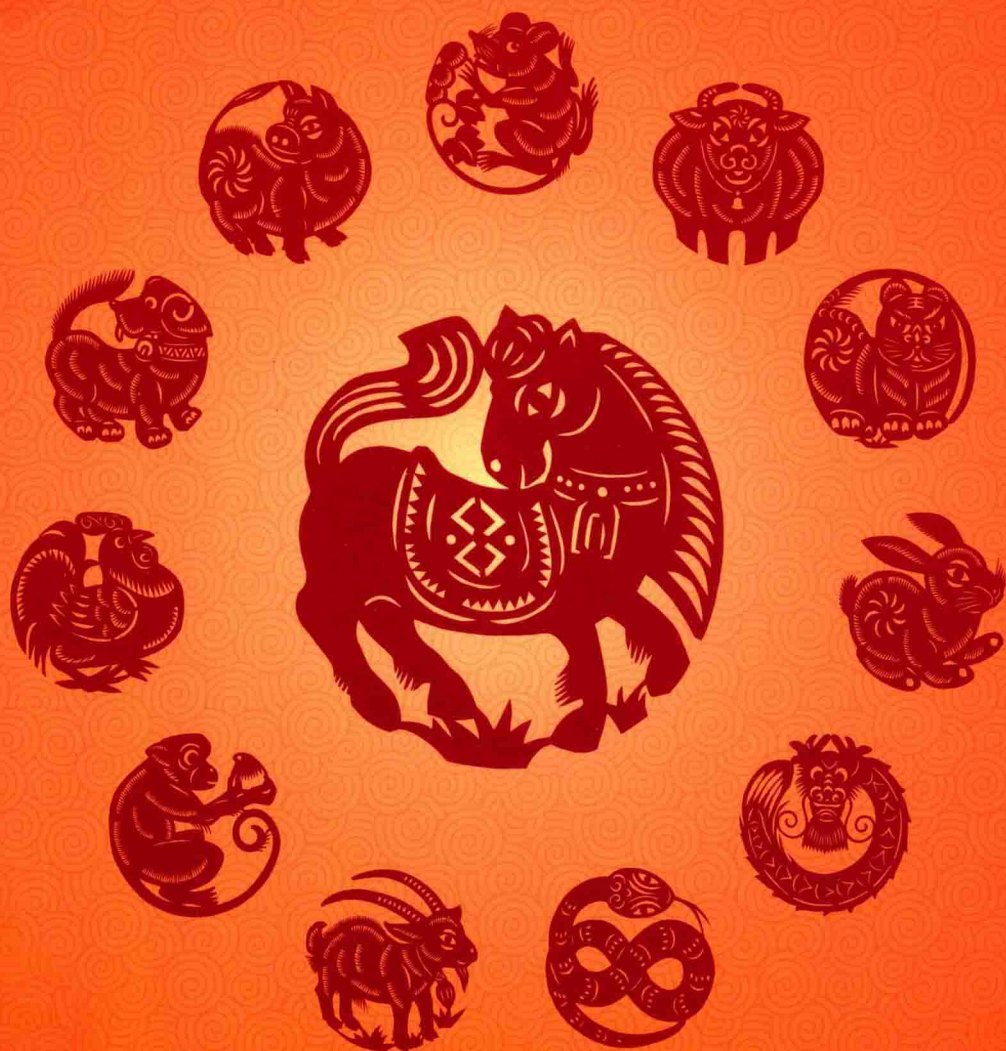

素材丰富 实用易学 剪纸必备

生肖剪纸技法

SHENGXIAO JIANZHI JIFA

秦石蛟 编著

金盾出版社

生肖剪纸技法

秦石蛟 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书结合图例,深入浅出地介绍了生肖剪纸的基本技巧和创作方法,同时精选了多幅生肖剪纸作品,包括祝福生肖、贺喜生肖、祝寿生肖、贺岁生肖、通用生肖等,供学习者借鉴、参考。

