

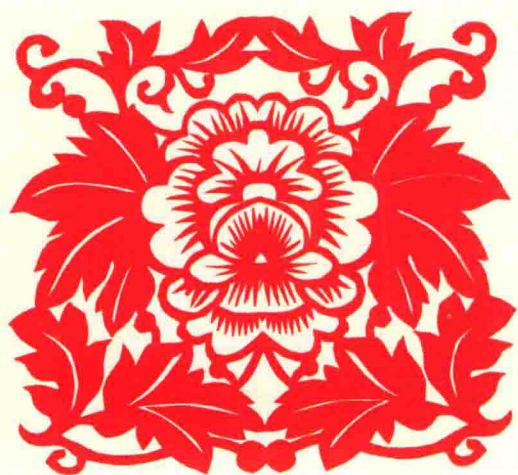
实 用 剪 纸 图 案 创 意 设 计

实用剪纸图案 创意设计

袁振媛 著

山东教育出版社

山东艺术学院科研成果出版基金资助

山东教育出版社

实用剪纸图案创意设计

袁振媛 著

图书在版编目 (CIP) 数据

实用剪纸图案创意设计 / 袁振媛著. — 济南 : 山东教育出版社, 2017

ISBN 978-7-5701-0006-4

I . ① 实 … II . ① 袁 … III . ① 剪纸 - 技法 (美术) IV . ① J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 261842 号

责任编辑 : 周晓光

装帧设计 : 刘 萌 邵巍巍 田爱明

实用剪纸图案创意设计

袁振媛 著

主 管 : 山东出版传媒股份有限公司

出版者 : 山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编 : 250001)

电 话 : (0531) 82092664 传 真 : (0531) 82092625

网 址 : www.sjs.com.cn

发行者 : 山东教育出版社

印 刷 : 济南龙玺印刷有限公司

版 次 : 2018年7月第1版第1次印刷

规 格 : 787mm × 1092mm 12开本

印 张 : 11印张

书 号 : ISBN 978-7-5701-0006-4

定 价 : 68.00元

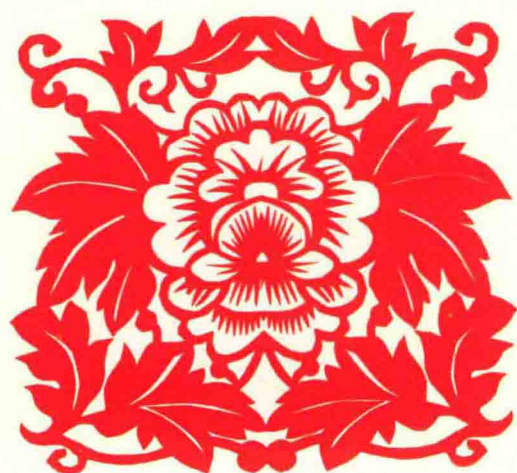
(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

印厂电话 : 0531-86027518

目 录

序	4
前言	6
第一章 花鸟剪纸图案的结构与艺术表达	9
第二章 剪纸图案的种类、制作方法、步骤、工具及表现形式	18
第三章 装饰剪纸图案的结构组织形式	24
第四章 图形设计中的手法	25
第五章 中国吉祥文化的学习在剪纸图案设计课题中的应用	27
第六章 剪纸图案的材料应用与装裱（剪纸的装饰及展示设计）	32
第七章 花鸟、动物、人物剪纸图案创意设计作品欣赏	33
第八章 中外剪纸艺术赏析	109
第九章 剪纸图案纹样在生活中的应用	128
后 记	132

