

节日喜庆

剪纸技法

秦石蛟 何玉梅 编著

Jieri Xiqing Jianzhi Jifa

节日喜庆剪纸技法

秦石蛟 何玉梅 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书在介绍剪纸基本技法的基础上,对节日剪纸(年节剪纸、婚庆剪纸、寿庆剪纸、其他节日剪纸)的特点、剪制技法作了重点讲解,同时精选了部分剪纸精品,为学习者剪制作品提供参考与借鉴。本书可供剪纸爱好者学习使用,亦可作为工艺美术者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

节日喜庆剪纸技法/秦石蛟,何玉梅编著. —北京:金盾出版社,2013.11
ISBN 978-7-5082-8837-6

I. ①节… II. ①秦…②何… 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 222718 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京印刷一厂
正文印刷:双峰印刷装订有限公司
装订:双峰印刷装订有限公司
各地新华书店经销

开本:880×1230 1/16 印张:9.25 字数:255 千字
2013 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
印数:1~7 000 册 定价:23.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

节日喜庆剪纸是人们用来烘托气氛，表达美好祝福的艺术形式。在传统习俗中，寓意吉祥的窗花、灯花、门花、墙花、门笺、供花、礼花、顶棚花、服饰花到处可见，所表现的观念意识，所折射的时代背景、社会心态、民族心理和审美情趣，所蕴含的文化积淀，是人类对幸福的渴求和对生命的礼赞，早已深深融入了人们的思想情感之中，有一部分一直延续到我们今天的日常生活和新民俗活动中。剪纸应用广泛，有的用于祭祀活动（如供花），有的用于环境装饰（如坑围花、顶棚花），有的用于生活用品装饰（如绣花样剪纸），节日喜庆剪纸是常见于民俗节日和喜庆活动的应用，其特点如下。

一是热烈红火的色彩。中华民族对于红色有着特殊的情感，它最能激发人兴奋热烈的情绪。“走红运”、“红运当头”、“满堂红”、“月月红”、“红旺”等词语最能表达吉祥如意。节日喜庆剪纸除少部分用玫红纸外，绝大部分采用大红纸剪制，这种剪纸从内容到形式、色彩都热烈火红，能烘托气氛，满足人们的心理需求。

二是集中突出的主题。节日喜庆剪纸虽然形式多样，但多集中于一个主题，有些剪纸虽多处可用，如“寿”字剪纸，但在年、节和婚庆时很少应用，占次要地位，让位于“迎春接福”等主题。

三是圆满喜庆的样式。为了满足人们追求幸福、福寿双全的心理需求，节日喜庆剪纸一般都有固定的样式，如年节剪纸的挂笺、福字斗方、吉祥组合字；婚庆剪纸中的团花、对称式花鸟、双喜图；寿庆剪纸中的寿星图、长寿符、团寿符；其他节日的欢庆图等。

一些民间传统节日喜庆剪纸的形式、内容至今仍在用，如年节剪纸中的墙画、贺年卡、组合式文字；婚庆剪纸中的灯花、“喜相逢”式图形、“鲤鱼跳龙门”图、双喜图；寿庆剪纸中的“寿星图”、寿字斗方等。有的在形式、内容方面已有改变，如年节剪纸中的门笺，过去是成组贴在门楣上，现在这种门笺已很难见到，但大幅面的挂笺却悄然兴起，有的商家

还改用布料等较耐用的材质，用机器批量生产，投入市场，成为年节剪纸的新景。年节剪纸和婚庆剪纸中的窗花虽延续以往的形式，过去北方多为条形窗棂和方格窗棂，南方多是下面三分之一为固定窗格，上部为可以开启的“支摘窗”，现在，南方北方通为大型玻璃窗，窗户形制发生变化，使窗花形制和窗花组合形式也有了较大的改变。

根据以上情况，本书在编写过程中尽可能保留传统节日喜庆剪纸的一些重要内容，如常用的题材元素及一些有生命力的吉祥符号，同时保留一些有特色的窗花样式（如“窗越”）和支摘窗窗花的固定组合形式，即窗心花、双喜图两旁置“龙凤寿字烛”，四角配以蝴蝶角花等。本书对节日喜庆剪纸中出现的新内容、新样式也兼收并蓄，力求使本书具有较好的学习、使用价值。

