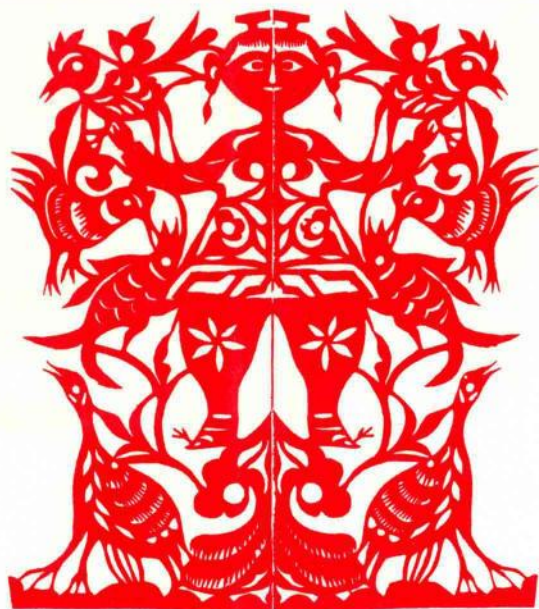

工艺制作技法丛书

单色剪纸制作

李红军 著

人民美術出版社

工艺制作技法丛书

单色剪纸制作

李红军著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

单色剪纸制作/李红军著. —北京:人民美术出版社,
1997

(工艺制作技法丛书)

ISBN 7-102-01799-5

I. 单… II. 李… III. 剪纸-技法(美术)-中国 IV. J528.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 03756 号

单色剪纸制作

著 者 李红军

出版者 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 华 山

装帧设计 华 山

责任印制 张 京

印刷者 北京美通印刷厂制版印刷

发行者 新华书店总店北京发行所

1998 年 5 月第一版第 1 次印刷

开本 787 × 1092 毫米 1/16 6 印张

ISBN 7-102-01799-5/T · 2

定 价 : 22 元

心花又剪开

(一)

事到如今，剪纸几乎成了当代都市文明中表示乡土追求的标记——被用在时装模特坦荡开放的衣襟上；被用在小吃店灿烂炫目的临街之窗；被用在 MTV 或卡拉 OK 晃动不定的快节奏画面中……

世界为此似乎又想起来什么，人们为此又仿佛找回曾丢了的东西——是难以割裂的传统胎衣？是打断骨头连着的祖先筋骨？是历史灰烬中幸存的一页？是大浪淘沙里的一粒？

——不要问它从哪里来。

只要是——沿着接连胎衣的脐带可使我们通古达今；缝合破碎的筋骨将同时愈合我们倍受创伤的精神；一页史书能证出千古真相；一粒明珠可照耀百舸争流。

不过，又要问它从哪里来。

我们生活在今天，艺术离平民百姓很远，艺术创造离的更远更远。上班、开会、挣钱、交际、事业、家庭……已牢牢地缠绕紧每一个现代公民的肉躯和精神。文明给予现代人过多过多的物质享受的实惠，文明也给予现代人过多过多的枷锁来囚禁原本蹦跳的心。

倘按今天的定义，会剪纸技艺的人可称为“艺术家”的话，那么，上溯千年中国土地上曾生息过的每一个女性，几乎都可获得这样的称号。但是她们都不曾经认为是这样。她们剪花绣花，是生活不可缺少的一部分。从小就学剪，一直剪到老。美丽的纸花伴着她们一个个平淡的生命历程，也使得子孙万代平淡的生命历程变得如同锦绣。可以说，剪纸这种充满活力的艺术形式，装扮了中国漫长的历史，也陶醉了中国人深邃的感情。

