

全国教育科学“十五”规划
教育部重点课题子课题科研成果

贾秀兰
编著

学校剪纸

艺 术

上

沈阳出版社

图书在版编目(CIP)数据

学校剪纸艺术(上、下)贾秀兰编著. —沈阳:沈阳出版社,
2006.4(2011.3 重印)

ISBN 978-7-5441-3029-5

I.学... II.①贾... III.剪纸—民间工艺—中国
IV.J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032491 号

出 版 者:沈阳出版社

(地址:沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编:110011)

印 刷 者:辽阳市玖忠印刷有限公司

发 行 者:沈阳出版社

开 本:787mm × 1092mm 1/16

印 张:10

字 数:190 千字

出版时间:2006 年 4 月第 1 版

印刷时间:2011 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑:滕建民

封面设计:天方地圆

版式设计:刘云英 翟庆红 王学奇

责任校对:贾秀兰 王云平 徐长海 赵翠竹

责任审读:王纪刚 王 同 杨绍军

责任监印:杨 旭

定 价:29.60 元(上、下册)

联系电话:(0)13130769669

E-mail:JXL04198@163.com

修 订 重 印 说 明

本教材第一版出版5年来，得到了广大师生和读者的厚爱，这是对本书所有编著者的鼓励和支持。

在近3年中，我们辽阳市第九中学在全国教育科学“十五”规划科研成果的基础上承担了辽宁省教育科学“十一五”规划课题《综合实践课农业生产领域引入中华民间文化（剪纸）推广的研究》，经过教学实践研究，教育教学理论取得了丰硕的成果。一方面，中华民间艺术（剪纸）在辽阳市第十二中学、辽阳市特殊教育学校、辽阳市职业中学、辽阳市第一高级中学推广的研究。这不仅提高了学生的手眼结合，手脑结合的能力，还提高了学生创造能力和生存能力，并让学生学习了民间剪纸艺术有关知识。另一方面，学生通过在综合实践活动课农业基地参与劳动，将剪纸艺术与农业生产相结合，即培养了学生热爱农业生产劳动意识，养成良好的劳动习惯。为了进一步适应中华民间剪纸艺术发展的现状和保持本教材的教学适用性，对本教材加以修订。

在修订重印中，我们继续保持了本教材理论和实践相结合的特点，删除了第一版陈旧的知识，增加了新的知识。本套书（上下册）共分10章，原书第六单元、第七单元被调整到第二单元、第三单元，第一、二、三、八、十、十一单元的内容和结构没有做大的调整，修订了第一版中的一些错误。第五单元和第十单元合并为第九单元，调整部分中外剪纸名家名作内容。特别是原第四单元研究性内容，更换为综合实践活动课农业生产领域引入中华民间文化（剪纸）推广的研究。

参加本书的主要编写者有：南京大学民俗艺术研究中心主任陈竞、辽宁省优秀教师贾秀兰（第一单元）；辽宁省非物质文化遗产传承人吴润龄（第二、第三单元）；中华文化促进会剪纸艺术委员会副主任秦石蛟、贾秀兰（第四单元）；茹兰剪纸世家传承人刘宣佐、贾秀兰（第五、第九、第十单元）；中国一级民间工艺美术家傅作仁、贾秀兰（第六单元）；贾秀兰（第七、第八、第九单元）。

本次修订过程中得到了学校领导和有关部门的大力支持，在此表示感谢。

编 者

2011年1月

辽宁省教育科学“十一五”规划

《综合实践课农业生产领域引入中华民间文化(剪纸)推广的研究》

科研成果

编审委员会顾问:

袁 跃 刘天成 杨振永 冯振飞

编审委员会主任:

王纪刚 王 同

编审委员会副主任:(按姓氏笔画为序)

王学奇 王云平 王兴洲 毛 彤 孙明健 刘云英 曲凯春
杨绍军 赵翠竹 徐广全 徐长海 菊晓慧 翟庆红 潘丽琴

课题主持人:

贾秀兰

辽宁省教育科学“十一五”规划

科研成果《学校剪纸艺术》(修订版)教材

主 编:

贾秀兰

编写人员:(按姓氏笔画为序)

