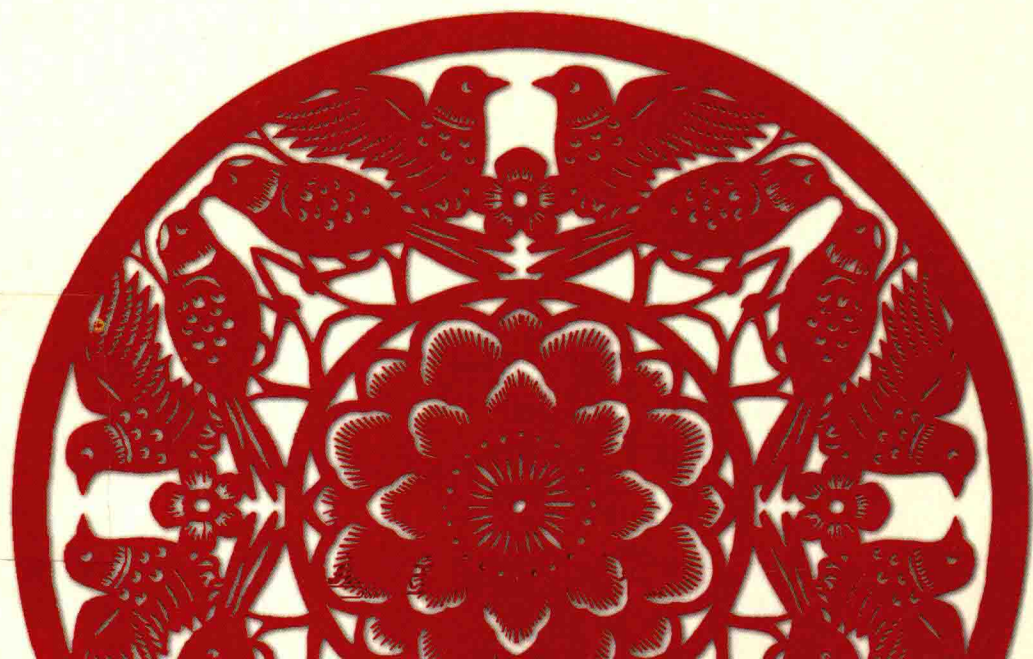

本书素材丰富/技法讲解到位/配有大量剪纸图例
适合剪纸爱好者/初学者/手工业者使用

剪纸技法

何玉梅 秦石蛟 编著

社

花鸟剪纸技法

何玉梅 秦石蛟 编著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本讲解花鸟剪纸技法的实用性图书。全书内容以花鸟为主要创作题材,就花鸟剪纸的方法和要领作了详细讲解和示范。主要内容包括:剪纸基本技法、花卉剪纸的种类和样式、花卉的剪法、剪纸中鸟的种类及剪法、花鸟剪纸的几种固定组合形式、花鸟剪纸作品欣赏等。

本书剪纸素材丰富,技法讲解精练,是剪纸学习者锤炼扎实基本功的指导用书。

图书在版编目(CIP)数据

花鸟剪纸技法/何玉梅,秦石蛟编著. —北京:金盾出版社,2015. 3
ISBN 978-7-5082-9927-3

I. ①花… II. ①何…②秦… III. ①花一剪纸—技法(美术)②鸟类—剪纸—技法(美术) IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 000711 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:7

2015年3月第1版第1次印刷

印数:1~4000册 定价:22.00元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

第一章 剪纸基本技法	(1)
一、镂空图形内部的方法.....	(1)
二、图形的连接.....	(2)
三、阳剪和阴剪.....	(3)
四、剪纸的艺术语言.....	(3)
五、剪纸的步骤.....	(4)
第二章 花卉剪纸的种类和样式	(5)
一、自然界的花.....	(5)
二、花的结构和各种花的不同特点.....	(5)
三、人们创造出来的花.....	(6)
四、花卉剪纸的样式.....	(7)
第三章 花卉的剪法	(11)
一、花卉剪纸的意象造型.....	(11)
二、朵花的折剪与单剪.....	(11)
三、折枝花的剪法.....	(19)
四、瓶花、盆花和花篮、花插的剪法.....	(21)
五、服饰花的剪法.....	(21)
六、团花和小花头的剪法.....	(22)
七、几种常见吉祥花卉的剪法.....	(23)

