5 厘米间距标画位置，按位置垂直钉入 2 厘米左右的小铁钉，用于挂线。将毛线缠成球状待用。

工具和材料

1. 用铅笔将所要表现的形象轮廓画在纸上，用蜡笔或彩色铅笔上色，绘制好色彩效果图。

2. 将棉线一端固定在木框左上角第一颗钉子上，自左至右依次缠挂，挂满为止，形成经线。

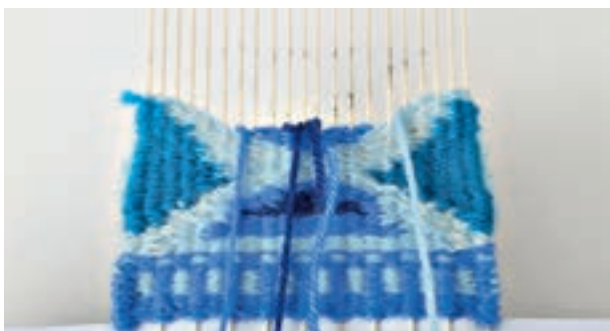
3. 根据色彩效果图，间隔挑起经线，穿插色线开始编织。

4. 将硬纸板裁成窄长条，交替穿插在经线中，将其水平压向底部靠紧钉子，按效果图将色线一端粘纸板上侧，继续编织。

5. 不断地用叉子将编织好的部分压紧，编织到最后要呈水平状，收编时要用“人字纹”编织数行，起到固定作用。

6. 根据记号笔在经线上画出的色彩变化的不同区域进行色线的变换，形成丰富的色彩效果。

7. 把经线从钉子上摘下来，分别打结固定，最后将作品熨烫整理。

作品完成图

思考·探究

传统编织工艺就地取材，所编织的工艺品地域风格明显，适用性突出。现代编织使用的材料、工艺不断创新。小组探究：编织工艺如何更好地满足生活的需求？

学习活动建议

1. 结合“秸秆编织变废为宝”的案例讨论：传统手工艺具有怎样的生态环保价值？

2. 参观当地的家居市场，调研编织工艺品的产地、形式、功能、材料、特点，撰写一份调研报告，就编织工艺的家居市场情况作出描述和分析。

三凤飞舞 纸版印壁挂

轻盈泛紫 毛织壁挂 学生作品

学习评价

评价内容

有哪些可用于编织的材料？

了解当地编织工艺的种类、风格以及与生产生活的关系。

选择合适的材料和工具，运用编织工艺制作一件生活用品或手工艺作品。

年级举办小型编织工艺品展览，对参展作品作出综合评价。

金属工艺

——锻造的神奇力量

在世界各国的博物馆里，金属制品都散发着夺目的光彩，与生产生活息息相关，是不同时期文明的表征。我国的金属工艺自商周时期青铜艺术取得辉煌成就以来，进一步向实用、装饰、审美等方向发展，形成了精工典雅的金属工艺。气势恢宏的后母戊鼎、乐音美妙的曾侯乙编钟、千年不锈的越王勾践剑、明可鉴人的汉代铜镜、巧夺天工的金银器等，灿烂辉煌，成为历史上不同时期金属工艺的高峰。

从古代文明到科技发展的今天，金属工艺既在工业领域不断创新发展，也在艺术文化生活中体现出审美、装饰性的人文色彩。

你的生活里有哪些金属工艺的应用？

如何从金属的特性出发，运用相关工艺，设计制作金作品，发挥实用功能或装饰美化生活？

太阳神鸟金箔 商周 金沙遗址博物馆

金嵌珠宝“金瓯永固”杯 清代 故宫博物院

欣赏·探究

传统金属工艺具有不可替代的意义和价值。以传统乐器铜锣为例，看似造型简单，其实工艺精妙。如潮州铜锣制作要经过掌炉、熔铜、配料、铸模、定形、敲打、定音、校音等多道工序，有11类67个品种，不同的音色音域适用于传统戏曲和喜庆、祭祀等不同的民俗活动。民间谚语云：“少一弦亦歌，少一锣无乐。”一声铜锣，一种气氛，是牵动人心的袅袅乡音。

你的家乡有哪些传统金属工艺？在生产生活中有哪些应用？有怎样的特色？

潮州铜锣

传统金属工艺在我国少数民族地区有较好的传承和发展。以苗族银饰为例，其品种多样，造型奇美，工艺精巧，不仅是服饰文化的一部分，也展现了一个瑰丽多彩的艺术世界，其中有丰富的精神文化内涵。

请查阅相关文献资料，了解苗族银饰工艺的发展与生活习俗有怎样的联系，由此思考传统手工艺的发展有哪些必备的因素。

学习任务一

了解传统金属成型工艺。

（一）锻造法

1. 浮雕锻造法

主要使用铁锤、镊子、沙袋等工具，以金属表面作为水平面，通过反复锻打，塑造出高于或低于金属面的起伏，从而塑造出形象的体面变化。一般而言，它提供给我们的最佳观赏点是平视，因此这种手法主要用在制作装饰画或建筑外墙等平面装饰上。

