

工农兵美术技法丛书

怎样剪纸

上海人民出版社

工农兵美术技法丛书

怎样剪纸

(修订本)

林曦明编著

剪
纸

上海人民出版社

怎样剪纸

(修订本)

林曦明 编著

(原上海人美版)

上海人民出版社出版

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海日历印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 1.5 插页 2 字数 28,000

1974年3月第1版 1974年3月第1次印刷

印数 1-150,000

统一书号: 8171·781 定价: 0.16元

出版说明

无产阶级文化大革命的伟大胜利，开辟了社会主义美术工作的新局面，工农兵业余美术创作更加发展，更加普及。广大工农兵群众在各个战斗岗位上，运用各种绘画形式描绘我国社会主义革命和社会主义建设的伟大成就，塑造无产阶级的英雄人物，在基层单位中发挥积极作用，为社会主义美术创作增添了新的活力。

当前，工农兵业余美术创作队伍逐渐壮大，对于绘画知识和技能提高的要求也愈加迫切，为此我们重新编辑(或修订)出版《工农兵美术技法丛书》，以供广大业余美术作者参考。

这套丛书将包括各个画种和门类，一个画种(或门类)为一本，将陆续出版。其中主要是介绍一些基本技法，或是编著者绘画实践中的体会，供读者在具体绘画实践中参考运用，同时希望随时给我们提供意见，以便充实提高。

目 录

一、剪纸的特点和作用	1
二、剪纸工具的使用和制作方法	2
1. 刻刀	2
2. 油盘	4
3. 磨石	6
4. 粉袋	6
5. 剪纸用的纸	7
三、剪纸创作步骤	8
1. 画稿	8
2. 把画稿钉在彩色纸上	9
3. 刻(或剪)	10
4. 贴剪纸	11
四、剪纸的表现方法种种	13
1. 阳刻剪纸	14
2. 阴刻剪纸	14
3. 套色剪纸	16
4. 笔彩剪纸	16
5. 点色剪纸	17
6. 分色剪纸	17
7. 衬色剪纸	17

五、剪纸技法.....	19
1. 人物造型	19
2. 变形与夸张	23
3. 构图	24
4. 黑白、粗细、连接线的处理	25
5. 花纹装饰	26
6. 对称剪纸	28

附 图

1. 白毛女(组画中的两幅)	2. 红色娘子军(组画中的两幅)
3. 鱼水情	4. 送货下乡
5. 服务到田间	6. 削竹签(越南军民组画之一)
7. 丰收季节	8. 儿童生活剪纸
9. 护林	10. 放牧
11. 下种	12. 三鸪(动物剪纸)

一、剪纸的特点和作用

剪纸，又叫刻纸、窗花或剪画。它是在纸上剪出来的画。它的特点，单纯、明快、朴实、粗健而富有装饰性和独特的艺术风格。

剪纸，是我国劳动人民喜闻乐见的一种艺术形式，它来自民间，出于劳动人民之手，是劳动人民用来反映自己的生活的艺术创作。传统剪纸在取材方面，大多是生产劳动、五谷丰登、六畜兴旺以及民间戏曲故事、动物、瓜果、儿童生活等，表达了劳动人民的美好感情、理想和愿望。但是在旧社会，剪纸也夹杂着不少封建性的糟粕。我们学习传统剪纸，应该是批判的继承。使民间剪纸“古为今用”、“推陈出新”。

今天，在毛主席革命文艺路线的指引下，我国的民间剪纸得到新的雨露和阳光，获得了新的生命。近年来有显著的提高和发展，在全国农村、工厂、部队、学校更为普及了，它的内容和形式更为丰富，题材更为广泛。例如表现工农兵生活的单幅创作、组画、连环剪纸以及报头、书籍的封面、插图、墙报等等。剪纸，在今天不只是单纯地作为装饰之用，它已超出了原来大多作为窗花、礼花、灯花、刺绣的花样等这个应用范围，也同其他美术作品一样担负起反映社会主义时代的新任务，成为对人民群众宣传教育的武器了。

二、剪纸工具的使用和制作方法

剪纸的工具较为简单，一种是用剪刀剪的，一种是用刻刀刻的。一般来说剪的作品，比较简单些，如瓜果、动物、对称或连续的图案之类的东西，也有造型简单的人物剪纸。

表现新内容的剪纸，就比较复杂，场面也较大，而且都是刻划人物的。譬如人物的面部、衣服上的衣纹等大都是里和外不通不透的，不象图案那样可以刀刀剪进去，路路相通，因此，表现新内容的剪纸，大部分都用刻刀刻的。

