

Jianbuzhin De Jingcai

剪不尽的精彩

——剪纸艺术技法与欣赏

丁 珏 / 编著

一把剪刀，缤纷的纸片，为我们展现了一方发挥想象力和创造力的自由空间；
剪剪，贴贴，凭着不泯的诚心，扑朔飘逸的遐想，如梦似幻的深邃，
把色彩斑斓的梦想和大自然的灵光采撷，用自己的艺术语言将它们展现。

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

剪不尽的精彩

——剪纸艺术技法与欣赏

丁 珏 / 编著

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

剪不尽的精彩: 剪纸艺术技法与欣赏/丁珏编著. —上海: 上海教育出版社, 2007.9

ISBN 978-7-5444-1356-5

I. 剪… II. 丁… III. ①剪纸-技法(美术)-青少年读物②剪纸-鉴赏-青少年读物 IV. J528.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第132266号

剪不尽的精彩

——剪纸艺术技法与欣赏

丁珏 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路123号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 上海中华印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 3.5

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5444-1356-5/G · 1099 定价: 18.00元

(如发生质量问题, 读者可向工厂调换)

作者简历

丁珏 上海市教育学会美术教学专业委员会会员，浦东新区教育学会美术、书法教学专业委员会理事，浦东新区高中美术学科骨干教师。其个人作品《故乡》《二十四桥明月夜》发表于《文汇报》笔会专栏，参与九年制义务教育课本《艺术欣赏与创作》中三个单元《拷贝不走样》《笑的画廊》《诗情画意扇面画》的编写工作。2007年由上海教育电视台拍摄并播放了该剪纸教学课堂实践的录像。

上海教育出版社

2007年 10月 22日

剪不尽的精彩

毛国伦题

序

非常高兴，能够成为《剪不尽的精彩》一书最早的读者。拜读之余，我十分感佩丁珏老师在艺术教育园地里奋发努力的精神；感佩丁珏老师热爱民族文化、自觉传承和弘扬民族文化的责任意识；感佩丁珏老师勇于探索实践、在继承传统的基础上拓展创新的可贵的创造精神。没有这一切，就不会有这本精美、独特的高中剪纸教材。

这是丁老师在艺术教育园地里执着耕耘的结晶，是丁老师珍爱民族、民俗文化结出的丰硕果实，是丁老师勇于探索创新的精美成果。

在全面实施素质教育和课程教材改革的实践中，没有真正有志于改革实践的老师们的努力，改革往往只是一句口号，就会流于形式。正是有了像丁老师那样执着于自己钟爱的事业，并在自己的教育实践中不断求新、求美、求完善的努力，才有课程改革的切实推进，才有艺术教育的切实推进。他们是教育改革中真正的中流砥柱。很难想象，没有一批高质量的区域性的学校课程，学生的拓展性研究、研究性学习又怎么能够深入地开展下去呢？丁老师在高中美术课程的开发中作了很多有意义的尝试，并取得了很好的效果。她致力于利用上海特有的人文文化资源，开发具有上海城市精神的课程。结合城市的艺术文化资源，从学生的生活环境出发，形成别具特色的艺术教材。《剪不尽的精彩》正是她在实践这一理念的探索中的一个新成果，它丰富了本市艺术教育中拓展性教学的内容。

增强学生的民族自尊心、民族自豪感和民族自信心的民族精神教育，近年来被提到了重要的位置。而民族精神教育只有在民族文化的熏陶中才能得以实现。剪纸艺术是中华民族艺术的瑰宝，也是民间民俗艺术的瑰宝，为乡间市井的广大人民群众所喜爱，它

寄托着吉祥，寄托着喜庆，也寄托着希望。它的表现手法简洁、传神，富有工整美、对称美、精致美。所以，剪纸艺术不仅是通俗的，也是能登上艺术大雅之堂的。丁老师选定这门艺术样式，弘扬民族文化，是十分有意义的，也真正为学生所喜爱。让学生在欣赏剪纸艺术和学习剪纸技法的过程中，领略到民族艺术的另一重天地，滋生起热爱民族文化的情感。

任何一门民族的艺术，它在发展过程中总会吸纳别种艺术样式的精华来丰富自己，这样才有生命力。在对传统的剪纸艺术进行教学的过程中，丁老师凭借其深厚的家学渊源，以其扎实的美术功底，对传统的剪纸艺术进行了拓展和创新：从材料的选择、工具的使用、色彩的搭配到构思、制作都作了创新性的尝试，极大地丰富了剪纸艺术的表现力，因而也更加吸引学生。从丁老师创作的剪纸作品中可以看出：她的艺术风格不仅保存了民族特色，而且还融合了西画的表现手法和技巧，形成了别具一格、色彩丰富、层次感强、构思新颖的剪纸作品。

