

—— 新手学手工系列 ——

剪纸大图谱

JIANZHI DA TUPU

秦石蛟 秦岭春 著

素材丰富 / 图例详解 / 原创经典 / 妙剪生花

CS 湖南科学技术出版社

JIANZHI
DA TUPU

新手学手工系列

剪 | 纸 | 大 | 图 | 谱

秦石蛟 秦岭春 著

图书在版编目(CIP)数据

剪纸图谱大全 / 秦石蛟, 秦岭春著.

— 长沙: 湖南科学技术出版社, 2018.1

(新手学手工系列)

ISBN 978-7-5357-9595-3

I. ①剪… II. ①秦… ②秦… III. ①剪纸—民间工艺—中国 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第255797号

剪纸大图谱

著 者: 秦石蛟 秦岭春

剪 纸: 秦石蛟 何玉梅 秦岭春 秦岭霞 秦 求

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

网 址: <http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 长沙三仁包装有限公司

厂 址: 宁乡市泉洲北路98号

(印装质量问题请直接与本厂联系)

邮 编: 410008

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

开 本: 700mm × 960mm 1/16

印 张: 12.5

字 数: 150000

书 号: ISBN 978-7-5357-9595-3

定 价: 39.8元

(版权所有·翻印必究)

前言

本书的出版，是为初学剪纸的人指导剪纸的基本技法，提供临摹的图形，并使之了解一些剪纸中经常应用的动物、植物、人物、器皿、纹样符号的内容以及吉祥含义。在选图和文字表达中尽量做到深入浅出，老少皆宜，幼儿看有味道，刚入门的人看得懂，视力不好的人看得清，老年人有需要学的内容，甚至是研究剪纸的专家也能够从书中找到对一幅作品进行“解构”的例证，它既可作教材，又可作自学参考。初级培训班可以以前两篇为重点，一图一图深入教学，后面几篇留给爱好者自学、参阅，而中高级培训班或老年班则可以快速地浏览一下前两篇，深入地教学后面的篇章，这样有所侧重则本书可供各种不同程度培训班作为教材使用。

我们父子都长期从事民间文化艺术组织领导工作和各级各类学校有关教学，同时也是剪纸艺术项目非物质文化遗产的代表性传承人。除了进行家庭传承以外，在教育传承方面既做过理

论方面的研究探讨也有多年的教学实践。因此，编的这本大图谱体现了三个特点：一是选用的图片大多是在教学中使用的“课徒剪稿”，除第六篇选用了二十多幅民间剪纸和名家剪纸的经典作品以外，其余都是原创，没有在其他刊物上发表过；二是注重技能的传授，尽量做到图解步骤详细，文字表达简明，图片大而清晰；三是内容较为丰富，面面俱到，堪称大全。

大家在该书的使用过程中如发现有错漏或不妥之处，请不吝指教。

秦石蛟 秦岭春

目 录

PART 1

工具、材料与技法

- 1. 剪与刻 002
- 2. 工具及使用 002
- 3. 材料 003
- 4. 步骤 004
- 5. 单剪与折剪 005
- 6. 折剪的方法 005
- 7. 镂空图形内部的方法...008
- 8. 装饰纹样 009

PART 2

植物

- 团花折剪步骤范例 ... 014

- 1. 四瓣花冠 016
- 2. 三瓣花冠 016
- 3. 六瓣花冠 017
- 4. 五瓣花冠 017
- 5. 重瓣花冠 018
- 6. 大丽花冠 018
- 7. 莲花花冠 019
- 8. 牡丹花冠 019
- 9. 白菜 020
- 10. 萝卜 020
- 11. 南瓜 021
- 12. 菠萝 021
- 13. 桃子 022
- 14. 葫芦 022

- 15. 石榴 023
- 16. 佛手瓜 023
- 17. 灵芝 024
- 18. 花与叶 024
- 19. 雪花 025
- 20. 鱼与花 025
- 21. 团花一 026
- 22. 团花二 026
- 23. 团花三 027
- 24. 团花四 027
- 25. 团花五 028
- 26. 桃花 028
- 27. 牡丹一 029
- 28. 牡丹二 029

