

金剪刀

丛书

巧剪百蝶

秦石蛟 何玉梅 编著

福建美术出版社

巧剪百蝶

● 秦石蛟 何玉梅 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巧剪百蝶/秦石蛟, 何玉梅编著.——福州: 福建美术出版社, 2007.1

(金剪刀丛书)

ISBN 978-7-5393-1808-0

I.巧... II.①秦...②何... III.剪纸-技法(美术) IV.J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第155509号

金剪刀丛书——

巧剪百蝶

作者: 秦石蛟 何玉梅

出版: 福建美术出版社

地址: 福州市东水路76号

邮编: 350001

印刷: 福州金盾彩色印刷有限公司

开本: 787×1092mm 1/16

印张: 3.5

版次: 2007年1月第1版第1次印刷

印数: 0001-5000

书号: ISBN 978-7-5393-1808-0

定价: 15.00元

巧剪百蝶

蝴蝶是一种小型的动物，但有着深刻的文化内涵：古代的庄周梦蝶把人们带入梦幻与现实之间的哲理性思考；《梁山伯与祝英台》化蝶的凄美情节，直叫无数痴情男女惆怅向往，唏嘘叹喟；苗族先人认为“蝴蝶妈妈”孕育了人类与自然界多种动物，把她当成人类的祖先；在中国南方的民间故事中，蝴蝶可以化为金银财宝飞来，金银财宝也可以化为蝴蝶飞走，因此，在一些特定的场合，蝴蝶也是财宝的象征。

一、蝴蝶的剪法

蝴蝶属节肢动物，它的一生分成卵、幼虫、蛹、成虫四期，我们要剪的蝴蝶是羽化后能展翅飞翔的成虫。

蝴蝶由头、躯体、翅膀和足几部分构成：头很小，头上有眼、触角和吸管状的口器；躯体可分为胸、腹两部分，足有三对，翅膀有前、后两对，前对较大，后对较小，后翅上有尾突。（图1）蝴蝶种类很多，据说全世界有一万四千多个品种，由于品种不同，外形和颜色以及翅膀上的花纹也各不相同。

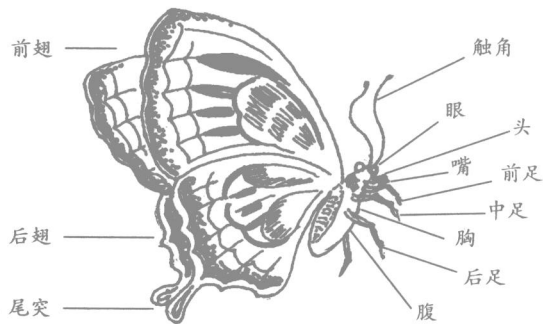

图1 蝴蝶构造图

折剪蝴蝶（首先是对折剪平展的蝴蝶）是剪纸传授、教学的启蒙课题。一是因为平展的蝴蝶形体左右对称，便于折剪。折剪对初学者来说，即使镂空内部的花纹也可以从折线剪入，极其方便，“剪一得二”容易出意想不到的效果；二是因为蝴蝶的形状千变万化，没有很严格的固定外貌，怎么剪怎么像；三是因为蝴蝶美丽，剪蝴蝶无论对小孩还是对成人来说都是一件很惬意的事。