第四章 剪纸中鸟的种类及剪法	(31)
一、自然界的鸟.....	(31)
二、传说中的吉祥鸟和人们创造的吉祥鸟.....	(31)
三、了解鸟类躯体的基本结构和体型特征.....	(31)
四、剪鸟的步骤.....	(33)
五、民间剪鸟的装饰手法.....	(33)
六、几种常见吉祥鸟的剪法.....	(34)
第五章 花鸟剪纸的几种固定组合形式	(39)
第六章 花鸟剪纸作品欣赏	(43)
一、小折枝花和大折枝花.....	(43)
二、团花和四面均齐花卉图.....	(63)
三、瓶花和钵花.....	(70)
四、单体鸟图.....	(74)
五、花鸟图.....	(76)
六、花鸟剪纸的固定组合图形.....	(100)

第一章 剪纸基本技法

一、镂空图形内部的方法

当你开始学剪纸基本技法的时候，也许别人会告诉你要准备剪刀、刻刀、垫板（蜡板）、磨刀石之类的一些工具，这当然是对的。其实，依我看，开始学习剪纸的时候有一把剪刀就可以了。其他那些东西可以有，也可以没有，或者说暂时可以没有。

剪纸是将图形从纸上剪下来，使用剪刀剪纸是三四岁以上的小孩就能做的事，难度并不大，为什么有的人会感到难呢？难就难在把图形内部的纹样镂空。用剪刀将图形内部的纹样镂空，一般有三种方法。

（一）折剪法

在要镂空纹样的位置将纸对折，在折缝的一边剪纹样的一半，将纸打开就是一个对称纹样。在要镂空纹样的位置并以这个点为角尖对折两次，用弧线将角尖剪去，将纸打开，纸上就有一个圆孔（见图1）。

（二）剪入法

从图形的外部剪一个口，伸入图形内部，将要镂空的纹样剪镂出来的叫剪入法（见图2）。剪入的口没有剪去纸屑的是“暗口剪入法”。剪纸图形放平或贴裱后这条口就看不见了，有的在入剪处剪一条“明口”（剔去一条纸屑），叫“明口剪入法”。在一幅作品中采用剪入法镂空内部要尽可能减少入剪口。

（三）刺剪法

将剪页的一个尖端从需要镂空的部位穿刺过去，然后沿镂空的纹样剪镂，叫刺剪法（见图3）。剪尖穿透纸面时，捏纸的手要将中指抵住穿刺部位，握剪的手用力要适当，力小了穿不透纸，力大了会戳伤手指。

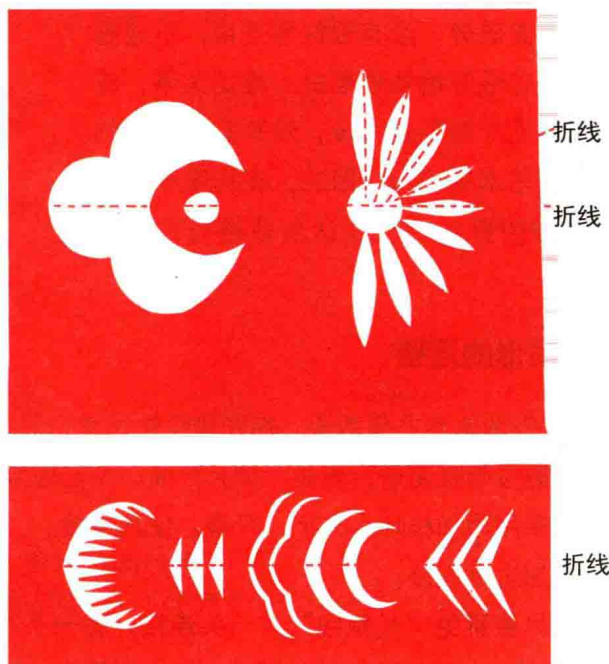

图1 折剪法

图2 剪入法

1. 暗口剪入

2. 明口剪入

剪纸的图稿绘制直接关系到剪制的质量，因此，在构思的过程中把握剪纸的特点，绘好稿子，当你学会将一个简单的图形从纸上剪下来，并能在图形内部镂空剪出你需要的花样的时候，经常又会遇到另一个问题，就是剪出的图形往往支离破碎，没有很好地连接，不成整体，或者没有很好地处理黑白、虚实关系，或者剪出的作品与绘画差不多，没有剪纸艺术的特点，缺乏艺术感染力。因此，在构图和绘制初稿时要按照剪纸的规律认真地进行前期处理。