书中的生肖剪纸题材丰富,栩栩如生,有的手法老辣,形象简练;有的造型拙朴、可爱,装饰效果好,是剪纸爱好者学习生肖剪纸的难得素材。

图书在版编目(CIP)数据

生肖剪纸技法/秦石蛟编著. —北京:金盾出版社,2014.9
ISBN 978-7-5082-9589-3

I. ①生… II. ①秦… III. ①十二生肖—剪纸—民间工艺—中国 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 167602 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:北京盛世双龙印刷有限公司
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:9.5
2014 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印数:1~4 000 册 定价:22.00 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)

序 言

生肖剪纸历史悠久，内涵丰富，具有浓厚的民族色彩，是中华民族传统文化的重要组成部分，是绘画、工艺美术领域长盛不衰的创作题材。生肖剪纸在我国各地均有流传，山西的吕慧、陕西的郭如林、上海的王子淦、河北的任玉德以及山东的范祚信、栾淑荣等著名的民间艺人不但传承了一批在民间流传已有相当历史年代的生肖剪纸，而且在传统基础上有所创新，非常宝贵。江苏的熊崇荣、贵州的谢志成、云南的沐正戈、北京的张正宇、申沛农、山西的郭梅花、湖南的李希特、河北的任志国、浙江的郭宪忠和林荣文等剪纸艺术家对生肖题材剪纸情有独钟，创作出了一批足以流传后世的生肖剪纸作品。

生肖剪纸流传、发展至今，纪岁的功能逐渐减退，吉祥的意蕴日深，向人生礼仪的诸多方面延伸，应用更加广泛，深受大众喜爱。

当今，应用最为广泛的是贺岁祝福生肖剪纸。作为年度的标识，作为新年的吉祥符号，在年节的晚会现场、电视屏幕、街头电子显示屏、大型玻璃门窗、报纸的刊头底花，大型商场、车站、码头悬挂的挂笺，大红的贺岁祝福生肖剪纸烘托出特别喜庆、祥和的气氛。新年礼品、贺卡、挂历、台历上也少不了贺岁祝福生肖剪纸图样。今天，生肖剪纸逐渐取代以往年画的功能，在装饰领域占有一席之地。

其次是婚庆和寿庆生肖剪纸。男女恋爱常用生肖剪纸作为传情的媒介，在婚庆礼仪上，男女生肖剪纸组合作为永结同心的信物。生肖剪纸在新房的窗花、礼花中也有着广泛应用。老人寿庆，为他们赠送一幅祝寿生肖剪纸作

品，青少年过生日时，送他（她）们一幅带有该人生肖剪纸的贺卡都是当今较为流行的贺礼。

此外，用生肖剪纸作品及生肖图案制成的工艺品、旅游纪念品也是市场上的热销产品，用生肖剪纸制作成的邮票更是登堂入室，成为国家名片。生肖剪纸应用正当红火，生肖剪纸的创作正当热门。

近年来，关于生肖剪纸的书籍出版了一些，但对生肖剪纸创作技法进行较为系统介绍的书不多。编写本书的目的在于抛砖引玉，推陈出新，使剪纸爱好者对生肖剪纸有更为深入的了解，创作出更多富有时代特色的剪纸作品，丰富人们的精神文化生活。

编 者

目录

contents

一、剪纸的制作方法	(1)
(一) 剪纸的一般步骤	(1)
(二) 如何把图形的内部镂空	(2)
1. 折剪法	(2)
2. 剪入法	(2)
3. 剜剪法	(3)
(三) 让剪纸图形连接起来	(3)
二、生肖剪纸创作的基本方法	(7)
(一) 生肖剪纸的组成元素	(7)
(二) 生肖剪纸的造型与构图	(8)
(三) 生肖剪纸的装饰	(11)
1. 用最基本的剪纹装饰	(11)
2. 用生命符号与吉祥符号装饰	(12)
3. 用花卉、果蔬进行装饰	(12)
(四) 生肖剪纸图稿的设计与绘制	(13)
1. 设计	(13)
2. 画稿	(13)
3. 调整处理好画面的黑白、阴阳、虚实关系	(14)
三、生肖图形的创作	(15)
(一) 鼠图形的创作	(15)
(二) 牛图形的创作	(15)
(三) 虎图形的创作	(16)
(四) 兔图形的创作	(16)
(五) 龙图形的创作	(17)
(六) 蛇图形的创作	(18)

