



剪 纸入门

中国风

第三版

向亮晶 编著

ZHONGGUOFENG

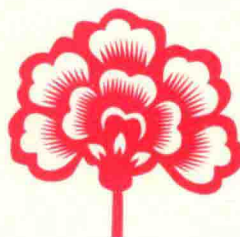
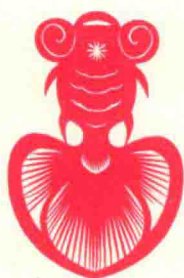
JIANZHI RUMEN



中
国
风

剪纸

入
门



第三版

向亮晶
编著

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国风 剪纸入门 / 向亮晶编著. — 3版
— 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2017. 8

ISBN 978-7-5357-9346-1

I. ①中… II. ①向… III. ①剪纸—技法 (美术) —中国
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第158374号

中国风 剪纸入门 第三版

ZHONGGUOFENG JIANZHI RUMEN



编 著: 向亮晶

责任编辑: 吴新霞

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcbstmall.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 长沙三仁包装有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市宁乡县金州新区泉洲北路98号

邮 编: 410604

版 次: 2017年8月第1版第1次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

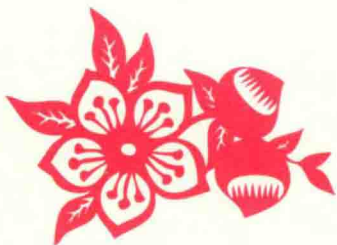
印 张: 10

书 号: ISBN 978-7-5357-9346-1

定 价: 39.00元

版权所有·翻印必究

前言



我国民间剪纸产生在民俗活动中，有着悠久的历史，丰富的种类，繁多的风格，各民族地区不一样的文化背景，剪纸内涵也各有特色，但是其剪纸艺术的构成要素和制作技法却同理同源。这些经验已经形成了约定俗成的、属于剪纸艺术所特有的语言和符号，是无数前辈的劳动成果，是我们现代人称之为文化基因的宝贵非物质文化遗产。我们学习中国剪纸艺术就是传承我国的传统文化。我国剪纸艺术根据制作工具不同分为剪纸、刻纸两大类别。本书的内容是使用剪刀等工具完成作品的初级入门。对于剪纸初级入门的新人，首先要寻找自己认为最容易掌握技术的、感觉形状很美的对象入手，小到一片树叶、一朵小花、一只小鸟，大到一个人、一只动物、一块石、一座山、一片景等。

剪纸因为受到材料、工具的限制，其造型有着“阳剪线线相连，阴剪万剪不断”的艺术特点，不能像绘画一般写实，也不能按照木刻版画、工笔画、卡通画一般的构图要求造型，而是需要运用剪纸艺术独特的基本语言符号去组合图案，如锯齿纹、月牙纹、旋毛纹等，使其达到平面化、秩

序化、单纯化、装饰图案化的艺术效果；需要对原来真实的对象加以提炼与概括，增加其装饰性和形象美感，使观者获得剪纸独特的艺术美感。剪纸艺术不可以单纯地理解为镂空技艺，它源于民间，依附于民俗，它既有历史民情风俗内涵，又讲究图案布局的巧妙，是图形创作与制作技艺相结合的一门综合艺术。可以说一幅剪纸作品的创作是作者个人修养综合素质的体现。我把学习剪纸的方法归纳为以下几句话，共勉同行：

剪纸艺术易学难精，
广学、博识凝结于心。
剪功、刀功不是三五六日，
图案结构三载难成。
传统要领不能忘记，
创新立意有根才行。
好学苦练能成大器，
梅花朵朵历经寒冬。
千里之行始于足下，
一剪一镂繁花似锦。

希望这本精心编著的《中国风 剪纸入门》第三版，能够为你在学习剪纸艺术的道路上解决一些实际问题。本书引用的每件剪纸作品都有作者出处，有不知名者用佚名替代，但凡是作者本人的作品均未作标注，特此说明。并感谢大家对本书出版做出的支持。