剪纸的主要工具有刻刀、油盘、磨石、粉袋、纸，现在分别介绍如下：

1. 刻 刀

刻纸用的刀，需要一把大的，一把小的（多些更好），大的刻粗的部分以及刻直线用，小的刻圆线或衣服上的花纹用，因为大一些的（即阔一些）刻直线容易刻得直，小的刻圆线容易转弯而圆顺。如原作不大，有一把小的刀也可以。其次再备一把小剪刀（头要尖一些），在一幅剪纸刻好以后，作为修饰之用。

刻纸刀的制作，我以前是清城镇里的铁匠打的，钢铁的质量一定要好。太硬了不易磨而易断，太软了容易磨，但很快就钝。刀要薄容易磨而刻时又不费力。曾碰见许多初搞剪纸的

同志，他们用的刀有的是用时钟中的发条制成的，有的是用锯条磨成的，有的用刮胡子的刀片，这些都可以代用。不过，旧发条过于坚硬不易磨，锯条要选用一种小号的，双面刀片一定要夹上二片硬纸板，用线扎住，这样便于拿住刻制。

刻刀的大小要适宜于使用 and 刻作，一般长约三寸左右，阔二分左右，刀柄是竹做的（没有竹子也可利用竹筷子代之），四

刻刀

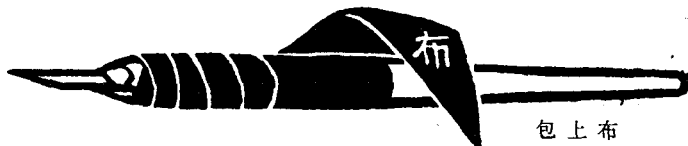
刀子

刀子

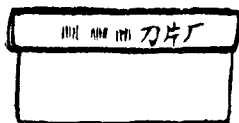
竹柄

包上布

用线扎住

旧刀片

图1. 各类刻刀

五寸长,在下端正中剖开,将刀条塞进去,然后包上布,用线扎住,刀用短了(如磨短了),可以削掉一些竹柄(如同削铅笔一样),或把线和布解开来,把刀条拉出一些,继续使用(如图1)。

2. 油 盘

油盘,是画好的画稿放在上面刻制的一个盘子。外框是木头做的,当中放着锯木灰(就是木工平时工作中锯木板的木屑,把木屑烧成的灰,过去用的是香灰)和牛油或羊油,称为油盘。外框如有困难,可以利用旧的写蜡纸用的钢版盘子,或利用小的镜框,它的深度只要四五分就可以了。锯木灰用时还须经过加工,把木屑灰垫上纱布,放在研磨碗里磨,使细末漏下,把锯木灰中的杂质过滤掉,剩下的锯木灰都是质净而较细的(如图2),如果不把杂质去掉,刻时刀头碰上这些杂物,就容易断刀,而且也容易损伤画稿,这点要特别注意。牛油(制过的),做时把牛油放在锅里煮开后,再把锯木灰放进去,锯木灰的份量,要看牛油未冷冻时拌得较厚为宜。

油盘可大可小,可根据自己的方便和条件。如部队同志,为了行军方便,还是小些好,刻大画稿子时,可以一部分一部分的移动油盘来刻。

在制作油盘时,还应注意油盘硬软要适宜,太硬了刻起来较吃力,太软,刻的纸容易凹进去,怎样的油盘才是比较适用的?要等油冷冻后,用手指在上面一压,不出现手指的印子,这样硬软才正好。此外还要注意气候的变化。冬天制油盘时不要太软,否则到了夏天温度增加时油会融化,油盘就太软了,夏天制油盘时不要太硬,否则到了冬天油结冻了,油盘就更硬了。