折剪蝴蝶的方法很多，最普通的方法是将一张纸对折，在折叠线的任一边按对称轴画上半个蝴蝶，然后照图剪出即是。

（图2）

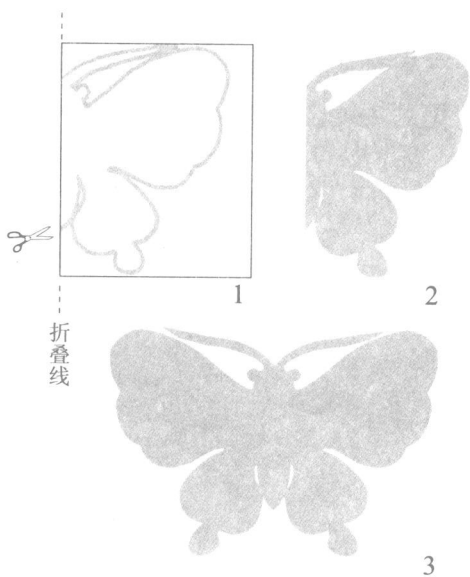

图2 折剪蝴蝶方法（一）

这里介绍一种最简便的折剪蝴蝶的方法：

1、将一张正方形的纸对角折三次，然后在与角尖相反的一端剪弧线把纸剪成圆形。

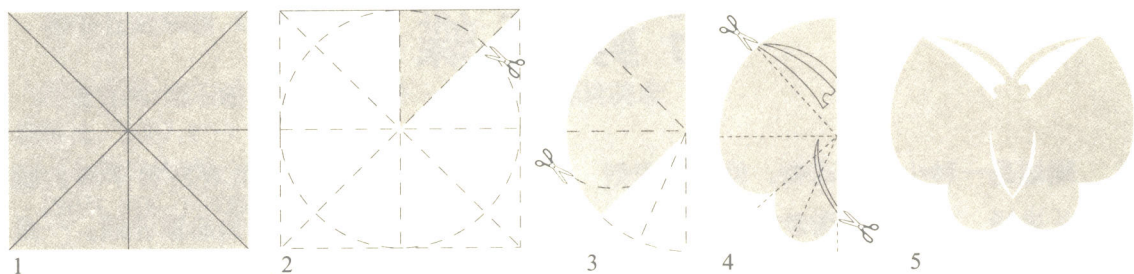

图3 折剪蝴蝶方法（二）

2、将纸打开成半圆形，然后将半圆的四分之一对折，按图剪一条弧线。

3、如图所示先剪出蝴蝶触须和头部，再剪出躯干即成。（图3）

二、剪纸蝴蝶图的创作

民间的剪纸蝴蝶图常见的大致可以分为以下几种类型：

1、剪影型

以轮廓造型，形态简洁，曲线变化丰富，形式美感强。民间剪纸绣花稿中有很多剪影型的蝴蝶，大多数是千锤百炼的历代传样，可以作为我们学习的范本。（图4）

图4 剪影型

2、平展型

蝴蝶本身是比较标准的对称型，以躯体中心线为对称轴，两边的外形和斑纹都是对称的，平展型的蝴蝶可以将纸按对称轴折叠剪镂。斑纹的设计可以将铰刺纹、月牙纹等各种剪纹点、线、面巧妙地组合，形成疏密变化适当的艺术效果。（图5）

图5 平展型

3、同构型

这种蝴蝶虽也是以对称型为基本造型手段，但它的各部分组成往往是以花、叶、瓜、果等物的外形特征经巧妙结合构成蝴蝶的整体轮廓。（图6）

图6 同构型（由桃和石榴同构而成）

图7 组合型

图8 适合型

图9 写实型

4、组合型

由于民间艺人不断的创造和长期的积累，形成了若干比较成熟的，以蝴蝶为题材的固定组合形式剪纸，最常见的是《蝶恋花》、《蝶探莲》、《蝴蝶戏金瓜》。这种固定的组合渐渐地形成一定的图式，这种图式往往也是对称的图形。（图7）

5、适合型

由于蝴蝶造型具有极大的随意性，外形又是对称的，因此，极易设计剪成或长方形、或圆形、或多边形的各种适合型作品。（图8）

6、写实型

采用写实手法有利于表现各种动态各

个角度的蝴蝶变化。但是我们在创作写实型的剪纸蝴蝶时，不可追求绘画的效果，还是应该采用剪纸的艺术语言去表现，才会有剪纸的特殊艺术效果。（图9）

剪纸蝴蝶图是一种装饰艺术，其装饰手法主要有两种：

(1)大胆夸张变形与添加

蝴蝶的触角实际很小，因为它在蝴蝶图中很有特点，故创作剪纸蝴蝶图时，往往采取大胆夸张、变形与添加的手法去突出它。其夸张的手法是将本来很短很小略有弯度的触角加长、加粗、加大弯转度，有的甚至还变成双线或多重卷曲，本来只一对的触角变成两对甚至多对。（图10）