——用他（她）们自己的眼、自己的心、自己的手——看的真实，想的完善，创造的是属于自己的美丽世界。

艺术行为本来就是人的本能行为，我们的祖先正是在这样的本能行为中感悟着生命的时空，体验着天地的动静。他（她）们有这块最理想的境地，寄托自己的精神和灵魂。

我们今天的人们啊，你的精神和灵魂，是否有这样优美宁静的所在？你是否真的想向文明世界讨回夺走的情感表达的美好形式？你是否真的想在今天重新执掌创造的权力？

于是，我想说：如果你喜爱剪纸，你不妨拿起剪刀试试看，剪一剪。

这一剪，没准儿会勾出你压抑了的欲望，牵出你将迸发的灵感，呼出你说不清的话语，唤出你梦里才有的春天。

不一样就是不一样噢？！

那拷贝放大的乡土标记在你的心里，就再也不配做今日世界的动情符号。因为你有了自我创造的精神投入，获取了生命个性体验的完整美感。

在美面前，你不再被动；在创造面前，你不再觉得与己无关。

——的确想起来了。的确找到了。那种东西，就藏在你亲手剪开的心花怒放里。

(二)

剪纸、刻纸技法的书过去曾有出版，一般性动剪动刀的方法步骤，注意事项当然是必要的，这本书也并无例外。例外的是作者对传统民间剪纸艺术语言特点、造型规律的深入

分析，这就从根本上强调了学习剪纸必须从传统入手的基本点。

过去的一些年代里，许多爱操弄剪纸的文化人往往只注重技法之工，以为剪得越细、越写实就好，忽视了几千年来中国民众在剪纸艺术形式语言上的发现和创造，否定了他（她）们在长期艺术实践中练就的造型能力。这导致了充斥於世的“大路货”剪纸情节化、乔饰风的倾向，乃至许多作品模拟绘画、木刻或西洋剪影、现代卡通。

我以前曾经说过，中国是发明纸的国家，从有纸以来，人们便开始运用它便於剪刻镂空的性能创造形象，表达精神和情感，平衡现实与理想。多少年、多少代的发现——创造——传承，使剪纸艺术的语言达到尽善尽美的境界。可以说，中国民众的剪纸艺术，可与世界上任何地域和民族的剪纸相媲美。有如此之好的金饭碗，我们何不从中吸取足够的营养，来强壮今日空洞的肌体呢？

曾屡屡出现在报刊、杂志、学术刊物的一句套话“天真质朴、自由随意、粗犷有力、栩栩如生”，几乎成了评论所有民间艺术品的“国语”。发明这句“台词儿”的也许无意，但却如洪水猛兽一样侵蚀着大多数人对民间美术的认识。顺着这样的调调儿唱下去，可以说民间剪纸是不要法度约束的信口开河恣意妄为，就可以说剪花巧手都是些没有文化缺少修养的粗人。

——其实错了。

民间文化是博大精深中国传统文化最深层的本源和根基。它孕育了文化的主流又在其演进过程中不断给以滋补，使之健壮地成长发达。作为一种文化的形态，它曾有过相当成熟的繁盛时期，一度的封闭使之避开了文化的变形，故而保持着相对原始的面貌；作为一种文化积淀，它经历了对古往今来形色各异文化的自然选择，留存在精神食粮的库房中一大批足以长成参天大树的文化种籽。

为此，我可以说：凡是民间出类拔萃的剪花巧手，都必定是文化修养极高的“乡土学者”，他（她）们的心中，都有千卷万帙没有字的天书。倘若没有中国文化的真才实学，你便听不懂他们的故事，看不懂他们的花样——你才文盲哪！

这使我想起一些自以为学“民间”者，他们根本不曾打心眼里看得起“民间”，更不曾伏下身子老老实实在地临摹过一张传统的剪纸，不去搞清楚那些奇特造型的因由缘故，甚至把它等同於“稚拙艺术”。这种态度的结果，就是搞出一些歪歪扭扭、龇牙咧嘴、怪模怪样的创作，似乎不如此就不足以一语惊天。岂不知这不但吓唬不住谁，还在学习民间艺术传统这一神圣命题上，抹了一道令人生厌的脏灰。

不再多说了。其实作者已将对这些问题的思索和认识作为贯串全书的一条暗藏的线索，通过对民间剪纸概况、艺术语言、技法语言、造型规律、各种刀法及剪刻技术等不徐不怠的讲授示范，将导引着涉足者在不知不觉中避免走许多弯路——通往艺术之颠没有捷径，但被走过的“捷径”其实往往正是我们今天的“前车之鉴”。

