

顾云辉 蔡卫东 主持

江苏省“十五”教科规划课题

“农村小学校本课程的开发与研究”

纸

剪

蔡卫东

编著

江苏美术出版社

剪 纸

蔡卫东 编著

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

剪纸/蔡卫东编著. — 南京: 江苏美术出版社,
2002.6 (2003.3 重)

ISBN 7-5344-1409-1

I . 剪... II . 蔡... III . 剪纸 — 中国 IV . J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第035889号

责任编辑 速 加 何兆兴

封面设计 杨 珩

文字审读 郭廉夫

责任校对 赵 菁

责任监印 吴蓉蓉

剪 纸

出版发行 江苏美术出版社

经 销 江苏省新华书店

印 刷 南通韬奋印刷厂

开 本 787×1092 1/16 印张 3

版 次 2002年6月第1版 2003年3月第2次印刷

印 数 12,001—17,000 册

书 号 ISBN 7-5344-1409-1/J·1406

定价: 7.00 元

社址/南京市中央路165号

电话/3308318 邮编/210009

发行科/南京市湖南路54号

电话/3211554 3361082 邮编/210009

目 录

一、说说剪纸..... 1

二、剪纸的工具和材料..... 3

三、剪纸的特征..... 5

四、常用的剪纸装饰纹样..... 7

五、剪纸的表现形式..... 9

六、剪纸画稿的设计步骤..... 11

七、低年级剪纸范例..... 12

八、中年级剪纸范例..... 22

九、高年级剪纸范例..... 35

十、中外剪纸作品欣赏..... 41

十一、剪纸的粘贴与保存..... 45

一、说说剪纸

剪纸是以剪刀为主要工具，以纸为材料，在纸上镂空、剪刻，把纸张剪刻成人物、花草、鸟兽、虫鱼等形象的一种民间工艺，剪刻而成的作品也称剪纸。

剪纸是我国民间传统艺术之一，具有悠久的历史，现在发现的最早的剪纸实物，是新疆吐鲁番阿斯塔那地区的古墓中先后出土的5幅南北朝时期的团花剪纸，距今已有1500多年。这些剪纸都是先将纸折叠多次，然后剪出来的，层次交错，变化繁复，颇有韵律感。其中有两幅特别精彩，在几何图形内圈之外，分别剪出一圈对马和对猴，特别是那幅对猴团花剪纸，共有16只猴子，分成8对，围成一个圆圈，每对猴子相背而立又回过头来相对而视，好像在林间嬉戏，极富生活情趣。可见，在1500多年以前，我国的剪纸艺术就已经具有相当高的水平了。

到了宋代，剪纸得到了普及，民间剪纸的应用范围很广：有的将剪纸作为礼品的点缀，有的贴在窗上做窗花，有的用剪纸装饰彩灯。而在宋代每年正月十五的“灯市”活动中，都要进行一次相当规模的“准剪纸展览”，则更是让民间剪纸走出家门，进入社会，极大地推动了剪纸的普及。

到了明代，剪纸已达到很高的艺术水平了，1965年在江苏江阴出土了一把明代折扇，在素色扇面的双层纸

龙凤喜花·北京故宫坤宁宫

虎娃·陕西

蛙·河北

间，夹裱着一幅深色的“梅鹊报春图”剪纸，精美细致。另据记载，著名的佛山剪纸，在明代就已远销东南亚一带，享誉海外。

清代，东北的满族入主中原，作为民间流行的一种室内装饰，剪纸也随着满族的风尚进入宫廷，在北京的故宫，许多地方都贴有剪纸，剪纸艺术开始走出民间，登上“大雅之堂”。

据各地的地方志、民俗志记载，明清时代的剪纸遍及全国，民间小品刺绣的底样、花样普遍以剪纸作为底稿，剪纸成为人们喜闻乐见的一种民间艺术，但封建社会的制度阻碍了剪纸的发展。

建国以后，剪纸作为一种群众文化艺术而受到广泛的重视，剪纸艺术劳动得到了尊重，剪纸创作空前繁荣，剪纸这门古老的艺术早已从农村走进了城市，走进了机关、学校、厂房、军营，从事剪纸的人也已不再局限于农村老大爷、老大娘或少数的职业艺人，不但学生学剪纸，工人、教师、科学家也在学，甚至有的专业画家也在研究民间剪纸，从中汲取营养。剪纸除了传统的帽花、鞋花、肚兜花、窗花以及逢年过节、婚庆娶嫁张贴用的各种吉祥图案之外，已作为一种独立的艺术形式被广泛地用于影视、报刊、邮票、贺卡以及舞台美术、包装设计等诸多方面，成为艺术之林中一枝璀璨的奇葩。

