

中国传统手工技艺丛书

剪纸 制作技法

尤红 著

北京工艺美术出版社

书馆

尤 红 著

剪 纸

制作技法

北京工艺美术出版社

[中国传统手工技艺丛书]

剪纸制作技法

尤 红 著

北京工艺美术出版社出版发行

(地址:北京市朝阳区惠新东街8号

邮政编码:100029 电话:64984927)

全国新华书店经销

北京市美通印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 4.5印张 97千字

1998年7月第1版第1次印刷 1—5000

ISBN 7—80526—260—8/J·128

定价:8.50元

贺《中国传统手工技艺丛书》出版

王树村

“手工技艺”，是指以双手创造精美工艺美术品及民间艺术品的技法。如：纸扎、织绣、玩具、陶艺、根雕、餐宴……等等。这类技艺，过去都是由坊间工匠们师徒递承或父子口耳相传，向无专著传流下来；虽然古代文人札记杂说中略有一二，但多属文学笔记体裁，只言片语，颇感零碎不整，辑集也难。当今科技不断发展，机器作为生产工具，已日益减少了人们的手工劳动；日益发展的电子计算机，不但准确无误地进行数学运算，还能把一种语言文字译成另一种语言文字，代替着人们的脑力劳动，故将其称为“电脑”。现代机器人的出现，不仅可以代替人类双手去操作危险的工作或试验，且还在利用它从事艺术创作。如用它写字、绘画、绣花……推想不久的将来，人类手工创造的一切艺术品，渐渐就会被电子计算机之类的科技产品所代替。那么，过去与人民生活密切相关的陶艺、编织、纸

扎、玩具……手工制作之技艺，慢慢就无人详知了。那时如要想知道人类怎样用双手去制作这类工艺美术品，就要借助于当代的文字记载。因此，编著一套有关这方面的技艺丛书是很有意义的。这一套技艺丛书，在将来，除留作科技发展史的研究专家参考外，也可作为人文科学研究者的珍贵资料。因为这些手工技艺太多伴随着民俗和信仰而出现。

“技艺”两字约产生于公元1世纪时，汉代人许慎曾解释说：“技，巧也，从手，支声。”艺也就是才技，两字意义相类。近代英国著名进化论者赫胥黎（1825~1895年）对技艺更加重视。他说：“技艺的成品或技巧制品，蕴藏于某些人体内的能力，在同样蕴藏的智力的指导下，产生了一批在自然状态中不能产生的物体。这种提法对人类双手制成的所有成品（从燧石工具到大教堂或精密计时钟表），都是同样适用的；正因为这种提法同样适用，所以我们把这些东西叫作人工的东西，叫作技艺的成品或技巧制品。”（《进化论与伦理学》）。赫胥黎是支持和宣传达尔文进化学说的，他提出了人类在原始社会创造出钻木取火的工具，到今天所创造的钟表，都是用双手制成的。触类旁通，那么今天的飞机、轮船以及电动玩具……也都是先从简单的工具和双手逐渐发展而制造出来的。举例来说，用纸扎技艺制成的风筝原名叫纸鸢，它的前身是木鸢。《韩非子·外储》中说：“墨子为木鸢，三年成，蜚（飞）一日而败。”可知，远在公元前4世纪已有了木鸢飞空的记载了。由于手工技艺的发展，发明了造纸工艺，开始有了竹架扎制的纸鸢，其后还出现了能发出箏的声音的纸鸢。在公元8世纪时，人们开始用纱或纸扎成灯笼，三五个地连结起来，内燃蜡烛，借助于风力，使其挂在高空的风筝上。从仿生学的角度来说，木鸢只是模仿鸟类飞行，“一日而下”；纸鸢则是先取得了升力，进一步再以其它方法取

