

一册在手 无师自通
刘韧剪纸屋出品

Paper-cutting Exercises and
Decorative Patterns
Liu Ren

刘韧 著

手工剪纸

中国妇女出版社

练习与
装饰用

图样

手工剪纸练习与装饰用图样

刘 韧 著

中国妇女出版社

图书在版编目(CIP)数据

手工剪纸练习与装饰用图样 / 刘韧著. —北京: 中国
妇女出版社, 2002.12

ISBN 7-80131-772-6

I.手... II.刘... III.①剪纸—技法(美术)—
中国②剪纸—作品集—中国—现代 IV.J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 095878 号

手工剪纸练习与装饰用图样

作者: 刘韧 著

出版: 中国妇女出版社出版发行

地址: 北京东城区史家胡同甲 24 号 邮政编码: 100010

网址: [HTTP://WWW.ZHGFN.COM](http://WWW.ZHGFN.COM)

各地新华书店经销

制作: 北京世纪大业印刷技术有限公司

印刷: 北京市密东印刷有限公司

开本: 880 × 1230 1/16

印张: 9 字数: 68 千字 206 幅图

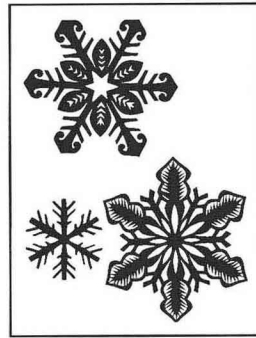
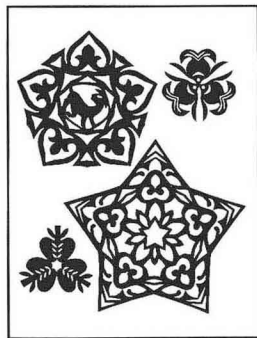
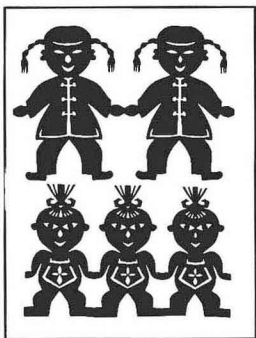
版次: 2003 年 1 月第一版

印次: 2003 年 1 月第一次印刷

印数: 1-3800 册

书号: ISBN7-80131-772-6/J · 8

定价: 58.00 元

本书是作者根据自己多年创作与教学的实践经验，特为儿童、初学者及有一定剪纸基础的爱好者学剪剪纸，自娱自乐，并可以用图样布置家庭、幼儿园、学校等内部环境而设计。

特别提示

本书全部图文(除署名资料外)均为作者原创，其著作权归作者所有。未经作者允许，任何与之相关的商业行为，如：复印出售，翻版印刷或就图样部分生产制作、做广告及刊物转载或做插图、角花装饰等，都将被视为侵权行为而受到法律的追究。

著 者 刘 韧
责任编辑 乔采芬
文字顾问 张东晓
英文翻译 沈嘉晋
封面顾问 古 宇
策划、版式设计 刘 韧

出 品 刘韧剪纸屋
地 址 中国北京市西城区
 新文化街受水河胡同16号
邮 编 100031
电 话 Tel (Fax) : 010-66011946
注册商标 第1656758号

封底图解：左上 马来西亚·国际旅游展(1994)
 右上 和美国剪纸艺术家在一起(1997)
 左下 为幼儿教师剪纸学习班讲课(1999)
 右下 在剪纸屋传授剪纸技法(2000)

如有印装质量问题，请及时联系调换

前言

中国民间剪纸艺术的发明创造者是千百年来以中国妇女为主体的劳动人民。剪纸艺术的独创性重点体现在一个“剪”字上：这是一门用剪刀在纸上“干剪出来的”平面造型艺术，是一门在艺术本质上，用它种工具和它种艺术形式所无法取代的艺术，是一门“不入虎穴，焉得虎子”，不抄起剪刀放手剪，就难以寻其“真谛”，取其“真经”的艺术。剪纸艺术另一个显著的特征是：在美术门类里，她是一门同时具有双重艺术属性——即“鉴赏性”和“实用性”的艺术。

为了帮助广大的爱好者和学习者领悟剪纸艺术的上述特点，作者根据自己多年对剪纸艺术理论的研究成果及实践与教学的经验，创作了这套《手工剪纸练习与装饰用图样》（以下简称《图样》），该《图样》具有如下特色：

1. 以图文并茂的形式介绍了剪纸前应了解的剪纸基本知识；
2. 借鉴古人“口传心授，依样临剪”学习剪纸的有效方法，把剪纸操作的基本技法，剪纸常用纹样、阴阳互衬互补等造型的基本理念，由简入繁的融会在一个个具体的剪纸图样里，使练习者在循序渐进的摹剪过程中，理解“剪纸”概念，感知剪纸“语言”，达到最终脱离《图样》随心剪的目的；
3. 全书二〇六幅图样都经过严格的筛选，遵循“学以致用”的原则，力求达到对练习而言，可操作性强；对装饰用而言，可借鉴性强，并且美观大方的图样既可独立使用，又可互相组合成不同的画面，扩大了《图样》的应用范围；
4. 适用对象：少年儿童、幼儿园、中小学、大专院校的美术教师及广大剪纸艺术爱好者和自学者。