图3 剜剪法

二、图形的连接

剪纸图形的连接非常重要。在图稿绘制过程中要采取多种手法，使其连接。

- (1) 通过夸张变形，延长、加大或缩小某些部分，使图形连接得紧凑。
- (2) 采用添加枝叶、文字、符号，使其连接。
- (3) 加边框连接。

(4) 尽量避免“长飘线”（一头连接，另一头不连接的长线）、“长拐线”（虽然线的两端都连接，但线比较细长，而且中间又拐了弯，见图4）和阴剪纸中长线围成的空框（见图5）。遇到这几种情况，都要在旁边设法找到可以连接的地方进行连接。

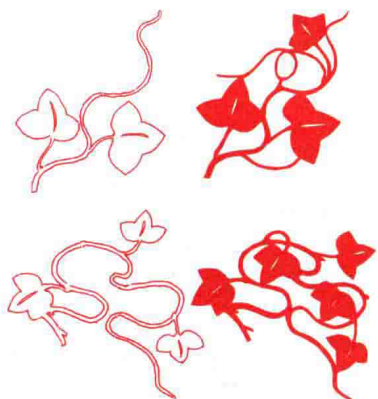

图4 长飘线和长拐线连接的方法

图5 阴剪纸中长线围成的空框的剪法

三、阳剪和阴剪

阳剪剪纸（简称阳剪纸），即把构成图形的所有组成部分全部保留，使图形成为一个整体，因此，阳剪纸强调一个“连”字。阴剪剪纸（简称阴剪纸）恰恰相反，它是将构成图形的所有组成部分全部剪镂剔除，将图形以外的纸面以整体的形式保留下来，这就要使构成图形的每一个部分互不连接。因此，阴剪纸强调一个“断”字（见图6）。

1

2

图6 阳剪和阴剪

1. 阳剪纸线线相连

2. 阴剪纸线线相断

阳剪和阴剪的巧妙配合可使画面黑白相配，虚实相生，产生丰富的变化和艺术效果。

四、剪纸的艺术语言

由于工具和材料的制约，剪纸创制手段特殊，作品才会具有特殊的艺术魅力，镂空、连

接、粗犷、朴实都是它的艺术特征。在剪纸艺术语言中，铰刺纹（锯齿纹、篦齿纹）和月牙纹表现力最强，应用率高，是最具特色和标志性的剪纸艺术语言（见图7）。

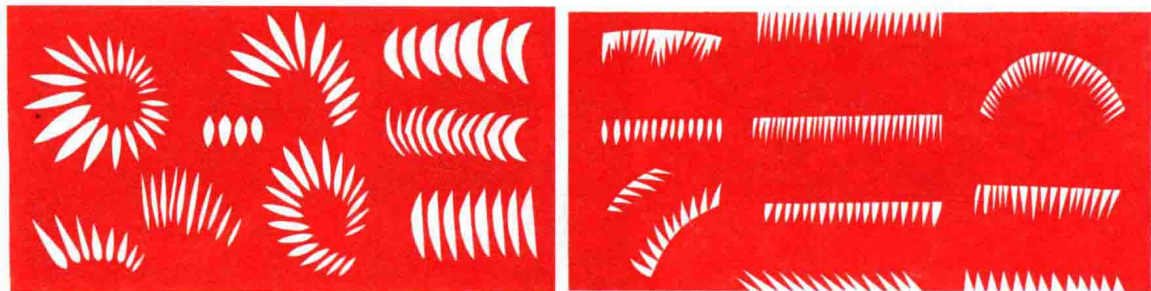

图7 铰刺纹和月牙纹

以上诸项在剪纸制作中至关重要，在绘稿和对稿件的前期处理过程中必须十分注意。

五、剪纸的步骤

剪纸的步骤一般分四步：第一步是准备剪纸的稿子；第二步是准备剪纸的纸张；第三步是剪镂；第四步是贴裱。关于备稿和剪镂的要点前面讲过，在此，再补充讲一讲如何备纸。

一般来讲，只要厚薄适宜、有一定韧性的各色纸张都可以用来剪纸。剪吉祥图形多选择热烈红火的大红纸张，因花鸟剪纸的用途广泛，纸的颜色也多种多样。

动手剪纸之前将备好的稿子和纸叠放在一起，用订书钉或纸钉（用韧性较强的纸裁成长三角形，然后捻制成钉状）装订好。图形上有文字或有正反面区别的要注意纸的正反面。每叠剪纸不宜太厚，也不宜太薄，50克~70克的标语纸一般以3~5层为宜，像单宣那样较薄的纸则不宜少于8层。

