

手工技艺技能培训教室

国图艺术培训 专用教材

北京市朝阳区妇女联合会 巧娘讲师培训教材

北京市朝阳区大屯街道办事处 文明生活引领工程 指定教材

北京市朝阳区大屯街道办事处 剪纸协会 专用教学教材

百度经验 系列手工书籍

图解 剪纸

刘立宏◎主编

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

图解剪纸

主 编 刘立宏

副主编 吴宗华 张荣飞

参 编 孙煦东 王壹霖 吴欣桐 彭霏非 关雅文
刘彦 李淑珍 郑思铭 张语柔 姜元元
孙娟 曲艺 白雅君 吴晓曼 周玉海
赵娜 马宁 张熙惠 王芳

机械工业出版社

本书从剪纸的由来说起,对剪纸基础知识做了一个整体的介绍,然后介绍剪纸的准备、制作与保存,侧重讲解折叠剪纸、团花剪纸、一剪刀剪纸,以及独创的十二生肖剪纸。书中近200幅剪纸作品,包括百花、十二生肖、吉祥图等,均由作者亲自设计,题材新颖,神态各异,栩栩如生,具有很高的艺术价值。每幅作品都包括一个线条图和一个成品图,既方便读者学习、临摹,又能让读者直观感受到作品的魅力。

本书内容翔实,直观实用,可作为剪纸培训教材,是广大剪纸爱好者、初学剪纸者的好教材,同时可作为幼儿园、中小学、美术院校学生工艺美术课的学习用书。

图书在版编目(CIP)数据

图解剪纸 / 刘立宏主编. —北京:机械工业出版社, 2017. 4
(手工艺技能培训教室)

ISBN 978-7-111-56289-4

I. ①图… II. ①刘… III. ①剪纸-技法(美术)-图解
IV. ①J528.1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第047055号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:周晓伟 责任编辑:周晓伟

责任校对:孙丽萍 封面设计:马精明

责任印制:常天培

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2017年4月第1版·第1次印刷

190mm×215mm·7.5印张·12插页·183千字

标准书号:ISBN 978-7-111-56289-4

定价:29.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

服务咨询热线:010-88379833

读者购书热线:010-88379649

封面防伪标均为盗版

网络服务

机工官网:www.cmpbook.com

机工官博:weibo.com/cmp1952

教育服务网:www.cmpedu.com

金书网:www.golden-book.com

传承与担当

在邻里中心的手工艺展示会上，认识了年轻的刘立宏，一幅3米长的剪纸作品呈现在我的眼前，人们争相与其拍照，与作品拍照，我也情不自禁被作品震撼，不敢相信这幅作品竟然出自一位不到30岁的年轻小伙子手中。于是，我走过去，询问道：“这是您的作品？”现在想来，当时真是有些傻乎乎的，无论如何，我觉得这幅作品应该是出自一个白发苍苍、留着长胡子的老爷子啊！这毕竟是传统文化，我以为年轻人会更喜欢现代时尚，这即符合轻人的性格特征，又是年轻人与生俱来的时代特征。

然而，我还是低估了年轻人对传统文化的责任与担当，刘立宏的一句话深深地触动了我的：“我觉得，我们年轻人有责任、有义务弘扬传统文化，我要把更多的人从电子产品中拉出来，让他们喜欢我国的传统文化，我愿意为此而努力！”

就这样，刘老师成为大屯街道安慧东里社区的一名手工老师。每周一次的课程，学员从开始的孩子到全职妈妈，再到奶奶姥姥们，从剪纸到编织再到蒸馒头、烤海鲜无所不能。然而，最让我眼前一亮的是在与人聊天授课的过程中，只几分钟的时间，一个漂亮的“中国结”作品在手中诞生。他的中国结只需要一根红绳，几根手指，嘴里说着，手里动着，一个象征着中华民族古老的历史文化与情致、渗透着中华民族特有的文化精髓、代表热情浓郁的美好祝愿的“中国结”诞生了，简直不可思议。