山东艺术学院科研成果出版基金资助

山东教育出版社

实用剪纸图案创意设计

袁振媛 著

我喜欢用剪刀剪出线的游走所形成的镂空，

有时间我会全身心地投入，

细细地琢磨，

把那张红纸怎样折叠，

剪子怎样转动而产生怎样的特别的意蕴和节奏，

这是我生命中的又一种追求。

生活中的美等待你去发现，

去设计。

设计中的美需要你用智慧去创造，

在生活中品味艺术，艺术中品味生活。

序

女性的艺术使我想到了德国的珂罗惠支、法国的卡萨特、意大利的妮基·德桑法尔、墨西哥的费里达·卡洛，她们以各自独特的艺术个性和艺术成就奠定了她们在世界女性中的艺术地位，但她们的艺术成就毕竟还仅属个案，并不具备女性艺术的广泛性和普遍性。

袁振媛的剪纸艺术，使我苦思冥想许久的疑惑得到了解答，我沿着这条线索找到了中国民间剪纸。剪纸是世代以女性为主体创造的艺术，几千年的男耕女织的社会分工，将广大劳作妇女群体推举成为此项文化遗产的主体，它是中华民族群体文化艺术中地域特征最鲜明、群众性最广泛、文化内涵与艺术形态历史沉淀最深厚的艺术形式，如同女性的本能一样，生殖、繁衍、生生不息，是活态的。中国乃至世界各国的剪纸皆是典型的女性艺术。

为娃娃剪花祝福，为女儿剪布缝衣，为妇女接生传宗，离不开剪刀，剪刀成为女性从事艺术创造与文化遗产的重要工具。浏览一代剪纸长者的历程，由姑娘变成媳妇，生娃后变成母亲，娃娃长大再结婚生子成为祖母，她们一生的经历与体验皆能从剪纸中清晰可见。人类文化的基本的生命意识和繁衍意识，混沌化为阴阳，阴阳相结合化为万物，万物生生不息。中国的原本哲学、原生态的艺术，她们通过一把剪刀代代相传，传承发展着中华民族的历史文化传统。影像镂空、线线相连、线线相断，意趣万象，剪刀、纸和心紧密地联系在一起，其内涵和艺术魅力发生在她们的生活中，是身与心物化的载体。

我和袁振媛都是女性，各自都有着对艺术的追寻，人生的时段性的偏爱趋使我在剪纸、面塑、织绣等女性艺术中寻觅到本土的、原生的、传统的原动力和营养基因。而袁振媛却走得更为彻底，索性链接到剪纸，她心灵手巧、淳朴真实，在繁忙的工作之余，唯有剪纸弄花能让她平心静气、痴心无悔。

联合国教科文组织和中国民间协会授予陕西八十多岁的库淑兰“中国民间工艺美术大师”的称号，她的作品每每感动着我，生活命运的清贫和苦难造就了她剪纸艺术的富丽和灿烂。即便是这样，她依然是边唱边剪，剪花和歌谣自然地在她心中流出。贫穷并不意味着精神的匮乏，中国妇女顽强的生存力和承受力造就了“母亲”的含义，在民族的心灵里，“母亲”成为包容一切的象征。当农耕社会自然经济生产方式向商品经济急速转型，民族剪纸的原生态面临断裂，民间剪纸长者相继逝去的时候，非物质文化遗产的自觉传承成为当代社会的历史使命。

袁振媛把她的几帧剪纸送于我时，她笑的是那样的灿烂坦然。其作品随心所欲，妙手造物，剪刀与红纸相溶，那流露着的意趣和构想，从心灵深处呼之欲出。“曾见北国之窗花，其味天真而浑厚，今见南方之剪纸，玲珑剔透得未有，一剪之巧夺神功，美在人间永不朽。”这是郭沫若先生对剪纸的赞咏。不管袁振媛在北方还是在南方，想必都是庞大剪纸生力军中优秀的“剪花娘子”。在全国各高等院校中，采集、收藏和介绍剪纸者不乏其人，而集采集、收藏介绍和从事剪纸于一体、身体力行的她，却是其中的佼佼者。