(七) 马图形的创作	(18)
(八) 羊图形的创作	(19)
(九) 猴图形的创作	(20)
(十) 鸡图形的创作	(20)
(十一) 狗图形的创作	(21)
(十二) 猪图形的创作	(22)
四、生肖剪纸作品欣赏	(23)
(一) 祝福生肖	(23)
1. 配福字生肖	(23)
2. 椭圆形构图生肖	(26)
3. 圆形构图生肖	(32)
(二) 贺喜生肖	(44)
1. 配吉祥花卉、果蔬生肖	(44)
2. 配双喜符生肖	(50)
3. 体艺卡通生肖	(53)
4. 卡通造型生肖	(56)
(三) 祝寿生肖	(65)
1. 配寿字生肖	(65)
2. 配吉祥符生肖	(68)
3. 捧地支文字的卡通生肖	(74)
(四) 招财生肖	(82)
(五) 贺岁生肖	(91)
1. 神祇生肖	(91)
2. 带地支名的生肖之一	(94)
3. 带地支名的生肖之二	(100)
4. 带地支名的长形生肖	(106)
(六) 通用生肖	(114)
1. 以铰刺纹为主进行装饰的生肖	(114)
2. 采用综合手段进行简单装饰的生肖	(117)
3. 以花朵和弧形纹进行装饰的生肖	(119)
4. 以粗短铰刺纹为主进行装饰的生肖	(122)
5. 采用“明口剪入法”镂空内部进行装饰的生肖	(125)
6. 以铰刺纹和毛旋纹为主进行装饰的生肖	(128)
7. 借鉴青铜器纹样进行装饰的生肖	(131)
8. 生肖头像	(134)
9. 类似剪影的生肖	(137)

一、剪纸的制作方法

（一）剪纸的一般步骤

剪刀是剪纸的重要工具（见图1），剪纸的材料为纸或类似纸的薄质物质，它不但可以凿、剜、裁、剪，便于剪刻镂空，制作出玲珑剔透的画面，而且可反复折叠，使同一剪口剪出的纹样在一张纸的多个部位呈现，剪出对称的、奥妙无穷的图案（见图2）。用剪刀剪纸是简便易行的事，几乎人人都能做。但初学剪纸的人，剪制作品是有一定困难的，困难在哪里？主要在于不知如何动手，即不熟悉剪纸的步骤。

剪纸的步骤，首先是在纸上准备一个稿子（熟练以后，剪不太复杂的图形一般不用稿子，剪纸的稿子如何准备，后面详细介绍），并在稿子下面叠上几层剪制作品的纸，用订书针在图形的空白处订好，然后即可动手剪刻了（见图3）

叠纸的层数不是按需要定，而是视纸的厚度定。稍厚的纸（60克左右）叠3~5层，较薄的纸（50克以下）叠5~8层，特别薄的纸还可增加层数。如用较厚的纸制作剪纸，若需要层数多，可采取多次复制的办法解决，不要勉强一次多剪些层数，一叠纸太厚是绝对剪不好的。如选用较薄的纸制作剪纸，则必须增加层数，即使不需要那么多层，添加废纸也要保证其一定的厚度，用一两层薄纸剪制，没有合适的硬度和手感是剪不好的。