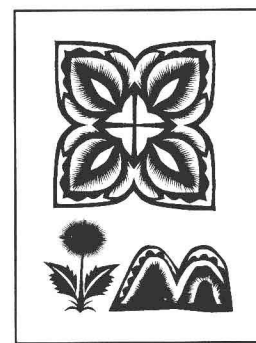
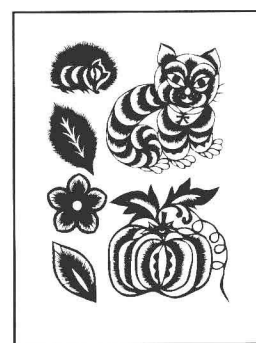
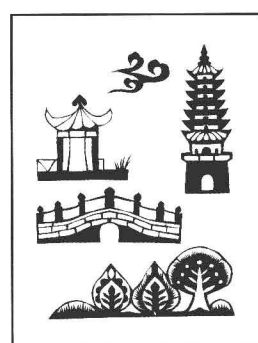
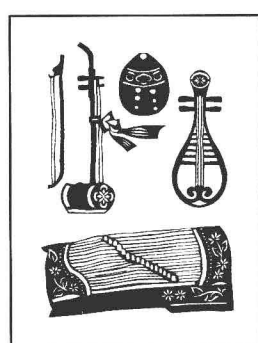
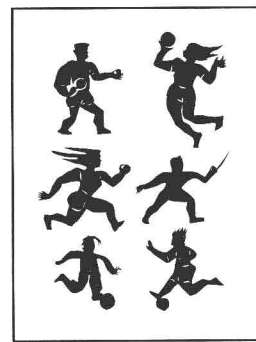
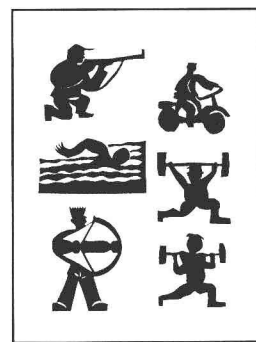
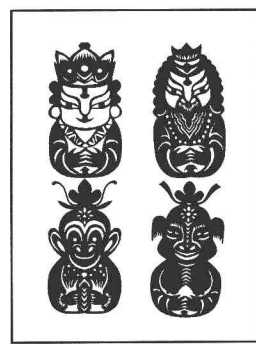
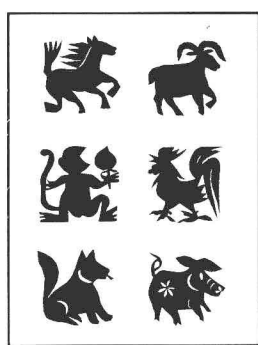
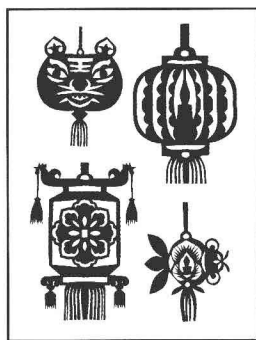
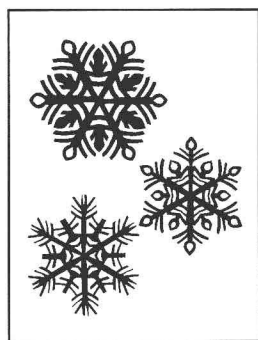
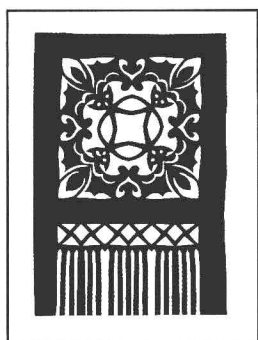
该套《图样》从策划到完成历经六年，其间作者不厌其烦地对所载内容做了不断的充实和一遍又一遍的修改，才有了今天的面貌。作者一直梦想能与广大剪纸艺术爱好者共同分享剪纸带给我们的无穷快乐，值此沉浸在缘梦的欣喜之余，对曾给予《图样》关爱和帮助的亲朋，表示由衷地感谢！对《图样》中的谬误及不尽人意之处，渴望得到师长及朋友们的批评指正。

羊年将至，谨以此作为贺春的礼物，献给居于世界各方热爱剪纸艺术的朋友们，并衷心地祝愿大家

人人吉祥如意 家家和睦安康！

作者于刘韧剪纸屋
农历壬午年岁末
2002年12月

图 2-2-1 民间年画、窗花、灯笼、春联、福字、门神、财神、灶神、土地神、关公、岳飞、文天祥、包拯、岳飞、文天祥、包拯

目 录

一、《图样》操作前的准备——了解剪纸基本知识	1
认识剪刀	2
认识纸张	5
影像、镂空与连接	7
阴剪与阳剪	9
剪纸常用纹样	11
正确的剪纸姿式	13
剪纸操作的基本技法	13
“十折”——折纸的十种技法	13
“七剪”——剪纸的七种技法	18
二、《图样》操作指南	19
如何临剪图样	20
1. 直接临剪	20
2. 间接临剪	20
一次剪几张	21
从哪儿开始剪	21
内部纹样先剪哪儿	21
图样的基本剪法——“七剪”图解	22
1. 一剪成	22
2. 折剪	23
3. 破剪	25
4. 穿插剪	26
5. 掏剪	27
6. 排剪	29
7. 综合剪	30
图样中字的剪法	31
图样的放大与缩小	33
剪好的图样如何装裱	34
三、《图样》实用范例参考	36
四、《图样》206 幅	43
剪纸基础技法练习 24 幅	
剪纸常用纹样	44