剪纸的技法种类其实很多，限於本书的容量，只能先行解决“单色剪纸”的问题。在民间还有着诸多彩色剪纸的技法，如染色、衬色、斗色、拼色、拼贴等，亦各具魅力。当然，李红军作为行家里手，将会继续研究整理，在将来合适的机会奉献给渴望学习民间剪纸艺术的读者。

——让这朵传统本土之花，再度剪开在走向新世纪的国度，剪开在千万人的心里。

吕胜中 1995年12月

目 录

心花又剪开	吕胜中
一、剪纸艺术概述	1
1. 剪纸的概念与历史	1
2. 传统剪纸的题材内容及民俗应用	4
3. 剪纸的创新	11
二、剪纸的思维方式造型规律与艺术手法	12
1. 主体形象展开	12
2. 平面展开互不遮挡	12
3. 以我为中心	13
4. 深入物象内部	14
5. 非静止的物象	15
6. 移动视点	15
7. 打破时空	15
8. 移花接木	16
9. 复合成像	16
10. 谐音暗喻	16
三、剪纸的语言特性	17
1. 阳线相连, 阴线相断	17
2. 事半功倍, 以一当十	18
3. 阴阳互生, 皆成文章	18
4. 误笔成蝇, 点石成金	19
四、剪纸的工具材料	20
1. 剪纸工具	20
2. 刻纸工具	20
3. 纸	24
五、剪刻纸的基本技法	25
1. 刀法	25
2. 剪纸的方法步骤	26
3. 刻纸的方法步骤	30
六、剪刻纸的基本剪纹	32
1. 太阳纹	32

2. 月牙纹	33
3. 方形纹	33
4. 锯齿纹	33
5. 综合纹	33
七、剪纸的折叠剪法	34
1. 对称折叠	34
2. 连续折叠	37
3. 循环折叠	38
4. 综合折叠	38
八、剪纸练习	41
1. 角花的剪法	41
2. 花边的剪法	42
3. 双喜字的剪法	43
4. 三足蛙精的剪法	45
九、撕纸与烧纸	45
1. 撕纸	46
2. 烧纸	46
十、学习剪纸的正确方法	47
1. 临摹传统	48
2. 心里出样子	48
3. 以刀代笔自如创作	48
十一、剪纸的装裱	48
1. 实托法	48
2. 点贴法	49
十二、赏花谱	49—86

一、剪纸艺术概述

1. 剪纸的概念与历史

剪纸的概念是由剪纸的工具和材料来定的，顾名思义就是用剪刀铰纸。在日常生活中人们往往将剪纸、刻纸、撕纸、烧纸、堆纸、剪画、以及用勾描、衬染、套色等形式剪贴的作品统称为剪纸。在大量的传统作品中，剪纸的工具也并非剪刀一种，还有刻刀、凿刀、针、香火头，甚至徒手撕等。正确辨识各种制作方法，把握剪纸的确切概念，对于学习剪纸技法和创作至关重要。剪纸的材料除了纸之外还有金箔、银箔、锡箔，这几种材料在今天的剪纸中仍被采用，就是我们常说的金纸、锡纸，比如广东的“铜衬料”剪纸，就是用金纸、锡纸刻出形象，然后在下边衬色。

因此，剪纸就是用剪刀、刻刀或其它工具在各种材质的纸上，用不同的手段进行镂空、透雕，来实现造型的艺术形式。准确理解剪纸的概念，对于我们在学习剪纸制作过程中，材料、工具的选择，技巧的掌握，艺术语言的运用都具有重要的意义，创造性的思维与艺术劳动的效果将从此而生发出来。

剪纸，也有人称其为剪影。影象造型是剪纸的显著特点。早在新石器时代，我们的祖先就发现并运用影象绘物记事的方法，而且创造了在各种材料上用镂空透雕的语言。在众多的新石器时代的彩陶（图1）、岩画（图2）、商周青铜器（图3）、汉代画像石（图4）的图纹中都体现了运用影象的方法以及它们与剪纸的孕育关系（图5）。而且现今剪纸中的基本剪纹与新石器时代彩陶上的

