

巧手学
吉祥剪纸

袁升科
◆ 编著

入门篇

河南美术出版社

袁升科◆编著

巧手学
吉祥剪纸

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巧手学吉祥剪纸, 入门篇/袁升科编著. —郑州: 河南美术出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5401-2451-9

I. ①巧… II. ①袁… III. ①剪纸—技法 (美术)
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第306372号

巧手学吉祥剪纸·入门篇

- 编 著 袁升科
策 划 李学峰 孟繁益
责任编辑 孟繁益 陈 宁
责任校对 敖敬华 李 娟
装帧设计 孟繁益 杨慧芳
出版发行 河南美术出版社
地址: 郑州市经五路66号
邮编: 450002
电话: (0371) 65727637
制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 9
印 数 3000册
版 次 2013年1月第1版
印 次 2013年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-2451-9
定 价 25.00元

前言

河南省有着悠久的历史 and 灿烂的文化，古今名人不计其数、灿若星河，儒释道在此起源或发展，这里历来是人杰地灵的风水宝地，我们的祖先在这块神奇的土地上创造了无数惊人的奇迹和智慧，并从这里传播到五湖四海。据目前考古得知，剪纸艺术的雏形——商代金银镂空箔片就出土于郑州市，我国目前发现最早的剪刀则出土于洛阳市。说河南省是剪纸艺术的起源地之一，应该不为过。河南省是中华文明的发源地之一，我们作为大河儿女，应该把河南的文化推广出去，使之发扬光大。如此，则是河南之幸。

《巧手学吉祥剪纸》一书分《入门篇》和《提高篇》两本，是《吉祥剪纸》系列丛书的延续和补充。此套剪纸丛书中包含的剪纸作品品类之盛、数量之多，是剪纸界的一大创举。《入门篇》和《提高篇》两书是技法类图书，由浅入深地教授读者具体的剪纸方法。为初学剪纸者提供了一个学习的平台，是剪纸爱好者的启蒙首选工具。书中所教授的剪纸作品以民间吉祥图为主。这些剪纸作品多用寓意、谐音和象征的手法进行创作，形象生动逼真、推陈出新，将民俗吉祥语句和现代美学意识相融合，寄予人们吉祥如意，美化人们的生活。

此套书是我从事剪纸创作二十多年的一个总结，今天愿毫无保留地展示给所有喜爱剪纸艺术的人们。艺术无国家、民族、年龄之界，当为全人类之财富。本人拙见，认为剪纸是个艺术门类的统称，而绝非简单的剪和纸，历史中的例子不胜枚举。无论是剪还是其他的表现手法，只是工具的不同和材料的不同，都在利用工具表达情感，传达美好，抒写人生。希望大家也能在自己勤劳的双手下剪出美好、剪出精彩。此书的出版要感谢河南省乃至全国剪纸界前辈和同伴们给予的支持和帮助。

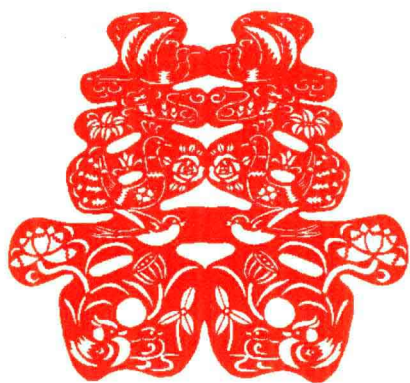
让我们共同努力，为促进剪纸艺术和传统文化的发展贡献力量。

目录

	第一章 剪纸概述.....	1
	第二章 剪纸基础知识.....	5
	第三章 对称剪纸.....	11
	第四章 三面对称折叠剪纸.....	21
	第五章 四面对称折叠剪纸.....	31
	第六章 五面对称折叠剪纸.....	45
	第七章 六面对称折叠剪纸.....	55
	第八章 八面对称折叠剪纸.....	69
	第九章 九面对称折叠剪纸.....	83
	第十章 十面对称折叠剪纸.....	97
	第十一章 十二面对称折叠剪纸.....	111
	第十二章 剪纸创作.....	121

