

吉祥剪纸

寿诞篇

◆ 连德林 袁升科 / 编著

河南美术出版社

连德林

1936年出生于河南郑州。多年来一直从事文化工作，是联合国教科文组织和中国民间文艺家协会命名的“民间工艺美术家”，河南省民间工艺美术大师、河南省非物质文化遗产传承人、高级工艺美术师。现任河南省民间艺术学会副会长、郑州古都学会理事、郑州市民间文化遗产抢救工程工作委员会委员、文化遗产抢救工程专家委员会委员。

袁升科

1981年生于河南泌阳，自幼秉承家学，始习剪纸。2000年毕业于黄河科技大学工艺美术系，2002年毕业于西安美术学院。2006年创办升科剪纸艺术馆。现任升科剪纸艺术馆馆长、河南省剪纸艺术委员会副主任、河南大学客座教授。

吉祥剪纸

寿诞篇

◆ 连德林 袁升科 / 编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吉祥剪纸. 寿诞篇/连德林, 袁升科编著. —郑州: 河南美术出版社, 2012.7 (2014.8)

ISBN 978-7-5401-2355-0

I. ①吉… II. ①连…②袁… III. ①剪纸—作品集—中国—现代
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第135005号

吉祥剪纸·寿诞篇

编 著 连德林 袁升科

策 划 李学峰 孟繁益

责任编辑 孟繁益 陈 宁

责任校对 敖敬华

装帧设计 孟繁益

作品翻拍 任玉才

出版发行 河南美术出版社

地址: 郑州市经五路66号

邮编: 450002

电话: (0371) 65727637

制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷 北京汇林印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 7

