

CS

湖南科学技术出版社

韩靖 编著

中外名家带你 玩剪纸

ZHONGWAI MINGJIA
DAINI WANJIANZHI

ZHONGWAI MINGJIA
DAINI WANJIANZHI

中外名家带你 玩剪纸

韩靖 编著

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外名家带你玩剪纸 / 韩靖著. —长沙: 湖南

湖南科学技术出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5357-8170-3

I. ①中... II. ①韩... III. ①剪纸—作品集—世界—现代

IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第108185号

中外名家带你玩剪纸

著 者: 韩 靖

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

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcbbs.tmall.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 宁乡县金洲新区泉洲北路100号

邮 编: 410600

出版日期: 2014年8月第1版第1次

开 本: 787mm×880mm 1/24

印 张: 8.75

书 号: ISBN 978-7-5357-8170-3

定 价: 28.00元

(版权所有·翻印必究)

序言

话说中外剪纸艺术

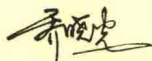
世界上许多民族都曾有过民俗剪纸的文化传统，在亚洲的日本、韩国、缅甸、斯里兰卡、泰国等国家，都还能看到民俗剪纸的遗存；而在欧洲的瑞士、德国、丹麦、挪威、芬兰以及美洲的美国、墨西哥等国家，剪纸已不是主流的艺术形式，但剪纸作为一种独特质朴的艺术形式，仍然深受人们的喜爱。当世界进入工业化时代的今天，许多现代艺术门类开始在主流社会确立起自己的主导地位，但民俗剪纸在许多国家却被逐渐遗弃在新生活方式的背后。

在亚洲地区，尤其在中国，剪纸仍然以活态文化的方式在不同民族的乡村习俗中绵延存活着。剪纸作为一种民俗生活的文化表现形式，与人类生存有着广泛而密切的联系。中国剪纸以图形叙事为情感象征，在人与节日（祭日）、人与神、人与祖先之灵的沟通祭祀中，发挥了重要的情感媒介作用。

在全球化背景下，中国古老农耕文明向现代工业文明转型期的剪纸传统，迎来了自身新的发展机遇。剪纸正在成为当代社会与艺术教育形态中，雅俗共赏、喜闻乐见的艺术形式，不但从地域风格中解放出来向个体化语言风格发展，而且开始从乡村走向城市，走出国门走向世界，已成为中国文化代表性的象征，成为世界不同国家民众喜爱的艺术形式。

剪纸的艺术世界是丰富多彩的，世界不同民族的剪纸艺术都有自己相应的文化背景以及视觉审美基础。欧洲的剪纸是“剪影”式的，它的视觉文化基础和西方的造型艺术传统及纹饰装饰传统一脉相承。所以欧洲剪纸在表现自然与人和动物形象时更追求视觉的真实感，追求现实生活中的细节及情趣的表达。西方“剪影”式剪纸在处理画面空间时也常常运用焦点透视的手法，以突出真实空间中的物象秩序，德国、丹麦、瑞士、法国等欧洲国家的剪纸都是如此。波兰剪纸的文化背景继承的还是农业时代的手工艺传统，因而波兰剪纸更具民族特色和装饰性，纹样也充满了民间艺术的情趣。上海世博会的波兰馆，即是以波兰剪纸的风格设计的。丹麦童话作家安徒生是一个天才的剪纸艺术家。他的剪纸充满了丰富的想象力和多彩的童话故事情节，他认为剪纸是诗文创作的开始，引发童话创作的灵感。法国现代艺术家马蒂斯晚年选择了剪纸的创作方式，剪纸为马蒂斯带来了一片新的天地，其艺术创作获得了更大的自由。