渐渐的，刘立宏老师的课程成为社区居民最喜爱的课程，通过建立微信群、政务微博，刘老师作品就像插上翅膀飞向整个大屯、整个朝阳区，走进了朝阳区妇联和全国妇联的课堂，越来越多的社区打来电话，询问刘老师可否也给他们上课。刘老师有求必应，从不拒绝，他每天为了创作只休息几个小时，他力求每幅作品都有变化，“一品一样、品

品不同”，他敢于创新，带着对每幅作品的挚爱教授、传承，与民间高手交流、成长，他的学生不分年龄、不分长幼，孜孜以求，从不厌倦，每当学员有好的作品发到群里，他都一一给予鼓励与指导，成为课上课下，线上线下全天候的好老师。

刘立宏就是这样以一个年轻人的热血感染着每一个认识他的人，传承与担当成为他融入血液的使命！我为认识他而感到荣幸，也为中国传统文化有这样的传播者而拍手称快，这是民族之大幸，后继有人、影响深远、鼓舞人心！

大屯街道安慧东里社区书记

石立君

传承是一种信仰

——记 80 后一剪刀创始人刘立宏先生

疏流似剪纸，决壅同裂帛。剪纸艺术是我国传统艺术中的一门易于上手却难以精工的民间技艺，它非常讲究线条构成，又极尽追求透视关系；既强调夸张的造型，又注重轮廓的唯美。剪纸的纹样大多以人物、鸟兽、虫鱼、花木、器用、山水等为主，剪镂刀刻，无奇不有。传承剪纸艺术的高人一般出自民间妇女或文人画家，他们在长期的艺术生活实践中，凭借朴实的感情与直觉的印象，在剪纸中锤炼出简洁、明快的特殊形式，以剪纸的独特语言来塑造人们喜闻乐见的艺术形象，而今天我要给大家介绍的是一位海边出生城市长大的 80 后手工艺传承人——刘立宏先生。

我是一名社区工作者，初识刘立宏是 2014 年夏季，我们在一个商品房小区进行开放式居民需求调查，宣传展台前门庭若市，一个居住在该小区的年轻人向我们走过来……从此我们和这位剪纸达人就结下了不解的缘，“剪纸课”也成为我们社区老少喜闻乐见的一项重要内容，广大居民很快地就认识并喜欢上了这位她们嘴里的“小刘老师”，刘立宏做普及和传承剪纸艺术的工作大多是公益性的，没有收入，还记得第一次社区青少年暑期主题实践课上，他自费购置剪刀纸张、免费赠送他的“一剪刀”教材给孩子们，得到了家长的一致好评。

刘立宏老师自称为“草根艺人”，用我身边人的话说“他年轻有为、积极向上；他心灵手巧、多才多艺；他不忘初心、志向远大……”而让我描述这位体态有点微胖的东北小伙儿，就两个字“执着”，作为一名传统手工艺传承者，他的才华和平台完全可以选择更迅捷的致富方式，而他偏偏选择了一条艰辛而漫长——情系传承的路。两年多来，他给社

区不同年龄群体教授剪纸课程高达千小时，他紧跟社区治理理念深入到别墅区、商品房小区、老旧小区、商务楼宇、写字楼、学校等授课百余堂，他的学生从十几个到几百上千人、年龄从四五岁到八九十岁；他的作品从花鸟鱼虫到国防军事，从故宫鸟巢到十二生肖，从传统文案到现代元素。

……在我的脑海里，刘立宏老师常挂在嘴边的一句话就是“姐，咱就踏踏实实做好剪纸课，让更多的人从中收获快乐……”，随着刘老师课程覆盖面的不断扩大，兄弟社区纷纷慕名而来；在他的不懈努力下，大屯街道办事处成立了以刘立宏为核心的大屯街道剪纸协会，在2016年7月23日迎冬奥会宣传活动中，刘立宏带领他的学生们一起完成了20.22米的“迎东奥剪纸长卷”。

刘立宏说“剪纸艺术给我带来的是一种精神，这种精神是跟很多爱好者互相交流的快乐；是每时都要去弘扬国粹的责任；是要不断出新课题的动力。我想当兴趣成为事业，会有很多不一样的效果”。