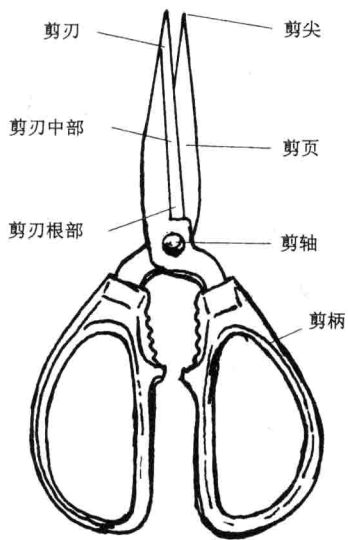

图1 剪刀

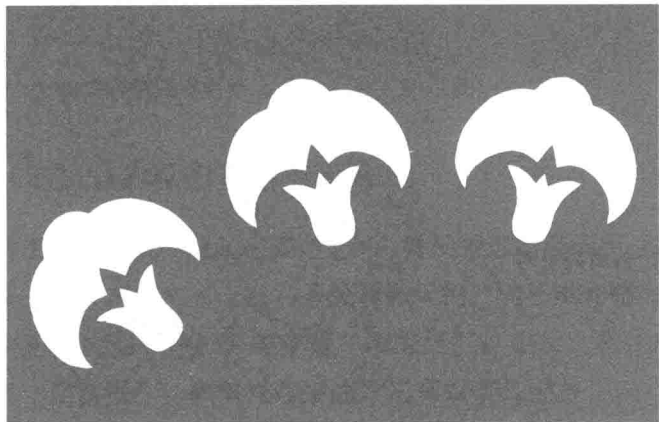

图2 一张纸经过折叠后，剪出的同一纹样可在多个部位呈现

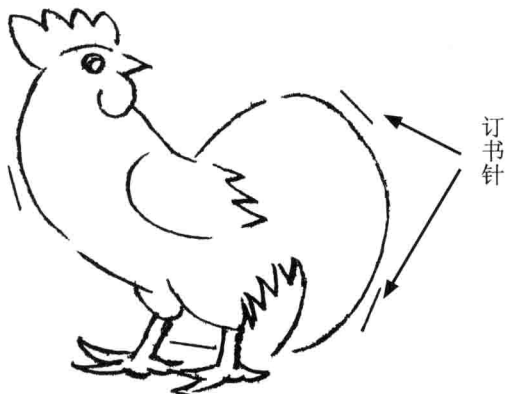

图3 装订好后剪制的图稿

有人总结出剪纸的顺序是“先左后右，先上后下，先内后外，先细后粗”，照此顺序去剪虽无不可，但不能为此所限。其实，剪纸可不依顺序，怎么方便就怎么剪，但有两点要注意：一是要保留订在纸上的订书针不要一开始剪掉了，订订书针处一定要留到最后剪，这样才能使装订好的纸不会在剪的中途就散了；二是铰刺纹一定要后剪，因为先剪了铰刺纹，再剪其他地方时，经反复翻动会使铰刺的尖尖因翻转变变得毛毛糙糙，最后很难整理平整。

（二）如何把图形的内部镂空

如前所述，剪图形的外部轮廓是很容易的，会用剪子的人都可以做到，剪纸难就难在镂空图形的内部，使图形内部玲珑剔透。镂空图形内部的方法有折剪法、剪入法、剃剪法三种。

1. 折剪法

在要镂空的部位经过有剪纹的位置局部对折，使折缝直接通过要剪图纹的对称轴，如果被镂空的纹样是对称的（如圆孔、花瓣纹、连弧纹、箭簇纹等），只要在折缝上剪出纹样的一半即可（见图4）。如果镂剪的形不对称，只要在折缝上随意剪一个口子，然后将纸打开，让剪尖伸进折剪的这个口子，把所需要的纹样剃剪出来即可（见图5）。

