

乐清细纹刻纸技法与实例

周是一 著

乐清细纹刻纸技艺历来都是靠师徒口传心承，

几何纹饰的打格方法、磨刀和操刀方法都有较为重要的要求。

近年来，许多爱好细纹刻纸的学校美术教师和剪纸业余爱好者

都积极尝试乐清细纹刻纸的艺术魅力。

由于刀法的操作和几何纹饰的绘制难以掌握，我开始着手编写《乐清细纹刻纸技法》，是我介入剪纸艺术多年以来

希望用自己的努力为乐清细纹刻纸教学添砖加瓦。

为这项国家非物质文化遗产普及教学活动出一份力。

本书主要是讲解乐清细纹刻纸的基本知识，

重点突出几何纹饰的步骤画法及作品欣赏。

让细纹刻纸进入课堂，进入社会，并让更多的人加入到

参与细纹刻纸行列中，发挥独特的教育功能。

充当细纹刻纸艺术爱好者参考学习的专业用书。
为学习细纹刻纸提供一个入门的范本。
希望此书的出版能得到广大爱好者的喜欢。

乐清市地域文化丛书

策划 项宏志 主编 许宗斌

乐清细纹刻纸技法与实例

周是一 著

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

乐清细纹刻纸技法与实例 / 周是一编著. — 北京 :
线装书局, 2013. 5
(乐清市地域文化丛书 / 许宗斌主编)
ISBN 978-7-5120-0967-7

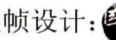
I. ①乐… II. ①周… III. ①刻纸—民间工艺—介绍
—乐清市 IV. ①J528. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第106170号

乐清细纹刻纸技法与实例

著 者: 周是一

责任编辑: 李 琳

装帧设计: 国风传媒

出版发行: 线装书局

地址: 北京市西城区鼓楼西大街41号 (100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 制: 温州益丰印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1 / 16

印 张: 12

字 数: 190千字

版 次: 2013年5月第1版第1次印刷

印 数: 0001-2000册

定 价: 38.00元

宋清细纹刻印

精密细巧
工整秀麗

己丑年仲夏以熒 王伯敏

中国美术学院博士生导师王伯敏教授题

樂清的細紋刻紙技藝
精湛玲珑剔透虛實相
生而高手輩出世代相
傳是中國剪紙風格
獨特的藝術

是二十三弟序

己丑中秋佳節
林曉明

中国著名画家林晓明先生题

賀細紋刻紙技法應用一書出版

細紋刻紙 中華瑰寶

光緒己丑年冬月於北京

中国民间文艺家协会剪纸艺委会主任赵光明先生题

粗细双刻纸技法一书出版

辛勤耕耘

张树贤

中华文化促进会剪纸艺术委员会主任张树贤先生题

细纹刻纸是最美和最
幸福的幻想世界
忻叔细纹刻纸的技法
和莲用印出版

王思雨题

乐清市剪纸研究会原会长王思雨先生题

《乐清地域文化丛书》出版缘起

如果说中华文化是森林，那么地域文化就是森林中的树木。不了解树木，也就不能更好地了解整座森林。历史上许多有识之士、大学问家，之所以重视地方文献的整理和研究，如屈大均作《广东新语》、鲁迅辑《会稽郡故书杂集》，盖亦为此。

乐清地属东瓯古国，域处山海之间，远自新石器晚期即有先民劳作生息于斯，留有丰富的文化遗存，立县一千六百余年，人文积淀更日见深厚，虽为百里之邑，须作整理的文化遗产和开展研究的文化课题亦已夥矣。近些年，有志于梳理、研究乐清地域文化和历史文化的学者逐渐增多，陆续发表、出版了一些研究文章和论著，这是十分可喜的现象，但对照建设文化强市的高要求，这还只能说是开了个好头。乐清市社科联有鉴于此，为推动乐清地域文化研究，使之形成规模，在承担《乐清文献丛书》整理出版工作的同时，又组织出版《乐清地域文化丛书》。

本丛书专收研究乐清地域文化和历史文化的著作，以专著为主，同时也酌收一些资料汇编集和论文合集。作者不分邑内外，

凡符合本丛书宗旨、质量达到出版水准的书稿，均表欢迎。成熟一本出版一本，陆续推出，期望若干年之后，蔚成大观。

乐清市社科联
二〇一二年十月

序　　言

前一段时间，周是一来我家叫我为他撰写的《乐清细纹刻纸技法与实例》写一篇序言。我当时虽然很高兴，但确实不知道怎么写才是序。今天想想，就写点我和周是一认识多年结下的忘年之交吧。

大约是1991年，我参加乐清剪纸研究会会议时认识了周是一，那时他刚刚二十出头。多少年来我们一直来往密切，逢年过节他总是忘不了到我家慰问。他为人善良热情，礼貌好，又好学，长期从事创作和艺术理论学习，业余时间开办剪纸培训班，培养了一批又一批学生，曾出版多册青少年艺术专业技法教程。他的剪纸作品也多次荣获全国大奖，是很上进的青年。他于2005年拜我为师，成为林氏家族细纹刻纸第五代传人。

