

中国非物质文化遗产读物

剪纸入门

JIAN

ZHI

RU

MEN

周是一 ©著

中国美术学院出版社

中国非物质文化遗产
文化遗产品读

剪纸入门

周是一 著

中国美术学院出版社

责任编辑：毛 羽
装帧设计：陈 冕 华 昀
责任校对：刘金鑫
责任出版：姚银水

图书在版编目（CIP）数据

剪纸入门 / 周是一著. —杭州：中国美术学院出版社，
2009.3

ISBN 978-7-81083-837-5

I. 剪… II. 周… III. 剪纸—技法（美术）—中小学—
教学参考资料 IV. G634.933

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第024301号

剪纸入门

周是一 著

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号/邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州东印制版有限公司

印 刷：浙江兴发印务有限公司

版 次：2009年3月第1版

印 次：2009年3月第1次印刷

印 张：4

开 本：787mm×1092mm 开本1/16

字 数：40千

图 数：210幅

印 数：0001-3000

ISBN 978-7-81083-837-5

定 价：15.00元

编者的话

民间剪纸是民间艺术的一种，是我国历史悠久的农耕文化的产物，是最普及、最具有群众基础的民间艺术，目前已列入我国非物质文化遗产保护。剪纸是一种典型的二度空间的平面艺术，造型夸张、构图饱满、结构严谨，又具有简单明快和富有装饰性的特点。学习剪纸并不难，只要了解剪纸的艺术特点，掌握剪纸的基本技法和制作过程，就能很快上手并从中体会到剪纸给你带来的无限乐趣。

作者周是一毕业于浙江师范大学，多年来一直从事美术基础教育工作和民间剪纸艺术，出版有《学习素描》《水粉画起步》《中国画临摹与欣赏》《儿童彩色剪纸》《儿童单色剪纸》《学生剪纸技法》等青少年美术基础绘画辅导教程，并在剪纸之乡——乐清市主编《剪纸艺术报》。

《剪纸入门》一书，深入浅出，图文并茂，分门别类地阐述了剪纸的基本知识和技能，并附部分国内外名家剪纸作品，是一本通俗易学、普及化的剪纸技法书。此书可作中小学校、幼儿园老师及学生家长教学、自学辅导用书。希望此书的出版能受到广大剪纸艺术爱好者的喜爱。

目 录

一、剪纸概述·····	1
二、剪纸的种类和应用范围·····	2
三、剪纸艺术的特点和地域风格·····	6
四、剪纸使用工具·····	7
五、剪纸基本刀法·····	8
六、剪纸常用的装饰纹样·····	10
七、剪纸的几种表现方法·····	12
八、剪纸的创作方法·····	15
九、剪纸的设计制作过程·····	17
十、学习剪纸的意义·····	18
十一、初级剪纸范例·····	19
十二、中级剪纸范例·····	24
十三、高级剪纸范例·····	29
十四、剪纸课例教案设计·····	34
十五、剪纸的保存和装裱方法·····	46
十六、学生作品欣赏·····	48
十七、中国现代剪纸艺术家作品欣赏·····	53
十八、国外名家剪纸作品欣赏·····	57

一、剪纸概述

以剪刀为主要工具，以纸为材料，将纸上设计好的图案使用剪刀铰的作品称为剪纸。而日常生活中人们往往将剪纸、刻纸、撕纸、烫纸统称为剪纸。

剪纸是我国民间传统艺术之一，具有悠久的历史，是我国劳动人民表达感情、美化生活的重要手段。古代的剪纸是在蔡伦造纸术的发明后逐步普及到全国各地，随着造纸业的发展和剪纸的兴盛又逐渐向外传播，唐代时期，我国剪纸传入日本，至今日本正仓院和英国大英博物馆都藏有我国唐代的剪纸作品。据有关史料记载，我国是剪纸历史最悠久的国家。明、清时期剪纸盛行，不但家家户户贴有剪纸，并出现了专业的艺人和经销剪纸的店铺，随之剪纸也成为了一种艺术收藏品。

