

吉祥剪纸

◆ 袁升科 / 主编

寿

中原出版传媒集团
大地传媒
河南美术出版社

吉祥寶笈

三

吉祥剪纸

◆ 袁升科 / 主编

中原出版传媒集团
大地传媒
河南美术出版社
• 郑州 •

图书在版编目 (CIP) 数据

吉祥剪纸. 寿/袁升科主编. —郑州: 河南美术出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5401-2988-0

I. ①吉… II. ①袁… III. ①剪纸—作品集—中国—现代 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第276000号

吉祥剪纸·寿

主 编 袁升科
编 委 连德林 贾冬玲 杨宏鹏 韩 钰
刘 卓 张 贤 贺庆华 陈 静
责任编辑 孟繁益 陈 宁
责任校对 敖敬华
装帧设计 孟繁益 段二峰
出版发行 河南美术出版社
地址: 郑州市经五路66号
邮编: 450002
电话: (0371) 65727637
制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 7.25
印 数 3000册
版 次 2014年12月第1版
印 次 2014年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-2988-0
定 价 18.00元

前言

“福、禄、寿、喜、财”这五大主题，集中表达了中华民族对生活的美好祈愿，既反映了他们对精神世界的高度追求，也涵盖了中华文化中优秀和美好的事物。“福、禄、寿、喜、财”，分别代表了中国老百姓对幸福生活、为官处世、健康长寿、添人添丁、富裕生活五个方面的美好希望，表达了他们对生命的关注，对美好生活的向往，对自身社会价值的追求。

“福”代表福气、福运、幸福等。所谓五福：一曰长寿，二曰富贵，三曰康宁，四曰好德，五曰善终。儒家提倡积极进取、奋发有为的人生，向内修身齐家，向外要治国、平天下，认为这样的人生才是幸福的人生。不同阶层和地位的人对“福”的理解也不尽相同，有的人认为丰衣足食是福，有的人认为财源茂盛是福，也有的人认为金榜题名是福。

“禄”在人们的心里有关位、事业亨通的意思。在我国民俗文化中就有一位禄神，作员外郎打扮。在剪纸作品中多用谐音和寓意等创作手法表现“禄”，来告诫人们要廉洁从政、奉公守法。

寿文化是中国国学的重要组成部分之一，《诗经》《老子》等古典文献中有极其精辟的论述，经过几千年的发展，寿文化更加完善。中国寿文化的主要内容是尊老、敬老。寿文化中对老人的不同年岁也有不同的称谓，如六十岁称为初寿，八十岁称为中寿，百岁则称为高寿；又如七十七岁称为喜寿，八十八岁称为米寿，九十九岁则称为白寿。剪纸作品中男寿星的形象常为白须老翁，他头大额突，一手扶杖，杖上挂一宝葫芦，另一手托仙桃，身旁鹿、鹤相伴，以喻禄、寿。女寿星多为《麻

姑献寿图》中的麻姑形象。百姓的日常生活中，充满情趣的寿文化也处处得以体现，如长寿面、长寿宴等。

中国喜文化博大精深，它伴随着中华文明几千年的发展无处不在，见证着人们对一切美好事物的追求和向往。中国人多认为红色为喜，因此赤鸟被视为瑞鸟，纯洁善良之人被誉为“赤子”，耿耿忠心称为“赤心”等。剪纸作品多用红色的纸张来作为载体，想来也是因为红色是吉祥、喜庆的象征吧。

“财”，是钱和物资的总称。追求、向往美满富裕的生活，崇奉财神，希冀财神保佑自己发财，已成为人们的普遍心理。这种心理和追求，充分反映在“迎财神”“祭财神”等重要的民俗活动中。

“吉祥剪纸”系列丛书是河南美术出版社耗时三年，由大家群策群力完成的图书。在此，感谢河南美术出版社对本丛书出版的大力支持，感谢编辑的不懈努力，感谢剪纸界老师们的热情帮助和积极投稿，有了大家的共同努力，才使得这套丛书得以顺利出版。