向亮晶

于湖南益阳市梓湖佳苑

2017年5月26日

目录

第一课 了解传统剪纸

一、剪纸的起源与发展	002
二、原生态剪纸个案——湖南梅山剪纸	002
1. 窗花	003
2. 门笺纸	005
3. 鸡蛋花	005
4. 盖碗花	006
5. 坛门旗	006
6. 纸影	007
7. 祭祀剪纸	007
三、常见的剪纸种类	007

1. 剪影	008	3. 染纸	009
2. 刻纸	008	4. 立体剪纸	010
四、工具、材料和工艺流程		010	
1. 工具	010	3. 工艺流程	011
2. 材料	011		
五、剪纸创作素材		013	
1. 剪纸字符	013	4. 花边纹样	018
2. 自然景物纹样	015	5. 佛教八宝	019
3. 装饰纹样	017	6. 民间剪纸常用的吉祥词汇与民俗	020
六、学习剪纸的方法		021	

第二课 阳剪和阴剪技法

一、阳剪	024	
1. 阳剪的 3 种基本技法	024	3. 练习要求 029
2. 阳剪基本符号及造型举例	026	
二、阴剪	030	
1. 阴剪的 3 种技法	030	3. 在阳图上添加阴剪纹样举例 036
2. 阴剪圆形点及其衍生造型举例	033	
三、针扎	038	

第三课 植物剪纸的表现方法

一、剪树叶	040
1. 不对称形单片树叶一	040
2. 不对称形单片树叶二	040
3. 不对称形双片树叶	041
4. 对称形树叶一	041
5. 对称形树叶二	042
6. 对称形树叶三	042
7. 对称形树叶四	043
8. 对称形树叶五	043
9. 对称形树叶六	043
10. 对称形树叶七	044
11. 对称形树叶八	044
12. 对称形树叶九	044
13. 对称形树叶十	045
14. 对生树叶一	045
15. 对生树叶二	046
16. 轮生树叶一	046
17. 轮生树叶二	047
18. 互生树叶一	047
19. 互生树叶二	047
20. 叶片剪制中的酌情处理	048
二、剪花朵	049
1. 不同角度剪油菜花	050
2. 石竹	051
3. 草莓花	052
4. 牵牛花一	052
5. 牵牛花二	053
6. 杜鹃花	054
7. 鸡冠花	054
8. 月季花	055
9. 木槿花	055
10. 荷花	056

11. 牡丹花	056	13. 蝴蝶花	057
12. 兰花	057	14. 几种植物花苞的表现形式	058
三、植物剪纸要领		059	
1. 高度简化和概括	059	8. 打破现实中的时空概念	062
2. 强烈美化夸张	059	9. 追求结构的完整饱满	063
3. 平面化地处理	060	10. 结构巧妙自然	064
4. 版面结构秩序化	061	11. 曲线为枝顺行穿插	064
5. 重叠和透叠的表现	061	12. 构图造型抽象臆想	065
6. 无透视或多透视相结合	061	13. 以图代文表达主题思想	065
7. 打破自然的比例关系	062	14. 抽象轮廓与具象细节	066

第四课 动物剪纸的表现方法

1. 蝴蝶	068	10. 蜈蚣	073
2. 蜜蜂	070	11. 乌龟	074
3. 蜻蜓	070	12. 金鱼	074
4. 十星瓢虫	070	13. 燕子	075
5. 知了	071	14. 喜鹊	076
6. 壁虎	071	15. 正面的公鸡	077
7. 蟾蜍	072	16. 母鸡	077
8. 蛇	072	17. 侧立的公鸡	078
9. 蝎	073	18. 小鸡	079

19. 老鼠	079	26. 牛	083
20. 天鹅	080	27. 龙	084
21. 鸭	080	28. 猴	085
22. 鹤	081	29. 兔	085
23. 螳螂	082	30. 马	086
24. 鹦鹉	082	31. 鹰	087
25. 孔雀开屏	083		

