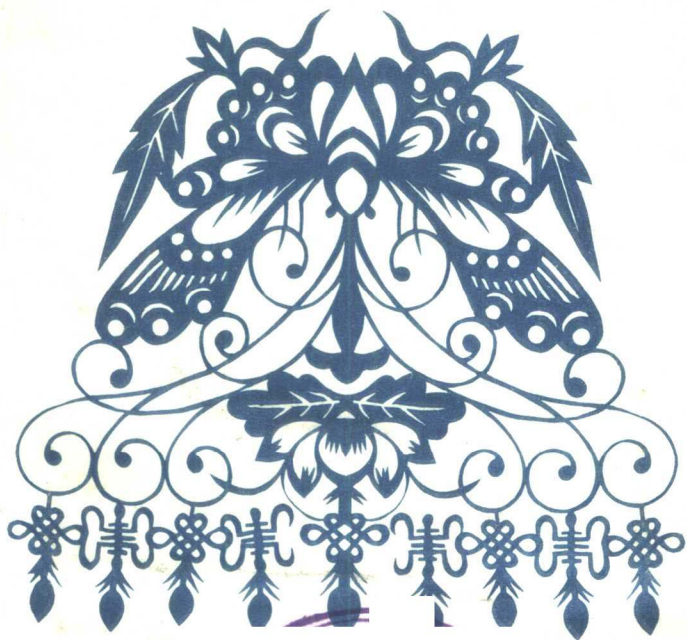

黄靠天剪纸技法

胡万卿 编著

湖南美術出版社

胡万卿 编著

黄靠天剪纸技法

湖南美术出版社

一九八二年·长沙

目次

写在前面	1
一 黄靠天剪纸的特点	3
二 剪纸的内容与规律	6
三 刻纸过程与用刀	10
四 刻纸工具与使用	14
1. 刻刀	15
2. 磨刀石	16
3. 刻板(蜡板)	17
4. 灰口袋、小铁锤	18
5. 纸张	19
五 装裱技术	19
六 黄靠天剪纸作品	22

写 在 前 面

剪纸是我国古老的一种民间艺术。在《荆楚岁时记》中就有记载：“正月七日为人日。以七种菜为羹，剪彩为人，或镂金箔为人，以贴屏风。”唐代段成式著的《酉阳杂俎》也有“剪纸为小幡”的记载。李商隐的《人日》诗中亦有“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”之句，可见剪纸艺术的起源是很早的。明、清以后，剪纸艺术发展得很快，流传甚广，遍及全国各地。根据有关方面的史料记载，湖南湘西一带剪纸，就是在这个时候发展起来的。

剪纸艺术是人民群众喜闻乐见的一种民间艺术形式。它易

于被人民群众所接受、掌握，并运用它来装饰、美化生活。可以说民间剪纸艺术成了人民群众生活中的“伴侣”，它，源远流长，永随日月。

今天，剪纸艺术在党的“百花齐放，推陈出新”的文艺方针指引下，得到了很大的发展。民间的、传统的东西发挥了新的作用，成为艺苑百花中的一枝。民间剪纸老艺人也得到了应有的重视，他们的艺术成就正在被整理、发掘出来，成为今天我们学习、借鉴的资料。

《黄靠天剪纸技法》这本小册子，就是集民间剪纸老艺人黄靠天几十年的实践经验编写而成的。美中不足的地方是书中所选编的作品，大量的部分都是他近年所作。过去一些好的东西，由于十年浩劫早已付之一炬。因此，给本书带来了一定的局限性。

这本书的出版，仅供剪纸作者、剪纸爱好者以及研究这方面艺术的同志们作参考。但限于水平，肯定有不少不足的地方，望读者教正。

编 者

一九八〇年十一月于吉首

一 黄靠天剪纸的特点

黄靠天是中国美术家协会会员，湖南湘西著名的民间剪纸老艺人。

黄靠天出身在湖南湘西一个世代剪纸的家庭，从十二岁开始，他就走上了剪纸这条道路，迄今已是四十八年了。在近半个世纪的剪纸实践过程中，黄靠天不但原原本本的承袭了祖辈们留传下来的东西，还以访师结友，采撷他人之所长来丰富自己的作品。因此，他的剪纸，内容广泛，形式新颖，线条流畅，情趣浓郁，有自己独特的艺术风格。深受本地区土家、苗、汉各族人民的欢迎。

