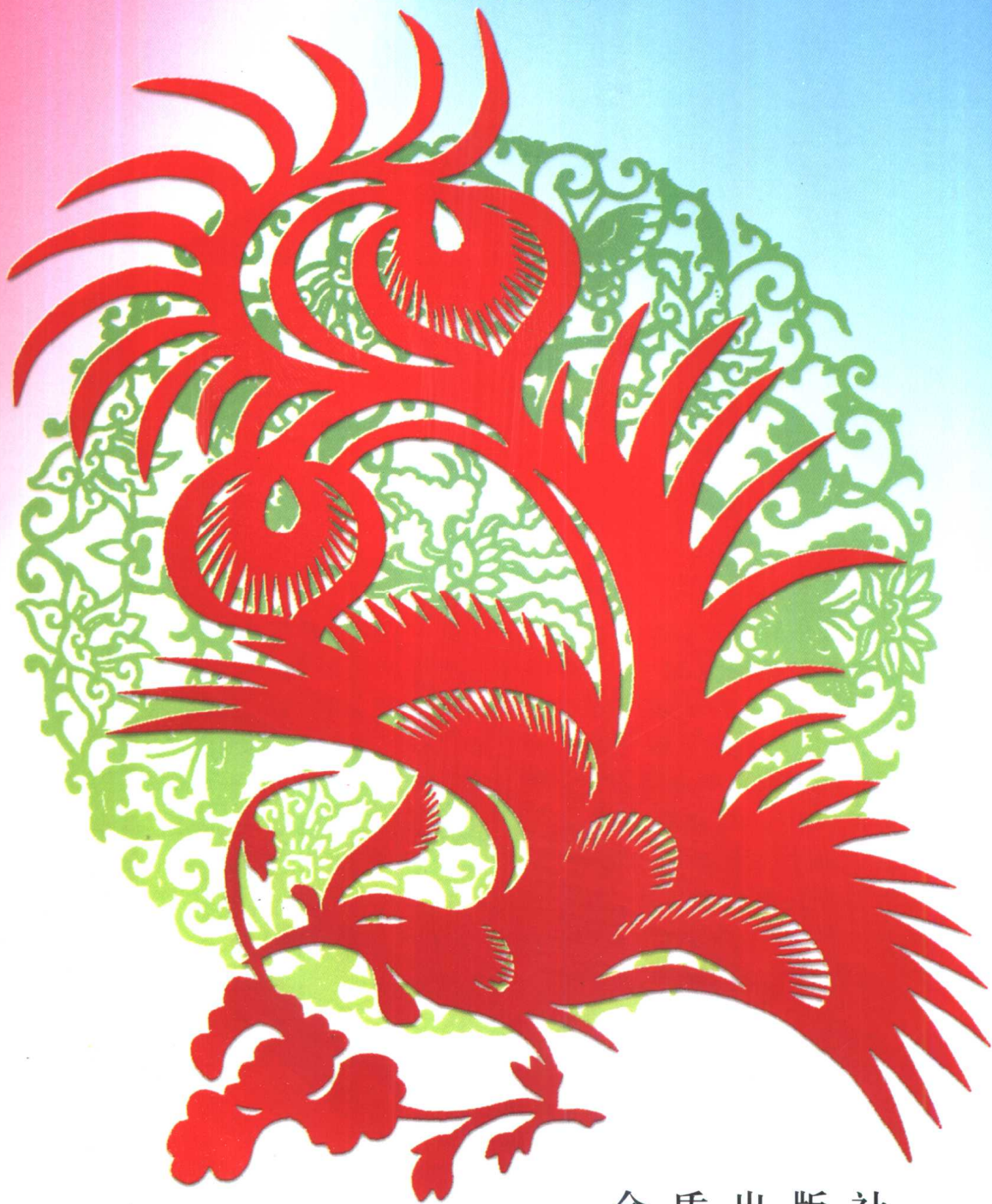

怎样学剪纸

要红霞 著

金盾出版社

怎样学剪纸

要红霞 著

金盾出版社

内 容 提 要

剪纸是中国民间广为流传的装饰艺术。本书以传授民间剪纸技艺为主旨,全面介绍剪纸的基本知识,具体讲述 50 多种花卉、昆虫、人物、山石云水、禽鸟与凤凰、畜兽与龙、吉祥文字与图纹的剪法,以及对称与等角折叠的剪法和常用剪纸形式;同时选录了作者载誉国内外的各类精美作品 97 幅,作为技法示例,供读者临摹学习。全书图文并茂,通俗易懂,技法精妙,风格多样,对初学剪纸或力求提高剪纸技艺的读者,对中小学美术教师及专业美术工作者,都是一本难得而实用的好书。

