

金剪刀

丛书

巧剪百凤

秦石蛟 编著

福建美术出版社

QIAO JIAN BAI-FENG

巧剪百凤

秦石蛟 编著

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巧剪百凤/秦石蛟编著.——福州:福建美术出版社,
2007.8

(金剪刀丛书)

ISBN 978-7-5393-1862-2

I.巧... II.秦... III.剪纸-作品集-中国 IV.J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第113422号

金剪刀丛书——

巧剪百凤

作 者: 秦石蛟

出 版: 福建美术出版社

地 址: 福州市东水路76号

邮 编: 350001

印 刷: 福州金盾彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2007年8月第1版第1次印刷

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 978-7-5393-1862-2

定 价: 15.00元

巧剪百凤

凤是传说中的灵异动物，美丽的吉祥鸟，凤凰的简称。古代楚人把它作为一种图腾崇拜，后演变为帝王后妃的符命，继而又演变为民间喜庆的吉祥瑞图。诸如“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”、“百鸟朝凤”、“龙凤呈祥”、“龙飞凤舞”、“鸾凤和鸣”、“彩凤双飞”等。

有关凤的描述，最早见于《诗·大雅·卷阿》：“凤凰于飞，翱翔其羽”。《辞海》引用郭璞的注释：凤凰的形象是鸡头，蛇颈，燕颌，龟背，鱼尾，五彩色，高六尺许。它喙短、尾长、色彩绚丽，立则趾高气昂，飞则婀娜多姿。在体态造型方面不单具备鸟类体态美的自然特征，更突出地表现了超出自然本色的理想化的形式美。

在凤的演变过程中，经历了两汉以前的古拙美、隋唐时期的健壮美、宋代以后的清秀美三个主要阶段。在民间，以凤为题材的剪纸很多，湖南、湖北、安徽、福建是凤题材剪纸最多的地方。安徽吕凤毛、王炳华，湖南黄靠天、文震坤都是剪凤的高手，创作了不少优秀作品。

一、凤的名称和基本结构

凤凰亦作“凤皇”，古代传说中的鸟王。通常指成年雄性凤鸟为凤，有凤胆，羽毛色彩缤纷，偏向红色；成年雌性凤鸟为凰，无凤胆，凤冠很小，或没有凤冠。成长中的幼小凤凰称雏凤，无冠无坠。介于雏凤与成年凤凰之间的凤鸟称鸾凤，冠和坠比成年凤小一半，没有凤胆。

丹凤，也是凤凰的美称。丹为红，象

征南方的色彩。青鸾、鸾鸾、鸞雏、雁凤，形体略小于凤凰，羽毛呈五彩，分别以青色、紫色、黄色、赭石色为主的凤。白鸪略小于凤凰，浑身纯净洁白、高雅华贵，又称白凤。

此外，凤凰还有很多别称，常见的有玄鸟、朱雀等；天鸡则是凤鸟的早期称呼。由于时代、地区、作者的不同，使用需求不同，工艺手段不同，不同的作品也存在很大的差异，特别是在造型上存在许多不确定因素。但经过历史沉淀过滤，凤凰的形象已经基本定型：即“锦鸡头、鹦鹞嘴、如意胜冠仙鹤腿，鸳鸯身、鸿雁翅、孔雀脖子孔雀尾”。（图1）