“日月纹”、“锯齿纹”具有惊人的一致性。新石器时代晚期到殷商丝织品已经出现，丝绢的切割技巧也同样是剪纸技巧的预备期。

我国目前发现最早的剪刀，是战国时期的剪刀，其形状为“U”字形，刀刃与现代剪刀的刃相仿。

考古资料表明商代已有了用黄金和白银锤打成薄片，制作的装饰品。除此之外，考古工作者在河南辉县发现了战国时期的镂空银箔饰

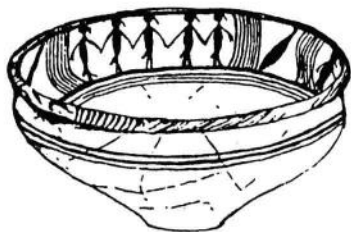

图1 青海省大通县上孙家出土舞蹈纹彩陶盆
内有三组跳舞的剪影式人形

图2 广西岩画中的剪影式人形

图3 周代青铜器上的剪影式造型

古代女性戴在头上的饰物，现藏于日本正仓院的唐代“人胜”是可证实这种古代风俗的实物。虽然唐代剪纸实物极少，但我们通过唐代皮刻花冠饰（图10）及漏板印花纱图案（图11），足以见得这一时期剪刻技巧的状况。

剪纸发展到宋代，剪纸艺人和名家已经出现。剪纸不但成了艺人的营生行当，置于街市，且被应用到瓷器上。周密在《志雅堂杂钞》中记有“向旧都大街，有剪诸花样者，极精妙，随所欲而成。又中瓦有俞敬之者，每剪诸家字皆专门。其后，忽有少年能衣袖中剪字及花朵之类……。”可见，宋代剪纸已很普及，剪纸技巧也相当高超。

图4 汉代画像石上的剪影式造型

图5 民间剪纸与古代影象造型的传承关系

品，其剪纸的特点和制作技术均已具备。从长沙出土的汉代漆器金箔片饰件中可以看出剪刻技艺已到了很高的水平（图6），而确切概念的剪纸出现，应该是有纸的汉代，遗憾的是这一时期的剪纸实物无一流传于世。至今考古发现的最早剪纸实物，是在新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬出土的我国北朝时期和隋代的剪纸。如图7、图8、图9这四幅剪纸均采取了循环折叠的方法剪成，技巧成熟，艺术语言运用充分到位，这种团花剪纸的剪制方法世代流传，如今有的团花剪纸与此极其相似。

唐代诗人李商隐在《人日》中吟道：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”这种剪彩“人胜”是

元代剪纸已经盛行，不但家家户户贴剪纸，而且进入了文人收藏的行列。剪纸的形式不只是看花、鞋样等小巧体裁，也有构思隽永，可题诗吟句的尺幅之作。诗人岑安卿题《张彦明藏剪纸》

图6 长沙出土汉代漆器金箔片饰件

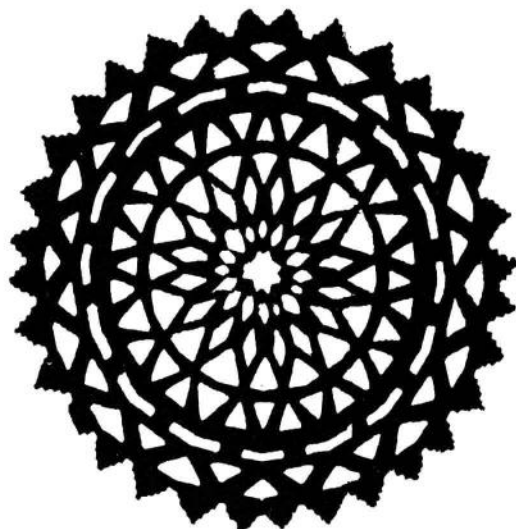
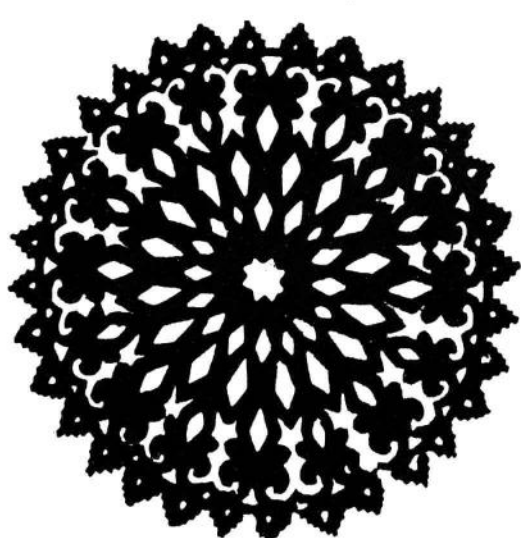