目前，我国发现最早的剪纸实物是1959至1966年在新疆吐鲁番阿斯塔那地区的古墓里先后出土5幅南北朝时期（公元386—581年）的剪纸团花。

泛舟（清代）山东鲍家虎藏

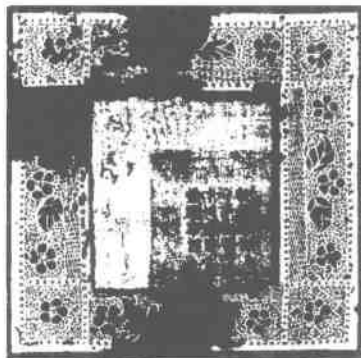
折扇剪纸（明代）江苏出土

银饰片（战国）河南出土

瑞兽（唐代）英国大英博物馆藏

人胜（唐代）日本正仓院藏

对猴（南北朝）新疆出土

二、剪纸的种类和应用范围

剪纸在民间广为流传，种类大体上可分为居饰花、喜庆花、刺绣花、祭祀花等常用样式。

居饰花

用于时岁节日美化环境，装饰住所的花叫居饰花，居饰花包括窗花、墙花、门笺等。

①窗花：窗花是贴在窗户上的剪纸，是传统剪纸中题材最广、最丰富、最具有代表性的品种。多以喜庆吉祥，平安如意，人兽兴旺，祈求五谷丰收，风调雨顺为主要表现目的。

②墙花：贴在墙壁周围的剪纸称墙花。在北方，墙花常贴在火炕的周围，因而也叫炕围花，题材多以神话故事、历史故事、民间传说等为主。

跑驴儿（窗花） 陕西 张凤兰

花车（窗花） 陕西

耄恋长寿（窗花） 陕西

神牛镇宅（窗花） 陕西

戏剧人物（墙花） 河北 王老赏

牛郎织女（墙花） 山东

出征（墙花） 陕西

刘海戏金蟾（墙花） 河北 王老赏

凤（门笺） 陕西

有福（门笺） 天津

喜报三元（喜花）

麒麟送子（喜花） 天津

天作之合（喜花）

喜上眉梢（喜花） 河北

蛇盘兔（喜花） 陕西 胡凤莲

③门笺：门笺又称挂笺、挂落，源于古代的旗幡（旗幡是用竹竿挑起来直着挂的长条形旗子），节庆时张贴于门窗的横梁上和寺庙的门额上，挂笺图案简单，中心内容大多用毛笔书写或刻有文字，如“国泰民安”、“风调雨顺”、“春满乾坤”、“福”、“丰收”等吉祥语。

喜庆花

烘托节日喜庆气氛的花叫做喜庆花。喜庆花包括喜花、礼花、灯花。

①喜花：贴在新房家具、寝具、嫁妆上的花称喜花，是渲染婚礼气氛和喜日氛围的装饰，如生孩子过满月贴喜花、结婚洞房、新房落成等都要贴喜花，常见的喜花有《蛇盘兔》《喜上眉梢》《麒麟送子》《五子登科》《富贵有余》《鸳鸯戏水》《双喜》《蝴蝶花》等。

②礼花：礼花是走亲访友，回娘家、老人祝寿、待客时置于礼品、衣物、糕点之上的剪纸。老人祝寿时要送长寿面，上面配有福字、寿字。常见的礼花有《鹿鹤同春》《松鹤延年》《榴开百子》《连生贵子》《金玉满堂》《鲤鱼跃龙门》等，体现百姓重情轻财的优良传统，折射出朴实厚道，耿直善良的民风。有时候人们常把礼花当作窗花贴，其实“礼花”和“窗花”具有相同含义。

③灯花：贴在灯笼上的剪纸称为灯花。为了更好的透光效果，剪纸图案中镂空面积较多，常见图案一般有戏曲人物，吉祥文字和几何图形等，具有实用功能，一般出现在逢年过节，把剪纸贴在各种样式的灯笼上，以增加欢乐的节日气氛。

