

造纸术

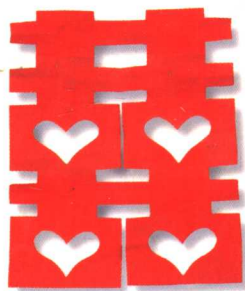
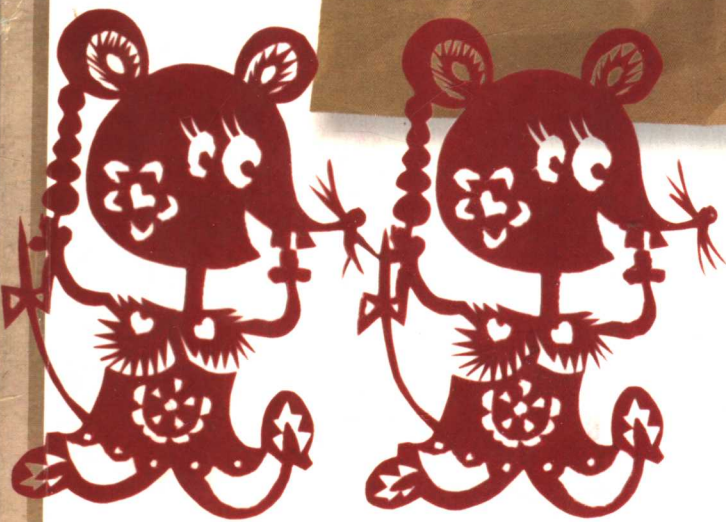
ZAO

ZHI

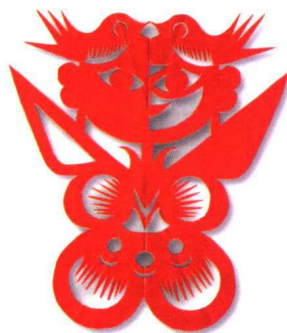
SHU

剪纸篇

何红一 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸 / 何红一著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2002.12
(造纸术)