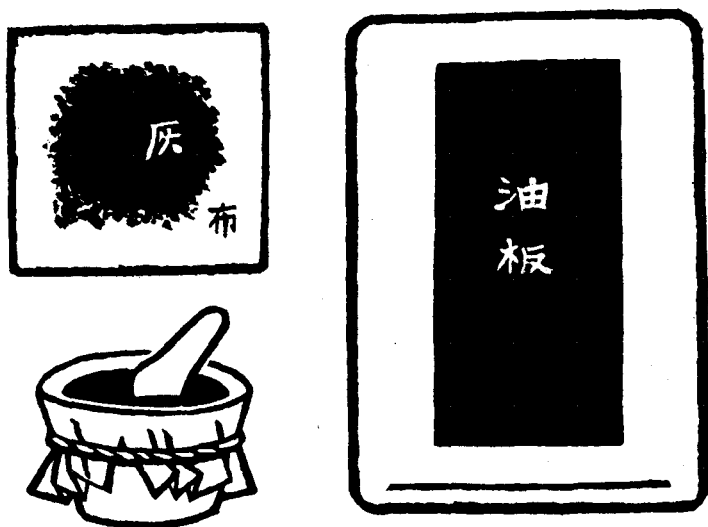

图2 制作油盘的过程

每次刻后要检查一次，有没有纸屑在刻时随刀凹进油盘上，如有的话，一定要一一挑出来，如果让纸屑凹进油盘内，等下次刻时，一碰上刀，就会将刀头碰坏。油盘不能用得太久，用过二三年后，就要重新把油盘中的油挖出来，放在锅里再煮一次，等到煮开时，油中的纸屑、杂质就会沉淀下去，然后去掉这些杂质，把洁净的油倒出来，继续用，如不够了还要加进一些。

其次，有的是利用烂木头(木口板)做剪纸盘子，也有一种是放在肥皂上刻的。烂木头有的地方烂得不匀称不好用，肥皂有一种粘性，不如油盘那么松软。用这几种方法做油盘刻制时，都比较困难，效果也不好。

最近我们经过实践，用白蜡和橡皮泥也可以代用，份量

是：一斤橡皮泥一斤白蜡，放在锅里烧开调成后倒在木盘中，过了一夜，就可用。而且效果较好。橡皮泥、白蜡容易买到。初学者如没有条件制作油盘等，可用旧三夹板代用，但不要直接在玻璃板上刻制。

3. 磨 石

磨石是磨刀用的石头，最好备两块，一块粗，一块细。磨刀时先磨粗的，后磨细的，磨细的主要是磨刀锋。而且刻时随时要磨，磨得越锋利，刻得越顺手。磨刀的时间同刻的时间的

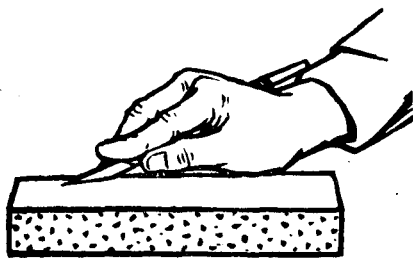

图3 磨石

比较，大约是三与一之比，即是在刻四个小时，要有一个小时是磨刀。不是集中磨，是在中间刻刻磨磨。如果刀子较多，也可以四五支刀一起磨好放着，刻时就可不花

时间磨刀了，但这有个缺点，因为刻时很损眼力，用边刻边磨的方法，可以利用磨刀的时候休息一下，使目力得到调济，养成这个习惯最好。

磨刀时要注意两面磨，使刀锋左右平均锋利（如图3）。

4. 粉 袋

粉袋，是用一块见方的布头，当中放进一些菱粉或山芋粉，用线扎住，刻纸之前，在油盘上扑上薄薄一层，上粉之后，刻时就不会使画稿粘在油盘上了（如图4）。

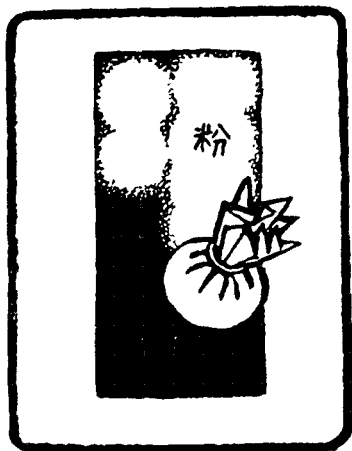

图4 刻前在油盘上撒粉

5. 剪纸用的纸

剪纸用的纸,最好是用宣纸染的红、黑、紫、深蓝等色纸或地方生产的毛边纸染的大红、大绿土产纸,这些纸薄而且松,质地又结实。刻时可以多刻几层,好的纸一次能刻十层到二十层,即是一次刻下来就是十几幅剪纸,而不损刀,也不吃力,走刀时也较轻松,但初学的同志还是少刻几层好。如果用普通的白报纸染的大红纸或蜡光纸,一次只能刻五张到六张(要注意,一、二张不好刻,太少了纸会凹进油盘里去),多些也可以,但细部、花纹不易刻。宣纸染的色纸或地方土产纸没有光亮,十分朴素、厚重,很有特色。

三、剪纸创作步骤

1. 画 稿

剪纸的创作步骤主要是画稿子和刻两个工序。在深入生活的基础上,选取有积极意义的创作题材,画好稿子,这是决定一幅剪纸好坏的主要关键。画画稿时要多思考多推敲,要反复修改,画到你满意为止。定稿之后,线条、花纹装饰,都要肯定下来,不要的部分,或线条太粗的部分,要用白粉修好(如图5)。画好稿子,不要急于动手刻制,最好将画稿钉在墙壁上,利用零星、休息时间多看看,站在远处看,近处看,研究总的效果(更应该多征求别人的意见),发现有问題,再加以补充修改。

