

跟我学剪纸

韩靖 陈龙 / 著

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

跟我学剪纸. 趣味团花 / 韩靖, 陈龙著. -- 南昌:
江西美术出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5480-2236-7

I. ①跟… II. ①韩… III. ①剪纸—技法(美术)
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第317347号

内文题字◎王伯敏

责任编辑◎窦明月

书籍设计◎陈 启 先锋设计

跟我学剪纸 趣味团花

GENWOXUEJIANZHI QUWEITUANHUA

著者: 韩 靖/陈 龙

出版: 江西美术出版社

社址: 南昌市子安路66号

邮编: 330025

电话: 0791-86565819

发行: 全国新华书店

印刷: 南昌三联印务有限公司

版次: 2014年1月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 6

书号: ISBN 978-7-5480-2236-7

定价: 18.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

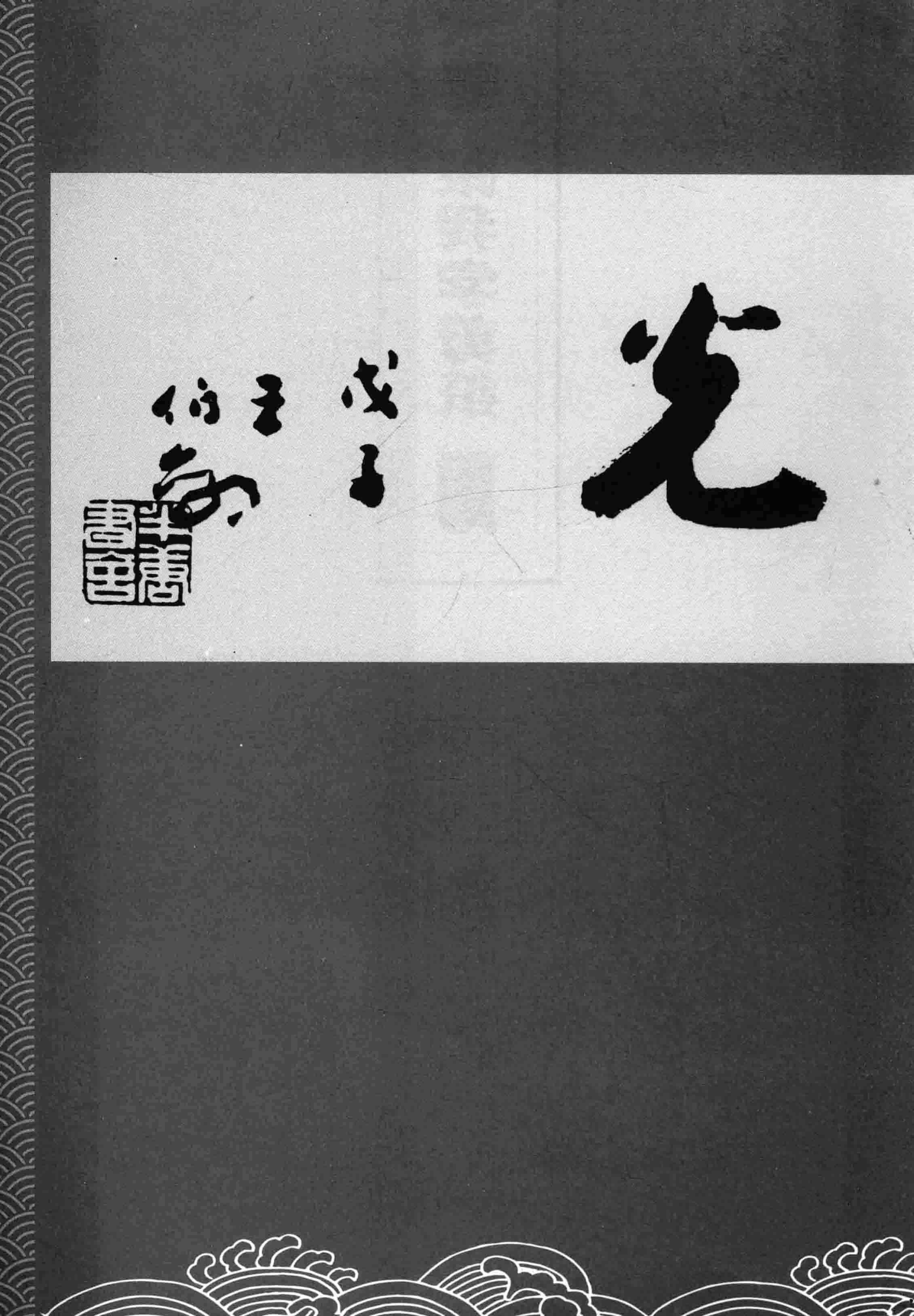
赣版权登字-06-2013-306

版权所有, 侵权必究

无

戊子

伯子

剪 艺 生 光

剪艺生光

王伯敏：中国著名美术史论家、教育家
中国美术学院教授、博士生导师

目 录

前言 / 赵光明	一
基础知识	二
一：剪纸的工具材料	三
二：剪纸的剪制方法	四
三：剪纸艺术的鉴赏	六
四：剪纸作品的装裱	七
初级篇	八
技法范例	九
剪纸图例	一四
中级篇	三六
技法范例	三七
剪纸图例	三八
高级篇	五八