鱼跃龙门（礼花）江苏

荷花鸳鸯（礼花）江苏

蝠挂（礼花）浙江

连年有余（礼花）江苏

鹿鹤同春（礼花）甘肃 祁秀梅

凤穿牡丹（礼花）广东

戏曲人物（灯花）江西

喜鹊（灯花）四川

荷花鸳鸯（灯花）陕西

领花（刺绣花）安徽

肚兜花（刺绣花）陕西

丧俗纸扎附饰（祭祀花）河南

鞋花（刺绣花）湖北

鞋花（刺绣花）浙江

扫晴婆（祭祀花）山西

祭祀之灵一引婚升天（祭祀花）山西

刺绣花

绣花用的底样剪纸称刺绣花。是将剪纸贴在布料上，用彩线沿着剪纸图样进行刺绣。刺绣花包括鞋花、帽花、枕头花、肚兜花、衣袖花、裤脚花等刺绣品类。

祭祀花

祭祀花是祭神、祭祖时垫在祭品上的一种信仰习俗剪纸，是心情寄托的表现，如纸人、纸钱、纸马、纸屋、纸车、纸衣裤、器具等剪纸。今天，随着科学的进步，一些旧习俗已逐渐淡化。

当下，剪纸艺术已被广泛运用到电影动画、装饰绘画、舞台美术、书籍装帧、包装装潢、商品广告、邮票、印染等领域，大大超出了原有的应用范围，有着相当广阔的发展远景。

三、剪纸艺术的特点和地域风格

每一门造型艺术都有其各自的特点，使用的工具和材料及表现手段都有所不同，西方绘画如素描、油画强调光影效果，表现物象的立体感、空间感和色感，中国画强调笔、墨的运用，情景交融的意境之美。而剪纸艺术局限性较强，不能在一个平面上将自然光与色如实的反映出来，剪纸是一种典型的二度空间的平面艺术，造型夸张、构图饱满、结构严谨，又富有单纯、明快和装饰性的特点，是通过概括和提炼表现物象的神情。

我国地域辽阔，不同的地理环境和不同的生活习俗，不同的审美趣味，形成了不同的地方特色。郭沫若先生在《剪画选胜》中写道：“曾见北国之窗花，其味天真而浑厚，今见南方之刻纸，玲珑剔透未得有，一剪之巧夺神工，美在民间永不朽”。

剪纸艺术风格大致可分为南北两大类型。南方剪纸特点是清秀俊雅、玲珑剔透，是通过对自然物象的深刻理解，注重写实的手法来表现，细腻入微的线条和疏密关系的处理，具有很强的装饰性和工艺性。代表省份有：江苏、浙江、安徽、湖南、四川、广东、福建等省，其中江浙一带的剪纸特点最为突出，秀丽、柔美、工整、细巧；

麒麟送子 山西 苏木兰

百鸟朝凤 安徽 吕凤毛

走西口 陕西 白凤兰

跨虎入山 浙江 林帮栋

而北方的剪纸则粗犷浑厚，朴素简练，注重夸张，喜用大块的面和粗壮有力的线条来表现自然物象的特征，不受自然形象的束缚，重在主观的感受，与南方剪纸形成鲜明的对比。北方剪纸代表省份有：山西、陕西、河北、山东、甘肃、宁夏、吉林等，特别是山西和陕西剪纸，表现物象的特征非常鲜明突出，即单纯又明快、生动、可爱。

南北剪纸虽风格差异鲜明，但各地剪纸风格不是绝对的，南方一些地方也有粗犷苍劲的剪纸，北方一些地方也有纤细工整的剪纸，总之，南北剪纸，争奇斗艳，是我们中华民族艺术百花园中的一朵奇葩。

四、剪纸使用工具

剪纸艺术的教学比其他绘画形式要简单些，使用工具只需一把剪刀、两把刻刀、美工刀、磨石及纸张等工具。

剪刀：选用的剪刀以尖细、刃薄为好。普通剪刀只要握感顺手的就可以。一些造型单纯，线条粗壮的剪纸很适合用剪刀表现。

刻刀：因刻刀尖细，适合精雕细刻，一些复杂的构图和细微的形象都能刻制。刻刀一般只需两把，一把刀尖斜角大些，一把刀尖斜角小些。制作刻刀可以请机械车工打制，也可自己制作。选用单面胡须刀片或者手术刀片、钢锯条等材料磨成，刀柄用一根竹筷子裁取一半，从中间劈开一个小口，把刀身放进小口内，然后用软线绳或布条缠牢即可。