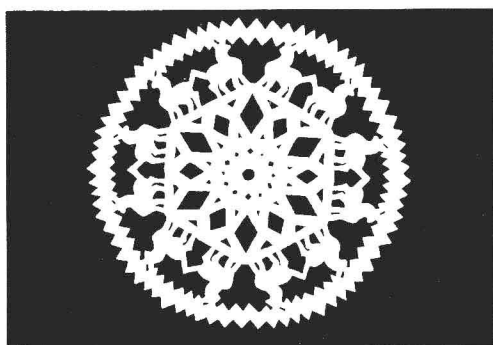
练习与装饰用图样 182 幅

水果	46
蔬菜	47
树木	48
拉手小人	49
房屋	50
生活用品	51
交通工具	52
船只	53
鱼	54
飞禽	55
蝴蝶	56
花卉	57
窗花	58
“避邪”窗花	60
“福在眼前”挂笺	61
雪花	62
灯花	64
寿字	66
吉祥字	67
寿花	68
喜花	69
十二生肖	72
和平鸽	76
吉(羊)祥和平	77
阿福(男娃)	78
阿福(女娃)	79
西游记人物	80
绿色、和平、友谊	81
燕子、花、鸭子等	82
人物动态	83
体育项目	84
中国乐器	86
喜花、昆虫等	87
中国建筑	88
宠物	90
山、花	91

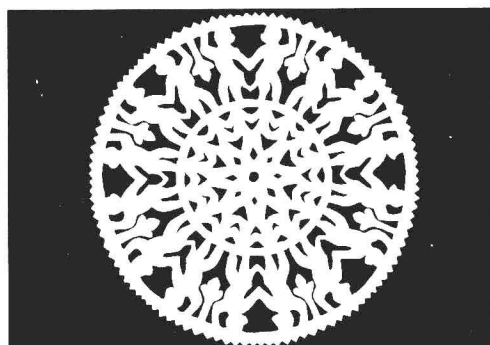
一、《图样》操作前的准备

——了解剪纸基本知识

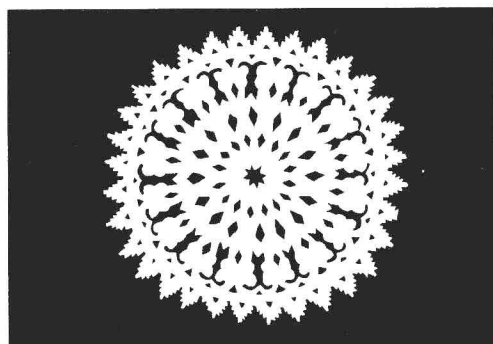
我国从西汉时期(前206~公元23)研制造纸术,至东汉(公元105)研制成功,至今已逾两千年,有了纸才出现了真正意义上的剪纸。我们目前所见到的最早的剪纸是1956年新疆吐鲁番高昌地区阿斯塔娜墓出土的南北朝时期(公元420~581)的团花剪纸(见图一)。