图7 团花剪纸（二幅） 北朝 新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬出土 新疆维吾尔自治区博物馆藏

图8 对鹿团花剪纸（残） 北朝
新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬出土
新疆维吾尔自治区博物馆藏

图9 对猴团花剪纸（残） 隋代
新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬出土
新疆维吾尔自治区博物馆藏

图10 皮革刻花冠饰 唐代

图11 漏版印花纱图案 唐代

《惜花春起早图》诗咏道：“谁将妙意寄工巧，溪藤雪莹金刀小；丹青退舍松煤枯，剪出天真数分秒。”

剪纸发展到明清时期到了极盛。不但记载多，且留世作品不少。现在流传于民间的大部分传统花样均出于这一时期。（图12—17）

2. 传统剪纸的题材内容及民俗应用

剪纸表现的题材极

图12 黄粱梦（窗心花） 清末 山东蓬莱 山东省美术馆藏

为广泛。有流传久远的经史故事，神话传说，戏曲人物，也有诗词歌谣，风俗人情。有理想中的灿烂世界，也有现实生活的写照。表现忠孝节义、除恶扬善、驱邪纳福、吉祥如意等内容更是风行于世。传统剪纸不是以描摹自然为目的，而是将自然界的物象作为符号，来展示对自然、祖先、生命等现象的认识，对爱情、生活的

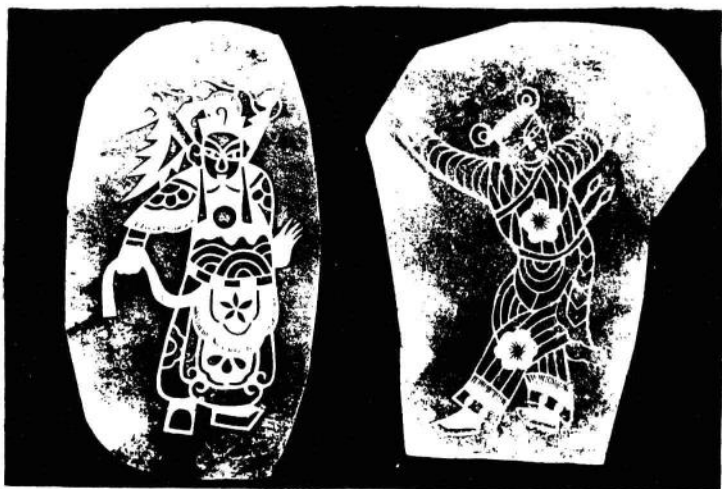

图 13 戏剧人物（窗花熏样）清代 河北沧县 天津艺术博物馆藏

美好理想和追求。民俗风情是剪纸艺术的土壤，而剪纸则是民俗文化的载体。作为民族精神的物化状态，剪纸在漫长的历史中伴随着人类的生命历程一代一代传承下来。剪纸在民俗中可分为以下几类：

①岁时节令类 春节，是我国民俗中最为隆重的节日。春节期间要进行一系列民俗活动：祭社、守岁、贴窗花、挂中堂、放鞭炮、摆花供、辞旧迎新，表达丰收的喜悦，感谢神灵的恩赐，期望来年风调雨顺、招财进宝、万事如意。在春节期间，最能渲染节日气氛

的便是红红火火的窗花。由于全国各地建筑风格不一，窗棂构造不同，所以剪纸的形状也显示了不同的外

图 14 养鹅团花剪纸

图 15 榴开百子（刺绣底样）河北

图 16 鹰捉兔 陕西

图 17 狮子狗 北京

形样式。如山东的条形窗格上贴的长条形剪纸（图 18），陕西大多为方格窗所以窗花大多为方形和不规则形，大小不超过窗格。窗心一般贴团花，有的为了剪刻方便，且使窗格不遮挡形象，便将其分为四份剪刻，贴时拼在一起，避开窗格。陕西、甘肃、河北、山东等地在窗格上留有烟格，是作通风透气用的。剪制的方法是用窗格大小相当的纸剪刻花样，