陈 竞 吴润龄 傅作仁 秦石蛟 刘宣佐 贾秀兰

目 录

第一单元 剪纸基础知识	1
第一节 剪纸概述	1
第二节 中国民间剪纸艺术	4
第三节 剪纸工具及材料	7
第四节 剪纸的剪贴	9
 第二单元 撕纸概述	10
第一节 撕纸特点	10
第二节 撕纸工具材料	12
第三节 撕纸撕贴法	14
 第三单元 撕纸基本法	16
内容简介	16
单元活动一 简单图形撕纸法	17
单元活动二 综合类撕纸法	22
 第四单元 剪纸基本折剪法	24
内容简介	24
课题一 单独纹样	25
课题二 对折剪	27
课题三 二方连续折剪	29
课题四 二折剪	31
课题五 三折剪	33

课题六 四折剪	35
课题七 五折剪	37
课题八 蝴蝶剪纸剪法	40
课题九 双喜字剪法	44
课题十 福字剪法	47
第五单元 研究性学习	49
《综合实践活动课农业生产领域引入中华民间文化(剪纸)推广的研究》	49
参考纹样	55
参考书刊及网站	74

第一单元 剪纸基础知识

剪纸是中国最普及的民间传统装饰艺术之一。我国各地已形成了不同地方风格流派。剪纸以讲究刀法、玲珑剔透的纸感语言和强调影廓的造型,形成一种独特的艺术形式。它广泛应用于中国各民族民俗活动与百姓日常生活中。本单元主要了解什么是剪纸、剪纸工具及材料及剪纸的剪贴方法。

第一节 剪纸概述

剪纸是以纸做材料,用剪铰、刀刻或手撕,镂空成人物、花草、鸟兽、虫鱼等形象的一种民间工艺。我们把剪、刻、撕成的作品称为剪纸。

我国是发明纸的国家,西汉时期发明了纸,在此以前不会有真正的剪纸艺术。解放初期,我国文物考古工作者在新疆阿斯塔那古墓群中发现了魏晋南北朝时期的五幅精美的团花剪纸实物,这些剪纸作品距今已有 1500 年,是现今发现的最早的剪纸实物。这些剪纸首先经过多次折叠,然后剪出。这些团花图案给人一种规整中起变化,散射中又有聚合的审美感受,颇有韵律感。其中最为精美的是《对马》、《对猴》团花剪纸(图 1-1、1-2)。这两幅几何图形内圈之外,分别剪出 16 只猴和 16 匹马,分别形成 8 对猴和 8 对马,围成一个圆圈。每对猴手拉手,尾连尾,相互凝视,情在意中,好像在林中嬉戏玩耍;每对马相背而行,尾尾相连,好像将要驰骋疆场的勇士,彼此间依依不舍。这五幅剪纸从今天看来,是相当成熟的作品,它标志着我国剪纸艺术已进入相

图 1-1 对马

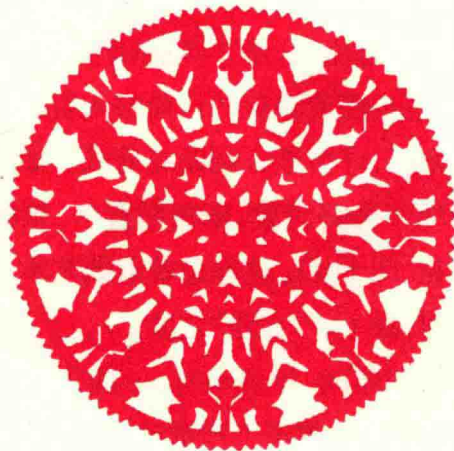

图 1-2 对猴

当高的水平了。

两汉是剪纸的过渡阶段,唐宋走向成熟和普及。剪纸的应用范围很广:有的将剪纸贴在窗上做窗花,有的将剪纸贴在门上做门笺(图 1-3),有的将剪纸贴在礼品盒上起点缀作用,有的将剪纸贴在灯上装饰彩灯。在宋代,每年正月十五“闹花灯”活动中,都要举行一次“准剪纸展览”。另外,宋代皮影有很大的发展,走街串巷的演出蔚然成风,且规模很大。可见,民间剪纸已走出家门,进入社会,剪纸艺术得到了发展和普及。

明代,剪纸已达到了一个很高的艺术水平。1965 年,江苏江阴长泽乡出土一件明代(1515 年)前后的折扇,在折扇的两层棉纸中夹着《梅鹊报春图》剪纸(图 1-6)。映日观看此图,忽隐忽现,风格清新秀美。据有关材料的记载,著名的佛山剪纸,在明代已销往东南亚一带,享誉海外。