剪纸的贴裱和存放视作品大小、纸张厚薄和用途采用不同的方法。

(1) 夹存与简单粘贴。作品小，又不做辗转递送的可用专用的剪纸存放夹或废书报夹存，为了便于翻看和标明作者姓名、题目也可用少量糨糊或粘胶将剪纸作品粘贴在底纸上。

(2) 作品较大，纸张较薄，需要公开展示的作品可采用喷胶裱贴。方法是，先将喷胶喷在作品底面，再将已喷胶的作品放置在底纸上，然后将干净废纸复在作品上抹平。大作品应先在底纸上放正，固定位置，然后分块喷胶，没有喷胶的块面，先用废纸遮挡起来，喷一块抹平一块。

(3) 装裱难度大的作品，送装裱店或有经验的专业人员装裱是较稳妥的办法。

第二章 花卉剪纸的种类和样式

一、自然界的花

在我们生活的地球上，凡有植物生长的地方就可以看到美丽的各色花朵。这些花朵有野生的，在田间地头、山岗原野到处可见，也有经过人工选育出来的园林花卉、瓜果菜蔬、芳草藤蔓。近年来，随着我国经济、文化、科技的快速发展，鲜花的名品、新种不断涌现。

自然界的花，有的以花形美、色彩艳丽给人以赏心悦目的审美享受，有的被人们赋予了特定的内涵，成为了某种代表性符号（如康乃馨作为祝颂健康、康复的语言符号，玫瑰花作为表达爱情的语言符号）。在民间传统剪纸中，许多花卉被赋予了“生命繁衍”的祥瑞的民俗内涵，以花为主题或以花为组图元素的吉祥剪纸占了相当大的比重（见图8）。在民间剪纸中，自然界的花首推牡丹花、莲花、菊花、梅花，其次是桂花、兰花、大丽花、芙蓉花、水仙花、杜鹃花、鸡冠花等。

在民间剪纸中，通常将一些瓜果菜蔬包括在花卉之内，成为语言符号的有寓多子、婚姻美满的石榴，有寓福寿绵长的葫芦瓜，有采用谐音寓意“佛”与“福”的佛手，有寓意长寿的桃子等。

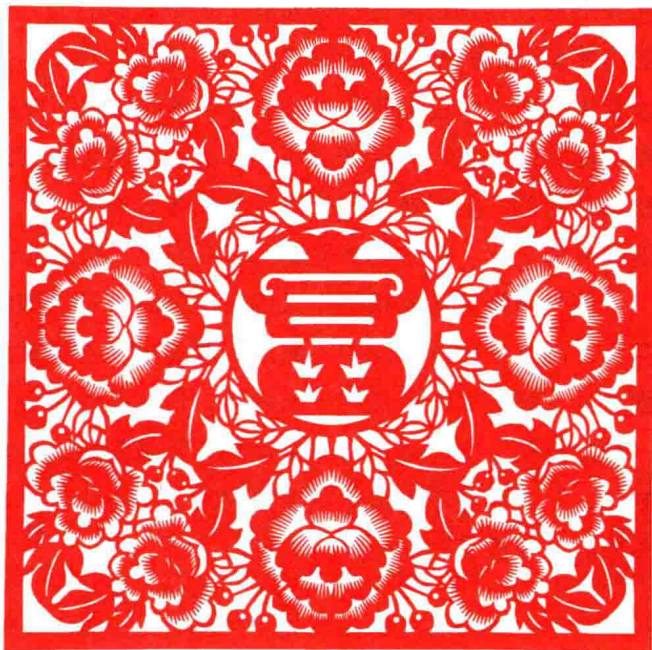

图8 以花为主题的吉祥剪纸

二、花的结构和各种花的不同特点

花是被子植物的生殖器官，是植物发育成熟的标志。一朵完全的花由花托、花萼、花冠和花蕊几部分构成（见图9）。展示给人们美丽花朵的主要是花冠，花冠的色彩一般都很鲜艳，由一片片花瓣组成。虽然同一种花的花瓣数量是一致的，构造基本相同，但各种植物的花冠大小、形状、花瓣的多少、颜色是不相同的，有单瓣、重瓣之别。