黄靠天剪纸的最大特点是以刀刻，本地人把它叫做“凿花”或“扎花”。据他自己说，他的祖辈是用剪刀剪的。但这种办法一般一次只能剪到四层，同时，它花的时间也多，复杂一点的还难以行剪，并且从经济上考虑也不合算。后来他们在民间凿“喜钱”（一种迷信用品）的工序中得到了启发，才改为“刻纸”。刻纸不但一次可刻到七、八层、十几层，而且不管如何复杂的纹样都能对付得了。刻制出来的图案纹样光洁美

观，逗人喜爱。采用刻制的办法，对黄靠天后来剪纸图案纹样的丰富多彩起了重要的作用。因此，从他的前一代开始，一直承袭至今。

黄靠天所刻制的剪纸图案纹样，大多是作为民间绣花、挑花、挽花的稿本而存在的。因此，他创作的剪纸图案纹样从人民中来，又到人民中去。以人民群众生活的实际需要为出发点，尊重湘西各兄弟民族所要求的特点，运用花草虫鱼鸟兽这类形象的相互组合来寓意某种思想感情。如：画上一树梅花作为画面的主体图案，并在梅花的枝梢上加上两只有生气的喜鹊，再配上一个庄重的双“喜”字，谓之：“喜上眉梢”；莲花图中加进鹭鸶，成其“鹭鸶采莲”。还有“凤穿牡丹”、“龙凤呈祥”、“五福捧寿”、“锦鸡闹菊”、“双凤朝阳”、“双龙抢宝”等等。主题繁多，都有一定的生活含意，反映了喜庆、吉祥、人寿、年丰等的意愿。

这些剪纸图案纹样，一般用做衣边花、裤边花、头巾花、帽子花、麻裙花、背裙花、围腰花、枕头花、门帘花、帐檐花、被面花、荷包花等等，也有作为窗花、门花使用的。

黄靠天剪纸，善于继承和发展民间的宝贵遗产。他虽然出于祖传，但并不满足，尤其在形式上作了一些新的探索。他感

到，粗糙简单的纹样不耐看，华而不实的東西不纯真。以致在他后来的作品中，主张繁中求简，简中见繁；细腻而不見其假，粗犷而不失其真。力求构图严谨饱满。民间的各种服饰用具，一般都有着特定的外部形状，他能在各种不同的外框定格内筹划得丰富多彩，恰到好处。

黄靠天剪纸所描绘的对象，多是从写实的角度出发的，融自然美于艺术美之中，尽量把对象表现得淋漓尽致、栩栩如生，但又不失其装饰味。保持了剪纸艺术对称、均衡的艺术特点。单从他描绘的菊花图案纹样就有二十几种，然而每种都各具生态特征。即或采用了装饰、夸张的手法，一眼也能叫出花名。他认为：真实感与装饰性是不矛盾的，但过于强调了某一个方面都难以被人们所接受。尤其作为民间艺术，它必须具备人民性、地方性。

一幅剪纸图案纹样，表现形体的主要手段是“线条”（其中包括阴线和阳线）。运用这些大小不同，千变万化的线条来构成画面粗与细，长与短，疏与密，阴与阳，虚与实的对比变化，并达到一个多方统一的效果。因此，制作好一幅剪纸图案纹样作品，要严格把握“线”的概念。黄靠天剪纸在对于线条的处理方面是十分讲究的。他在长期的实践中，把“线”归纳