2006年12月，清华大学出版社出版的由国家发改委副主任欧新黔主编的《中国传统工艺美术的保护与发展》一节中，其中有一段文字提到，“目前，乐清刻纸的代表人物有林邦栋、周是一。此外，乐清刻纸还注重对年轻人的培养，从校中小学生开

始，设立剪纸课程教学和课外兴趣小组活动，继承和创新这门传统工艺艺术”。

今天周是一编写这本书，我觉得这对今后乐清细纹刻纸教学有很大的作用。这看起来是一本小小的书，但需要很大的努力才能做完。他在编书的过程中，多次到我家来向我请教。这本书主要讲解乐清细纹刻纸的有关技法和几何步骤的绘制，很适合细纹刻纸爱好者。周是一编写这本书的举动很值得赞赏和庆贺。

中国工艺美术大师 林邦栋
2009年5月3日

目 录

《乐清地域文化丛书》出版缘起 /1
序言 /1
一、乐清细纹刻纸的起源 /1
二、乐清细纹刻纸的艺术风格 /6
三、乐清细纹刻纸的构图形式 /8
四、乐清细纹刻纸的创作内容 /12
五、怎样欣赏乐清细纹刻纸作品 /15
六、乐清细纹刻纸的工具 /20
(一) 刻刀 /20
(二) 针钻 /21
(三) 磨石 /21
(四) 油盘 /22
(五) 粉袋 /24
(六) 纸张 /24
(七) 挡柱 /24
(八) 竹刀片 /24
(九) 拷贝台 /25

七、乐清细纹刻纸的基本刀法 /26

(一) 圆刀法 /26

(二) 方刀法 /26

(三) 刀扎法 /26

(四) 针扎法 /26

八、乐清细纹刻纸的设计与制作过程 /27

(一) 起稿 /27

(二) 装订 /27

(三) 刻制 /29

(四) 粘贴 /29

(五) 保存与装裱 /30

九、乐清细纹刻纸的翻印方法 /31

(一) 熏样 /31

(二) 晒样 /33

(三) 拓样 /35

十、几何纹饰的打格方法 /36

十一、乐清细纹刻纸创作的步骤图示 /41

十二、几何纹饰的绘制步骤 /45

十三、乐清细纹刻纸作品欣赏 /152

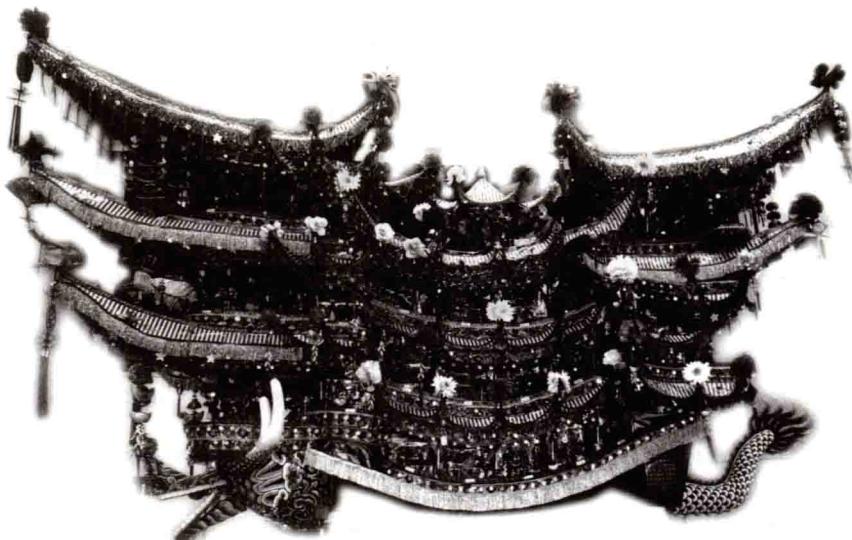
后记 /172

一、乐清细纹刻纸的起源

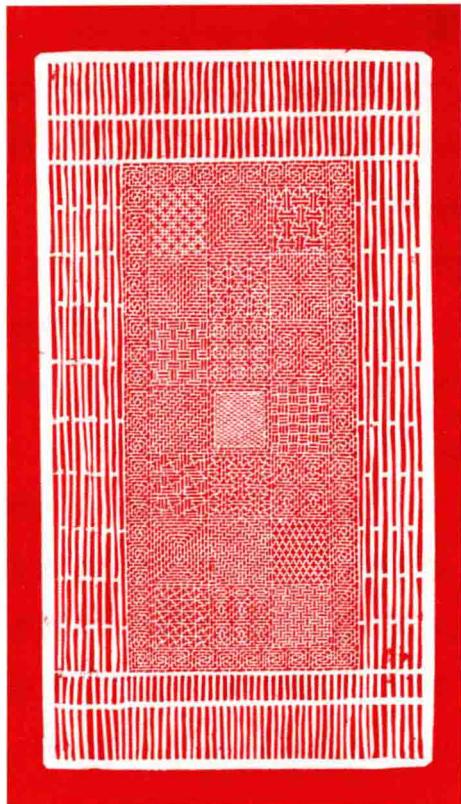
剪纸是以剪刀为主要工具，以纸为材料，将纸上设计好的图案使用剪刀铰成作品的艺术。而日常生活中，人们往往将用刀刻、用手撕、用火烫的作品也都统称为剪纸。