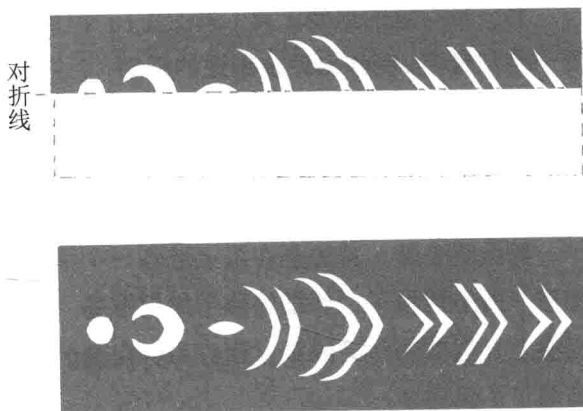
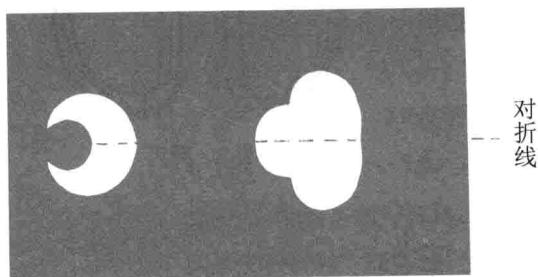

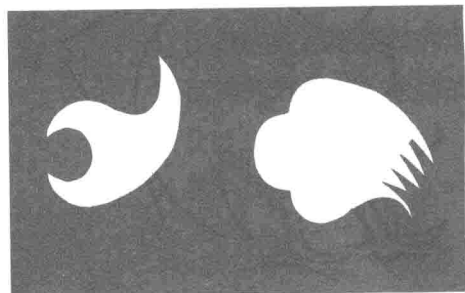
图4 折剪镂空对称纹样

2. 剪入法

从轮廓的外部寻找合适的位置，剪一条剪口，伸入图形内部，将要剪的形剪镂出来，选择入剪口时一般在离要镂空处位置较近轮廓的凹处（见图6）。剪入口有“暗口”和“明口”两种，暗口只作为镂空内部时剪刀进入的“通道”，作品完成放平后只留下剪口的印迹，不会有镂空的线纹；而明口将剪入的这条剪口剔除一条（片）纸屑，使剪口扩大成一条镂空的口子（见图7）。采用折剪法、剪入法镂空图形内部对工具没有

对折剪

剃剪不对称部分

图5 对折剪后将不对称的部分剃剪出来

图6 暗口剪入法镂空图形内部

特殊要求，剪头不太尖的剪刀也可使用。

3. 剃剪法

将剪尖直接穿插入图形内部的纸面剪镂（见图8）。采用这种方法镂空图形内部的关键是剪刀尖穿透纸面的时候，左手食指或中指要在纸的下面掌控和顶住，握剪的右手用力要适当，轻了剪尖穿插不进去，重了会戳伤左手手指。此外，采用这种方法镂空图形内部，选用剪刀的剪页要相对长而薄，剪尖要较锐利。采用剃剪法镂空图形内部，用剪页宽厚、剪尖圆钝的剪刀很不方便。

以上是就用剪刀剪镂而言，如用刻刀刻镂，方法也不复杂，准备两样工具：一是刻刀，专门用作刻纸的刻刀，在商店里难以买到，可用解剖刀、工艺刀、单面刀片替代使用。另外，准备一块作砧板的垫板，专用锯刀板、木质细密的胶合板、厚橡胶板、质地纯净的厚纸板均可用作刻纸的垫板。

刻纸的方法有两种：一种是劈划法，即将装订好的纸平放在垫板上，左手压住纸的左上方，右手持刀劈划。这种方法制作的剪纸与剪刀剪制的效果接近且工具简单，方法也易掌握，采用这种方法的人很多（见图9）；另外还有一种刻纸法叫切凿刻纸法，即采用较窄的刻刀在特制的蜡板上一刀一刀上下切凿，工具的准备和方法的掌握都有一定难度，制作出的剪纸效果与剪制和劈划刻制的有明显差别，一般人很少采用，但其一次刻的层数多（可达数十层），是剪纸作坊成批加工剪纸产品的好方法。

图7 明口剪入法镂空图形内部

图8 剃剪法镂空图形内部（“·”为剪尖插入点）

图9 劈划法刻纸

（三）让剪纸图形连接起来

剪纸是将图形从纸面分离的艺术，剪纸图形由若干点、线、面组成，如不将这些点、线、面紧密地连接起来，当它从纸面分离出来后，那将是肢离破碎的，构不成一幅完整的作品。连接是构成剪纸作品最基本的手段。