苗族鍐花制作场景

苗族服饰银配件 贵州

2. 圆雕锻造法

圆雕锻造法是充分利用金属延展性的工艺。右图就以我们平时生活中多见的器皿为例，对圆雕锻造法进行简单的介绍。

当然我们现在日常使用的金属器皿不管是从材质上还是从制作工艺上都已经发生了很大变化。现在的器皿多是使用机器或半手工加工而成的，而古人所使用的金属器皿有一部分是用纯手工圆雕锻造法直接敲打而成的，这在我们今天的日常用具中是不多见的。

1. 在大铁砧上敲打以增加高度。

2. 在凹形木桩上敲打出较浅的起伏。

3. 退火使之变软。

4. 反复敲打，直至达到理想的形状。

(二) 铸造法

传统的熔化金属并铸模成型的方法有合范法、失蜡法等。商周时期，青铜器铸造采用合范法，即用泥做模，再以母模制范，将熔化的合金浇注入范腔成器。春秋晚期有失蜡法，用蜡做模，蜡模熔化，浇灌溶液，铸成器物。失蜡法在现代手工艺品制作和工业精密铸造中仍广泛使用。

曾侯乙墓出土樽 战国 湖北省博物馆

樽身纹饰繁缛，穷极富丽，其精巧达到先秦青铜器的极点。器上镂空装饰，透视有若干层，使用失蜡法铸造，体现了我国古代高超的青铜铸造工艺。

制作泥质内模

翻制外模

修改花纹

添加附件

金属铸模方法

三骑士铜鼓 汉代 李家山青铜器博物馆

银槎杯 元代 故宫博物院

多个蜡形的蜡树

镏金鏤花银盒 辽代
内蒙古自治区文物考古研究所

思考·探究

金属器皿的制作可分为三种方法：一是合范法铸造，二是失蜡法铸造，三是圆雕锻造法制作。可以说这三种方法是各有千秋。上图的三骑士铜鼓、银槎杯、镏金鏤花银盒三件作品，它们分别使用了不同的方法制作，你能分辨出来吗？说说为什么不同的器皿要使用不同的制作工艺？

学习任务二

了解传统金属装饰工艺。

我国传统金属的装饰工艺丰富，技法精湛，达到了极高的艺术水平。如“模印制范”是在铸造铜器的光素陶范上，以雕刻精细的花模反复压印连续的花纹，形成印纹。“错金银”主要是以尖锐的铁制工具在器表刻出阴文图案，再将金银丝或片嵌入，以错石等打磨，使之光滑平齐，不易脱落，光亮精美。“鎏金”是以金箔调以适量的水银，将加热后成为液状的金泥涂在所需装饰的金属器或其局部，经烘烤加热等方法令水银挥发，金则固着于表面，形成金色装饰效果。“镌刻”是利用金属的延展性，用镌子在金、银、铜器上雕刻纹饰的工艺，主要有以线为主的花纹以及在器物表里同时镌刻出凹凸浮雕状的纹饰等。

思考·探究

1. 欣赏传统金属工艺的优秀作品，辨析其中运用了哪些装饰工艺。
2. 考察所在地的金属工艺作坊或门店，分析传统装饰工艺在今天的传承与发展情况。

错金云纹青铜博山炉 西汉 河北博物院

虎牛祭盘 战国 云南省博物馆

嵌红铜狩猎纹青铜壶 战国 中国国家博物馆

白银锻造镂空镏金香薰 唐代

花鸟纹金花银八曲长杯 唐代 日本神户白鹤美术馆

学习任务三

金工小制作。

废旧金属在我们的生活中随处可见，比如废弃的易拉罐、报废的电器元件、电线里的金属丝、机械零件等。这些废铜旧铁造型各异，具有不同的质地和个性魅力。它们曾经是我们的生活必需品，在经过使用后因更新换代或者废弃，就成了废旧物品。下面我们来看一看如何利用废弃的易拉罐、报废的电器元件、电线里的金属丝、机械零件等材料，发挥我们的聪明才智，运用学过的金属工艺，化腐朽为神奇，变废为宝。