编者

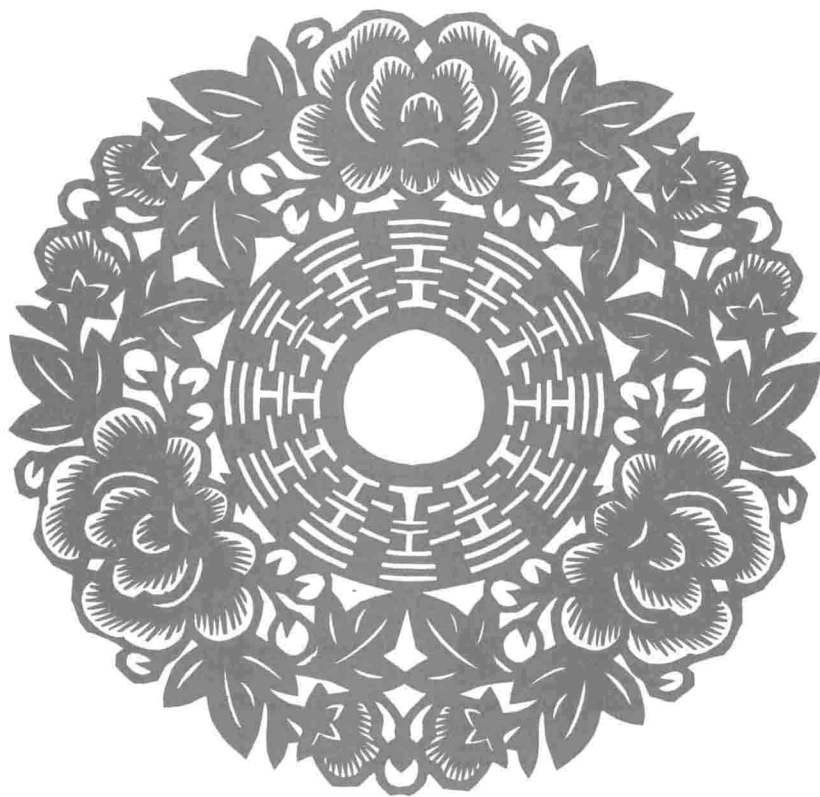

目 录

第一章 剪纸的制作方法	(1)
一、剪纸的一般步骤.....	(1)
二、剪纸图稿的创作.....	(1)
三、剪纸图形的连接.....	(1)
四、单剪与折剪.....	(2)
五、阳剪和阴剪.....	(2)
六、剪纸的艺术语言.....	(2)
七、纸张的选择与装订.....	(3)
八、剪刻的方法.....	(3)
(一) 剪刀剪制.....	(3)
(二) 刻刀髹划.....	(4)
(三) 剪刀剪制与刻刀髹划配合进行.....	(4)
九、剪纸的裱贴.....	(5)
第二章 节日喜庆剪纸的创作方法	(6)
一、年节剪纸.....	(6)
二、婚庆剪纸.....	(12)
三、寿庆剪纸.....	(15)
四、其他节日剪纸.....	(19)
第三章 节日喜庆剪纸欣赏	(21)
一、年节剪纸.....	(21)
(一) 年节通用剪纸.....	(21)
(二) 年节贺卡.....	(34)
(三) 年节窗花和灯花.....	(45)
(四) 年节墙画.....	(52)
(五) 年节挂笺.....	(63)
二、婚庆剪纸.....	(67)

(一) 窗花灯花 (带双喜符的)	(67)
(二) 喜庆窗花附件	(76)
(三) 喜庆窗花灯花 (不带双喜符的)	(78)
(四) 墙花	(98)
(五) 婚庆礼花	(104)
三、寿庆剪纸	(110)
(一) 寿星图	(110)
(二) 寿字图	(114)
(三) 祝寿图	(117)
(四) 寿礼花	(129)
(五) 生日贺卡	(133)
四、其他节日剪纸	(136)

(本书剪纸作品除署名者外, 均为秦石蛟剪制)

第一章 剪纸的制作方法

一、剪纸的一般步骤

剪纸的一般步骤包括备稿—备纸—剪镂—贴裱四个程序。

备稿的方法有三种：一是拷贝，即将别人已有的剪纸作品采用复印、熏样、蒙画的方法原封不动地复制下来，这种方法最简单，但没有创造性，算不上创作，只是加工、复制而已。二是临摹，临摹别人的剪纸作品属加工复制，如果临摹的是别人的绘画作品，在移植过程中有创造成分，但总的来讲，也是加工复制，不能完全算剪纸创作。三是创作稿，剪纸创作有自己的构思（即创作意图）、构图和独有的表现手法，用自己创作的稿子制作出来的作品才是真正意义上的创作剪纸。

二、剪纸图稿的创作

剪纸不同于一般的写实绘画，它是一种意象造型艺术，它不追求景物的透视关系，人或动物的解剖关系，不着力去表现空间的深度，不以剪纸的造型去模拟现实中的物象，而是以丰富的、带有寓意性的人物、动物、植物、文字、器皿和历史形成的各种符号、图像，采用单纯、朴实的手法构成图形，这是剪纸和绘画造型理念的不同。造型理念认识的改变和提高有一个较长、艰巨的过程，只能一步一步来。剪纸与绘画的形式不同，如连接、变形夸张，采用剪纸所特有的铰刺纹、月牙纹等艺术语言是剪纸入门时就必须注意学习和掌握的。

剪纸的图稿有三种：一种是没有图稿的“图稿”，凭创作者的立意直剪，这种不画稿，直剪的方法北方叫“冒铰”，南方叫“敞手剪”或“随手剪”；第二种是“掐样剪”，有的创作者剪前不画稿，而是用指甲简单地在纸上掐个位置和大体轮廓就开剪；第三种是画稿剪，民间老艺人和部分有经验者画稿时信手拈来即可直接用来剪制，初学剪纸者画的稿子一般需进行一些加工才可动手剪制。

三、剪纸图形的连接

连接是剪纸最基本的特点，连接得好的作品在制作过程中便于操作，制作完成后拿起来是一个整体，便于贴裱、悬挂、保存，便于欣赏。为了使图形连接，在设计剪纸图稿时就要认真考虑，其方法有以下几种。