ISBN 7-5394-1325-5

I. 剪…

II. 何…

III. 剪纸—技法(美术)—儿童读物
IV. J528.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 084729 号

著 者: 何红一

策 划: 姜晓鹏

责任编辑: 姜晓鹏

装帧设计: 拇指龙工作室

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: (027)86787105

邮政编码: 430077

经 销: 新华书店

印 制: 深圳市森广源(印刷)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/20

印 张: 3

印 数: 8000 册

版 次: 2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1325-5/J · 1163

全套共 6 册 总定价: 90.00 元

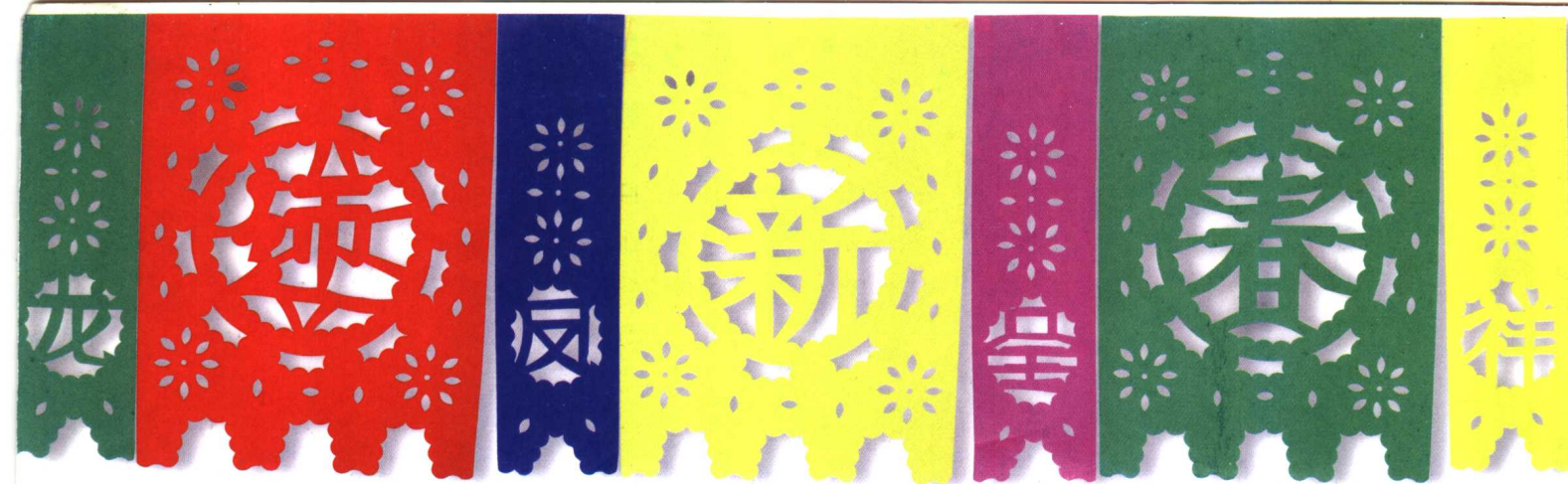
本册定价: 15.00 元

目录

- 06 剪纸的历史及发展
- 08 剪纸的工具及材料
- 10 剪纸的表现形式
- 12 剪纸的基本技法
- 14 剪纸制作的步骤
- 18 喜花的制作
- 18 矩形喜花
- 19 矩形喜花的变化
- 20 圆形喜花
- 20 心形喜花
- 22 花边图案的制作
- 24 窗格图案的制作
- 25 剪纸藏书票的制作

- 26 团花的制作
- 27 三折法
- 28 四折法
- 29 五折法
- 30 六折法
- 31 七折法
- 32 中国结花的制作
- 34 福寿花的制作
- 36 套色剪纸
- 38 立体剪纸
- 44 染色剪纸
- 46 剪纸贺卡

剪纸的历史及发展

剪纸是中国民间美术中源远流长、普及面最广而又最具中国特色的一种手工艺术。

它是我国铁器工具和造纸术发明后的产物,形成于汉魏时代。在纸尚未产生之前,我国的雕镂工艺早已产生并有了很好的发展。如战国至晋代出土的金银镂花饰片已非常接近剪纸了。当植物纤维纸产生并普及后,这种雕镂工艺就转移到纸上,剪纸由是产生。解放初期,我国文物考古工作者在新疆阿斯塔那古墓群中发现了魏晋南北朝时期(公元460年左右)的五幅精美的团花剪纸实物。这五幅剪纸今天看来,也是相当成熟的作品。

古代镂花金银饰片

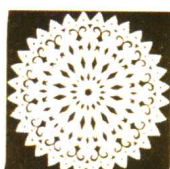
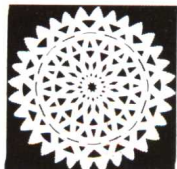
它们距今已有1500年的漫长历史。

剪纸运用剪刀或刻刀在纸张上进行艺术创作,它往往通过谐音、象征、寓意、夸张等艺术手法来表现民众所喜爱的吉祥纹样和想像世界。平面构图、镂空、线条连而不断是它形式上的主要特点。在折叠、对称、虚实关系的处理上所形成的刀趣、纸感也给人以特殊的审美享受。

剪纸的种类按材质和加工方式分,有单色剪纸、套色剪纸、染色剪纸、分色剪纸等类;按实用功能分,有窗花、门笺、喜花、供花、礼花、灯笼花、龙船花、服

贵州黎平侗族花鞋
剪纸绣样及成品。

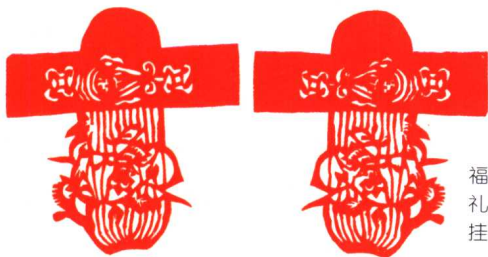
新疆阿斯塔那古墓群中发现的魏晋南北朝时期
(公元460年左右)的5幅团花剪纸实物。

饰花样等类；按表现主题分，有人物戏文、花鸟动物、山水植物、建筑器具、吉祥纹样等类；按地域分，有北方剪纸、南方剪纸和更具体的地域分类；按使用工具分，有剪纸、刻纸、雕花、凿花等类。

传统剪纸往往是作为中国民俗文化的载体而存在着。它渗透到老百姓的日常生活中间，化做迎春的窗花、装点门楣的挂门笺、元宵灯会上的彩灯花、端午竞渡的龙船花、祝寿庆典上的福寿花、婚礼仪式上的双喜花、

一个最佳窗口。

现代剪纸在继承传统的基础上注重创新，将古老的传统技法与现代人的审美意识巧妙地融合。在材料和工具上也有大的改进，使得剪纸的表现力更为丰富，表现领域更加广阔。并登上现代装饰艺术殿堂，在舞台装饰、建筑装饰、居室装饰、服饰装饰、礼品装饰中充当重要角色。古老的艺术之花在新时代绽放出新的光彩。