图书在版编目(CIP)数据

怎样学剪纸/要红霞著. —北京:金盾出版社,2001.3

ISBN 7-5082-1470-6

I. 怎… II. 要… III. ①剪纸-技法(美术)-中国②剪纸-作品-中国 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 88676 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 68218137

传真:68276683 电挂:0234

彩色印刷:北京 2207 工厂

黑白印刷:北京天宇星印刷厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:9.25 彩页:24

2001 年 6 月第 1 版第 2 次印刷

印数:5001—16000 册 定价:16.00 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)

作者简介

要红霞,中国民间文艺家协会会员,中国民间剪纸协会理事,包头市民间艺术家协会副主席,政协包头市第八届委员、第九届常委,包头市“首届鹿城十杰青年”、“五四”青年奖及“巾帼建功”、“女状元”称号获得者。现为包头书画院书画培训中心主任。从1980年至1990年,在自治区首府和家乡举办多次个人剪纸作品展;1996年,6幅作品在日本东京展出;1995年,拼贴剪纸作品《土默川蒙古族婚礼》,入选“世界女艺术家作品展”,在美国华盛顿展出;1998年应丹麦王国邀请,在哥本哈根举办个人剪纸作品展;1999年应泰国邀请,在曼谷参加“泰中文化书画展”。从1996年至今,多幅作品被中国美术馆收藏。2000年作品荣获“中国剪纸世纪回顾展”一等奖。

目 录

第一章 剪纸概述

1. 剪纸的特点 (1) 2. 剪纸基本技法 (3)

第二章 花卉的剪法

3. 桃花的剪法 (5) 5. 菊花的剪法 (8)
4. 莲花的剪法 (6) 6. 牡丹的剪法 (9)

第三章 禽鸟与凤凰的剪法

7. 喜鹊的剪法 (11) 9. 鸡和鸭的剪法 (14)
8. 春燕的剪法 (12) 10. 凤凰的剪法 (15)

第四章 昆虫的剪法

11. 蟋蟀和蜻蜓的剪法 (17) 12. 蝴蝶的剪法 (18)

第五章 畜兽、小动物与龙的剪法

13. 青蛙和鲤鱼的剪法 (20) 18. 牛和马的剪法 (27)
14. 老鼠和蛇的剪法 (21) 19. 虎和鹿的剪法 (29)
15. 兔和羊的剪法 (23) 20. 蝙蝠的剪法 (30)
16. 狗和猪的剪法 (24) 21. 龙的剪法 (32)
17. 猴和猫的剪法 (26)

第六章 人物的剪法

22. 小孩的剪法 (34) 24. 戏剧人物的剪法 (37)
23. 成人的剪法 (35)

第七章 山石云水的剪法

25. 山的剪法	(39)	27. 云的剪法	(42)
26. 石的剪法	(40)	28. 水的剪法	(44)

第八章 对称与等角折叠的剪法

29. 中心对称剪法	(46)	33. 四角折叠剪法	(52)
30. 左右对称剪法	(47)	34. 五角折叠剪法	(54)
31. 上下对称剪法	(49)	35. 六角和八角折叠剪法 ...	(55)
32. 三角折叠剪法	(51)		

第九章 吉祥文字与图纹的剪法

36. 福字的剪法	(57)	40. 喜字的剪法(二)	(62)
37. 寿字的剪法(一)	(58)	41. 盘长的剪法	(64)
38. 寿字的剪法(二)	(59)	42. 如意和古钱的剪法	(65)
39. 喜字的剪法(一)	(61)		

第十章 常用剪纸形式

43. 迎春花的剪法	(67)	48. 喜花的剪法(一)	(74)
44. 门笺的剪法	(68)	49. 喜花的剪法(二)	(75)
45. 生日花的剪法	(69)	50. 刺绣纹样的剪法	(77)
46. 祝寿花的剪法	(71)	51. 藏书票的剪法	(78)
47. 祝贺卡的剪法	(72)	52. 剪影的剪法	(79)

作品示例

1. 剪纸作品(27幅)	(81)	6. 火烫作品(3幅)	(121)
2. 刻纸作品(11幅)	(97)	7. 染色剪纸作品(4幅) ...	(123)
3. 剪、刻结合作品(19幅)
.....	(105)	8. 拼色剪纸作品(6幅) ...	(127)
4. 手撕作品(4幅)	(112)	9. 多种手法结合作品(17幅)
.....	(131)
5. 剪影作品(6幅)	(115)		