每一种花的枝干、叶片和花蕾都有各自的特点。民间剪纸艺人在处理花的叶子和花蕾时不会过于拘泥自然的真实，而是以疏密得当、自然美观为前提。

三、人们创造出来的花

从剪纸作品中我们会发现有一些自然界中并不存在的花，这就是人们创造出来的花。

人们创造出来的花有两类：一类是基本定型的复合型花，如以莲花为造型基础，吸收牡丹花、菊花的特征创造出来的“宝相花”，或是以牡丹花为原型，枝条经卷曲化处理而成的“缠枝牡丹”，以及由忍冬（即金银花）或其他香草卷曲变化而成的卷草图案（见图 10），都是广泛流传，相对稳定的“花”。这些“花”作为装饰常会在剪纸中出现。宝相，是佛教中对佛像的庄严称谓。因此，宝相花的产生与佛教的传入有关。这种花在长期流传过程中形成了具有深厚积淀的传统文化。传统花草是民间剪纸的根，是形成传统剪纸基本特征的关键所在。

每个剪纸艺人会根据个人的审美爱好，运用剪纸的特殊造型手段，创造自己“心目中的花”，而且在传承过程中不断加工改造。在不经意间创造的这些花，经岁月的积淀，形成了固定的花样形式，虽然叫不出名字，但这是作者心目中“最美的花”。我母亲文震坤所剪的一种四瓣花，变化运用得非常娴熟。我曾问她这是什么花，她说：“你管它是什么花，好看就行。”这种花不受自然花形的局限，随心所欲地进行创造。民间艺人创造的这种花，运用在作品中便成了自己的风格（见图 11）。

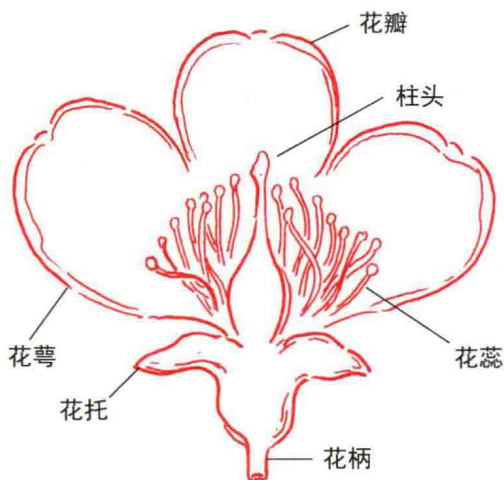

图 9 花的结构剖示图

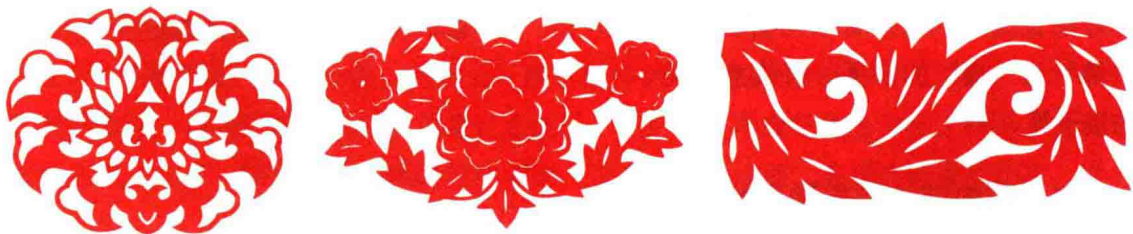

图 10 宝相花、缠枝牡丹、卷草图案

团花是一种创剪出来的花，它是一种由中心向四周放射的圆形图案。没有折剪这种特殊手段凭手绘制作团花是非常困难的。

团花可以大而复杂，也可以小而简单。其构成元素多则整束花卉、枝叶，甚至有人物活动的场景，简单的可以是三四片花瓣，实则是一个正面的小花头（见图 12）。

图 11 创造的花

图 12 团花

四、花卉剪纸的样式

剪花的图形样式很多，常见到的有：一是朵花，以表现花卉的花冠和花蕊部分为主（也有的略带枝叶，剪侧面的花，把花托和花萼剪出来），常用于礼花或作为装饰的素材（见图 13）；二是折枝花（见图 14）或整全式的花树、花丛；三是采用瓶、盆、篮、花插等承载物装盛的瓶花、盆花、插花、花篮（见图 15）。以上图形有的用于窗花、灯花、礼花，有的用于书报插图，甚至独幅剪纸作品。此外，还有服饰花、团花、小花头以及花边、角花等。