鸟·四川

窗花·山东

邮票

二、剪纸的工具和材料

传统的剪纸制作，主要有剪纸铰、刀刻、手撕三种方式，剪纸是剪、刻、撕的通称，通常以剪、刻为主。按照工具出现的历史顺序，应是撕在先，刀具在后，再往后才是剪子。

剪，一般不打草稿，胸有成竹，信手剪来，下刀容易、自然、夸张、变形，剪迹流畅。

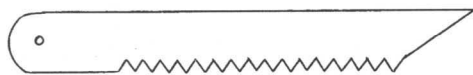
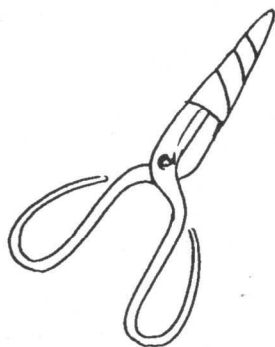
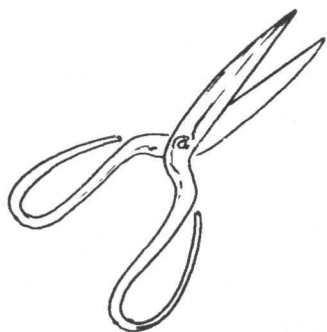
刻，往往是画样比较复杂细小，一般先画后刻，作品精细复杂，通常产量较大，可同时刻多幅。

撕，是指用指甲代刀，撕出的线条比较毛糙，参差不齐，颇有点“屋漏痕”的感觉。

因此，剪纸通常使用以下工具：

剪刀：一般选用刃薄的尖头剪刀最为适宜，因为尖头剪刀适合镂空，有助于剪一些细微部分并可很方便地剪挖一些小洞眼，而且，尖头剪刀剪起来比较灵活，能使剪出来的花样光洁平整。但尖头剪刀很容易把手弄破，所以，在剪纸时要格外小心，尤其是儿童，剪纸结束后，必须用自制的套子把尖头套上。

刻刀：刻刀一般没有特别的讲究之处，文具店里卖的“美工刀”、“单面刀片”、“手术刀”都可以，也可以自制：找一根废弃的钢锯条，请工人师傅把钢锯条的一头磨成斜口或月牙口，锯

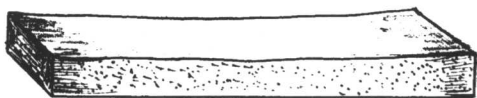

条的两侧用竹片或木片夹住，在外面用胶布或粗布裹住即可。

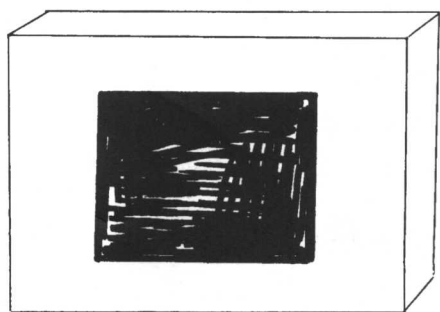
磨刀石：由于剪纸用的剪刀或刻刀经常使用很容易钝口，因此，要经常磨刀，以保持刀刃平整锋利。磨刀石要求质细，过软或过硬都不好，一般可选用油石等，此外，磨刀一般干磨或用油磨，用水磨刀容易生锈。

蜡板：蜡板也称刻板，偶尔从事剪纸的人一般无需制作，只需刻纸时在纸的下面垫上硬纸板或玻璃，只是这样刻纸容易把刀口刻钝。因此，长期从事剪纸的人都要准备一块刻板（蜡板），刻板一般选用木质细腻、不易开裂的硬木块，在木板中间挖一块“堂心”，浇上蜡，并涂平，作为刻纸时的落刀处。“堂心”所浇灌的蜡与日常家用的蜡有所不同，配制比例为：白蜡 50 克、黄蜡（即蜂蜡）15 克、茶油 10 克、草木灰或香灰 10 克。

纸张：剪纸的纸张没有特殊的要求，一般采用蜡光纸，这种纸张光亮有色泽，较薄，折叠、镂空都比较容易，而且价格比较便宜。普通的色纸、花纹纸等都可以使用，只需根据不同的纹样选择不同类型、不同颜色的纸张，使得剪刻出来的纹样更富有艺术性。此外，还可以尝试着使用墙纸、挂历纸、吹塑纸等特殊材料的纸张来剪纸，以产生特殊的效果。