清代,是民间剪纸的鼎盛时期。东北的满族人主中原,满族民俗里流行剪纸,迎春、结婚、过生日(图 1-5)都有剪纸表现。因此,剪纸也随着满族的风尚进入宫廷。在北京故宫里,许多地方都贴有剪纸。如北京故宫的坤宁宫洞房里,四角贴喜字,顶棚贴龙凤团花(图 1-4)。这标志着剪纸艺术开始走出民间,登上了“大雅”之堂。

民国年间,社会动乱,一些艺人流离失所,民间剪纸遭到了严重破坏。建国后,剪纸艺术得到了前所未有的重视,剪纸这门古老的艺术从农村走进城市,走进工厂、部

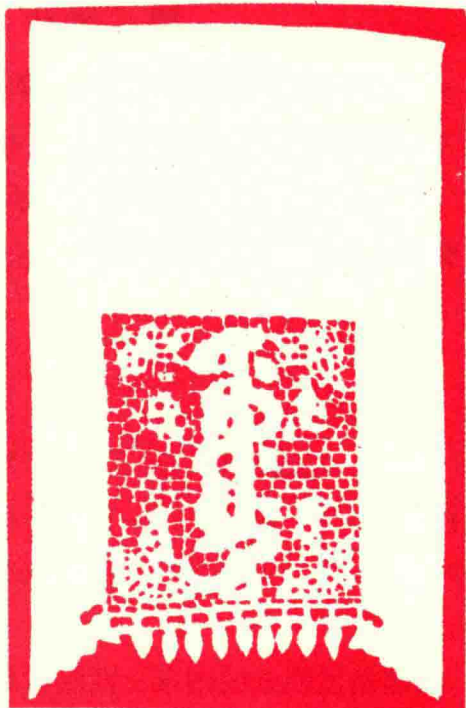

图 1-3 门笺 [清] 吉林出土

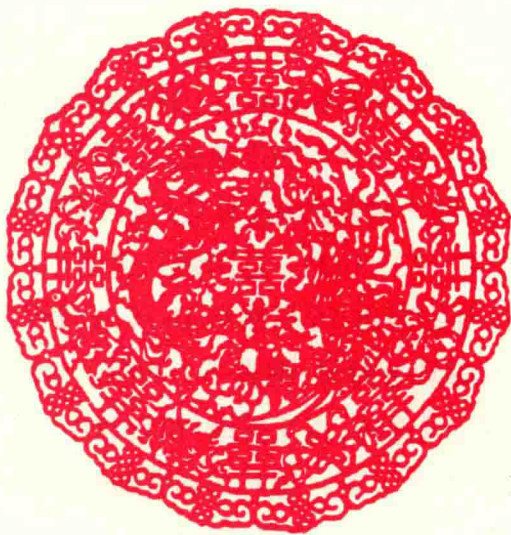

图 1-4 北京故宫·坤宁宫藏

队、学校……从事剪纸的人已不局限于农村的老大爷、老大娘和少数的剪纸艺人,不但学生学剪纸,工人、教师、科学家也在学剪纸,甚至美术家也在开始研究剪纸。优秀作者和作品的涌现,开创了我国民间剪纸的新纪元。它已广泛应用在印染、刺绣、陶瓷工艺上以及报刊、邮票、商标设计、服装设计、动画电影等领域。目前,我国的剪纸艺术已走向世界,名扬四海,成为全人类文化财富与艺术瑰宝。

图 1-5 福如东海

思考题: 1. 什么是剪纸?

2. 我国目前发现最早的剪纸距今多少年? 它们具有哪些特点?

3. 为什么说剪纸艺术是民间艺术?