印 数 5001—27744册

版 次 2012年7月第1版

印 次 2014年8月第3次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-2355-0

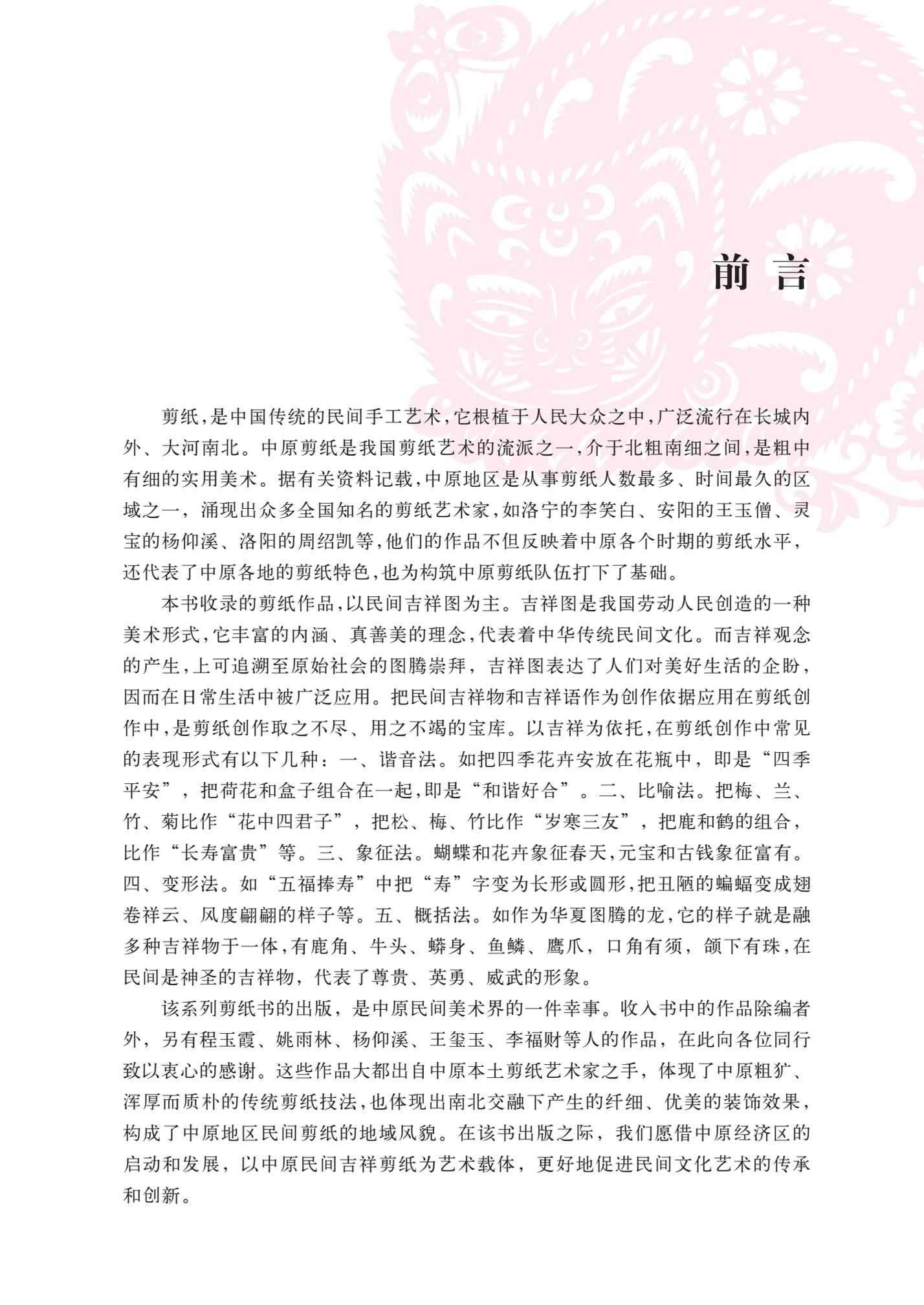
定 价 19.80元

民间剪纸多吉祥，根深叶茂源流长。
学习继承广交流，取长补短共发扬。

福 寿 满 堂

前言

剪纸,是中国传统的民间手工艺术,它根植于人民大众之中,广泛流行在长城内外、大河南北。中原剪纸是我国剪纸艺术的流派之一,介于北粗南细之间,是粗中有细的实用美术。据有关资料记载,中原地区是从事剪纸人数最多、时间最久的区域之一,涌现出众多全国知名的剪纸艺术家,如洛宁的李笑白、安阳的王玉僧、灵宝的杨仰溪、洛阳的周绍凯等,他们的作品不但反映着中原各个时期的剪纸水平,还代表了中原各地的剪纸特色,也为构筑中原剪纸队伍打下了基础。

本书收录的剪纸作品,以民间吉祥图为主。吉祥图是我国劳动人民创造的一种美术形式,它丰富的内涵、真善美的理念,代表着中华传统民间文化。而吉祥观念的产生,上可追溯至原始社会的图腾崇拜,吉祥图表达了人们对美好生活的企盼,因而在日常生活中被广泛应用。把民间吉祥物和吉祥语作为创作依据应用在剪纸创作中,是剪纸创作取之不尽、用之不竭的宝库。以吉祥为依托,在剪纸创作中常见的表现形式有以下几种:一、谐音法。如把四季花卉安放在花瓶中,即是“四季平安”,把荷花和盒子组合在一起,即是“和谐好合”。二、比喻法。把梅、兰、竹、菊比作“花中四君子”,把松、梅、竹比作“岁寒三友”,把鹿和鹤的组合,比作“长寿富贵”等。三、象征法。蝴蝶和花卉象征春天,元宝和古钱象征富有。四、变形法。如“五福捧寿”中把“寿”字变为长形或圆形,把丑陋的蝙蝠变成翅卷祥云、风度翩翩的样子等。五、概括法。如作为华夏图腾的龙,它的样子就是融多种吉祥物于一体,有鹿角、牛头、鳞身、鱼鳞、鹰爪,口角有须,颌下有珠,在民间是神圣的吉祥物,代表了尊贵、英勇、威武的形象。

该系列剪纸书的出版,是中原民间美术界的一件幸事。收入书中的作品除编者外,另有程玉霞、姚雨林、杨仰溪、王玺玉、李福财等人的作品,在此向各位同行致以衷心的感谢。这些作品大都出自中原本土剪纸艺术家之手,体现了中原粗犷、浑厚而质朴的传统剪纸技法,也体现出南北交融下产生的纤细、优美的装饰效果,构成了中原地区民间剪纸的地域风貌。在该书出版之际,我们愿借中原经济区的启动和发展,以中原民间吉祥剪纸为艺术载体,更好地促进民间文化艺术的传承和创新。