得拉力，最终实现了模仿鸟类翱翔和滑翔飞行的功效，可长停空中。至于能运载灯笼和花篮之类的风筝，那就更接近航空技术的发展方向了。所以人们公认纸扎艺术中的风筝，为研制飞机和发展航空技术提供了有价值的启示。李约瑟《中国科学技术史》一书中说：欧洲的风筝是由意大利人先带到英国和荷兰去的。英文中的“Kite”这个名称就是“风筝”直接翻译过去的。中国人以手工技艺创制了纸鸢升空，启发了英国科学家创造了飞机。

又如玩具里的走马灯也是中国手工技艺里的一项具有科技意义的发明。它的做法简单，将纸剪为轮状，轮外粘贴刀马人物，下以烛火嘘之，轮自转动，刀马人物映在轮外灯屏上，则车驰马骤，如争杀在战场上。这种以火力加热空气推动纸轮转动的走马灯，最晚出现在11世纪的宋代。清末富察敦崇认为“走马灯之制，亦系以火御轮，以轮运机，即今之轮船、铁轨（火车）之一斑。使推而广之，精益求精，数百年来，安知不成利器耶？惜中土以机巧为戒，即有自出心裁精于制造者，莫不以儿戏视之。”确实如此，过去凡是精于创造者，多被视为匠家，所以欲想找一部手工技艺之类的书，研究中国民间工艺美术制作及其与科技发展之关系，偌大的祖国文化宝库中却不可多得。

再以其它技艺而论，如餐宴、供品、根雕……，更是如此。中国餐宴早在公元前战国时代已很讲究。宋代官家更是浮华奢侈，餐宴竟变成了一种食品艺术展览。如高宗（赵构）幸张俊府，初坐则有“绣花高灯一行、八果垒、乐仙干果子叉袋儿一行、缕金香药一行、雕花蜜煎一行、砌香甜酸一行、脯腊一行、垂手八盘子；再坐又有切时果一行、时鲜果子一行、珑缠果子一行……下酒十五盏；插食后必有劝酒果子库十番、厨劝酒十味、上细垒四桌、次细垒二桌、对食十盏二十分、对展每分时

果子、晚食五十分各件……约四百多样儿”。有些品名如“雕花梅球儿”、“砌香萱花柳儿”、“云梦犯儿”、“螃蟹酿枳”等，都是今天餐宴不闻其名类。至于“供品”之名数和品类，今人更无所知了。原因不外是自古以来“是以君子远庖厨”（《孟子·梁惠王》）之说，把制作供品和餐宴的艺术家当作不可接近的人了。说从事庖厨劳动的是艺术家，不无根据。赫胥黎曾说：“ART（艺术）”一词的含义正在变窄；对大多数人来说，所谓技艺的成品（Work of Art）的意思是艺术品，指一幅画、一座雕像或一个宝石装饰品；作为一种补偿，“艺术家”一词的含义，已扩大到不仅指画家和雕塑家，而且也包括厨师和芭蕾舞演员。但在我国，厨师的技艺（色、香、味和以食品点制成的各种花样）并不被认为是艺术家的创作。所以若想找到一部餐宴或供品的专著，确如凤毛麟角，无处可觅。至于陶艺、编织、织绣等，过去曾有技法一类的书册出版，然多属叙述欠详实而图解又偏少。此外，虽然科技发展迅速，然而酷爱民间或原始韵味艺术的人们也越来越多，手工技艺也就益显贵重，不应失传了。

总之，人往往是通过双手来展现技能的，但不是每个人都有创造艺术的技能，而有创造艺术技能者，在往昔又往往被那些不劳而获的享受者贬为“艺匠”，加上过去“同行是冤家”，艺人们为了生存而治艺，将自己的技术秘而不传，而一些趋炎附势的文人，善为那些士大夫、书画家著说立传，岂肯为作坊里制陶烧窑、厨房中治饌调味以及油漆扎彩匠人……著说立传，并访求经验、记录技法留于后世。如此说来，这就益发显示了这一部类图书的出版价值。

