

JIAN ZHI YING YONG JIAO CHENG

剪纸应用教程

张云仙◎编著

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

JIAN ZH YING YONG JIAO CHENG

剪纸应用教程

张云仙◎编著

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸应用教程 / 张云仙编著. — 银川: 宁夏人民出版社, 2009. 12
ISBN 978-7-227-04359-1

I. ①剪… II. ①张… III. ①剪纸—技法(美术)—教材 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 231336 号

剪纸应用教程

张云仙 编著

责任编辑 刘建英
装帧设计 沈家菡
责任印制 石 军

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民出版社

出 版 人 杨宏峰
地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)
网 址 www.nxcbn.com
网上书店 www.hh-book.com
电子信箱 nxhhsz@yahoo.cn
邮购电话 0951-5044614
经 销 全国新华书店
印刷装订 宁夏华地彩色印刷厂
开 本 880mm×1230mm 1/16
印 张 16
字 数 160 千
印 数 2300 册
版 次 2009 年 12 月第 1 版
印 次 2009 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-227-04359-1/J·323
定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究

◎ 罗云飞

张云仙老师邀我为其《剪纸应用教程》作序，我推辞再三，但最后还是答应了下来。之所以推辞，是因为自己底气不足，从未与人作序，唯恐因我而使原本完美的教程失色。那么为何又要答应她呢？理由有二：一是从繁荣和发展民间文艺事业上讲，我们是同道，有共同的追求；二是从工作关系来说，云仙老师是我市民间文艺家协会的副主席，我们是同行，理应相互支持。据此，我决定为她的专著作序。

剪纸，是中国古老的传统民间艺术，距今已有两千多年的历史。它扎根于民众之中，在曾经的鼎盛时期几乎遍及我国的城乡大地，深受百姓喜爱，是中华民族文艺百花园中一支极具魅力的瑰宝。延安文艺座谈会以后，在“古为今用，洋为中用”的文艺方针指导下，剪纸艺术得到了新的普及和提高。新中国成立后，更有了快速发展，一向被世俗认为“雕虫小技”的剪纸，从民间走向了大雅之堂。许多专业美术工作者也拿起了刀、剪，加入到这一行列中来。而今，剪纸已不再局限于昔日农村过年、结婚等喜庆日子装饰用的窗花、喜花、灯花、刺绣花等范围，而是随着整个民族文化的发展和人的审美需要，被广泛应用于商品包装、书籍装帧以及连环画、邮票、贺卡、藏书票，甚至被制作成影视美术片搬上屏幕，以一种新颖独特的美术形式绽放在艺苑百花丛中，成为世人公认的具有东方特色的民族艺术。然而，令人担忧的是，近年来，受现代文化、外来文化等方面的影响，剪纸艺术与诸多传统文化一样，同样面临着传承力量薄弱的严峻局面。于是，各级政府相继将其列入非物质文化遗

产名录加以保护。可见其文化价值已远远超过了剪纸艺术本身。

我称云仙为老师，不单是因为她在剪纸方面有较深的造诣，也因为她确实就是银川二中的一位高中物理老师，剪纸是她的业余爱好。那么是什么让她这样“不务正业”呢？我以为，除了对剪纸的酷爱之外，更多的是她对这门优秀传统艺术传承与发展的担忧，以及对年轻人寄予的厚望。于是在她的努力和有关领导及业内同行的支持下，这本教程便应运而生了。

本书以讲授剪纸为基本内容，以青少年为教授对象，以弘扬传统文化为根本目的。从基本概念出发，由基本技法入手，指导人们认识和使用剪纸。毫不夸张地说，这是一部系统学习和掌握剪纸艺术的教科书。

云仙老师从儿时就步入剪纸天地，其启蒙老师就是她的母亲。其母亲是一位民间剪纸艺人，在老家的十里八乡颇有名气。这样的环境氛围，不仅为她的剪纸技艺打下了坚实的基础，也为她日后的发展提高提供了不竭的动力源泉。加之她又勤于思考，善于钻研，博采众长，剪纸理论也日趋丰厚。近年来，经常应邀在剪纸的高级理论研讨及应用培训中传授理论、讲授技法。在银川二中，她的剪纸课是同学们最喜欢的课程之一。