1. 夸张变形

通过夸张变形，延长、加大或缩小某些部分，使形象更加鲜明突出，形式美感更强，而且可调节一些连接不够紧凑的部分，使其连接得更好（见图1）。

2. 添加图形纹样

用一些图形纹样，如花草、景物、器皿、文字、符号等填充需要连接的部分，使其连接。

3. 加边框连接

若图形的周边松散，不连接，加上边框即可将松散的部分连接起来。

4. 添加连接线

在某些剪纸图形中没有其他办法解决线与线、面之间的连接时，即可采用任意添加连接线的方法进行连接，这些与造型看似毫不相干的连接线不经意间增添了作品的美感，突出了剪纸的特征。

5. 尽量避免“长飘线”（一端连接，另一端不连接的长线）、“长拐线”（虽然线的两端都连接，但线比较长，而且中间拐了弯）和长线围成的空框。凡遇到这些情况时要设法使其在线旁找一个连接点进行连接。

图1 夸张变形剪纸

四、单剪与折剪

单剪是将不对称的图形一个个纹样、一个个点、一条条线、一个个面单独剪出（包括单层剪和多层叠在一起剪）；折剪是将纸按一定方式折叠（如对折、放射形折、二方连续折、四方连续折等）以后，将图形剪镂出来。剪镂时在折缝上必须留若干个连接点，这样剪出的便是各种对称的图形或纹样。单剪和折剪剪出的作品效果大不一样，单剪和折剪综合进行时，剪出的作品更具特色。因此，采用哪种方法进行制作，在设计初稿时必须规划好。

五、阳剪和阴剪

阳剪剪纸是把构成图形的所有组成部分（点、线、面）全部保留，将图形以外的纸面剪镂剔除，使图形成为一个整体。要将图形整体地保留下来，必须处处相连才能做到。因此，阳剪剪纸强调一个“连”字。阴剪剪纸与阳剪剪纸恰恰相反，它是将构成图形的全部组成部分剪镂剔除，将图形以外的纸面以整体的形式保留下来。要将图形以外的纸面全部保留下来，就要将这些部分连成一个整体，必须使构成图形的每一个部分互不连接，线线相断。因此，阴剪剪纸强调一个“断”字。

此外，还有“阳面阴剪纸”（先剪出图形外轮廓，然后在阳面的外轮廓内用阴剪进行造型）和“阴面阳剪纸”（先将图形以阴剪方式在纸面上呈现出来，再在轮廓内用阳剪方式造型）。一幅剪纸中往往既有阳剪又有阴剪，只是阳剪成分多称阳剪剪纸，而阴剪成分多则称阴剪剪纸。

六、剪纸的艺术语言

剪纸是用剪刀或刻刀（工具）在纸（材料）上进行加工制作出来的艺术品。由于创制手段特殊，作品具有特殊的艺术魅力。在剪纸的诸多艺术语言中，铰刺纹（锯齿纹、篦齿纹、剪刺刺、打毛毛）和月牙纹表现力最强，应用率最高，是最具特色和标志性的剪纸艺术语汇。

铰刺纹(见图2)有粗细、疏密、长短、曲直之分,既具象又抽象,它可以具象地表现动物的绒毛、人的毛发、胡须、植物的纹理、丛生的小草等,也可以抽象地表现天上的云霓、地面的石块,篾织的花篮和铁打的刀斧。

单色剪纸是采用同一色别、同一色度的平面材料剪裁造形,图形与背景(衬纸)之间“非黑(红)即白”、“非白即黑(红)”没有中间调子,没有过渡色。铰刺纹中,“刺”细长而匀密的一种叫“篾齿纹”或“打毛”,民间艺人创造性地用它来营造“灰调子”,形成黑(红)与白之间的柔和过渡,用来调和画面。

月牙纹(见图3)是镂空剪纸内部的一种基本纹样,是一种抽象符号,使用频率高,它由两段弧形剪口构成,镂空内部一个单元的纹样,其剪口交接最少(除圆以外),而且剪口交接全在纸的“面上”,连接牢固,制作中可放心地剪,不易失误。每个“月牙”中又有宽、窄、尖的丰富变化,适宜组合排列,极具审美趣味。

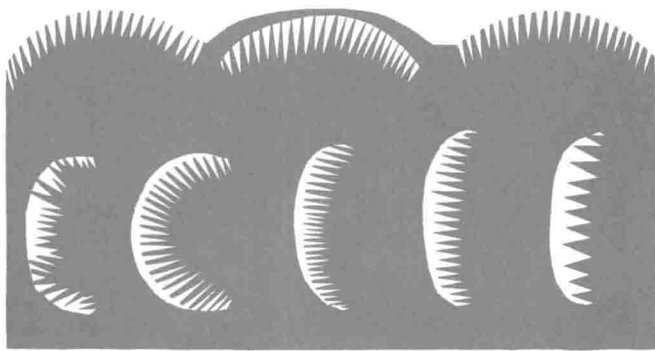

图2 各种不同粗细和不同形状的铰刺纹

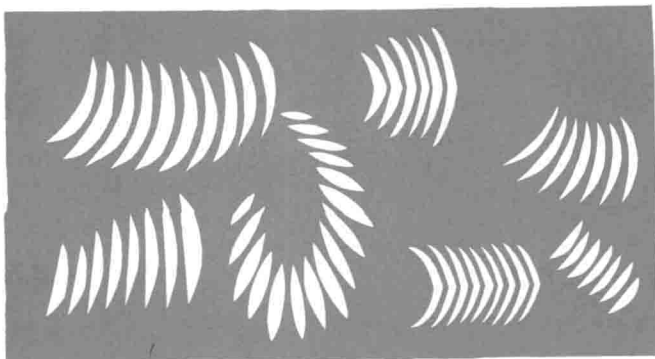

图3 各种不同剪法和不同形状的月牙纹

七、纸张的选择与装订

一般来讲,只要厚薄适宜,有一定韧性的各色纸张或类似纸的薄质材料都可以用来剪纸,创制节日喜庆剪纸一般选用大红色纸张。每叠剪纸的层数要适中,普通标语纸每叠以剪3~5层为宜,稍薄的纸(如夹宣)以剪4~8层为宜。选好纸后将纸裁成稿子大小叠在一起(有文字和人物动作分左右的画稿还要注意纸面的正反),在需要剪去的空处用订书钉或纸捻装订好即可开始剪刻。