值得一提的是，在进行艺术探索和教育探求的过程中，丁老师以其独立的人格魅力，依凭着自身的实力和努力，奋力开拓着自己的一片天地。正是这种可贵的独立精神，使得丁老师的艺术教育事业充满活力、充满生机，并不断结出新的成果。

衷心祝愿年轻的丁老师在今后的艺术实践和教育实践中取得更令人欣喜的成绩。

上海市艺术教育中心主任 卢晓明

2007年8月

作者寄语

剪纸是一门传统的手工艺艺术，几百年来，以其独特的艺术魅力流传至今。一把剪刀、一沓缤纷的纸片，为我们展现了一方发挥想象力和创造力的自由空间。剪剪、贴贴，凭着不泯的诚心，扑朔飘逸的遐想，如梦似幻的深邃，把色彩斑斓的梦想和大自然的灵光采撷，用自己的艺术语言将它们展现。

通过剪纸艺术的欣赏，使我们的学生了解中国剪纸的艺术特色和风格；通过创作剪纸作品，学习剪纸的基本技法，从而感受剪纸艺术特有的魅力。在“剪”中长技，在“剪”中增趣。

首先，让我们一起从剪纸发展史着手，感悟我国劳动人民的聪明才智和民族文化的瑰宝。其次，通过剪纸技法训练，让我们认识剪、刻、撕、着色、装裱等对纸张进行有意识处理的艺术方法，使之呈现出各种形象，产生独特的艺术美感。在此基础上，通过创作和欣赏剪纸艺术作品，不仅让学生感受到现代剪纸艺术的魅力，更希望能让学生从中体会到中国文化元素在剪纸中所散发出的独特意蕴。让学生在剪纸艺术的熏陶中，培养理解美、欣赏美的能力，增强民族自信心和民族自豪感。愿《剪不尽的精彩》一书能成为民族精神教育园地中的一朵小花，在大家的精心培育下开花、结果。