我相信，随着这本教程的普及与应用，云仙老师所钟情的剪纸事业，必将迎来桃李满园的收获季节。

宁夏回族自治区银川市文联

2009年8月

◎ 武宇林

两年前的，为了了解宁夏地区民间剪纸的传承情况，笔者和宁夏教科所的有关同志来到银川市第二中学进行实地调研，在该校初中班的剪纸教学课堂上，第一次见到了温文尔雅、美丽端庄的张云仙老师。她的剪纸课堂教学，是那么鲜活生动、极富感染力。她不仅通过多媒体展示剪纸艺术的神奇与魅力，同时也亲自表演娴熟的剪纸技能。在她的手下，一张普通的红纸片，随着剪刀的飞舞，转眼间化作了一幅幅神奇美妙的剪纸图案。她的直观、生动、具有视觉冲击力的现场表演，很快就引发了全班同学的动手欲望。只见孩子们手握剪刀，跃跃欲试、兴致勃勃地尝试着各种剪纸花样。男同学也毫不示弱，精心剪出来的花样既富于个性又有创造性，毫不亚于心灵手巧的女同学。笔者还当场进行了“是否喜欢民间剪纸”的民意测验，结果全班同学几乎都绽开了笑脸，快乐地高举着手表示喜欢。一位女孩子还说，她特别喜欢剪纸，当完成文化课的家庭作业后，还经常在家里剪纸，爸爸妈妈也都挺支持的。剪纸课是那么丰富多彩，不知不觉就到了下课时间，可是，孩子们兴犹未尽，舍不得放下手中的剪刀。这节充满情趣的剪纸课，给笔者一行留下了深刻而美好的印象。

观摩张云仙老师精彩的剪纸课时，笔者猜想，她一定是位资深的美术教师。然而，出乎意料的是，她其实是该校高中部的物理老师，而剪纸不过是她的兼职。她告诉笔者，她出生

在宁夏，从小就跟着聪慧的母亲学会了剪纸，并且爱上了剪纸。擅长美术的父亲则教给她画图案，培养了她的艺术素养。家庭的艺术熏陶，家乡的民间剪纸氛围，使她从小和剪纸艺术结下了不解之缘。她在剪纸中享受到了创造的快乐和幸福，剪纸也成了她生活的一个组成部分。2001年金秋，银川二中打算尝试开设校本课程，导入乡土教材，丰富教育内容。听到此讯，张云仙老师不由得心动了，试探着向校领导建议：把民间剪纸设置为校本课程。令她欣喜的是，提议被采纳了！学校决定由她兼任剪纸教师，首先在全校初中一年级进行剪纸校本课程的试验。始料未及的是，剪纸校本课程竟是那么受初中学生的欢迎。孩子们普遍反映：上剪纸课是快乐的。这门课，不同于其他文化课，形象、生动、活泼，令人开心。其次，上剪纸课是轻松的。对任何学生都不会构成太大的压力。还有，上剪纸课有成就感。小小的剪纸作品很快就能完成，而作品所带来的成功的喜悦、美的享受，更能激发每个同学的创作激情，越剪越爱剪，不会产生厌倦情绪。的确，经过一段时间的剪纸学习，有不少学生还成了剪纸爱好者。小小的剪纸，给校园带来了不同凡响，也使张云仙老师成了一位学生认识最多、深受学生爱戴的剪纸名师。每届学生在初一年级结束剪纸课以后，一见到她，总是嚷嚷：“为什么不再上剪纸课了？”曾经上过剪纸课的高年级学生一