29. 荷花	030
30. 鱼戏莲	031
31. 菊花一	032
32. 菊花二	033
33. 芙蓉花	034
34. 梅花	035
35. 月季花	036
36. 玫瑰花	037
37. 蔷薇花	038
38. 鸡冠花	039
39. 杜鹃花	040
40. 栀子花	041
41. 水仙花	042

PART 3

器物、吉祥符号

双喜符折剪步骤范例 ...	044	11. 五方纹	051
1. 扇子	046	12. 方胜纹	051
2. 灯笼	046	13. 套方纹	052
3. 剪刀	047	14. 长寿符	052
4. 喜烛	047	15. 团寿符	053
5. 扣碗	048	16. 双桃	053
6. 如意纹	048	17. 蝙蝠	054
7. 合子锦	049	18. 五角星	054
8. 竹叶梅	049	19. 如意双喜符	055
9. 八字梅	050	20. 贯钱纹	055
10. 螃蟹结	050	21. 双钱纹	056
		22. 绣球纹	056
		23. 盘长结	057

24. 必定如意符 057

25. 卍字纹 058

26. 福寿平安 059

27. 双福图 060

28. 双鱼图 061

29. 蝴蝶戏金瓜 062

30. 三多图 063

31. 岁寒三友 064

PART 4

动物

马折剪步骤范例 ... 066

1. 蜜蜂 068

2. 瓢虫 068

3. 蝴蝶一 069

4. 蝴蝶二 069

5. 蜘蛛 070

6. 萤火虫 070

7. 蛴蛴 071

8. 青蛙 071

9. 金鱼一 072

10. 金鱼二 073

11. 鳊鱼 074

12. 鲤鱼 075

13. 蟹 076

14. 虾 077

15. 乌龟 078

16. 猫 079

17. 熊 080

18. 熊猫 081

19. 象 082

20. 梅花鹿 083

21. 狮 084

22. 麒麟 085

23. 鼠 086

24. 牛一 087

25. 牛二 088

26. 虎一 089

27. 虎二 090

28. 兔	091
29. 龙一	092
30. 龙二	093
31. 蛇	094
32. 马	095
33. 羊	096
34. 猴一	097
35. 猴二	098
36. 鸡	099
37. 狗	100
38. 猪	101
39. 喜鹊一	102
40. 喜鹊二	102

41. 喜鹊闹梅	103
42. 燕子	103
43. 鸭子	104
44. 鸽子	104
45. 雄鹰	105
46. 鸳鸯	106
47. 鸳鸯戏荷	107
48. 苍鹭	108
49. 仙鹤	109
50. 锦鸡	110
51. 白头翁	111
52. 绶带鸟	110
53. 翠鸟	113

54. 凤一	114
55. 凤二	115
56. 孔雀	116

PART 5

人物

人物折剪步骤范例... 118

1. 小姑娘	120
2. 练	121
3. 藏族小男孩	122
4. 举灯笼的小孩 ...	123
5. 舞龙小子	124
6. 舞狮小子	125

7. 女教师	126
8. 中学生	127
9. 播种	128
10. 炼钢工人	129
11. 科学工作者	130
12. 治病救人	131
13. 丰收的硕果	132
14. 陶工	133
15. 紧握手中枪	134
16. 孔雀舞	135
17. 丝路花雨	136
18. 垂钓者	137
19. 舞刀	138

20. 老寿星	139
21. 孙悟空	140
22. 哪吒	141
23. 钟馗	142
24. 刘海戏蟾	143
25. 阿凡提	144
26. 汉钟离	145
27. 吕洞宾	146
28. 张果老	147
29. 铁拐李	148
30. 韩湘子	149
31. 曹国舅	150
32. 何仙姑	151

33. 蓝采和	152
---------------	-----

PART 6

实用剪纸、民间名家剪纸

人物综合折剪步骤范例...	154
---------------	-----

1. 儿童节刊头	155
2. 国庆节刊头	156
3. 福字	157
4. 祝福图	158
5. 祝寿图	159
6. 青松不老	160
7. 双喜图	161
8. 舞狮	162

9. 竹马舞	163
10. 采莲船舞	164
11. 穆桂英挂帅	165
12. 钟馗	166
13. 卖柴	167
14. 金鱼与娃娃	168
15. 吕布戏貂蝉	169
16. 石榴娃娃	170
17. 公鸡肚里有兔子	171