将图形的点、线、面连接是“阳剪纸”；相反，将构成图形的点、线、面剔除，而保存图形以外的纸面则是“阴剪纸”。阳剪纸连接的方法有以下几种。

一是加大、缩小或延长图形的某些部分，使形象更突出，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 10）。

二是添加图形纹样，如花草、景物、文字、器皿等填充需要连接的部位，使其连接（见图 11）。

三是加边框或连接线连接。若图形的周边松散，不连接，可加边框。图形中的线与线或线与面之间不连接，添加连接线是解决连接问题最简单易行的方法，虽然这些连接线完全是为了连接而加上去的，但添加得适当，可增加形式美感，使剪纸特征更明显。

四是尽量避免“长飘线”（一端连接，一端不连接的长线）、“长拐线”（虽两端连接，但中间拐弯的长线），解决的办法是在相关的位置找一个或几个连接点设法连接（见图 12）。

图 10 加大、缩小或延长图形某些部分，使之连接

图 11 添加图形纹样使之连接
（“福”字与花形框之间添加蝴蝶使之连接）

图 12 设法使“长飘线”和“长拐线”连接

阴剪纸的连接方法与阳剪纸不同，一是长线要分段隔开，能找到自然隔开的地方隔开，显得不留痕迹，不能找到自然隔开的地方就采取“线断意不断”的办法解决。采用明显分段的方法将长线隔成若干段，处理得好可增添趣味（见图 13）。

二是封闭曲线必须留两个以上缺口，以免将曲线内的块面整块剪掉（见图 14）。

三是线与线的交叉点处要剪断其中的一根，否则交叉点会有四处飘移的尖角出现，影响连接（见图 15）。

图 13 使长阴线断开的方法

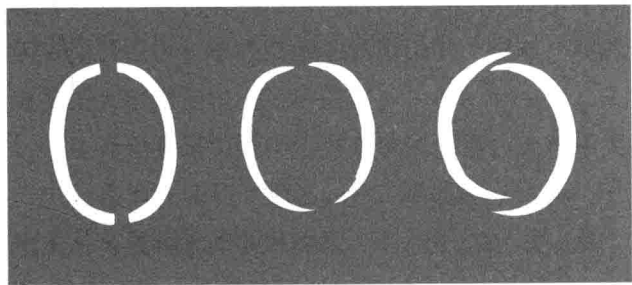

图 14 阴剪纸中解决封闭曲线连接的方法

图 15 阴剪纸中解决交叉线连接的方法

二、生肖剪纸创作的基本方法

（一）生肖剪纸的组成元素

生肖剪纸历史悠久，经先辈的创造、完善，形成相对稳定的组成元素和一定的构图程式法则。

生肖剪纸组成的基本元素是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二种动物，称为十二属相。十二个属相中每一种动物有多个不同的品种，同一品种中又有雌雄之分。在生肖剪纸中一般不细分种类并模糊其性别，但也有约定俗成的作法，如鼠以田鼠、家鼠为主，松鼠基本不用；牛以黄牛、水牛为主，牦牛、奶牛用的很少；羊的造型主要用山羊、绵羊；鸡的造型基本是公鸡；狗的种类多，品种不同，外型各异，生肖剪纸大多采用本土品种的狗。

生肖动物是剪纸中不可或缺的元素，一些相关的图纹符号只作为“配作”。

一是地支名和属相名。十二属相对应着子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支。因此，地支名与属相本身的名称鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪等文字常常在生肖剪纸中出现（见图16），使生肖名称与图形和它所对应的地支更加肯定和具体鲜明。

二是吉祥人物。生肖剪纸图形中常配吉祥人物，但传承型民间剪纸图形中的人物性别、年龄、身份呈模糊状态，只是一个符号而已，比较浪漫、抽象（见图17），这不能用现实生活中人与该动物的关系去理解，否则，人骑龙、骑虎、骑蛇都是无法解释的。现代创新型生肖剪纸中的吉祥人物，虽仍然为一个符号，但在写实创作者手中，要做到人的性别、年龄、身份呈模糊状态不是一件容易的事，做出来往往还是有些不入格。