“小花头”也是剪出来的花，虽然小而简，但题材并不限于花卉，也不限于团花式折剪形式创作。用多种手法剪出的这种小型花样都可归入“小花头”一类，它广泛应用在填空、补白、角花、边框、题头、尾饰套框和拐子纹样的连接等方面。花卉剪纸有时也采用条屏、扇面、横批或圆盘形式，配以鱼、蟹、蜂蝶、鸟兽或博古图纹进行创作，但数量较少。花卉剪纸以窗花形式出现较为常见（见图 16）。

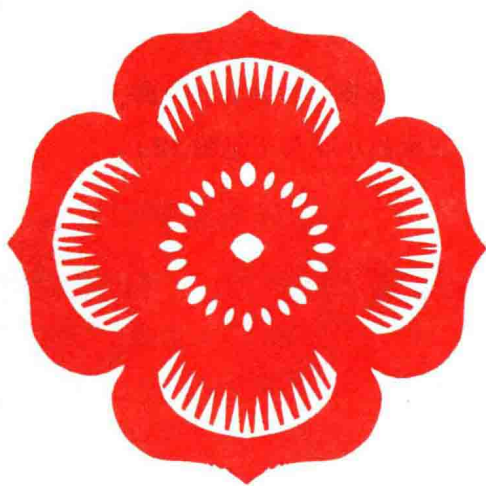

花

鸟

剪纸技法

(1) 折剪

(2) 单剪

图 13 折剪朵花和单剪朵花

图 14 折枝花

图 15 瓶花、盆花、插花、花篮

花

鸟

剪纸技法

图 16 花卉纹样的窗花

第三章 花卉的剪法

一、花卉剪纸的意象造型

花卉剪纸有的比较写实，根据工笔国画稿照剪，但民间艺人创作的花卉绝大部分不是这样，而是采用意象造型进行创作。他们观察花卉时不固定在一处看，而是从花的左右、上下看，掰开花瓣看，以了解花朵的生长规律和形态，然后将观察到的总体印象构成一朵“意象的花”，用剪纸表现出来。他们往往将观察到的自然形态在突出其特征的前提下进行简化，省略部分重叠、遮挡的枝节，使主体形象更突出，用极简单的剪纸艺术语言表达丰富的内涵（见图 17）。剪花常取俯视（从花冠的正面）和侧视的角度，因为这两个角度较易完整地表现花的形象。

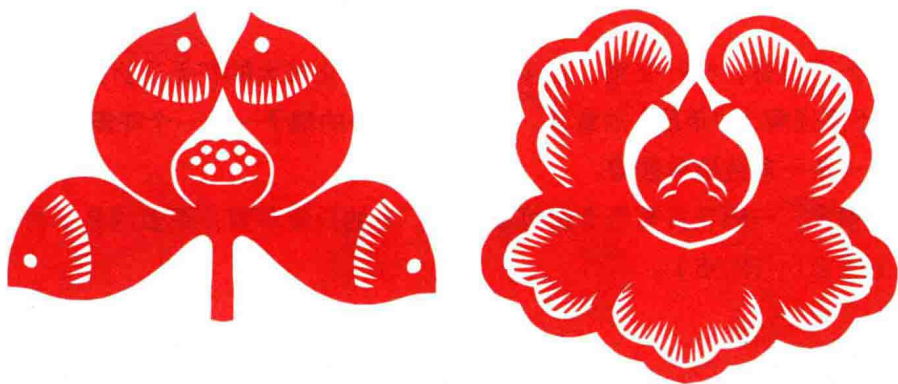

图 17 意象造型的花

二、朵花的折剪与单剪

在花卉剪纸中，如果剪的花冠较大，而且花形的轮廓线又经夸张变形、省略概括，使之规范，便于折剪，可采用折剪法剪制。

（一）团花式折剪

取俯视角度，表现花冠的正面便可采用剪团花的方法折剪。团花是圆形的图案，根据花的瓣数多少，用三分法折剪三瓣花，四分法折剪四瓣花，五分法折剪五瓣花，如此类推。重瓣或瓣数多的花可一折两剪或一折一剪（见图 18）。折剪带枝叶的花时注意先剪花瓣的内部，枝叶插在花瓣与花瓣之间。剪完花瓣的内部后，打开来再单剪枝叶。团花式折剪对花的正面形象，特别是花蕊部分表现得更为充分。