美工刀：刀刃较薄、锋利，用来割划剪纸图案，运刀时要注意手指在刀后，以免划伤。

蜡盘：在刻纸时剪纸下面需垫上一块蜡盘，便于行刀操作。蜡盘可大可小，可先准备一块三合板，用木条钉上边框，形成凹槽，将黄蜡（蜂蜡）加少量的牛油或羊油放在锅内融化，再加上草木灰或香粉搅拌成泥巴状，倒在槽内摊平，凝固后即可使用。

粉袋：刻纸前在蜡盘表面轻轻扑上一层粉，作用是防止剪纸与蜡盘粘连。制作粉袋是在一小块纱布内放进滑石粉或擦身用的痱子粉，用线扎住即可使用。

垫板：在没有蜡盘的情况下可用废报纸、废本子或玻璃板、橡胶板做为垫板，将剪纸放在垫板上用美工刀进行割划。

磨石：磨石的作用是保持刀刃的锋利，磨刀时注意边磨边蘸水，以防止褪火，而且刀片两面都要磨，以确保刀锋左右一样锋利，也可以一面平磨，另一面磨出斜度。

纸张：常见的纸张有普通色纸、蜡光纸、宣纸等，也有人尝试用吹塑纸、即时贴等材料。

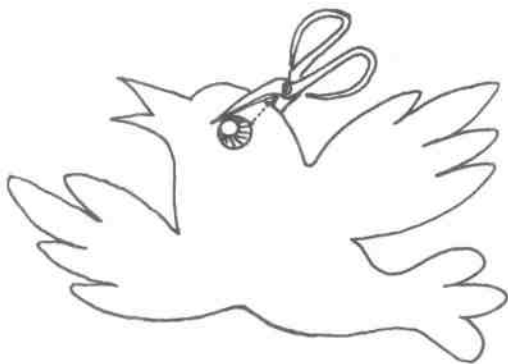
其他工具：铅笔、订书机、浆糊（胶水、固体胶）等。

五、剪纸基本刀法

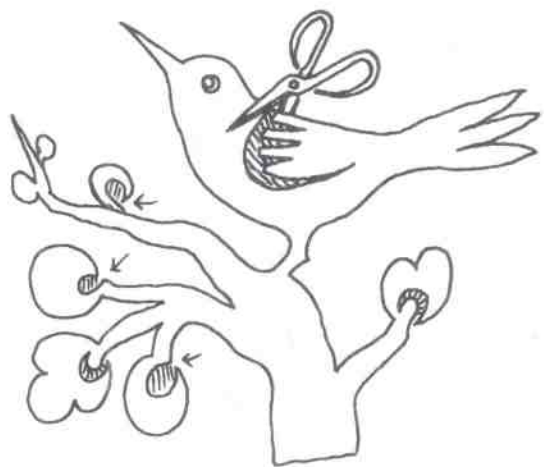
1、直插刀法：就是用剪刀直接插入图形所需镂空的部分，沿线进行顺序剪出。

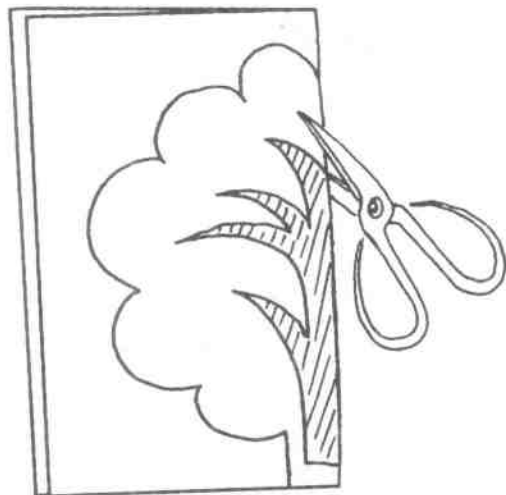
2、暗口刀法：就是直接用剪刀从物象旁边剪过去，剪去镂空部分，使物象边缘处留下被剪的暗口。