图16 带地支名的生肖图

三是与该生肖动物相关的物件，如老鼠与葡萄、灯台，龙与火珠，猴与桃，鸡与蜈蚣、蝎子、菊花，狗与骨头，猪与元宝，兔与萝卜等在生肖剪纸中常有出现。

四是吉祥文字符号和吉祥花卉。为了使生肖剪纸更加完满，更加适用于各种用途，剪纸者在

作品中作多种多样的添加（见图18）。常见的有吉祥文字（如福、禄、寿、禧），吉祥符号（如双喜符、贯钱纹、绣球纹、万字纹），吉祥物（如石榴、佛手、桃、如意），吉祥花卉（如梅花、桃花、牡丹及其他综合变形的花）等。为避其与属相图形混淆，一般不加入其他动物（牛马等大型动物空白部添补上的小鸟除外）。

图 17 带吉祥人物的生肖图（引自朱同主编的《山西剪纸大观》）

图 18 加入吉祥文字符号和吉祥花卉的生肖剪纸图

上述作为配作的地支名、属相名、吉祥人物、吉祥文字、符号、花卉和相关的物件是丰富、完善生肖剪纸图形常见的元素。

（二）生肖剪纸的造型与构图

生肖是用十二种动物记述中国天象历法的年、月、日、时的方法，十二个生肖剪纸图形实际是十二个标志性的符号，作为徽标符号要尽可能鲜明、独特、单纯、醒目，避免生活化、情节化、叙事化和情绪化倾向。同时，也不要加入人物活动的场面，把它们剪成养殖图（如养鸡、养兔、养猪等）、耕作图（如役使牛马耕田、

播种等)、战斗图和狩猎图。生肖剪纸的造型常见的有以下几种。

民间传统生肖剪纸造型有两类:一类是采用意象造型法,这种方法很少受现代绘画因素影响,对解剖、比例、结构、透视一律不顾,完全按“心中的图样”剪出,这种造型更多地保留了民间剪纸的特点,有的甚至就是以民间流传的生肖剪纸为样本加工复制而成的,其形象朴实古拙,生活气息浓厚,往往蕴含了较多的历史文化积淀(见图19);另一类是神祇造型。民间认为生肖动物是上界值日星官,它们就是人们观念中的神祇。表现形式有的是一个身穿宽袍大袖的古代官服,头戴发冠的神格化了的人手抱生肖为标志,同时在衣袍上剪上该属相对应的地支名字(见图20);有的是将生肖头部直接与神格化的人身合并创造形成的生肖神祇(见图21)。

现代生肖剪纸造型有三类:一类是根据作者的审美情趣与造型手法而创作,这类生肖剪纸多种多样,创新形式和优秀作品大量出现(见图22),但有的也或多或少受到一些现代绘画的影响;另一类是工艺造型,专为某一特殊工艺需要而创作(如刻制桥栏板的图形),这类生肖剪纸的“设计味”较浓(见图23);还有一类是卡通造型,这类生肖剪纸有的将生肖整体人格化(见图24),有的采用生肖的头与人身组合,它与动漫艺术的发展有很大的关系。

生肖剪纸的组合形式有三种:一种是十二生肖组合构成的单幅剪纸。这种组合形式的构图有挂笺式和团花式两种样式(见图25、图26),另一种是夫妻生肖组合(见图27)和“全家福”

图19 采用意象造型手法创作的生肖图
(引自陈山桥著《动物纹样剪法》)

图21 生肖头与人体合成的神祇生肖图

图20 神祇造型的生肖图
(引自王抗生等编著的《中国吉祥图典》)

图 22 现代剪纸作者创作的生肖图
(引自《谢志成剪纸集》)

图 23 采用设计手法创作的生肖图

图 24 卡通手法造型生肖图

图 25 采用挂笺样式创作的十二生肖图(佚名)
(引自《安塞剪纸》)