

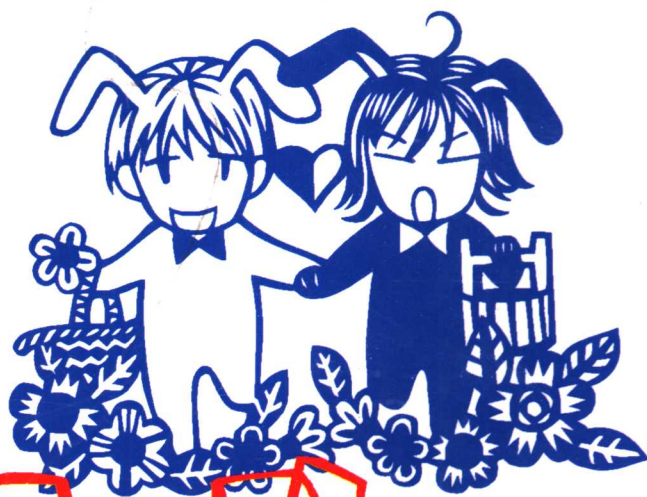
基础绘画阶梯训练教材

新表现

JIANZHI HUA

叶影/编著

剪纸画



上海大学出版社

基础绘画阶梯训练教材

J528.1

7

2005

剪纸画

叶影 / 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章



上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

剪纸画 / 叶影编著. — 上海: 上海大学出版社, 2005.5

基础绘画阶梯训练教材

ISBN 7-81058-848-6

I. 剪... II. 叶... III. 剪纸—技法(美术)—少年读物
IV. J215-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 119988 号

策 划: 管耀峰

责任编辑: 柯国富

责任制作: 章 斐

装帧设计: 谷夫平面设计工作室

剪纸画

叶影 / 编著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

常熟市华顺印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

开本: 889 × 1240 1/16 印张: 4.5 字数: 9 万

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 5100

ISBN 7-81058-848-6/J · 076 定价: 15.00 元

目 录



一、剪纸画概述 /2

二、剪纸画工具和材料 /4

1. 剪刀/4
2. 刻刀/4
3. 刻板/4
4. 纸张/4

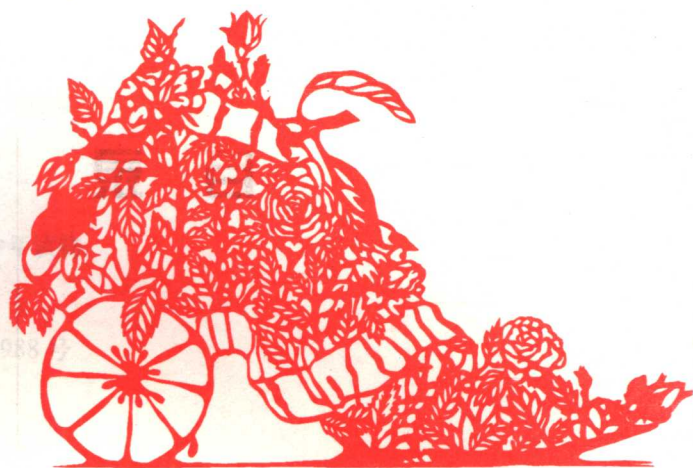
三、剪纸画制作步骤 /5

1. 起稿/5
2. 用刀的表现方法/5
3. 撕纸/5
4. 装裱/5

四、剪纸画的表现形式 /7

1. 单色剪纸/7
2. 套色剪纸/16
3. 拼色剪纸/16
4. 染色剪纸/16





五、剪纸刀法的基本纹样 / 18

六、折叠剪纸 / 22

1. 圆形的剪纸画折叠法 / 22
2. 方形的剪纸画折叠法 / 24
3. 三角形的剪纸画折叠法 / 29
4. 五角形的剪纸画折叠法 / 32
5. 对折的剪纸画折叠法 / 35
6. 二方连续的剪纸画折叠法 / 36
7. 四方连续的剪纸画折叠法 / 41
8. 综合剪纸画的折叠法 / 42