第一章 剪纸概述

1. 剪纸的特点

剪纸是我国传统的古老艺术之一。据现有史料证实,早在 1500 年前的南北朝时期就有剪纸,而且艺术技巧相当成熟。(见图 1、图 2)

剪纸艺术发展到现在,从风格上讲,可分为南北两派。南派细腻秀美,北派粗犷豪放。剪纸常见的手法,大体上可分为剪、刻两种:剪是用剪刀铰,线条活泼多变,随意性强,北派剪纸多用剪刀剪制。而刻的方法是用特制的刻刀雕刻,又称刻纸,作品风格严谨、细腻,装饰性强,南派剪纸多用这种方法创作。从表现技法上讲,又分为阳剪、阴剪,阳剪讲究“线线相连”,阴剪强调“线线相断”,阴剪阳剪是相对相生的。

剪纸一般不便表现层次重叠和庞杂的场面。剪纸的简捷、明快的这种特点,更适合表现夸张性、随意性的事物。

剪纸不强调光影和素描效果,更不强调自身色彩的如实反映,有时对物体的比例概念、时间概念也需要模糊,如传统剪纸《鱼钻莲》(见图 3)中的鱼与莲的对比,显然鱼要比实际比例大得多。而《四季果》(见图 4)中的四个季节中所结果实合为一体,就是时间模糊的一例。总之,只要有利于表现创作题材,在适当的环境中变形,正是剪纸所需要提倡的。

图 1 猴(复制)

图 2 马(复制)

图 3 鱼钻莲

图4 四季果

2. 剪纸基本技法

剪纸基本技法“五要素”是：圆、尖、方、缺、线。要达到剪圆如秋月，饱满圆润；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；剪线又如胡须，均匀精细。剪口整齐，既不留缺茬，又不能剪过头或剪坏别处。这是剪纸最基本的要求。

剪纸从表现形式上可分为单色剪纸，点色剪纸，分色剪纸，衬色剪纸，绘色剪纸五大类。其中单色剪纸在各地最普遍，数量最多，内容最丰富。特点是虚实对比强烈，明快醒目，风格单纯大方，感染力强。

制作剪纸的过程，一般应遵循“三先三后”的原则。即先繁后易，先主后次，先里后外。也就是先剪复杂的部分，后剪较容易剪的部分；先剪重要的部位，后剪次要的部位；在这同时还要注意先剪里面的部分，最后剪外围的部分。只有这样有条不紊，才能顺利地完成一幅精美的剪纸作品。

以图5为例，先剪最复杂的人物部分，人物部分中，五官又是表现人物的最主要部位。人物的五官、人物身体衣服花纹都剪好后再剪人物的外轮廓。又如图6，先剪主要的物体——白菜，后剪其他水果，再剪篮子，最后剪篮子的外边纸。

图 5 喂 鸡

图 6 青翠一篮

第二章 花卉的剪法

3. 桃花的剪法

(1)准备:取一张色纸对叠两次,合成四层,或取四张色纸用书钉把边订好。单幅剪纸一般四至六层纸最好剪,单层或层数太多都不好剪。

(2)描图:在订好的纸上,把放大的花样用铅笔描上去,描时注意花心、花瓣的位置。

(3)剪制:按照剪纸过程的“三先三后”原则,先从花心开始剪起(见图7、图8)。下剪时要让剪尖落到花心中心点上,再向边缘逐渐剪去,直到一个花心圆全部剪好。如果直接把剪尖落到边线上,那样很容易剪出线,使边缘线不能整齐流畅,甚至造成剪纸破碎。剪花瓣时,落剪同花心一样,要尽量远离边线,但又不能太靠近准备剪锯齿纹的部位。落剪后要先剪花瓣的弧线,后剪花瓣的锯齿纹。花瓣的锯齿要剪得细一些,这是不同于表现人手的大锯齿纹的。

桃花,象征着春天及新的生命,梅花、杏花、梨花的剪法与桃花相似,可参照桃花的剪法。与梅花、桃花相关的传统剪纸题材有《喜上眉(梅)梢》、《桃花迎春》等。

图7 桃花双映红

图8 桃色花红

4. 莲花的剪法

(1)准备:取一张色纸对叠两次,合成四层,或取四张色纸用书钉把边订好。

(2)描图:在订好的纸上,用铅笔按图把花样描上去,一定要把花心(莲蓬)部分仔细画好。

(3)剪制:按“三先三后”的剪法,如图9、图10中的莲花(俗称荷花)为复杂部分,应先从莲花剪起。莲花中心的莲蓬又是它的主要部分,所以下剪应从莲花的中心莲蓬下剪,按此顺序剪完主要部位的莲花后,再剪次要部位的莲叶、莲藕。在剪莲叶时也应按先里后外的原则,先剪叶心,后剪叶茎,其次再剪叶子边缘。剪莲叶杆时,要尽量剪得粗细均匀,不要留下剪茬,要一气呵成。