第五课 人物剪纸的表现方法

一、传统剪纸人物造型的比例	090
二、传统民间剪纸人物造型	090
1. 脸部五官剪纸造型	090
2. 阳剪正面脸部注意事项	092
3. 阳剪侧面脸部注意事项	092
4. 儿童剪纸造型	093
5. 老年人剪纸造型	094
6. 青壮年剪纸造型	096
三、民间剪纸大师人物经典作品欣赏	098
四、现代文人剪纸大师人物经典作品欣赏	102

第六课 折剪技巧

一、折剪的基础知识	106
1. 折剪注意事项	106
2. 团花的基础折叠	107
3. 花边的基础折叠	110
4. 常用折剪图案举例	111

二、折剪作品选载	122
----------------	-----

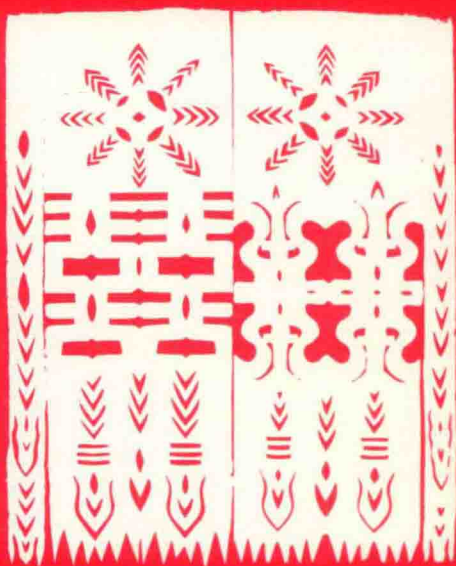
1. 团花作品	122
2. 花边作品	124

附录 首届湖南非物质文化遗产剪纸培训班成果	127
-----------------------------	-----

第一课

了解传统剪纸

DIYIKE LIAOJIE CHUANTONG JIANZHI



一、剪纸的起源与发展

剪纸是我国传统艺术中的瑰宝，在民间流传甚广，深受人民群众所喜爱。据史料记载：汉武帝非常喜欢一个叫李夫人的妃子，但不幸的是，年轻的李夫人突然病故，让汉武帝十分思念。有个叫李少翁的方士觐见汉武帝，声称能够招来李夫人的魂魄与其相见。于是在夜里用白布围成帷幕，在帷幕内点亮灯烛，安排汉武帝在远处观看。汉武帝果然看见有一个貌似李夫人的美女在帐中，还能见到她时而缓慢走动，时而盈盈坐下的样子，却不能前去亲近。这是官方最早有记录的剪纸和皮影的故事，所以也有剪纸和皮影同源之说。

剪纸艺术在民间最早产生于巫傩文化，后来发展到节庆用品、装饰品、礼品等。

唐宋时期剪纸活动还盛行于帝王贵族之家。逢年过节，皇帝会用很薄的金箔、银箔剪出装饰品赏赐给大臣，贵族之间相互效仿，所以唐代李商隐“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”的诗句流传至今。宋元时期纸张被大量使用，民间逐渐出现了剪纸作坊与剪纸名家。

到了明清时期，由于劳动和生产的需要，剪纸活动已经渗透到生活的各个方面。诸如刺绣、扎染、印染、蜡染、陶瓷、硬木雕刻等民间工艺美术门类也广泛应用剪纸作图样。

新中国成立以来，剪纸的表现形式也在不断创新，在 20 世纪 50 年代，上海电影制片厂制作了我国第一部剪纸动画片《猪八戒吃西瓜》，在国际美术界产生了轰动性的影响。随着许多专业美术工作者的加入，我国剪纸艺术目前出现了两个大的创作方向：一是传承性的传统民间剪纸风格；二是现代装饰设计感很强的文人剪纸风格。剪纸也由平面向立体的多元方向发展。