目 录

■ 第一章 绚丽多姿的剪纸艺术 /1

- 第一节 追根溯源话剪纸 3
- 第二节 传情达意靠剪纸 5

■ 第二章 精彩纷呈的剪纸技法 /7

- 第一节 剪纸的材料及工具 9
- 第二节 由单变彩——剪纸的着色技艺 10
- 第三节 锦上添花——剪纸装裱技艺 12

■ 第三章 老师伴你学剪纸 /13

- 第一节 剪纸材料中西合璧 15
- 第二节 老师伴你学剪纸——剪纸创作 17

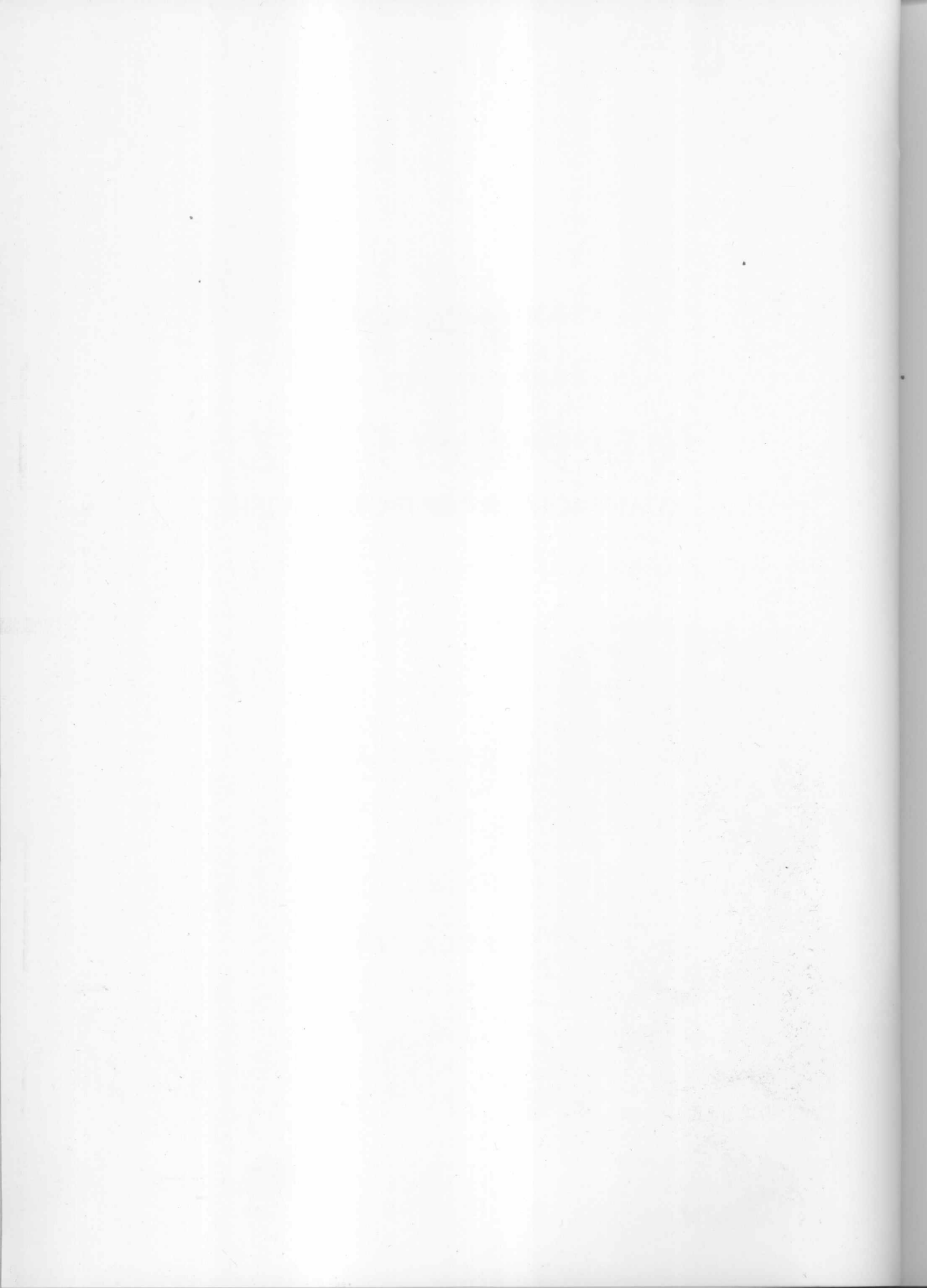
■ 第四章 剪纸艺术欣赏 /25

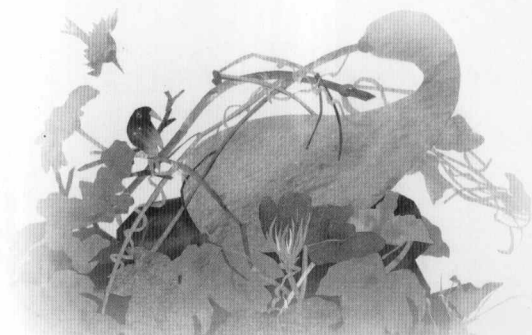
第一章

绚丽多姿的剪纸艺术

XUANLI-DUOZI DE JIANZHI YISHU

第一节 追根溯源话剪纸

剪纸艺术是我国优秀民族艺术宝库中的珍宝，是我们中华民族的重要民间艺术。它有着悠久的历史、迷人的技巧、无限的想象力，反映我国特有的文化传统。剪纸艺术是中国绚丽传统文化的一部分，也是中国最为流行的民间艺术之一。据考证，从商代起就有人用金银箔、皮革和丝织品进行镂空刻花制作装饰品。公元105年，蔡伦改进了造纸技术和工艺，使纸张的应用得到了普及。镂花技艺因找到了更易普及的材料而得到迅速发展，在此基础上诞生了剪纸艺术，剪纸距今已有两千多年的历史。

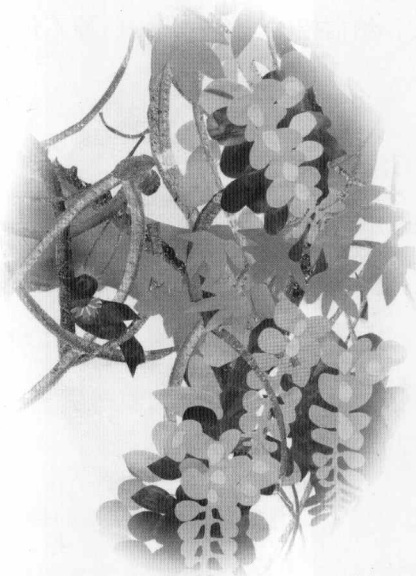
剪纸艺术往往通过寓意、象征、谐音等手法提炼和概括自然形态并逐步构思成美妙的图案。剪纸一开始用于宗教仪式，后来在装饰和造型艺术等方面得到了广泛的应用。例如，装饰门窗、墙壁、房柱、灯和灯笼，美化礼品，甚至剪纸本身也可作为特殊的礼物赠送朋友，有时人们还会把剪纸用作喷漆艺术和绣花的模型。

剪纸作品由剪纸艺人手工做成，常用的方法有两种：剪刀剪和刀剪。顾名思义，剪刀剪是借助于剪刀，剪完后再把几张剪纸粘贴起来，最后再用锋利的剪刀对图案进行加工。刀剪则是先把纸张折成数叠，放在松软的混合体上，然后用小刀慢慢刻画。剪纸艺人一般是竖直握刀，根据预设的模

