

巧剪 花鸟

福建美术出版社

吴文娟 编著

QIAO JIAN HUA NIAO

金

丛书

巧剪花鸟

● 吴文娟
编著

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巧剪花鸟 / 吴文娟编. —福州: 福建美术出版社,
2000.6

(金剪刀丛书)

ISBN 7-5393-0943-1

I. 巧... II. 吴... III. 剪纸-技法 (美术)-中国

IV. J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第33063号

金剪刀丛书——巧剪花鸟

吴文娟 编

※

福建美术出版社出版发行

(福州东水路 76 号)

福建四方通制版印刷有限公司制版

福建省蓝盾印刷厂印刷

※

787 × 1092mm 1/16 3 印张

2000 年 7 月第 1 版 2004 年 1 月第 3 次印刷

印数: 10001 - 12000

ISBN 7 - 5393 - 0943 - 1

J · 920 定价: 全套 (共四册) 40.00 元
本册: 10.00 元

剪纸技法浅介

吴文娟

一、剪纸的种类

中国剪纸艺术历史悠久，有深厚的群众创作基础，是广大群众所喜闻乐见的艺术表现形式。剪纸作品是指在材料面上透空镂刻图象的艺术。剪纸因制作工具、方法不同，有不同种类，剪纸可以使用剪刀，也可以不用剪刀。剪纸种类主要有剪、刻、撕、烧等方法制作(图1、图2、图3、图4)。