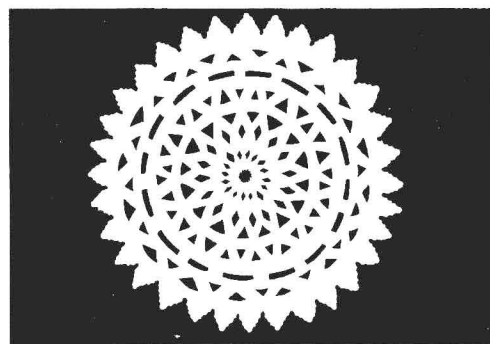
南北朝对马团花

南北朝对猴团花

南北朝几何形纹团花

南北朝几何形纹团花

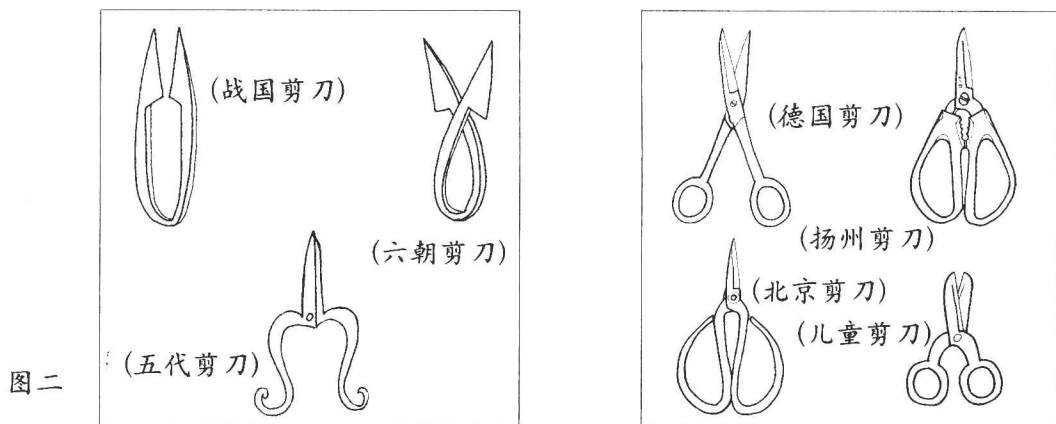
图一 摘自《剪纸》[日]藤井增藏

认识剪刀

“剪纸”这一与众不同的艺术形式是由人一剪刀—纸张三位一体共同创造的，缺一不可。因此，认识剪刀是我们学习剪纸的第一步。

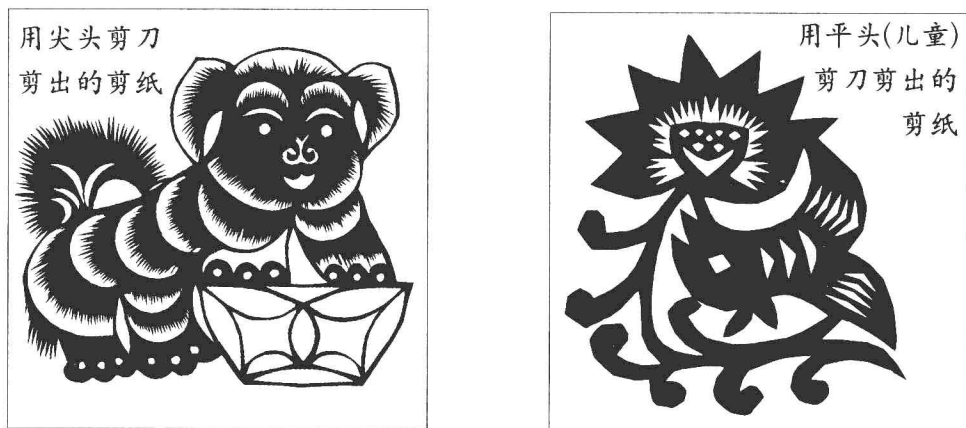
1) 什么样的剪刀适于剪纸

我国最早的剪刀呈“U”字形，发明于战国时代（公元前475—前221），到了六朝（公元420—589）出现了“8”字纹股形的剪刀，至五代（公元907—960）又出现了“”形剪刀。从古至今，无论国内国外，剪刀都没有停止过在造型上追求五花八门的变化，但万变不离其宗，不管什么样造型的剪刀，只要它能够在纸上运剪自如就都可以作为剪纸的工具。所不同的是，剪刀尖部的利钝往往左右着剪纸人技艺的发挥，决定着剪纸作品的风格趋向（见图二）。

图二

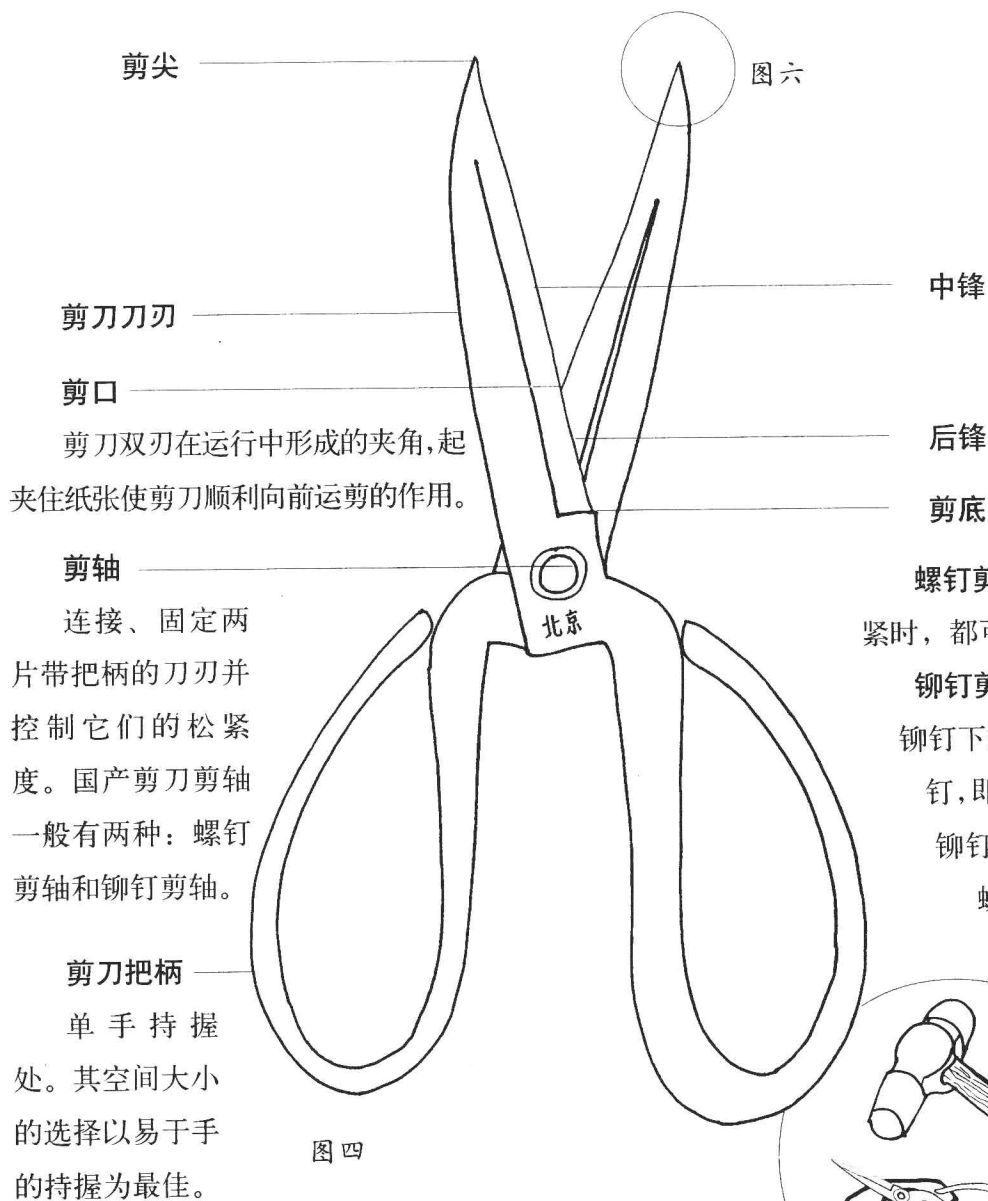
平头剪刀（如儿童用剪刀、办公剪刀等）——只能剪些风格粗辣的作品，而那些经过特别磨制，剪尖如锥的剪刀才能剪出纹样肌理细处如游丝，齿处若绒毛的作品来。市场上销售的剪尖未经特别磨制的普通剪刀（如北京牌剪刀，张小泉牌剪刀及王麻子牌剪刀等），其功能介于上述两者之间：既可以剪出“粗辣”，也可以剪出“较为细腻”。因此，剪纸人可以根据自己对作品的构思需要，选用与之相适应的剪刀（见图三）。