山东灯花 儿戏图

目 录

贺《中国传统手工技艺丛书》出版	王树村
第一章 剪纸艺术概述	1—18
剪纸的历史	
剪纸的品种	
窗花 墙花	
顶棚花 灯花	
门笺 喜花	
服饰花 鞋花	
祭祀剪纸	
剪纸的用途	
第二章 剪纸的工具和材料	19—23
第三章 剪纸的基本技艺	24—38
基本技法特点	
单色剪纸	
分色剪纸	
拼色剪纸	
衬色剪纸	

目 录

点色剪纸

勾绘剪纸

木印剪纸

剪纸制作步骤

起稿

选纸

剪制

粘贴

第四章 剪纸制作实例

39—62

剪制角花的方法

剪制喜字花的方法

剪制寿字花的方法

剪制人物花样的方法

剪制蝴蝶花样的方法

剪制吉祥文字的方法

剪制花边的方法

目 录	第五章 剪纸作品赏析	63—130
	生肖剪纸	
	八仙人物剪纸	
	水浒人物剪纸	
	门笺	
	服饰花样	
	鞋花	
	灯花	
	喜花	
	礼花	
	窗花	
	后 记	131—132

第 1 章

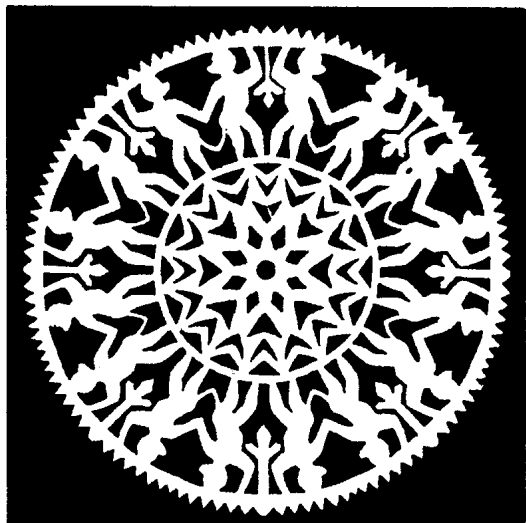
剪纸艺术概述

剪纸的历史

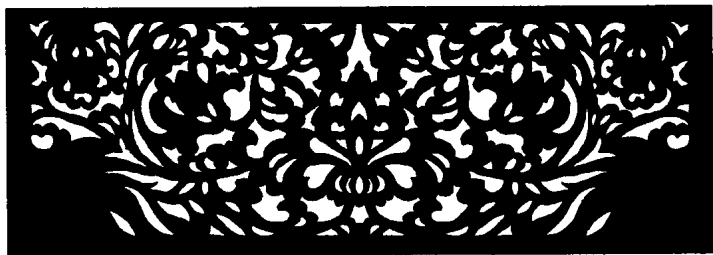
中国古代的四大发明闻名于世,造纸是其中一项。在造纸术发明之前是不会有真正的剪纸艺术的,但在战国时期,已有了利用其它薄片材料进行的剪刻,这在制作技艺和艺术效果上,开创了剪纸艺术的先河。

目前发现最早的剪纸是在北朝时期。1960 年和 1967 年在新疆吐鲁番高昌遗址阿斯塔那古墓群出土了五幅团花剪纸,其中对猴团花剪纸富有变化的动态,令人感到十分可爱。唐代虽没有剪纸实物发现,但西安出土的一个用皮革剪刻花纹的帽子可作为佐证。段成式《酉阳杂俎》说:“立春日,士大夫之家,剪纸为小幡,或悬于佳人之首,或缀于花下……”。可见,唐代已出现了剪纸工艺。

宋代,剪纸或作为礼品点缀,或贴于窗上,或装饰灯彩,或用

北朝/对猴团花剪纸

唐代/冠饰

于实用器皿的装饰上,如茶盏和花瓶等。南宋时出现了以剪纸为业的艺人。另外,宋代时的蓝印花布,从其花纹结构上看,各部分小片不连接,它的印板也可能是用油纸刻制而成的。

宋代/吉州窑瓷器上的剪纸

明代的夹纱灯,剪(刻)纸被夹在纱中,烛光能将花纹映出。当时还有一种“夹纱扇”也十分流行。

到了清代,很多剪纸的花样都流传下来,如一些枕头花、荷包花的花样。康熙年间以画花卉而著名的画家邹元斗,画了一幅《岁朝图轴》,里面出现了五枚并列垂挂的“门笺”,这是所见门笺剪纸的最早样式。