福建莆田寿面礼花，用来包装挂面。

邻里亲友礼尚往来的礼品花、姑娘媳妇手中的绣花底样、祭祀祖灵的供花……将老百姓的生活点缀得有情有趣、丰富多彩。传统剪纸是观察和了解中国民俗文化的

苗族服装
剪纸花样

侗族纸质针线包，经过折叠、绘画、上桐油制成。其中8个小方块可以旋转拉开。此针线包专供盛装针线，夹剪纸绣样用。

各种工艺彩纸

剪纸的工具及材料

剪纸的工具主要有剪刀、刻刀和垫板。

剪刀

以中型，手感舒适者为宜。剪刀为人们日常生活用具，商店里可购。所不同的是剪纸用剪要求剪尖锐利、刀口锋利、剪轴松紧适中。杭州的“张小泉”剪刀、北京的“王麻子”剪刀分别为我国一南一北两大老字号名剪，可作为剪纸用剪的首选品牌。此外，使用者还可根据用剪的习惯和剪纸经验准备几把大小功能各异、不同型号的剪刀，以备剪制大幅作品和作品的精细部位。

儿童初学用剪，应注意用剪安全。

刻刀

过去剪纸艺人常用旧钟表发条、钢制旧扇骨等材料磨制刻刀，并根据需要将刀口磨制成斜口、尖口。现在在文具店就可买到较为适合的工艺刀。也可去医疗器械商店购买11号手术刀片，自行加柄制成所需的刻刀。此外，一些异形刀口的镂空工具也可以通过特殊的方法制作或定做。

自制刻刀用钝后要用质地细腻的油石蘸油打磨，方能使刀口保持锋利。还要通过淬火处理以保证钢刀的硬度和韧性。淬火时要掌握火候，用菜油或麻油淬火。

垫板

牛皮纸的剪纸效果别具一格

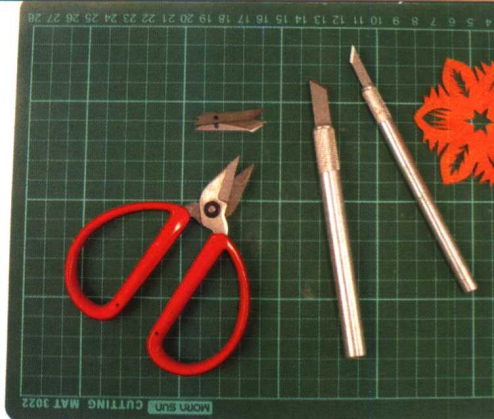
小型打孔器

粉袋

传统蜡盘及刻刀

树脂垫板和工艺刻刀

垫板

垫板是和刻刀相配合使用的。传统的垫板为蜡盘，也叫刻盘，刻纸时垫在刻纸的下方，以免刻坏桌面和损坏刻刀。蜡盘分蜡板和蜡心两部分。先在木板上挖好凹槽，亦称“堂心”，然后将锯末灰（或草木灰）、牛油、蜂蜡按 5:3:1 的比例放入锅中加热搅拌炼炒，趁热倒入蜡板的凹槽内，快速摊平使之凝固，以硬软适度为宜。蜡心也可用肥皂、橡皮泥代用，不过效果稍差。也有人用橡皮垫、塑料垫板、卡纸或旧书报杂志作垫板的。现在市面出售的垫板由合成树脂制成，刀口可自行合拢，经久耐用。剪纸的辅助工具还有锥子、钉书机、毛笔、颜料、浆糊、刷子、裁纸刀、刀子、锤子、磨石、粉袋等。

剪纸的各类纸张，以韧性强、纸质细的为好。

一般民间单色剪纸喜用大红色纸，套色剪纸的主稿部分用黑色或深色纸，套色部分用彩色纸，染色剪纸用白色生宣纸。单层剪制时，用手感好、挺括的纸张，多层刻制则宜用宣纸等较薄的纸材。此外，蜡光纸、金箔纸、牛皮纸、挂历纸、广告纸，甚至吹塑纸都可以用作剪纸的材料。