见到她，则会问长问短，亲切得不得了。有的还向同学骄傲地介绍：“这就是我们的剪纸老师！”到了高年级，即使是不再上剪纸课了，一些剪纸爱好者还时常向张老师借阅剪纸艺术方面的报刊书籍，很多同学的剪纸爱好也没有停止。一位临近高考的高三同学，在2008年奥运会开幕之前，仍不忘忙中偷闲，剪出一组《奥运福娃》的优秀剪纸作品赠送给母校，以表达激动和感恩之情。就这样，从2001年开设剪纸校本课程以来，张云仙老师从未停下耕耘的脚步。9年来，先后共有9届大约3000名初中学生，在她的循循善诱下，学到了基本的剪纸知识和技能，领略到了祖国民间剪纸的艺术魅力，享受到了剪纸艺术的无穷乐趣。

为了让剪纸教学更加生机勃勃、持续发展，2004年秋季，张云仙老师在杨静校长的支持和鼓励下，编写了银川二中校本课程《剪纸》教材，应用于剪纸教学。在此基础上，今天，在新中国60华诞之际，她重新编写的《剪纸应用教程》一书即将问世。

这是一本厚重的剪纸教材。凝聚着张云仙老师对剪纸艺术的无比热爱，倾注着她对剪纸教学的执著追求。近两年，她几乎把所有的业余时间都投入到编书上。广泛阅读剪纸的书籍和文章，从中汲取民间传统文化的素养，收集和欣赏大量的中外优秀剪纸作品。在传统与现代之间、技法与文化领域，反复探索、思考、整理、研究，终

于梳理出了教程的编写体系，形成了这本《剪纸应用教程》。

这是一本有价值的剪纸教材，内容翔实、图文并茂、丰富多彩。书中收录了上千幅剪纸图案，犹如剪纸艺术的大观园。其内容包括：剪纸工具、材料、制作、剪纸符号、基本技法、剪纸分类、传统民间剪纸、现代剪纸、剪纸创作、撕纸与烫纸、剪纸的装裱与保存、中国各地的剪纸和国外剪纸以及宁夏剪纸。在附录中，还选登了少年儿童题材的剪纸及学生剪纸作品。《剪纸应用教程》博采众长，信息量大，知识性强，视野开阔。既有剪纸入门的基础知识，也有供中高级剪纸者参考的典型剪纸范例。不仅能够适应初中生剪纸入门，也能够适应高年级学生欣赏剪纸作品的需求。不仅收录了大量的中国传统剪纸，也收录了五彩缤纷的现代剪纸和国外剪纸。因此，适用于不同层次和不同爱好者的各种需求。

中国民间剪纸是优秀的世界非物质文化遗产之一。即将付梓的《剪纸应用教程》，将为学校传承祖国璀璨的民间剪纸文化、培养一代热爱民间剪纸艺术的青少年而发挥重要的作用。愿我国优秀的民间剪纸艺术，在张云仙老师等热爱民族文化的有志者的共同努力下繁荣昌盛、世代相传！

北方民族大学

2009年10月

◎ 贺弘炜

开发和实施校本课程，是课程改革的一项重要内容。国家教育部颁发的《基础教育课程改革纲要(试行)》要求：“学校在执行国家课程和地方课程的同时，应视当地社会、经济发展的具体情况，结合本校的传统和优势、学生的兴趣和需要，开发或选用适合本校的课程。”国家教育部和宁夏教育厅的相关文件中，进一步对校本课程的开发原则、课时安排、教学和评价等作出了明确具体的要求。

校本课程作为国家统一课程的补充，增强了课程对不同地方、学校、学生的适应性，因而在整个课程体系中，具有着不可或缺的价值。校本课程是学校按照自己的办学思想，根据当地和本校课程资源的实际，针对学生的需求以本校教师为主体而开发的，更关注课程与社会生活的联系、与学生经验的联系，因而对提升学生的综合素质、促进学生全面而有个性的发展，提升教师的课程意识、促进教师的专业发展，提升学校文化建设水平、促进学校的特色发展，发挥着无以替代的作用。开发、实施校本课程，不仅是课程改革的要求，而且是学校推进素质教育的有效途径。