技法范例	五九
剪纸图例	六〇
后记：团花剪纸的吉祥寓意	九〇

中华大地，延续着5000年的文明血脉；华夏民俗，铭记着老祖先的生生不息。剪纸是一种古老而富有传统的美术样式，它将一张红纸剪成人物、动物、花卉或团花等各种纹样，张贴在居室的门、窗、墙及家具上，用来美化环境，烘托气氛，表达劳动人民的思想感情和对美好生活的向往。让孩子们也可以感受到这种民族优秀传统文化的魅力，提高少年儿童的审美情趣，增进艺术修养，使这一民间传统技艺成为现代少儿美术教育的一个重要组成部分。

苏霍姆林斯基曾说过：“儿童的才智反映在他（她）的手指尖上。”在剪纸活动中，利用传统的剪纸方法，从少儿的发展规律出发，将剪纸艺术运用到少儿的游戏和学习中，可提高少儿多方面的能力。

一、可提高手脑协作能力

剪纸需要注意力集中，手眼协调，不断调整剪刀的运行方向及力度，才能剪出物体形象。这样就会使学生的思维、观察能力得到发展。学生画画可以边画边想，而剪纸必须事先想好。这样一来就锻炼了学生统筹安排的能力，同时，培养了学生勇敢果断、耐心细致的学习习惯。学生必须根据自己头脑中感知过的物体表象，进行设计构思、加工，表现实物或想象创造新的事物。

二、可激发学习兴趣

“兴趣是最好的老师”。少年儿童多数对鱼、蝴蝶、小兔等感兴趣，因此可以有意识地让孩子欣赏各种动态的民间剪纸动物，让孩子感受民间剪纸艺术的丰富多彩。在动手、动脑、动眼的同时，发展手部肌肉灵活性，又满足了学生好动、好玩的天性。剪纸的时间短，效果显而易见，可以满足学生的好奇心，激发学生的求知欲，使他们对剪纸活动产生浓厚的兴趣。

三、可培养创造力

学习剪纸的重要目的就是要发挥孩子身上蕴藏着的无限的创造潜能，要设法激发少年儿童寻找、发现、创造美好事物的热情。我们教育出来的学生不是工匠，不是剪纸的机器，而是富有想象力、创造力的人。剪纸的过程是孩子体验外部世界、认识自身创造潜力的过程，每个少年儿童都有不同于他人的个性和表达方式。剪纸应以培养少年儿童的审美意识、提高他们的创作能力为目标。