青年剪纸艺术家韩靖自2001年起任咸阳和西安剪纸学会会长，10年来多次组织国际间的剪纸艺术交流展览，积极投入现代剪纸艺术创作，同时他也积极地向民间剪纸艺术家们学习。韩靖主编的《中外名家带你玩剪纸》就要付梓出版了，这应当是剪纸艺术界很有意义的事情，它使我们看到了世界剪纸艺术发展的现状和多样性。韩靖的努力体现了年青一代剪纸艺术家正在不断拓宽的文化视野和艺术胸怀。我们祝愿中国多民族剪纸文化传统传承久远、生生不息，也祝愿世界当代剪纸艺术在本土文化的土壤上成长、繁茂。

中国民间文艺家协会副主席
中央美术学院非物质文化遗产保护中心主任

目录

中国剪纸概论

剪纸的起源-----	002
剪纸的流派-----	003
剪纸的工具与纸张-----	005
剪纸的基本技法-----	006
剪纸的纹样符号-----	012

中国名家作品与技法范例

韩靖-----	020
乔桂莲-----	029

王谋	039
靳鹤年	046
乔晓光	055

3

日本名家作品与技法范例

宫田雅之	069
木本有太可	084
泷平二郎	095
倪瑞良君	108

4

欧美名家作品与技法范例

伊内斯	123
昂里埃特	142
马蒂斯	155
海伦	166
迈克尔	178
艾尔莎莫拉	185

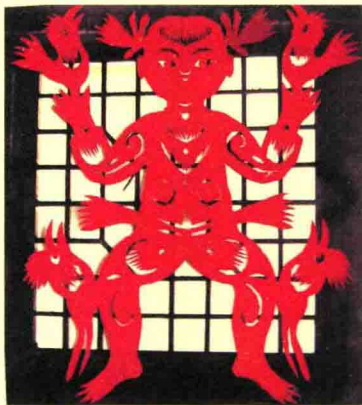
中国剪纸概论

ZHONGGUO JIANZHI GAILUN

剪纸的起源

剪纸起源于中国，唐代传至日本，公元960年随造纸术经丝绸之路传入埃及，公元1040年传入利比亚……

晋代干宝《搜神记》《汉书外戚传》中都有这样一个故事：汉武帝所宠爱的妃子李夫人死后，他非常悲伤，日夜思念。齐国方士

招魂娃娃

李少翁自称能将李夫人的灵魂招来，及夜设帐幔点起灯烛，映出其人的影子。汉武帝隔另一帐中远远望见好像是李夫人的形貌，于是愈加悲切。这个神奇的故事，奠定了民间剪纸和巫术招魂的应用关系，这也是中国民间剪纸最根本的生命意识体现！在今天中国农村还流传着剪纸“招魂娃娃”

风俗。民间的“招魂娃娃”就是一个双手举天，或蹲或立的剪影人形。据专家考证，这个招魂娃娃的原形，即类似于金文的“天”字形象。据郭沫若先生的解释，这是轩辕黄帝的族徽，而它上千年来一直传延不息，在上古文化的彩陶、岩画、青铜器等纹样中均有出现。这个具有人类文化符号性质的肖像至今依旧以鲜活的生命力存活在中国人的内心深处。

剪纸的流派

剪纸作为一种民间艺术，在中国黄河流域和长江流域的广大地区流传，风格特征各异。在千百年的流传中至今形成了以陕西甘肃、山西河南、河北平津、东北三省、江苏浙江、广东福建、云贵

北方剪纸：多用剪刀剪制，风格粗犷丰厚、雄健拙朴

高原为主体的民间剪纸七大流派，这些流派是中国民间剪纸艺术的重要组成部分，都具有广泛的群众基础、鲜明的地域特点和强烈的造型特征，具有旺盛不衰的生命力。同时七大流派的民间剪纸所蕴含的主题意象丰富而醇厚，凝聚着真善美的追求，传承着中华民族亘古不变的吉祥文化。七个流派的民间剪纸创作主体起初都是以女性为主，后来逐渐发展到男性参与其中。从剪纸题材的选择来看，各大流派的题材内容都十分广泛，但又各有所侧重。南方长江流域的民间剪纸多以动植物为主，花鸟纹样剪纸尤其丰富。北方黄河流域地区民间剪纸多以民间传说、历史故事、民俗生活等为剪纸题材，河北蔚县民间剪纸素以彩色戏曲剪纸为长，更是与众不同。从剪纸的表现形式来看，北方的民间剪纸都是以“窗花”出现，南方的民间剪纸多以饰品或刺绣花样形式出现。从技法上看，北方的民