图三

2) 剪刀的构造与各部位的功能

剪刀——由两片带把柄的刀刃及剪轴组成。剪刀各部位的名称与功能如下(见图四)：

螺钉剪轴——当剪刀太松或太紧时,都可直接用改锥进行调整。

铆钉剪轴——当剪刀松时,将铆钉下垫块铁板,用小锤轻砸铆钉,即可调紧;当剪刀紧时,在铆钉下垫个内径大于铆钉的螺帽,用小锤轻砸铆钉,即可调松(见图五)。

图五

(注:图四所绘剪刀是外祖母在二十多年前传给我的一把9×21cm的普通大剪刀,请磨刀师傅将剪尖磨尖后,平常剪纸时我都离不开它。)

剪刀刀刃——我们称最先接触纸面的一刃为“下刃”，另一刃为“上刃”。剪纸时，剪刀刀刃被分为四个部分，它们是：

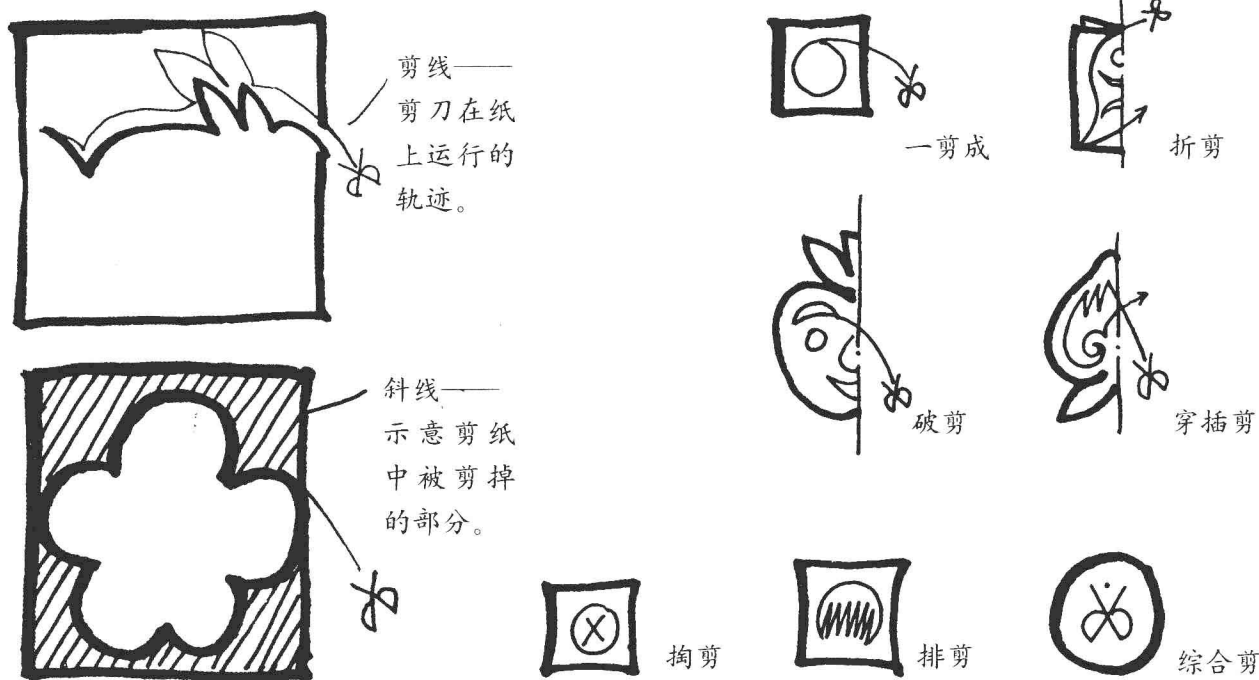
①剪尖（即前锋）：掏剪、排剪（打毛刺）及剪短线条时经常使用的部位。注意：剪尖可以打磨得很尖（见图六）；未经特别打磨的剪尖，当双刃的尖度及长短不一致时，常将较尖及较长的一刃作为“下刃”面对纸面，以便随时进行掏剪；