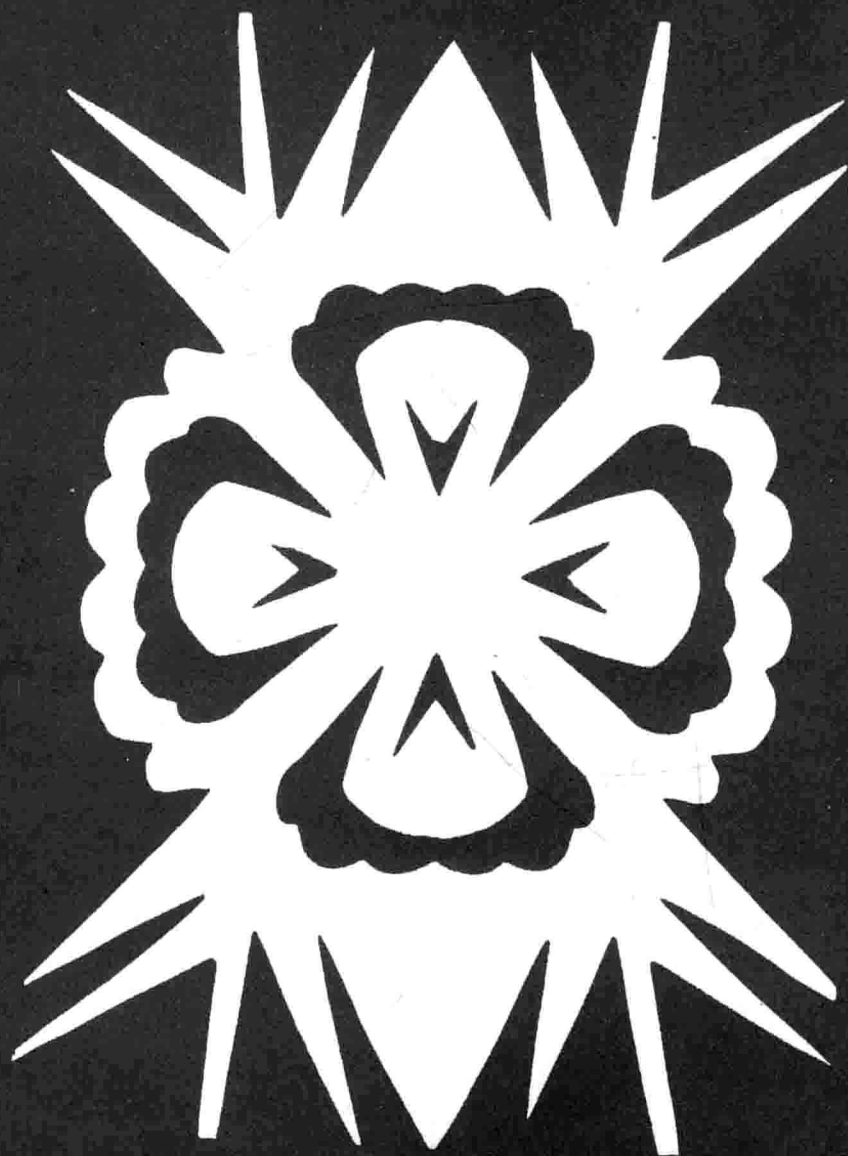
由中国当代著名剪纸艺术家韩靖和其他多位剪纸艺术家合作完成的《一看就会跟我学剪纸》丛书就要出版发行了，这套丛书由《花鸟动物》《吉祥人物》《民俗窗花》《趣味团花》四本书组成，全面展现了民间剪纸的剪制技法和图例范本，深入浅出地介绍了剪纸由初级学习、中级训练到高级创作的全过程。书中以绘画和剪刻两个环节为一体的示范程序，寓教于乐，可让剪纸爱好者在“玩”“画”“剪”“赏”中掌握和提高剪纸的剪刻创作水平，从中体会民间剪纸学习和鉴赏的乐、趣、情、美！

赵光明（中国民间文艺家协会剪纸专业委员会主任）

2013年元宵节于北京小汤山典雅庄园

基础知识

中国民间剪纸作为一种古老而富于传统的艺术形式，千百年来一直结合中国各地的习俗和民众的愿望而进入千家万户，成为最普及、最受大众欢迎的艺术品种。它寄托着人民的爱与恨，抒发着人民的情与美，伴随着喜庆节目出现在门窗、墙壁、橱柜、灯笼上，同时也与刺绣、印染、金银器物、陶瓷装饰、木工雕花、建筑等饰物有着密切的联系。它是中国多种民间美术的造型基础。在古代装饰纹样上，曾牵动和影响着我国历代民间工艺的装饰风格，同时又是我国民间图案的基本造型手段。剪纸是在纸张上完成的平面镂空艺术，剪刀与纸张是产生剪纸作品的两大要素。因此剪纸的基本定义应是——凡以剪刀为工具，以纸张为材料，经过剪与刻所完成的平面艺术作品。