山东艺术学院设计学院教授、山东艺术学院设计学院装饰艺术系主任

赵岩青

2018年3月20日

写于山东艺术学院装饰艺术研究所

前言

图案设计是人类对美的感受和表现，它的灵感可以来自生活的各个层面，是设计者运用智慧与思维对大自然的形式美理解的再创造。将民俗艺术融汇于图案设计，装点我们的环境会带给人们意外的惊喜，会给我们的生活增添无限的亲切感。

本书目的有二：一是以装饰图案创意设计为出发点，来找一种简而易得的最佳设计方法——剪纸艺术技巧的运用。二是，在研究图案创意设计的同时又进一步对剪纸艺术设计、制作的技巧加以研究，二者合而为一，两全其美。

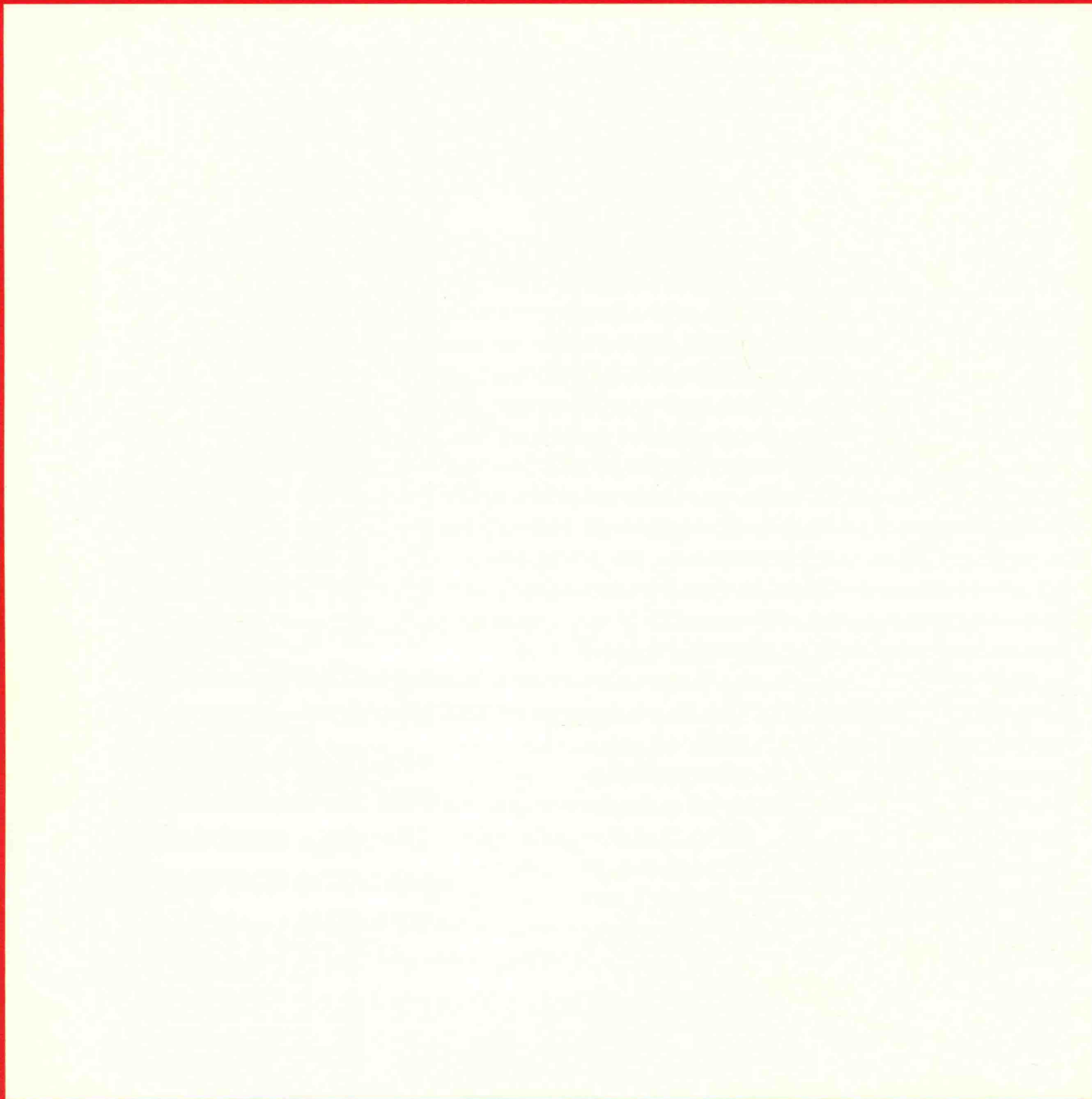
图案的依附使它千变万化、个性鲜明。各民族、各个历史时期都有着异彩纷呈的风格传统，新的风格在不断继承着旧的风格，又在不断地创新发展，许多精美的图案令人叹为观止，并对绘画与艺术设计起到一定的启发作用。挖掘新的图案创作形式是艺术创造的重要课题。对大自然的物象夸张、简化和合理组织，以全新的面貌出现会使人耳目一新。本书所示图案设计是运用剪纸的多次折叠手法创作的连续装饰图案及单独纹样的设计表现。它以民间传统的艺术手法，在图形创意设计上运用常变常新的思维观念和形式美的各种法则，来不断地传承发展，并希望将它的研究构建成一个完整的学科构架，使具有鲜活生命的民间艺术形式成为当代的视觉艺术符号，并能起到对我国非物质文化遗产的保护和研究、创新的探索作用。运用剪纸的“镂空”使图案形象更加鲜明、更具感染力和趣味性，它就像一只万花筒变幻无穷，而产生极富装饰效果的图案纹样，在如今文化大交融时代能找到自己民族艺术特色。本书所示剪纸纹样是以植物、动物为主的图形创意，以它们作为图例来系统地阐述图案创意设计的学科理念，并以实践及教育阐述“民间艺术造型”“民间工艺研究”教与学的组织结构和知识结构的研究与反思来促进学术交流。本书辅以作者大量的创作图例和系统的创作、制作方法，使所述内容更加形象易懂。目的是希望能为图案设计、剪纸设计的发扬光大贡献一臂之力。因本人水平有限，只求其能达到抛砖引玉之目的。