南方剪纸：多用剪刀或刻刀制作，其风格工整而柔美、精巧而秀丽

间剪纸擅长用剪刀剪纸，南方的民间剪纸用刻刀刻纸尤为见长。从艺术风格上看，南方的民间剪纸华丽纤巧、玲珑剔透、优美工整、精巧秀丽，北方民间剪纸粗犷丰厚、雄健拙朴。由于民俗风情、地域文化、审美情趣等因素的不同，各流派的民间剪纸都有各自的风格、特点。

剪纸的工具与纸张

各种彩色纸

常用的剪刀和刻刀

剪纸的工具：工欲善其事，必先利其器。民间剪纸艺术家的经验告诉我们，好的工具与材料是完成一幅优秀作品的先决条件。在学习剪纸技巧时，选备得心应手的工具，既能保证好的艺术效果，又能加快剪刻的速度，充分展现民间剪纸“瞬息之间，变化无穷”的艺术魅力。初学者首先准备的工具有大小剪刀、裁纸刀、纸、铅笔、橡皮、固体胶水、订书机和小相框等。

剪纸的纸张：民间吉祥剪纸主要作用于民俗节庆之时，其纸张一般为大红色的纸，以朱砂纸、电光纸和宣纸最为常见。这些纸色泽鲜艳，厚薄适度，韧性较好，可在一般的文具店或书画用品店买到。除红纸以外，还可选用其他色纸进行练习，甚至可用带有暗纹的彩纸，其色彩的差异，往往具有不同的艺术效果，剪出的图案也能适合不同场合的应用。可选用的还有宣纸、绘图纸和礼品包装纸，因人而异。

剪纸的基本技法

准备好工具和材料后，你可以大胆拿起剪刀随心铰，千万不要怕剪错和剪坏，剪纸的训练最能体现出你的耐心和熟能生巧的信心。左手持纸，右手握剪刀，剪较大的作品，剪刀里外移动，先繁后简。剪小幅作品时，右手剪刀只需刀尖持续剪合，左手自如转动作品，不断变换纸的角度。拿起一片纸，先练习运剪刀法，可以随意把红纸剪成方形、三角形、多边形、圆形等。其训练的五要素是圆、尖、方、缺、线，当你熟练掌握基本刀法之后，要达到剪圆如秋月，饱满厚重；剪尖如麦芒，尖而挺拔；剪方如瓷砖，齐整有力；剪缺如锯齿，排列有序；剪线如琴弦，均匀有致。随后要掌握的是单剪和对剪，阴剪和阳剪。