民间手绣的剪刀荷包

钢尺
用来裁切纸张

报纸厚薄适中，配合上面的图案，可收到意想不到的效果

传统的手工纸

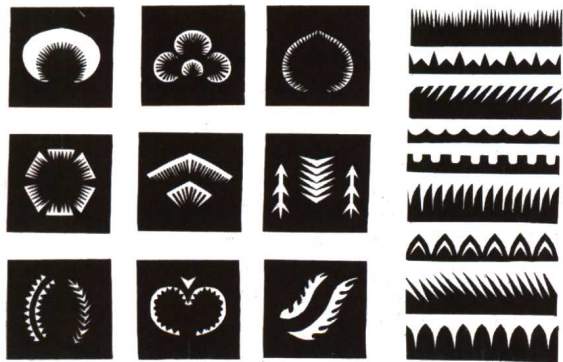
剪纸的表现形式

剪纸是通过刀触和剪口在纸上的作用来达到艺术表现目的的。这些刀触剪口经过无数代剪纸艺人的艺术实践，逐渐形成了固定的、程式化的表现语汇。掌握了这些基本的表现语汇，就可以很方便地运用它们进行剪纸创作。

锯齿纹

俗称丝丝、毛毛、牙牙、狗牙齿，是一种排列整齐，形似锯齿的纹样。锯为春秋战国时工

匠鲁班的发明，它产生于人类对植物叶面边缘、齿状物的描摹。在剪纸里锯齿纹是剪刀左右、横向移动剪制而产生的运剪效果。锯齿有大小、长短、粗细、疏密、刚柔、曲直、钝锐、整齐和错落的区别，通常用以表现动物的羽毛鳞片、植物的花瓣花芯、人物的发须手指、衣着图案以及星光灯火、屋顶栏杆等，是剪纸语汇中使用频率最高的一类。

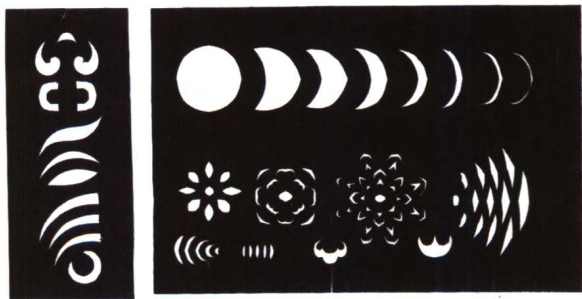

锯齿纹及变化形式

月牙纹

人类对月亮的观察和认识相当久远。中国的阴历来源于古人对月相变化规律的把握和运用。剪纸中的月牙纹表现为一种弯曲的月牙状纹样，有不同的变体，通常用以表现人类和动物的五官、人物的衣纹走向、动物的皮毛鳞片、自然界的云纹水波、叶脉花朵、山石皱折、屋宇瓦块等物，同样是极有概括力的剪纸语汇。

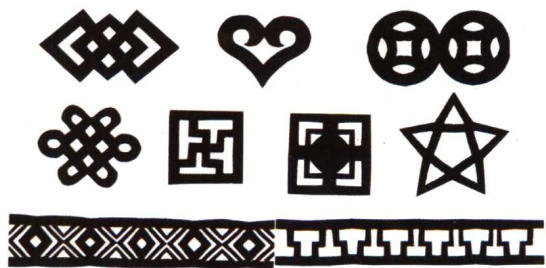
剪纸中，以上两种语汇往往相伴相随，形影不离，共同描述同一表现对象。

月牙纹及变化形式

以“月牙纹”为主的剪纸作品 《小鸟人家》 沐正戈 作

几何纹及变化形式

几何纹

几何纹是对生活中各类物体形状的概括归纳。由正方形、长方形、三角形、梯形、圆形、菱形、多边形构成。几何纹表现力丰富，适应面广，尤其擅长表现富有装饰意味的花边、底纹图案及人物的衣饰图案和吉祥纹样。