课程改革以来，宁夏各学校积极探索，开发出了许多富有特色的校本课程，成为课改的一个亮点。作为宁夏的老牌名校，银川二中本着“为

每个学生的可持续发展奠定基础，为每个教师的自主发展构筑平台”的理念，结合本校实际，开发、实施了多门校本课程，剪纸课程就是其中的典型代表。

剪纸艺术是我国的优秀传统民间艺术，它来源于人民大众，深得人民群众的喜爱，遍及我国城乡各地。银川二中把剪纸艺术开发为校本课程，我认为这对学生和对学校的发展都是很有意义的。对学生而言，通过学习这门课程，不仅了解了剪纸艺术的特点、历史与现状，而且明白了优秀民族传统文化需要青少年来传承和弘扬的道理；通过剪纸艺术的学习，培养了学生发现美、鉴赏美的能力；通过剪纸艺术的学习，学生在掌握了剪纸的技能和方法的同时，还在创作中提高了动手动脑的能力。可见，剪纸是一门集德育、美育、智育于一体的课程，对学生树立和弘扬民族精神，发展科学与人文素养，提高创新意识与实践能力，养成健康的审美情趣和生活方式，都会产生独特的作用。对学校而言，开发剪纸课程，它的价值不仅是为学生提供了一门校本课程，而且可以将实施这门课程与学校的整体德育工作结合起来，成为学校落实素质教育的一个有效平台。同时，还应该不断扩大这门课程的影响和作用，使之成为银川二中独有的校园文化。

张云仙老师是剪纸这门校本课程的主要开发和实施者。作为一名物理学科高级教师，她由自己喜爱剪纸艺术进而开设剪纸校本课程，这其中既体现了对教育工作高度负责的精神，又体现了对传承和发展传统民间艺术的执著精神，令人十分钦佩。张老师从2001年秋开设剪纸课至今已有九年，数千名学生通过学习，得到了系统的剪纸艺术教育，并取得了丰硕成果，银川二中在全国性的剪纸艺术大赛中获得过集体奖项。同时，张老师的个人剪纸作品也多次在全国和宁夏的竞赛、评比中获奖，在剪纸艺术领域赢得一席之地。张老师还是剪纸艺术的研究者，近些年来她潜心钻研，对校本课程《剪纸》教材不断改进完善，终于完成了《剪纸应用教程》的编写。

《剪纸应用教程》系统全面，作为教材一定会受到学生的欢迎；《剪纸应用教程》对剪纸艺术的理解深入独到，作为研究成果业将备受民间艺术研究专家的关注。

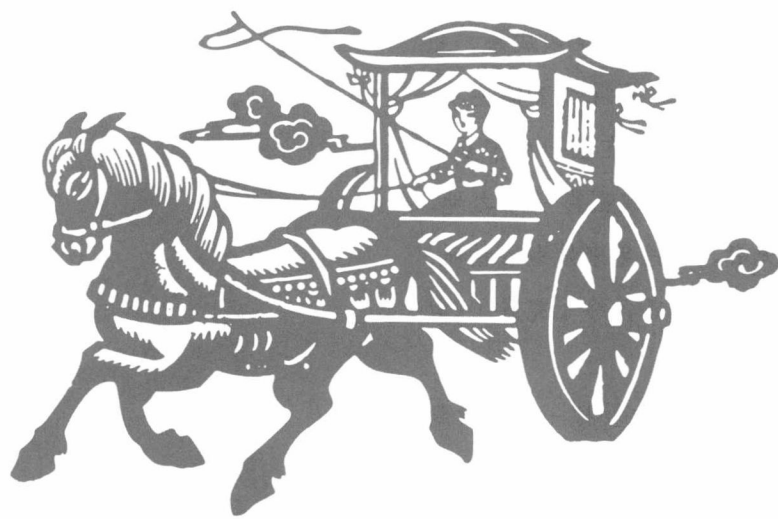
希望张云仙老师百尺竿头，更进一步，使剪纸成为精品校本课程。希望银川二中不断总结提高，使校本课程越办越好，成为促进学生、教师、学校发展的重要途径。