型将纸加工成所要的图案。和剪刀相比，刀剪的优势是一次可以加工成多个剪纸图案。

我们现在的学生是在改革开放下成长起来的一代，从小接触的是电视机、计算机、游戏机、手机、MP3、MP4 等等，耳濡目染的是摩天大楼、肯德基、麦当劳、超市等现代化生活设施，感兴趣的是外国动画片、游戏、流行音乐等，而对我国优秀的民族文化却知之甚少。通过剪纸艺术技法教学，使学生在剪纸活动中，在对剪纸作品的设计和制作中，培养动脑思考和动手能力，培养耐心仔细的心理品质和认真踏实的工作态度。民间剪纸和现代剪纸的共通之处是：通过夸张、自由、多变、诙谐、自然的艺术形式来体现真、善、美。

第二节 传情达意靠剪纸

我国剪纸艺术历史悠久，它的产生、发展同古代的风俗有直接关系。剪纸题材广泛，表现了劳动人民生活、思想情感和审美情趣。其形式有阳纹、阴纹、点色、套色、分色、衬色等。剪纸艺术使用简化、夸张和添加的造型装饰，构成形式有均衡式和对称式，注重艺术情趣和意境的表现。人们用它作为迎春、喜庆的装饰品，还应用在刺绣、印染、陶瓷等工艺中。中国剪纸具有单纯、简洁、明快、朴实、富有装饰性的特点。唐代诗人韦庄写过一首《立春》诗，描绘了古人春节时在院门上挂门笺的情景，在诗中这样写道：“雪圃乍开红菜甲，彩幡新剪绿阳丝；殷勤为作宜春曲，题向花笺帖绣楣。”这种门笺是剪纸的一种形式，好像旌旗小幡一样，逢年过节挂在门上，用于避邪驱灾，纳福招财。在古代，门笺不仅用于居家宅舍，就连繁华闹巷的老字商号，也常常挂上它来吸引顾客。门笺只是中国民间剪纸的一种用途，而大多数的剪纸，则用于婚丧嫁娶和四时节令等民俗活动中。“一剪之巧夺神工，美在人间永不朽”是诗人郭沫若先生咏赞中国民间剪纸的佳句。

剪纸这种由劳动人民发明的民间美术制作活动遍及全国。不同的地区受各自地域文化的影响，审美情趣和感情表达方式都不甚相同。我国南方的剪纸，具有精雕细刻、玲珑剔透的特点。北方的剪纸，大多粗犷豪放、质朴夸张。例如，河南的剪纸，明显带有中原文化的风格，构图简洁，厚重凝炼，内涵丰富，黑白对比反差大。所以，在各地，都有用剪纸美化生活、装饰房屋的习惯，自然都有妙手生花的剪纸高手。每年过了腊月二十三以后，过春节布置房屋、装饰居舍的窗花、门笺和顶棚花等，都要在年前准备好。腊月二十八是个约定俗成的贴年画、贴窗花的节日。那些吉祥美好、

延年益寿、庆贺丰收、六畜兴旺的剪纸作品体现了农家的希望，使俭朴的居舍面貌焕然一新，不仅渲染了隆重热烈的节日气氛，也常常使屋子的主人喜气洋洋，精神愉快。到了正月初一这天，人们成群结队，呼朋唤友，串门拜年，互致问候。当然，欣赏各家各户的窗花剪纸，也是拜年的一项活动。大家欢聚一堂，其乐融融。这时，如果哪幅剪纸受到大伙的称赞，那么，剪纸的作者就会感到无比自豪。中国民间剪纸的艺术语言系统是建立在二维空间基础之上的，它具有充分融合剪纸工具材料的特性。民间剪纸艺术作品以简洁、明快的手法表现主题，寓意深远，显示了我国民间艺术的诱人魅力。

中国剪纸艺术流派：

	代 表	特 色
北方剪纸	陕西、山西、河北和东北三省 (辽宁、吉林、黑龙江)一带为代表	艺术风格较为淳朴浑厚，豪迈 粗放，变形夸张，喜用块面，风 格朴实、单纯、明快，色彩浓艳， 多以“剪刀剪纸”为主
南方剪纸	江浙(江苏、浙江)，两广(广 西、广东)和福建一带为代表	剪纸艺术风格秀丽、柔美明 快，注重写实，工艺精巧，玲 珑剔透，镂金错彩，注重装饰， 加工繁杂，工艺性较强，多以 “刀剪剪纸(刻纸)”为主

第二章

精彩纷呈的剪纸技法

JINGCAI-FENCHENG DE JIANZHI JIFA