纵观剪纸的历史,可以发现它历经 1000 多年而不变,主要是由于它同人们的生活和生产紧密相连,而不是作为一种孤立的艺术形式存在。剪纸在民间的广为流传,以其特有的魅力及蕴藏其中的纯真情感打动和吸引了人们。

剪纸的品种

民间剪纸同其它艺术一样,来源于一定的社会生活。它在民间的流行,往往伴随着风俗习惯和婚嫁喜庆,有一些还适应着特殊的生活需要。若从用途和样式特点上分类,主要可以将剪纸分为以下几种:

窗花

窗花是指粘贴在窗户上的剪纸,其题材、创作手法都是剪纸艺术中最有代表性的。一般说来,窗花在北方较为普遍,南方也

喜上眉梢(河北蔚县)

有不少地区流行。北方的窗户多用纸糊,每逢春节,都重新换一次新纸,素洁的白纸上贴着色彩鲜艳的窗花。现在玻璃窗多了,人们也在上面贴窗花。窗花的造型因受到多种多样窗棂形式的制约,所以不是以固定格式流传的,常见的有方形、圆形、条形、菱形以及团花、角花等构图形式。

窗花具有装饰美化的作用,适应一般的窗格。为不影响光线的射入,窗花尺寸都不太大,并且多用细线造型,以达到镂空玲珑的室内装饰效果。

窗花的题材内容非常广泛,尤以表现动物和戏曲人物最具特色,常见的有“吉祥喜庆”、“五谷丰登”、“人畜兴旺”、“连年有余”、“喜上眉梢”等等。戏曲题材常见的有《三国演义》、《水浒传》、《西游记》等,甚至“老鼠娶亲”也成为窗花所表现的题材,因而窗花成为剪纸艺术中题材丰富的典型门类。

墙花

墙花一般贴在靠近睡卧处的墙壁上,与窗花相呼应,北方称之为“炕围花”。墙花尺寸一般比窗花大,题材多以戏曲人物、民间传说为主,图案构成大方且拙味十足,与环境极为谐调。

广东佛山、潮州一带的墙花较之北方而言更为精巧秀丽,且多以刻纸为主,有的以彩纸刻成,具有金碧辉煌的特色。

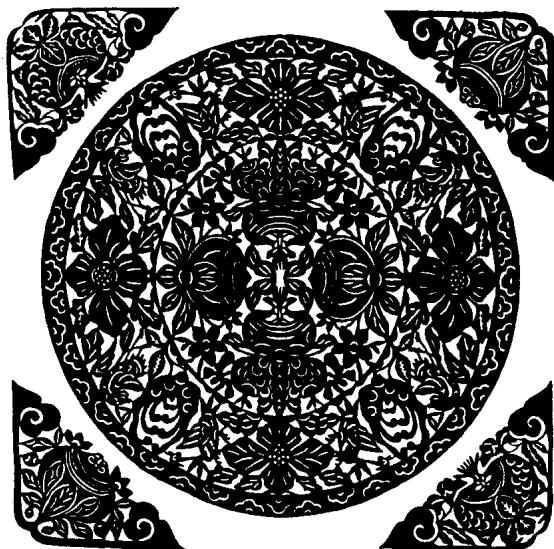
墙花有的用汉字装饰,有的借物寓意,有的用象征、谐音、会意等手法构成图案,以达到民众心理、视觉上的满足。

顶棚花

北方的天花板,多用高粱制骨架,然后糊纸而成,叫作“顶棚”,即现代装饰中所称的“吊顶”。顶棚新糊成的时候,纸白而平整,然后根据居住者的爱好贴上大型剪纸。这种剪纸,以缠绕的

炕围剪纸(陕西安塞)

顶棚花·石榴图(河南陕县)