袁升科

写于古商都升科剪纸艺术馆

小剪子，明又亮，一年四季剪吉祥，
剪得太平盛世景，剪来国富民安康。

目 录

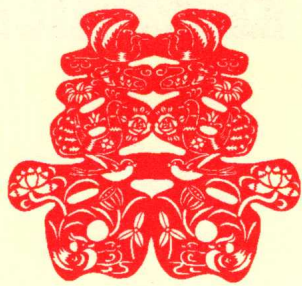
第一章 剪纸基础知识·····	1
一、剪纸的由来及发展·····	1
二、剪纸工具与材料 ·····	3
三、剪纸的种类·····	4
四、剪纸的表现手法·····	5
五、剪纸常用纹样·····	5
第二章 剪纸的技法步骤·····	7
一、对称剪纸·····	8
二、不对称剪纸·····	9
三、三面对称折叠剪纸·····	10
四、四面对称折叠剪纸·····	13
五、五面对称折叠剪纸·····	16
第三章 剪纸作品赏析·····	19

第一章 剪纸基础知识

一、剪纸的由来及发展

剪纸，又称刻纸，是中国民间流行的一种历史悠久的镂空艺术形式。其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等，其表现手法有剪、刻、手撕、火烧等。从河南郑州发掘出土的商代镂空金银箔片到河南卫辉出土的战国镂空皮革，再到西周“剪桐封弟”的故事，无不说明了剪纸这一艺术形式的起源之早和材质之广。剪纸不仅仅限制在“剪”和“纸”的层面，它已经成为一种艺术门类的通称。

剪纸从商周时期的雏形，历经南北朝时期的发展，到唐宋时的鼎盛，再到明清时的繁杂，走过了三千多个春秋。从早期商周时祭祀用的金银箔片，春秋战国时装饰衣物用的皮革镂空造型，到秦汉民俗活动用的剪纸春幡，再到唐宋时人们随身佩戴的人胜，可以看出剪纸艺术同人们的生活息息相关。《东京梦华录》中更是有大量对剪纸专业艺人的描述，在距今一千年前的北宋汴梁街头，已经有专业出售剪纸的店铺。明清之际，随着社会的发展和民俗活动的丰富，剪纸也变得丰富繁杂，但凡有人的地方就有剪纸艺术的存在，有民俗活动的时候都有剪纸艺术的风采，它足迹之广泛、品类之丰富，令人叹为观止。历史上有大量文献来记录剪纸艺术，例如《史记》《晋书》《后汉书》《太平广记》《东京梦华录》等。汉武帝、司马迁、杜甫、李商隐、李清照等历史名人都对

河南剪纸

关东剪纸

陕西剪纸

甘肃剪纸

青海剪纸

山西剪纸

河北剪纸

岭南剪纸

湖北剪纸

贵州剪纸

剪纸有过情真意切的歌颂，历史上的剪纸故事和剪纸名家灿若星河。

剪纸艺术，是中华民族几千年来智慧的结晶，是流传最广、最传统、最根深蒂固、最受大众喜爱的艺术表现形式之一，它也是对中华民族民俗生活的很好诠释。剪纸艺术犹如一件尘封了几千年的稀世珍宝，当你慢慢拂去覆盖在它身上的厚厚尘土时，会发现和品味到它所具有的独特价值和艺术魅力。

在我国，因各地风俗不同，剪纸风格也迥然有异。河南省地处中原，剪纸风格以中原文化为主，并广泛吸取各地文化之长，题材多为民间文化中的吉祥如意，风格粗细兼具，线条圆润饱满，一如河南文化的中正平和。关东剪纸，因关东地处满汉交界，文化兼具巫术和民俗之风，风格大开大合，厚重中不乏精致。西北剪纸，有陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海不同风格之别，但总体来说生活气息浓厚，多为古文化遗存，其风格多镂空、多线条、多吉祥花卉。山西剪纸，风格粗犷豪放，多为戏曲故事和古文化遗存。河北剪纸多用于窗花和绣样，题材一般是花卉和戏曲人物，风格细致，色彩艳丽。京津两地的剪纸在内容上注重盼福求吉，题材、样式上最为庞杂。岭南剪纸，风格秀丽、线条纤细，多为动物和人物。西南剪纸，有贵州苗族剪纸、云南剪纸和四川剪纸之分，风格柔美、色彩明快。山东剪纸，多为窗花绣样，题材广泛，形式多样。福建剪纸，多神话故事、戏曲故事和历史人物，造型精致。台湾剪纸同福建和广东剪纸，内容多花卉，以绣样和实用为主。