目 录

	第一章 剪纸概述·····	1
	第二章 剪纸工具与材料·····	3
	第三章 剪纸种类·····	5
	第四章 剪纸表现手法与常用纹样·····	8
	第五章 剪纸技法步骤·····	11
	第六章 剪纸作品的保存·····	23
	第七章 寿诞剪纸概述及图例·····	24

第一章 剪纸概述

“剪纸”，又名刻纸，过去民间统称其为“花样儿”，广义是指一种平面镂空的艺术形式。一般来说，凡是用纸做成的工艺品，能达到镂空效果的，通叫作剪纸。用镂空法制作出的剪纸图案，其特殊点在于“千刀不断，万剪相连”，这是不同于其他画种的独到之处。

在中原地区出土的六千年前仰韶文化彩绘陶器和三千年前殷商文化青铜器上，就出现了精美复杂的刻镂浮雕纹饰。郑州出土的商代金质龙凤纹薄片和辉县出土的战国时期的银箔制品等，都具有很高的雕镂纹饰技巧。那时，镂空花纹的雕刻材料，多半是用树皮、兽皮和金银箔代替。先镂空出纹饰图案，再浮雕于陶瓷或青铜器上，在造纸术发明之前，这应是剪纸艺术的一个远祖。

战国时期的哲学家老子，被尊为道教的始祖。传说老子骑青牛过今灵宝函谷关时，用金箔剪春牛赐百姓为符，以驱邪免灾。至今，中原地区仍沿袭着在春节时有迎新春剪春牛的习俗。

最早使用“剪纸”一词的是唐代诗人杜甫，他的《彭衙行》诗中有“暖汤濯我足，剪纸招吾魂”的诗句。诗中说的是唐代的一种民间习俗，认为行人路途中遭受惊恐，故用剪纸来招魂。推想这种剪纸式样，可能是一种佛教的引路幡。直到现在，这种用纸剪成的“花幡”，还在丧葬中使用。唐代另一位诗人李商隐，也在《人日》诗中写道：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”农历正月初七为“人日”，是我国的一个民俗节日，此日人们剪彩为胜（胜是妇女们佩戴的一种首饰），又剪彩为人，以示健康欢乐度人日。唐代的剪纸艺术，在当时的中原大地上已很流行。

到了宋代，许多小手工艺应运而生，剪纸也随之得到发展。据《东京梦华录》中记载，立春那天，朝廷百官都会被赏赐金银质箔片

的剪花，入宫朝贺完后带回家，作为纪念物保存。上行下效，赏赐剪花之俗由宫廷传至民间。明清时期，各种剪花技艺，在中原大地遍地开花。

现如今在国内，提到民间剪纸，都会把赞许的目光投向西北、东北和南方各省区。其实中原地区的剪纸艺术，也同样有着悠久的历史、广泛的用场和众多的剪纸艺人。地处中原的河南，交通便利，四通八达，沾了不少天时、地利、人和的光，也正是占据了诸多的有利条件，才使得民间文化的传播和流行较其他地方更胜一筹。早年，历史学家、文学家郭沫若先生对南北剪纸作诗评论道：“曾见北国之窗花，其味天真而浑厚。今见南方之刻剪，玲珑剔透得未有。一剪之巧夺神功，美在民间永不朽。”这首诗道出了南北剪纸之优势，北方的粗放浑厚，南方的玲珑剔透。而中原地带的剪纸，则是兼顾了北粗南细的特点，形成了粗中有细的中原风格，大多为实用美术。

中原地区剪纸之所以久传不衰，主要是与民风民俗密切相关，在人们的日常生活中具有广泛的使用场合。如四季节令、婚丧嫁娶、人情礼仪、服饰花样以及环境装饰等，都有剪纸艺术的存在。这些剪纸作品大部分以民间吉祥物与吉祥语相互搭配为创作依据，再以吉祥语句中的比喻、寓意、谐音和象征为依托进行剪纸创作。剪纸艺术因根在民间，又经艺人们的发扬光大、推陈出新、代代传承，起到了美化生活及祝福纳祥的作用。

第二章

剪纸工具与材料

要完成剪纸作品，必须配有得心应手的工具。这样，既能加快完成作品的速度，又能保证作品的完美效果。剪纸所用的工具与材料并不复杂，主要有剪刀、刻刀、垫板（图一），纸张及其他辅助用具等。