磨刀石

蜡板

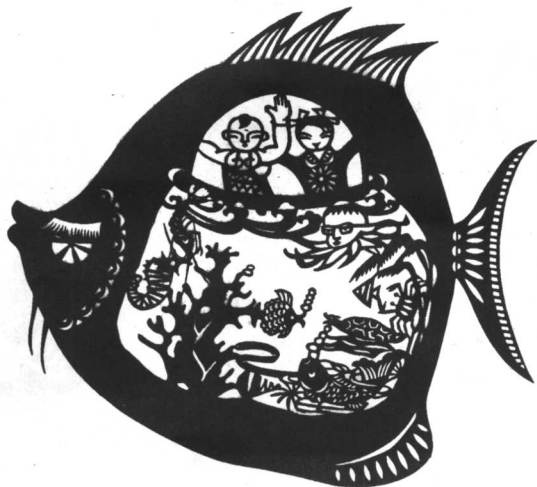
雁·陕西

三、剪纸的特征

剪纸最基本的特征是写实与变形的统一,是人们在自然认识的基础上,融入主观情感,经过以心造型、以理造型、以美造型而形成的。

造型简洁夸张。剪纸最忌用绘画的一般造型方法去观察处理,它不便于表现重叠复杂、透视感强的场面,也不强调光影素描关系和自然色彩的真实反映,而是省略事物的细微部分,抓住事物的典型特征,删繁就简,以少胜多,突出主题。同时,通过夸张变形,注入作者的情感,使原来的典型特征变得更加生动、鲜明、合理。如鸡蛋中可以看到小鸡,一只狮子可有两个头等。

繁简疏密恰当。剪纸首先要以概括的方式来处理自然物象,保留最本质的东西,其余的部分可以去掉,使得画面有变化,不致单调贫乏。由于剪纸是以点、线、面作为基本表现形式的,所以要求画面的线条、块面等组

合讲究色白对比效果，做到实处不死板，虚处不空洞，虚中有实，实中见虚，合理穿插配置，显出一种节奏感、韵律感。

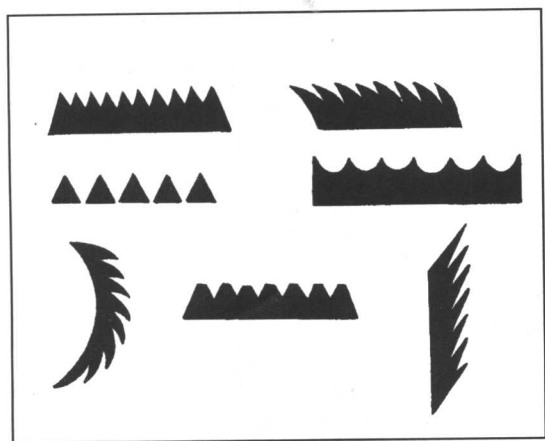
装饰质朴合理。剪纸由于受材料和工具所限，因而在塑造形象和装饰处理中有一些特殊的表现手段和式样，使剪纸富有浓厚的装饰感。如用月牙纹表现鱼鳞、花卉、衣褶，锯齿纹表现毛、衣服花边等。

连接巧妙美观。剪纸作品中的点、线、面是塑造形态的主要表现手法，但同一幅剪纸的点线在必要时需注意巧妙连接，如刻画人物脸部，须灵活地将眉与鼻梁上沿连接，双眼连在脸庞外沿与鼻梁之间，以使五官不致因无连接处而脱落，给人一种变形中不失真实，同时又富有生活情趣的感觉。