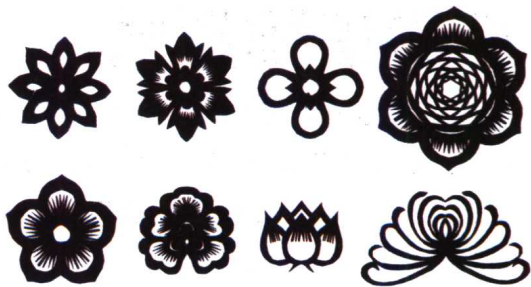
其它常见的剪纸语汇还有水纹、花纹、云纹、山峦纹、吉祥纹等。

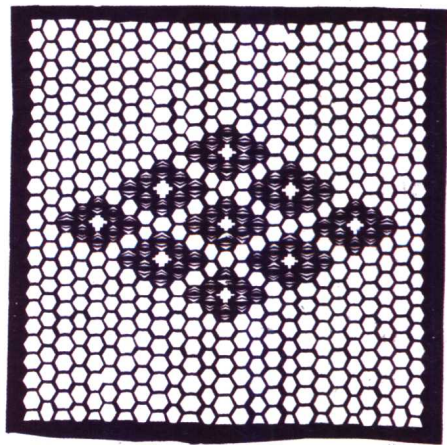
水纹、云纹、山峦纹、及变化形式

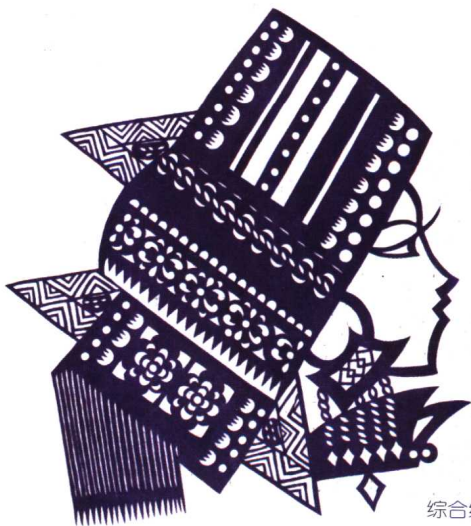
以锯齿纹为主的民间剪纸作品

花纹及变化形式

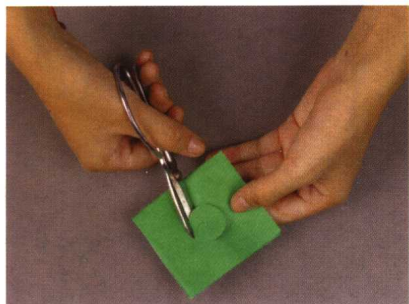
陕西烟格子剪纸
几何纹样的运用

综合纹样的运用

剪纸的基本技法

剪纸通常用剪刀和刻刀两种工具进行，或以剪为主，刻为辅；或反之，以刻为主，剪为辅。通常北方剪纸多以剪为主，南方剪纸多以刻为主，也有剪刻并施，交错进行的。一般开孔、拉线、作细部处理时用刻刀，而折叠处、“打毛”外轮廓则常用剪刀来完成。

掏剪（又称抠剪）

用剪尖刺穿纸张，然后从内向外挖剪。剪小孔时，要注意把剪尖放在小孔的中心点上，轻轻摇动使之钻透纸张，这叫开孔。然后将剪尖置于孔中，左手轻托纸背，右手执剪逆时针方向转剪，边剪边旋转前移。掏剪细小部位时，用剪尖完成。

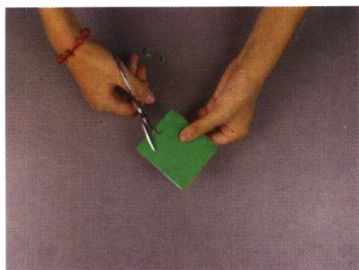

打毛

剪制纤细、匀称的锯齿纹来表现动物的毛发，民间俗称“打毛”。打毛需用剪轴灵活的剪刀。左手托纸，右手运剪；运剪时剪尖始终朝前，一左一右边剪边匀速平移，打出一连串细如毫发的丝毛来。

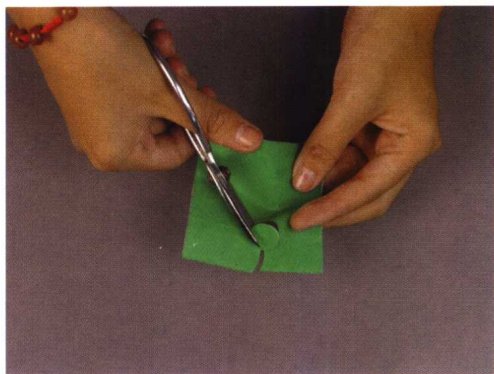

剪法

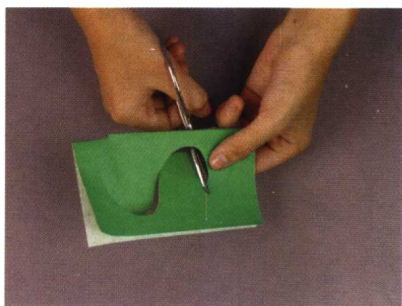
折叠剪

剪刀从纸张的折叠处开剪，展开后即产生两两相对的图案。折叠剪多用于剪制对称、重复的图案，也可用于局部对称图案。纸张折叠后会有一定的厚度，所以折叠剪多用剪口根部（靠近剪轴部位）运剪。