图1 剪：直接用剪刀剪，可剪4至10层。

图2 刻：刻纸需用刻刀等工具，可以刻制多层。

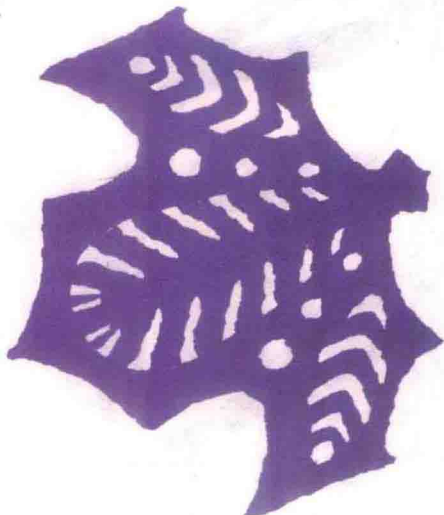

图3 撕：用手撕裂，撕出的纸显示一种天然的韵味。

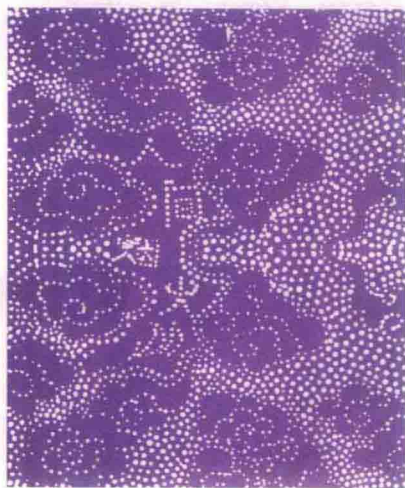

图4 烧：用特制的“香火”烧炙，空濛轻灵如幻梦。

剪纸材料可以用纸，也可不用纸。古代甚至用金、银、铜、骨的薄片透空镂刻，也属剪纸如（图5、图6、图7）。今天还可在电脑上设计图案，通过扫描仪、刻绘机制成剪纸作品。

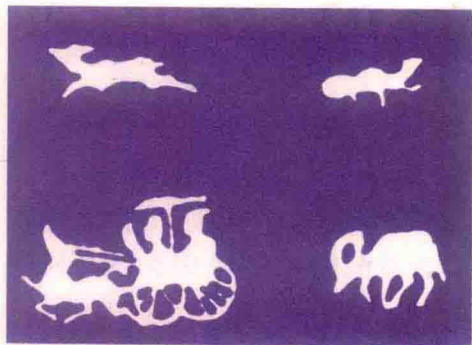

图5 战国金剪片

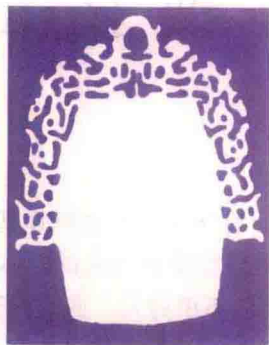

图6 西周刻铜

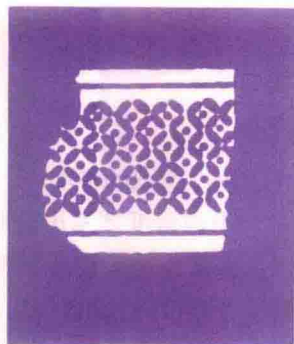

图7 史前象牙雕

二、剪纸的工具

选好适合自己剪制的图稿、色纸、剪刀、裁纸刀和有一定厚度的衬纸、镊子、固体胶浆糊、小号装订机等。

剪刀的选择尤为重要。“力臂”要长，握手处要宽些，钢材硬度宜中。要剪紧密细致的纹样，刀口要尖，刀面稍窄、无棱角，锋口薄者为好。若难于寻到，可向工匠定制。