二、剪纸工具与材料

（一）剪刀

剪，铁器也。用以裁布帛，始于黄帝时。——中国《古史考》

古人称剪刀为“交刀”，形象地说明了剪刀即“两刀相交而成”。战国的削刀为汉代剪刀的诞生奠定了材料、工艺、形状和用法的基础。两刀对刃而合就成了“剪”的起源，而削刀即剪刀的前身。自从发明了剪刀，人们在做女工活时才有了一种裁衣断线时轻便快利的工具。剪刀不仅提高了做女工活的效率，而且在修剪须发、剪剃羊毛、剖剪鱼禽等日常生产生活中也发挥了其他工具所不能替代的作用。

那么，我们在剪纸时，如何挑选一把称心如意的剪刀呢？首先，我们来认识一下剪刀，了解一下剪刀的结构（图一）。

我们平时在制作剪纸作品时应该选择一把头部稍尖的剪刀，以便扎、剪小孔等细节；把柄处要大，至少能放入三根手指，便于对剪刀用力的掌握。

（二）纸张

在剪纸作品中，最常用的是民间大红纸。在我国，红色代表了喜庆。不管是节日庆典或婚庆礼仪，红色都是主色调，所以大红纸是剪纸作品的主要用纸。

红宣纸和玫瑰红纸也是单色剪纸作品常用的纸张。这两种纸张较薄，又有韧性，在工具得当的情况下，可制作多层剪纸作品。

绒面纸、瓦楞纸和即时贴纸都有一定的厚度，不易多层制作，只适合做少量剪刻，多为广告用。

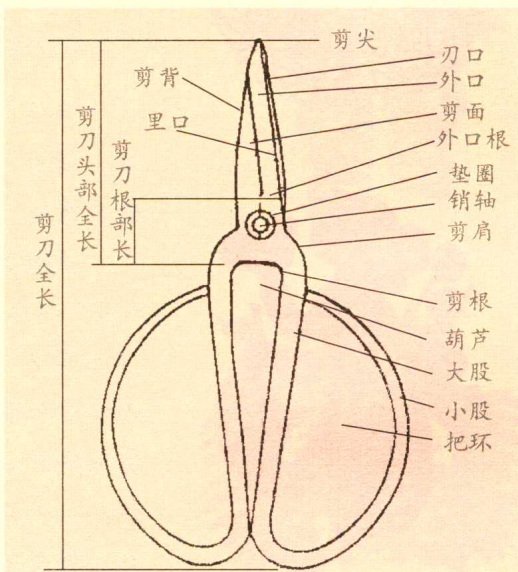
蜡光纸色泽鲜艳，适合作品展出用，但摄影时反光，用得也不普遍。

如果制作染色剪纸，则要用白色宣纸。

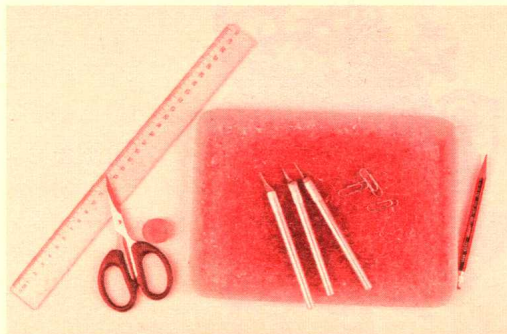
套色剪纸的纸材，要多种多样，依据作品的内容，各色纸可多准备一些。

（三）其他工具和材料

在剪纸作品的复制、临摹或是创作中，除剪刀和纸张外，起稿时还要有铅笔、橡皮、稿纸、毛笔、墨汁、圆规、蛇尺等工具；制作时要备有订书机、回形针、磨石、垫板等；作品收藏装裱时，要备