破剪

剪刀从外部剪破边缘线，进入预定的剪镂部位为破剪。破剪称为“暗口”，暗口安排得巧妙，可既方便剪镂，又不易看到破口痕迹，不致于破坏作品的整体效果。

游剪

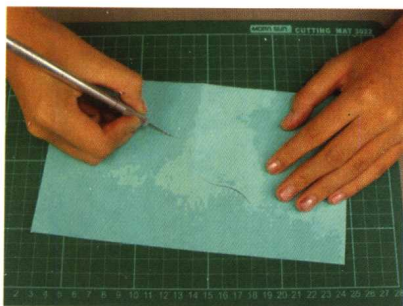
游剪擅长剪曲线与内外轮廓线。游剪的关键在于左右手的配合。剪时，执纸手为主动手，不停左旋右转，带动执剪手运行；执剪手随之上下开合运剪，如鱼游水、流转自如。

刀法

切刀

垂直执刀，自上向下按切。刀尖上下拉锯式前移，切割出短而直的点状刀口。切刀跨度不能过大，过大或跳跃性走刀会造成线条断断续续。切刀适合多层剪纸的刻制和刻制剪纸的精细部分，尤其是精细部分的起落处和交叉处，用切刀可防止因用力不当而造成的断线。

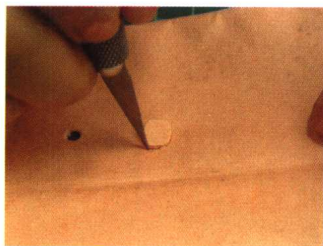
划刀

斜执刀，如执笔写字。运刀时，手腕用力要匀，方能在纸上划出流畅的切口。此法适用于质地挺括的纸张，划刀刻制纸张的层数要少，以3张以内为宜。多了不容易划透。所用的垫板也要有一定的硬度，太软了容易带纸断线。

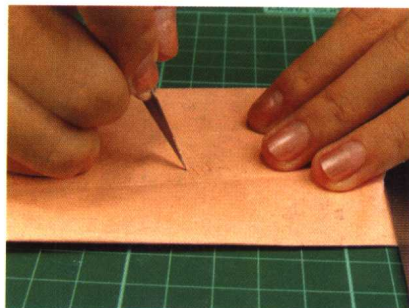
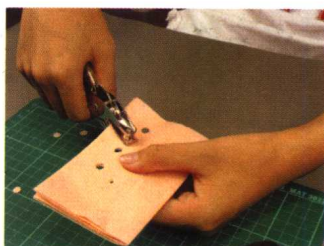
针刺法