一、剪刀

普通的办公剪刀即可。在选用时，尽量选用刀头细长、刀口咬合整齐、刀尖锐利的剪刀。最好准备大小剪刀各一把，分别剪大幅图案和精细图案。

二、刻刀

目前尚无专用剪纸刻刀，一般都是根据自己的创作需要，自制刻刀或购买代用工具。自制刻刀较为繁琐，不常用，如今多购买医用11号手术刀片为刻刀。买回刀片后，取半截竹筷或毛笔杆，从中间劈开，把刀片夹住，用细绳缠紧便可使用。

另有一种厨师做菜花的组合刀具，该刀具市场有售，可作为刻刀使用。它有两种规格，小件套一个刀柄6个刀片，大件套三个刀柄10个刀片，所配刀柄带有螺箍，装卸刀片方便。

三、垫板

这是使用刻纸手法制作剪纸作品的必备用具。很多初学者常用玻璃板或三合板

图一 剪纸工具

图二 剪纸材料

作为垫板，这是很不规范的。这些材料质地硬，刻刀吃不进去，制作时既费力又费刀，也没有行刀的韵味。目前，常用的垫板是石蜡垫板。

石蜡在化工商店有售，要选耐温在 60°C 以上的石蜡。购回后先要粉碎，后倒入金属容器中熔化，再倒入

一深浅适宜的木盘或瓷盘内，冷却后即可使用。

制作剪纸作品时，在蜡板上会留下刀痕，只要找一硬物，如剪刀柄等用力一推即会平整，没有损耗。一块蜡板，可反复使用。蜡板表面有一定的粘性，用时可用滑石粉或爽身粉轻擦蜡板的表面，使其更便于使用。

四、纸张

在剪纸作品中，最常用的是民间大红纸。在我国不管是节日庆典还是婚庆礼仪，火红一片是主色调，所以大红纸是剪纸作品的主要用纸（图二）。

红宣纸和玫瑰红纸也是剪纸常用的纸张，这两种纸张很薄，又有韧性，如果所用工具得当，在一般情况下，可刻制多层。

绒面纸、瓦楞纸和即时贴纸都有一定的厚度，不易多层制作，只适合少量剪刻。蜡光纸色泽鲜艳，适合作品展出时用，但摄影时反光，用的也不普遍。

如果制作染色剪纸，则要用白色宣纸。套色剪纸的纸材，要多种多样，依据作品的内容，各色纸都可备些。

五、其他材料与工具

在剪纸作品的复制、临摹或创作中，除以上几种主要工具与材料外，起稿时要有铅笔、橡皮、稿纸、毛笔、墨汁、广告色、圆规等。在制作时要备有订书机、回形针、大头针、镊子、磨石、稀机油等。完成的作品收藏装裱时，要备有浆糊、排刷、板刷、裁刀、直尺等。

第三章 剪纸种类

民间剪纸，由过去单一的剪花样儿形式，经过艺人们长时期的继承发扬、实践创新，至今出现了多种式样的剪纸，常用的有以下几种。

一、单色剪纸

单色剪纸，即是用一种颜色的纸如红、白、黑、蓝、黄、紫等剪出单一色彩的剪纸种类。单色剪纸使用极广，最为普及，很受人们的欢迎。在单色剪纸中又分为阳刻剪纸、阴刻剪纸和阴阳结合式剪纸。

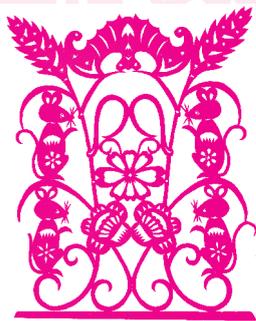
1. 阳刻剪纸。是将轮廓线保留，剪去轮廓线以外的部分（图三）。阳刻剪纸剪法方便，是剪纸作品中的主要形式。

2. 阴刻剪纸。它的形式特点和阳刻剪纸相反，就是剪去轮廓线，保留轮廓线以内的部分（图四）。这种形式虽没有阳剪那样明快，但由于有较多的黑白反差，具有强烈的对比效果，也是剪纸创作中常用的形式。

3. 阴阳结合式剪纸。在同一幅作品中出现了阴剪和阳剪两种手法，即阳剪之中有阴剪，阴剪之内有阳剪。此法能使构图变化多样，画面黑、白对比鲜明（图五），是一种表现力很强的剪纸手法，应视其题材需要而灵活运用。