图一 剪刀

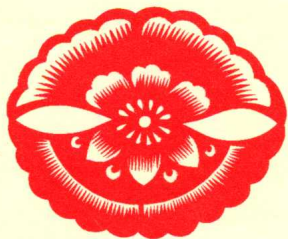
图二 剪纸工具

图三 阳刻剪纸

图四 阴刻剪纸

图五 阴阳结合式剪纸

图六 套色剪纸

图七 点色剪纸

有胶棒、浆糊、排刷、美工刀、直尺等（图二）。

三、剪纸的种类

（一）剪纸的种类

1. 单色剪纸

单色剪纸，是用一种颜色的纸如红、白、黑、蓝、黄、紫等剪出的单一色彩的图案。单色剪纸使用极广，最为普及，很受人们的欢迎。

单色剪纸又分为阳刻剪纸、阴刻剪纸和阴阳结合式剪纸。阳刻剪纸（图三），是将轮廓线保留，剪去轮廓以外的部分。阳刻剪纸剪法方便，是剪纸作品的常用形式。阴刻剪纸（图四）的形式特点和阳刻剪纸相反，就是剪去轮廓线，保留轮廓线以内的部分。这种形式虽没有阳刻剪纸那样明快，但由于有较多的黑白反差，作品具有强烈的对比效果。阴阳结合式剪纸（图五），是在同一幅作品中出现了阴剪和阳剪两种手法，即阳剪之中有阴剪，阴剪之内有阳剪。此法能使构图变化多样，画面黑白对比鲜明，是一种表现力很强的剪纸手法。

2. 套色剪纸

套色剪纸，也叫衬色剪纸，分死衬和活衬两种类型。制作手法以阳剪为主稿，将主稿逐次蒙在所需要的彩色纸上，再将各色块一一剪下，准确地衬粘于主稿下面，即成套色剪纸（图六）。套色剪纸作品色彩艳丽、丰富。

3. 填色剪纸

填色剪纸，是在一张阳刻的剪纸上面衬一张白色生宣纸，然后直接在上面彩绘。主稿多采用金、银、黑、赭等深色纸，着色后可出现浓淡变化和自然晕开的效果，十分生动自然。

4. 点色剪纸

点色剪纸，也叫染色剪纸，是在生宣纸阴刻的剪纸上用颜色点染。其效果华丽，表现力丰富（图七）。

5. 分色剪纸

分色剪纸，是根据构图需要，将原图分解成几个局部，之后将几种颜色的纸先分别剪出各个局部，再依据原图，把各个不同色块的局部连接成一幅完整的作品。

6. 勾绘剪纸

勾绘剪纸，是用白色纸剪出画面边缘，然后用画笔勾绘出局部纹样和色彩（图八）。

7. 木印剪纸

木印剪纸，是用木板印出图案，再依轮廓剪出图形后着色。

四、剪纸的表现手法

我们通常认为剪纸作品仅用剪刀来进行创作，其实不然，在漫长的历史长河中剪纸艺术还有诸多表现形式和创作手法。

（一）刻纸。刻纸是用刻刀在纸上进行刻、划等的制作手法。刻纸时要根据不同类型的刻刀来灵活操作。用刻纸手法制作出的剪纸作品精细流畅。

（二）撕纸。撕纸是用双手撕的手法来制作剪纸作品。撕纸时可利用各种纸张的纤维制造出自然毛边，使作品有苍老、浑厚、古朴之感（图九）。

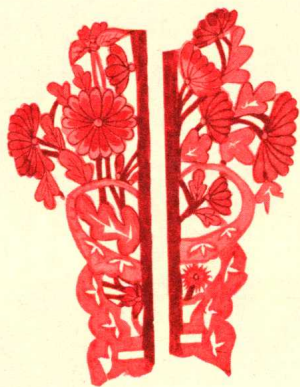
（三）火烧。火烧是用燃烧的香或炭在纸上进行镂空创作的制作手法，用此手法制作的作品风格古朴、稚拙。

（四）剪影。剪影起源于汉武帝为李夫人招魂这一历史故事。剪影因其制作时间短且特征明显而深受大众的欢迎（图十）。

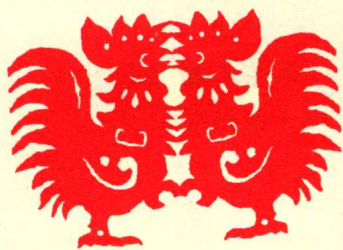
（五）剪叶。剪叶出自史记“剪桐封弟”的故事，是把已经加工好的树叶剪制出需要的造型。取材方便，加上各种植物、树叶的纹理不同，可以剪出各种意想不到的效果（图十一）。