1. 剪刀——剪纸使用的主要工具，
市场上出售的“张小泉”和“王麻子”

剪刀就可以了。选购可以轻巧，松紧适度、活
动自如、手感舒适者为宜。另外，要选刀尖比较细、
剪尖平齐、刀口锋利的小剪刀。初学的儿童用剪刀时应注
意安全。

2. 一般的剪纸作品对纸张的要求并不高，任何纸张只要平展就可以。但
是对主题创作的大制作就不同了，对纸的质地与色彩都有较高的要求，现在多
采用宣纸，宣纸的韧性比较好。也有用大红纸与蜡光纸的，价格便宜，但这两
种纸张质地比较脆。

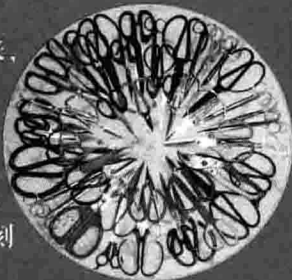
3. 铅笔是画图案的工具。根据自己的设计把图案画下来，
通称为画样稿。

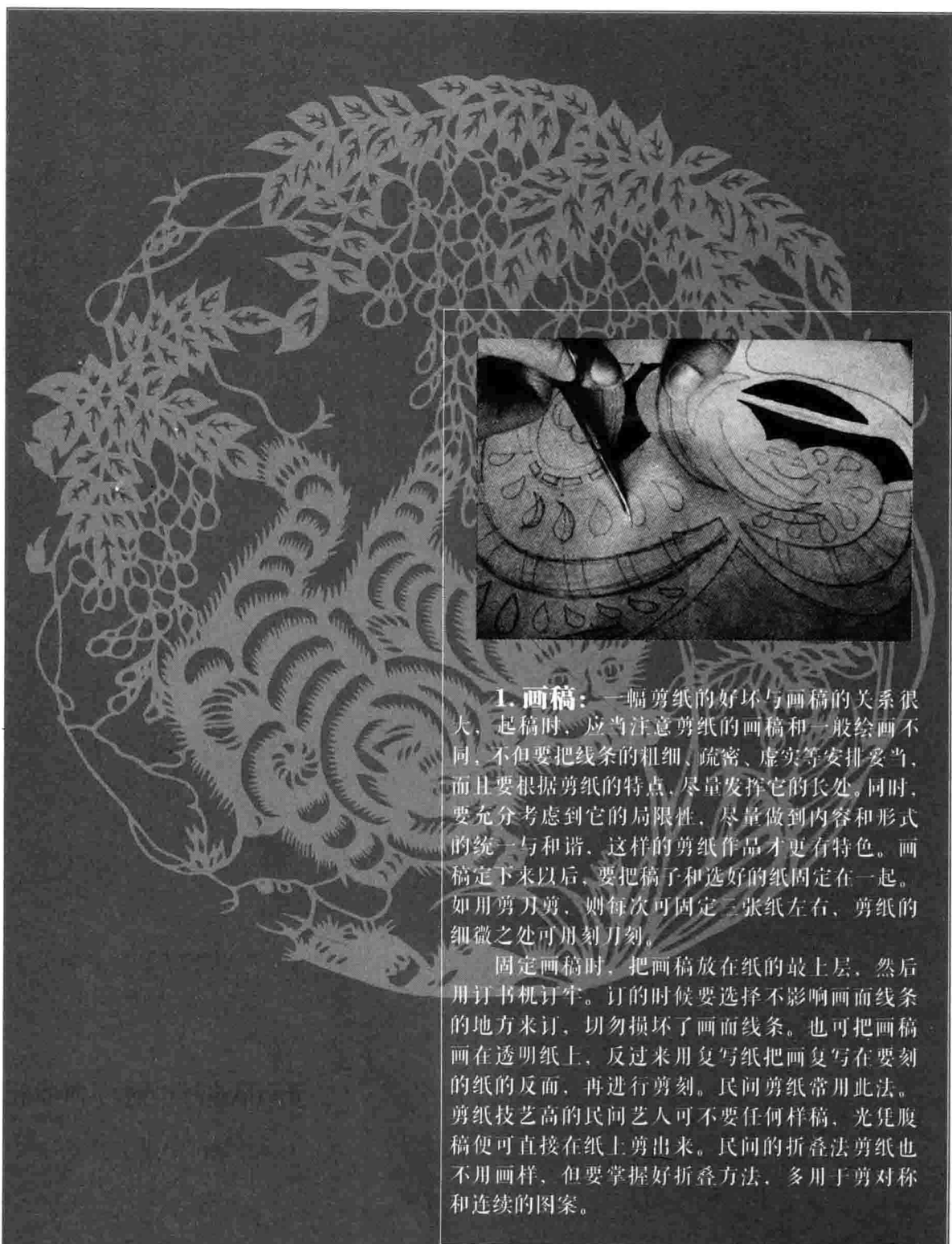
4. 订书机是固定样稿的工具。将画好的样稿订在红纸上，
并用剪子依图案的大小分成小块。