18. 蝴蝶	172
19. 鹊立牡丹枝	173
20. 狮子滚绣球	174
21. 蝈蝈葫芦	175
22. 说书	176
23. 植树去	177
24. 渔歌	178
25. 牧羊	179
26. 对鸡	180

27. 野渡	181
28. 小鸟人家	182
29. 东方美容	183
30. 撒网	184
31. 蹬伞	185
32. 爱情的河流	186

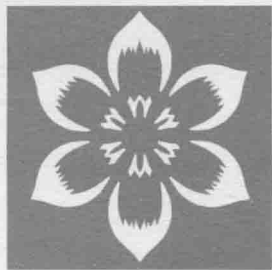
工具、
材料与技法

剪纸的制作是剪纸创作的重要一步。初学者首先是掌握剪刀和刻刀的运用方法，了解各种纸的性能和各种装饰纹样的剪制技巧。在练好剪纸基本功的基础上再进行剪纸创作才能得心应手。

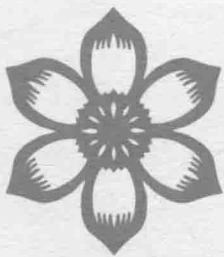
1. 剪与刻

用剪刀、刻刀等工具，甚至是不用任何工具采用手撕、火镂，将纸或类似纸的薄质材料剪镂，使其成为一种镂空连接的艺术品叫剪纸艺术，简称剪纸。

剪纸技法中有阴剪（刻）、阳剪（刻）两大类，也有阴剪、阳剪相结合的形式。阴剪纸是将图形从纸上剔除而保留图形以外的纸面；阳剪纸是将图形保留而剔除图形以外的纸面。因而使阴剪纸形成“线线相断”，阳剪纸“线线相连”的特点。（图1）

阴剪

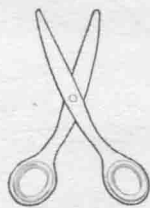

阳剪

图1 阴剪和阳剪

2. 工具及使用

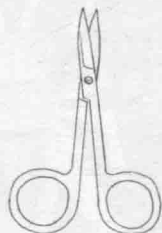
（1）剪刀（图2）。根据年龄和各人的习惯选用，儿童选小号钝尖剪刀，以方便使用和避免戳伤手指；成年人可选中、大号较尖剪刀。有的剪刀剪页较厚、剪尖较钝则可自己加工磨薄、磨尖。剪刀的使用方法一般右手握剪，左手拇指和中指分别在纸的两面对捏，像轴心一样，使纸可以灵活转动。

儿童剪

普通剪刀

手术剪

图2 不同的剪刀

(2) 刻刀(图3)和砧板。刻纸有切凿和割划两种制作方法,故刻刀有多种样式。切凿的方法一般用于作坊批量剪纸加工制作,是用窄刀在特制的蜡板上做垂直切凿,学剪阶段很少采用,这里不作详细介绍。割划则采用较宽的刻刀在垫板上将纸刻镂通透。过去都是用阳伞骨锤制成型,再打磨锋利,现在一般采用美工刀、手术刀、木刻刀、笔刀替代。割划刻纸可用蜡板作垫板,也可采用木纹细腻的夹板、橡胶板、无砂质的厚纸板作垫板。

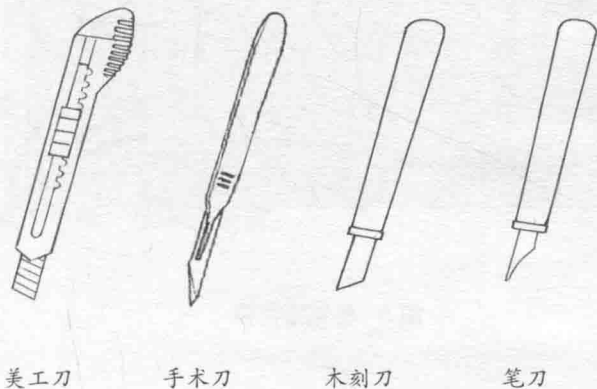

图3 割划用刻刀

3. 材料

剪纸的材料一般是手工或机器生产的纤维纸,也有采用类似纸的其他薄质材料。质地宜有韧性,太脆或太光亮一般不用。常用的有宣纸、彩色毛边纸、标语纸、书报纸、蜡光纸和手工纸。厚薄以方便折叠为宜,最厚的则以卡纸为度,用更厚的纸雕刻的工艺品就属于纸雕工艺,而不是剪纸了。(图4)