五、剪纸常用纹样

剪纸因受材料和工具所限，在创作中不便表现重叠复杂、透视感很强的场面，所以平面的装饰纹样在剪纸作品中就有了特殊的作用。由于巧妙地运用了装饰纹样，使得剪纸作品更体现了民间美术的特色，更加民俗化。下面是剪纸作品中常用的几种纹样（图十二）。

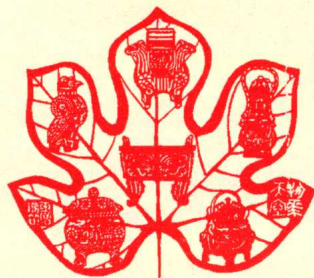
图八 勾绘剪纸

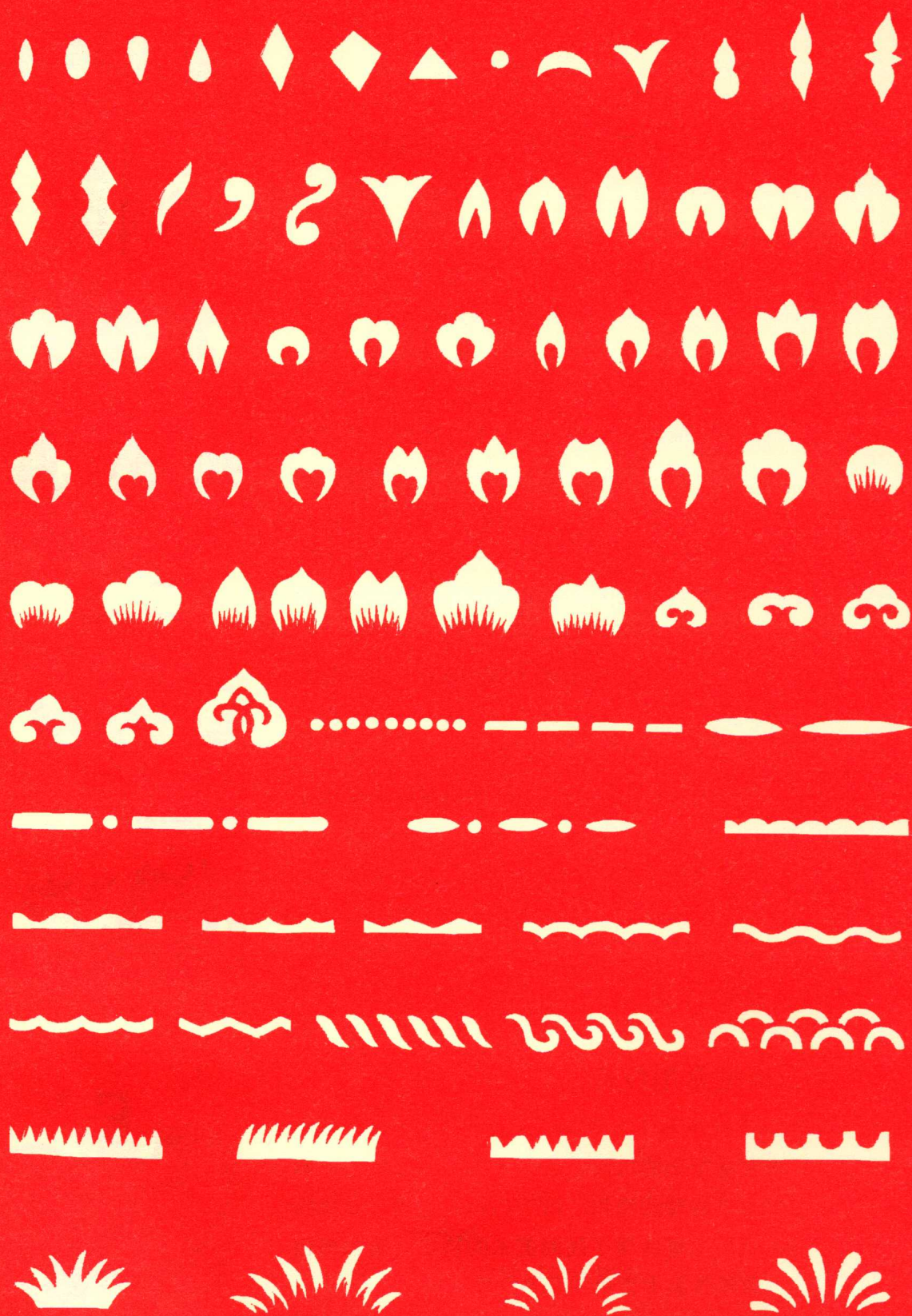
图九 撕纸

图十 剪影

图十一 剪叶

图十二 剪纸常用纹样

第二章 剪纸的技法步骤

一幅原创剪纸作品的完成，不管是使用剪刀或是刻刀，通常都要经过以下几个步骤。

首先是起稿。先确定题材，之后着手画小草图。经反复琢磨探讨，对线条进行增加或减少。再仔细远瞧近看，对不如意的部位反复修改。在草图上要多下功夫，因草图是整幅作品成败的关键。草图完成后，根据剪纸画幅的大小还可进行放大或缩小，而后画在白纸上。然后依据剪纸的特殊要求，该连的部位用毛笔粗线条连在一起。如用铅笔勾勒成双线，要特别注意接点和拐弯处一定要处理得当，以免在操作时断线或留线粗重，而影响作品的整体效果。