袁振媛

2018年4月

目 录

序	4
前言	6
第一章 花鸟剪纸图案的结构与艺术表达	9
第二章 剪纸图案的种类、制作方法、步骤、工具及表现形式	18
第三章 装饰剪纸图案的结构组织形式	24
第四章 图形设计中的手法	25
第五章 中国吉祥文化的学习在剪纸图案设计课题中的应用	27
第六章 剪纸图案的材料应用与装裱（剪纸的装饰及展示设计）	32
第七章 花鸟、动物、人物剪纸图案创意设计作品欣赏	33
第八章 中外剪纸艺术赏析	109
第九章 剪纸图案纹样在生活中的应用	128
后 记	132

第一章 花鸟剪纸图案的结构与艺术表达

作为人类文化组成部分的剪纸装饰图案艺术,是传统与现代的巧妙结合,并为满足人们更高的精神需求而不断发展。它的文化内涵不但取决于设计者的精神世界,而更重要的是对此不懈的追求,它的创意与灵感洋溢的浪漫气息才会纯真而动人。

花鸟剪纸图案创意设计的内容主要是以剪纸形式作为创作的手段,从艺术的视角对其取舍变化,加强想象,通过对写生形象的重组,使图形得到充分地夸张、加工和提炼,在继承传统的同时,创造出新颖的图案形象。在趣味设计中,以计算机等工具为辅助,使中国图案设计常新不衰。我们学习的“构成”,就是为了使之应用于实际设计中。如何创造一个有价值的形态,主要取决于设计者把握造型基本要素的能力以及对这些要素组合规律的认识程度。就剪纸艺术而言,它虽然来自民间,但如今,已登上设计艺术的殿堂,并已是艺术家和设计师艺术创作的手段之一,而且在不断地演变。因此,将剪纸技法与创意设计相结合,是图案设计的重要课题,并有很强的学术价值和实用价值,就国内外的研究现状,也应是一门富有前瞻性的课题。本书系统地阐述了植物、动物的综合创意设计的理论及制作方法,通俗易懂,并会给艺术欣赏、艺术设计以及实际应用带来有益的启迪和借鉴作用,还能发挥剪纸艺术的魅力,创造更新更美的图案艺术。

图案创意设计的学习是打开图案创作的新思路、新方法,从而提高学习者独立思考和解决综合问题的能力,使之在以后的设计工作中获益。

历史给我们遗留下大量的艺术形式,我们应该用一个新的视角、方法去发现研究变化那些旧的样式,从而给传统纹样赋予新的时代意义。

我们拥有世界上最灿烂的文化和艺术,它造就了我们民族的个性,值得我们去保护和弘扬。用时尚的观念和一切有传统的元素,塑造我们的生活,是图案艺术创作的方向。

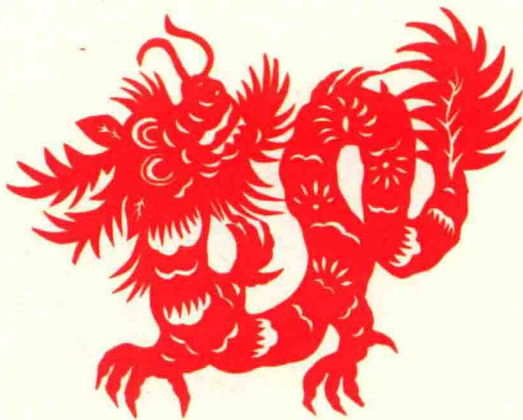
一、精巧典雅的剪纸图案呈现的人文内涵

剪纸装饰图案起源于人类装饰的本能,它与人类的生活息息相关,是人类现实生活中精神世界的再现,并与其他装饰艺术一样,体现了人们对美好生活的热爱与向往。每个国家、每个民族都有着自己异彩纷呈的装饰图案艺术风格。它们源于生活,但又不仅是自然生活的再现,而是人们运用其智慧和思维对形式理解的再创造,它比真实的形象更完美、更新奇。大千世界中,装饰图案的形式千变万化,丰富多彩,它使我们的生活变得绚丽多姿,你会为它而感动,为它而骄傲。它会使你生活变得有滋有味,这就是装饰图案艺术的魅力。剪纸装饰图案艺术就是其中一种简而易得的艺术形式和表现方法。它运用不同的艺术手法,并以手工制作方法所形成的特殊效果,给人以新奇的视觉美感。

每一种艺术形式都有着自身独特的表现方法。剪纸图案的材料和所用工具的特殊性,决定了剪纸图案艺术设计的文化内涵。它是一种民间技艺,并以简洁、明快、朴实无华的特点,形成了民间设计的风采,它的人文精神是人类的艺术瑰宝。虽易学,但却难精。如今剪纸艺术已走入设计艺术的广阔天地,她的人文精神会更进一步发展,我们将设计构成原理应用到剪纸花卉图案设计中,并注意观察吸收其他艺术原理,充分发挥其创造精神,大胆尝试。只要把握好其整体效果,广泛取材,并加之形式美法则及作者自身的审美情趣,将新颖的构思与巧妙的布局自然融合,剪纸图案艺术会更具亲和力。它会将现代与传统间的距离拉近,并以精巧典雅的气质深植于人们的心中。它的中国红也将透出永远的喜气,她所带来的新春感受会被世人所尊崇。