八、剪刻的方法

剪纸是剪、刻、撕、火镂等多种制作手段的总称。在多种制作手段中,剪和刻是主要的手段。

(一) 剪刀剪制

剪制的工具最简单,一般用一把普通家用的剪刀即可。为了使握剪刀的手与捏纸的手配合方便,

剪的纸以 24 开、32 开大小，捏纸的手能接近剪刀，便于操控为宜。

一般人剪纸都是右手握剪，左手捏纸，握剪要轻松、自如，捏纸的手的位置在紧靠剪刀运行部位的左旁，用拇指和中指在纸的上下方对捏，让捏纸处象轴心一样能够自由转动。运剪的时候不是握剪的右手随时改变方向，而是让纸在捏纸的手里灵活转动，以掌控造型。左手除捏纸外，还要用其无名指托住剪页，以对剪刀运行的方向、尺度进行有效的控制。

用剪刀剪图形的外部轮廓十分方便，在此不再赘述。镂空图形内部比较复杂，这里介绍三种常用的方法。

(1) 折剪法——将需要镂空内部处的纸局部对折，使折缝从镂空处的中部穿过，如果镂空图纹是对称的，则在折缝处按镂空形的一半剪镂，如果镂空的图形是不对称的，则在折缝上剪个小口，然后将纸打开，从小口内按镂空形状剝剪（见图 4）。

(2) 剪入法——从图形轮廓外剪一条口，伸入内部，将要镂空的部位按形状剪镂（见图 5）。

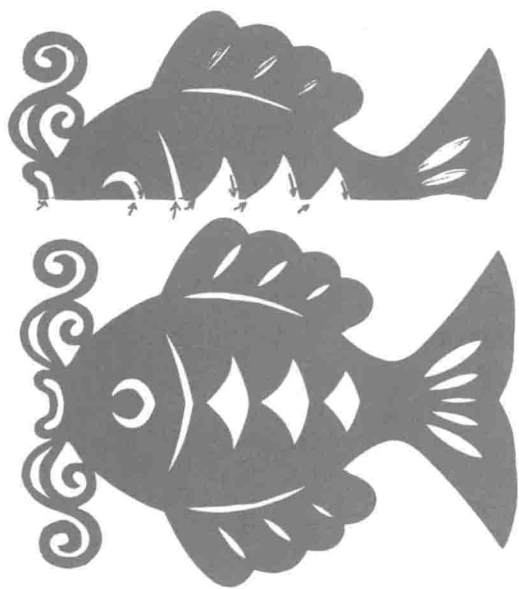

图 4 用折剪法镂空内部

图 5 用剪入法镂空内部

(3) 剝剪法——用剪刀尖穿透需要镂空的部位，按镂空的形状剪镂。剪刀尖在纸上穿插的时候要用左手中指抵住剪尖部位，握剪刀的右手用力要适当，太轻不易穿透，太重则会戳伤手指（见图 6）。

(二) 刻刀髹划

用刻刀刻纸有两种方法：一种是将纸平放在松软的砧板（蜡板、油板、用树的横断面制成的木板）上，用较窄的刻刀一刀一刀上下垂直地切凿刻制，这种刻制方法称为切凿刻纸法。采用这种方法制作一次可刻十多层至数十层，剪纸作坊批量生产大多采用这种方法；另一种方法是，将纸垫在垫板（橡胶板或平整细密的纸板、胶合板）上，用较宽的刻刀（单面刀片、双面刀片、手术刀、工艺刀等）髹划（见图 7），这种刻制方法为髹划刻纸法。采用这种方法制作虽一次只能刻制几张，但制作的工具简单，方法也容易掌握，而且采用这种方法制作大幅作品更显方便。

(三) 剪刀剪制与刻刀髹划配合进行

用剪刀剪制和用刻刀髹划各有方便之处，也各有困难之处，如果两种方法配合使用，剪制作品时会更方便。

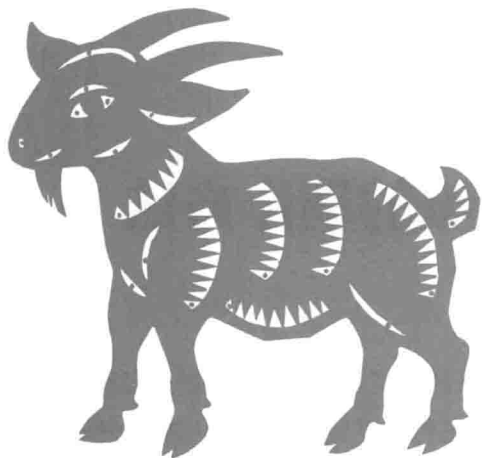

图6 剜剪法镂空内部
(小黑点为剪尖插入处)