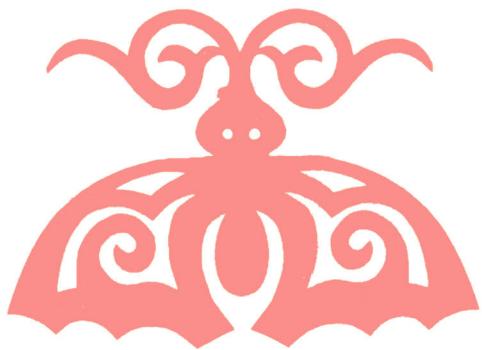

图10 夸张变形与添加

(2)由抽象的剪纹装饰变为具象的图纹装饰
蝴蝶翅膀上的花纹只是些自然的色彩点线与斑纹，一般人剪蝴蝶时只是临摹蝴蝶天然的斑纹，而民间艺人创作剪纸蝴蝶图时却将它们改造成具象的卷草、朵花、折枝、缠枝、符号、吉祥文字，增加了蝴蝶图的文化内涵，也使蝴蝶图更加美丽，装饰的思路拓宽。（图11）

图11

三、经常与蝴蝶图配合使用的图纹符号

在剪纸蝴蝶图中，有些图纹符号是作为装饰蝴蝶本身用，有些图纹是作为该图的一个组成部分。

牡丹：花形大而美，有花中之王的美称，象征富贵。故在《蝶恋花》、《耄耋富贵》图中常处于画面中心和主要的地位。

莲花：在剪纸《蝶探莲》中，蝶隐喻男，莲隐喻女，蝶探莲隐喻男女交欢。

金瓜：金瓜是想象中的一种贵重的瓜，而非实指，一般以南瓜、西瓜为原型造型。金瓜多子，在剪纸《蝴蝶戏金瓜》图中，蝴蝶寓男，金瓜寓女，金瓜又寓财富，蝶戏金瓜有追求财富和吉祥之意。

寿石：有长寿之寓意，在《寿居耄耋》中取“寿”字字音。

菊：亦有长寿之寓意，在《寿居耄耋》图中菊取谐音“居”。

石榴：寓多子，在蝴蝶图中常用石榴进行装饰。

桃、桃花：桃象征长寿，桃花象征春天，在蝴蝶图中常用他们来进行装饰。

猫：在《耄耋富贵》图中取其谐音“耄”。

此外，贯钱   等吉祥符号，吉、爱、幸福、友谊、福等吉祥文字在剪纸蝴蝶图中也经常使用。（图12）

四、剪纸蝴蝶图形的应用

时至今日，先民们赋予蝴蝶的诸多文化内涵，均已逐渐淡化，而人们更注重的是蝴蝶的美丽、可爱。剪纸蝴蝶图的应用主要在环境布置、“园地”的美化、服装花布的设计、窗花、灯花、题图、尾花、藏书票和证卡的设计。有的是使用剪纸原作，有的是通过印刷、印染等手段，改变材质，转换形式使用。