用锥子或缝衣针在纸上刺出一组或一连串的小针孔。此法始于传统花样剪纸，作为刺绣的针法提示，后逐渐发展成为剪纸中的装饰手法之一。

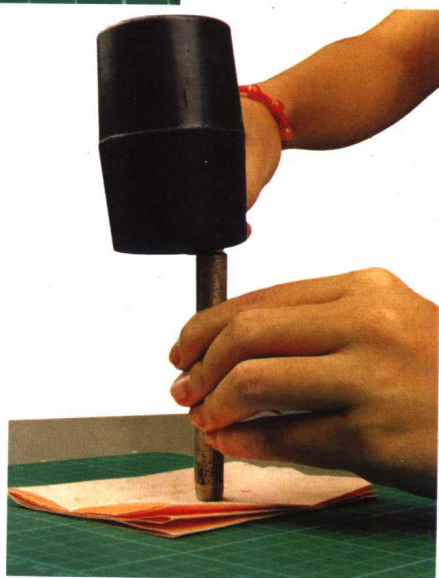
钻孔

刀尖沿圆孔线顺时针方向上下按切并前移，左手执纸配合旋转移动一周。也可用打空器。

破刀

破刀与切刀的区别在于切刀切且镂，破刀只切不镂，在纸上形成如同破剪法的暗刀。传统剪纸中的花样剪纸中常常使用破刀作为刺绣针法的提示。

敲凿法

借用皮影制作或民间凿“喜钱”的方法。用特制的不同功能和类型的凿刀在纸张上敲凿出不同的镂空花纹来。此法适用于多层剪纸的批量加工。

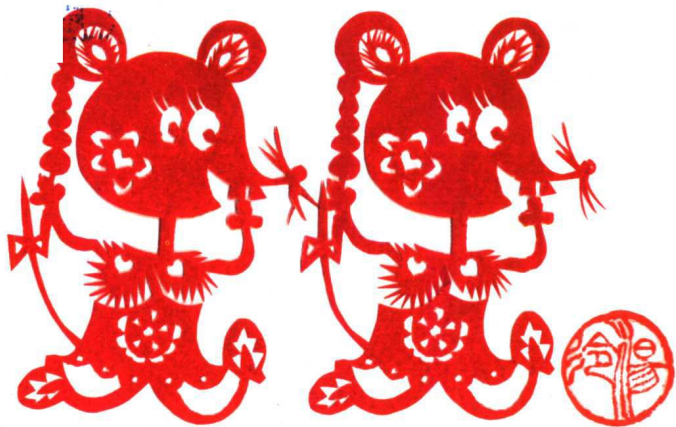
剪纸制作的步骤

单色剪纸的制作

单色剪纸只用一种颜色纸进行剪制,是民间剪纸中最常见的一种形式。一张普普通通的大红纸,不加任何渲染,剪刻出来后用对比强烈的色彩衬托,显得实在、质朴与大方。

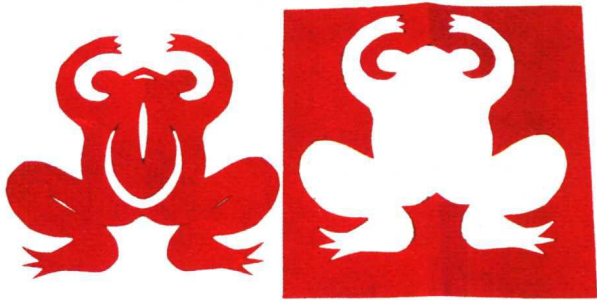
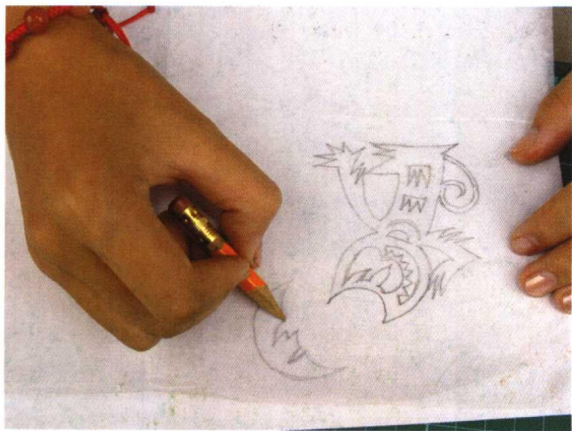
单色剪纸并不单调,有经验的民间艺人善于通过镂空和留实的处理来调节“黑白”关系。镂空处不能太空,否则显得空洞无力;留实处也不能太实,否则显得囫圇一片。必须在“白”的空隙间拉出一些连接的“线”。在“黑”的块面上镂出一些细小的“口”,由此构成了中间色“灰”。“线”与“口”疏密不一,就构成了深灰、中灰、浅灰等多种中间层次,达到单纯中求丰富的艺术效果。

单色剪纸在制作上分阴剪(刻)与阳剪(刻)。所谓阳剪(刻)是保留原稿的轮廓线,剪刻去轮廓线以外

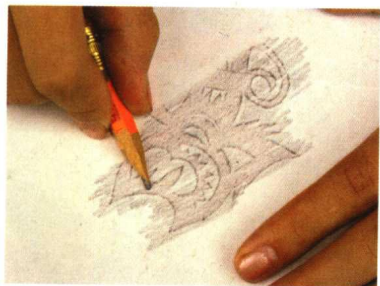
的空白部分。它的主体部分是条条相连的线条;阴剪(刻)则相反,它保留轮廓线以外的部分,剪刻去原稿的轮廓线。它的主体部分是包含着一个个细小镂空口的块面。

在多数情况下,阴剪(刻)与阳剪(刻)都不会孤立使用,往往阴阳交错使用。或阴主阳辅、或阳主阴辅、或阴阳参半,一切服从突出主题的需要。

1. 起稿

用铅笔在纸上勾画好剪纸稿。可先勾画出大样,在剪制过程中再即兴发挥,进行二度创作;也可事先设计出精稿,然后再依稿剪制。有经验的民间艺人往往擅长“随心剪”。不用起稿,便可开剪;剪时胸有成竹,一气呵成。