有的作者由于自己的操刀习惯和剪纸风格的需要，要求有适合自己的剪刀。这里介绍三种常用剪刀，供参用(图8)。

1. 名闻四方的宁德霍童剪剪长15cm，锋长4cm，浑圆滑溜。剪物流畅无破痕。

2. 福州正兴利剪子，剪长13cm，锋长3cm，剪物锋利，但细微转角处易破。

3. 定制小剪，剪长10cm、锋长1.5cm，宜剪微细羽毛及转角。

凡剪锋太厚或棱角太锐的剪子，不宜作剪纸专用。

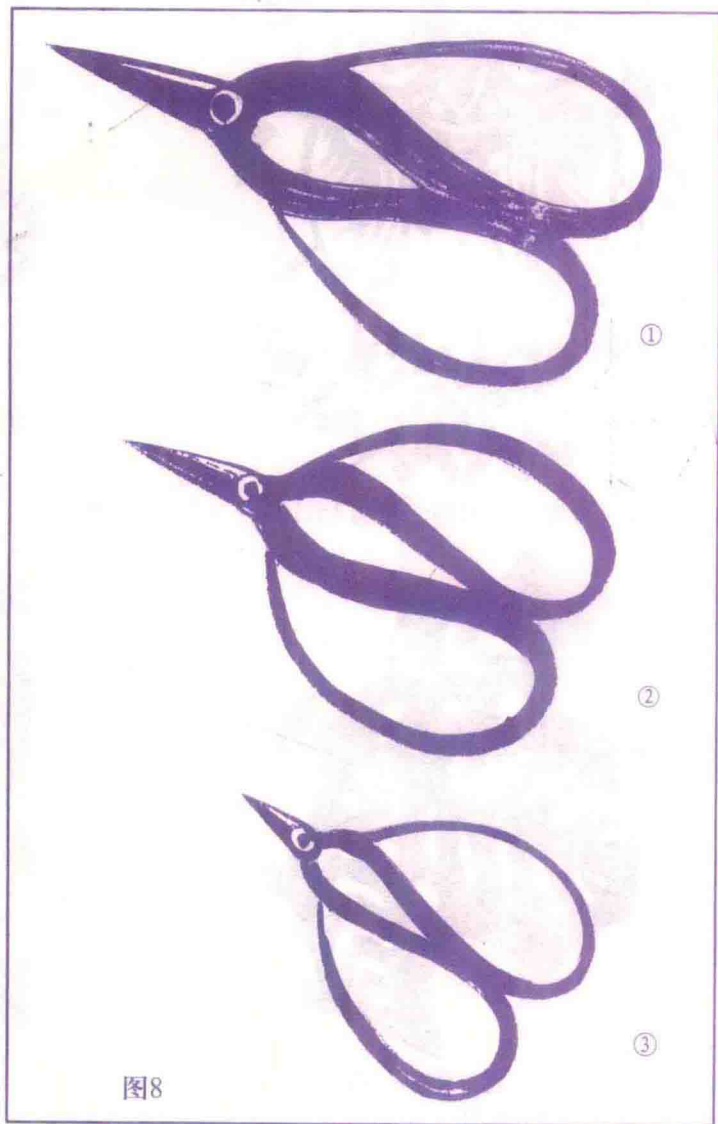

图8

三、剪纸刀法与饰纹

剪纸的表现手法多种多样，但为主可分为“阴剪”和“阳剪”两类，象篆刻印章一样有白文和朱文之别。剪纸将主体的图形镂空一一剪掉，就是“阴剪”（图9-1），讲究刀刀相断；若将主体图形以外“空白”部分剪掉，留下相连的主体，即为“阳剪”（图9-2）。但更多的时候阴剪阳剪结合使用，可使画面层次分明，疏密有致，增强表现力（图10）。

图9-1 阴 剪

图9-2 阳 剪

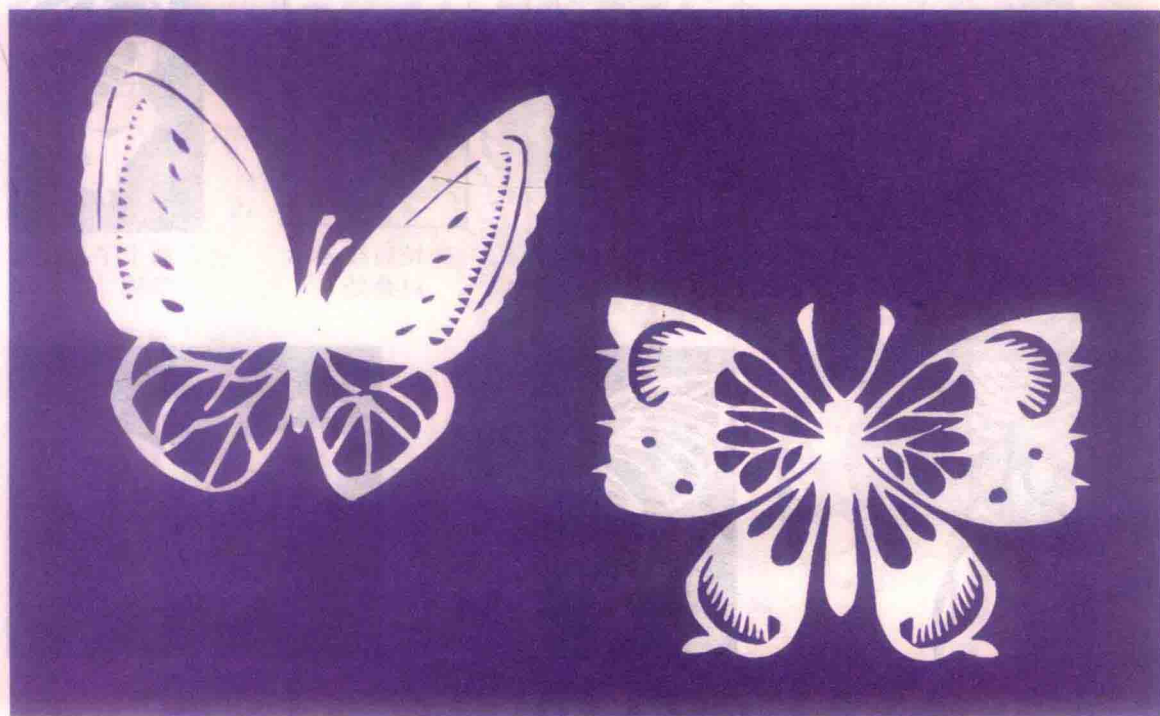
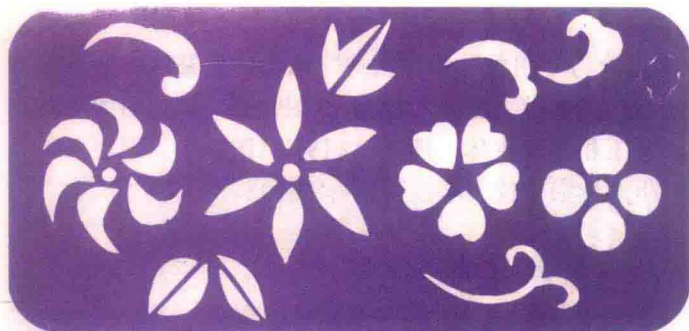