剪纸艺术对其他画种影响深远，与农民画、年画、木板画等互为借鉴。传统剪纸元素在现代视觉传达艺术领域里，如广告、包装、服装、陶瓷、环境等设计领域中，成为不可或缺的内容。

二、原生态剪纸个案——湖南梅山剪纸

剪纸艺术是我国民俗活动的产物，了解本土民俗历史渊源，有利于我们学习剪纸艺术。安化，古称梅山，特定的历史条件和地理环境，使得梅山的文化独树一帜。直到 20 世纪 70 年代末，

梅山地区还比较完好地保留了梅山文化的原始状态，最具代表性的是梅山的壁画、木雕、石雕、刺绣、剪纸等，其中尤以剪纸突出。



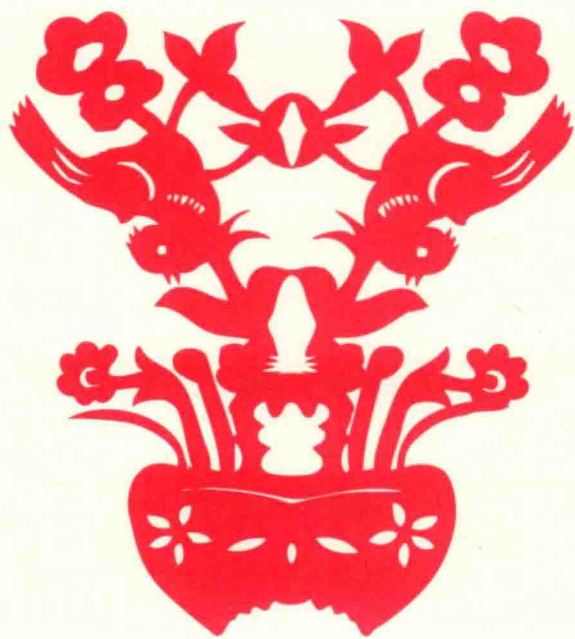
1. 窗花

梅山地区有许多禁忌，这里结婚时张贴的窗花在实际使用时不许有剩余，传统习俗认为一个人一辈子只能结一次婚，有剩余则认为对新人不吉利，所以现在找不到过去婚庆窗花留存的老式样。下图《婚庆窗花》是已故民间艺人吴桂兰在78岁时凭记忆剪出她母亲传授的剪纸花样。整套窗花古朴秀气，图案想象丰富，寓意深刻。角花的构图充满想象：蝴蝶的身体上长着鸳鸯的翅膀；双喜字两旁有手执荷花的男子，生殖器夸张，寓意新人心心相连，早生贵子。

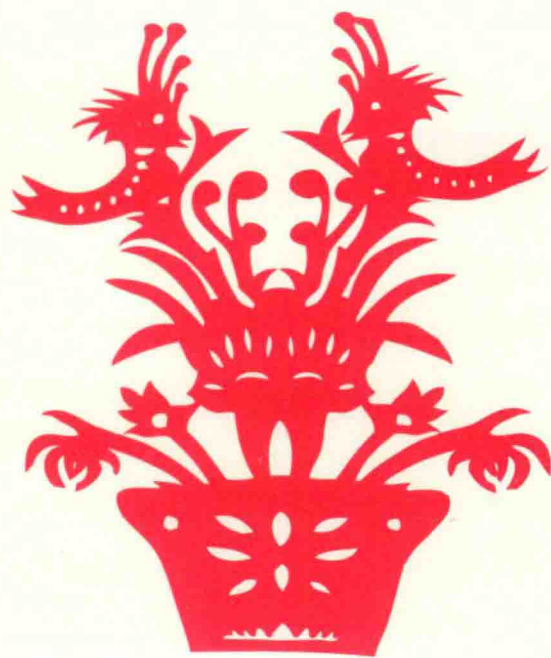
梅山地区平时用的窗花一般以花鸟图案居多，形式不受任何制约，心情好就可以自娱自乐。