5. 刻刀——可选用专用的小型刻刀或用锯条磨制成的自
制刻刀。一般在文具店就可以买到较为满意的工艺小刻
刀。初学的小朋友要小心使用，注意安全。

6. 垫板——刻纸时使用。厚硬纸板、废旧杂志和平滑三夹板、玻璃板容易划伤刀锋，
不适用。最经济实惠的选择是用市场上出售的塑料门帘，可裁成大小适宜
的方块。

我们常称某人有一手剪纸绝技，所谓绝技，就在于对作品形
与神的把握，也就是剪得更逼真一些，更精细一些，
更巧妙一些。剪纸是以刀代笔，在纸上作业，所
谓技高一筹，在于多观察，多练习，不懈怠。
日久天长，必将熟能生巧。

1. 画稿：一幅剪纸的好坏与画稿的关系很大，起稿时，应当注意剪纸的画稿和一般绘画不同，不但要把线条的粗细、疏密、虚实等安排妥当，而且要根据剪纸的特点，尽量发挥它的长处。同时，要充分考虑到它的局限性，尽量做到内容和形式的统一与和谐，这样的剪纸作品才更有特色。画稿定下来以后，要把稿子和选好的纸固定在一起。如用剪刀剪，则每次可固定三张纸左右，剪纸的细微之处可用刻刀刻。

固定画稿时，把画稿放在纸的最上层，然后用订书机订牢。订的时候要选择不影响画面线条的地方来订，切勿损坏了画面线条。也可把画稿画在透明纸上，反过来用复写纸把画复写在要刻的纸的反面，再进行雕刻。民间剪纸常用此法。剪纸技艺高的民间艺人可不要任何样稿，光凭腹稿便可直接在纸上剪出来。民间的折叠法剪纸也不用画样，但要掌握好折叠方法，多用于剪对称和连续的图案。

2. 剪和刻：用剪刀做剪纸，并没有什么特别的要求，主要是通过努力实践提高技艺。民间艺人在剪纸时，一般只需要10—30分钟，一幅剪纸便可出现在眼前。如此技艺纯熟，剪出的线条不仅方、圆、曲、直、粗、细变化自如，而且整齐、均匀、流畅、挺拔，刀刀合缝，丝丝入扣，达到了所谓“用剪出神”的地步，随手便可剪花剪草、剪人剪物等等。我称这种剪法为“随手秀”。如果想随手剪出栩栩如生的作品，就要把握好实物的形态、神态，多观察，多琢磨，想剪什么，想表达什么，在心里先有一张草图，做到心中有数。下剪时要掌握行剪的分寸，要学会用眼睛丈量实物的比例，手眼随心，行剪时不要停顿，尽量做到一剪到位。

初学者一般从学剪团花开始，团花除了剪的技巧以外，还有折叠的技巧。折叠的技巧在“随手秀”中十分重要，民间早有“十剪九折”的说法，变化多端的花样往往与折叠的技巧密不可分。