本书蝴蝶图在应用方面的分类只是就一般而言，实际应用中，大家可以根据需要灵活选择，而不受限制。

（本书图版中除已署名者外，其余作品均为本书编著者之一何玉梅作）

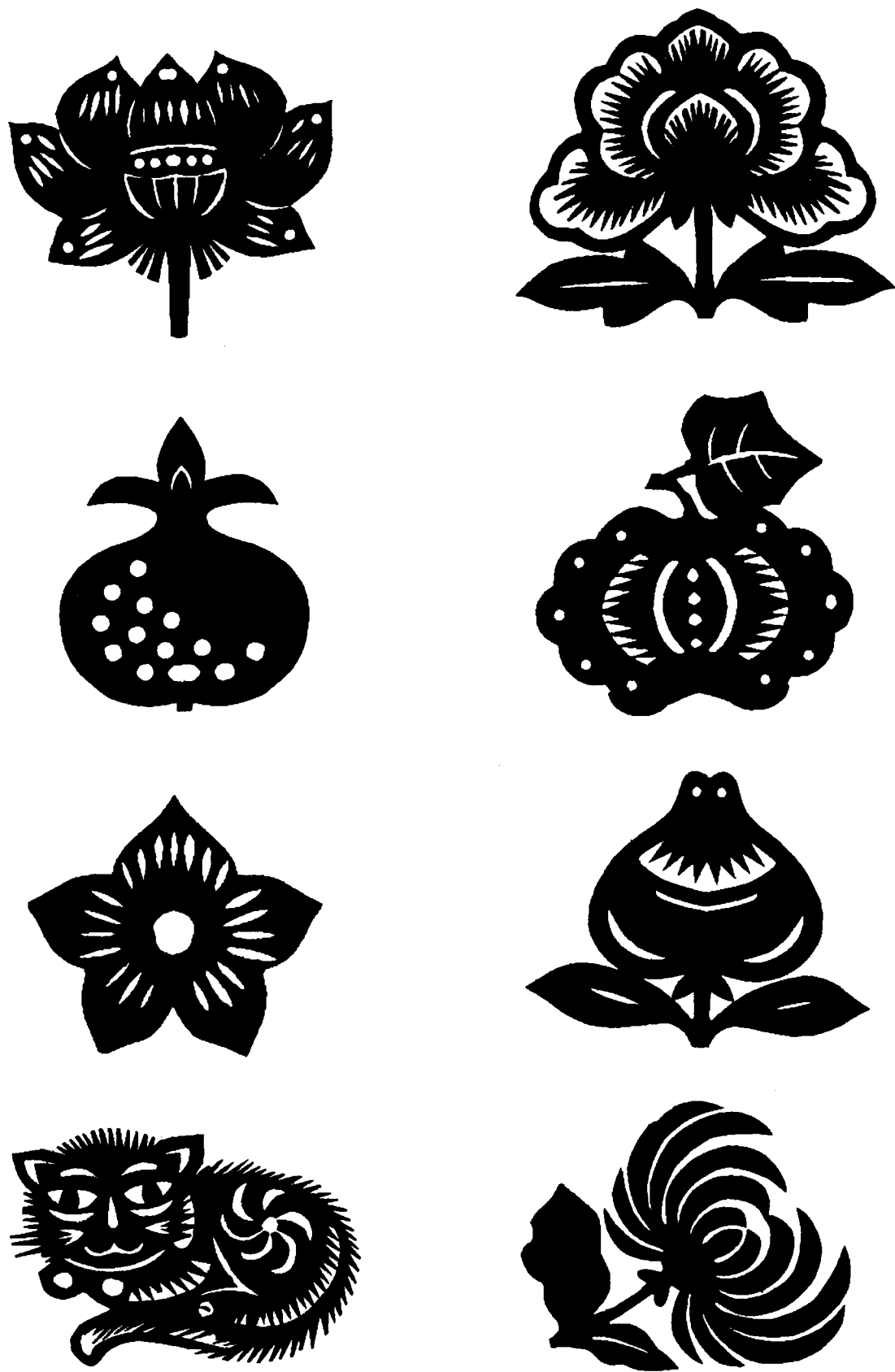
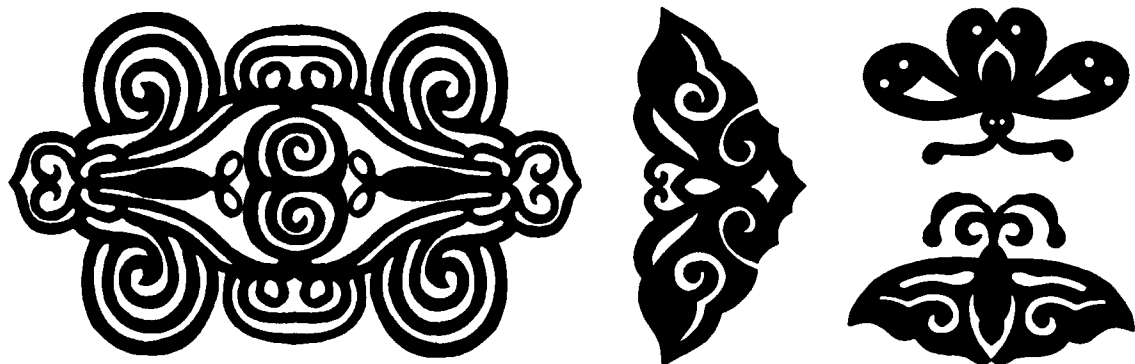
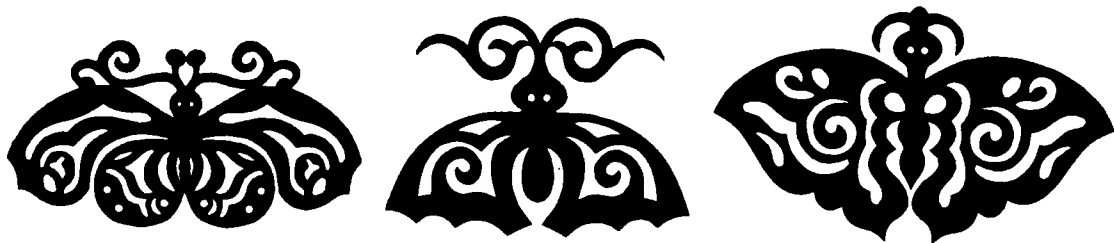