民间剪纸的莲花题材非常丰富,往往利用其谐音组成,如《和(荷)合(盒)二仙》、《连(莲)年有余(鱼)》、《连(莲)升富贵》等。

图 9 和和美美(一)

图 10 和和美美(二)

5. 菊花的剪法

(1)准备:取一张色纸对叠两次,合成四层,或取四张色纸用书钉把边缘订牢。

(2)描图:在订好的纸上,用铅笔按图仔细地描上去,画花头时注意找花瓣的构图规律,并要注意观察,哪些是要剪掉的部分,哪些又是要保留的部分,做好标注,以免剪错。

(3)剪制:剪图 11 这种菊花时,应从花心剪起,花瓣一层一层相套,层层曲线呼应,有的瓣既不可太大,又不能太小,剪时一定要注意线条的流畅,不要留有剪茬。剪图 12 这种菊花时,也应从花心剪起,每个瓣都指向花心,瓣与瓣相互穿插,外边形成一个放射状的圆形。

剪菊叶时,要注意菊叶的形态,它的叶很特别,边缘有的部分为圆弧,有的部分又形成尖角,要留意它的形态规律。

菊花的种类很多,彼此形态区别很大。花瓣有的细如蚕丝,有的圆如珠玉;外形有的大如明月,有的小如繁星;花色五彩缤纷,多姿多彩。民间多以菊来代表君子文人,也以菊来表示长寿,如《梅兰菊竹四君子》、《秋菊祝寿》等。

图 11 金秋菊香

图 12 金香满月

6. 牡丹的剪法

(1)准备:取一张色纸对叠两次,合成四层,或取四张色纸用书钉订好。

(2)描图:在订好的纸上,用铅笔把图仔细地画好,画花头时注意花瓣的层次,并标好月牙纹及锯齿纹的准确位置。

(3)剪制:图 13 的牡丹花剪纸较复杂,应从花中心一瓣下剪,然后一左一右地轮换着剪,每剪完两个瓣,紧接着再剪两个瓣上面的月牙纹,这样有顺序地剪才不易剪坏。

剪牡丹叶时,要注意它的外形,是由几条流畅的曲线组成的尖角,并且是每个叶上形成三个叶瓣。

图 14 为“叶中添花”,是剪纸中常用的形式,它与“花中添花”、“果中添花”等题材的表现手法相同,是利用花、叶或果甚至于某种动物的外形,从里面剪出与外形有关或无关的纹样,组成有趣味的图形。

牡丹是民间剪纸中常用的花形,它在民俗中代表富贵、吉祥、美好,常见的题材也很多,如:《凤凰戏牡丹》、《荣华富贵》、《富贵满堂》、《富贵绵长》等。

图 13 富贵牡丹

图 14 花香鸟语

第三章 禽鸟与凤凰的剪法

7. 喜鹊的剪法

(1)准备:取一张色纸对叠两次,合成四层,或取四张色纸用书钉把边缘订好。

(2)描图:在订好的纸上,用铅笔仔细地将图画好,注意喜鹊的头与身体的形态。

(3)剪制:喜鹊是民俗中的吉祥报喜鸟,在民间剪纸中常常用到。剪喜鹊要注意剪得精神、活泼,因此必须把握好它的外形——细长的身体和细长的尾巴。剪眼睛可只剪一个小圆孔(见图 15),也可以剪掉一个小月牙留一个小圆点做眼睛(见图 16)。剪纸的语言很少简单地重复客观的物象,总要在反映的事物上添加相关的美的东西。如喜鹊身上,不是只剪些羽毛,而是加入寓意性的梅花图案做点缀,这样就让人联想到喜鹊报春、喜上眉(梅)梢的美好意境。喜鹊的爪,如是单独剪站的姿态,可剪成四个爪趾,也可剪一前一后两个爪趾,剪喜鹊飞的动态或卧的姿态时,由于爪收回,爪与腿都不用剪,如剪喜鹊站立枝头上的姿态,爪趾不剪,只剪喜鹊腿就行,其他飞禽剪爪的方法与喜鹊基本相同。

喜鹊在剪纸中常见的题材还有:《喜事(柿)临门》、《欢天喜地》等。

图 15 喜上眉梢