②中锋：一剪成（直剪）、破剪、穿插剪时常用部位；

③后锋：一剪成（直剪）及剪长线条时常用部位；

④剪底：剪长线条时，双刃必须张开直至剪底。

3) 本《图样》剪纸图解术语和符号

图七

本节特别提示：

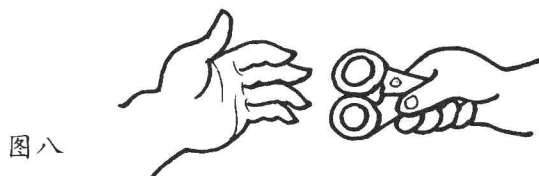
1. 本《图样》提供的剪纸图案，选用普通剪刀即可完成；

2. 使用剪刀的注意事项：

1) 三至六岁的儿童在初次练习时，应为他们选用无尖平头的儿童剪刀，以保证剪纸时的手部安全；成人学剪纸，最好不要用刀刃很厚的平头剪刀；

2) 当需要相互交递剪刀时，应采用正确的方法（见图八）。

在集体场合下进行剪纸活动时，应禁止手持剪刀随意比划着与他人聊天儿或打闹。从儿童与少年时代起，就应养成良好的用剪习惯。

图八

认识纸张

纸张与剪刀一样，是参与剪纸创作的主体成员之一。因此，了解纸张的性能，纸张各部位的名称、功能及与之相关的剪纸术语，可以帮助我们：第一，根据作品的内涵合理选材、因材施剪；第二，理解所学内容，熟练地应用剪纸技巧，达到充分展示剪纸艺术美的目的。

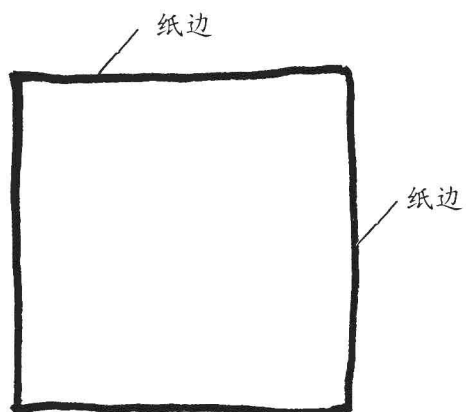
1. 对纸张性能的选择

中国民间传统的剪纸习惯，多选用手工制作的大红纸或染色宣纸。随着时代的变迁，制纸业的日益发展，国内外都陆续出现了令人目不暇接的不同质地、厚度、纹理和颜色的各种纸张。那么，什么样的纸更适合剪纸呢？应该说，在这个问题上并没有一个严格的限定。除了大红纸、染色宣纸、电光纸（又叫蜡光纸）、黑相纸及复印纸等国产纸外，各种过期的报纸、杂志纸、广告纸、挂历纸、用过的包装纸及一些进口纸等等，一言以蔽之：任何剪刀能剪动的纸，都可以用做剪纸的材料。但如果想长久保存的作品，在选材时应特别注意以下几点：

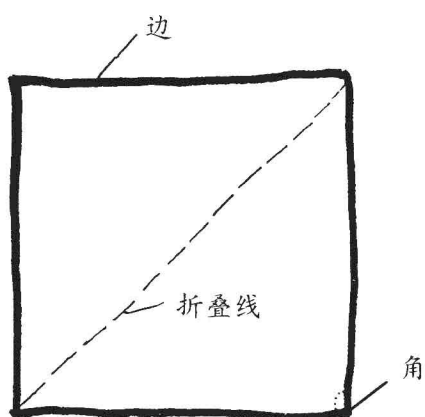
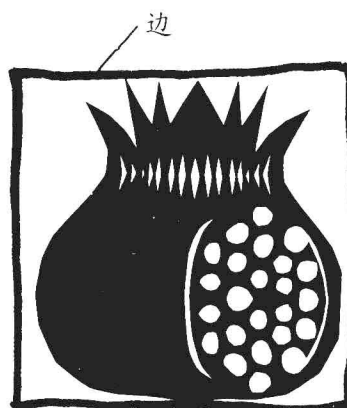
- 1) 无论厚纸薄纸，都应具备纸面平整，纸质柔韧，不酥不脆，不易破损并易于行剪的特性；
- 2) 选用大红纸时，应格外留心，一摸二看：摸纸质无硬颗粒状物且柔韧度好，看着色均匀且色泽纯度高的情况下，方可选用；
- 3) 剪需要折叠多次的作品时，纸太薄，剪好展开后容易破损，纸太厚运剪吃力，所以，应该选用那些薄厚适中的纸张。

2. 纸张各部位的名称、功能及相关的剪纸术语

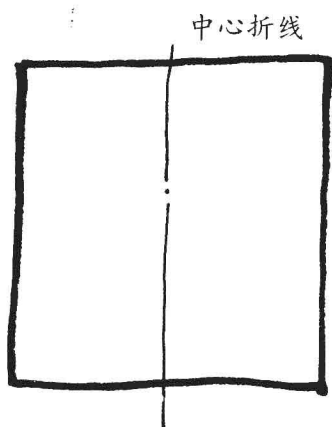
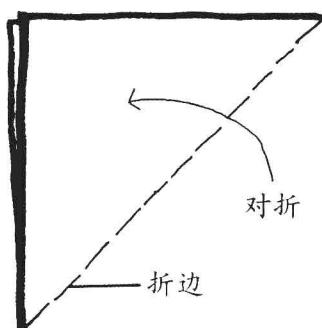
- 1) **边或纸边**：任何形状的纸，都可用于剪纸。任何形状的纸，凡向四周伸展的边叫“边”或“纸边”，它应该是一幅完整的剪纸图案终止的标志（见图九）；
- 2) **角**：在经过折叠后完全对称的纸上，相邻的两条纸边相接所形成的夹角叫“角”（见图十）；
- 3) **对折**：边对边或角对角折叠后，将一张纸平分为二的方法叫“对折”（见图十）；
- 4) **中心折线与中心折边**：在对折中，将一张纸平分为二的折线叫“中心折线”，重叠于中心折线的折边叫“中心折边”（见图十一）；
- 5) **局部折线与局部折边**：在作品的某个局部折叠后所产生的折线叫“局部折线”，重叠于局部折线的折边叫“局部折边”（见图十二）；
- 6) **折边**：在对折的基础上，进行等分式连续折叠后，重叠于等分折线上的两条一端相交的折边叫“折边”（见图十三）；
- 7) **顶角**：经过等分式折叠后，两个折边相交所形成的夹角叫“顶角”。顶角是剪多边或多角的放射式对称图形的中心点（见图十三）。