从前的艺人们,他们对剪纸题材的掌握十分熟悉。一般老艺人,他们都不用画样,也不用参考,几张白纸一把剪刀,拿在手里,不多时,就能剪出各种各样生动活泼的作品来。但这些年题材大多是世世代代相传下来的旧样稿,对今天的新剪纸创作来说,就不符合时代的要求了。而且新剪纸要反映今天的人民生活,人物的结构,线条的组织比一般的一只动物、一枝花难得多。因此空手是剪不出来的。要同创作一幅版画或其他绘画一样,要认真严肃的画好稿子,才能动手刻制。

这里还要提一下,新的图案剪纸,还是需要的。要求创作有社会主义时代新思想新风尚的新图案,以反映工农业的丰收景象或有关百花的图案,人民群众还是很欢迎的。

- (一) 对称剪纸《摘豆》画稿
 (二) 《红色娘子军》画稿

图5 剪纸画稿

2. 把画稿钉在彩色纸上

将你画好的画稿,钉在彩色的纸上,同一幅作品,可以用不同的几种色彩的纸钉在一起,看内容的要求,选择需要的色彩。一般钉住四个角就可以,可用纸捻钉(纸绳子)或用钉书机钉(如图6)。

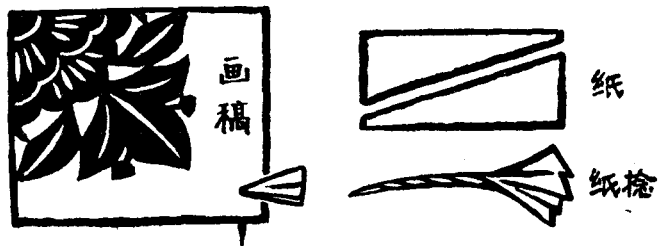

图6 刻前将草稿钉在纸上

3. 刻(或剪)

刻制剪纸时要从左到右,从上到下,这样可以防止手的移动损坏稿子,要从里到外,从小到大,免得刻了里头,顾不到外形,也可以避免大块刻(剪)空而使画稿移动的情况。譬如刻人的脸部,因为剪纸的线条较粗,一条线之外和一条线之内,在同一个脸孔上差别很大。要使它内形和外形都是完美好看的,不要使人感到外形和内形不谐调。

刻刀的移动,一般来说,刻直线是从上到下,刻横线是从左到右,刻圆线是从左角向上然后向右下移动一圈循环过来的。不是一刀刮下来,是把刀拔起来又切下去,这样一刀一刀连续不断的移动前进的。

在刻的时候,还要随时注意效果,画稿不满意的地方,刻时也可以不照墨线呆刻,在这时候刀即是作为笔来用的(这是对技巧熟练之后来说的),当然首先画稿要认真,那些线条太粗或不妥当之处,在画稿上就注明,最好用白粉涂掉,要十分肯定明确。这样刻时就不用犹豫,刻起来也顺手,有把握,使刻出来的作品,刀刀见艺,笔笔有神。

刻时还要注意,刀拿在手里要正刻,决不能斜着刻,因为剪纸是数层纸迭在一起刻的,刀刻下去如果是斜的,会产生一种上粗下细或下粗上细,粗细不匀,不符原稿要求的现象。此外,要注意交接线的处理,刀子刻到尽头的时候,不能走过头,刻过头了线会断掉。同时要注意,因为刀子是斜角形的,有时看看表面的一张已刻到了,但下边的一张往往未刻到,如果发现应该刻掉的部分,还是拿不起来,决不能硬拉,应该再补一刀(或几刀)才会自然脱落,轻轻的拿起来。

4. 贴 剪 纸

剪纸刻好了，贴在白纸上上有几种方法：

1. 一张白纸，把刚刻出来的剪纸，放在白纸的当中，四周用少许浆糊粘住几个角，以及粘住线条没有连接的地方。贴时把浆糊涂在一张厚纸片上，拿这条纸片从剪纸和白纸之间轻轻的伸进去，这样一点一点粘住，不必粘得很多(如图7)。

2. 把剪纸原稿反过来，放在桌子上，放平正，固定一个位置，在剪纸的背面一部分地方涂上少许浆糊，再把一张白纸反过来复在剪纸上，用手匀称的轻轻一压，揭开来就贴好了。

图7 用纸片贴剪纸