对牛弹琴 张大生

叶公好龙 张大生

推土机农用车模型 刘晓军

(一) 金属线材装饰画

工具和材料：铜线或铝丝、胶、钳子（尖嘴钳、老虎钳）、刷完漆的木板。

1. 设计草图，将铜丝或铝线按图案弯曲成型。

2. 将弯好的线材用熔胶工具固定在刷满黑漆的木板上。

作品完成图

● 小提示：使用尖锐工具时注意安全。

（二）易拉罐制作自行车模型

工具和材料：易拉罐、钳子、剪刀、裁纸刀、记号笔、铜丝等。

工具和材料一

工具和材料二

1. 将易拉罐剪开展平，作为备用材料。

2. 卷制车把、车架等部件。

3. 将车轮用剪刀打眼。

5. 安装支架，制作完成。

4. 组合车身。

学生作品

自行车模型

作品完成图

● 小提示：使用尖锐工具时注意安全。

(二) 烛台

工具和材料：可乐罐、钳子、剪刀、裁纸刀、锥子、螺丝、蜡烛等。

1. 将修整好的半个易拉罐等分剪开。

2. 剪出花瓣。

3. 在花瓣上打孔，用螺丝固定。

学生作品

狮形烛台

烛台作品图

飞机模型

猫头鹰装饰

思考·探究

大到城市的景观雕塑，小到家用器皿和装饰用品，金属工艺制品与生活息息相关。小组探究：除了课本中的范例，金属工艺还有哪些应用？

学习活动建议

1. 运用金属工艺，用废旧金属构思制作一件手工作品，赋予废弃物新的生命。
2. 思考和讨论：手工艺在生态环保方面有怎样的价值？

学习评价

评价内容
我国传统金属工艺有哪些成型方法？
我国传统金属工艺有哪些装饰方法？
是否了解传统金属工艺与机械化金属工艺的主要区别？
就金属工艺小制作进行交流，对材料、特点作出恰当评价。

学业质量水平

水平	质量描述
一	1. 能了解一种或多种手工艺（如陶瓷工艺、木工工艺、剪纸工艺、纸浮雕工艺、印染工艺、编织工艺和金属工艺等）的造型规律和独特技艺。（素养 1、3） 2. 能分析、总结陶瓷工艺等传统手工艺品的造型特点和装饰特色。（素养 3、5） 3. 能学会使用至少一种手工艺的制作工具，合理使用材料，按照工艺流程制作。（素养 1、3、4）
二	1. 能在查找资料的基础上，分析传统手工艺品与日常生活的关系和相关技术的特点。（素养 3、5） 2. 能在分析作品的基础上，提出自己的见解，从历史和文化角度对传统手工艺品进行较为深刻的分析和合理阐述。（素养 1、5） 3. 能较为熟练地运用基本技能进行制作，形成使用手工语言进行设计、制作的能力。（素养 1、3）
三	1. 能通过选题、借鉴、搜集素材、设计草图、寻找材料、制作、完善和展示等方式体验完整的创作过程。（素养 2、4、5） 2. 能结合传统手工艺所使用的材料和技术手段等，发挥联想和运用发散式思维设计、制作有想法和文化内涵的工艺作品。（素养 2、4） 3. 能从工艺文化的角度学习、运用传统手工艺品所表达的文化内涵和艺术特色。（素养 1、5）

单元小结

本单元从设计制作的工艺方法即技术构成上学习陶瓷工艺、木工工艺、剪纸工艺、纸浮雕工艺、印染工艺、编织工艺和金属工艺，了解其造型规律和独特技艺。每个门类从欣赏探究入手，深入理解传统手工艺与日常生活的联系。通过借鉴基本的工艺流程，尝试运用基本技能进行制作，逐步形成使用手工艺语言进行设计和制作的能力。理解传承传统手工艺的根本途径是需要我们亲自动手实践，体会、感悟蕴含在手工艺品中的工艺文化、造物智慧、工匠精神，从而使传统手工艺薪火相传、生生不息。

保护与发展传统手工艺

认识传统手工艺的价值，理解传统手工艺对塑造生活方式、传达礼仪情感、维护自然生态、表现人文之美的意义，体会传统手工艺具有的历史文化内涵及差异化、个性化优势是我们传承和发展传统手工艺的出发点。同时，认识传统手工艺与生活的关系，探索传统手工艺创新发展的方法和原则，认识其发展的广阔空间，有助于在工艺实践中实现创造性转化与创新性发展，从而实现传统手工艺的振兴。

剪纸纹样瓷盘

竹编吊椅

刺绣的应用

单元情境

《中国传统工艺振兴计划》中指出传统手工艺振兴的重要意义、路径和举措，旨在促进中国传统工艺的传承与振兴。当前，在知识经济和创意产业发展的背景下，“手工”的符号价值更加鲜明，传统手工艺的形态、功能、技法及文化内涵等不断与新的生产、生活需求结合，实现了新的传承与发展。

如果你是一名传统手工艺保护的志愿者，将如何运用所学的知识去观察、记录和宣传身边的手工艺文化？如果你是一名产品的设计师，会从传统手工艺文化里得到哪些启示，形成怎样的创意？如果你是政府文化部门管理者，你将如何通过振兴手工艺的途径复兴传统文化？

单元概述

本单元学习如何保护与发展传统手工艺。传统手工艺要发展，首先必须要保护。保护传统手工艺就是要守护中华造物文脉。发展传统手工艺就是要将传统手工艺融入当代生活中。传承发展传统手工艺的路径有：学习运用科学的方法开展调研，了解并记录当地或其他地区不同手工艺的艺术风格、适用功能、发展脉络及艺人事迹及地域民俗，认知手工艺品与民俗文化的关系，探索其象征和历史意义，进一步思考和探索传统手工艺创新的形式和方法，从生活出发，传承和发展手工艺文化。

链接·拓展

吊灯利用了竹编的天然弹性，利用笼编单体拼接，形成有机的圆形形态，这样组成的整体富于生命感，并不拘于一式，却形成组群美感。以“光”做引，搭配竹编灯罩。入夜后，灯光渐渐亮起，光线透过竹编，散向四周，如同湖水清浅的摇曳投影。查找资料，结合传统手工艺发展创新的案例，理解、体会其意义与价值。