凤凰的形体可以分解成四个部分，即头部、身部、尾部、足部。

头部包括：凤冠、凤坠、凤喙、凤眼、颈脖。凤眼狭长，后眼角上翘，最具特点。

图1 凤凰的体型结构

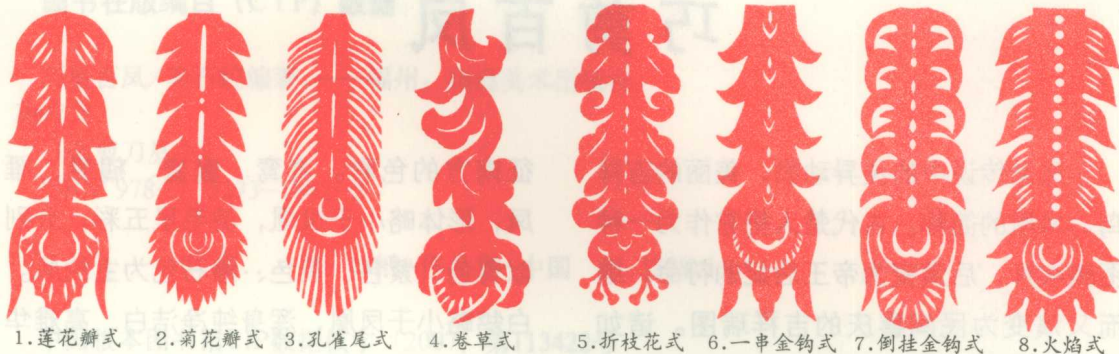

图2 凤剪纸图中的尾羽

身体包括：胸、背、腹、翅膀、胆。
凤胆只有成年的雄凤才有。

尾部包括：主凤尾、次凤尾和飘翎。
主凤尾有一根、两根的，主凤尾和次凤尾有三根、四根、五根的，甚至有九根的，如安徽凤阳的凤，画的是九尾，主凤尾羽均有凤镜（俗称凤尾眼）。鸾凤的主凤尾无凤镜，雏凤的尾部只有尾梢和飘翎。

足部包括：腿、跗蹠和足趾，四个足趾都是分开的。

二、凤图的剪法

1. 把握凤的形状特点

凤的显著特点是“三长”——眼长、尾长、腿长。我们在文学作品和曲艺作品中常常会发现把俊俏漂亮女性的双眼描绘为“丹凤眼”。这丹凤眼狭长而外眼角上翘，形状优美，这是剪凤时要把握的第一个特点。

凤的尾羽似孔雀的羽毛，色彩绚丽，又比孔雀羽毛更柔软多姿，飞翔时飘逸自然，形成一条条优美的曲线，这是剪凤时要把握的第二个特点。（图2）

凤的腿足似仙鹤，长而有力。如剪立凤、行凤，对它的足部一定要着力刻画，站立平稳，步履稳健；但剪飞凤时，凤足藏在飘翎和尾羽中，就不一定去表现了。

2. 把握凤的基本轮廓和动态

凡剪禽鸟类动物，首先要确定它的躯体位置，画一个椭圆形。在画这个躯体位置时一定要考虑头、尾的安排，留出足够的位置。确定基本轮廓和动态后，接着在头部画上凤的喙、眼、冠、坠、颈，在躯体部位画上胸、背、翅、胆，最后再画尾和足。（图3）

图3 画凤的基本轮廓与动态

3. 采用多种手法进行装饰

(1)用剪纸的基本纹样进行装饰。剪凤时会大量地运用剪纸的三种基本装饰纹样：锯齿纹、月牙纹和花瓣纹。

(2)鱼鳞纹的运用。凤鸟的胸、腹、背上布满了层层叠压的羽毛，看似鱼鳞形状。剪这些鳞纹时，我们可以不画而直接剪，也可以先画好稿照着剪。上海、南京

民间剪纸中经常采用的并行鳞纹剪法抽象美丽，我们可以采用这种方法进行剪制。(图4)

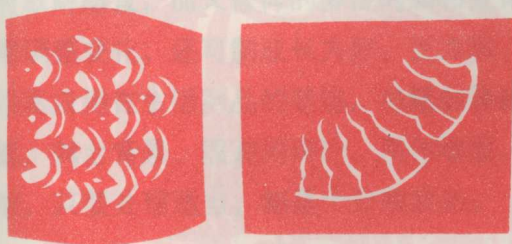

图4 鱼鳞纹的剪法

4. 采用多种手法进行连接

剪纸必须注意连接。剪凤的尾羽和飘翎时，线条往往都是一头连接、另一头不连接的“长飘线”，剪完以后会有松散、连接不紧凑的现象。解决的办法是：(1)在空白位置添上一些装饰花卉或其他图案；(2)将能交叉的尾羽和飘翎尽量让其相交连接；(3)实在无法相交连接的尾羽和飘翎可适当加粗和缩短。

5. 剪凤口诀

(1)剪头部口诀

剪凤先剪喙，眼平上喙生，
凤眼角上翘，狭长且清秀。
头顶生凤冠，冠状灵芝形，
颈毛顺脸长，层层压层层。(图5)

1.英雄发式 2.花瓣冠式 3.雄鸡冠式 4.灵芝冠式

5.孔雀冠式 6.鸳鸯冠式 7.卷草冠式 8.一片羽毛冠式

图5 凤剪纸图中的头冠

(2)剪躯体口诀

凤飞双翼展，凤立翼贴身，
胸背剪鳞片，“胆”从翼下生。

(3)剪尾羽、飘翎口诀

飘翎顺肚生，流畅两边分，
尾羽随势长，尾镜剪鸡心。

(4)剪凤足口诀

凤腿本修长，足趾可卷伸，
飞凤腿可藏，立凤要平稳。

三、几种传统凤形的剪法

1. 花凤图。自西周开始萌芽，到汉代正式出现，由花枝组成的凤鸟尾羽，到唐宋形成风气。这为凤图的创作开辟了新的思路。(图6)

