

一看就会



跟我学剪纸

吉祥人物

韩靖 靳鹤年/著

江西美术出版社

中国大地，源远流长的文明，孕育了灿烂辉煌的中华文化。剪纸，作为中华民族最古老、最普遍、最喜闻乐见的民间艺术形式，它深深植根于民间，是广大劳动人民智慧的结晶。它不仅是一种装饰艺术，更是一种生活艺术。在漫长的历史长河中，剪纸艺术不断吸收和融合各种文化元素，形成了独具特色的艺术风格。它不仅美化了人们的生活，还承载着丰富的文化内涵。从古代的窗花、门笺，到现代的窗花、门笺，剪纸艺术始终伴随着人们的生活，成为中华民族文化宝库中的一颗璀璨明珠。

本书《跟我学剪纸》是一本面向大众的剪纸艺术入门教材。它由两位剪纸艺术专家——韩靖和靳鹤年共同编写。全书内容翔实，图文并茂，旨在帮助读者了解剪纸艺术的历史、种类、工具和基本技法。本书分为多个章节，从剪纸的起源和发展讲起，逐步深入到各种剪纸技法的讲解。书中还收录了大量的优秀作品，供读者欣赏和临摹。通过本书的学习，读者不仅可以掌握剪纸的基本技能，还可以了解剪纸背后的文化故事，从而更好地传承和弘扬这一优秀的民间艺术。

本书适合广大青少年、民间艺术爱好者以及从事相关工作的专业人士阅读。它不仅是一本实用的技术指南，更是一本生动的文化读本。希望本书能为读者打开剪纸艺术的大门，让他们在动手实践中感受传统文化的魅力，体验创作的乐趣。





跟我学剪纸



韩靖 靳鹤年 / 著

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

跟我学剪纸. 吉祥人物 / 韩靖, 靳鹤年著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5480-2238-1

I. ①跟… II. ①韩… III. ①剪纸—技法(美术)—少儿读物 IV. ①J528.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第317344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 吉祥人物

GENWOXUEJIANZHI JIXIANGRENWU

著者: 韩 靖/靳鹤年

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 978-7-5480-2238-1

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-06-2013-308

版权所有, 侵权必究

无

戊

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	一〇
中级篇	二六
技法范例	二七
剪纸图例	三〇
高级篇	五八
技法范例	五九
剪纸图例	六二
后记：吉祥人物的祈愿图景	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，贴挂在居室的门、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，伴随着喜庆节日出现在门窗、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。

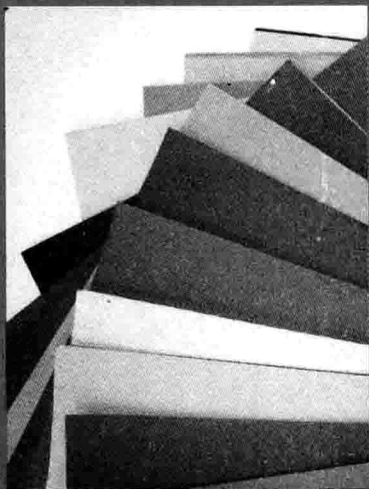
2. 一般的剪纸作品对纸张的要求并不高，任何纸张只要平展就可以。但是对主题创作的大制作就不同了，对纸的质地与色彩都有较高的要求，现在多采用宣纸，宣纸的韧性比较好。也有用大红纸与蜡光纸的，价格便宜，但这两种纸张质地比较脆。

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，再进行剪刻。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所有形象都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





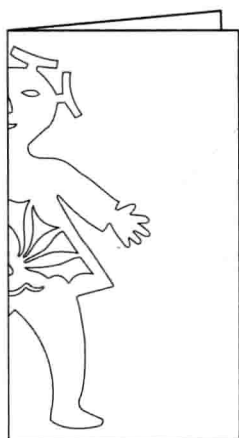
1. 裁剪一张大小适宜的方形红纸，从中间左右对折，用铅笔画出娃娃图案的一半。



2. 用剪刀剪出或用刻刀刻出娃娃图案的内部结构，再沿边线剪刻出图案的外轮廓。



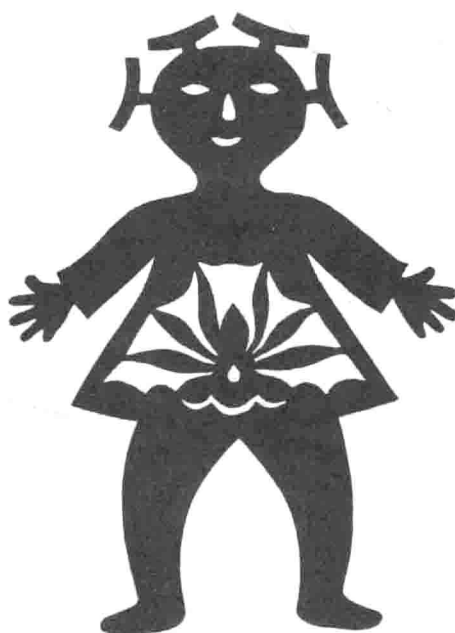
3. 最后将剪刻好的娃娃打开压平，一个漂亮的蝴蝶娃娃就完成了。



1. 裁剪一张大小适宜的方形红纸，从中间左右对折，用铅笔画出娃娃图案的一半。



2. 用剪刀剪出或用刻刀刻出娃娃图案的内部结构，再沿边线剪刻出图案的外轮廓。



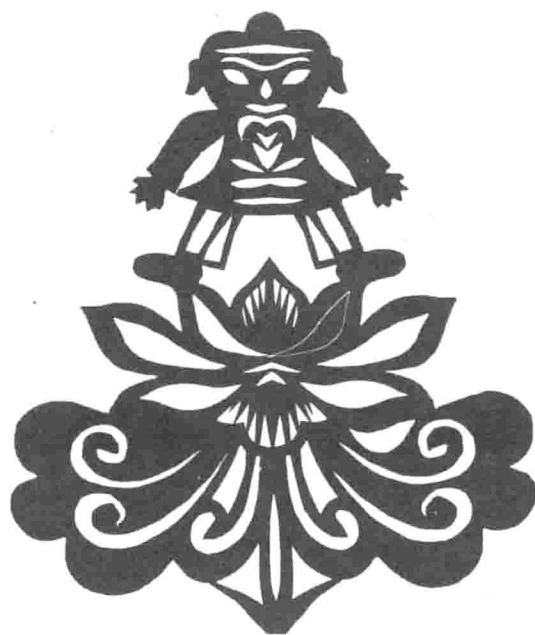
3. 最后将剪刻好的娃娃打开压平，一个吉祥的民间娃娃就完成了。



1. 裁剪一张大小适宜的方形红纸，从中间左右对折，用铅笔画出娃娃图案的一半。



2. 用剪刀剪出或用刻刀刻出娃娃图案的内部结构，再沿边线剪刻出图案的外轮廓。



3. 最后将剪刻好的娃娃打开压平，一个吉祥的莲花娃娃就完成了。