湖南吴桂兰《婚庆窗花》



湖南吴桂兰《花瓶一》



湖南吴桂兰《花瓶二》

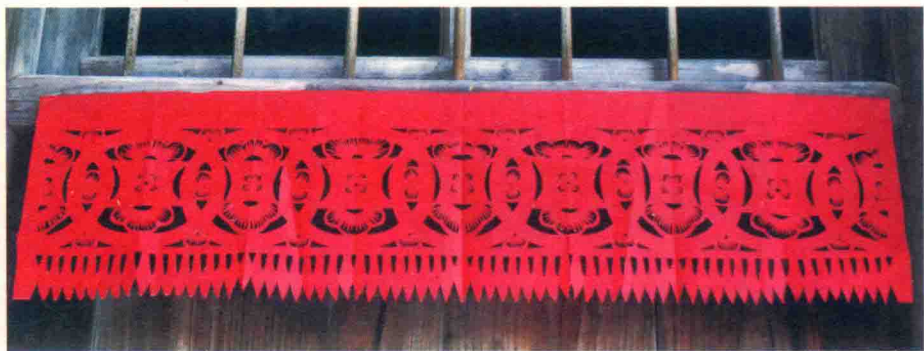


湖南吴桂兰《喜鹊闹梅》



2. 门笺纸

湖南梅山地区有这样一句俗语：“贴了门笺纸，辞了讨账客；扯下门笺纸，辞了拜年客。”用现代的思维来理解，这是古代梅山人创造的一种广告形式。



门笺纸



3. 鸡蛋花

在梅山地区有出嫁的女儿生了小孩，女婿会提着一对白鹅或公鸡，放着鞭炮给外婆家去报喜，告知某天摆宴庆贺，定下的这一天叫“打大三朝”，外婆家要准备女儿吃的、小孩穿的各种礼物去庆贺，其中鸡蛋是必备的，鸡蛋花就是专门贴在其上的剪纸，这是当地一种原生态的剪纸艺术形式。



鸡蛋花



4. 盖碗花

梅山地区男女结婚之时，男方去女方家迎亲要“缸抬九礼”，“九”是最大的数字，表示礼物要丰富，在礼物上要盖上“三牲”剪纸，即鸡、鱼、猪等，以增加喜庆气氛。



盖碗花《鱼》

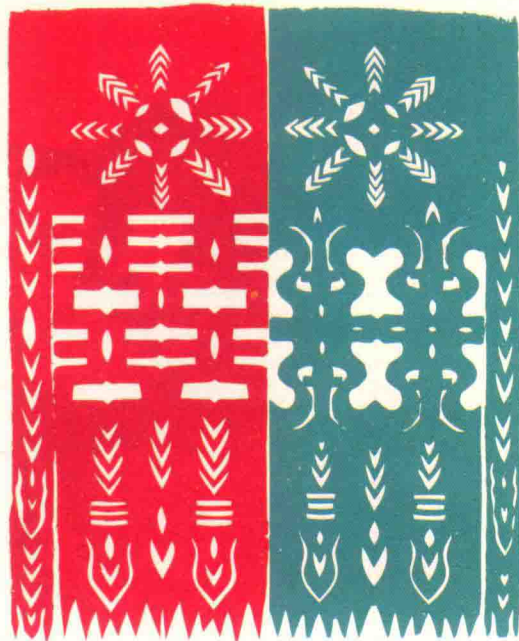


盖碗花《猪》



5. 坛门旗

梅山剪纸的起源与梅山地区盛行的巫傩文化关系密切，至今在民俗活动中仍有剪纸傩戏面具的应用；傩舞的坛门旗仍然使用剪纸作装饰。右图是一套名为“送三星”傩舞坛门旗的一种形式。其图案结构阴阳对比关系科学，图案整体分为三部分：上部分代表太阳，下部分是飘带装饰，上下用阴剪技法，中间文字使用阳剪技法剪制，很有特点。主题“囍、寿”突出，虚实得当，采用双色搭配符合梅山地区“红配绿看不足”的传统审美观点。



湖南李秋良《坛门旗》