

新编 剪纸 基础

XINBIAN

JIAN ZHI

JICHU

陈元玉\著

剪纸是我国古老的传统艺术之一，产生于民间，发展于民间，剪纸的过程是艺术再现和创造的过程。为弘扬中华民族的非物质文化遗产，传承民间剪纸艺术，本书从剪纸的基础——折叠剪纸入手，介绍了剪纸的基本理论知识、基础技法 and 内涵欣赏等知识，并给读者提供了大量参考图例。

华中师范大学出版社

新编剪纸基础

XINBIAN

JIAN ZHI

JICHU

陈元玉\著

 华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

新编剪纸基础/陈元玉著. —武汉:华中师范大学出版社, 2008. 9
ISBN 978-7-5622-3426-5

I. 新… II. 陈… III. 剪纸—技法(美术) IV. J528.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 132935 号

新编剪纸基础

作者:陈元玉◎

责任编辑:张晓艳

责任校对:刘 峥

封面设计:甘 英

编辑室:文字编辑室

电话:027—67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027—67863040(发行部) 027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.cenupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:武汉市天辉印刷厂

督印:章光琼

字数:105 千字

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:5

版次:2008 年 9 月第 1 版

印次:2008 年 9 月第 1 次印刷

印数:1-4000

定价:15.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

前 言

剪纸是我国古老的传统艺术之一，产生于民间，发展于民间。为了弘扬中华民族的非物质文化遗产，传承民间剪纸艺术，我尝试着在大学生中开设了剪纸选修课，五年来收到了较好的效果。为了教学工作的需要，也为了让更多喜爱剪纸的人有一本自学的蓝本，特编写了这本书。本书从剪纸的基础——折叠剪纸入手，介绍了剪纸的基本理论知识、基础技法和内涵欣赏等知识，并将大量参考图例提供给学员。本书适用于基础剪纸教学和剪纸爱好者自学。

剪纸艺术之所以得到广大群众的喜爱，除了制作工具简单、易学外，还有这样的一些作用：第一，学习剪纸可以培养动手能力，发展思维能力，开发智力。剪纸是一项手、脑、眼并用的活动，通过学习剪纸，能锻炼手的灵活性，通常在剪纸的同时，脑子一刻也没有闲着，它要思考怎样构图布局，怎样将作品线条剪得流畅，如何使作品精巧美观等。第二，学习剪纸可以锻炼意志品质，获得成功感，增强自信心。剪纸是既要有细心又要有耐心的活动，小孩学习剪纸可以培养良好的做事习惯和好的学习习惯，年青人学习可以避免浮躁情绪以及急功近利的思想，中老年人能在剪纸过程中陶冶情操、充实生活。第三，学习剪纸可以培养艺术素质，提高鉴赏美、表现美的能力。学习剪纸的过程也是一种制作美的过程，剪纸作品多数起装饰作用，是再现美的活动，从事这些活动对于相应能力的提高有着重要的作用。

剪纸是一门易学但难精的艺术，学习剪纸贵在坚持，坚持的动力就是兴趣，激发兴趣的关键在于富有成就感。所以，学习剪纸要

有一个展示剪纸作品的地方，在房间的墙壁上或其他地方留出一块空处，展示作品，或购买一个可展示作品的文件夹，将剪纸作品夹在里面，随时欣赏。这样有两个好处，一是可以看到进步，增加信心；二是可以感受成就，激发兴趣。

剪纸的学习方法是很重要的，只有方法得当，才能事半功倍。学习要从基础学起，由易到难，一步一个脚印。剪纸的基础是折叠剪纸，折叠剪纸学会了，其他就很容易了。下一步是进行剪、刻技术的练习，通常采用化整为零的方法，将练习时间放在茶余饭后，通过反复练习，日积月累就能达到熟练的程度。

学习剪纸的过程中应精益求精、追求完美。剪纸的过程是艺术再现和创造的过程，必须在精细上做文章。无论图案简单或复杂，学习时都应认真剪刻，力求精美，每一剪都不能随意，要带着思想去剪，只有做到准和精，才能使剪出的线条优美流畅，作品才会清新而有创意。

