



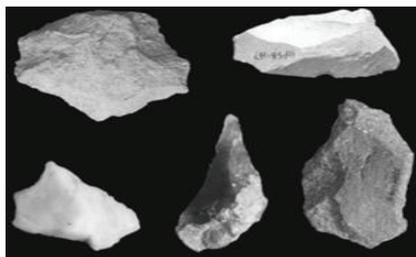
第一章 手工制作与教育

第一节 手工制作概述

《现代汉语词典》对“手工”的解释是“靠手的技能做出的工作”；在艺术领域，手工与“技艺”的词义相近，即指富有技巧性的手艺。具体而言，手工是指以双手为主或使用简单工具，按照相应的构思设计、技能和制作工艺程序对物质材料进行加工改造，创造出具有实用或观赏价值的手工艺品的造型活动，如纸艺、布艺、刺绣、镶嵌、陶艺、泥塑、编织等。手工制作是以传授手工基础知识和技能为目的，以应用为活动内容的一门课程。

手工及其制品是历史发展的产物。人类为了生存和繁衍生息，不断地对生活环境进行改造，创造出适宜生存的环境和劳作生活用具。在利用自然物进行加工改造的过程中，人们不断总结经验，形成了一些基本的制作技能并制作了简单的手工产品。原始先民们遗留下的不同时期的各种器物，随着时间的推移，在选料、制作、造型和种类上越来越考究和进步，由最初的简单粗糙逐渐变得种类繁多且做工细致，使产品呈现出质朴的美感。随着生产技术的不断提高，一些手工制品的造型和器物上的纹样具有强烈的装饰美感，表现出艺术性与实用性相结合的显著特征。

随着人类社会的发展和生产劳动技能的提高，陶器、青铜器、画像砖、石雕等手工制品被先



旧石器时代·打制石器



旧石器时代·早期斧



旧石器时代·石刀



旧石器时代·凿子



新石器时代·玉鹰



新石器时代·石镑



新石器时代·彩陶罐
(仰韶文化)



新石器时代·人面鱼纹彩陶盆
(半坡文化)



船形彩陶壶 (半坡文化)



舞蹈纹彩陶盆 (马家窑文化)



新石器时代·玉神兽



商代晚期·后母戊鼎
(曾名司母戊鼎)



商朝时期·四羊方尊



弋射收获画像砖 (汉代)



马踏匈奴石雕 (汉代)

民们赋予了深厚的民族文化内涵。之后，随着人类对自然界的不断深入认识和了解，人们的创造能力和审美意识逐步提高，手工制品的种类和表现形式日趋丰富，制作技艺更加精湛。

手工制品是人们在日常生活劳作中衍生出的一种创作形式，其表达了人们的思想情感，寄托了人们的美好愿望和理想，满足了当时人们的审美和实用需要。手工艺品融物质文明和精神文明于一体，深刻地反映了广大劳动人民的心理特征、审美特征和价值观。

从古至今，中华民族民间手工艺品种类繁多，具有深邃的寓意和文化内涵，对人类的物质文明和精神文明产生了重大影响，是我国民族文化的重要组成部分，承载着中华民族的历史，是传统文化的精华，具有实用价值、文化艺术价值。

第二节 手工制作教育的作用

手工制作教育能促进学生的德、智、体、美、劳全面发展，促使其眼、手、脑统一协调，训练学生的形象思维能力和逻辑思维能力，培养其创新意识和实践能力，提升学生的审美水平。

一、激发学生的学习兴趣，锻炼其创造能力，培养其热爱生活的情感

手工制作教育可以激发学生探索新事物的兴趣，使学生产生强烈的求知欲望，充分发挥学生的主体作用，培养其创造能力。手工制作的教学内容往往贴近生活，需要以生活经验为基础，需要学生在课前收集一些制作材料，准备一些工具，进行有指向性的观察。通过材料的收集，学生可以学会以审美的态度对待自然环境，引起其对本地自然材料的关注，也有利于培养他们爱家乡、爱大自然的情感。例如，制作立体纸花就需要学生在课前课后仔细观察、了解各种花卉的形状特点，这样才能制作出不同形态的、比较形象的立体纸花作品。由此，学生就会留心生活，关注身边的事物，从而培养热爱生活的情感。

二、培养学生的操作能力

手工制作课的内容非常丰富，有粘贴画（有种子、蛋壳、布、纸浆、毛线、麦秸等材料）、折纸、剪纸、立体纸花、纸雕、泥雕、刺绣、编结等。在制作时，需要使用各种工具和技法，如剪、雕、刻、撕、切削、插接、链接、编织、绣、镶嵌、扎结、缠绕、钉、折、卷、拧、捏等，使学生的手不断经历各种操作。手的感觉信息和手肌运动反馈的信息在激发脑细胞的活动方面起着极其重要的作用，而脑的发展又促使手的动作更加灵巧，从而使手脑并用的操作能力得到发展。