宁夏回族自治区教育厅教研室

2009年10月

织布·陕西·石桂英

小兰奇遇(剪纸连环画)·韩伟

目录

CONTENTS

- 1/ 序一
- 2/ 序二
- 4/ 序三

第一章 概述

- 002/ 第一节 剪纸的概念与特点
- 005/ 第二节 剪纸的历史
- 009/ 第三节 剪纸教学的现实意义
- 012/ 第四节 剪纸艺术的传承与弘扬

第二章 剪纸制作

- 016/ 第一节 剪纸工具
- 018/ 第二节 剪纸材料
- 021/ 第三节 剪纸制作

第三章 剪纸符号与基本技法

- 026/ 第一节 剪纸符号
- 031/ 第二节 剪纸基本技法

第四章 剪纸分类

- 036/ 第一节 平剪剪纸与折剪剪纸
- 045/ 第二节 阳刻剪纸与阴刻剪纸
- 047/ 第三节 单色剪纸与彩色剪纸
- 051/ 第四节 平面剪纸与立体剪纸
- 052/ 第五节 其他剪纸

第五章 传统剪纸

- 056/ 第一节 认识传统剪纸
- 060/ 第二节 传统剪纸的寓意
- 075/ 第三节 学习传统剪纸的方法

第六章 现代剪纸

- 090/ 第一节 现代剪纸与传统剪纸的关系
- 093/ 第二节 现代剪纸的特征
- 097/ 第三节 现代剪纸的发展方向
- 098/ 第四节 现代剪纸欣赏
- 099/ 第五节 现代剪纸范例

目录

CONTENTS

第十章 中国剪纸

- 142/ 第一节 全国各地剪纸的特点
- 157/ 第二节 剪纸与民间哲思
- 158/ 第三节 中国剪纸欣赏

第十一章 外国剪纸

- 186/ 第一节 外国剪纸
- 189/ 第二节 外国剪纸欣赏

第十二章 宁夏剪纸

- 194/ 第一节 宁夏剪纸
- 196/ 第二节 宁夏剪纸欣赏

附录

- 214/ 少儿题材剪纸
- 239/ 学生剪纸作品

编后话

参考书目

第七章 剪纸创作

- 114/ 第一节 剪纸是交流美感的工具
- 115/ 第二节 剪纸创作的构思
- 118/ 第三节 剪纸创作的步骤
- 121/ 第四节 剪纸创作的一般原则
- 124/ 第五节 剪纸与其他艺术
- 127/ 第六节 剪纸的艺术风格
- 130/ 第七节 剪纸作品的欣赏