剪纸是我国民间造型艺术门类之一，是我国劳动人民发挥才能、表达感情、美化生活的重要手段，在精神生活上占有极为重要的地位。古代人曾用金箔、银箔、树叶、皮革、绢和丝织品等材料代纸进行创作，而真正意义上的剪纸应该是蔡伦造纸术之后才出现的。

据有关资料，乐清市剪纸有七百多年的历史，有用剪刀剪的、用刻刀刻的，技艺精湛，世代相传，有完整的工艺流程。其种类有刺绣用的鞋花、枕头花、肚兜花，有居室装饰用的窗花、墙花，有喜庆节日用的礼花、喜花、灯花等。其中，乐清的灯花独具一格，图样以几何纹饰为主，工具以刻刀为主，刻工特别精细，玲珑剔透。

龙船灯（首饰龙） 林邦栋、林顺奎

龙船花 陈朝芬

乐清有些百姓将这种刻纸叫作“凿花”，主要是贴在龙船灯上作装饰之用，俗称“龙船花”。龙船灯又称“首饰龙”，是一种像船一样的龙灯。龙船上有多层流光溢彩的楼阁，每层楼阁装点有戏曲人物和生活场景，周边还贴满龙船花刻纸，尤其是龙船尾部的龙船花最为细致。每逢元宵佳节，乐清市历代就有划龙船的风俗。各乡镇的艺人们在龙船制作方面时有攀比，将龙船上的楼阁、戏曲人物做得逼真又精致，特别是龙

船尾部的花要刻制得极为细致。因此艺人们在细致方面下功夫，将龙船花的细致程度作为竞争标准。最细致的作品，在鲁班寸面积里能刻出52根线条，条条细如丝发，令人瞠目结舌，赞叹不绝。乐清龙船灯的活动始于明朝，其由来有多种说法，《乐清细纹刻纸》一书上部分中张雁洲先生已提及，这里不再重述。

“乐清细纹刻纸”这个名词是在20世纪50年代，由乐清文化局副局长张龙光先生和乐清文化馆馆长包珍存先生提出的，将这种民间工艺品正式取名为“乐清细纹刻纸”。乐清细纹刻纸未命名时一直称“龙船花”，其内容、形式均比较单一，只有几何纹饰构成的平面图案，构图都以竖式为主。为了使这种新型的工艺美术品种更好地发展，一些美术专业人士积极参与到刻纸行列中，将花鸟、人

物、风景等图案作为创作题材，与几何纹饰相结合，形成一种在剪纸领域中特有的风格。

1955年2月，由陈朝芬、余忠汉、余忠澄、陈邦舫、余忠杨五人成立刻纸小组，陈朝芬担任组长。这是乐清最早的刻

纸生产组织机构，第一张乐清细纹刻纸《八角双鱼》就此诞生。它是由永嘉艺人柯拯民设计、陈朝芬刻制，当时在浙江省民间美术展览会上展出，获得广大专家的好评，乐清细纹刻纸的艺术创新从此找到了新思路。之后，刻纸小组又纷纷创作出优秀的代表作品，如《九狮图》、《鱼飞得利》、《骑牛》、《八角鸳鸯》等一系列经典细纹刻纸作品，反映出刻纸艺术家们巧夺天工的创造力和表现力。1956年，五人刻纸小组与黄杨木雕生产小组合并，转为乐清黄杨木雕刻纸生产合作社；后又增加了林邦栋、郑元逊等专业人才，1959年被批准为国营乐清工艺美术厂。20世纪60年代，工艺美术厂又吸收了一些专业美术设计人才，创作出了更多的优秀作品，使乐清细纹刻纸生产逐渐走向辉煌。此时，乐清西乡一带各乡镇也纷纷成立刻纸厂、工艺美术厂及刻纸生产加工点。20世纪70年代末到80年代初，乐清细纹刻纸迎来高峰，在全国各大城市的商场和工艺品商店里都有销售，并远销三十多个国家，更受到外国友人的欢迎和好评，为乐清手工艺的保存和发展打下了很好的产业化基础，为出口创汇做出了很大的贡献。可是，20世纪80~90年代，因科学技术不断地发展与进步，很多民

八角双鱼 陈朝芬