保护传统手工艺

——守护中华优秀传统文化遗产

联合国教科文组织发布的《保护非物质文化遗产公约》对“非物质文化遗产”定义了五项内容，“传统手工艺”是其中之一。我国《非物质文化遗产法》对“非物质文化遗产”作出的规定中包含“传统技艺”的内容。非物质文化遗产的最大的特点是不脱离民族特殊的生产生活方式，是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现。它依托于人本身而存在，以声音、形象和技艺为表现手段，并以身口相传作为文化链而得以延续，是“活”的文化及其传统中最脆弱的部分。因此对于非物质文化遗产传承的过程来说，人的传承就显得尤为重要。

你如何理解传统手工艺作为“非物质文化遗产”的特性？保护和传承传统手工艺有怎样的意义？

世界遗产标识

欣赏·探究

鲁迅先生曾说：“一切文物，都是历史的无名氏所逐渐造成的。”高尔基在《论艺术》中也指出：“艺术的奠基者是陶器匠、铁匠和金匠、纺织工、石匠、木匠、骨刻匠、画师、裁缝。总之，是手工艺者。他们艺术地制成的东西，不仅使我们心旷神怡，而且充实了博物馆。”手工艺人才是工艺美术的真正创造者。保护传统手工艺就是要守护好中华造物的文脉。

传统手工艺示例

学习任务一

认识传承与保护传统手工艺的意义。

(一) 传统手工艺承载着哪些经典的文化样式?

“纸寿千年、墨韵万变。”传统宣纸制造工艺是我国劳动人民的艺术创造。宣纸具有“韧而能润、光而不滑、洁白稠密、纹理纯净、搓折无损、润墨性强、渗水性强”的特点，因此成为最能体现中国艺术风格的书画纸。加之耐老化、不变色、少虫蛀、寿命长，其对传统书画创作有不可替代的作用。“中国书法和绘画离了它，便无从表达艺术的妙味。宣纸的生产过程耐人寻味，我们的传统手工艺、传统文化有着深刻的哲学基础，如何认识自然、如何把握时间、如何理解物与天地时空的联系，都是造物的基础。传统手工艺的振兴离不开自然与文化生态的整体。”

虎皮宣纸

1. 准备檀皮、稻草等原料。

2. 加入草灰蒸煮。

3. 放在野外日晒、雨淋。

4. 多种原料混合发酵、打浆。

5. 用竹帘抄成纸张。

6. 烘焙烤干,做成宣纸。

知识窗

宣纸

宣纸是“采用安徽省泾县境内及周边地区的沙田稻草和青檀皮，不掺杂其他原材料，利用泾县独有的山泉水，按照传统手工艺，经过特殊的传统手工艺配方，在严密的技术监控下，在安徽省泾县内以传统手工艺生产的，具有润墨和耐久等独特性能，供书画、裱拓、水印等用途的高级艺术用纸”（国家质检总局公告2003年第18号）。

结合宣纸工艺与传统书画的联系，思考和讨论：传统手工艺维系了哪些民族特有的文化艺术样式？

(二)传统手工艺维系了怎样的生活方式?

在人类文明发展的进程中,手工艺是生产劳动和生活文化的创造,其中蕴含丰富的生活图景和历史信息。阅读以下材料并分析:传统手工艺维系着哪些民族特有生活方式和生活记忆?

材料 1: 人类放弃手工、使用机器,是伟大的进步。但我们有时还要记忆手工,因为放弃手工是为了文明的发展,记忆手工则是为了文明本身。

材料 2: 古诗云:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”传统农历新年有贴年画、门神的习俗。木版年画工艺融合民间绘画、民间文学、民间戏曲等文化艺术,包含雕版印刷、拓印、扑灰等传统手工艺,具有丰富的历史文化内容,也维系着我们的节日习俗。

福如东海, 寿比南山 扑灰年画 吕蓁立

知识窗

木版年画

采用木版彩色套印、一年一换的年俗装饰品,从宋代形成到明末清初大规模兴起,至今已有千余年历史。年画内容包罗万象,产地曾经遍及全国,著名的有天津杨柳青、河北武强、山东潍坊、苏州桃花坞、河南朱仙镇、四川绵竹等,风格多样,各具特色。

潍坊木版年画印画

潍坊木版年画刻板

木版年画刻色板

泰山神虎 武强年画

(三) 传统手工艺包含怎样的精神境界?