七、漫画作品剪纸画 / 44

八、外国剪纸和剪影 / 49

九、中国民间剪纸 / 55

十、现代剪纸 / 57



一、剪纸画概述

剪纸画是运用不同质地的纸张,经过剪、刻及手撕而产生的一种绘画的表现形式。剪纸画不同于一般的绘画,由于剪纸画在制作条件上受到工具(剪刀、刻刀)和材料(纸)的限制,在创作上要注意线与线、线与块面以及块面之间的整体连接,因此不能表现宏大壮观的场面和复杂的层次。

剪纸画的制作较为简单、易学,也容易出效果。它所表现的内容不受生活中的真实物体本来面貌的束缚。创作剪纸画可以根据自己的构思,自由发挥,生动、有趣。剪纸画的内容和形象表达,可用夸张、变形、拟人化等手法以简练的构图,表现出具有很强装饰性的画面,因而深受学生们的喜欢。即使没有美术基础的学生,在老师的辅导下或通过自学,也可以剪出非常漂亮



的剪纸画。

剪纸画的最大特点是依靠作画者的丰富的想象力和高度的概括力,抓住日常生活中点点滴滴的美感,题材包括动物、花卉、人物、景物等等。在剪纸画的创作过程中会出现两种情况:一是先构图起稿,然后按照稿子剪,这样整幅画的效果是可以预料的;第二种随意性较大,可以边剪边构思,结果会出现令人意想不到的效果。

中国民间剪纸画的应用广泛,品种繁多,如:窗花、墙花、顶棚花、灯花、门笺、喜花、版饰花、鞋花、祭祀等等。剪纸有单幅画、组画等样式。

现代剪纸还广泛应用于连环画、壁画、插图、美术动画片、招贴画、舞台美术、书籍装帧、邮票、藏书票等。特别是剪纸美术动画片,深受学生们的青睐,如:《猪八戒吃西瓜》、《渔童》、《人参娃娃》、《猴子捞月》等。

法教 剪纸画的创作是作者表达自己内心感受的一种艺术样式。



《吻》

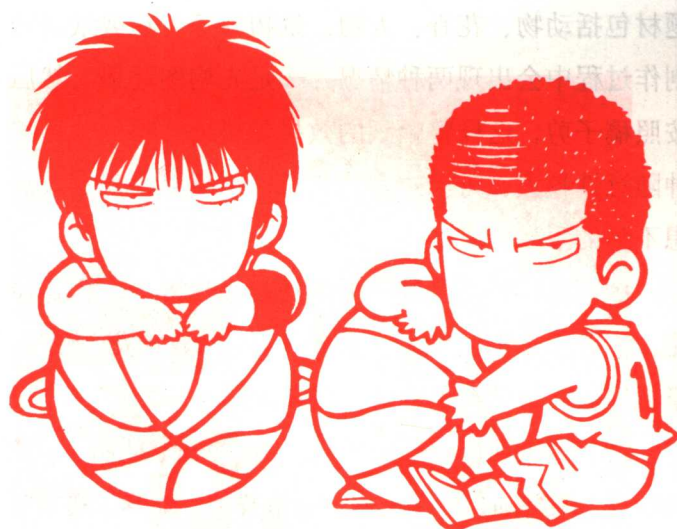
作品背景中的花环衬托了两人热吻的场面,女孩胸部裙子的线与面的运用,人物头发疏密有序的处理,外框典雅的设计,都增加了画面的浪漫气息。



《鱼乐图》

叶 影 / 作

这幅剪纸作品中每条鱼的神情被表现得活灵活现，鱼儿自由地穿梭在水草丛中，还有些鱼在慢悠悠地游。作品强调了鱼的透视和构图上的安排，水草表现得轻柔、飘逸、生动，画面具有空间感。



《花魂》

叶 影 / 作

作品构思独特，瓶中的郁金香在点头摇曳，红绸带的舞动与“通”、“舞”两字贯穿起来，使画面具有动感。桌面大块的面与线的处理与瓶花形成了对比，将右边桌面留白增加画面的统一感。



《花样年华》(1)

叶 影 / 作

这两幅作品是表现女性题材的剪纸。运用熟练的技法突出了人物的性格,表现出女性的柔美、妩媚和娇艳。在人物服饰上也化了不少心思,带有花饰的大礼帽和领口的蕾丝抽带增加了画面的生动感。边框撕纸的运用打破画面的呆板。



《花样年华》(2)