第一章 剪纸概述

河南剪纸

关东剪纸

陕西剪纸

甘肃剪纸

剪纸，又名刻纸，广义上是指一种平面镂空的艺术形式。其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等，表现手法可以用剪、刻、手撕、火烧等。从河南郑州发掘出土的商代镂空金银箔片到河南卫辉出土的战国镂空皮革，再到西周《剪桐封弟》的故事无不说明了剪纸这一艺术形式的起源之早和材质之广。剪纸不仅仅限制在“剪”和“纸”的层面，它已经成为一种艺术门类的通称。

剪纸从商周时期的雏形，历经南北朝时期的发展，到唐宋时的鼎盛，再到明清时的繁杂，走过了三千多个春秋。从出土的实物看，它从早期商周时祭祀用的金银箔片，春秋战国时装饰衣物用的皮革镂空造型，到秦汉民俗活动用的剪纸春幡，再到唐宋时随身佩戴的人胜，可以看出剪纸艺术同人们的生活息息相关。《东京梦华录》中更是有大量对剪纸专业艺人的描述，在距今一千年前的北宋汴梁街头，已经有专业出售剪纸的店铺。明清之际，随着社会的发展和民俗活动的丰富，剪纸也变得丰富繁杂。但凡有人的地方就有剪纸艺术的存在，有民俗活动的时候都有剪纸艺术的风采，它足迹之广泛、品类之丰富，令人叹为观止。历史上有大量文献来记录剪纸艺术，例如《史记》、《晋书》、《后汉书》、《太平广记》、《东京梦华录》等。汉武帝、司马迁、杜甫、李商隐、李清照等历史名人都对剪纸有过情真意切的歌颂，历史上的剪纸故事和剪纸名家灿若星河。

剪纸艺术，是中华民族几千年来智慧的结晶，是流传最广、最传统、最根深蒂固、最受大众喜爱的艺术表现形式之一，

它也是中华民族民俗生活的诠释。剪纸艺术犹如一件尘封了几千年的稀世珍宝，当你慢慢拂去覆盖在它身上的厚厚尘土时，发现和品位着尘土下面剪纸艺术闪着光芒的智慧宝藏。

在我国，因各地风俗不同，剪纸风格也迥然有异。河南省地处中原，剪纸风格以中原文化为主，并广泛吸取各地文化之长。题材多为民间文化中的吉祥如意，风格粗细兼具，线条圆润饱满，一如河南文化的中正平和。关东剪纸，因关东地处满汉交界，文化兼具巫术和民俗之风，风格大开大合，厚重中不乏精致。西北剪纸，有陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海不同风格之别，但总体来说生活气息浓厚，多为古文化遗存，其风格多镂空、多线条、多吉祥花卉。山西剪纸，风格粗狂豪放，多为戏曲故事和古文化遗存。河北剪纸多用于窗花和绣样，题材一般是花卉和戏曲人物，风格细致，色彩艳丽。京津两地的剪纸在内容上注重盼福求吉，题材样式上最为庞杂。岭南剪纸，风格秀丽、线条纤细，多为动物和人物。西南剪纸，有贵州苗族剪纸、云南剪纸和四川剪纸之分，其剪纸形式多实用和装饰，风格柔美、色彩明快。山东剪纸，多窗花绣样，题材广泛，形式多样。福建剪纸，多神话故事、戏曲故事和历史人物，造型精致。台湾剪纸同福建和广东剪纸，内容多花卉，以绣样和实用为主。