阅读以下材料,分析传统技艺中包含怎样的精神。

《庄子·达生篇》里讲了两个故事:

1. 梓庆削木为鐻,人们惊呼“鬼斧神工”。鲁侯问其有何妙技,梓庆回答:“臣将为鐻,未尝敢以耗气也,必齐以静心。齐三日,而不敢怀庆赏爵禄;齐五日,不敢怀非誉巧拙;齐七日,辄然忘吾有四肢形体也。当是时也,无公朝,其巧专而外骨消。然后入山林,观天性,形躯至矣,然后成见鐻,然后加手焉;不然则已,则以天合天,器之所以凝神者,其是与!”梓庆讲自己只是个工匠,没什么妙技,是斋戒让自己心静下来,此时“以天合天,器之所以凝神”,良器成于内心虚静、凝神专注。

2. 孔子到楚国去,路遇一驼背老人持竿粘蝉,技法娴熟,像在地上拾取。“仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也。仲尼曰:‘子巧乎!有道邪?’曰:‘我有道也。五六月累丸二而不坠,则失者锱铢;累三而不坠,则失者十一;累五而不坠,犹掇之也。吾处身也,若厥株拘;吾执臂也,若槁木之枝;虽天地之大,万物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不侧,不以万物易蜩之翼,何为而不得!’孔子顾谓弟子曰:‘用志不分,乃凝于神,其佝偻丈人之谓乎!’”用心志不分散,精神凝聚专一,这是驼背老人技艺高超的原因。

传承传统手工艺技艺

思考·探究

1. 我们今天的生活里,还有哪些富有特色的传统手工艺? 这些传统手工艺维系着怎样的文化样式或生活方式?
2. 我们如何传承工匠精神? 怎样在自己的学习、生活中践行工匠精神?

学习任务二

了解保护和传承传统手工的几个要点。

(一) 如何把握传统手工艺的价值？

随着技术发展，在传统手工艺品的生产中存在用机器代替手工的现象，比如用机绣代替手绣，用机器印刷代替手绘，从而扩大规模，提高效率，实现批量化生产。

请思考和分析：传统手工艺的本质是什么？相对于大规模的机械化生产，手工艺的价值是什么？手工艺发展如何应对工业技术发展带来的挑战？

苏绣

蜀绣

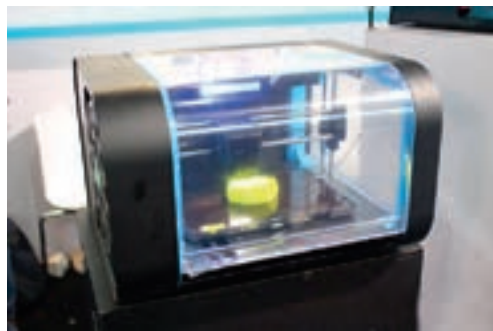
湘绣

粤绣

思考·探究

参考有关前沿动态信息，思考和讨论：3D 打印技术对手工艺是否有影响？如何合理地面对？

3D 打印

(二) 如何保护传统手工艺的文化特色？

阅读以下材料并分析：传统手工艺的地方特色是如何形成的？如何保留传统手工艺的文化特色？

材料 1：科技发展日新月异，信息、交通更加高效，工艺文化交流更加便捷，以往的封闭性被打破。传统手工艺是在特定的自然及人文环境中孕育和发展起来的，需保护和坚守自身特色，不能因借鉴而失去自身风格和内涵。

材料 2：传统手工艺蕴含在衣、食、住、行、用的生活文脉中，它来自生活，其传承与发展也离不开生活的土壤。比如富有传统文化内涵的生活习俗、传统的村落民居、多姿多彩的民间戏曲等，都是工艺文化应用的舞台和发展的空间。

少数民族节日庆典

正月十五闹花灯

北京菊儿胡同

传统挂帘

博山鱼瓷盘

儿童老虎帽

面卡子

戏剧人物京绣

大阿福泥塑

思考·探究

你所在地区的传统村落、建筑、戏曲、民俗中有哪些传统手工艺的运用？手工艺与其他传统文化样式有怎样的联系？

学习活动建议

1. 请选择家乡的一家手工艺作坊或者一位手工艺人、一项手工艺品类等，开展手工艺传承与发展情况调研，记录有关访谈过程，拍摄代表性图片，收集相关创作或生产信息，撰写一份调研报告。

2. 参观你所在地区的博物馆，记录和总结与传统手工艺有关的信息，对照所开展的工艺调研情况，对所在地区传统手工艺发展的历史、过程和文化特色进行分析和讨论，形成对传统手工艺传承发展的生动体验和深刻认识。

学习评价

评价内容

“非物质文化遗产”保护有哪些理念？

传统手工艺保护与传承的重要意义是什么？

传统手工艺保护与传承有哪些途径？

进行工艺调研，撰写调研报告，结合有关历史资料，对工艺发展情况作出分析。

发展传统手工艺

——传统手工艺融入当代生活

在知识经济时代，随着文化创意产业的发展，传统手工艺的符号意义、人文内涵、文化附加值等越来越受到重视。同时，手工艺品的技艺、材质也更加符合低碳环保的需要，朴素的功能、身心的观照等有助于满足人们的精神文化需求。因此，世界上不少国家和地区以传统手工艺为核心发展设计和生产，形成了著名的产品品牌和文化标识。我国有丰厚的传统手工艺文化资源，对丰富和发展今天的生产和生活有着极其广阔的空间和重要的意义。