用刻刀刻细微之处时，要先把画稿和纸固定好，然后放在垫板上进行刻制。运用刻刀时，主要是把刀用力切下去，再微拔起，又切下去，这样，一刀一刀连续不断地移动进行。刻纸的顺序一般是从上而下，从左到右，从里到外，由小到大。运刀用力要巧要准。所谓巧，就是不要用死力，要用巧劲，线条要刻得流畅、均匀、一致；所谓准，就是用力要得当，要防止用力过大把线条刻断刻坏，最忌用手硬拉。

3. 折叠剪法：将一张方纸折叠三四折后，在上面画上图样，剪好图样展开后，一个图样重复出现围成一圈，并呈圆形或方形。这种形式称为团花。这样的办法也称为折叠剪纸法。

4. 对称剪纸：将一张正方形纸中间对折，在上面画出图样的一半，左右（或上下）两半图样完全吻合，这种剪纸图样叫做对称剪纸。

5. 阴阳剪法：在一张纸上画好图样，剪好后，块块纸片、条条纸线都相连。把它展开，图样“空心”的一面称为阴，“实心”的一面称为阳，阴和阳是剪纸的两种重要的表现形式。

1. 刀味与纸感

一幅优质的剪纸艺术作品必须具备剪纸艺术应有的风格和特点。每一种艺术由于工具和性能的不同，都有自身独特的风格，如中国画注重笔墨，西洋油画强调色块，木刻则讲究黑白，剪纸就要讲究刀味和纸感了，用刀在纸上模仿版画刻出来的剪纸不应该算作好的剪纸，用剪子对着绘画图案临摹下来的剪纸也不能称为佳作，一幅优秀的剪纸应该用剪纸的语言来塑造艺术形象。

2. 玲珑剔透

剪纸艺术语言很重要的一个特点是在玲珑剔透的形式中塑造，这除了剪纸的工具和材料性能以外，主要是要求剪纸具有“透光”的实用需要，尤其是“窗花”更要求如此。否则，一幅黑漆漆的剪纸贴在窗户上把室外的光线全给挡住了，既不透光，也不美观。

3. 强调装饰

一幅优秀的剪纸艺术作品应该强调装饰味，构图平视、对称，画面均衡、美观大方，线条粗细相宜、色彩鲜明、柔和协调等都是形成装饰风格的重要因素。另外由于工具和材料的关系，剪纸作品中一些特有的技法（如“月牙”、“锯齿纹”等）也是促成其装饰特点的重要因素。

4. 变形夸张

剪纸艺术作品应该强调造型夸张和兼顾影廓的优美，任何物象都存在着一些美和丑的地方，艺术夸张的目的就是强化突出美的因素，缩小和简化丑的因素，经过夸张处理后的画面会使人赏心悦目。

1. 镜框式

一般市场上出售装照片和画片的镜框就可以。在装剪纸时需要用少量的白色乳胶将剪纸的四周黏连在衬纸上，否则待镜框挂起来后，剪纸往往会掉下来或移动位置，显得东倒西歪不整齐。衬纸的颜色选择主要看剪纸的颜色，起衬托剪纸的作用。比如剪纸是深颜色时，衬纸就要选择浅色的；剪纸是浅色或白色时，衬纸就要选择深颜色。

2. 纸版装裱

纸版装裱可分平面装裱和立面装裱，平面装裱是将剪纸用透明乳胶全部黏连在事先设计好的纸版上即可。立体装裱是将纸版分成二层，中间夹着用透明片固定好的剪纸，外表再用透明片或玻璃纸贴好，这种装裱给人一种立体空间感。

3. 卷轴装裱

卷轴是装裱中国画的一种形式。它庄重、大方，挂在房间里很有气魄和具有东方艺术特色，用来装裱剪纸自然是上等。如请书法家在装裱好的卷轴上题上字，盖上印章，就完全可以同一幅中国轴画相媲美了。装裱卷轴价格要比镜框昂贵，装裱技术的难度比较大，但是，艺术效果却相当好。