二、彩色剪纸

彩色剪纸是新兴的剪纸形式，用现代的纸张

图三 阳刻剪纸

图四 阴刻剪纸

图五 阴阳结合式剪纸

图六 套色剪纸

图七 染色剪纸

图八 勾绘剪纸

图九 拼色剪纸

与颜料合成的剪纸作品，多出现在礼品、纪念品及旅游产品之中。目前常见到的有以下几种。

1. 套色剪纸，也叫衬色剪纸。以阳剪为主稿，以黑、金为主色，将主稿逐次蒙在所需要的彩色纸上，后用铅笔轻描画出色块范围，将各色块一一剪下，准确地衬粘于主稿下面，即成套色剪纸（图六）。这种套色剪纸画面色彩艳丽、丰富，特别适合用在儿童题材的剪纸作品上。

2. 填色剪纸，也叫彩笔剪纸。是在一张阳刻的剪纸上面衬一张白色生宣纸，然后直接在上面彩绘。主稿多采用黑、赭等深色纸，着色后可出现浓淡变化和自然晕开的效果，十分生动自然。着色时不要呆板和反复涂色，可充分利用自然浸开的效果。

3. 染色剪纸，是在生宣纸阴刻的剪纸上用颜色点染。如果只是一幅作品可使用水粉颜料或广告颜料渲染（图七）。若是多层作品，就得用国画颜料或透明颜料，用白酒调和点染。酒的作用是在点染时，颜色只向下渗而不向外扩散，适合多层染色。点染时可用流水作业方法，一支笔只染一种色，较复杂的可一张一染。染色剪纸画面色泽华丽，很有市场。

4. 勾绘剪纸，也叫绘色剪纸，是剪纸和描绘结合的一种剪纸形式（图八）。其制法有两种：一种以剪刻为主，兼用毛笔勾绘细部，如人物的五官、花卉的花蕊和叶脉等。也有全用线条勾出画面，然后用剪刀将空白处镂空，其风格素雅文静。另一种则用金箔纸刻出花纹的大体轮廓，使某些局部空白，然后托纸着色，并适当勾以线条，其风格华丽热烈。

5. 拼色剪纸。此法是根据构图需要，将几种颜色的纸先分别剪出各个局部，之后依据原图，把各个不同色块的局部连接成一幅完整的作品（图九）。整幅作品中不能用色过多，以二三色为宜，尤其不能拼得太零碎，以免画幅分散缺乏

整体感。

三、团花剪纸

团花剪纸，民间也叫“顶棚花”，是圆形剪纸图案的总称。它是依据一个中心点，剪出上下、左右结构相同或相似的“均齐形”图案（图十）。团花剪纸有绝对均齐、相对均齐和交叉均齐等多种形式，其统一性和规律性都很强，能产生出整齐、安详、平稳和庄重的效果。有时利用重心使图案左右、上下在分量分布上给人以动的感觉，所以也叫它为动的剪纸。

团花剪纸以四折、五折、六折和八折居多，按不同的内容，用不同的吉祥物派生出如《四季发财》、《五谷丰登》、《六合同春》、《八仙庆寿》等作品。

四、剪影艺术

剪影是剪纸艺术中的一种古老种类。它是通过外轮廓表现人物、动物和植物的形象，最注重外轮廓的美。剪影由于受轮廓造型的局限，一般都是表现人物或物体的侧面（图十一）。

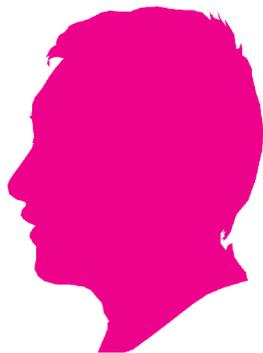
剪影的工具主要是剪刀，用的纸一般多为黑色或较重色纸。在表现人物侧影时，多是边看边剪，只要抓住神似，即成功一半。剪影很适合表现逆光效果，是一种有特色又出成效的剪纸类型。

五、撕纸艺术

撕纸是传统的民间剪纸中派生出来的新类型。其方法是利用不同类型的纸，采用双手撕的手法去制作剪纸作品（图十二）。以手代剪自然会受到很大的局限，不适合去表现精功细琢的作品。可正是受到了一些局限，又恰到好处地显示出它独特的艺术个性，给人一种古朴拙雅、豪放雄健的格调。在撕纸过程中，经常会出现一种随意性，形成一种妙趣天成的韵味。