从你所在地区的传统手工艺发展情况看，哪些传统手工艺实现了较好的发展，哪些可以进一步发展？传统手工艺应用在今天的生产和生活中有哪些优势？你是否有相关创意和设想？

欣赏·探究

伴随科技的进步，传统手工艺与时俱进，融入当代生活。欣赏并探究章俊杰的作品，请思考：传统手工艺如何融入当代生活？

萍 LEMNA 吊灯 章俊杰

描述：以“光”作引，搭配竹编灯罩，整体形状有如帅气的帽檐。入夜后，灯光渐渐亮起，光线透过竹编，散向四周，温馨迷人。将竹编引入花器，并与陶组合，稳重的底座搭配江南水竹的细丝，犹如优雅的生灵，安静地陪伴着使用者。

分析：设计的亮点在于利用了光影，将竹编的天然弹性和独特的“空编”技法视觉化，营造了宁静、魔幻的空间美感。竹丝编织的通透与陶瓷的敦实形成对比，达到虚实结合的空灵美感。

解释：设计初衷在于以代表东方意境的竹为主材料，以对光的拿捏和巧妙的质感作对比，用作品和空间的微妙呼应展现光线美学和竹编艺术。

评价：将竹编工艺与陶瓷工艺结合，两种不同属性的材质被融合在同一个产品中，形成新的质感体验。两种及以下的传统手工艺、材质的融合，为传统手工艺的传承与创新发展提供了新思路。

影——花器 章俊杰

森物再造计划 骆毓芬

地质的层 王卓江、昕荷、孙瑾瑾

《陌上·春》系列 朱英妹、李依蔓

学习任务一

了解传统手工艺创新转化的主要方式。

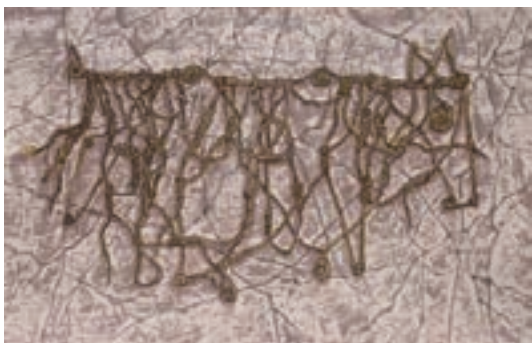
（一）如何创新转化传统手工艺的样式？

传统手工艺样式里凝聚着人们的生活情感和文化记忆，一些经典的图案、纹样等已经成为重要的视觉语言和符号，传递和表达着人们共同的生活向往、审美追求、文化气象，并与今天的信息技术、文化产品、家居生活、公共空间等相结合，实现了创新和发展。

案例 1：我国传统编织工艺起源久远。在远古时期，原始人用草、藤、麻、棕、竹、葛、枝条等材料捆扎果实及猎物等，形成了最原始的绳编。同时绳结在绘画和文字出现之前也发挥记事和契约功能，即“结绳记事”，反映了人类文明的发展进程。绳结工艺进一步应用到器物装饰和服饰中，传统服饰装饰“宽衣博带”扎系打结，形成了“束服之结”。佩玉及佩挂印鉴等也需要系结装饰，加之盘扣、盘花、绶带等服饰配件，绳结成为我国传统服装的重要组成部分。绳结形成相对固定的装饰模式和美好内涵，应用在窗帘、彩灯、帐钩、折扇等日常生活用品上，明快活泼，充满吉祥寓意和欢乐色彩。今天，“中国结”的内涵得到进一步发掘，成为“中国情结”的象征，具有源远流长、生生不息、吉祥平安的寓意。中国结明亮的色彩、生动的造型、广泛的题材、巧妙的构思和质朴活泼的风格为现代图案设计提供了借鉴。