叶 影 / 作

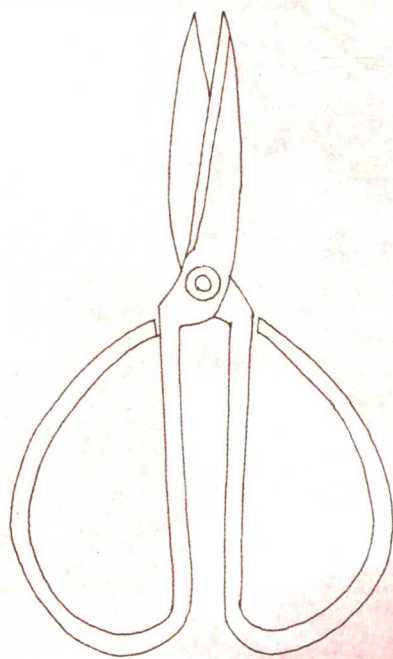
以上这些剪纸,作为新剪纸的形式出现,形式新颖、内容丰富。它不同于民间剪纸和传统剪纸,表现技法较程式化,内容也较局限。当然,新剪纸形式要汲取古今中外的优秀传统,继承创新,不断发展。



二、剪纸画工具和材料

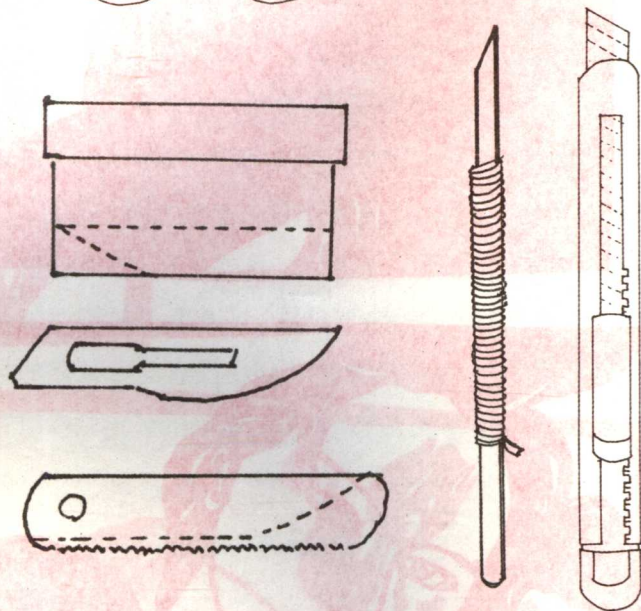
1. 剪刀

要选择刀刃薄的尖头剪刀，这样的剪刀有利于剪细部和挖剪小孔。圆头的或刀刃较厚的剪刀，不适合剪纸。



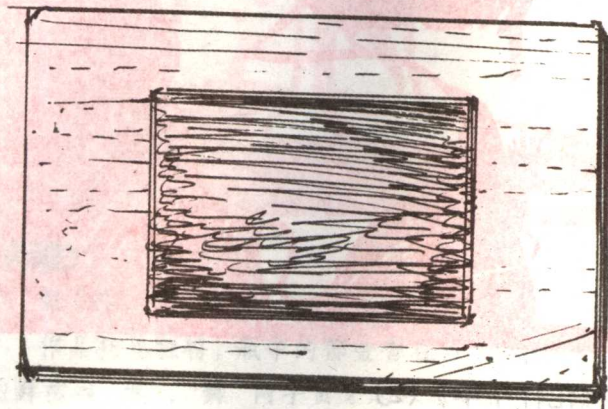
2. 刻刀

专业剪纸作者的刻刀一般是自制的，但美术用品商店里买的美工刀（小号的）也可作为刻刀使用，当刀刃钝了，只要扳下一节，后面新的刀刃就可以用，无须磨刀。



3. 刻板

剪纸用的刻板是一块蜡盘，便于行刀操作。蜡盘一般采用木质细腻，不开裂的硬板，在板中间挖去一块，形成凹陷，再在凹陷里浇上蜡，然后摊平，成为落刀处，蜡盘可大可小，可根据所需制作。在美术用品商店也有专门的剪纸垫板可买，既实用也方便携带。当然，学生在刻纸时在桌上垫一本旧杂志或废弃的旧书也可以作为代用的刻板。