然后是订稿。将修改后的正稿放在要制作的纸上，初学时纸张不宜多，以三五层为佳。之后可根据纸张的厚薄、刀的锋利程度和手腕的力量，逐渐增加纸的层数。稿纸和作品纸要用订书机或曲别针上下固定牢。注意切莫订在画线上，要订在纸边沿或中间的大块空隙处。

最后是制作。制作剪纸之前，先把蜡板放在平面桌上，准备剪刀或刻刀，即可开始制作。其制作要领是：

持刀方法。如使用刻刀，刀锋尖和桌面一般成 90° ，如角度偏斜，就会出现上过下不过的毛病。用力要垂直，否则会出现上宽下窄的线条，造成上下有误差，使画面走样和对称面不齐。

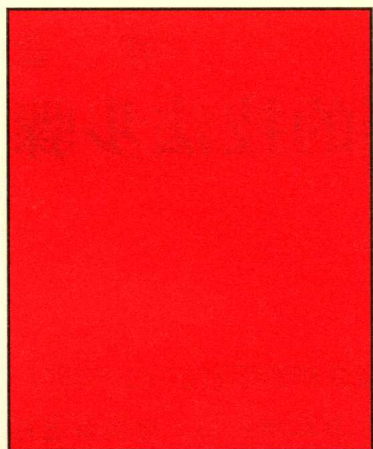
操作顺序。一般情况下，大幅、较复杂的作品是先里后外，先粗后细，先难后易。其操作部位则是从上至下，从左到右。

操刀要领。用刻刀制作剪纸作品，适宜于多层制作。开始要重刀，一刀扎下去然后刀刃顺势游进，刀锋始终朝前，一上一下如锯木状进行，细细将纸切割。提刀时刀尖不能高于上层纸面，否则会出现线条互连不断的现象。操作时精力要集中，用力要均匀，一个局部要一气呵成，然后再向下一步进行。平时在练习时，要学会前后、左右行刀，这不但能提高速度，还可缓冲力量。