（1）单剪就是把剪纸图案完整地剪出来，图案相连但不对称，上下左右互有变化，其形象生动活泼，富有节奏感。对剪就是将纸

对称折叠，只剪出图案的一半，展开后就是一个左右对称相同的图案，对称折叠具有事半功倍的特殊效果，这也是民间剪纸最为基本常用的手法。

（2）阴剪和阳剪，一般民间也称为阴刻和阳刻。民间剪纸中阴剪以块面为主，镂空图案外的线条，作品显得饱满而厚重。阳剪是只留下线条，剪掉块面，用

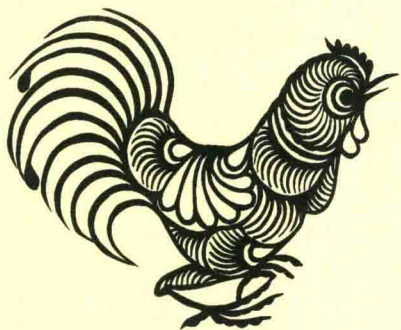

单剪法

线相连来表现图案的完整性，作品显得细致而精巧。阴剪和阳剪在形式上是黑与白，实与虚的对比，在民间文化上是阴阳哲学的体现。

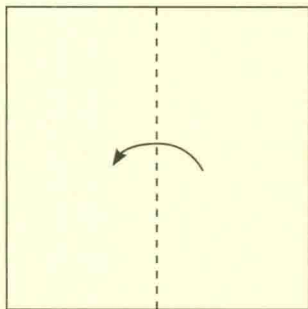
阴剪法

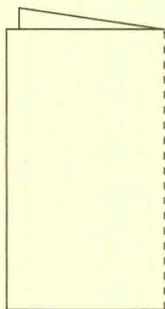
阳剪法

(3) 用对剪技法剪对称图案。

- ① 正方形纸对折。
- ② 对折成长方形。
- ③ 在纸的背面用铅笔画出鸳鸯图案的一半。
- ④ 再沿画出的边线剪出鸳鸯的内外轮廓。
- ⑤ 将剪完的鸳鸯轻轻打开压平，一对鸳鸯荷花作品就剪制完成了。

①

②

③

④

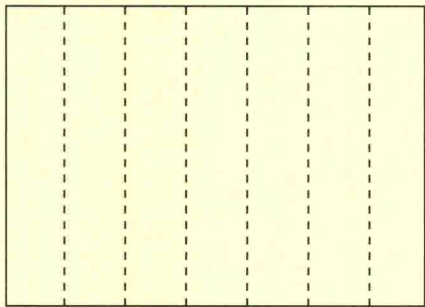
⑤

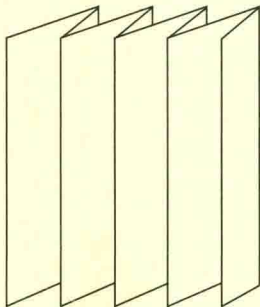
对剪法剪鸳鸯

(4) 用对剪技法剪二方连续窗花。

- ① 裁剪一张长方形的纸，左右对称连续折叠3次。
- ② 连续折叠后成一个多页面的直立长方形。

①

②

③ 在直立长方形的背面，用铅笔画出图案的一半。

④ 再沿画出的边线剪出图案的内外轮廓。

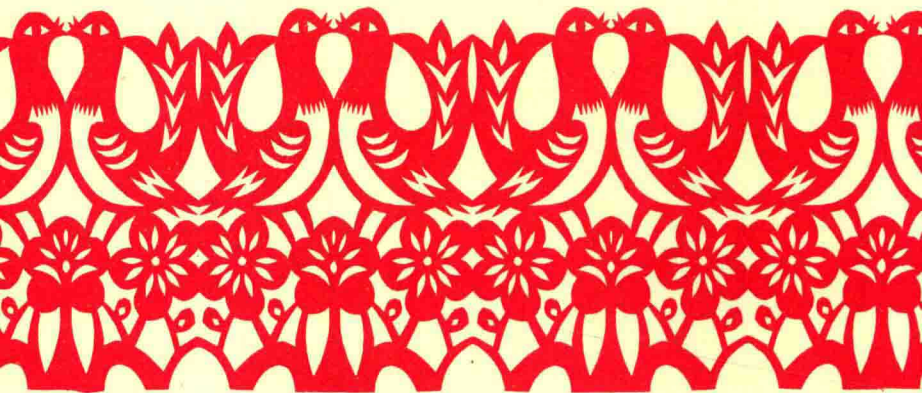
⑤ 将剪完的窗花轻轻打开压平，一幅看似复杂，却又简单而漂亮的二方连续窗花就剪制完成了。

③

④

⑤