各地方的民间剪纸艺术,他们的稚拙、淳朴、巧夺天工,令人赞叹,并给图案设计带来启迪。本文主要以阐释剪纸花卉图案创意设计为主。当你领略其风貌,会使你耳目一新,并会发现,剪纸图案的魅力在于“线”的疏密组织与节奏美的运用。剪纸图案虽然有其随意性的“天然偶得”,但在扑朔迷离中又有其独特的致美法则。发挥你的奇思妙想可以偶得天趣,但“法”的掌握也要稳、准、巧,才能使你的奇思妙想得到更高的升华。剪纸图案的魅力还在于构图上的巧妙布局,它不仅有自身独特的表现手法,而且还可以运用装饰图案形式美的各种规律,以及设计构成中的原理,如点、线、面的运用,渐变、集中、扩散、重构、韵律与节奏等。

阳文的剪纸必须线线相连,阴文的剪纸必须线线相断,这是剪纸艺术的重要特点。因为剪纸很讲究线条的运用,可以说线条是剪纸艺术造型的基础,线条是剪纸艺术构成的基本要素。阴阳之美、正负之美、旋转之美、整齐秩序之美。直线、曲线、波纹线、折线、平行线、螺旋线、抛物线、交插线、圆线,线与线的间隔,线的面化,线的错觉,线的交错……无论你运用那种组合,它们形成的节奏与韵律都会在剪纸艺术中体现得致善致美。

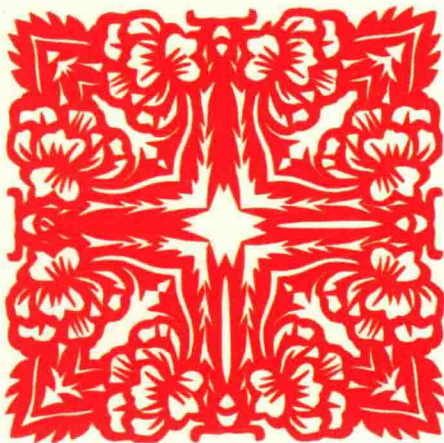

二、平淡之处见巧思，无华之处见风姿

赋予剪纸花卉图案于寓意是剪纸花卉图案创作的要求。把自然形象转化为装饰形象，使自然形象艺术化，巧妙的构思是关键。千姿百态的自然植物，为剪纸图案创作提供了素材，也给我们带来了许多感受和灵感。借鉴前人的经验，结合现代生活的特点和自己的创新意识，唯美的作品会曾出不穷，并给圣洁的花卉植物赋予美好的象征意义，广泛的应用于日常生活中，给人以美好的祝福。以它特有的方式默默的唤起人们对美好生活的追求与信念和对国富民康的企盼，它是人们精神生活的需要。

1. 以牡丹为题材的剪纸图案创作

牡丹硕大的花冠雍荣华贵，素有“花中之王”的美称，花开时节欣欣向荣的景象令人陶醉。她的艳丽风姿，给人带来了美的享受，很自然地使人联想到国富民安，所以，富贵荣华、吉祥如意则是牡丹的美好寓意。

《凝香艳露》

《富贵牡丹》

以阳纹的花卉为主调，配以阴文的叶子点缀其间，阴阳之美的对比，看似简单，却极富人生哲理。“阴阳二气的生命节奏，表达了作者的心灵节奏，一阴一阳激活了花的灵秀。

2. 以水仙花为题材的剪纸图案创作

娟娟素雅象水中仙子一般，新春佳节是它在您的窗台，案头竞相开放，给您带来春的消息，赋予她玉洁冰清的美妙象征最为贴切，又有金黄色的副冠，又名，金盏银台，人们又赋予她黄冠白玉英的形象比喻。