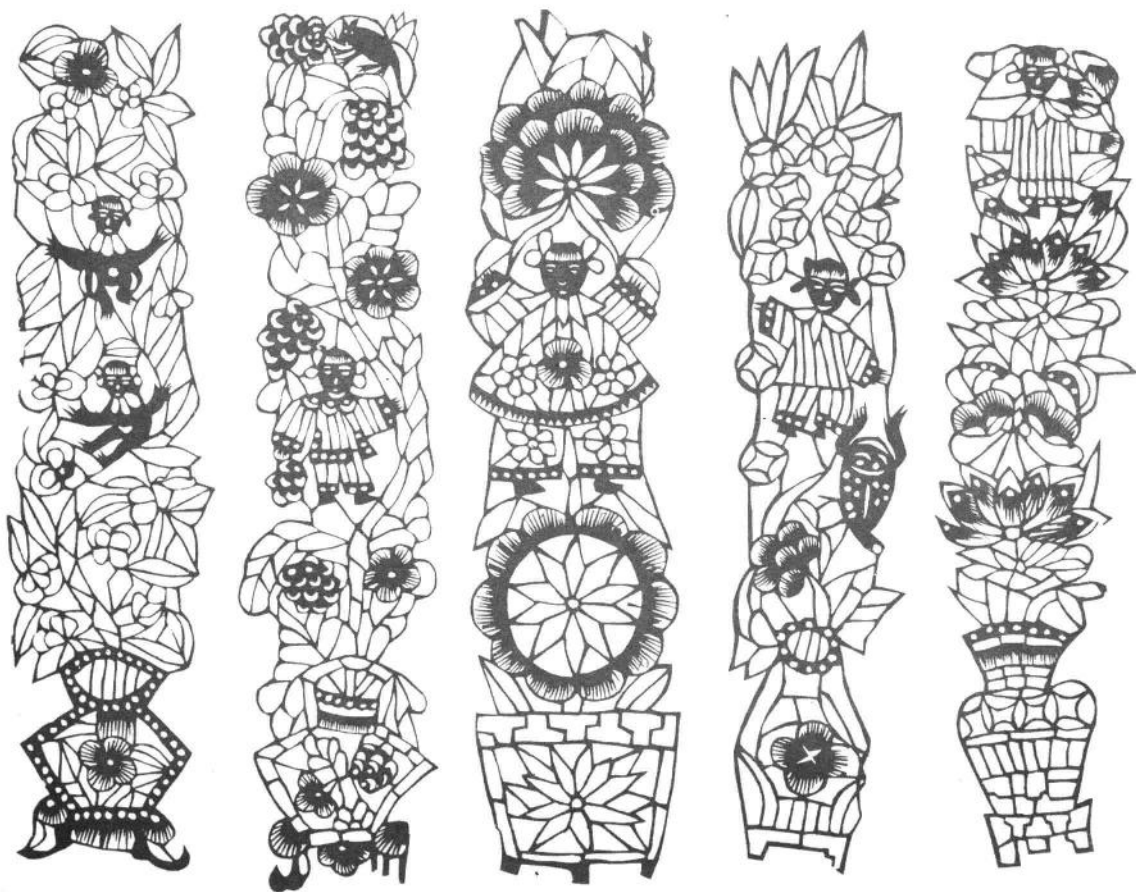

图 18 条形窗花 山东平度 姜永贞作

用镂空的方法表现花纹，镂空处便于透气，将此纸直接贴在窗格上，花纹有花朵（图19）、动物等。特别有意思的是葫芦烟格花，用与窗格同样大的纸，剪出葫芦形，并以剪出的形为样子，再剪五个葫芦，将六个葫芦从中线折成九十度，对贴在一起，做成立体形，在葫芦顶尖粘上线，最后挂在负形之中，由于室内外空气对流，葫芦左右转个不停，可谓活剪纸。