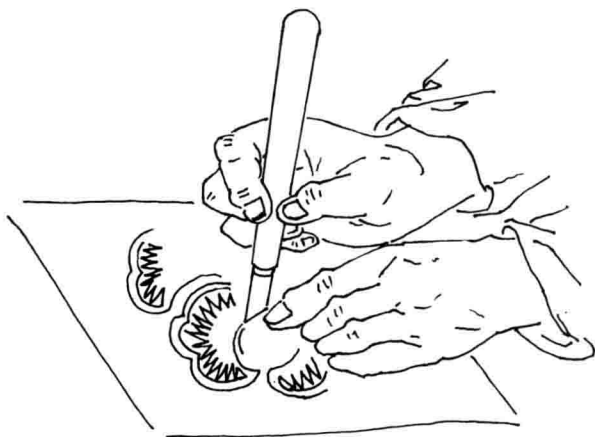

图7 楞划刻纸法

九、剪纸的裱贴

大多数节日喜庆剪纸张贴在门窗或墙壁上，也有的裱贴在衬纸或礼品上。在门楣和窗楣上张贴门笺剪纸，一般用糨糊粘贴，在玻璃上贴剪纸可用糨糊或透明胶带粘贴。将剪纸裱成中堂、立轴或先将剪纸贴在底纸上作墙画、门画，其裱贴方法主要有以下两种：

(1) 先将喷胶喷在剪纸的底面，然后将剪纸平正地放在底纸上，用干净纸复盖在上面抹平即可。

(2) 先将剪纸底面朝上平放在光滑的台面上，糨糊中适当加水调稀刷在作底纸的纸面，然后将底纸刷了糨糊的一面盖在剪纸轻抹一下，使剪纸粘在底纸上，再翻转过来，用干净纸在上面多次吸抹即成。

第二章 节日喜庆剪纸的创作方法

剪纸是剪镂纸、箔等薄质材料，使图形从纸面分离出来的造型艺术。尽管剪纸的品种、类别不同，但剪制技法相似。因此，只要有一般剪纸基础的人，即可进行各种剪纸的制作。本书中讲的节日喜庆剪纸技法并非在制作上有什么特殊，主要是讲这种剪纸的创作方法，即通过了解它的种类、形式和采用的素材以及构思、构图等特点，绘制出草图，然后进行制作。

一、年节剪纸

除夕、春节、元宵节的时间相对集中，人们称这段时间为“过年”。我国许多地方从农历腊月二十三就开始剪窗花、贴窗花、挂灯笼，作过年的准备，把家里家外打扫、收拾得干干净净，充满过年的气氛。粘贴的过年剪纸一般不会因年节过去就撤掉，而是要保留较长的一段时间，有的甚至粘贴到自然褪色才清除掉。

1. 年节剪纸的种类

年节剪纸有窗花、灯花、墙花、挂笺、贺年卡、文艺演出场地装饰剪纸及多处适用的年节通用剪纸等。年节窗花没有固定的组合样式，一般视一扇窗户为一个整体，在每一个窗格里剪贴适合形窗花。年节灯花主要是贴在室内外悬挂的各式灯笼上或是手提肩扛的大型灯笼上。窗花和灯花以透光性好的阳剪剪纸为佳，过去的窗花和灯花幅面较小，多为20厘米~30厘米见方，现代贴在大型玻璃柜窗上的剪纸幅面普遍较大，多为50厘米见方，甚至更大。

2. 年节剪纸的素材

年节剪纸的素材广泛，归纳起来有以下七大类。

(1) 龙凤图腾类

龙凤是中华民族的图腾，为年节剪纸的主要素材之一。

(2) 迎春接福类

福、富、春字，鹿、鹤、象、佛手、蝙蝠、财神在年节剪纸中运用最多。

(3) 富贵有余类

鱼、莲、牡丹、“三多图”（即表福大、寿高、子实的佛手、桃、石榴结合在一起的图形）也是传统年节剪纸的主要素材。

(4) 平安辟邪类

狮、虎为辟邪的神兽；“瓶”与“平”谐音，是创作“四季平安”、“天下太平”等剪纸的素材。

(5) 狂欢庆祝类

罗汉、高跷、旱船、彩蚌、锣鼓等民间艺术表演在年节期间十分活跃，磬、烛的谐音为“庆祝”，剪之有庆贺新年之意。

(6) 纪年生肖类

生肖为所在年份的吉祥物，该年的生肖在年节剪纸中是必不可少的。

(7) 吉祥“组合字”类

年节常用的吉祥组合字有“招财进宝”、“日日有财见”、“只见财来”、“日进斗金”、“吉祥如意”、“春景常安”、“黄金万两”，这些组合字有的与其他素材搭配创作主题吉祥图形，有的则单独使用。

3. 年节剪纸的形式

年节剪纸的形式有挂笺式、字符式、团块式、窗越式、文字组合式几种。

(1) 挂笺式

挂笺（见图8）有贴在门楣上的门笺，挂在厅堂的挂笺等多种。门笺有固定的形制，左右方和上方为宽素边，下方为排缘形穗子，中间的主纹称为“膛子”，主纹周围铺四方连续的吉祥纹样作为地纹。地纹除起装饰作用外，还能使主纹和边框连接得更紧密，使门笺在悬挂的情形下，图纹的每一个细节部分都不会飘离剪纸的平面。膛子上下有头坎和底坎，坎上剪刻吉祥语。挂笺上吉祥语的位置除放在头坎和底坎上外，也可放在正中或四角，如果是对联式的也可放在膛子的两旁。