本书在编写过程中，参阅了黄殿祺主编的《天津民俗剪纸》、郑军编著的《中国装饰剪纸艺术》、黄红编著的《剪纸艺术》等。书中插图除本人创作的作品外，还收录了民间剪纸艺人刘鸿雁、朱兵华老师以及少数民间流传的优秀作品，在此对刘鸿雁、朱兵华老师及关心和支持本书编写的朋友们表示感谢。

本书是我不间断学习剪纸和从事剪纸教学的结晶，真诚希望能对剪纸爱好者有所裨益。由于水平有限，不当之处敬请广大读者批评指正。

湖北第二师范学院

陈元玉

2008年6月8日

目 录

第一章 剪纸概述	1
第二章 三角形、六角形图案的折剪方法	10
第三章 四角形、八角形图案的折剪方法	19
第四章 五角形、十角形图案的折剪方法	26
第五章 圆形、椭圆形图案的折剪方法	33
第六章 菱形图案的折剪方法	44
第七章 二方连续图案的折剪方法	51
第八章 角花图案的折剪方法	56
第九章 剪纸符号的识别与折叠剪纸的设计要领	62
第十章 “喜”花剪纸	70
第十一章 花卉剪纸	83
第十二章 动物剪纸	98
第十三章 人物剪纸	113
第十四章 十二生肖剪纸	121
第十五章 剪纸的造型与内涵	136
第十六章 剪纸欣赏	145

第一章 剪纸概述

剪刀是在刀具的基础上发展起来的，两刀相叠而成剪。剪刀的运用使入手的操作有了更大的灵活性，并为充分发挥纸张重复叠剪的表现性能提供了更大的施展空间。唐代李白留有赞美吴地剪刀的佳句：“吴刀剪裁缝舞衣，明妆丽服夺春晖。”

纸是传统剪纸工艺的运作和加工对象，若缺少它剪纸将成为无米之炊。在汉代以前，纸与丝织品在概念上是不分的，即所谓“古之纸，即缣帛”。宋代赵彦卫《云麓漫抄》：“用缣帛者谓之纸。”公元 105 年，蔡侯纸的产生逐渐使民间生活用纸得以普及，作为民俗生活伴生物的剪纸也应运而生。“剪纸”一词，最早出现在杜甫诗《彭衙行》中：“延客已曛黑，张灯启重门，暖汤灌我足，剪纸招吾魂。”诗句指出了剪纸的作用。

剪纸是以剪、刻、撕为主要手段，用剪刀或刻刀在纸上进行艺术形象加工的一种造型艺术。它虚实相生、黑白分明、富于想象、夸张变形、顺乎自然、质朴清新、拙中见巧、纯真动人；粗犷处大刀阔斧，细微处行云流水；取材广泛，简便易学。剪纸以独特的装饰性、趣味性显示出顽强的生命力，它是中国古老的传统民间艺术，历史悠久、风格独特，深受国内外人士所喜爱。

剪纸艺术是一门易学却难精的民间技艺。

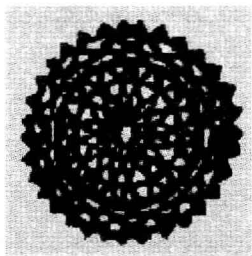
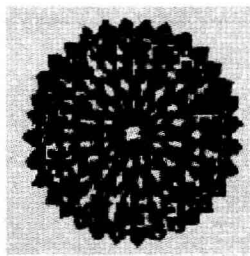
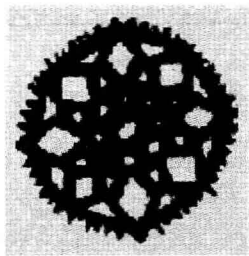
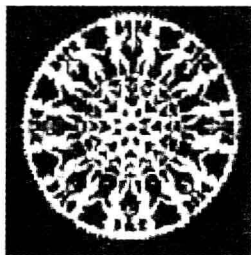
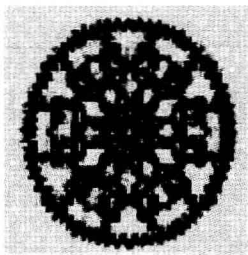
第一节 剪纸的源流