4. 纸张

剪纸的纸张并没有特殊的要求，常见的剪纸纸张有普通色纸、卡纸、宣纸、蜡光纸、植绒纸、花纹纸等。也可以尝试用吹塑纸、特种纸等，以产生特有的剪纸效果。



三、剪纸画制作步骤

1. 起稿

简单的图形或作者已熟练掌握的图形可以随手剪，一般剪纸画创作前都要画草稿，造型复杂、细节较多的剪纸要画草图。起稿可用铅笔画，从大体布局逐渐细化，再到深入刻画。具体步骤如下：

- (1) 先定大体轮廓。
- (2) 将草图中没有连接的线条连接起来。
- (3) 把细线加粗，但要注意线条的粗细变化。
- (4) 若线条不够粗，可继续加粗，并对不合适的形进行改动。

- (5) 然后，用墨涂成黑稿，成为剪纸定稿。

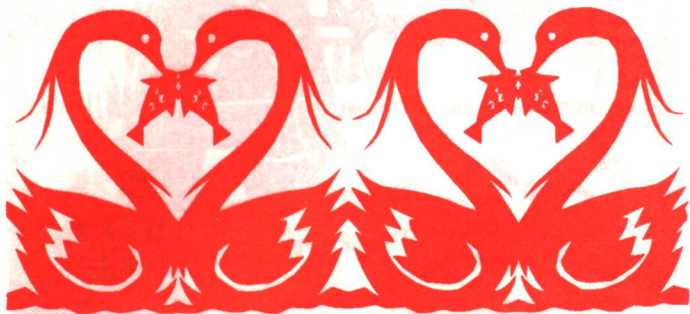
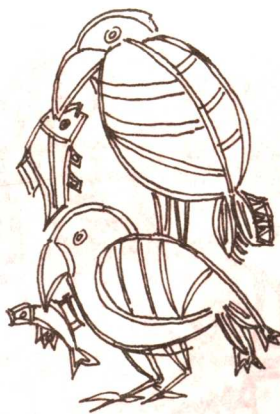
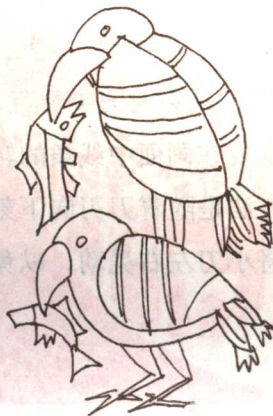
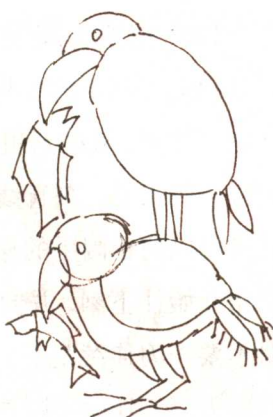
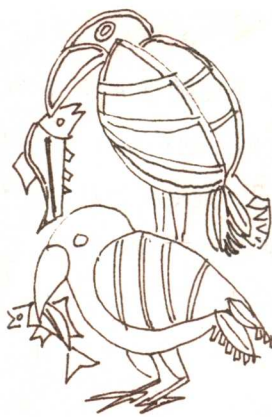
注意点：用墨涂成黑稿，这一步很重要，初学者不能图省事，省略这一步。

2. 用刀的表现方法

(1) 剪刀的刀法

用剪刀剪纸比用小刀刻纸难。使用剪刀时，落刀一般从外剪到里，再从里剪到外，这样镂空的时候可以不用抬高剪刀了。

剪刀剪纸有两种表现方法：一种是剪刀从外面剪进去，剪断而不镂空，利用花样中的暗刀；另一种是剪刀在纸中间先挖个孔再开始剪，这个方法所需时间略长，但可以充分利用剪刀的特性。



《鱼与鹅》

学生习作 王树峰



(2) 刻刀的表现方法

用刻刀刻纸的步骤很严格,不能随意进行。刻纸要从里往外刻,从细到粗进刀刻。刻刀的转动有一定的方向,一般来说,刻直线从上往下,刻横线是从左往右,这样可以防止因手的移动而损坏稿子。刻圆线是从左边上角开始往下刻,并向右下方移动,如此循环一周。刻时不要一刀连续刻下去,而是把刀拔起来再切下去,这样一刀一刀连续不断地移动前进。