图12 常与蝴蝶图配合使用的图形符号

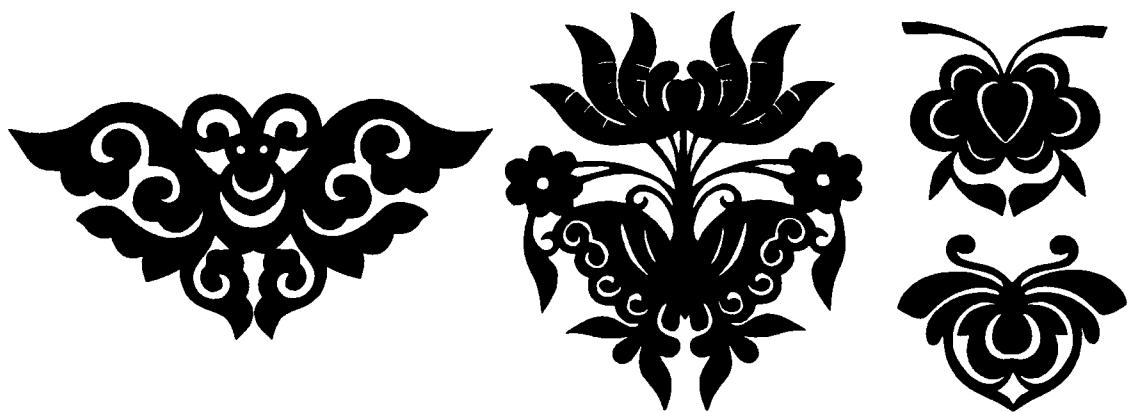
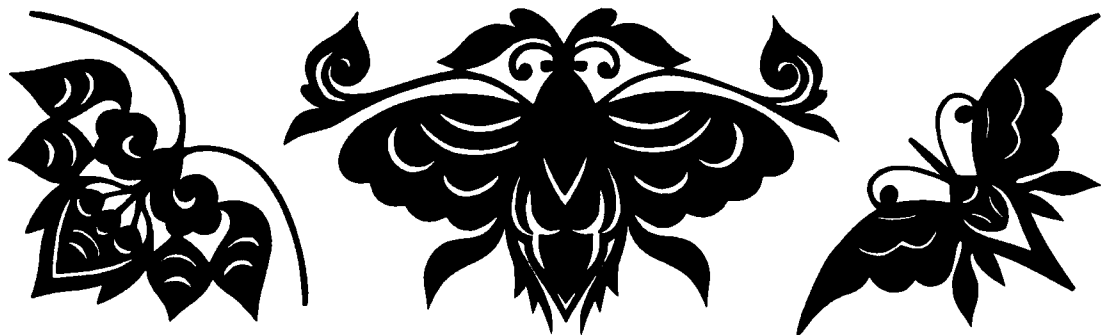
民间剪纸