《群仙祝寿》

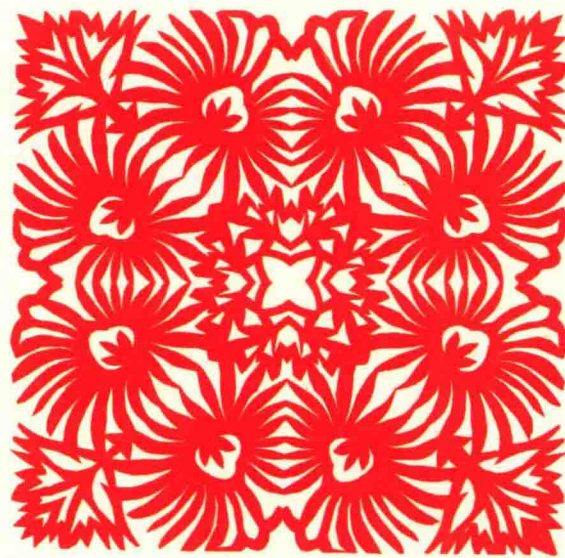
《金盏银台》

3. 以菊花为题材的剪纸图案创作

菊花一向是诗人描写的对象。她那清隽高雅的气质，傲霜独立的气节，为世人所喜爱，并被称为花卉四君子之一。

《秋霜色》

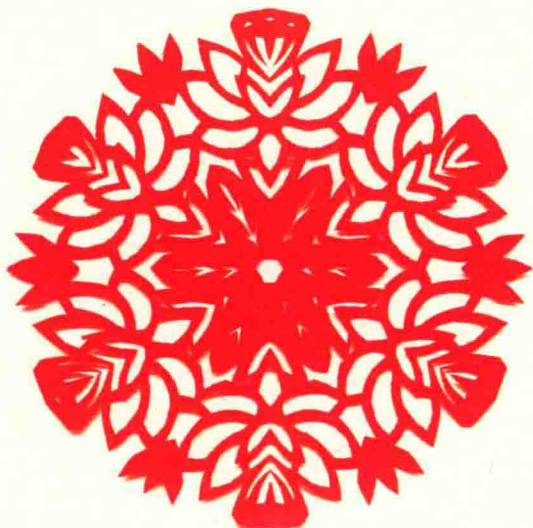

《玉带金钩》

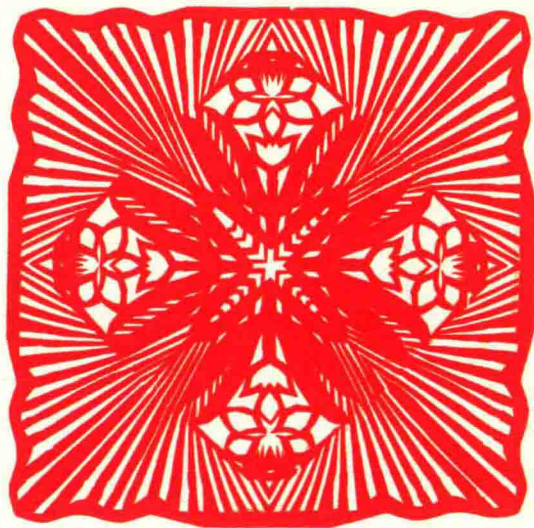
古色古香，由您重新构建，能成为一种独特的艺术语言，配合您的艺术品味，传统的真、善、美会平添很多魅力。古人言“心手相应，意趣横生”，神奇的古雅气息由您来设计。

4. 以荷花、莲花为题材的剪纸图案创作

荷花、莲花，同属、同类花卉。它们美丽圣洁、出污泥而不染的品德，被世人所赞美。她又以端庄的体态，高雅的气质，君子之风范，被象征为佛教极乐世界的净土，视为佛的象征。

《并蒂莲》

《佛光普照》

以上作品天方地圆，布局巧妙，按层次展开，给人带来联想。方圆之间，放逸疏朗，能溶入中国绘画的“气韵生动”，以生命的节奏释出神奇的魅力。

5. 以梅花为题材的剪纸图案创作

《宝花瑞草》

《与红梅同醉》