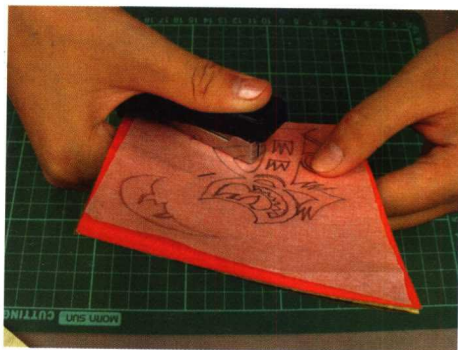

传统剪纸熏样

2. 过稿

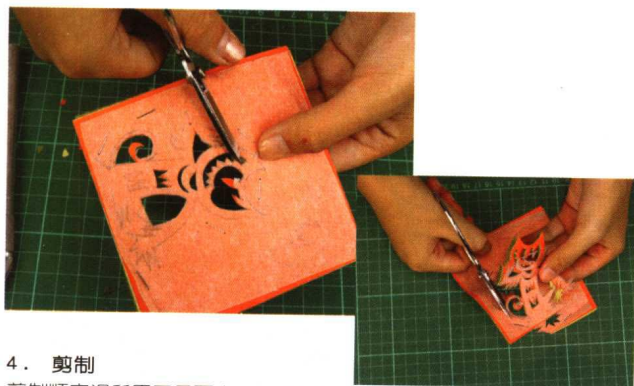
过稿有两种情况:

- (1) 复制成品。传统有熏样和拓样两种方式, 熏样是将剪好的剪纸平放于一张白纸上, 喷湿后置于油灯上方用油烟熏黑。揭去剪纸原样, 便留下清晰的印迹。拓样有如古代石刻拓样法, 所不同的是先将原作置于一块光滑的垫板或玻璃上, 上面再覆盖一张供拓样的白纸。用铅笔或彩色铅笔在白纸上反复平涂, 直至原作清晰凸现为止。注意平涂时倾斜握笔, 用力均匀, 原作与涂纸不得移动。
- (2) 复制尚未剪制的样稿。可用拷贝纸勾线描稿, 亦可在复印机上复印。

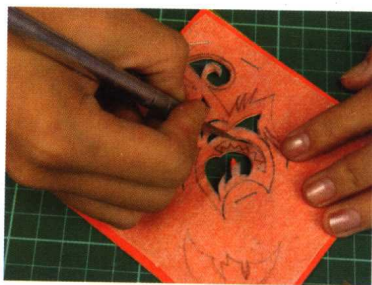
3. 钉纸

将样稿固定在纸上使两者不至于脱动, 便于准确地剪刻称为钉纸。传统的方法有针线钉纸和纸捻钉纸。现在多用浆糊和钉书钉。注意钉纸的固定点要在样稿的外轮廓处和样稿内部空间部位, 不要破坏作品本身。钉纸要求纸面平整。

4. 剪制

剪制顺序视所用工具而定。如用剪刀制作单张作品, 通常按先内后外、先繁后简、先圆后方、先左后右、先上后下的顺序进行, 也可按个人习惯和经验来确定剪制顺序。

5. 修正

检查完成的作品, 看有无漏剪(刻)部分或连刀连角(没有剪透、刻透)部分, 有无走形或断线部分, 及时修正或作补救处理。

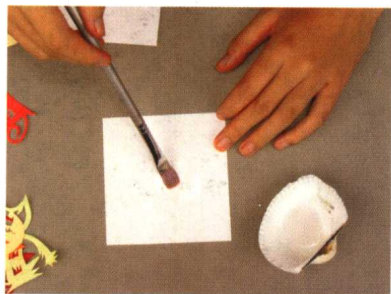

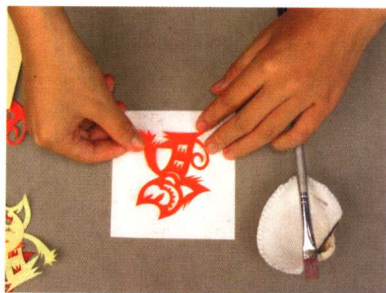
6. 裱贴、装框

准备好衬纸、刷子、浆糊等裱贴工具。裱贴分正裱与反裱。

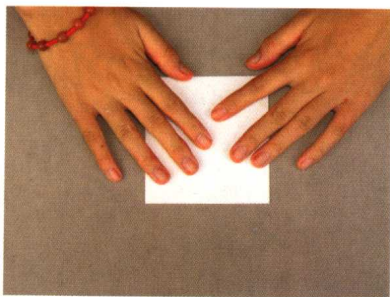
装框需选择与剪纸作品协调的镜框和衬纸。衬纸可仿照居室挂画的装框方式，用较厚的色卡纸做成立体效果。俗话说：人靠衣装马靠鞍。好的装裱可以对剪纸作品起到装饰和衬托作用，亦可提升作品的艺术档次。

1. 正裱适用于小型的、剪刻部位粗大的作品，其方法是先用毛刷将稀释的浆糊刷于衬纸上。

2. 然后放上剪刻好的作品。

3. 用一张吸水性好的干净纸覆盖，压平后揭起即可。

利用废旧请帖作裱贴衬纸

《苗女》汤冷 作