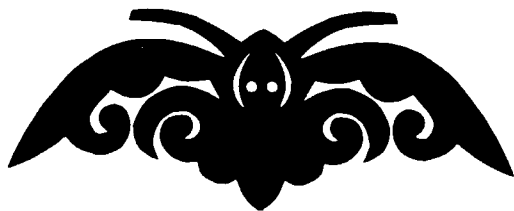
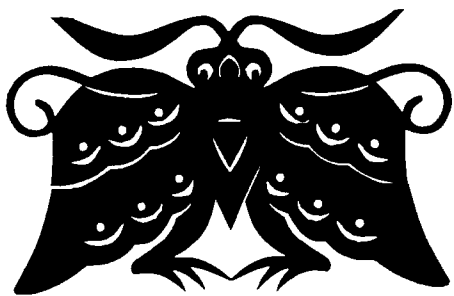
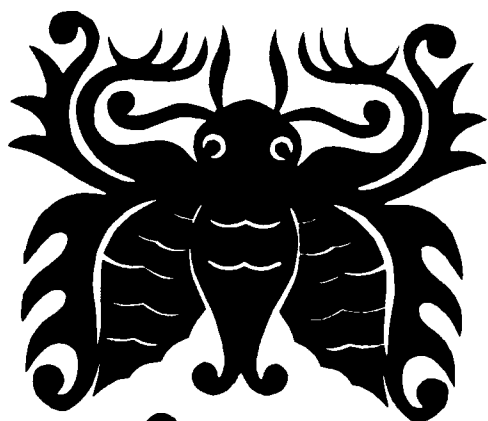
巧
剪
百
蝶

萨满剪纸中的蝴蝶

彝族民间剪纸中的蝴蝶

苗族民间剪纸中的蝴蝶

名家剪蝶

黄菲天 作 (章长干收藏)