注意点:运刀要注意,第一,从开始到结束,刻刀必须是直的,开始时刀背要直,结束时刀尖要直,运刀时所有线条的开始到结束都要在画面中线条的转折点进行;第二,移动刻刀的方法是随着刀刃向下刻和随着刀刃向上推,只是不能将小刀左右晃动,以免剪纸图案边缘变得粗糙不齐。



《少数民族少女》

学生习作 金宇丽



《风中的鸽子》

学生习作 耿 妲

3. 撕纸

这种表现手段很特殊,先用指甲代刀,在需镂空地方的局部折一下,再撕。

4. 装裱

每当完成一幅剪纸作品时,可以将它黏贴在较厚的白纸或有色纸上,这样会使剪纸作品镂空的效果更好并且有立体感。

装裱的方法有两种:一是将剪纸平放在白纸上,用一块厚纸片,剪成三角形,涂上浆糊,放进剪纸和白纸之间,黏上剪纸的几个关键部位。但此法不适用于太大或太复杂的剪纸画。二是线条较粗、面积较大的剪纸画可以翻过来直接涂上浆糊,然后再将一张白纸放在上面,并用手轻压使剪纸画平整地黏贴在纸上。



四、剪纸画的表现形式

1. 单色剪纸

单色剪纸画是指用单色纸剪出来的作品，也叫黑白剪纸。可分别选用黑、红、蓝、黄等色纸剪刻，下面衬以白纸，成为黑白、红白、蓝白、黄白等鲜明的对比，使剪纸画更为生动活泼。

黑白剪纸是一种明快、清新、简洁的表现形式。这种表现样式要求作品在单纯中求丰富，在变化中求统一。在剪刻时，要疏而不漏，密而不乱，以求画面黑、白、灰的统一、生动。

黑白剪纸表现方法有几种：以线为主，轻柔纤细、清新优雅；以面为主，对比强烈，粗犷凝重；点线面结合，丰富多彩，变化无穷。剪纸造型单纯，色彩明丽，对比强烈，给人以赏心悦目的美感。

我们可以从以下三张剪纸中见到点、线、面巧妙的安排和熟练地运用。



《上课》

这幅剪纸是以面为主，以剪影的形式表现出老师在教室里给孩子们上课时的情景。人物形象清晰、自然，学生有的在沉思、有的在注意听讲。黑板和椅子则以简洁的线条勾勒出来，形成画面的整体。