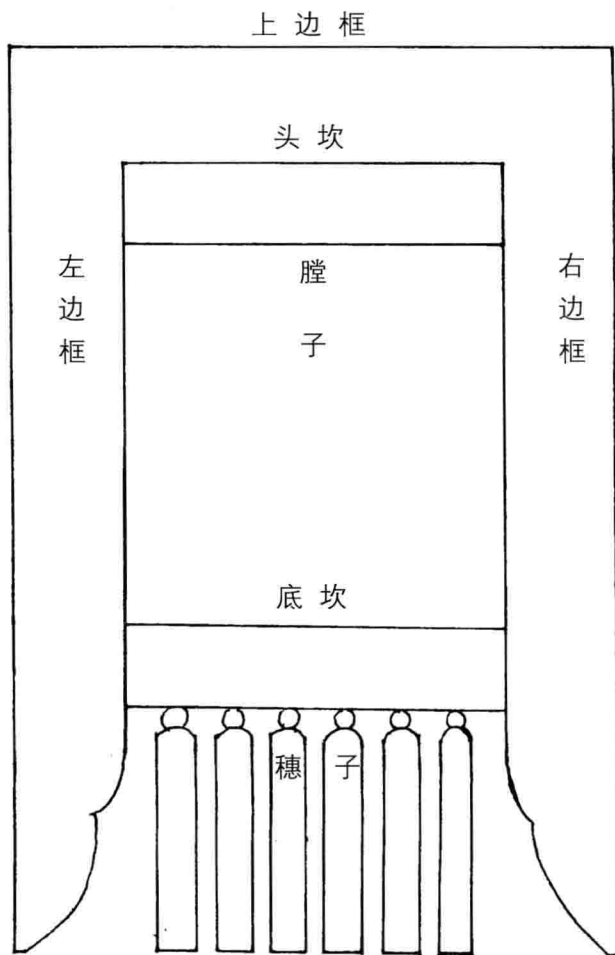

图8 挂笺的基本结构

(2) 字符式

年节剪纸所剪“福”字最多，因为剪纸需要线线相连，而福字中的“一、口、田”三部分互不连接，不便处理。解决笔画连接的问题有几种方法：一是将笔画加粗、延长或笔画与笔画之间“牵丝”的方法（见图9）；二是采用各种变体（见图10）；三是采用一些现成的字体构成样式（见图11）。这些字结构紧凑、美观，便于剪制。