剪纸的产生和发展，与古代的风俗有着直接的关系。早在远古时代，我们的祖先就在石块、贝壳上穿孔打眼，在牙、骨、陶器上

进行雕镂，做成各种装饰物，可见他们在制作过程中发现了镂空和透雕的美。镂空还曾在皮革、树叶、绢、金箔等材料上出现。纸张出现后，剪纸诞生并快速发展，进入千家万户。

1959年—1966年，新疆吐鲁番出土了南北朝时期（公元386年—581年）的《对马》、《对猴》、《忍冬纹》、《菊花纹》、《几何纹》五幅团花剪纸，如下图（复制）。这是现今发现的我国留存最早的剪纸作品。

唐代已将剪纸图案应用于其他工艺方面，如“人胜”剪纸、皮革帽子镂空花样等。唐代李商隐在《人日》诗中写道：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”当时，每年立春时节的“镂金作胜”、“剪彩为人”的风俗，从宫廷到民间，都是非常盛行的。在宋代之前，剪纸主要是作为迎春的装饰品，与立春这个季节有关。

到了宋代，剪纸有了较大的发展。有的把剪纸作为礼品的点

缀，有的贴在窗户上，有的用来装饰灯彩。更重要的创造，是把剪纸图案烧制在瓷器上。据史料记载，当时已出现了专门的剪纸艺人。

明代的夹纱灯是很有名的。它是将剪纸夹在纱中，用烛光映出花纹，这是剪纸在日常生活中的又一应用，现在人们叫它“走马灯”。当时还出现了折扇剪纸，在折扇的两层棉纸中夹着剪纸图案，映日观看，风格清秀纤丽，着实别致美丽。

清代是剪纸的鼎盛时期，流传下来的作品很多，在北京故宫博物院坤宁宫里，室内顶棚和宫室两旁过道壁间均用白纸衬托出黑色龙凤双喜的剪纸图样。清代满族人有剪纸的习俗，窗花、灯花、喜花、礼花、墙花、顶棚花、炕围花、供花、丧葬花、刺绣花等一应俱全，题材多样，内容丰富。

新中国成立以来，剪纸有了更大的发展，各地的民间剪纸协会和剪纸工艺厂相继成立，剪纸艺术家不断涌现，著名的有陈志农、孙二林、白秀娥、张凤琴、赵炳诚等，他们都为我国剪纸艺术的发展和繁荣作出了贡献。

第二节 剪纸的特点

我国剪纸有五大特色：风格的淳朴美、手法的简洁美、构图的装饰美、造型的意象美和色彩的明快美。

一、剪纸风格的淳朴美

剪纸作品出自劳动人民之手，一幅剪纸就像一首民歌，带有浓厚的地方色彩和田园格调，凝结着劳动人民的美好感情。剪纸从内容到形式，健康、明快，有着浓厚的乡土气息。

二、剪纸手法的简洁美

剪纸在剪、刻过程中，必须减少构成要素，力求简单明了，以便适应制作上的要求。

三、剪纸构图的装饰美

是指构图中所体现的形式美的法则，在造型中以形写神、刻意夸张的表现方法，着意于构图的视觉效果。

四、剪纸造型的意象美

是指运用简化、夸张、添加的造型方法，突出表现剪纸的意象美。

五、剪纸色彩的明快美

是指剪纸在色彩中运用单纯明艳的配置手段，以原色为主，单色剪纸中用得最多的便是大红（中国红）色，它是我国的吉祥色，色彩对比强烈，代表喜庆、欢乐。

中国民间剪纸源远流长，传播很广，除了具有共同风格外，不同地区的剪纸都各放异彩。从南粤水乡到长白山麓，从渤海之滨到河西走廊，由于地理环境的不同，生活习俗的不同，审美趣味的不同，又形成了不同的地方特色。大体说来，北方剪纸浑厚粗犷，茁壮有力；南方剪纸秀美雅致，玲珑剔透。