《花鞋》

德国剪纸



《求爱》

德国剪纸

以上两张剪纸是以线为主，优美、清新、柔软的线条将画面表现得无比动人。



剪纸有阴刻、阳刻、阴阳刻以及剪影等，阴阳刻结合表现是常见的剪纸画的表现方法。

(1) 阴刻——剪纸中的轮廓线是镂空的，形象由被剪刻去的空白组成的，特点是线与线不相连。

(2) 阳刻——去掉的图形四周及图中的空白部分，保留了原稿的线，特点是线线相连。

(3) 阴阳刻结合——剪纸的最佳表现形式。阴阳刻穿插在一起可加强剪纸的艺术表现力度。



《梦》

学生习作 厉致谦

以粗线条阴刻形式表现的剪纸画，具有抽象意味的人物造型，像两条流动的光影与河中魔幻般的水纹相映成辉。水草在流动，边框的不安定处理，感觉画面在飘动。



《女子像》

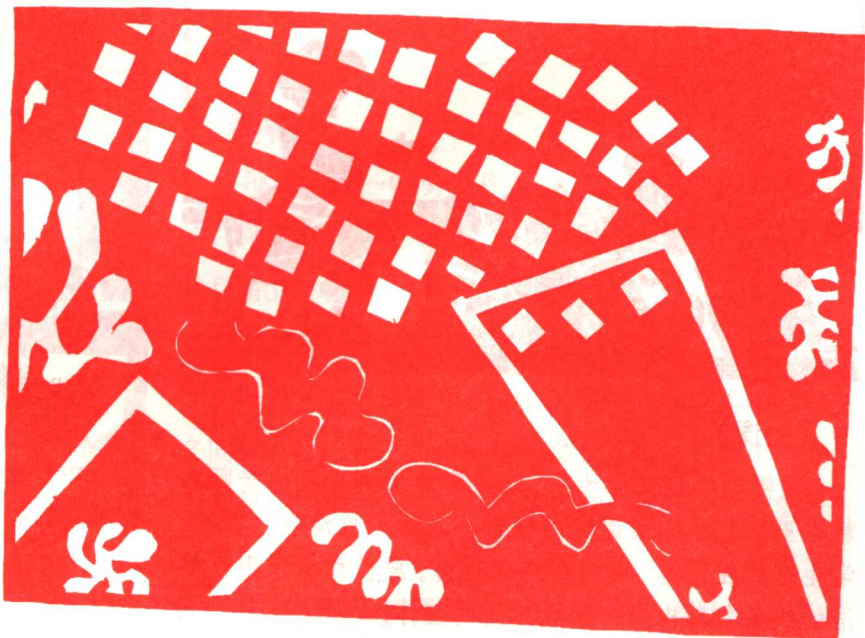
学生习作 孙素馨

这是以阴刻表现的剪纸，用直线、曲线、圆点，表现出人物的面部表情和头发的造型，富有装饰性。

《点线面》

学生习作 刘俊洁

这是一幅以方块符号为主的阴刻剪纸画，强烈的粗线条和细的弧线构成画面，加上类似花一般的有机形的组合，使画面有现代感。





《玫瑰》

学生习作 史敏

这幅玫瑰采用了阳刻的表现形式。手法新奇，不同于传统剪纸的表现。花朵、叶子里面镂空留下结构线，线条粗细搭配，形成对比。总体来讲，玫瑰的构图比较饱满，茎、叶、花朵的安排较合理。不足的是在花与叶在造型上略显地呆板。



《山水》

学生习作 史敏

这是一幅以中国山水画的形式改变的，采用阳刻表现形式的剪纸。大面积镂空的处理方法，表现出山峦的起伏和松树的刚劲。地面的表现和水的处理，在刀法中尽显中国山水画的笔墨韵味。阳刻表现的山水画，超出了笔墨的表现形式，醒目、亮丽的红色，具有刀味的线条，别具一格。加粗的外框使山水画面更立体、更壮观。



《河边的女孩》

学生习作 史敏

女孩的脸部、颈部、手足和河边的石块采用阳刻的剪纸表现形式，与头发、衣服、水和建筑物的阴刻方法形成鲜明的对比。女孩背后大面积的镂空，使画面有空间感，天上飞翔的鸟，增添了画面的动感。

剪纸画的线面结合、刚柔相济、疏密有序、相互衬托，形成了完美的整体感。



《画室系列》(1)

叶影/作

大胆利用剪纸的特性，将灯具、画架、静物道具、写生台组合在一起，为了衬托画面的气氛，把电线夸张处理，点、线、面的和谐配合。



《画室系列》(2)