三、提高学生统筹安排的能力，培养其空间想象力、创新精神和实践能力

很多手工制作活动都需事先整体安排，要考虑材料的数量，结合作品的需求，考虑作品制作的大小，充分利用材料。在策划制作立体手工系列作品时，学生必须进行三维空间立体造型的设想，这样有利于空间想象力的构建和完善。如在制作立体纸雕塑的过程中，必须事先设计好雕塑的整体形态，立体的元件在纸张上展开后其图形应该是怎样的，以及组合部位的形状和大小，等等。想象力是创新思维的前提和参与者。在手工制作教学中，应鼓励学生大胆发挥想象，要求做到设想各不相同；努力为学生创设情景，唤起他们丰富的想象，改善他们的思维空间。学生在宽松的氛围中，勇于同中求异，善于在制作中显示出智慧的个性优势，表现出独特、多变的思维方式，探索出与众不同的解决方案。人单有创新精神是不够的，还需有实践能力。人的实践能力，可理解为解决实际问题的能力，它是以科学精神为支撑的改造自然和社会的活动能力。人的新思想、新理论正确与否，只有通过实践才能得以证明；新发明、新设计要变为现实，关键也在于实践。

四、提高学生的审美能力，陶冶情操

审美意识包含审美感受，以及与之相关的审美情趣、审美观念、审美理想、审美心理等，具



体表现在人们对现实（包含自然和社会）美和艺术美的感受、欣赏、评论，并在这一过程中获得愉悦的心理体验。手工制品在考虑造型、结构、设色、肌理等方面都需运用形式美原理和法则，手工作品具有明显的直观性和立体性，它不像语言艺术、音乐艺术那样有一个再造想象的过程。马克思说：“人的本质力量的对象化，就是按照美的规律塑造世界。”而对学生来说，手工制作的审美内涵是接受和理解美的东西，并由此引发创造美的激情。鉴赏好的手工作品能使学习者开阔眼界，增长知识，陶冶情操，提高精神境界、艺术素养和审美能力。

五、创设园校环境、丰富教学手段

例如，运用不同材料设计制作中小学、幼儿园的环境布置用物，庆祝、文艺活动和游戏活动用饰物，教学用具和玩具。手工制作活动还有助于学生形成做事有计划、严格认真、责任感强、耐心细致、坚忍不拔等良好的品德。

第三节 手工制作的特点、种类及技法

一、手工制作的特点

手工制作是从属于美术学科的一个综合性学科，它具有美术的一般性质，主要有以下几个方面的特点。

（1）造型性。这是指手工作品无论是立体造型还是平面造型，是具象造型还是抽象造型，都是通过塑造的一定形象反映客观世界，表达作者内在的精神境界、情绪情感、意愿和思想。无论是何种手工，都以塑造形体为前提。手工作品的创作不能脱离造型，如果脱离了造型就取消了形象，同时也取消了作品本身。

（2）可视性。手工造型的必然结果是可视的实体，手工作品是通过视觉被人感知的。手工形象在感知方式上的可视性，是其艺术结构的第一属性。以造型为基础的手工形象，具有一定的形体，而这种形体总是诉诸人的视觉而构成视觉形象。

（3）空间性。由于手工作品在表现手段上具有自己的造型特点，因而它具有空间的属性。这种可视的形体又总是存在于一定的空间之中，不是存在于二度空间，就是存在于三度空间。例如，纸工造型剪纸存在于二度空间，泥塑造型存在于三度空间之中。

（4）物质性。任何种类的手工作品，都是在一定的物质材料上施以相应的加工手段而形成的，否则可视的艺术形象便无法塑造。手工作品的创造和具体的物质材料有直接联系，不同的物质材料体现出不同的材质美。物质材料既是手工作品的载体，又是其存在的方式，造型手段使物质材料以手工艺品的形式承载信息并成为传媒。物质材料和造型手段的不同会造成手工艺品所占有的空间不同、形态不同以及作品作用于人的视觉感受不同。手工制作通常致力于对物质材料及其表现价值的发掘，增强手工艺品及其材质的感染力和表现力。

二、手工制作的工具材料、种类及技法

(一) 手工工具和材料

1. 常用工具

剪刀(平口剪刀、花边剪刀)、刀(美工刀、木刻刀、刻纸刀、泥塑刀具)、粘合剂(固体胶、液体胶、双面胶、泡沫胶、纸胶带、封口胶)、针(绣花针、注射针头)、热熔胶枪、镊子、锥、钳、订书机、夹子、圆规、尺子、笔等。