(二) 对折式折剪

取侧视角度表现花冠，可采用对折式折剪。对折式折剪可将花柄与花托连接部分充分表现出来（见图 19）。

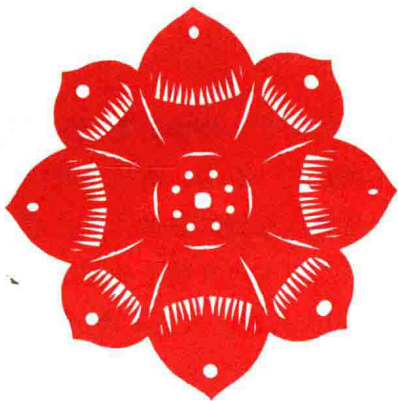

图 18 团花式折剪方法折剪的朵花

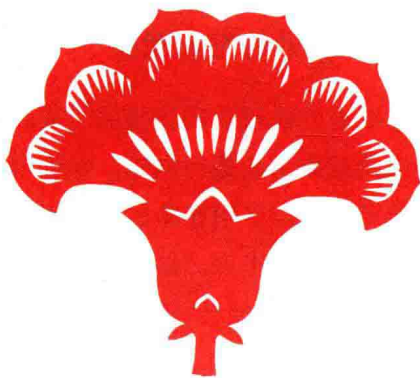

图 19 对折式折剪的朵花

此外，花形不对称，枝叶交错，连接点多，花瓣变化较大的花无法折剪的就只能单剪。单剪的“单”不要理解为“单层”的意思，而是按照画好的稿子一个一个花瓣、一片一片叶子、一个一个点、一条一条线地单独剪。

根据具体情况，一幅花卉剪纸有的可以折剪，有的只能单剪，更多的是折剪和单剪手法并用完成（见图 20 ~ 图 35）。

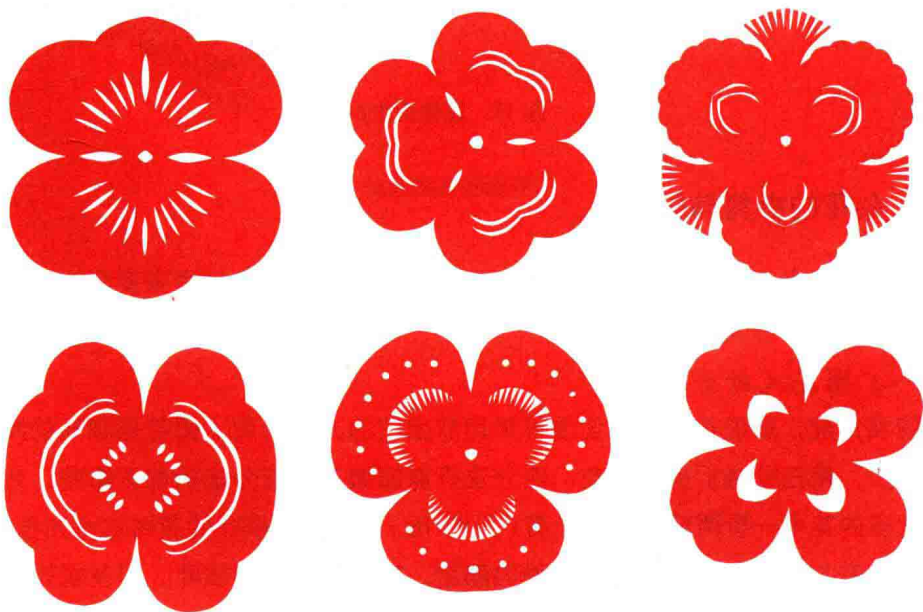

图 20 折剪单瓣朵花 (1)