生活于道德境界的人是贤人，生活于剪纸境界的人是艺人，刘立宏就是这样一位德艺双馨的手工艺人。

大屯街道 新新家园社区书记

王 校

前言

剪纸是我国最普及的民间艺术之一，具有广泛的群众基础，交融于人民的生活之中，也是民俗文化的重要组成部分。同时，剪纸分布极广，几乎全国各地都能见到剪纸，形成了不同地方风格流派，极富地域特色。剪纸的制作材料可以是纸张、金银箔、树皮、布、皮革等片状材料，其中以纸张为主。其制作材料易得、成本低廉，深受民众喜爱。剪纸是一种镂空艺术，样式千姿百态，形象生动有趣，给人以透空的艺术享受。剪纸多用于点缀墙壁、门窗、房柱、镜子、灯和灯笼等，也可为礼品作点缀之用，甚至其本身也可作为礼物赠送他人。剪纸除了具有较高的观赏价值之外，有些还有不错的收藏价值，市场潜力巨大。

本书从认识剪纸开始讲起，紧接着介绍剪纸的准备、制作与保存，侧重讲解折叠剪纸、团花剪纸、一剪刀剪纸，以及独创的十二生肖剪纸。书中近 200 幅剪纸作品，包括百花、十二生肖、吉祥图等，均由作者亲自设计，题材新颖，神态各异，栩栩如生，具有很高的艺术价值。每幅作品都包括一个线条图和一个成品图，既方便读者学习、临摹，又能让读者直观感受到作品的魅力。

本书内容翔实，直观实用，可作为剪纸培训教材，是广大剪纸爱好者、初学剪纸者的好教材，也可作为幼儿园、中小学、美术院校学生工艺美术课的学习用书。希望读者在学习剪纸的过程中能体会到剪纸艺术的无限魅力！

剪纸文化博大精深，由于作者本人水平有限、修行尚浅，书中不足之处在所难免，敬请广大读者批评指正。更希望以剪纸会友，与大家一起学习剪纸。

编者

序一
序二
前言

第一章 认识剪纸

第一节 剪纸的由来与发展 / 002

第二节 剪纸的种类与形式 / 003

- 一、剪纸的种类 / 003
- 二、剪纸的形式 / 005

第三节 剪纸的艺术价值与应用 / 006

- 一、剪纸的艺术价值 / 006
- 二、剪纸的应用 / 011

第四节 我国民间剪纸的地域特点 / 016

- 一、辽宁剪纸 / 016
- 二、吉林剪纸 / 016
- 三、内蒙古剪纸 / 017
- 四、山东剪纸 / 017
- 五、河北剪纸 / 017
- 六、河南剪纸 / 017

七、山西剪纸 / 018

八、陕西剪纸 / 018

九、湖南剪纸 / 019

十、贵州剪纸 / 019

十一、浙江剪纸 / 020

十二、江苏剪纸 / 020

十三、广东剪纸 / 020

第五节 国外剪纸艺术简介 / 021

一、日本剪纸 / 021

二、丹麦剪纸 / 022

三、美国剪纸 / 023

四、墨西哥剪纸 / 023

五、英国剪纸 / 024

六、法国剪纸 / 024

第二章 剪纸的准备、制作与保存

第一节 剪纸的材料与工具 / 026

- 一、纸张 / 026
- 二、剪刀 / 026
- 三、刻刀 / 028
- 四、蜡板 / 029
- 五、粉袋 / 030
- 六、订书器 / 030
- 七、锥子、纸捻和橡皮锤 / 030
- 八、纸钉 / 031
- 九、针和线 / 031
- 十、压尺和割刀 / 032
- 十一、磨石 / 032
- 十二、镊子、裱糊刀、糨糊、胶合板夹 / 033

第二节 剪纸的创作方法 / 034

- 一、立意 / 034
- 二、取象 / 040
- 三、造型 / 046
- 四、构图 / 051

第三节 剪纸的制作步骤 / 053

- 一、起稿 / 053
- 二、订纸 / 054
- 三、剪镂 / 054
- 四、贴裱 / 055

第四节 剪纸的保存与装裱 / 056

- 一、剪纸的保存 / 056
- 二、剪纸的装裱 / 056

第三章 折叠剪纸

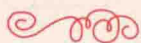
第一节 对折剪纸 / 060

- 一、春字 / 061
- 二、爆竹 / 063
- 三、蝴蝶 / 065

第二节 三次折剪法 / 067

第三节 四次折剪法 / 074

第四节 五次折剪法 / 081

第四章 团花剪纸

第一节 普通式团花 / 090

- 一、月季 / 090
- 二、桃花 / 090
- 三、兰花 / 091
- 四、桂花 / 092
- 五、水仙花 / 092
- 六、梅花 / 093
- 七、荷花 / 094
- 八、玉兰花 / 094