游刀刻法。游刀，指的是用刀要自如，顺势渐行，在线条的拐弯处要流畅圆滑，如游龙戏水一般。如出现线条变形时，不可重刀，需要在整幅作品完成后，再逐幅用剪刀细修。

下面列举几种常见的剪纸方法。

一、对称剪纸

步骤一：取长方形红纸。

步骤二：沿中心线对折。

步骤三：在纸上画出图案，图案形象要生动，疏密适当。

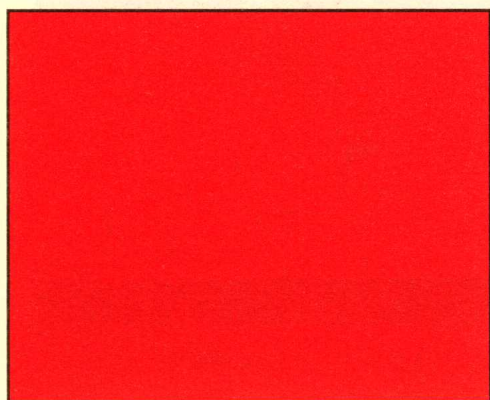

步骤四：用剪和刻的手法进行制作。

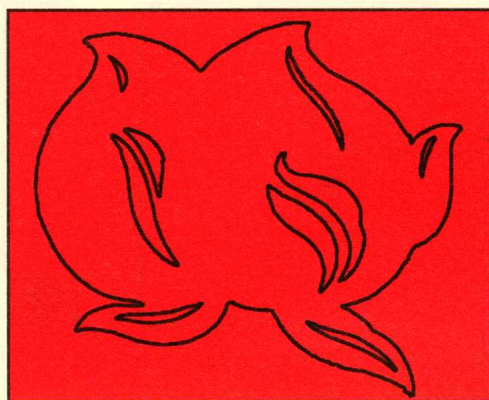

完成图

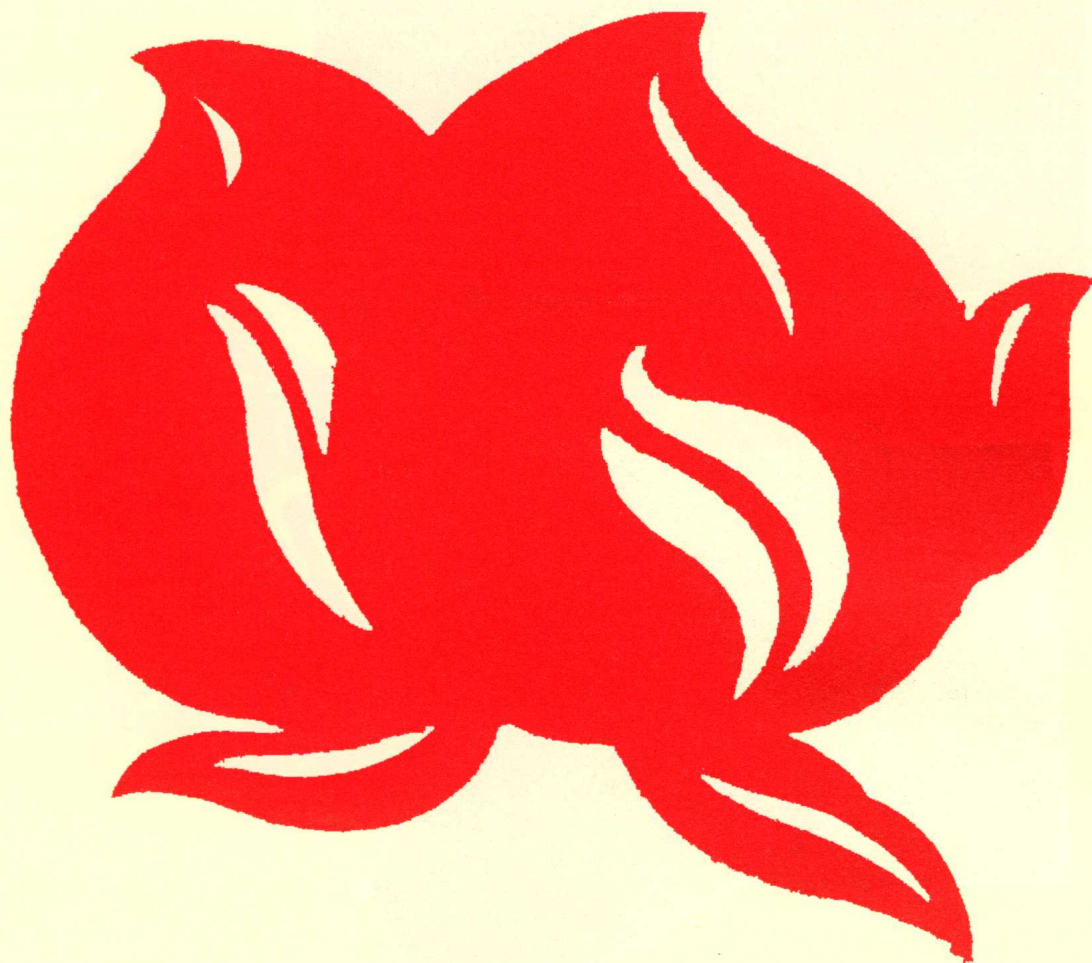
二、不对称剪纸

步骤一：取长方形红纸。

步骤二：在纸上画出图案，图案形象要生动，疏密适当。

步骤三：用剪和刻的手法进行制作。不对称剪纸制作完成。