注: 皮影是转向舞台表演的剪纸。

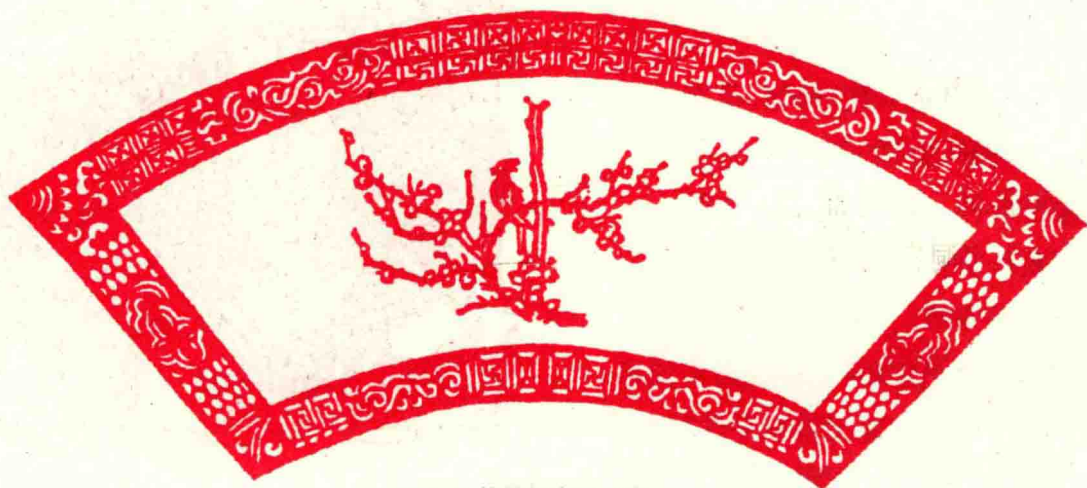

图 1-6 梅鹊报春图 [明]

第二节 中国民间剪纸艺术

中国民间剪纸艺术是民俗文化的组成部分,民间剪纸又称为民俗剪纸。它是古今所有剪纸的根本和母体,包括单色民俗剪纸和彩色民俗剪纸两大类。

象征是民俗单色剪纸创作中主要的方法,常用的有“借物寓意”、“谐音阐意”、“符号表意”。下面简单介绍“借物寓意”、“谐音阐意”。

一、借物寓意

直接借比喻的事物来代替被比喻的事物或事象,被比喻的事物或事象都不出现,表达出美好的寓意。

民俗单色剪纸的借物喻意是多重性的,同一比喻的事物或事象包含多种象征意义,这是由于文化空间层和时间层决定的。

鸟类(包括鸡、凤等):

象征太阳、吉祥、生命、男性等。

蛙:象征女性、娃娃、女娲等。

狮:象征男性、阳性等

兔:象征月亮、女性、长寿等。

羊:象征吉祥、阳性。

猴:象征男性、吉兆、人祖。

猪:象征财富、吉祥。

麒麟:象征长寿、送子。

葫芦、南瓜:象征人祖、母体、孕育、多子。

桃:象征美好、女性、祛病、长寿等。

莲:象征女性、吉祥、纯洁、清高等。

牡丹:象征富贵、女性等。

龟:象征长寿等。

图1-7《肥猪拱门》象征财富到家。

因此,我们在运用借喻手法时,要根据题旨进行构思,选择有联系的比喻物组合。

图 1-7 《肥猪拱门》

二、谐音阐义

用相同或相近字词的音来阐述意义。
谐音分为单纯谐音类和混合谐音类。

第一类：单纯谐音类，即形象与意义完全以单一的语音相谐，才发生象征关系。

1. 《福到身》(图 1-8)

“虎”与“福”谐音，用“虎”代“福”，
“倒”与“到”谐音，用“倒”代“到”，而构成《福到身》——画男娃倒身于大虎背上。

图 1-8 福到身

2. 《三福到身》(图 1-9)

《三福到身》——画男娃倒身于大虎背上，大虎身上和身下另有两只小虎，寓意大福、小福。

图 1-9 三福到身

3. 《诸喜在前》(图 1-10)

“猪”与“诸”谐音，用“猪”代“诸”，
“柿”与“喜”谐音，用“柿”代“喜”，“钱”与
“前”谐音，用“钱”代“前”，而构成《诸喜在前》——画猪、柿、贯钱。

图 1-10 诸喜在前

4. 《连年有余》(图 1-11)

“莲”与“连”谐音，用“莲”代“连”，
“鱼”与“余”谐音，用“鱼”代“余”，而构成《连年有余》——画莲和鱼。

图 1-11 连年有余

第二类:混合谐音类,即谐音与借喻、符号等手法混合使用。一般以谐音为主,起破题作用。

1. 《福寿双全》(图 1-12)

以蝠谐音“福”、桃喻“寿”、两枚套连贯线表“双全”而构成《福寿双全》。

图 1-12 福寿双全

图 1-13 五福捧寿

2. 《五福捧寿》(图 1-13)

以五蝠谐音“五福”、寿字表“寿”而构成《五福捧寿》。

图 1-14 喜事在前

3. 《喜事在前》(图 1-14)

以喜狮谐音“喜事”、钱谐音“钱”而构成《喜事在前》。

4. 《耄耋宝贵》(图 1-15)

以猫和蝶谐音“耄耋”(指年高寿长)牡丹喻“富贵”构成《耄耋富贵》。

图1-15 耄耋富贵

思考题:

1、为什么说中国民间剪纸艺术又称中国民俗剪纸艺术?