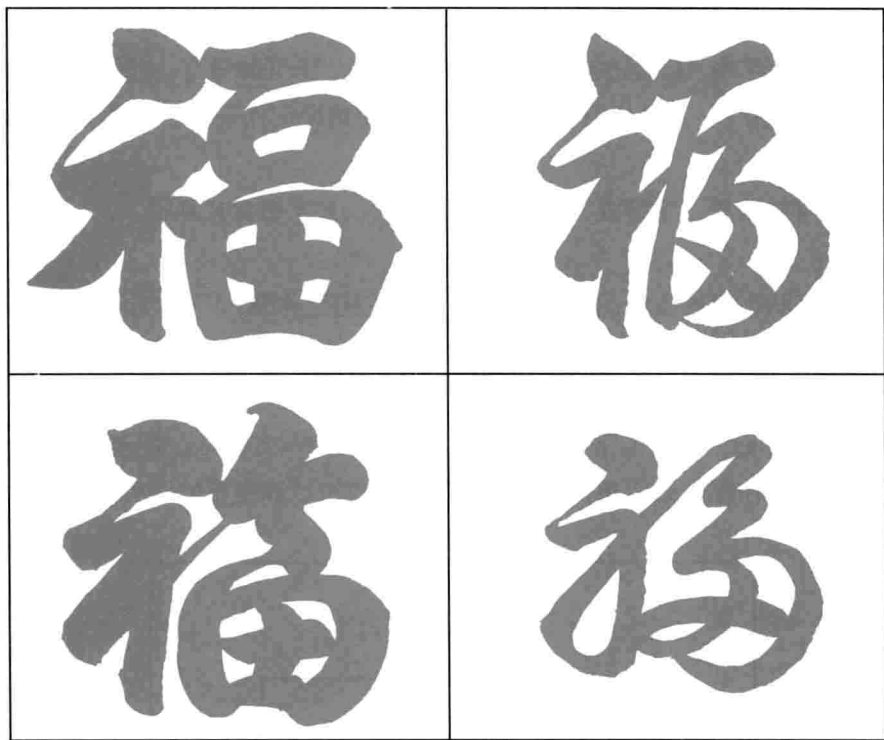

图9 采用将笔画加粗、延长或在笔画之间“牵丝”的方法连接

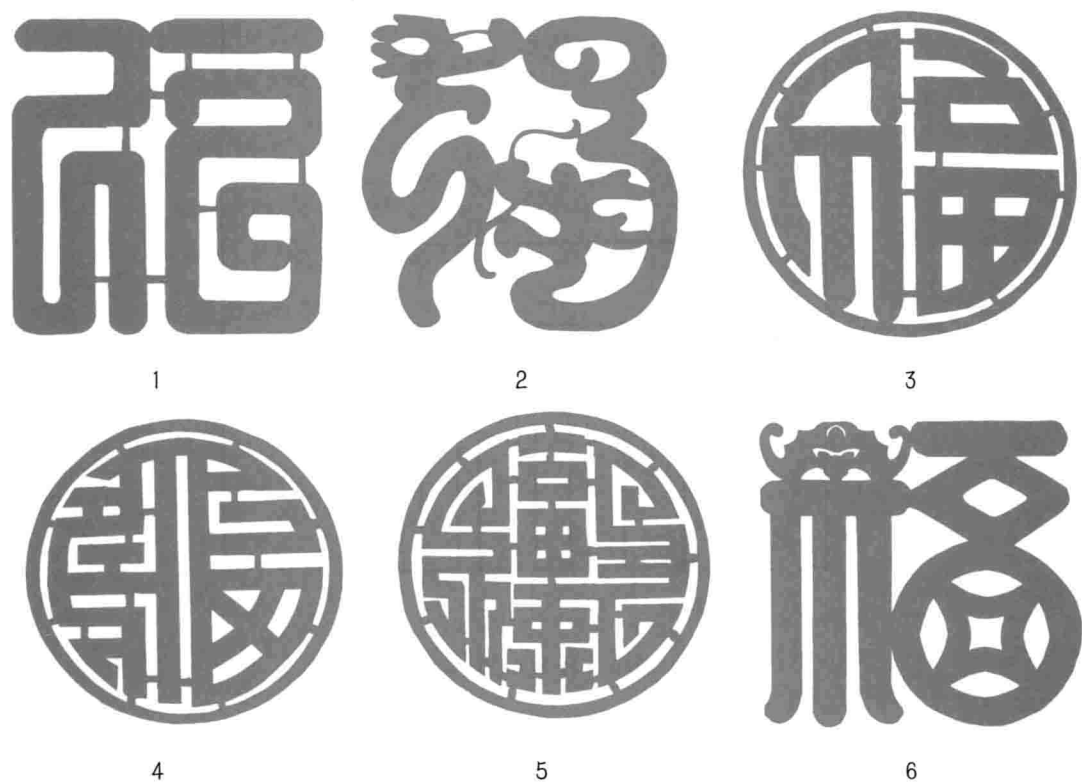

图10 变体式“福”字

1. 回纹化变体 2. 龙凤鸟虫篆变体 3. 团福体 4. 福寿组合体
5. 福禄寿组合体 6. 综合型变体

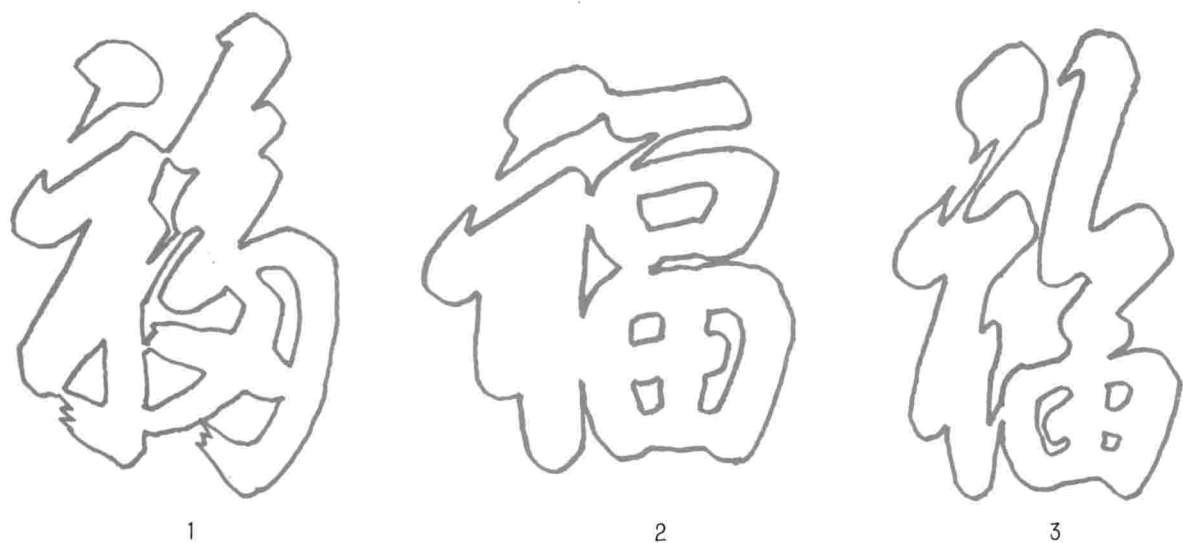

图 11 御书及皇妃书

1. 清·康熙皇帝书 2. 清·道光皇帝书 3. 清·敬妃书

福字的结构不对称，笔画之间不够连接，过去只能单剪，无法折剪。近年来，经笔者反复研究，创造了采用综合折剪法折剪“福”字，非常简便，在此作一介绍，与大家分享。

1. 将方形的纸对边折两次，使之成为条状。
2. 将已折成条状的纸按长边横向对折后，再将一头按三等分折一次，如图所示剪去一角。
3. 将纸全部打开，在右半部分如图所示剪出“口”和“田”。
4. 在纸的左边折剪出“示”偏旁即成（见图 12）。