门笺是春节的重要标志，无论是古老式青砖灰瓦门楼，还是新式瓷砖镶嵌门楼，都要挂上色彩鲜艳的门笺（图20）。门笺又称“挂钱”、“过门笺”、“纸帘”、“花纸”、“门吊”、“吊挂”，五幅一套，形状像旌旗小幡，以五色纸剪刻而成，取五福临门驱邪纳祥之意。门笺分单色、染色、衬色和“换堂子”等，“换堂子”是利用正负形的原理，即

图20 瓜瓞连绵（挂钱） 山东

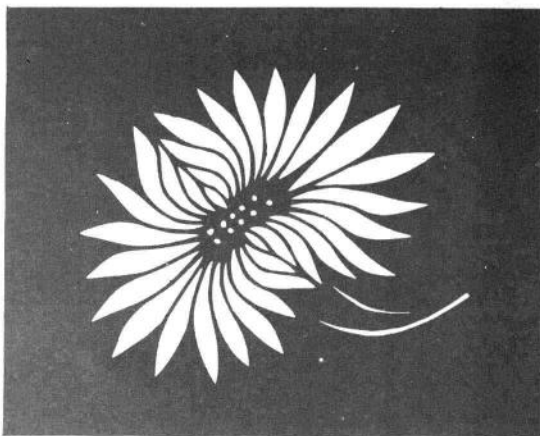

图19 菊花（窗风）清末 山东蓬莱 李百钧藏

在一张纸上剪出一个正形，纸上可留下一个负形的原理。将五张不同色彩的纸叠在一起，剪出五张同样图案的剪纸，将剪下来的形，按照需要相互搭配替换，分别嵌入五张负形之中，便会获得一门五彩缤纷的门笺。

春节的第七天是“人日”。在这一天，家家户户剪春，妇女们剪“人胜”戴于头上，以示春天的到来，寓人丁兴旺之意。

正月十五元宵节，又称为灯节或上元节。灯是这一节日的主角，灯上的剪纸便是人们细细琢磨的对象。由于彩灯多用蜡烛照明，光线由里向外透射，使以影象和透雕为特点的剪纸更显得诱人。有的用剪出的刀马人物做成走马灯，远视风动若飞仙，近视灯光照射，图象清新，别有一番神话般的幻境。还有环绕于花前灯后的纸马旱船上，都少不了剪纸的装饰。

② 人生礼仪类 中国人自古重视人生的各种礼仪，结婚、生子可谓头

图 21 喜娘子坐帐（婚礼喜花） 陕西

图 22 龙凤双喜（饽饽花） 山东 宫 林藏

等大事。剪喜花始终伴随着这一过程，婚礼喜花起到了点缀嫁妆、美化洞房、渲染气氛的作用。结婚喜花用于陪嫁品上，如用于箱柜、镜子、灯具、被褥等物品上。还有门帘喜花、墙围花、顶棚花、窗花、礼馍花等。其内容有“鱼儿戏莲”、“鸳鸯戏水”、“榴开百子”、

“龙凤呈祥”、“喜鹊闹梅”、“刘海戏蟾”、“松鼠吃葡萄”等，表现合卺、吉祥、祈子等内容（图 21、图 22）。

在民间喜有三种含义，一是嫁娶之喜，二是生育之喜，所以生了孩子都要庆贺一番，每逢孩子满月、生日，亲戚、朋友、邻居都要送花馍庆贺。每个花馍上要盖上“饽饽花”（图 22），使平常的食品变得更加精美喜人，“饽饽花”一般为圆形，大小，以花馍的尺寸而定，内容大都是“龙凤呈

图 23 十二属相喜花（顶棚花）

图 24 抓髻娃娃（巫花） 陕西

祥”、“驱五毒”、“连生贵子”、“月中折桂”、“连中三元”等护生驱邪，连生多子，望子成才的内容。喜的第三种含义，是指正常老死者的丧葬。古人认为人死归天，要到天堂里去，因此，是值得高兴的事，民间称其为“白喜”。在旧观念中，祭奠死者的钱财，物品，必须经过烟火，死者才能受之，纸便是人们制作冥品的最佳选材。像凿刻的纸钱、纸扎的钱柜、亭台楼阁、纸人、纸马、烟袋、拐杖等，均以剪纸作为装饰。