2、在民俗单色剪纸创作中,采用的主要方法是什么?试举例说明。

第三节 剪纸工具材料

剪纸的制作,主要有剪刀铰、刀刻、手撕三种方式。剪纸的工具具有剪刀、刻刀、蜡盘(或垫板)、磨石、纸张、订书机、浆糊等。其中,剪纸常用的工具是剪子和刻刀。

1. 剪刀——是剪纸的主要工具(图1-19)。挑选比较轻巧,刃口锋利,松紧适度,刀尖齐的刀。如:张小泉、王麻子牌剪刀以及手术剪、理发剪、折叠剪等;

2. 刻刀——是刻纸的主要工具(图1-16)。主要是斜尖刀和圆口刀两种。文具商店均有出售。刻刀比较简单,自己可以动手做。刀片可用钢锯条、钟表条制作,先用砂轮打磨成所需要的形状,然后用细线绳绑紧在小木条或竹杆上即可(图1-17、1-18)。

3. 蜡盘——可以自制。将蜡(白蜡、石蜡、或民用蜡)放水加热溶化开,倒入已铺满脱脂棉的方盘内,蜡全部吃透,渗入棉花内为好,在蜡液彻底凝固前,将蜡盘上面压平,备用。每次用完将蜡盘推平再用。

垫板——可选用光面的三合板、厚地板革、地板块等。

4. 磨石——可备用两块粗细不同的磨石(图1-20)。要一边刻,一边磨刻刀,始终保持刀锋的锐利。

5. 纸张——是剪纸的基本材料,纸张选择得好,能为剪、刻带来很多方便。单色剪纸一般选用国内市场上出售的普通大红纸,各种颜色的宣纸、蜡光纸、绒面纸、粉连

图 1-16 刻刀

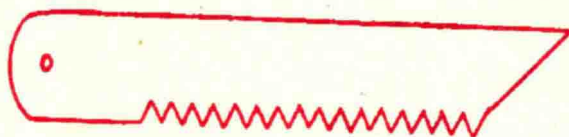

图 1-17 钢锯条

图 1-18 自制刻刀

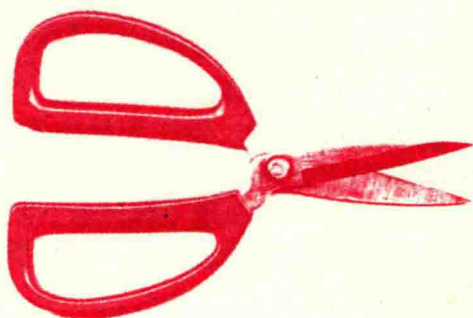

图 1-19 剪刀

纸等,单色剪纸是流行最广、数量最多的一种剪纸,特点是单纯大方、明快醒目、感染力强。对于初学者,可用废弃的练习本纸先练习剪,熟练后,可用单色剪纸创作作品。

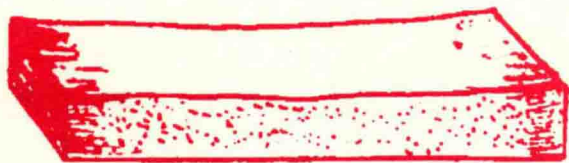

图 1-20 磨石

6. 订书机——订剪纸稿样和色纸,起固定作用。

7. 糨糊——糨糊或胶水,粘贴剪纸用。

使用剪刀的注意事项:

1. 学生相互递剪刀时,采用正确的持剪方法:手握剪的前部,将剪柄交与对方应将剪刀尖朝向自己。

2. 在剪纸活动时,同学们不要持剪比划他人或打闹,从学剪纸时起就要养成良好用剪习惯。

3. 及时打扫卫生,养成爱劳动的好习惯。

图 1-21 剪纸福娃(复制)

思考题: 1. 列举剪纸常用的工具及材料?

2. 使用剪刀的注意事项是什么?