初级篇

1: 团花剪纸技法

团花剪纸在民间称为顶棚花、喜花和团圆花，常用于婚庆寿诞的吉日，寓意吉祥、阖家团圆、幸福美满之意。在文化含义上具有中国人传统的“阴阳相合、天人合一”的哲学意味。团花剪纸技法主要用正方形的红纸进行对称折叠剪成，图案的简单复杂由折叠的复数来决定。在技巧的锻炼上团花剪纸对于初学者十分重要，它是体现你对剪纸的阴阳剪法，刀法的运用，心脑手的配合，技巧熟练程度，以及剪纸巧妙构思的才智训练。

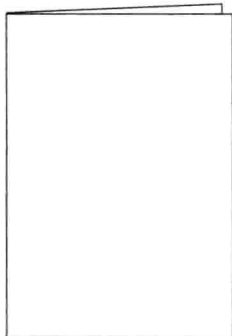
①二折团花

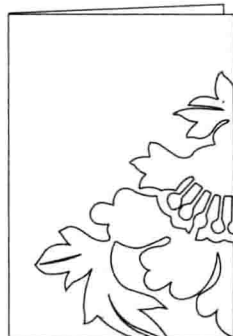
1. 裁剪一张长方形的红纸，上下对折成一个方形。

2. 再次将长方形红纸左右对折一次。

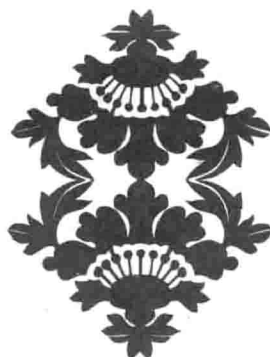
3. 两次对折后的红纸成为一个竖方形。

4. 按图在竖方形红纸上画出牡丹花的一半。

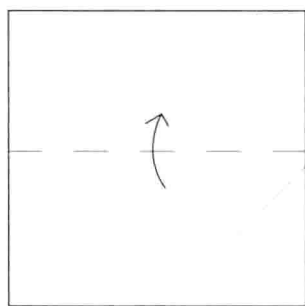

5. 再沿画出的边线剪出图案的内外轮廓。

6. 剪完后展开压平，一幅上下对称的二折团花就完成了。

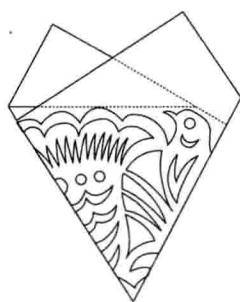
②三折团花

1. 裁剪一张正方形的红纸，上下对折成一个长方形。

2. 将长方形红纸按照上面的虚线向内和向外折叠，注意折叠后纸的前后要一致。

3. 在折叠成对等三角形的纸上画上图案的一半。

4. 按图在红纸上剪出花鸟的内部结构。

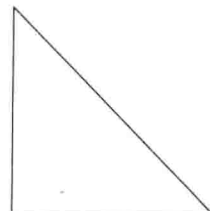
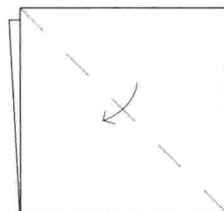
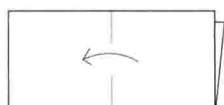
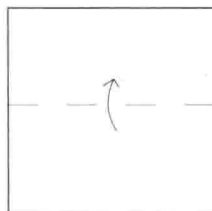

5. 再沿画出的边线剪掉图案的外轮廓。

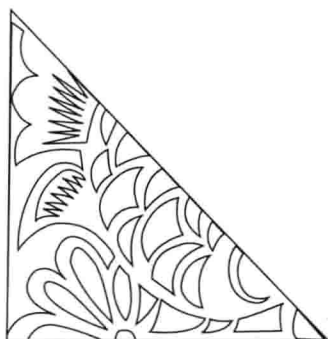
6. 将剪完的图案轻轻打开压平，一幅三折团花剪制完成。

③ 四折团花

1. 裁剪一张正方形红纸，上下对折成长方形，再将长方形左右对折一次。

2. 将两次折叠的纸按照虚线对折成对角三角形。

3. 在折叠好的对角三角形上画上图案的一半。

4. 用剪刀先剪出窗花的内部结构。

5. 再沿画出的边线剪出图案的外轮廓。

6. 将剪完的图案轻轻打开压平，一幅漂亮的方形“连年有余”团花剪制完成。