当然，这只是一般性的说法，就是在一省之内，剪纸的风格也不尽相同。例如，吉林剪纸惯用长线造型，大多表现儿童和仕女；扶余的剪纸线条粗壮，爱以射为内容；宁夏盐池的剪纸注重线的变化，其风格接近浙江之浦江；固原的剪纸黑白对比强烈，显得古朴与庄重；陕北剪纸以延安为例，具有淳朴、粗犷的特点，在艺术上极其简洁概括，大胆的夸张变形和随意的装饰，使其具有浓厚的生活气息；山西剪纸属北国天真、浑厚、粗犷、豪放的风格；河南剪纸民风醇厚；天津剪纸注重盼富求吉的内涵；广东潮州的剪纸纤纤秀美，佛山的剪纸金碧辉煌，南雄的剪纸单纯大方；浙江金华的剪纸富丽雍容，乐清的剪纸雅致精细，瑞安平阳的剪纸刚健豪放；江苏南京的剪纸粗中有细，宜兴的剪纸挺劲工整；湖北的武汉、孝感、仙桃、鄂州等地都是著名的剪纸之乡，这些地方的剪纸具有纤细、复杂、工整、丰富、乡土气息浓郁、粗中有细、布局合理的特点。

第三节 剪纸的种类

民间剪纸，应用于劳动人民的衣食住行各个方面，品种繁多，异彩纷呈。剪纸的分类依人们看法的不同而不同。例如，有人认为用刀刻出来的不叫剪纸，而应该称为刻纸；但是有人却认为追本溯源，古代的剪纸也是剪镂与刀刻的，何况剪也有“绞刀”之别称，为何用刀刻就不能称为剪纸呢？事实上，剪镂与刀刻的痕迹确有差异，其应用的技法也有难易之分。因此，世人认为刀剪并用的作品可通称为剪纸，而纯刀刻的作品仍可称为刻纸，于是在剪纸分类上就有了剪纸与刻纸之分。

一、依据剪纸的纹样不同，可分为人物、鸟兽、文字、器用、鳞介、花木、果菜、昆虫、山水、世界珍奇、现代器物等。

二、依据剪纸的寓意不同，可分为祈福纳祥、祛邪禳灾、罚恶扬善、劝勉警戒、趣味等。

三、依据剪纸的用途不同，可分为装饰类、书信类、稿模类、设计类等。

四、依据剪纸的色彩不同，可分为单色剪纸和彩色剪纸（衬色类、套色类、拼色类、染色类、填色类）。

五、依据剪纸的具体用途和样式特点，可分为窗花、墙花、顶棚花、灯花、喜花、门笺、鞋花、枕头花、背带花等。

1. 窗花。为烘托节日气氛，我国广大农村在窗户上张贴的剪纸，谓之窗花。为适应一般窗格的尺寸，窗花的幅面都不太大，小者几厘米，大者十几厘米。窗花的制作非常注重镂空后的明度效果。窗花的格式，有独幅的适合窗格的尺度单独张贴，有多幅的大多采用成套的风俗题材，也有贴在窗格四角的角花。窗花的题材特别广泛，飞禽走兽、花卉草虫、吉祥图案、风景人物，应有尽有。贴窗花的时令，随着民族的不同也不尽相同。

2. 墙花。贴在室内墙上的剪纸叫“墙花”。墙花的尺寸多在 25 厘米左右，比窗花略大。有单色和彩色两种形式，彩色的又分为点色、衬色和分色多种。墙花的题材多为神话、历史故事和民间传说。与墙花相近的有“灶花”。在过去，每逢农历腊月二十三，农村有“祭灶”的习俗，为祈祷岁岁平安，常在“祭灶”时张贴“灶花”。灶花的题材多取自与祭灶活动有关的吉祥内容，如瑞雪丰年、年年有余等。

3. 顶棚花。在我国部分地区的农村，室内天花板多用秫秸为架，再用白纸糊成棚状，俗称“顶棚”。贴在顶棚上的大幅剪纸叫“顶棚花”。顶棚花多在春节和结婚等喜庆的日子里张贴。顶棚花的布置方法是：把大团花贴在顶棚中央，在顶棚四隅衬以角花。题材以“金鱼闹莲”、“福寿双全”等内容的几何花草图形比较常见。样式朴素大方，惹人喜爱。

4. 灯花。在民间，春节、婚嫁等喜庆的日子，在灯笼上贴的剪纸叫“灯花”。贴在宫灯、纱灯、笼式灯上的灯花，均为整齐对称的适合纹样；贴在走马灯上的灯花，以无边框的各种戏曲人物为多。