青海剪纸

山西剪纸

河北剪纸

山东剪纸

岭南剪纸

湖南剪纸

晋州剪纸

云南剪纸

福建剪纸

湖北剪纸

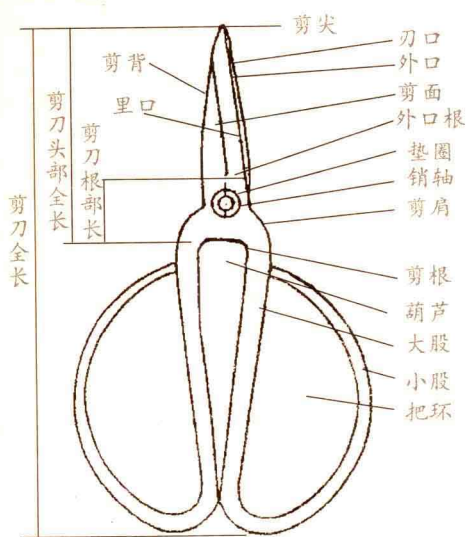
第二章 剪纸基础知识

一、剪纸工具与材料

(一) 剪刀

剪，铁器也。用以裁布帛，始于黄帝时。——中国《古史考》。

图一 剪刀

如图所示，我们平时在制作剪纸作品时应该选择一把头部稍尖的剪刀，可以扎、剪小孔等细节，便于剪精细的图案，把柄处要大，至少能放入三根手指，便于对剪刀用力的掌握。

(二) 纸张

在剪纸作品中，最常用的是民间大红纸。在我国，红色代表了喜庆。不管是节日庆典或婚庆礼仪，火红一片是主色调，所以大红纸是剪纸作品的主要用纸。

红宣纸和玫红纸也是单色剪纸作品常用的纸张。这两种纸张较薄，又有韧性，在工具得当的情况下，可制作为多层。

绒面纸、瓦楞纸和即时贴纸都有一定的厚度，不易多层制作，只适合做少量剪刻，多为广告用。

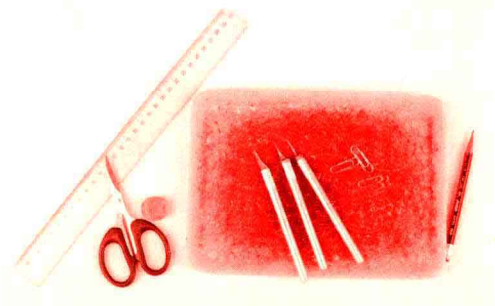
蜡光纸色泽鲜艳，适合作品展出用，但摄影时反光，用得也不普遍。

如果制作染色剪纸，则要用白色宣纸。

套色剪纸的纸材，要多种多样，依据作品的内容，各色纸可多准备一些。

(三) 其他工具和材料

在剪纸作品的复制、临摹或是创作中，除以上几种主要工具外，起稿时要有铅笔、橡皮、稿纸、毛笔、墨汁、广告色、圆规、蛇尺等，制作时要备有订书

图二 剪纸工具

机、回形针、磨石、垫板等，作品收藏装裱时，要备有胶棒、浆糊、排刷、美工刀、直尺等（图二）。

二、剪纸的种类和表现手法

（一）剪纸的种类

1. 单色剪纸

单色剪纸，是用一种颜色的纸如红、白、黑、蓝、黄、紫等剪出的单一色彩的图案。单色剪纸使用极广，最为普及，很受人们的欢迎。

单色剪纸又分为阳刻剪纸、阴刻剪纸和阴阳结合式剪纸。阳刻剪纸（图三），是将轮廓线保留，剪去轮廓以外的部分。阳刻剪纸剪法方便，是剪纸作品的常用形式。阴刻剪纸（图四），它的形式特点和阳刻剪纸相反，就是剪去轮廓线，保留轮廓线以内的部分。这种形式虽没有阳刻剪纸那样明快，但由于有较多的黑白反差，作品具有强烈的对比效果。阴阳结合式剪纸（图五），是在同一幅作品中出现了阴剪和阳剪两种手法，即阳剪之中有阴剪，阴剪之内有阳剪。此法能使构图变化多样，画面黑、白对比鲜明，是一种表现力很强的剪纸手法。

2. 套色剪纸

套色剪纸，也叫衬色剪纸，分死衬和活衬两种类型。制作手法以阳剪为主稿，将主稿逐次蒙在所需要的彩色纸上，再将各色块一一剪下，准确地衬粘于主稿下面，即成套色剪纸（图六）。套色剪纸作品色彩艳丽、丰富。