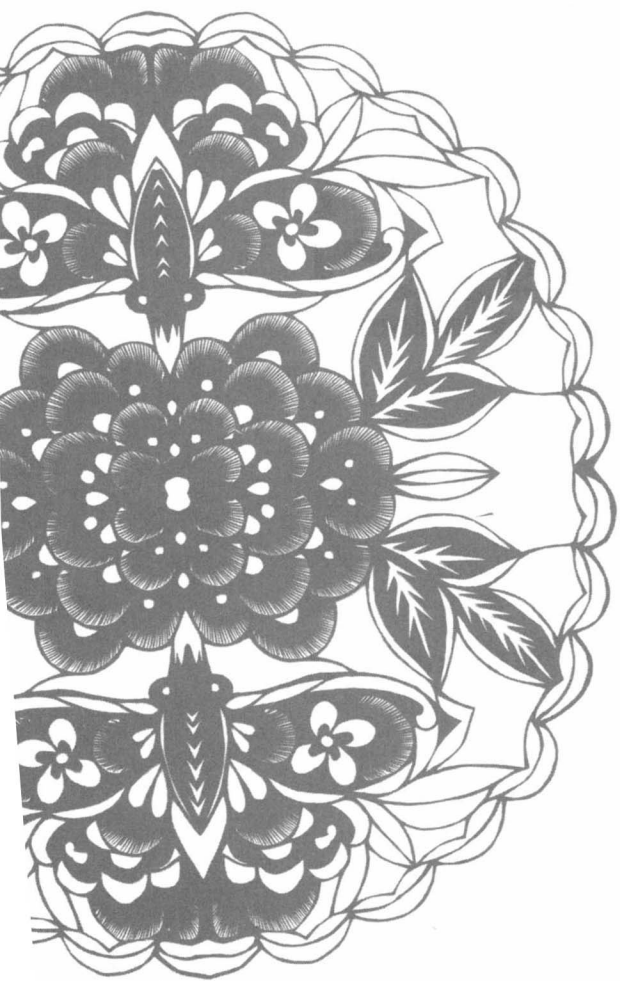
第八章 撕纸与烫纸

- 134/ 第一节 撕纸
- 136/ 第二节 烫纸

第九章 剪纸的装裱与保存

- 138/ 第一节 剪纸的装裱
- 140/ 第二节 剪纸的保存

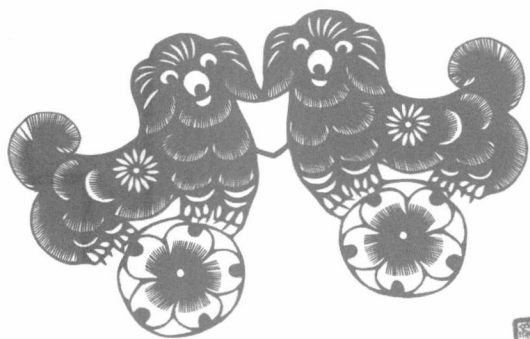
第一
章

概

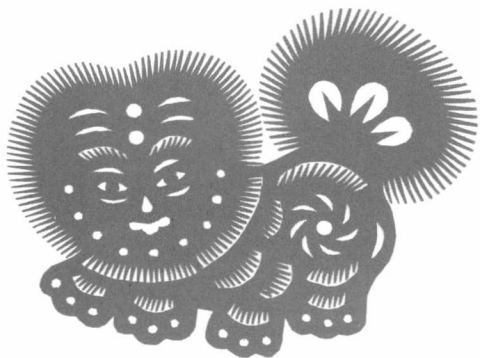
述

老鼠娶亲·宁夏·李秀芳

双狮滚绣球·山东·栾淑娟

宠物狗·山西·吕慧

第一节 剪纸的概念与特点

一、剪纸的概念

剪纸是中国古老的传统民间艺术，具有悠久的历史。

狭义的剪纸是指用剪、刀等工具，以纸为材料，剪、刻出各种形象的活动。广义的剪纸是指用剪、刀、香火等工具，运用剪、刻、撕、烫等手段在纸、金属箔片、皮革等材料上进行的形象塑造和创作的艺术活动。

二、剪纸的特点

剪纸作为一门艺术，自有其特点。

首先，是它的通俗性。剪纸是最通俗的手工

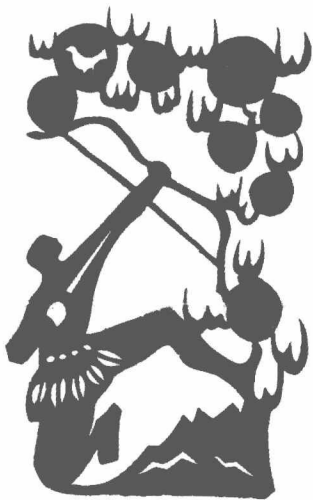

艺术，是广大劳动人民创造的，是劳动人民智慧和艺术才华的体现。在中国民间，剪纸艺术几乎无人不晓，剪纸艺人遍及中华大地。剪纸的工具最为简单，材料最为便宜，操作最为方便。在一般情况下，只要有一把剪刀、一页纸就可进行。剪纸的通俗性还体现在它的广泛运用上，无论是达官贵人还是黎民百姓在婚丧嫁娶时都要使用它。