九、芙蓉花 / 095

十、菊花 / 095

十一、石榴花 / 096

十二、牡丹花 / 096

第二节 分解式团花 / 097

一、步步高升 / 097

二、好事成双 / 098

三、九九归一 / 099

第五章 一剪刀剪纸

一、牡丹——国色天香 / 102

二、梅花——傲骨凌寒 / 102

三、兰花——王者之香 / 103

四、荷花——出水芙蓉 / 103

五、菊花——凌霜绽妍 / 104

六、水仙——凌波仙子 / 104

七、桂花——十里飘香 / 105

八、茶花——富丽堂皇 / 105

九、月季——花中皇后 / 106

十、杜鹃——花中西施 / 106

十一、海棠——解语贵妃 / 107

十二、桃花——春之芳菲 / 107

十三、琼花——天下无双 / 108

十四、玫瑰——爱神仙姬 / 108

十五、芍药——玲珑红绡 / 109

十六、蔷薇——瑶池仙缦 / 109

十七、君子兰——高贵君子 / 110

十八、百合——云裳仙子 / 110

十九、玉兰——玉树银花 / 111

二十、芙蓉——霜染胭脂 / 111

二十一、茉莉——冰清玉洁 / 112

二十二、茶藨——独步春风 / 112

- 二十三、虞美人——袅袅娉婷 / 113
- 二十四、樱花——热烈高尚 / 113
- 二十五、紫荆花——和睦象征 / 114
- 二十六、紫薇——白日长红 / 114
- 二十七、丁香花——素装淡裹 / 115
- 二十八、萱草——母爱象征 / 115
- 二十九、紫罗兰——款款深情 / 116
- 三十、郁金香——雅致骑士 / 116
- 三十一、仙客来——喜迎贵宾 / 117
- 三十二、木棉花——阳刚英雄 / 117
- 三十三、石榴花——百子仙姬 / 118
- 三十四、杏花——二月花神 / 118
- 三十五、康乃馨（香石竹）——温馨慈祥 / 119
- 三十六、睡莲——水中女神 / 119
- 三十七、蝴蝶兰——兰中皇后 / 120
- 三十八、锦带花——花中君子 / 120
- 三十九、梨花——冰肌雪魄 / 121
- 四十、天竺葵——绣球仙姬 / 121
- 四十一、罂粟（米囊）——美女毒蛇 / 122
- 四十二、鸢尾花——蓝色妖姬 / 122
- 四十三、唐菖蒲——剑插兰香 / 123
- 四十四、凌霄花——慈母之爱 / 123
- 四十五、满天星——玲珑细致 / 124
- 四十六、栀子（檐葡）——花中禅客 / 124
- 四十七、瑞香花——千里香兰 / 125
- 四十八、合欢（夜合）——忠贞不渝 / 125
- 四十九、秋海棠（断肠）——相思香草 / 126
- 五十、腊梅——傲雪寒香 / 126
- 五十一、一品红——老来冬娇 / 127
- 五十二、薰衣草——香草之后 / 127
- 五十三、雪莲——纯洁仙葩 / 128
- 五十四、昙花——刹那芳华 / 128
- 五十五、绣球花——希望之花 / 129
- 五十六、碧桃花——团簇胭脂 / 129
- 五十七、大丽花——雍容华贵 / 130
- 五十八、李花——淡雅真人 / 130
- 五十九、素馨——美人之花 / 131
- 六十、美女樱——花繁色艳 / 131
- 六十一、三角梅——姹紫嫣红 / 132
- 六十二、马蹄莲——气质高雅 / 132
- 六十三、辛夷——凌云作赋 / 133
- 六十四、天女花——天女散花 / 133
- 六十五、凤仙花——染指紫蝶 / 134
- 六十六、木香——凌空仙子 / 134
- 六十七、忍冬花——造福人间 / 135
- 六十八、长春花——花团锦簇 / 135
- 六十九、玉簪——瑶池仙子 / 136
- 七十、鸡冠花——趾高气扬 / 136
- 七十一、晚香玉——夜来蕊香 / 137
- 七十二、含笑——嫣然一笑 / 137
- 七十三、凤尾兰——盛开希望 / 138
- 七十四、倒挂金钟——圆满富贵 / 138
- 七十五、风信子——淡雅清香 / 139
- 七十六、一串红——爆仗红火 / 139