原始人服装上的结绳

结绳记事

新石器晚期马家窑彩陶纹饰

汉画像石中的盘长纹

中国结

中国结编织技艺

中国结元素在服饰中的应用

中国结在饰品中的应用

编结技艺在展览中的应用

案例 2：年画、剪纸从原来的静态形象变成了动漫，从张贴于户牖之上到走进公共空间，成为公共艺术品和公用设施。

案例 3：传统建筑的嵌瓷、木雕等从宏大的建筑构件变为精致的礼品和纪念品。

案例 4：民族服饰上的精美绣饰、传统服装的形制工艺等融入更加广泛多样的家居及服饰产品之中，传统手工艺塑造的文化意象为今天的生活增添了底蕴和风采。

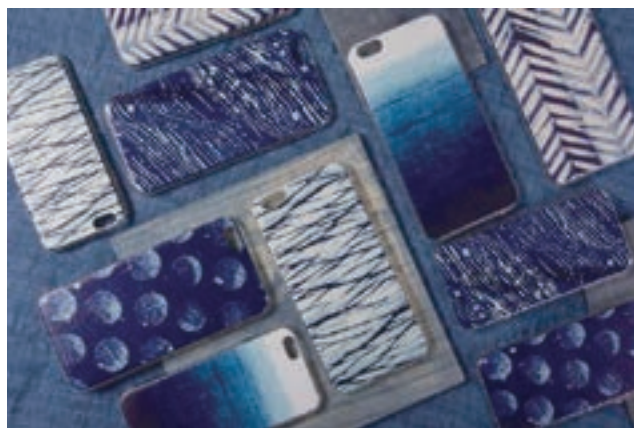
杨家埠木版年画 宋鲁

剪纸元素家具设计 王承利

传统服饰创新设计 邹渊

蜡染图案手机壳

织·绣图案搪瓷杯设计草图

织·绣图案搪瓷杯

思考·探究

结合以上案例，观察和分析：生活中还有哪些传统手工艺样式的应用与创新？创意和设想：哪些工艺样式还可以融入今天的产品和生活中？

（二）如何创新转化传统手工艺的功能？

传统手工艺涉及特定的行业和广泛的民俗生活。前者的一部分演化为材质贵重、技法精湛的特种工艺，突出艺术性和装饰性；后者广泛应用于衣、食、住、行，具有实用功能，也承载着人们对真、善、美的追求。随着社会发展、科技进步、生活方式改变，传统手工艺融入当代生活经历了一系列功能上的创新和转化，也只有在生产生活中得到应用和传承，才是有生命力的、可持续的发展。

案例 1：竹编历史悠久，可用以编制生产生活用品、文具用品和生活装饰品。在应用发展过程中，竹编曾受到塑料等工业制品的冲击，工艺传承与创新受到影响。近一段时期以来，因竹材富含传统文化内涵、低碳环保以及材质富有韧性的特点，传统竹编工艺再度受到重视。用竹材替代硬实木设计制作的富有文化特色的桌椅、屏风等家具和用传统竹编方法制作的茶器茶具表现竹与茶文化内涵，用竹编工艺设计建筑景观、营造自然生活体验等，都受到人们的喜爱。传统手工艺的功能在延续的同时，进一步创新和拓展，融入当代生活，营造了不一样的文化氛围和生活体验。

传统竹编工艺的当代应用

案例 2：在商品包装、家居家具等方面就有传统手工艺的巧妙应用，实现了装饰与实用之间的转化和丰富，也体现了对传统手工艺重新发现的视野和创意。

剪纸与包装设计

蓝印花布与包装设计

剪纸与家居设计

思考·探究

结合以上案例，小组讨论：传统手工艺的功能在生活中还能有哪些方面的延续、拓展空间和创新转化方式？

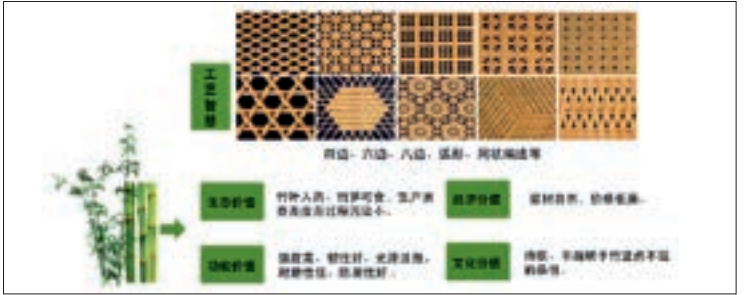
学习任务二：

体验传统手工艺创新转化设计制作过程

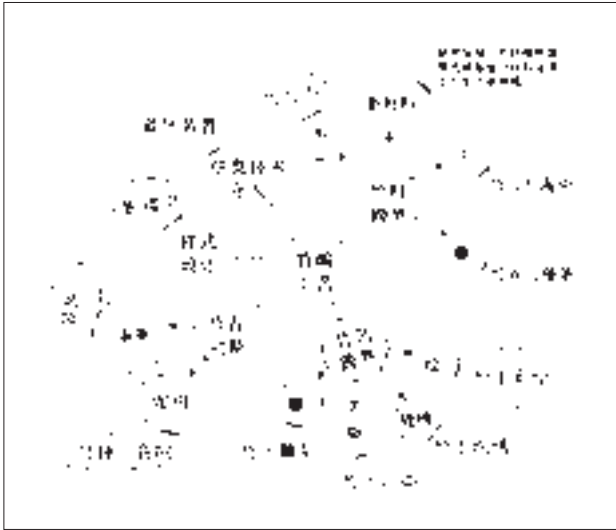
借鉴以下《竹·见江山》的设计制作过程，尝试以手绘效果图来完善你的设计作品。

1. 确定方案。小组研究，确定竹编工艺的材质、工艺、样态及功能。

2. 认知传统手工艺的传承基因。搜集资料，多视点审视竹编在当代社会所产生的文化影响和美学价值。

3. 确定创新转化方案。运用思维导图，从竹编的材质、工艺、样态及功能入手，寻找最佳转化方案。

4. 手绘效果图及设计说明。通过铅笔、马克笔、电脑软件等工具来表达构思，注意标记产品尺寸、内部结构、制作工艺、肌理、图案等。

5. 模型的制作过程。与工艺美术师一起研讨模型制作过程中可能会遇到的问题，尝试使用不同材料、工具和加工方法完成模型制作。

6. 作品模型。在使用过程中检验作品，若遇到问题则修改设计，再制作。

思考·探究

1. 以竹椅为出发点，尝试从材质、工艺、样式、功能等角度对其进行跨界联想，用设计草图呈现设计方案。
2. 小组讨论：你的设计方案是如何保留与传承传统手工艺的？是否还有更佳设计？