图6 花凤图

2. 草凤图。从明清开始，出现了一种草凤图案，又称香草凤、卷草凤、拐字凤。它由左勾又转，连接不断的卷草纹组成凤的形体，呈现一种似与不似之间的境界，有较强的装饰效果。它可以根据实用的需要组成各种适宜的图形，运用比较广泛。福建的李尧宝、湖南的秦有德都创作过大量的卷草凤剪纸图形。(图7)

3. 喜相逢凤图。这种图式早在战国时期就已出现，组成喜相逢图的两只凤

图7 草凤图

鸟，回环飞翔，有一种既对立又和谐的运动感。其运动线连在一起，正好是“太极图”S形的分割线。喜相逢凤图繁华、富丽、丰满，是装饰图形中极其成熟的一种。两凤对视，含情脉脉或相互追逐戏耍，寓意夫妻恩爱，是表现婚姻美满幸福的吉祥图形。喜相逢凤图在画稿时两凤相反，但形制一样，有一定困难；最常采用的方法，是用另纸比照剪制的圆面，先绘制一只回望的单凤，再反转拓印在对应的位置，然后剪制。（图8）

4. 团凤图。它的雏形叫“团巢”，开始出现于六朝时期，是一种圆形适合纹样。

5. 双凤图。它最先出现在汉代的铜镜和漆器上。由于它成双成对，既有美好的寓意，又便于折剪。

四、经常与凤图形配合使用的图案纹样

在我们常见的凤图剪纸中，除常见的牡丹外，还有梧桐、灵芝、忍冬花、梅花、宝相花及太阳、宝珠、同心结等图案纹样。（图9）

牡丹：花型大，色彩鲜艳，有“富贵

图8 喜相逢式凤图

花”和“花王”之称。一为鸟中之王，一为花中之王，凤与牡丹结下了不解之缘。

梧桐：凤凰“非梧桐不栖”，自然提高了梧桐的身价地位；但因梧桐为高大的乔木，表现时有一定困难，所以在凤图剪纸中虽有了一些，而实际用得不多。

灵芝：象征长寿，一般将凤冠变形为灵芝状。

忍冬花：即金银花，是越寒冬而不死的蔓生植物，常用于凤图装饰中。

梅花：梅花耐寒开放，是人们非常喜爱的吉祥花卉。

宝相花：是以莲花、牡丹与菊花的特征为基础，加以变化而成的。较之其它花形，气质更加端庄圣洁，形态更加完美，是集众花之美于一身，象征性的花。

太阳、宝珠：在表现“龙凤呈祥”和“双凤呈祥”时往往用图案化的太阳、宝珠以表示祥瑞。

同心结：“亲结其缡，九十其仪”《诗经·东山》，意思是说在出嫁时将丝带结成双扣结作为吉祥物，在传统图形中凤嘴叨“同心结”，以示夫妻同心相爱。

五、凤图的应用

凤不是现实生活中的动物，每个人都可以根据自己的审美爱好将它理想化，故而具有取解随宜，而又吉祥的弹性内涵和变化自如的造型特征。其色彩、体量也可以根据所需调整变化，还可制成长方形、正方形、圆形、菱形、扇形等各种适当的形状。因此无论是应用在生活用品的装饰，书籍的装帧，会场、娱乐场所、婚庆、节日活动的环境布置，舞台背景、服装的设计，用作墙面、门画、窗花、灯花、礼花、商标、证卡的设计等，只要处理适当，都是十分相宜的。

(本书剪纸作品中除署名者外，其余作品均为本书编著者秦石蛟作)