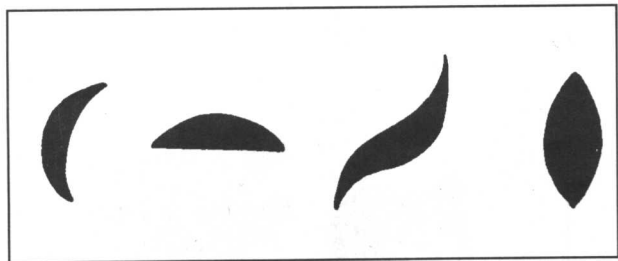

四、常用的剪纸装饰纹样

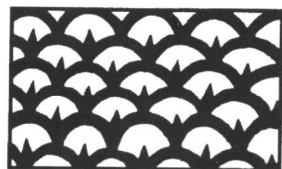
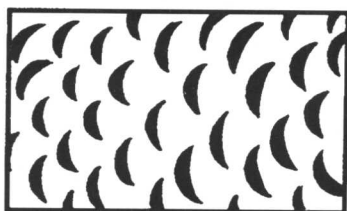
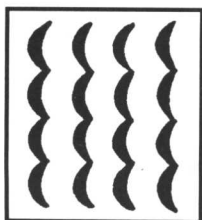
剪纸的装饰纹样是许多民间剪纸艺人在长期的剪纸实践中总结出来的用于表现特定事物、美化事物块面的装饰纹样。常用的剪纸装饰纹样有锯齿纹、月牙纹、鱼鳞纹、涡状纹、云纹等。通常在同一幅剪纸中会用上几种装饰纹样。

锯齿纹：通常用来表现坚硬、刺状或绒毛之类的物体。

月牙纹：通常用来表现比较柔软、弯曲的线条，如衣纹、叶脉、水纹等。

鱼鳞纹：通常用来表现
鱼鳞或类似的东西。

涡状纹：通常用来表现
动物皮毛上的漩涡，具
有一定的装饰性。

云纹：通常用来表现云彩或水浪等事物。

五、剪纸的表现形式

和印章有阳文与阴文一样，剪纸也有阳纹剪纸和阴纹剪纸两种，但从实际的剪纸作品来看，通常将阳纹与阴纹相结合，以综合型为主。

阳纹剪纸

阳纹剪纸一般把图案以外的部分剪刻掉，保留图案原有的点、线、面，阳纹剪纸一般要求笔笔相连。

阴纹剪纸

阴纹剪纸一般把图案自身剪刻掉，剩下的是图案以外的部分，通过衬纸反衬出图案的内容，阴纹剪纸一般要求线线相断。

阴阳结合型剪纸

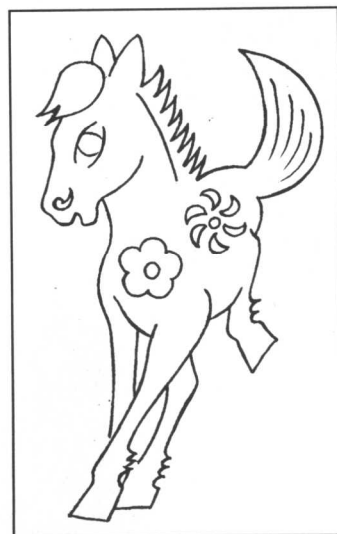
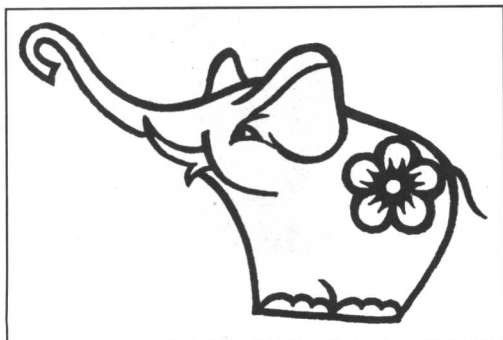
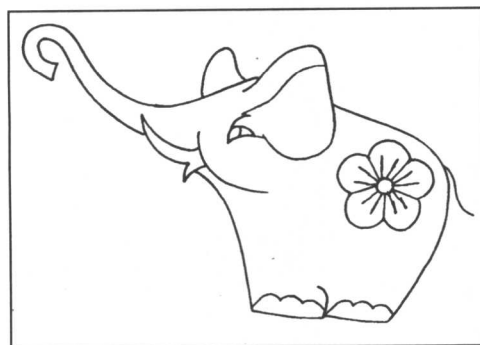
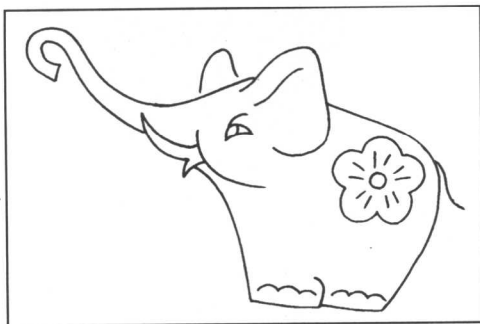
阴阳结合型剪纸是将阴阳纹两种形式有机地穿插、结合在一起，以丰富剪纸的艺术表现力，使得作品阴阳相济，互相映衬，相得益彰。