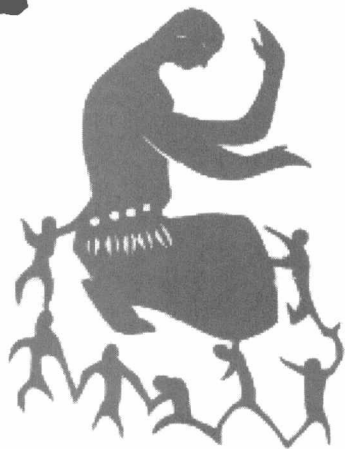
其次，是它的艺术性。剪纸既有通俗性，同时又是一门高雅的艺术。剪纸艺术（手艺）虽然极为普及，却不是人人都能做好做美做得受人称赞。优秀的剪纸艺人能够灵活地运用剪纸的特殊语言把无限的神韵藏于小小的尺幅之中，这就是剪纸的艺术性所在。与绘画、雕刻比较，剪纸的突出特点是简洁的平面造型。在一张纸上仅凭一些简单的线条，就能表现出人物的喜怒哀乐、器物的钟灵毓秀，而且要做到虚实兼容、镂空透明，没有一定的手上工夫和艺术才能是不容易达到这样的艺术境界的。因此，一幅好的剪纸同时也是一件精美的艺术品。

其三，是它的传承性和永久性。剪纸的通俗性和艺术性决定了它的传承性和永久性。在人类的历史发展长河中，有许多手工艺消失了，但剪纸这项民间艺术则被保留下来，并且具有强劲的发展势头。其根本原因在于从古至今，剪纸根植于劳动人民深厚的生活土壤中，体现了人类艺术最基本的审美观念和艺术品质，具有鲜明的艺术特色和生活情趣。我们中华民族很善于用剪纸这种喜闻乐见的特殊语言来表达自己的美好感情。