5. 喜花。在我国城乡，嫁娶时在生活日用品上、新房窗子上用作装饰的剪纸，谓之“喜花”。喜花的题材强调生机盎然、吉祥如意、喜气洋洋。表现形式灵活多样，有些喜花，外轮廓多用规整的花朵或几何图形，内部轮廓剪、刻有“鸳鸯戏水”、“仙鹤长寿”等纹样，内外两形相互重合，别具一格。

6. 门笺。又称“门彩”，是在春节时挂在门额上的一种剪纸。有单色、多色，外部轮廓较宽，形如锦旗。其图案多为吉祥文字，如“福”、“岁岁平安”等，下衬规则的几何纹样。此外，还有“挂钱”也是门笺的一种。它是把若干彩笺连在一起，作为一套，中刻连钱纹，悬挂在房梁或墙上，与现在节日里张挂的纸拉花极

为相似。

7. 鞋花、枕头花、背带花。是用于装饰布鞋、绣花枕头和衣服的各种剪纸图案，大多为适合纹样，具有小巧、精致、实用、美观的特点。

第四节 剪纸的工具

一、刀具

1. 剪刀。是剪纸的首要工具。以手感舒适为宜，要选尖嘴、剪尖平齐、刀口锋利、活动自如的小型、中型剪刀。

2. 刻刀。是刻纸的主要工具。主要是斜尖刀、圆口刀和小型美工尖刀，这些都可在文具商店购买。刻刀也可以自己动手做，旧发条、锯条、刮胡刀片、手术刀均可，用砂轮打磨成所需要的形状，做好后将刀用细线绳绑紧在小木条或竹杆上即可。

二、蜡盘

蜡盘也称油盘，是刻制剪纸时保护刀具的垫板。蜡盘一般用一块 15 厘米~20 厘米见方的木板，四周钉上 1 厘米宽的木条，木条要高出木板 1 厘米，然后将筛过的草木灰与黄蜡一起在锅里加热搅拌，倒在木板上，压平、冷却即成，这种蜡盘用起来非常舒服。天热时，蜡盘可能有粘软现象发生，可在其表面铺上一层宣纸或扑上少许滑石粉，以防刻纸粘连在蜡盘上。若没有条件做蜡盘的话，用三合板、一叠旧报纸、一本旧书或旧杂志等代替也可以，但这些代替物质地较硬，易钝刀锋。

三、纸张

纸是剪纸的基本材料，纸张选择得好，能为剪刻带来很多方便。制作单色剪纸时一般用染成各种颜色的毛边纸、宣纸、普通大红纸、蜡光纸、绒面纸、铝箔纸、相纸、及时贴等，效果大方、喜庆，剪出的成品传统味道浓厚；彩色剪纸一般采用单宣或粉连纸。

另外，普通的色彩纸、杂志纸、包装纸等都可以使用，废旧的报纸、抄写纸、普通的白纸等也可以作为练习剪纸的纸材。要根据不同需要选择不同类型、不同颜色的纸张，使剪刻出来的纹样更富有艺术性。装裱后的绢也是一种很好的剪纸材料，用单宣托裱后更为好刻。