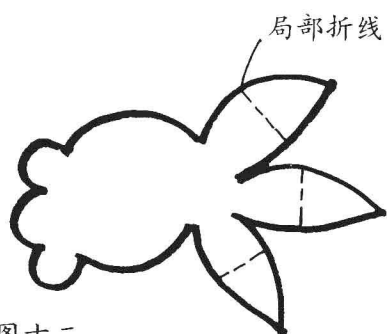
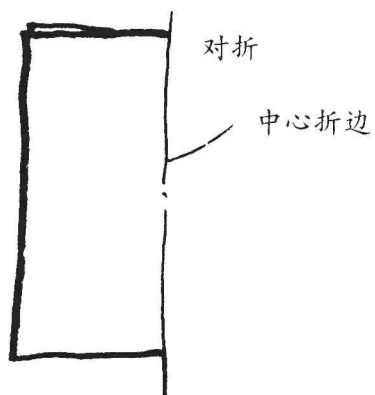
图九

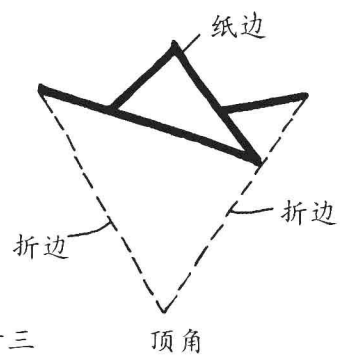
图十

图十一

图十二

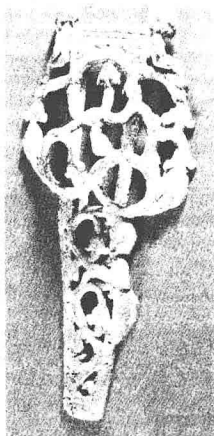

图十三

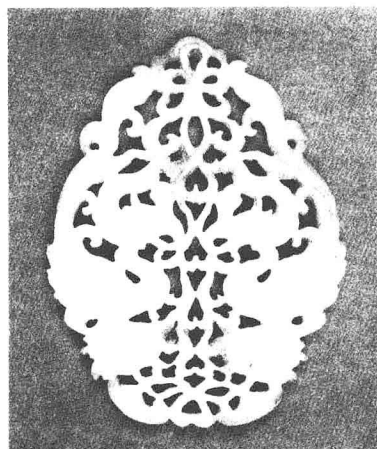
影像、镂空与连接

我国古代许多艺术造型的理论基础,都是建立在“影像、透空与连接”这一原理之上。比如:以影像造型的原始岩画、秦代瓦当、汉代画像砖(石)等,以透空与连接原理作为造型基础的古代的一些陶制品、青铜器、玉雕、石雕、木雕、皮雕、剪皮、剪帛及剪金银铜箔等(见图十四~图十八)。剪纸毫无例外地使这一原理成为建立自己语言体系的基础,在这个基础上,用“镂空”实现了“透空”,用剪刀和纸张的默契配合,打造出一片只属于自己独家特色的艺术天地。

剪纸中的“先剪外后剪内”体现了在“影像”中,通过“镂空”的手段显示阴阳,在平衡阴阳的过程中达到“连接”的目的;而“先剪内后剪外”则是通过“镂空”平衡阴阳,达到“连接”目的的过程中,实现对“影像”的肯定。两者异曲同工,共同展示了剪纸最直观也是最基本的面貌。把握住这一点,对学习者早日进入剪纸的艺术语言环境,深入地去探讨构成剪纸语言的“骨架”与“血肉”之间的关系,有着至关重要的意义。

图十四 西周早期
铜剑鞘

图十五 唐代玉镂雕佩

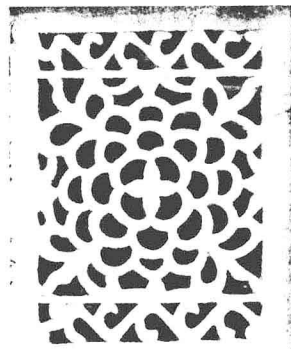
图十四~图十六
摘自《中国历代艺术(工艺美术编)》
中国文物出版社

图十六 明代黄花梨透雕椅

图十七 汉画像石 摘自《陕北汉画像石》(张道一文)

图十八 石雕 摘自《民间石窟艺术》(符永才编著)