图十 团花剪纸

图十一 剪影艺术

图十二 撕纸艺术

第四章

剪纸表现手法与常用纹样

剪纸属于民间实用美术，一幅完整的作品，用手提起来不零散，这是区别于其他画种的一个独到之处，即所谓的“千刀不断，万剪相连”。剪纸，是写实与夸张的统一，是介于形象与抽象之间的艺术，其表现手法与常用纹样分述如下。

一、剪纸表现手法

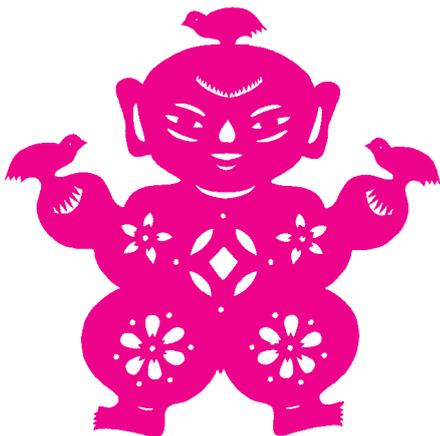
剪纸既是实用美术，其最大的特点在装饰上。在人们长期形成的审美观念中，剪纸作品的造型及构图尤为重要。可根据创作主题的要求，将剪纸作品设计成方、圆、长、扁、棱、角等不同形状，内容上要主题明确，主次布局恰当，要在集中多样和单纯统一中求得变化。在创作中要把握以下几个要领。

1. 典型特征，重在神似

中国人有着独特的艺术欣赏眼光，就艺术而言，从不满足于自然现象的一般写实，更善于表现物象的典型特征与精神面貌。力求主题鲜明，一目了然，给人以装饰美的享受，民谚“剪花要吉利，才能合人意”便由此而生。如老虎前额一定要有“王”字（图十三）等。

图十三 老虎

图十四 抓吉娃娃

2. 夸张变形，突出装饰

剪纸图案中的夸张变形，就是在造型上把最富有表现力的部位有意夸大，比例上进行变化。如婚礼中常见的喜娃，在他肚子上剪出图案，娃娃手里抓着鸡，头上也顶着鸡。此图叫《抓吉娃子》，看上去非常喜庆（图十四）。在民间经常能看到此类怪异新颖的艺术作品。

剪纸的装饰性，首先表现在对自然形态进行加工整理，将其变成有秩序、有变化的外型。剪纸多用对称、统一、平衡、均齐等手段，以增加作品的装饰效果。如在桃子上加个“寿”字，再配衬上锯齿纹和月牙纹，就变成了理想中的寿桃。凡是长毛的动物，前额、双臂或两翼均可加上涡状毛旋花朵纹，这既符合情理，又显示出装饰之美。

3. 疏密适当，实虚均衡

剪纸作品要注重造型中的简练和细节上的精巧，使疏密和虚实安排得恰到好处。剪纸受材料和表现力的限制，在表现物象时，要以概括的方法来处理，保留物象最重要、最本质的部位。

剪纸是以单色的点、线、面作为基本的表现手法，所以画面中块面，线条的粗细、疏密，面积的大小，都具有黑白对比的视觉感，一定要做到实处不死板，虚处不空洞，实中有虚，虚中有实，合理穿插配置，便可显示出其节奏感和美的韵律感（图十五）。

4. 千刀不断，万剪相连

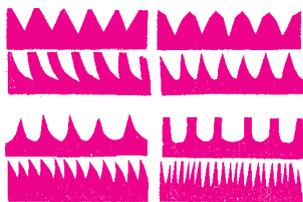
剪纸作品没有严格的透视和比例关系，在构图中多用平面透视处理，可以把画面中的主题物象，完全按需要布置在一起。如把人物、动物、鱼群、日月星全放在一个画面上，只能看出局部透视，而看不出整体透视，各物象在构图上要巧妙地连在一起。再如人物的五官本不是互相连接的，但在剪纸作品中把眼睛、眉毛、鼻

图十五 官上加官

图十六 强身健体

图十七 锯齿纹