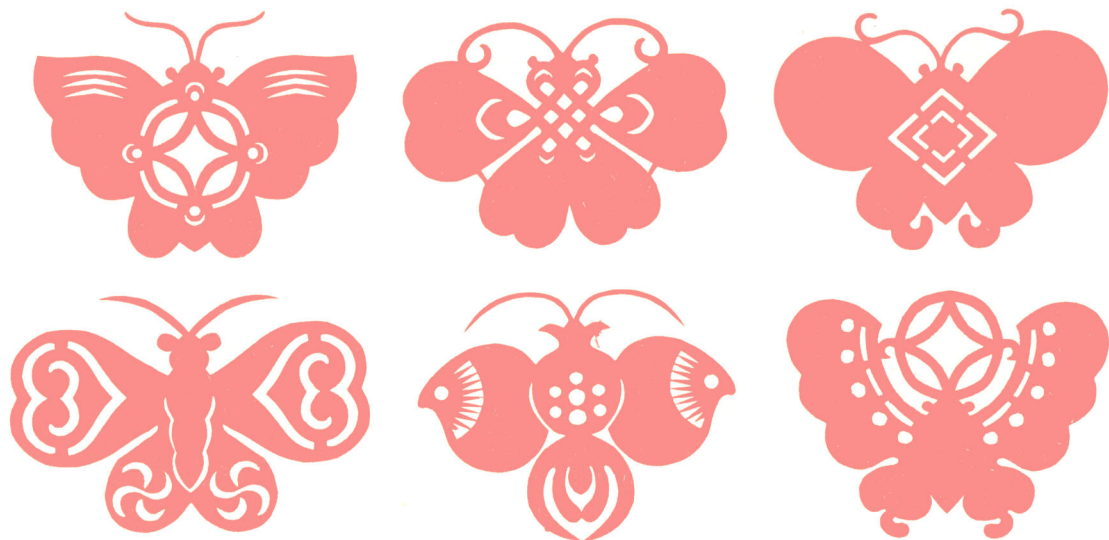
巧剪百蝶

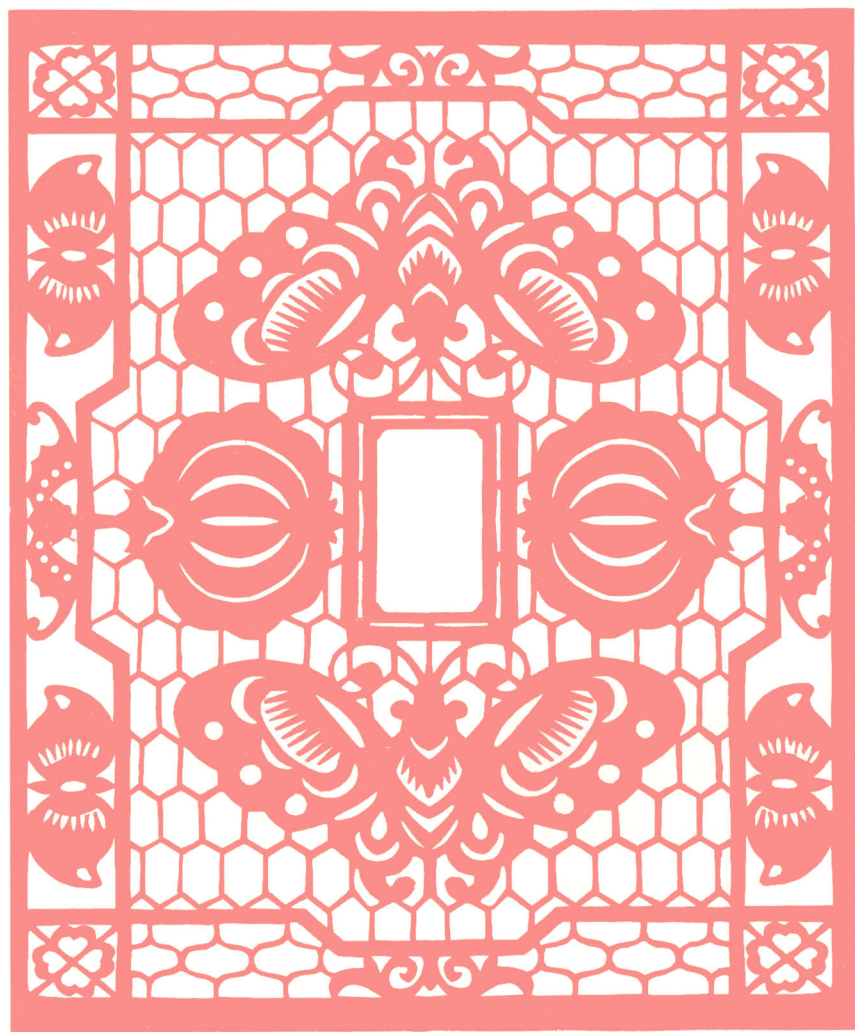
巧
剪
百
蝶

张永寿 作

巧剪百蝶

秦有德 作

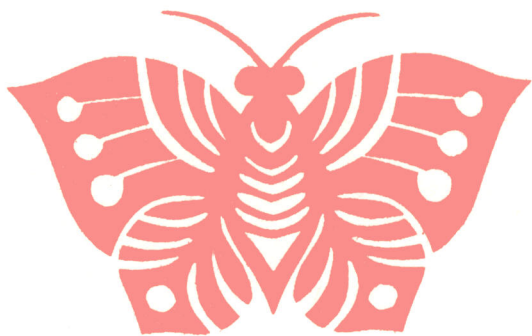
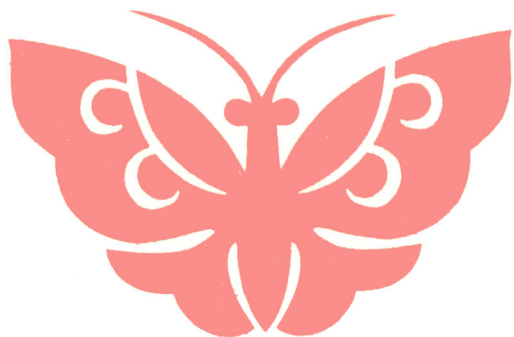
巧剪百蝶