3. 填色剪纸

填色剪纸，是在一张阳刻的剪纸上面衬一张白色生宣纸，然后直接在上面彩绘。主稿多采用金、银、黑、赭等深色纸，着色后可出现浓淡变化和自然晕开的效果，十分生动自然。

4. 点色剪纸

点色剪纸，也叫染色剪纸，是在生宣纸阴刻的剪纸上用颜色点染。其效果华丽，表现力丰富（图七）。

5. 分色剪纸

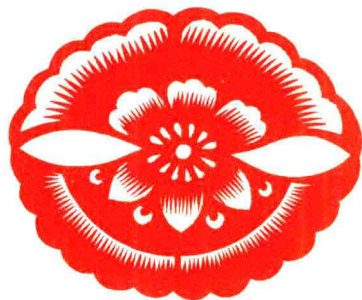
分色剪纸，是根据构图需要，将原图分解成几

图三 阳刻剪纸

图四 阴刻剪纸

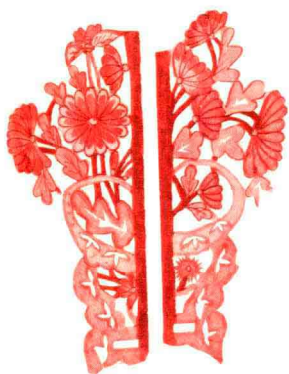
图五 阴阳结合式剪纸

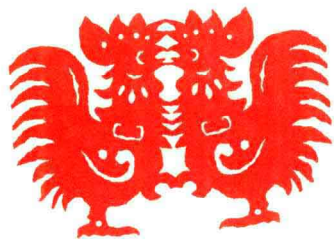
图六 套色剪纸

图七 染色剪纸

图八 勾绘剪纸

图九 撕纸

图十 剪影

个局部，之后将几种颜色的纸先分别剪出各个局部，再依据原图，把各个不同色块的局部连接成一幅完整的作品。

6. 勾绘剪纸

勾绘剪纸，是用白色纸剪出画面边缘，然后用画笔勾绘出局部纹样和色彩（图八）。

7. 木印剪纸

木印剪纸，是用木板印出图案，再依轮廓剪出图形，后着色。

（二）剪纸的表现手法

我们通常认为剪纸作品仅用剪刀来进行创作，其实不然，在漫长的历史长河中剪纸艺术还有诸多表现形式和创作手法：

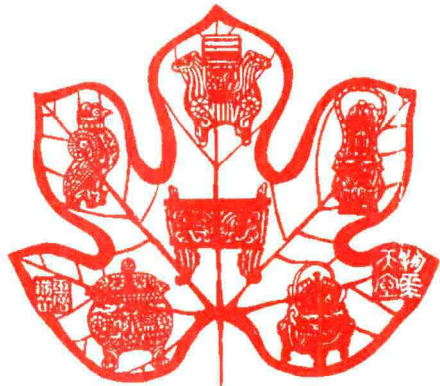
1. 刻纸，是用刻刀在纸上进行刻、划等的制作手法。根据不同种类的刻刀来灵活操作，用刻纸手法制作出的剪纸作品精细流畅。

2. 撕纸，是用双手撕的手法制作剪纸作品。撕纸可利用各种纸张的纤维制造出自然毛边，有苍老、浑厚、古朴之感（图九）。

3. 火烧，是用燃烧的香或碳在纸上进行镂空创作，其风格古朴、稚拙。

4. 剪影，起源于汉武帝为李夫人招魂这一历史故事。剪影因其制作时间短且特征明显而深受大众的欢迎（图十）。

5. 剪叶，出自史记《剪桐封弟》的故事。是把已经加工好的树叶剪制出需要的造型。取材方便，加上各种植物、树叶的纹理不同，可以剪出各种意想不到的效果（图十一）。

图十一 剪叶

三、剪纸技法步骤

一幅原创剪纸作品的完成，不管是使用剪刀或是刻刀，通常要经过以下几个步骤：

（一）起稿

首先确定题材，之后着手画小草图。经反复琢磨探讨，对线条进行增加或减少。再仔细远瞧近看，对不如意的部位反复修改。在草图上要多下工夫，因草图是整幅作品成败的关键。

草稿完成后，根据剪纸画幅的大小还可进行放大或缩小，而后画在白纸上。然后依据剪纸的特殊要求，该连的部位用毛笔粗线条连在一起。如用铅笔勾勒成双线，要特别注意接点和拐弯处，一定要处理得当，以免在操作时断线或留线粗重，而影响作品的整体效果。

（二）订稿

将修改后的正稿放在要制作的纸上，初学时纸张不宜多，以三五层为佳。之后可根据纸张的厚薄、刀的锋利程度和手腕的力量，逐渐增加纸的层次。稿纸和作品纸要用订书机或曲别针上下固定牢。注意切莫订在画线上，要订在画边沿或中间的大块空隙处。