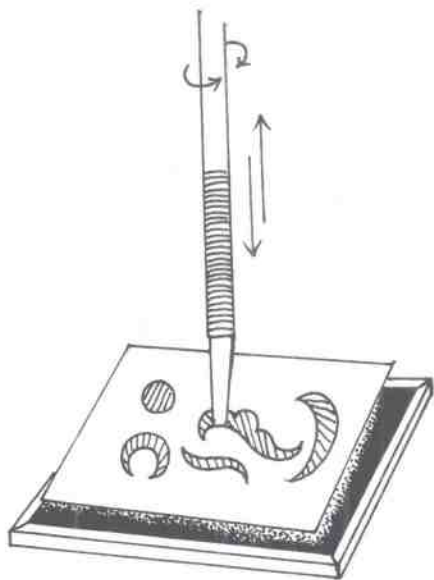
3、开口刀法：就是直接用剪刀从物象边缘入口，剪出物象内部结构的装饰纹，回刀后使物象边缘留有开口。

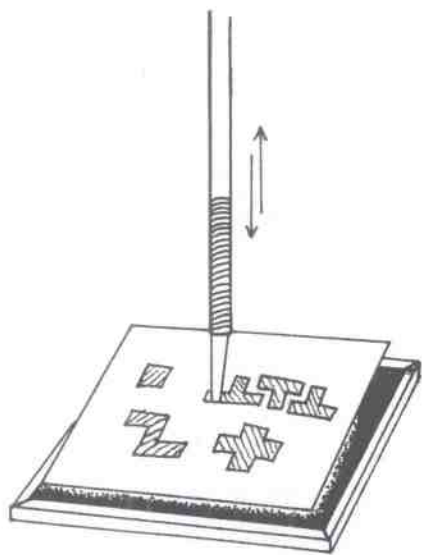
4、折插刀法：将剪纸对折或连续折叠后，用剪刀沿着物象的结构线剪去，展开后具有对称性而无开口。

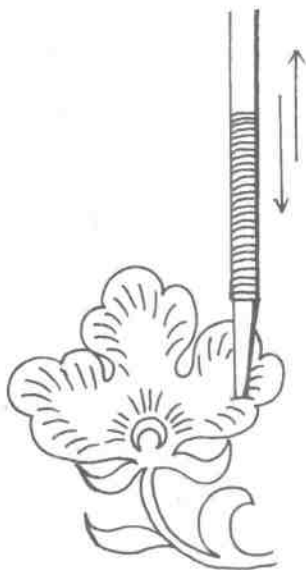
5、圆刀法：行刀时保持刀尖与纸面垂直。握紧刀柄可适当左右转动，似游龙戏水，使线条圆滑流畅，适合刻小圆点、月牙纹、云纹、水纹、弧线、曲线等。这种刀法是刻纸刀法最主要的一种。

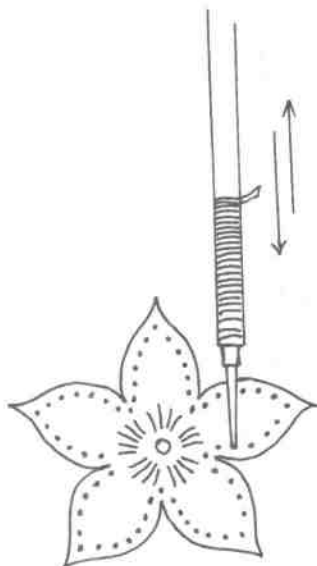
6、方刀法：行刀时保持刀尖与纸面垂直，握紧刀柄，直线运行，转折时成90角度，使纹饰图案呈现方形状，适合刻直线和几何纹饰等。

7、刀扎法：行刀时，根据物象的结构一刀一刀的扎刺，留有暗凹的线条。适合表现人物的胡须、头发、植物的叶子、花蕊和花瓣上的叶脉等。

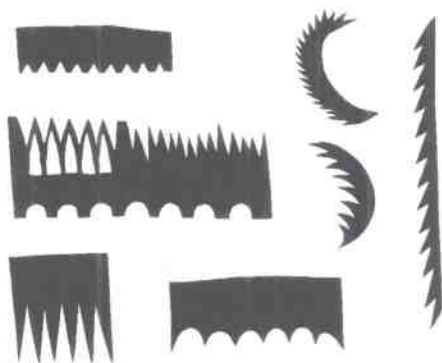

8、针扎法：圆刀身，似缝衣服的针，主要是用来扎刺刻刀难实现的微小洞孔。适合表现花蕊、花瓣尖和人物头饰等精细物件。

六、剪纸常用的装饰纹样

剪纸艺术风格各异，但所使用的剪纸装饰纹样都大同小异。其内容和表现形式丰富多彩，技法比较完善成熟，程式化的装饰纹样是剪纸艺术的重要组成部分。物象的造型变化都出自于装饰纹样的运用。其基本剪纹有月牙纹、锯齿纹、水纹、云纹、鱼鳞纹及圆点、直线、曲线、弧线等，其中锯齿纹和月牙纹最为常见。