图10 阴、阳结合的剪法

在剪纸艺术创作不断实践基础上,已逐步集中概括出两种最基本的饰纹,就是“月牙形”和“锯齿形”,这是剪纸刀法独特的装饰语言和饰纹。它们很好地表现了剪纸造型特征和装饰效果。由月牙形和锯齿形可以组成各种各样的点线、弧圆,表现出每种形体的虚实和递转。(图11)

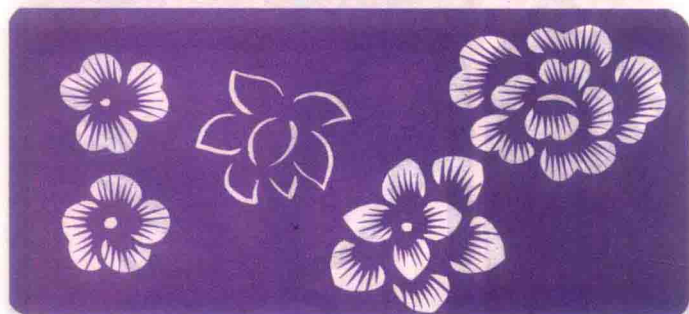

图11-1

由月牙形刀法剪成的花卉的基本形。

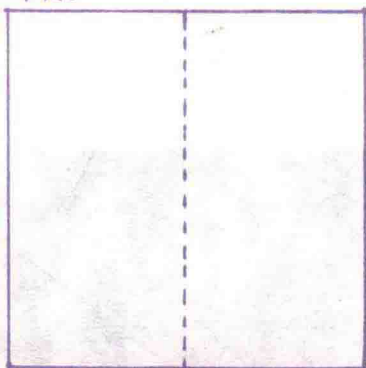
图11-2

由锯齿形刀法剪成的花卉。

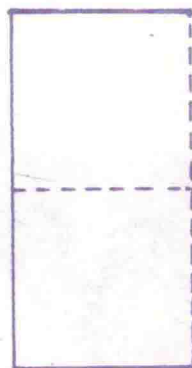
四、对称叠折剪法

剪纸艺术讲究图案化和装饰性,常用夸张和变形。又由于材质的特点,它可以对称叠折着剪,以表现对象的均称、平衡。

1、对折剪(图12)

①虚线表示折痕
实线为纸的边沿

②长短线表示
对叠处

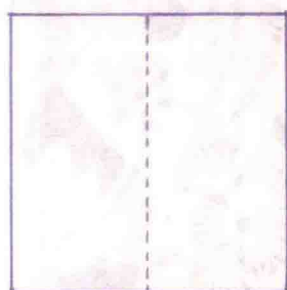

③画上半只蝴蝶
草稿

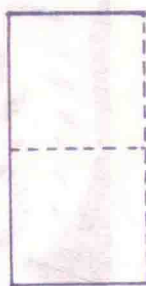

图12 展开后便是对称的蝴蝶了。

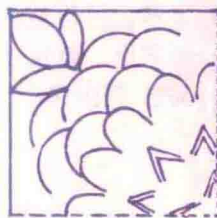
2. 四折剪(图13)