相关知识链接

剪纸的基本特征

剪纸最基本的特征是写实与变形的统一,是人们对自然认识的基础上,融入主观情感,经过以心造型、以理造型、以美造型而形成的。

剪纸造型抓住事物的典型特征,删繁就简,以少胜多,突出主题。同时,通过夸张变形,使原来的典型特征变得更加主动、鲜明、合理。如鸡蛋中可以看到小鸡,一只狮子可有两个头等。

剪纸是以点、线、面作为基本表现形式的,所以要求画面的线条、块面等组合讲究色白对比效果。

剪纸由于受材料和工具所限,常用剪纸装饰纹样表现特定事物、美化的事物。使剪纸富有浓厚的装饰感。如用月牙纹表现鱼鳞、花卉、衣褶,锯齿纹表现毛、衣服花边等。

剪纸线条连接要巧妙美观。

—— 选自蔡卫东《剪纸》

第四节 剪纸的剪贴

一. 剪纸的剪法

1. 可以选用各种颜色的彩纸或蜡光纸,折层多的,纸越薄越好。
2. 折纸时要把没有颜色的一面折在外面,画上所剪的图形,剪下后轻轻揭开,可贴在衬纸上。
3. 在剪的过程中要细心,先剪细小的地方,后剪大块的地方,最后剪外轮廓。注意连接的地方,不要剪断。剪刻要求线条要流畅,不出毛刺,保持与原稿不走样。

二. 剪纸的粘贴方法

剪纸粘贴常用的方法:小件作品适合和局部粘贴,大件作品需要裱糊。

(一) 小件作品粘贴方法

1. 小件作品局部点状粘贴,将少量胶水点在作品背面,用镊子将作品夹起,放在纸板上,上复白纸压平。
2. 小件作品全部粘贴,可将浆糊或胶水涂于局部纸板上,略大于原作,用镊子夹起作品平放其上,上复白纸压平,另换一张纸将多余糨糊或胶水粘掉。

(二) 大件作品裱糊方法

将作品被面向上,扣放在桌上,上覆一张图画纸,刷上稀糨糊待纸张展平,没有多余水分时,将图画纸反过来(有糨糊的一面面向作品)贴于作品上,用手抚平后,马上翻转过来,用旧报纸,沾去多余的浆糊,反复几次,放于平处阴干。

思考题: 剪纸的基本剪法及常用的粘贴方法?

相关知识链接

单色剪纸——也叫黑白剪纸。是用一种色纸剪刻出来的剪纸。

这种剪纸黑白明快、单纯、大方,是剪纸中最具特色的剪纸,流行最广。

彩色剪纸——是对单色剪纸加以彩化加工而成。它包括套色、添色、点色、分色、衬色剪纸等多种形式。

折叠剪纸——先把一张正方形的纸,经过对折、三折、四折、五折、六折……,再画上图形剪刻出来的剪纸。

第二单元 撕纸概述

中国民间剪纸艺术同源分流,有剪纸、刻纸、撕纸三种形式。剪纸从广义上讲,是以纸做材料,用剪铰、刀刻或手撕,镂空成人物、花草、鸟兽、虫鱼等形象的一种民间工艺。我们把剪、刻、撕成的作品称为剪纸。从狭义上讲,根据使用工具的不同,我们把用剪刀剪出的剪纸作品,称为剪纸;用刻刀刻出的剪纸作品,称为刻纸;用手撕出的剪纸作品,称为撕纸。

第一节 撕纸特点

撕纸,不用剪刀和刻刀,用手撕出的剪纸作品。它表现出古拙雅朴,豪放雄健的格调(图2-1),具有一种原始生命力和生动的造型能力。

图2-1 踢足球

撕纸属于剪纸的范畴,它遵循剪纸的创作规律和保持着剪纸艺术的特点。剪纸与撕纸使用工具不同,但使用的材料都是纸。撕纸的表现手法是将纸镂空,采用“阴撕”和“阳撕”以及剪影式的表现方法,这与剪纸、刻纸的“阴刻”和“阳刻”及剪影式的表现方法是基本一致(图2-2)。常用剪纸装饰纹样表现特定事物、美化的事物,使剪纸富有浓厚的装饰感(图2-3)。如:用月牙纹表现鱼鳞、花卉、衣褶,用锯齿纹表现毛、衣服花边、头发等特点也是基本相同的。

图2-2 值日生

撕纸与剪纸不同点:在剪纸、刻纸中,“线”是最基本的“语汇”。结构、形态都由线表现,画面上的点、面、几何形结构都得由“线”连接或区分。在撕纸中,往往注重大的块面关系和整体结构。

撕纸用料简单、制作随意、容易掌握,

它是能给我们生活增添无穷乐趣的一种民间艺术。

图 2-3 戴虎头帽的娃娃

思考题：1.撕纸具有哪些特点？

2.撕纸与剪纸、刻纸的主要区别是什么？