七十七、石蒜——鲜红如血 / 140
七十八、迎春花——春之使者 / 140
七十九、风雨花——风雨傲放 / 141
八十、蜀葵——一丈锦簇 / 141
八十一、连翘——满枝金黄 / 142
八十二、菱花——寂寞水客 / 142
八十三、朱槿（扶桑）——随和融洽 / 143
八十四、豆蔻——含苞待放 / 143
八十五、扶郎花——吉祥如意 / 144
八十六、三色堇——护肤盛花 / 144
八十七、牵牛花——藤绕蔓缠 / 145
八十八、夹竹桃——婀娜团簇 / 145
八十九、刺桐——火红瑞木 / 146
九十、仙丹花——红花绣球 / 146
九十一、油菜花——遍地花黄 / 147
九十二、醉蝶花——一夜风流 / 147

九十三、曼陀罗——美丽毒花 / 148
九十四、孔雀草——爽朗活泼 / 148
九十五、油桐花——五月飞雪 / 149
九十六、茶梅——粉雕玉琢 / 149
九十七、槐花——清雪仙姬 / 150
九十八、凤凰花——展翅飞翔 / 150
九十九、仙人掌——外刚内柔 / 151
一百、百日草——天长地久 / 151
一百〇一、芦花——花中孝子 / 152
一百〇二、红参花——离人泪血 / 152
一百〇三、火鹤鸟——热烈豪放 / 153
一百〇四、葵花——取心向日 / 153
一百〇五、女贞花——素蕊吹香 / 154
一百〇六、桔梗——花中处士 / 154
一百〇七、梧桐花——纯朴芬芳 / 155
一百〇八、杨柳花——荡子春魂 / 155

第六章 独创的十二生肖剪纸

一、鼠 / 158
二、牛 / 158
三、虎 / 159
四、兔 / 159
五、龙 / 160
六、蛇 / 160

七、马 / 161
八、羊 / 161
九、猴 / 162
十、鸡 / 162
十一、狗 / 163
十二、猪 / 163

附 录 剪纸作品及剪纸活动欣赏

一、刘立宏剪纸作品 / 166

二、学员剪纸作品 / 176

三、剪纸活动 / 181

第一章

认识剪纸

第一节

剪纸的由来与发展

剪纸是我国最普及的民间艺术之一，具有广泛的群众基础，交融于人民的生活之中，同时也是民俗文化的重要组成部分。

剪纸的历史可谓深远悠久，虽然东汉时期蔡伦发明造纸术才产生了纸，但是在此之前，已经有了剪纸的雏形。早在原始社会，人类就已经学会运用影像作为表达想法的艺术手法，并创造了在各种材料上镂刻透空的艺术语言。当时人们利用雕、刻、镂等方式，在皮革、绢帛乃至树叶上剪刻纹样。例如，原始社会的岩画、商周时代的青铜器等。原始社会的先民以兽皮为衣，贝类、石珠作为装饰物，开始了穿孔打眼的活动，迈出了雕镂的第一步。

《史记》中曾记载“剪桐封弟”的内容：西周初期周成王用梧桐叶剪成“圭”赐予其弟，封纪虞到唐为侯。望山楚墓也曾出土过战国时期的皮革镂花，在南北朝的《木兰辞》中也有“对镜贴花黄”的诗句。这些内容与剪纸艺术异曲同工，并为剪纸艺术的发展奠定了基础。