①正方形横对折

②再对折

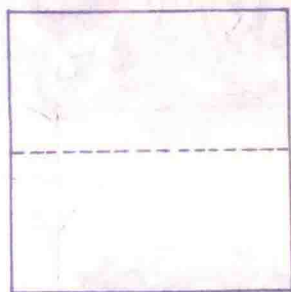
③画上草图

图13

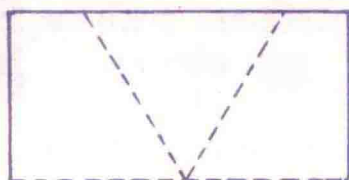

④剪后展开图案

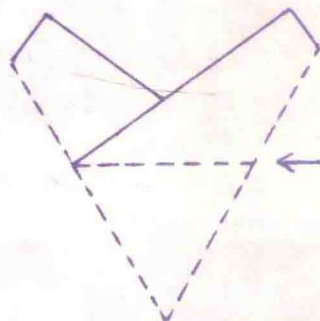
3. 六折剪(图14)

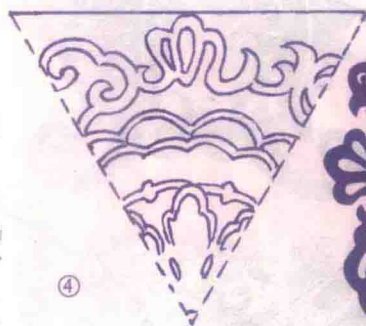
①正方形竖对折

②将180°角三等分

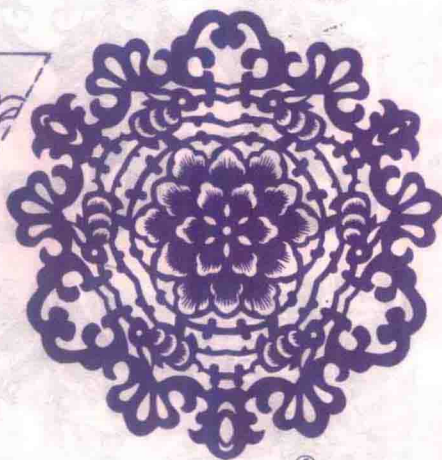

③上部剪平

④

④画上草稿

⑤

⑤展开图案

图14

①

②

4. 不完全对称叠剪(图15)