图 25 扫晴娘（巫花） 陕西 徐 宁藏

图 26 富贵吉祥鞋样（绣花底样）山东

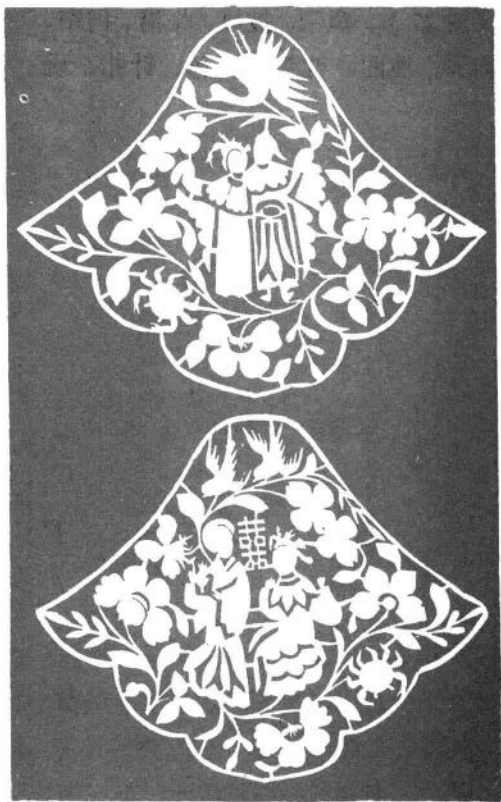

图 27 梁山伯与祝英台（服饰绣花底样）云南

内容有“七星照月”、“海水朝阳”、“龙凤戏珠”、“五福捧寿”、“万字不断头”等。

③ 巫术信仰类 巫术是远古时期人类企图以主观的力量来抗拒自然的侵害，营造自己的幻想世界的方术。孩子得了病，剪一串纸人纸马，去十字路口烧之；娃娃受了惊吓，便剪一串“抓髻娃娃”（图24）挂于门户上用以避邪；如果小儿夜哭不止，就剪一个“倒吊驴”来驱哭鬼。倘若久旱无雨，剪一个“独女捣棒槌”以祈雨；遇上阴雨绵绵，久雨不晴，又剪一个手持扫帚的“扫晴娘”（图25）来驱除阴霾。

神庙之中也是剪纸的展示天地，如供品上的纸花，神龛、帐挂上的剪纸，求神还愿用的纸花帐、纸衣等，均以剪纸作装饰，以显虔诚之心。

④ 服饰类 中华民族是爱美的民族，穿戴佩饰总是要绣上花。如帽子、耳套、手绢、手套、围腰、花鞋（图26）、袖口、领口、裙边、胸襟（图27）、飘带、披风、帐沿、门帘、炕围、被面、枕头、荷包、针扎、玩

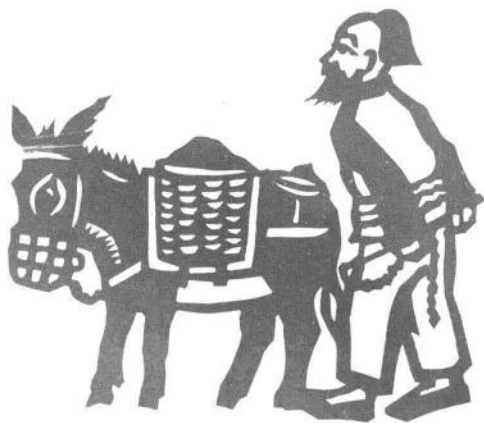

图28 送 葬 古 元作

图29 纺 线 古 元作

图30 织布 力 群 石桂英作

具、车轿盖帘等都要用美丽的绣花饰之。刺绣的稿样除手绘白描的手法外，大多都是用剪纸，由于剪纸边缘肯定，便于复制流传，不容易走样，深受人们喜爱。

剪纸渗透于每个民俗活动之中，随着时代的进步和新民俗的形成，其应用广告横幅、舞会、晚会场景等，都广泛的使用了剪纸形式，并取得了良好的社会效果。剪纸将在未来的社会中发挥更