四、剪纸的辅助工具

1. 磨石。按磨石质地看，可备用两块粗细不同的磨石。一般情况下剪刻纸时要一边剪刻，一边磨剪刻刀具，始终保持刀锋、剪锋的锐利。

2. 粉袋。在一个小布袋中装些滑石粉或菱角粉，刻剪纸前扑在蜡盘上，以免粘连。

3. 其他。钉书机、回形针、胶水、浆糊、乳胶、铅笔、毛笔、尺、圆规、镊子、模板、圆孔锥、颜料等都是剪刻纸时的备选用具，可在适当的时候选用。

第五节 剪纸的粘贴与保存

一、粘贴

一幅剪纸作品要作为装饰品，还必须进行粘贴，粘贴的方法是这样的：

1. 将剪好的作品打开，慢慢地将细小的地方抹平，检查有无折断，然后将作品反向轻轻放在托板上。

2. 将浆糊加适量的水调稀，用刷子刷在作衬纸的整张纸上。

3. 把刷过浆糊的衬纸盖在剪纸作品上，轻抹一下，剪纸就粘在衬纸上了。

4. 将粘好的剪纸连同衬纸一同翻过来，用干净的吸水纸吸抹衬纸上空白地方的浆糊，检查细小的地方并逐一抹平，这样剪纸就粘贴好了。

5. 粘贴好的剪纸要经过整理才能成形，水分干后，再装裱或存放，以免因水未干而受潮发生霉变。

二、保存

剪纸作品完成以后，可以直接放在书、报、纸中夹着，也可以放在像册中，最好是放在有塑料薄膜的文件夹中，在薄膜中衬上白纸，将剪纸插入其中。薄膜是透明的，可以方便欣赏，且塑料薄膜能起到防潮的作用，也可以保护剪纸。

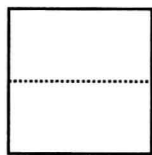
第二章 三角形、六角形图案的折剪方法

三角形、六角形折叠剪纸是指剪镂三个对称形象或六个对称形象的剪纸，是折叠剪纸中运用广泛的基本制作技法。其基本程序是先折后剪，在折好的单元内设计好图案，依图剪出。它的折叠方法、图案设计、剪制过程都较为容易，剪成后的图案效果具有较强的节奏感和韵律美。

一、三角形图案的折剪方法

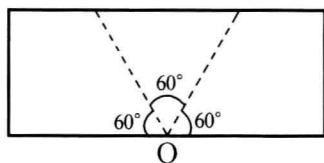
1. 折叠方法

第一种折法：

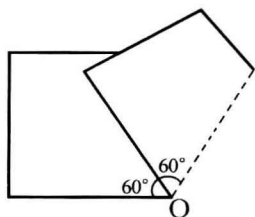
图(1)

取正方形纸一张
沿虚线对折

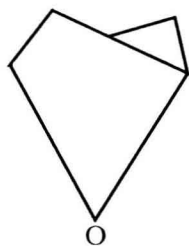
图(2)

以折边的中心点 O 为顶点，把纸
面分成顶角为 60° 的三部分

图(3)

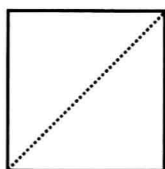
把一边正面折，另一边反面折

图(4)

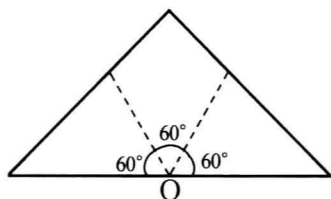
三角形折叠图 1

第二种折法:

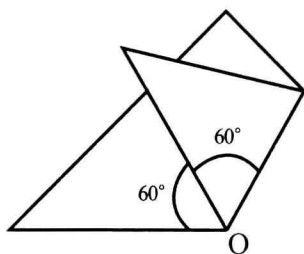
图(5)

取正方形纸一张
沿对角虚线对折

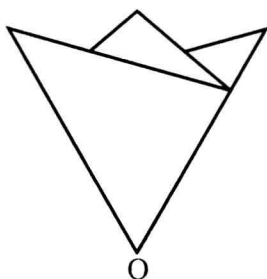
图(6)

以折边的中心点 O 为顶点,把纸
面分成顶角为 60° 的三部分

图(7)

把一边正面折,另一边反面折

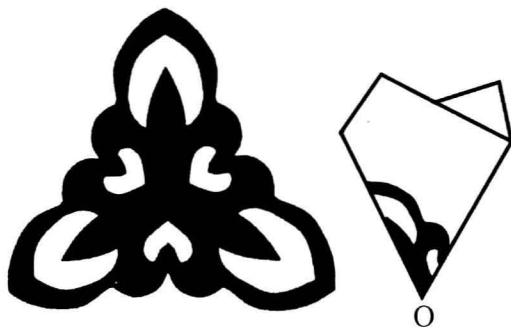

图(8)

三角形折叠图 2

2. 剪刻方法

按折图(4)的方法将纸折好,画上图案,剪(刻)去空白部分,展开即得三个对称形象的剪纸图案。如图(9)~图(14)。

图(9)