①是指主体图样大部份对称, 而有少部分不对称的局部变化。剪时先将主体部分叠折剪好(如: 甲虫的身体和扇子上部), 不对称的部位要预留纸位。

②剪完对称部分展开后再按设计图样剪制不对称部分(如: 甲虫的脚和扇形的柄)。

图15

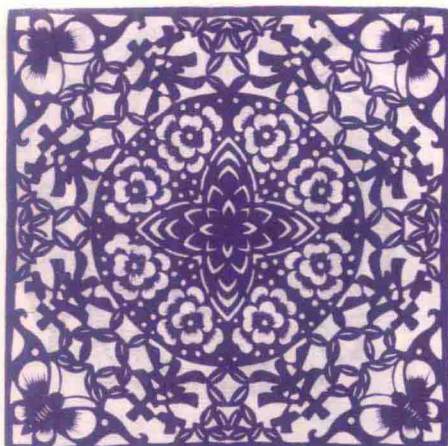

图16

以此类推, 折叠剪法, 可以剪出5折、8折、10折、16折等多种折叠图案来。16折后顺弧形剪下, 就接近于圆形了(图16)。

图17 单独纹样

五. 连续叠折剪法

“图案”的特点是结构整齐、均称、调和。剪纸特别能表达图案效果。用连续多层折叠可以剪制成连续图案。

1. 单独纹样

最常见最基本的图案称单独纹样, 它是组成连续图案的“单件”(图17)。

2. 二方连续

用单独纹样组成“二方连续”, 即横向多次叠折剪纸, 应注意个体与整体之间的顾盼、配合的关系(图18)。

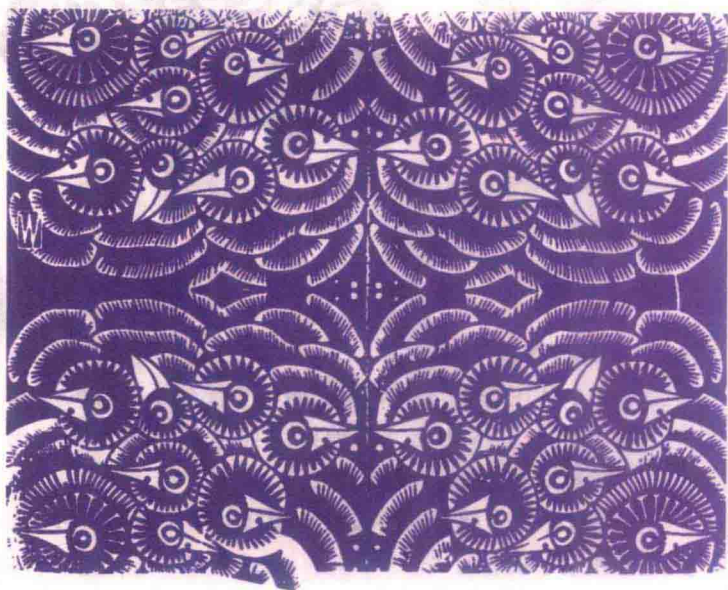
图18 《年年有鱼》
二方连续图案

3. 四方连续

用一个单独纹样, 通过四折叠剪, 达到“四方连续”的形式, 从相同画面的重复中, 产生了延续不断的视觉效果。以此类推, 可根据构图的需要产生多方连续图案(图19)。

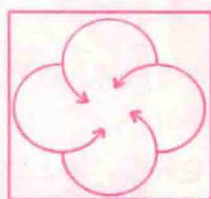
图19 《生生不息》
四方连续图案

4. 几何构成

以单独纹样按一定的框架和骨格的组织规律，经重复或渐变形式可重新组合成构成图案，这里介绍三种基本骨格方式。

① 旋转向心式 (图20)

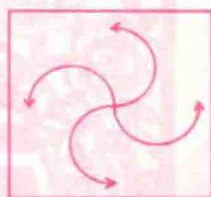
示意图

单独纹样

图20

② 旋转离心式 (图21)

示意图

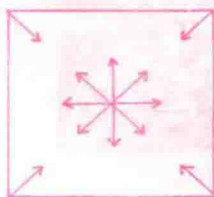
单独纹样

图21

③ 综合同心式

同一圆心多层多种形式综合运用组成图案 (图22)

示意图

图22

六、花鸟剪纸图案的运用

剪纸艺术,以它独特的图案美化生活,受到广大群众的喜爱,尤其是花鸟剪纸图案装饰,运用范围更加广泛,涉及生活的各个领域。如:墙饰、窗花、礼花、喜花,甚至可以当作单独艺术品。这里仅介绍一组喜花贺卡的图案设计,如果需要也只要将其中点题文字修改,图样照样适合其它喜庆场合,或作纪念物品。

1. 喜花 就是带喜字的图案,喜花要剪得饱满、热烈,以衬托气氛。喜字再配上其它象征物、吉祥图案,把画面搞得热闹点(图23-30)。

2. 贺岁卡 可制成方形、菱形、圆形及其它异形,镶上如意吉祥等文字以及祥花瑞草(图32)。

3. 生日卡 这类卡片还有平安卡、节日卡、情人卡等,这类卡宜制成小件,再配上卡纸,装上封套便是一份精美的礼物(图33)。

(书中剪纸作品除署名外均为作者吴文娟先生创制的)