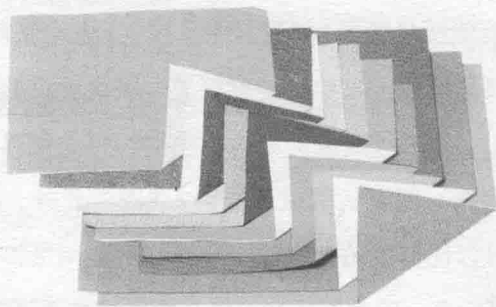

图4 材料

4. 步骤

备纸 → 备稿 → 制作 → 夹存或粘贴

(1) 备纸。首先是选择纸的颜色，喜庆吉祥剪纸选择红色系列，其他则根据题材内容来确定纸张颜色。其次是根据纸的厚薄、折剪还是叠剪来确定纸的层数。叠剪的层数太少不行，纸没有一定的硬度拿在手里感觉太软。如采用报纸、标语纸一样厚度的纸单剪，每一叠可以剪4~6张，用同样的纸对折剪就只能剪2~3张，如果采用3分法中心对称折剪就只能剪1~2张，而采用5分法（或者6分法、7分法、8分法以上）中心对称折剪，每次就只能剪一张。又如采用宣纸一样厚度的纸叠纸单剪，每叠可以剪10多张甚至20多张，而对折剪就只能剪7~8张。此外，割划刻纸的厚度可以比剪纸稍微厚些。纸叠好后要用纸钉或订书针把它们订起来，将叠好的多层纸与画好的稿子订在一起。

(2) 备稿（图5）。分为临摹稿和创作稿。初学剪纸的人可以采用复印、蒙画、临摹书报上现成的稿子用作剪练稿。复印时也可以放大或缩小。稿子可以用白纸画好或者复印好订在备好的纸上剪，也可以直接画在用来剪制作品的纸张反面。

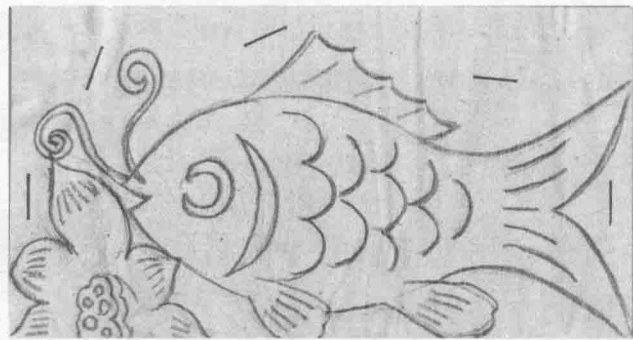

图5 铅笔描图稿

(3) 制作。分剪制和刻制, 剪纸的特点很大程度是由剪刀这种工具制约形成的。初学阶段应该练习剪刀剪为主, 充分掌握这种工具的性能以达到最熟练的状态后就可以剪刀、刻刀并用了。

(4) 夹存或粘贴。学剪阶段的习作可以用一个较大的专用本子或废书报夹存, 待以后再认真学习装裱、包装技术, 制作出精美实用的剪纸艺术品。

5. 单剪与折剪

由于纸张具有可折叠性, 因此它可以经各种不同方式折叠, 将一张纸折叠成多层, 在折好的纸上剪镂图形, 而让它在折缝上留下连接点, 打开来就是一张具有多个相同图案的剪纸, 这就是折剪。

而单剪是将多层纸叠在一起剪, 这样每剪刀剪在同一张纸上的只有一个单元纹样, 单剪简单地说就是“不折剪”。即使如前所述在一张折成多层的纸上剪镂图形, 如果折缝上不留连接点, 那剪出来的图形仍然是互不相连的多个图形, 和单剪没有两样。

6. 折剪的方法

折剪的方法很多, 本书着重学习左右上下对称折剪和中心对称折剪两种, 见下表。此外, 对综合折剪的方法也做了初步介绍。综合折剪, 是构图性折剪、用对称折剪和中心对称折剪之外的一种, 折剪与单剪结合进行、是边折边剪的剪制方法。综合折剪能使作品的变化更丰富。