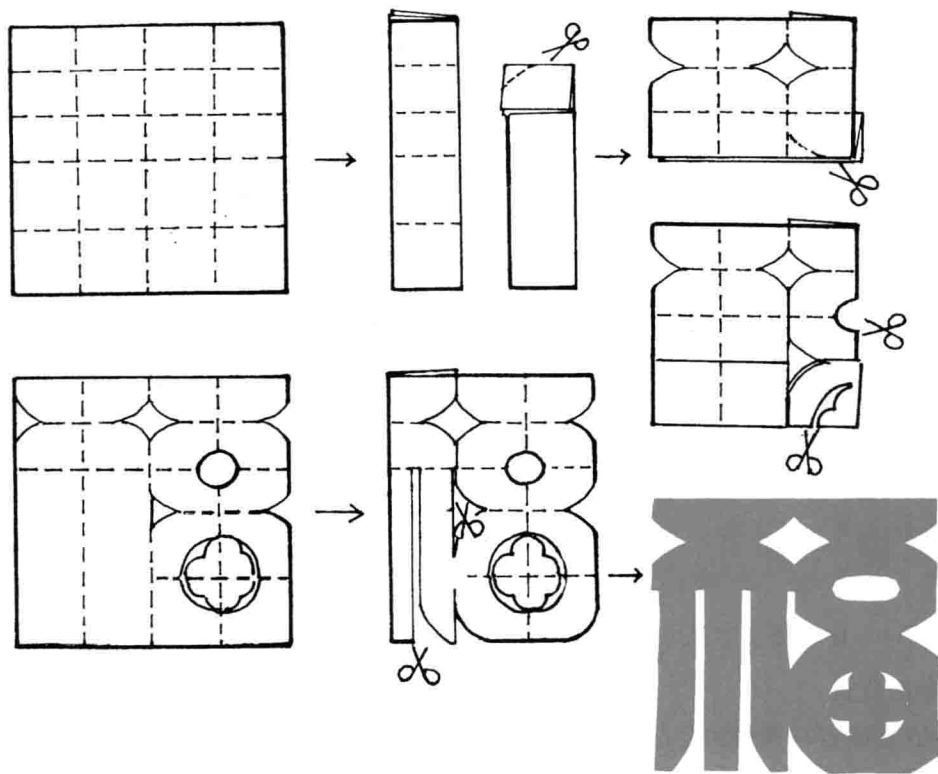

图 12 折剪福字的步骤

如果要在“福”字周围剪上一些图纹，则要将方形的纸过纸的中心对折三次，然后在与方形纸边垂直的折线 OA 上适当位置剪一条剪口 BC 与边线平行（注意不要剪断），接着在纸的周围部分剪装饰图纹，最后在中部的方形纸上剪“福”字（见图 13）。

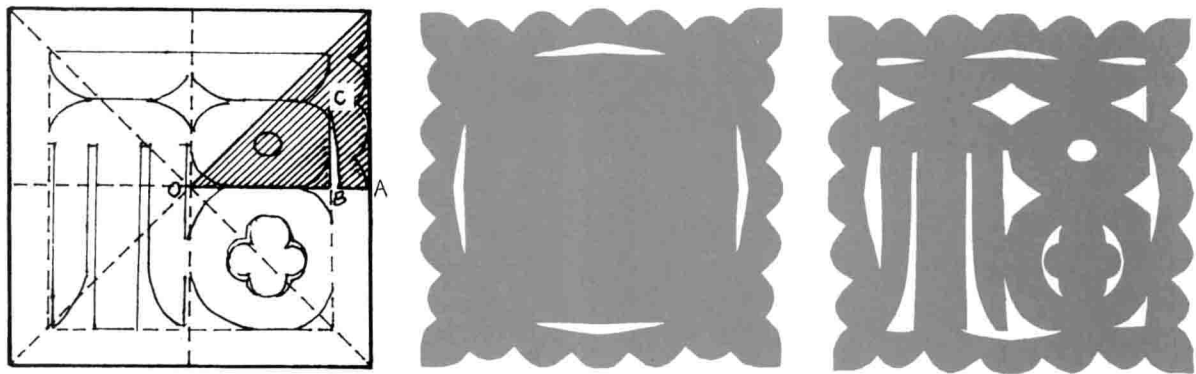

图 13 折剪福字图

(3) 团块式

剪纸的团块造型比较独特，是剪纸中特有的一种图纹形制，它是为适应窗棂或灯框的形状而创造出来的适形造型。其周边有各种不同形状，或方或圆，或有角或无角，在平面上，边线对中心而言虽有凹凸，但基本没有单独伸出图形的局部线条，总体而言是一个团块，许多窗花、墙花、灯花、礼花等属团块式造型（见图 14）。

(4) 窗越式

窗越式是为适应条形窗棂和中间为十字形窗棂而创造出来的一种特殊形式，它根据窗棂形状先整体设计，再分条（或块）独立剪制，粘贴的时候块与块之间越过窗棂再合成一个整体（见图 15）。

图 14 团块造型剪纸

图 15 窗越式窗花剪纸

(5) 文字组合式

文字组合式是将吉祥词语组合成图的剪纸样式，这种样式有的巧妙地采用“共用形”（共用文字的偏旁部首或某些笔划），有的构成左右对称的形状。每一个吉祥词语组成的图形形成一个约定俗成的整体，具有大众识别性（见图 16）。