图23 山东民间“幸福”喜花

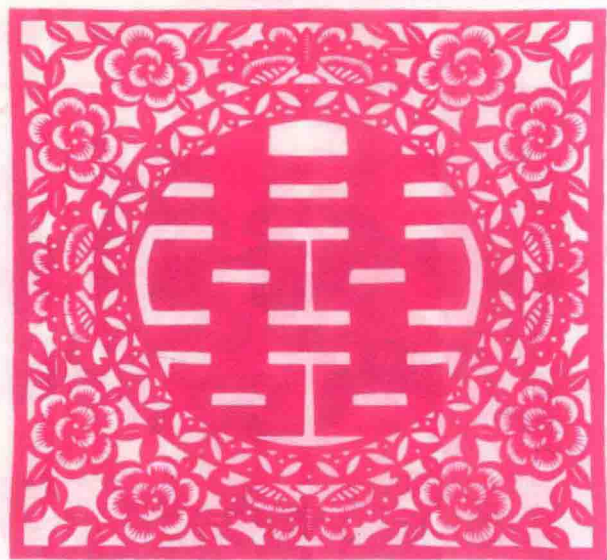

图24 长春双喜

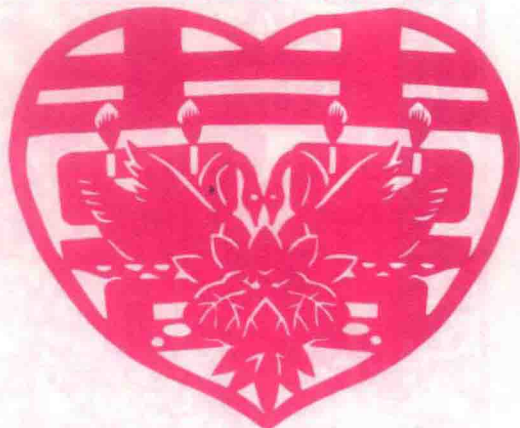

图25 光明双喜

图26 双喜有余

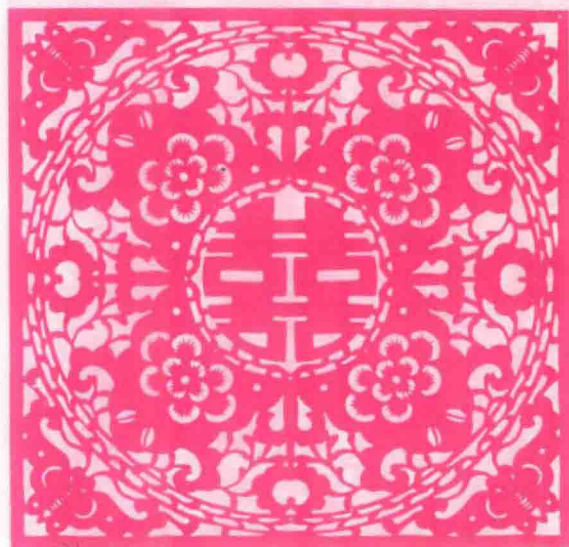

图27 富贵双喜

图28 同心双喜

图29 吉祥贺岁卡图案

图30 吉祥贺年卡图案

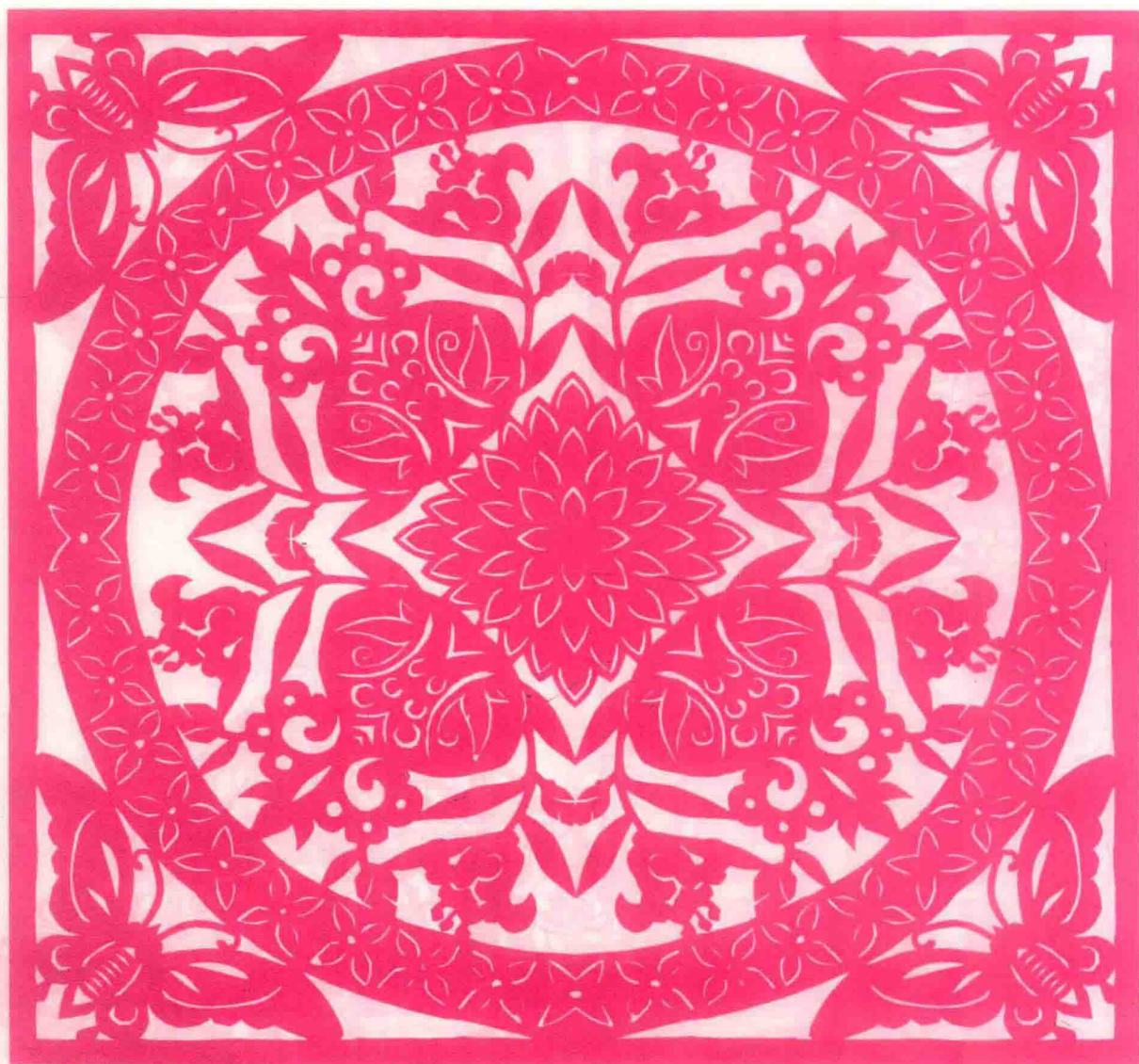