1. 影像

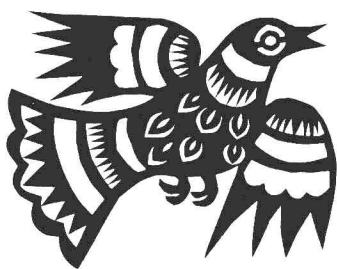
通过光源的照射，将物体的外轮廓形象投射到另一处显现出来的“影儿”叫“影像”。它是中国古人以物体外轮廓形象认知物体特征的一种方法，在剪纸艺术中经常被使用（见图十九）。

图十九 影像

2. 镂空

镂空是在平整的纸面上，用剪刀的各种操作技法剪出不同造型的窟窿（见图二十）。

图二十 镂空

3. 连接

镂空中，将保留在纸面上的各种物体很自然地连接在一起，使其不会散乱脱落（见图二十一）。

连接的方法如下

1) 在完全对称的图形中，常常有一处以上的折边，每条折边上，应该根据图形的大小设计3~6个连接点（见图二十一、图二十三）。

2) 在完全不对称的图形中，A与B物体之间至少应设计出两处以上的连接点（见图二十二）。我们平时在欣赏许多优秀的民间剪纸时，应该注意多去观察作品中物体与物体之间“连接点”的设计。

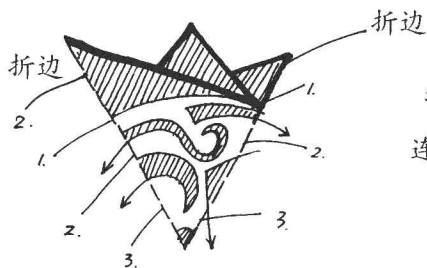
3) 以“自然巧妙，美观适中”为原则。为了连接而连接的设计显得生硬；连接点设计少了，图形易散落；设计多了又显得繁琐。所以，对连接点的设计应努力遵守“既自然巧妙，又美观适中”的原则（见图二十四）。

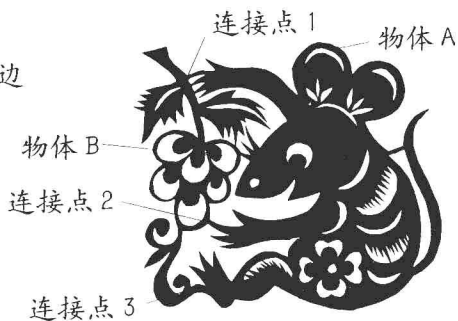
图二十一 连接

图二十四 剪纸中自然巧妙的连接设计

图二十三

图二十二

阴剪与阳剪

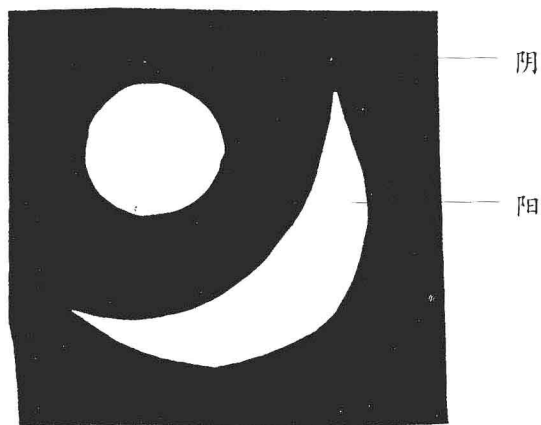
剪纸中，在纸面上留下不动的部分称“阴”，剪空（即镂空）的部分称“阳”（见图二十五）。无论是剪一张单一形体的作品，还是剪一张由多个形体组成的作品，其形体的造型、结构与装饰及形体与形体之间的空间关系，都是通过在纸面上不断地调整、平衡阴阳之间互衬或互补的关系展现出来的。

阴剪——是指剪纸布局选用以阴为主阳为辅的方法。此法剪出的作品，给人一种凝重质朴的感觉（见图二十六）。参见《图样》（6）、（16）、（20）、（26）、（37）、（40）、（58）、（118）等。

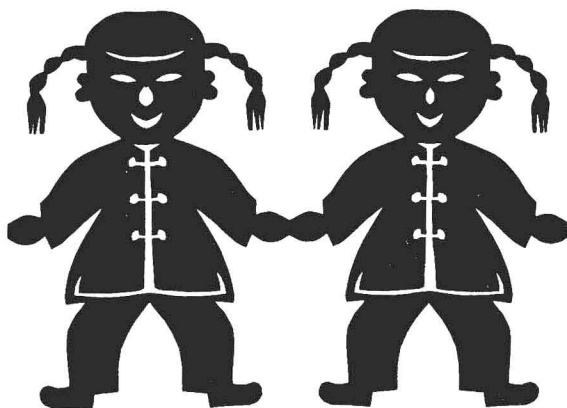
阳剪——是指剪纸布局选用以阳为主阴为辅的方法。此法剪出的作品，给人一种玲珑剔透的感觉（见图二十七）。参见《图样》（46）、（56）、（59）、（74）、（85）、（164）、（179）等。

阴阳剪——是指剪纸布局采用阴阳阴阳互相穿插的方法。此法剪出的作品，给人一种变化丰富、韵律十足的感觉（见图二十八）。参见《图样》（61）、（74）、（78）、（87）、（104）、（122）、（127）等。

剪纸中的“阴阳”决定着作品的气质和风格。这一点，我们通过多去观摩他人的作品和自我反复地练习、揣摩会有更深的体会（见图二十九）。

图二十五 阴与阳剪

图二十六 阴剪

图二十七 阳剪

图二十八 阴阳剪