学习活动建议

1. 在调研你所在地区手工艺发展情况的基础上, 选取一个工艺品类, 撰写一份创意项目书。立足工艺特色, 结合地方文化和生产特点, 参考国内外手工艺发展的成功经验, 发挥自己的创意, 设想传统手工艺创新发展的可行方案。

2. 在班级里就工艺创意项目书进行交流, 相互评价或提出建议, 进行优化和完善; 与相关领域的专家、手工艺人或企业家、管理者等进行交流, 以智慧和行动服务于传统手工艺的发展。

学习评价

评价内容
传统手工艺创新发展的意义是什么?
传统手工艺创新发展的主要形式有哪些?
是否了解传统手工艺创新转化设计制作的过程, 其中最重要的环节有哪些?
在调研的基础上, 撰写创意项目书, 设想传统手工艺创新发展的可行方案。

学业质量水平

水平	质量描述
一	1. 能理解传统手工艺的保护与发展的重要意义, 提高对传统手工艺的保护意识。(素养 1、3) 2. 能分析和总结生活中的传统手工艺品的样式应用与创新的艺术特色。(素养 3、5) 3. 能对家乡和生活中的传统手工艺品进行调研, 了解其创新转化的基本途径。(素养 1、3、4)
二	1. 能在调研的基础上, 深入分析传统手工艺品在生活中如何创新转化功能。(素养 3、5) 2. 能在分析手工艺品的基础上, 提出自己的见解, 为家乡传统手工艺品的推介、展示、销售建言献策。(素养 1、5) 3. 能从工艺美术的视角看待家乡手工艺品的保护与发展, 能与同学交流对这些手工艺品的认识和评价, 有基本的审美判断能力。(素养 1、3)
三	1. 能从创作主题出发, 主动搜集资料, 与同学们一起研究和讨论, 制定出创意方案。(素养 2、4、5) 2. 能结合传统手工艺所使用的材料和技术手段等, 发挥联想和发散式思维, 设计有想法和文化内涵的作品。(素养 2、4) 3. 能从工艺文化的角度分析传统手工艺品与当下生活的密切关系, 激发创新活力。(素养 1、5)

单元小结

本单元旨在学习如何保护与发展传统手工艺。保护传统手工艺就是要守护中华优秀传统文化遗产, 传承好中华造物文脉, 理解传统手工艺承载的文化样式、生活方式和工匠精神, 把握传统手工艺的价值, 形成对传统手工艺传承的深刻体验和认识。在此基础上理解如何创新转化传统手工艺的功能, 体会传统手工艺的样式与创新, 为传统手工艺的振兴贡献你的方案。

后 记

本套教科书依据教育部《普通高中美术课程标准(2017年版)》进行编写,以学习贯彻党的十九大精神、立足新时代、放眼未来为准则,落实“立德树人”根本任务,以美术学科核心素养统领教科书内容,以美育人、课程育人,最终达成全面育人的整体目标。按照美术门类,本套教科书分为《美术鉴赏》《绘画》《中国书画》《雕塑》《设计》《工艺》《现代媒体艺术》七册。

党和国家高度关注中华优秀传统文化的传承与发展,重视传统手工艺振兴,相继出台了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《中国传统手工艺振兴计划》等一系列政策文件,将传统手工艺振兴纳入中华优秀传统文化传承体系,倡导工匠精神。因此,本册《工艺》教科书的编写贯彻落实课标精神,并以“构建中华优秀传统文化传承体系,振兴传统手工艺”“提升中国制造水平,弘扬工匠精神”“坚定文化自信,提升文化创造力”为重点,将党和国家的方针政策及教育政策落实为可具体实施的教学内容。

本教科书突出知识性、艺术性和实践性,着重从高中生的现实生活和发展的需要出发,设定主题情境,突出问题导向,鼓励并落实通过探究、认识、制作、体验等方式,培养实践能力,提高美术学科核心素养,全面提高综合素质。希望通过学习,同学们能认识到工艺不只是某种技艺,更是中华民族传承不息的造物文化,饱含着民族精神、审美创造和生活追求。工艺不只是博物馆、艺术市场里的存在,也与生活日用、人生礼仪、自然节律、生态情境紧密相连。工艺不只是一种动手能力,还有慢工出细活、精益求精的精神内蕴。工艺的精神、工艺的文化、工艺的能力都是素质养成的一部分,在中国传统文化教育中发挥着重要作用。

本册教科书编写,得到了众多学科专家和黑俊颖、颜慧珍等参编人员的支持和帮助,惠岩、王小晖参与了设计,陈淑香、俞杰星、闵伟、王海涛、崔楚荻、钟明洲、杨玉兴,王倩楠、张婧婕、吴一、唐毅、邹渊、刘志刚等提供了有关工艺流程和作品图片,丛海亮、程绩溪、刘奔等参加了工艺制作流程的拍摄,在此,表示诚挚的感谢。