图31 石榴蝴蝶

图32 二十四鱼图

图33 风云图

图34 莲莲鱼

图 35 亭亭玉立 余晓汉

图36 花 布

图37 花 布

图38 有余图

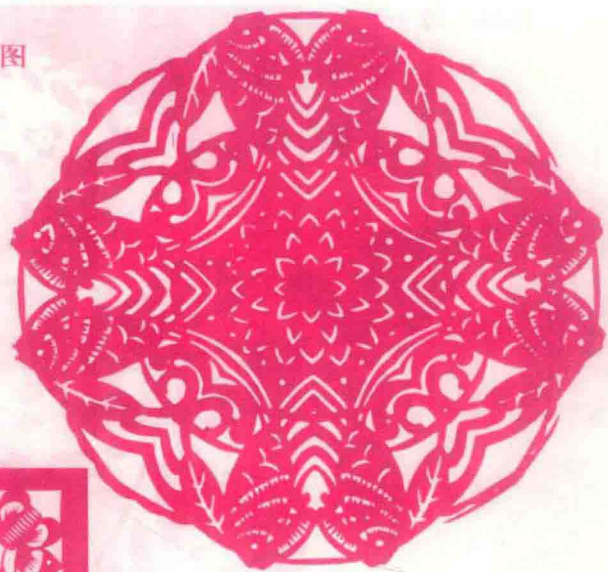

图39 花手巾

可以搜罗所有美丽的图案，或花或草，有选择地对飞禽走兽加以装饰。

图40 爱和平

图41 母子情

“主体”之外的大面积空白处，可采用类似于“缠枝花的处理，使画面饱满而又轻柔。

图42 瞧这一家子