梅花

宝珠

灵芝

太阳

牡丹

忍冬花

同心结

宝相花

梧桐

图9 常与凤图形配合使用的图案纹样

民间剪纸

凤穿石榴 安徽 张玉真

凤恋牡丹 河北

凤戏牡丹 南京

凤戏牡丹 南京

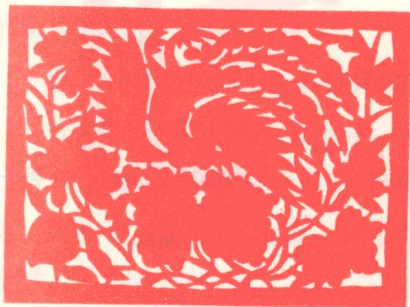
凤戏牡丹 南京

凤戏牡丹（枕头绣样） 黑龙江 王玉芝

闹春图（枕头绣样） 黑龙江 王玉芝

苗族服饰花绣样 贵州

凤戏牡丹 南京

凤戏牡丹 河北

凤戏牡丹 江苏

凤凰戏牡丹 甘肃 冯建忠

龙凤呈祥 河北

凤凰戏牡丹 安徽 戴三妹

凤戏牡丹 南京

苗族服饰花绣样 贵州

王子淦 作

秦有德 作

谢志诚 作

黄靠天 作

黄素 作

王炳华 作

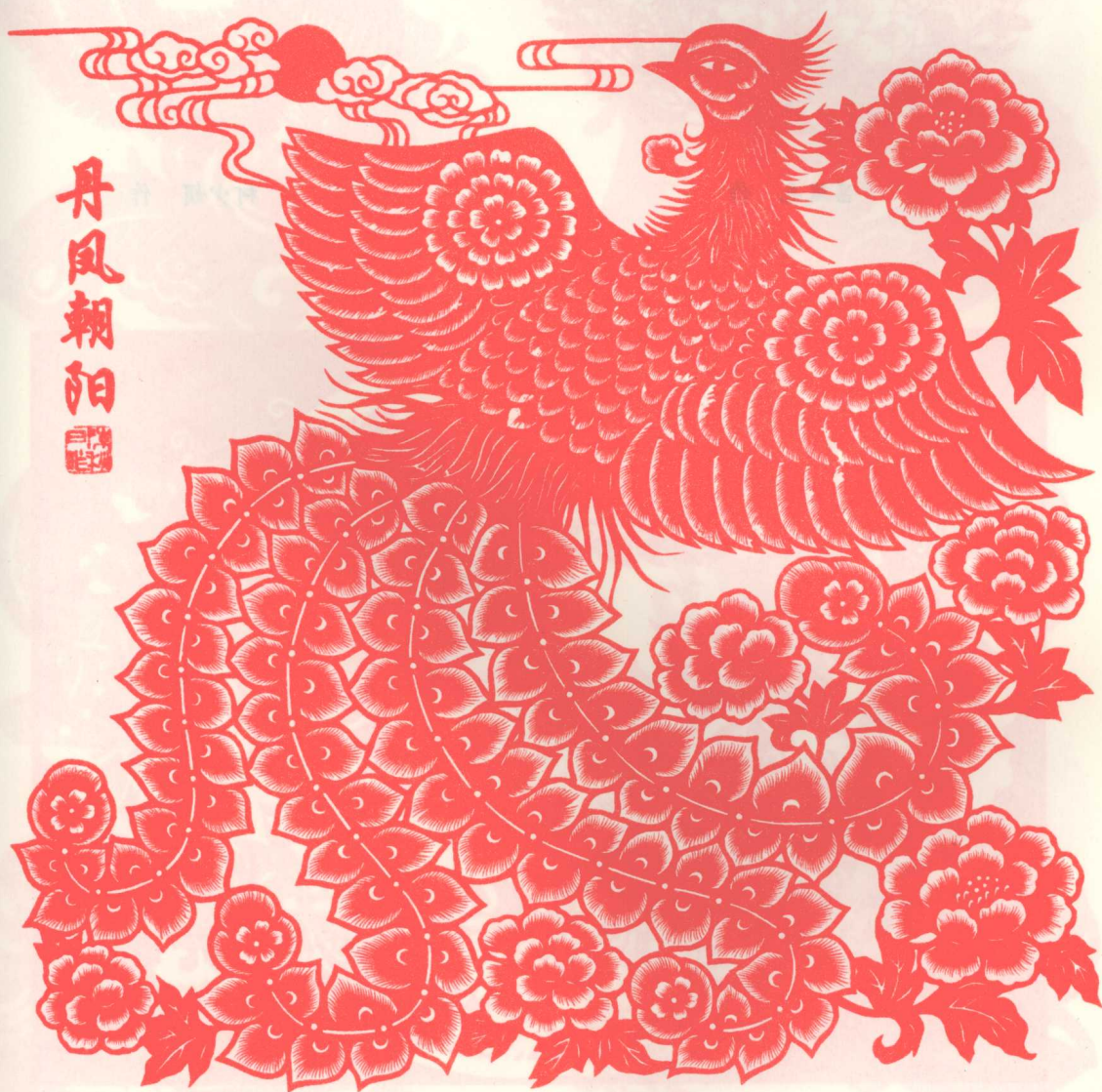
张月仙 作

黄素 作

陈燕榕 作

丹凤朝阳

陈秋日 作

吕凤毛 作

柯少娟 作

李希特 作