由于剪纸工具简单，选用的材料广泛，不受工作环境和场地的限制，适用性强，表现力丰富，因而能得到最广泛的传播和流行。生生不息的剪

神话传说（藏书票）·江苏·熊崇荣

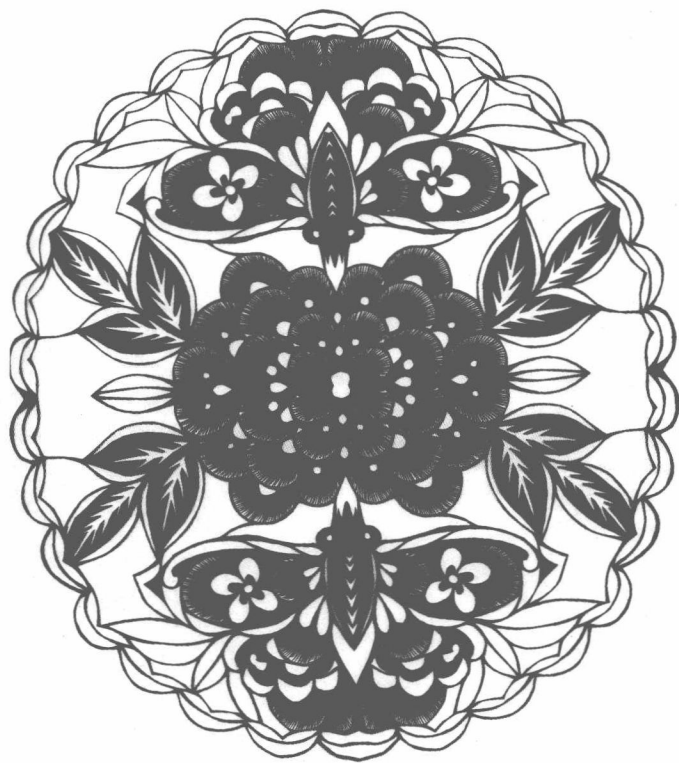

纸艺术几乎遍及我国的城镇乡村，深得人民群众喜爱。

茶壶·内蒙古·张宇娜

蝶恋花·山东·栾淑荣

龙凤双喜·宁夏·邵德舜

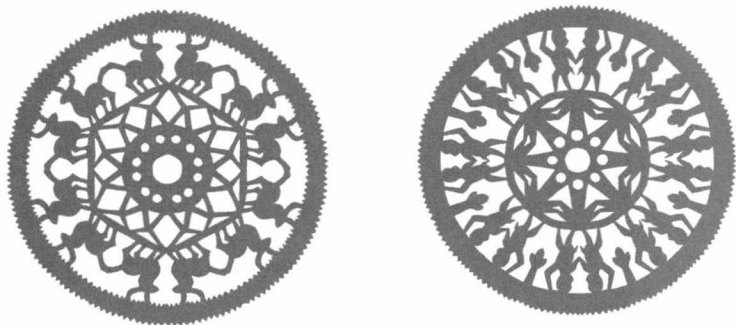

第二节 剪纸的历史

早期的剪纸与祭祀、招魂等民俗有关。据考证，中国剪纸艺术的诞生距今已有两千多年的历史。现在已发现的剪纸实物是南北朝墓葬中的动物花卉团花，是一件随葬品。可见，早期的剪纸与祭祀、招魂等民俗有关。唐代杜甫的诗中就有“暖汤濯我足，剪纸招我魂”的诗句，也更加印证了这一事实。传说汉武帝的宠妃李氏去世后，武帝思念不已，卧不安寝，食不甘味，于是请术士用麻纸剪了李氏的影像为其招魂。这大概就是最早的剪纸。东汉时，蔡伦在改进和推广前人经验的基础上开始大量造纸，使剪纸这种美术形式找到了更为廉价的材料，因而促进了剪纸的普及和发展，使之逐步成为一种民间艺术。

明清剪纸

南北朝·团花剪纸

明清剪纸

这种利用剪纸搞祭祀的民俗，从古代一直流传至今。现在有一些乡民举行祭奠的时候，仍然用纸剪成各种物象和人像以及各种花型图案、纸穗等用以装饰祭奠的礼堂或灵堂。

汉唐时代，民间妇女已有使用金箔和彩帛剪成方胜花鸟贴在鬓角的风尚。

到了宋代，剪纸艺术又有了很大的发展。人们在剪纸的基础上，进一步发明了“皮影戏”。其方法是：用动物的皮革剪刻成侧面的人形作为道具，放在纱帐里，从里面投射灯光，影子就投射到幕布上。其剪刻的细致入微，人物的须眉、衣纹都清晰可见。不同的人物形象全靠剪刻者的技艺和约定俗成的脸谱来表现。皮影戏的唱、念、坐、打等艺术表现，全部由演戏者用手操作，其舞台的演出调度均与真人演出的戏剧相同。至今，皮影戏仍在一些边远的乡间流行。古人刻制的皮影已成为珍贵的文物。

在南宋已出现了以剪纸为职业的艺人，有的善剪“诸家书字”，有的专剪“诸色花样”。到了明清，剪纸已极为盛行，剪纸艺术更加成熟、完美。民间多有心灵手巧、技法娴熟的剪纸能手。剪纸图样有人物鸟兽、花草虫鱼、杯盘器皿，也有舟船车马等。剪纸者力求使他们的作品贴近生活和表现自己的爱好，所以地域与行业的不同剪纸的花样也各有特色。许多剪纸图样经过众多民间女子的不断修改和再创作，逐步成为构图精巧、手法细腻、线条流畅、人物神态自若、鸟兽栩栩如生的精品和传世之作。

近代以来，剪纸作品的用途有多方面，有的将剪纸贴在窗户上作装饰用，也有的将剪纸贴在门楣上或做刺绣花样之用。常见的剪纸品种之一