文震坤 作

巧剪百蝶

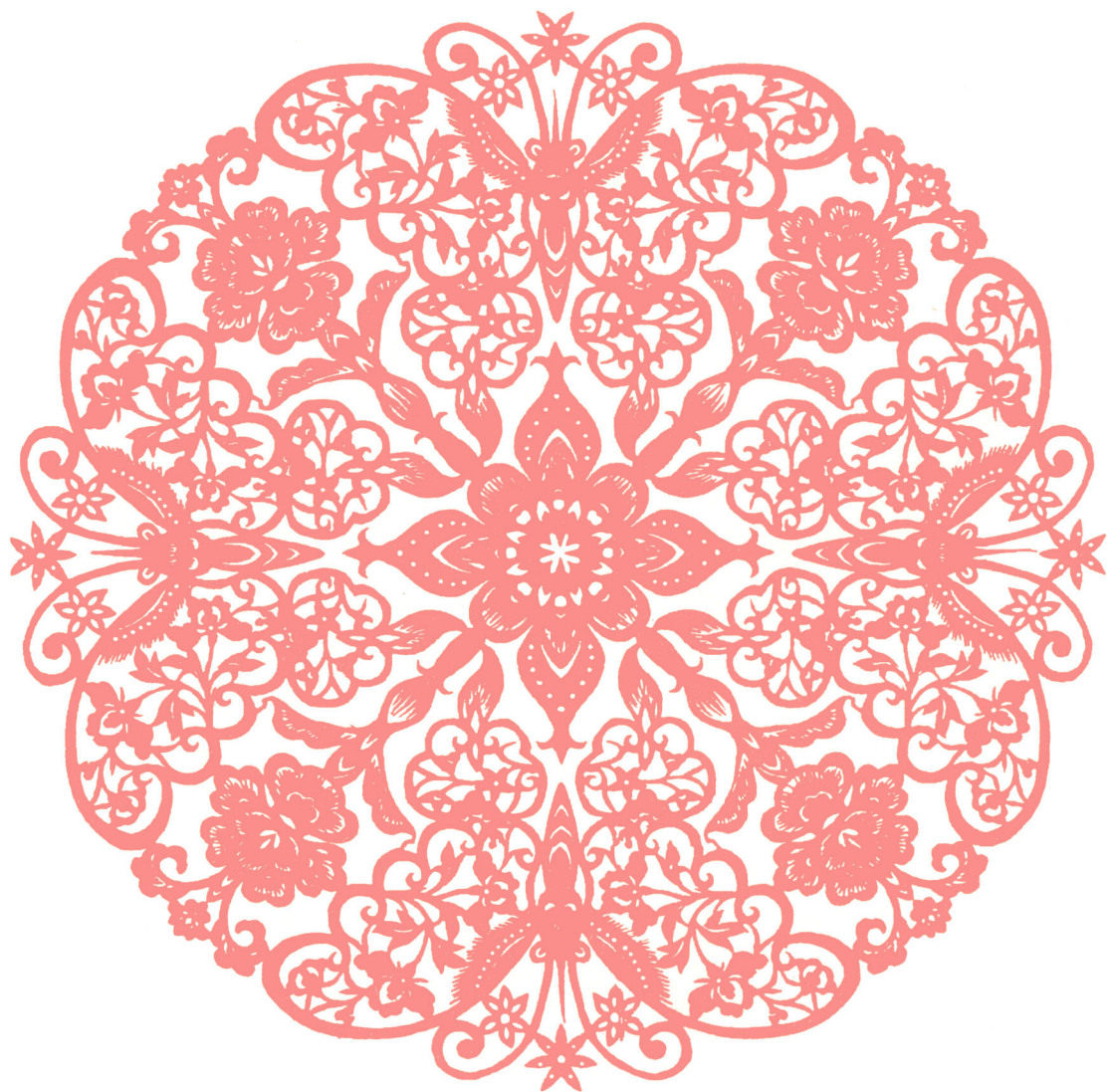

王子淦 作

巧剪百蝶

朱学舜 作