（三）制作

制作剪纸作品之前，先把垫板放在平面桌上，准备剪刀或刻刀，即可开始制作。其制作要领如下：

1. 持刀方法

如使用刻刀，刀锋尖和桌面一般成90度，如角度偏斜，就会出现上过下不过的毛病。用力要垂直，否则会出现上宽下窄的线条，造成上下有误差，使画面走样和对称面不齐。

2. 操作顺序

一般情况下，剪制大幅较复杂的作品是先里后外，先粗后细，先难后易。其操作顺序则是从上至下，从左到右。

3. 操刀要领

用刻刀制作剪纸作品，适宜于多层制作。开始要重刀，一刀扎下去然后刀刃顺势游进，刀锋始终朝前，一上一下如锯木状进行，细细将纸切割。提刀时刀尖不能高于上层纸面，否则会出现线条互连不断的现象。操作时精力要集中，用力要均匀，一个局部要一气呵成，然后再向下一步进行。平时在练习时，要学会前后、左右行刀，这不但能提高速度，还可缓冲力量。

4. 游刀刻法

游刀，指的是用刀要自如，顺势渐行，在线条的拐弯变形处要流畅圆滑，如游龙戏水一般。如出现线条变形时，不可重刀，需要在整幅作品完成后，再逐幅用剪刀细修。

图十二 剪纸应用一

图十三 剪纸应用二

图十四 剪纸应用三

图十五 剪纸应用四

四、剪纸的应用范围

在古代，剪纸艺术渗透到我们生活的方方面面，但凡有人类居住的地方都可以看到剪纸艺术靓丽的身影，有民俗活动的时候都有剪纸艺术的风采。剪纸艺术的足迹之广泛、品类之丰富令人叹为观止。剪纸应用在室内装饰、婚丧嫁娶、祭祀祈福、刺绣等领域。

如今，随着人们生活审美的需要，剪纸艺术又广泛应用于广告、包装、舞台美术、影视动画等多个领域（图十二至图十五）。

五、剪纸作品的保存

（一）单色剪纸作品的保存

如果作品篇幅不大，比较简单的方法是将剪纸作品放在书本杂志中平放保存即可。若是需要经常翻看的剪纸作品，须从文具商店里买一本相册或资料夹保存，避免因经常翻动而损坏。如果用带粘胶的相册来保存剪纸作品，为了避免将剪纸作品粘死，可以用透明的玻璃纸将作品同粘胶分离。

（二）彩色剪纸的保存

彩色剪纸的保存主要考虑褪色的问题。用来保存彩色剪纸作品的材料不宜选用吸水性强的纸张，最好是绘图用的拷贝纸或硫酸纸。这种纸吸水性差，彩色剪纸的颜色不会被吸取。拷贝纸或硫酸纸具有较好的透明度，用来保存剪纸作品也比较美观。

（三）大幅剪纸作品的保存

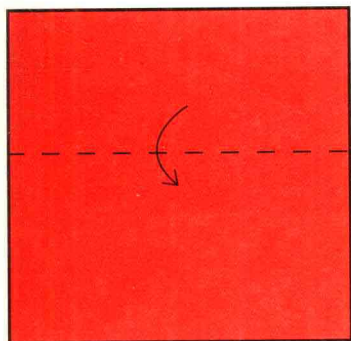
对于一些篇幅比较大的剪纸作品不宜采用卷筒式保存，否则作品的一些边角容易折叠损坏，影响美观。理想的保存办法是用纸版夹住平放，这样重新打开后剪纸作品平整无缺。比较长时间的保存还需注意防虫咬，可以在存放作品的地方放一些卫生球，以防虫害。另外要经常翻动，以利通风。在潮湿地区，梅雨季节还须加强防潮措施。