到了唐代，剪纸艺术开始蓬勃发展，剪纸招魂的风俗在当时社会尤为盛行。此外，还流行一种帛剪成的小幡，叫作幡胜，百姓于立春之日，将其作为节日吉祥物品，或挂于柳枝，或簪于发髻。李商隐有诗《娇儿》云：“请爷书春胜，春胜宜春日。”

随着经济文化的发展，到了南宋，造纸业成熟，为剪纸普及提供基础，当时已经出现了以剪纸为职业的行业艺人。且宋代的江西吉州窑已将剪纸花样作为装饰陶瓷的图样，在民间人们将驴、牛等动物的皮质剪刻成皮影戏的人物造型。

明清时期，剪纸艺术渐渐趋于成熟，并一度达到鼎盛时期，不论是扇面纹饰，或是刺绣花样，还是窗花灯饰，民间剪纸艺术无处不在。清代满族人入关，而满族人又有传统的剪纸习俗，以致剪纸艺术更为风靡。传说慈禧六十大寿时，传令所有臣子所穿袍服一律改为“六台同春”的图案。一些权势大的官吏不惜百金，追寻绣工巧手。有些小官，权小钱少，一时找不到绣工，也花不起钱，这时有个商人救了他们的急。他找来了很多剪纸艺人，用纸剪成鹿、松、鹤组成的图案，加以彩绘，贴在袍服上。祝寿那天，连慈禧也未能分辨出来。

近现代，新文化运动开展，在鲁迅、蔡元培等人的倡导下，中国民俗学初现雏形，他们

不仅收集文学资料，也收集民间美术作品，其中就包含民间剪纸艺术。到了抗战时期，延安的革命文艺工作者们将剪纸艺术与革命宣传相结合，使日渐衰退的剪纸艺术又得到新生。1944年在陕甘宁边区还首次展出了西北地区的民间新剪纸作品，为新中国成立后的剪纸艺术发展拉开了序幕。同时，1956年毛主席在中共中央政治局扩大会议上提出“百花齐放，百家争鸣”的艺术方针，进一步促进了艺术家们的创作，也丰富了中国民间剪纸艺术的形式与内容。

剪纸艺术从诞生至今从未中断，它存在于我们生活的方方面面，是中国民间历史文化绚丽的瑰宝。

第二节 剪纸的种类与形式

一、剪纸的种类

1. 按剪刻的基本方法分类

(1) **阴纹剪纸** 阴纹剪纸的制作方法是剪去纹样和图案部分，保留空白部分，利用剪除的空白线条来显示要表现的纹样和图案。如图1-1所示，阴纹剪纸以实托实，对比强烈。

(2) **阳纹剪纸** 阳纹剪纸的制作方法与阴纹剪纸相反，剪去纹样及图案以外的空白部分，保留纹样和图案部分。如图1-2所示，阳纹剪纸纹样与图案突出，给人留下深刻的印象。

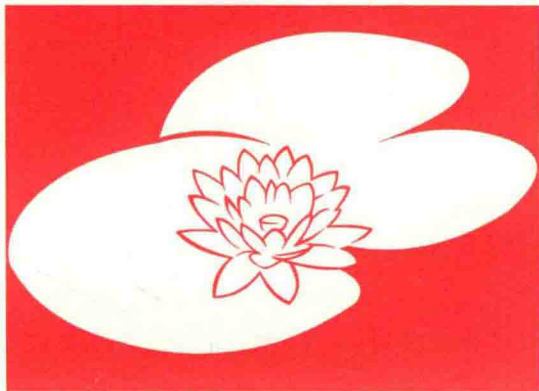

图 1-1 阴纹剪纸

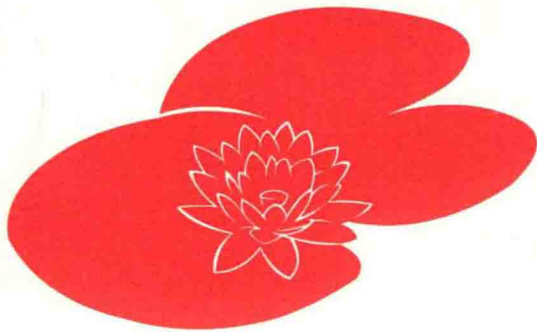

图 1-2 阳纹剪纸