2. 常用材料的种类、性能和特点

(1) 材料的种类。

① 从材料的形成方式分,可分为天然材料(如树枝、石头、种子等)和加工材料(如布、纸张、塑料等)。

② 从材料的质地分,可分为硬质材料(如石头、玻璃、铁丝等)和软质材料(如毛线绒、泥、海绵、布等)。

③ 从材料的透明度分,可分为透明材料(如玻璃、塑封膜)、半透明材料(如玻璃纸、塑料)和不透明材料(如布、木板)。

④ 从材料的形状分,可分为点状材料(如种子)、线状材料(如毛线、棉线)、面状材料(如纸张、布)、块状材料(如泡沫板、碎瓷片)。

⑤ 从材料的属性分,可分为纸、泥、布、纤维线、木、叶子、竹、石、塑料、玻璃等。

(2) 材料的性能和特点。

① 纸。有普通纸和专用纸之分,又有软纸和硬纸的区别。

总的特点是:薄、轻、易加工、易成型、易得。

A.普通纸。软纸型:吸水性强有宣纸、水彩纸、毛边纸、皮纸等,吸水性弱的有绘图纸、素描纸、拷贝纸、打印纸等。软纸可分别用于染纸、切折、卷曲、粘贴造型。

硬纸型:白版纸、皮纹纸、色卡纸、草版纸等。硬纸具有负荷力、支撑力,适合做各种建筑模型、球体、镜框等。

B.专用纸。软纸型:皱纹纸、彩浪纸、植绒纸、油纸、装饰纸、玻璃纸等。硬纸型:吹塑纸、瓦楞纸、铜版纸、包装纸等。

② 布、线。

布种类繁多,如土棉布、帆布、亚麻布、无纺布、不织布、丝绸等,质软,色彩、花纹多样,可用来缝制布玩具、刺绣、制作布贴画。制作布贴画时,可充分利用布的花纹、颜色与花边。

线有毛线、化纤线、牛仔线及棉线等,有粗细之分,质软,可扎、绕、编结、粘贴成型。

③ 黏土:可分为自然黏土和人造黏土(橡皮泥、纸浆、面粉团、超轻黏土、陶泥等)。

④ 木:种类繁多,呈固体状,木棍、木板可通过锯、削、刨、锉单独成型,也可以组合成型。

⑤ 竹:竹筒、竹篾、竹板可进行刻制、组合、编织造型,经火烧烤可弯曲定型。

⑥ 金属:常用的有铝、铁、铜片及线状材料(铅丝、铁丝、铜丝、钉)。

⑦ 石:可作石雕、刻图章。石子可组合成型,也可根据自然形态通过联想、添画造型。



⑧ 塑料：常用的有泡沫塑料和海绵，质松，易加工。以刀削或用电烙铁烫锯成型，也可用铅丝、竹签插接成型。

⑨ 其他材料：植物的根、茎、叶、花、果、种子，动物的角、钳子、壳、毛、骨，废旧物品等，都可造型。

⑩ 粘接材料：各种胶水、铁钉、竹签、钉书针、大头针、各种纤维线。

（二）手工制作的种类

从空间占有形态上分为平面手工和立体手工。

根据手工制作所用的主要材料可分为纸工、泥工、布工、木工、竹工、石工、综合材料手工制作等。

从使用材料的形态上可分为面状材料成型、点状材料成型、线状材料成型、体块状材料成型。

从用途上可分为实用性手工和玩赏、装饰用手工以及基本训练性手工等。

（三）制作技法

剪、雕、刻、锯、撕、锉、切削、烧、烙、插接、链接、编织、绣、镶嵌、扎结、缠绕、钉、铆、刺、冲压、弯曲、折、卷、拧、团、捏、浇注等。

（四）手工制品鉴赏

对手工制品的鉴赏，要注重其造型美、装饰纹样的韵律美、不同材质的肌理美、制作的工艺美感与实用相结合。

对手工制品的评价，除看内容的表现是否健康外，还可根据用途、材料的处理情况来判断，看是否因材施艺；根据制品的艺术感染力来判断，在设计理念、造型、制作技法上是否有创新。精雕细刻、技术高超不等于作品的艺术性高，也不是越写实艺术性越高。对于学生的手工作品，教师应从制作技能、适用、经济、美感、创新等多角度进行评价，既不能以制作的成功掩盖创新的不足，也不能因制作的粗糙而否定创新思维的火花。随着社会的进步，科学技术不断发展，人们的审美能力不断提高，时代赋予手工制品不同的形式与内容，应根据形式美的规律，从多角度对其进行鉴赏和评价。