第三章 对称剪纸

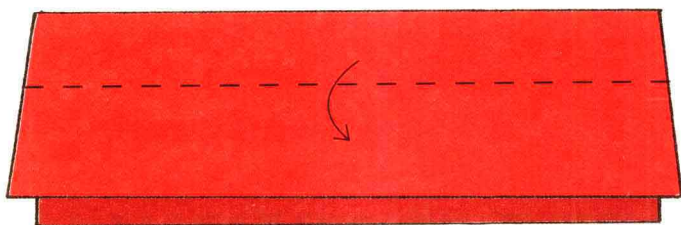

一、双喜字之一（两次对折）

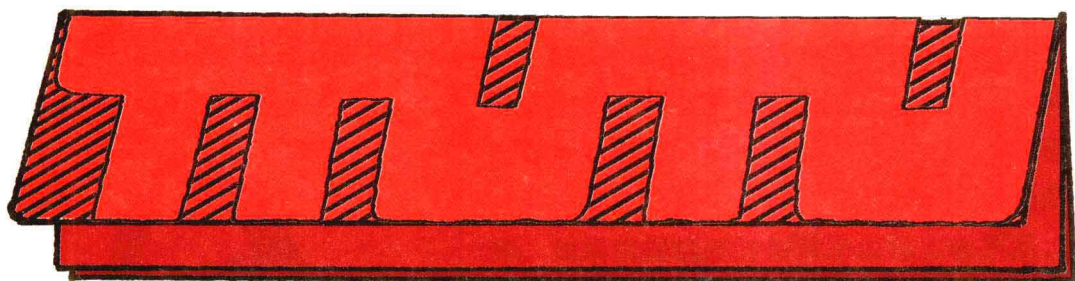
这是一个最常见的双喜剪纸，多用于婚礼中。

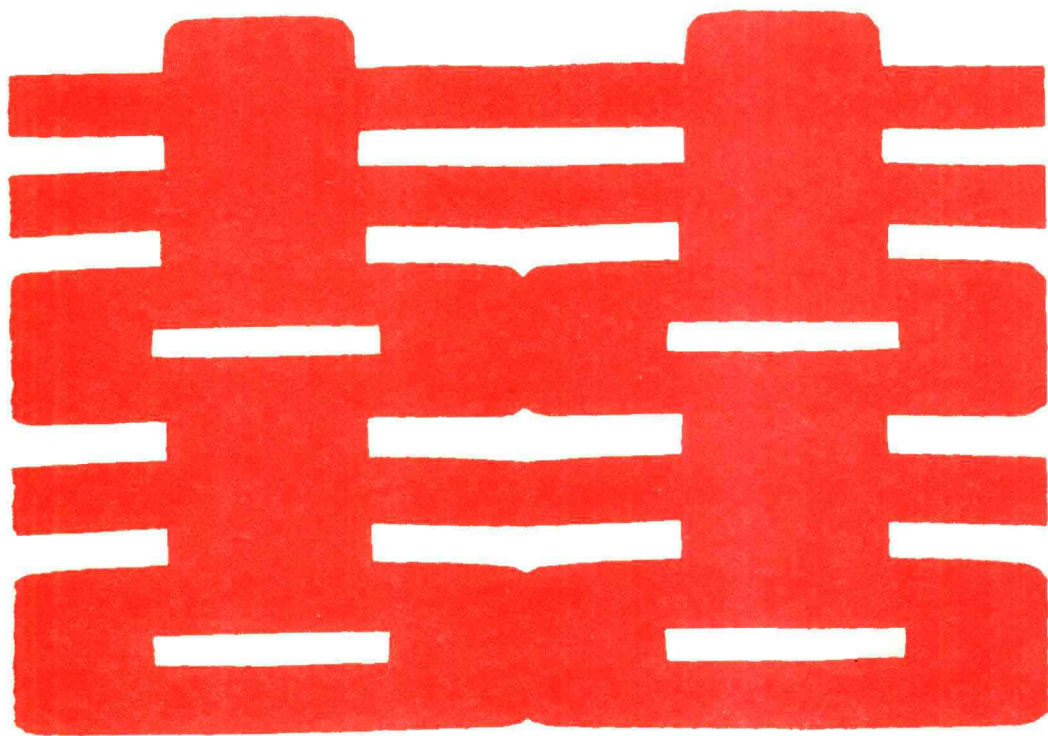
步骤一：将红纸沿中心线对折。

步骤二：再次沿中心线平行对折。

步骤三：以中心线为中心，在对折面上画出半个“喜”字，后剪去阴影部分。

完成图