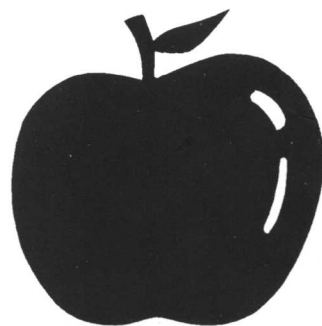
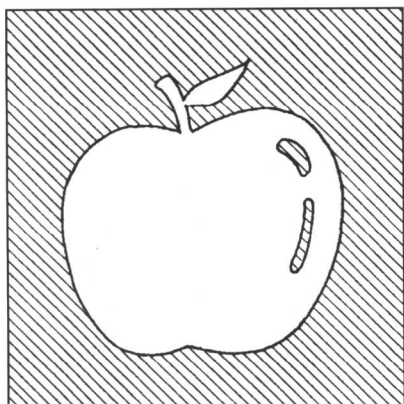
六、剪纸画稿的设计步骤

除了对于一些简单的图形,或者剪纸者已熟练掌握的图样可以随手剪之外,一般剪纸都要进行设计并画稿。

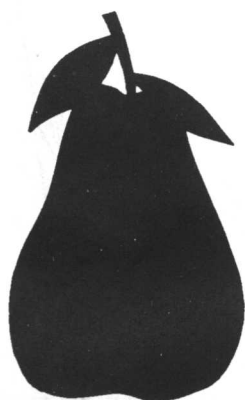
1. 将所要剪刻的内容,根据剪纸的特点设计好,并画成草图。
2. 把草图中需要连接的线条连起来。
3. 将线条加粗,加强线条与线条之间的接触面,并使设计稿更完美。

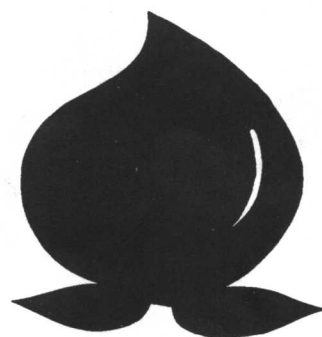
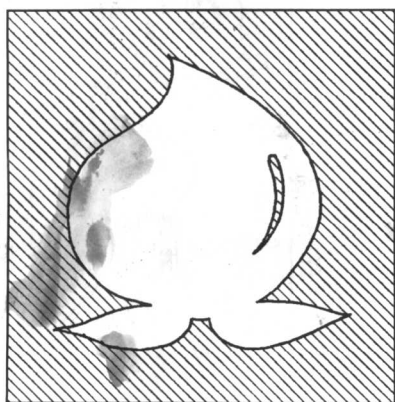
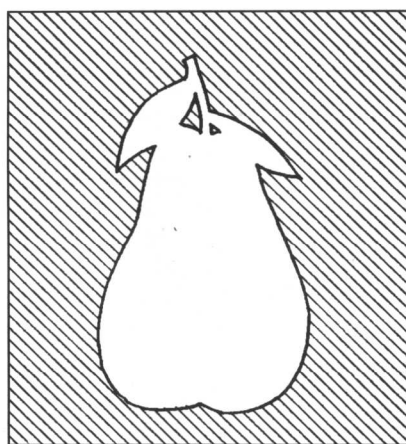
七、低年级剪纸范例
画好图形再剪下

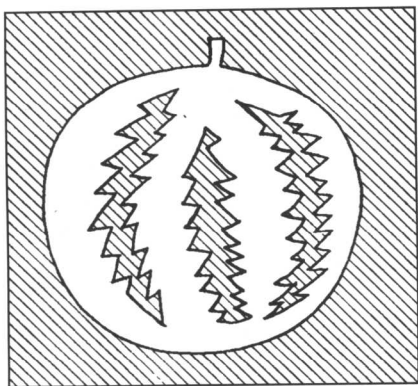
苹果

水梨

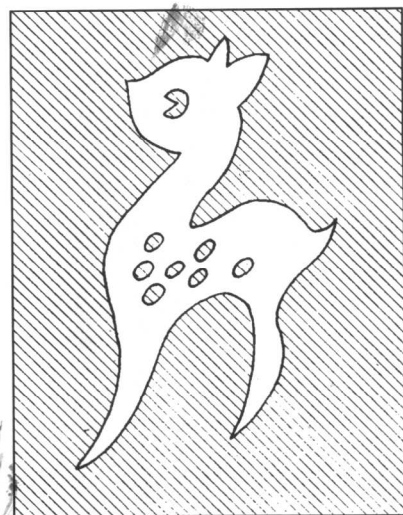
桃子

西瓜

小鹿

小鸭子