锯齿纹

牛（锯齿纹的运用）刘静兰

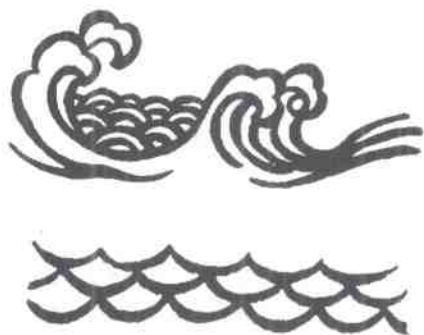
月牙纹

植树去（月牙纹、圆点的运用）滕凤谦

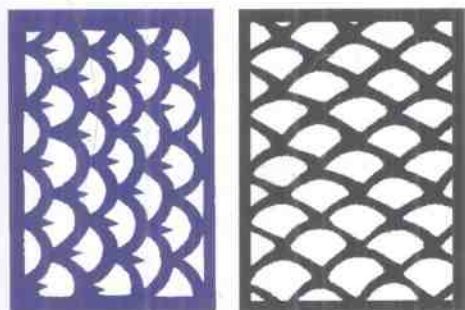
圆点

水纹

渔童（水纹的运用）

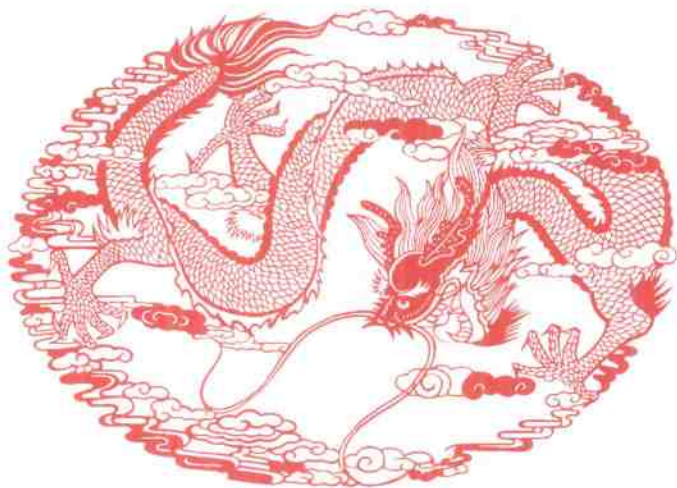
鱼鳞纹

海螺姑娘（直线、云纹、水纹的运用）朱行和

云纹

龙（云纹、鱼鳞纹的运用）林帮栋

直线

弧线

人物（直线、弧线的运用）熊崇荣

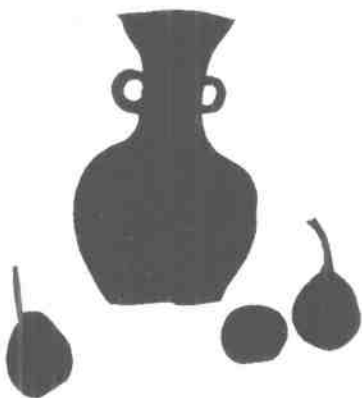
七、剪纸的几种表现方法

1、单色剪纸

用单种色纸剪刻出来的作品叫单色剪纸，也叫黑白剪纸，是剪纸艺术中最富有特色、最普及的一种，表现形式有阴刻、阳刻、阴阳刻、剪影等。

阴刻：是刻去物象的结构线，保留大的块面以展现线条的方法。

剪影：是用单种色彩构成总面，主要表现物象外轮廓的优美造型，完全舍去内轮廓的表现方法，一般用黑纸效果最好。

阳刻：是刻去图中空白的面，留下原稿的结构线，每条线都相互连接。

阴阳刻：是阴刻和阳刻相结合的方法，使作品黑白对比鲜明。