叶影/作

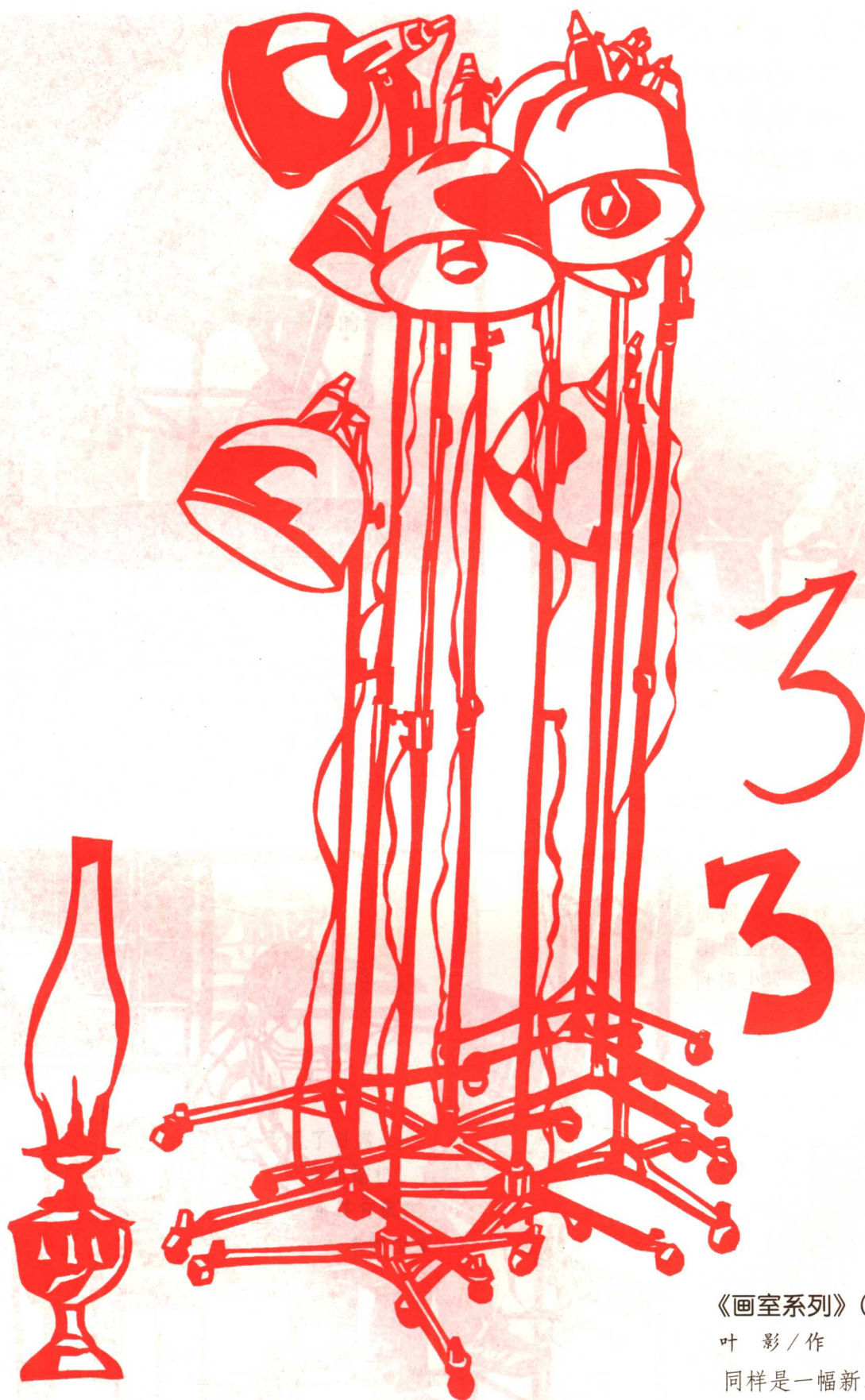
作品表现了画室里写生灯具与老式煤油灯的组合，形成一种新与旧对比。在处理手法上，采用线与面、阴刻与阳刻相融合，灯的形象一收一放，一紧一松，对比强烈。



《画室系列》(3)

叶影/作

这幅作品运用撕、刻、剪的表现方法，形成画面的统一风格。眼睛、眉毛刷、电吉他、写生凳等形象组合成一曲完美的交响曲。



《画室系列》(4)

叶影/作

同样是一幅新、旧灯具组合的作品，但是表现方法各不相同，剪纸的技巧、方法是多种多样的，关键在于表现自己的艺术思路。



《画室系列》剪纸组画的题材，既可表现特定环境中的景物，也可表现其中的人物和事物。这是一套系列的剪纸表现形式，以单色剪纸的样式并加以绘画艺术的感染力，给人一种新颖、深刻的印象。



《画室系列》(5)

叶影/作

此幅作品在构图的安排上，首先考虑三个人的位置及人物造型。在发型、服饰、场景、外框的设计上都要有活泼、生动的艺术效果。在人物脸部的表现方面，采用阳阴剪刻两种不同的方法，形成两种不同的效果。女生脸部的线条简洁、造型秀丽端庄；男生则利用剪影的艺术效果，显得俊美大方。

《画室系列》(7)

叶影/作

这幅剪影画的场景较大，将窗户安排在画面中，以显出画室的空间感。用窗户、画板和人物裤子的大块面与人物脸部及格子衣服的线条，形成黑白对比。写生灯具、画凳、电线、护墙板使画面的构图饱满，情趣盎然。特别是画凳的摆放造成前后穿插的构成效果，并有意将纵向的线条加粗，横向的改细，使人感到安稳。



《画室系列》(6)

叶影/作

此幅作品突出刻画了女学生时尚的发型、牛仔衣裤、休闲鞋、卡通手提包等，有鲜明的时代感。画面以阴刻为主，加以大面积的镂空撕纸处理，生动地展现了画室里一位女学生低着头，正准备着工具，开始作画时的情景。