为五个字，即：圆、尖、方、缺、线。要求达到圆如秋月，尖如麦芒，方如石块，缺如锯齿，线如胡须。线条细而不见其小，粗而不觉其大，直曲自然，穿插流畅，富有运动性与节奏感。加之巧妙的经营黑白位置，阴刻与阳刻的配搭关系，使图案纹样具备浓厚的装饰味，显示它独到的形式美感。如：“鲤鱼跳龙门”的水纹，真象翻滚的波涛；展翅飞翔的“蝴蝶”油然飘舞在天空。

黄靠天致力于剪纸艺术几十年，他的作品总有成千上万。这些作品为反映社会现实斗争，美化人民的生活，以及发展民族民间的剪纸艺术，都起了不可磨灭的作用。

二 剪纸的内容与规律

湖南湘西一带，特别是少数民族居住的地方，喜于剪纸绣花，用来装饰、点缀自己的生活，有着悠久的历史。《后汉书》、《西南夷传》上就有这方面的记述：“武陵蛮”（即指湘西一带人民——编者）有着“织绩木皮，染以草实”，“好五色衣服”，“衣裳斑斓”的习尚。在他们的房屋建筑，生活用

具，以及服饰用品方面都绘有或绣有各式各样的图案纹样。而这些图案纹样的稿本大多来源于剪纸。还有把剪纸图案纹样用来布置传统节日，以及装点宗教活动场所的。总之，在人民群众的生活中，比比皆是。因此，作为这一地区剪纸图案纹样的内容，不言而喻，它需要具有强烈的民族特点和地方特色，才能和生活实际的基调相吻合，与劳动群众的要求相协调。

具体来说，民间剪纸所描绘的对象，一般应是人们所常见的，喜爱的，美好的，或者是十分熟悉的形象，内容丑恶的东西是不堪入画的。他们的常用题材，是取花草虫鱼鸟兽之类。用这些东西的各种巧妙组合，来揭示人们对美好憧憬的向往。黄靠天剪纸图案纹样所描绘的题材内容，就是出于这样的思想基础。用各种花卉、鸟兽的千姿百态，通过无穷无尽的构图变化，来满足人们的感情需要和审美趣味。一般常用的花卉有：牡丹、菊花、梅花、桃花、绣球花、葵花、海棠花、荷花、兰草、竹子等。常用的鸟兽是：龙、凤、白鹤、锦鸡、鹭鸶、鹿、狮、象、麒麟、鱼、虾等。以鸟与花相配，成其“凤穿牡丹”，象征荣华富贵；“鹭鸶采莲”（莲谐音为怜），象征男女之间纯洁的爱情；以兽与花相配，成其“野鹿衔花”，象征寿考千年等。还有用一句美好的词汇组成图纹的，如：寿比南

山、易养成人、人寿年丰、年年有余等等。这些图案纹样都是民间长期流传下来的，已被人们所接受。至于新图案纹样的创造，它既要符合民情，还必须富于时代精神。

在今天，时代变了，剪纸内容也就更为广泛了。因此，在借鉴旧形式的同时，对其内容应当进行新的发挥。扬弃那些带有封建迷信色彩的东西，创作出反映现实生活，健康、优美、鼓舞人们斗志的图案纹样。使之，人们在用它装点生活时受到教育和得到美的享受。这样的图案纹样才会被今天的人民群众所接受，所乐见。这正是剪纸艺术要把握的创作前提，以及发展趋势之所在。

对于纹样的变形处理，在剪纸艺术中是一个很重要的问题，但它还是有一定的规律性。主要的是要从生活的实际出发，无论是表现花草虫鱼鸟兽之类，或者是人物风景楼阁等方面的题材。首先要求剪纸作者具备一定的写实基础，抓住各种对象本质的、主流的东西进行一番加工提炼，突出有特点的地方加以夸张，用简洁、明了的线条把它概括出来。这样才不失其貌，又具有剪纸的装饰美。

剪纸的构图布局，也和其他绘画艺术一样，要求平稳、严谨，疏密得当。特别是民间服饰图案纹样的剪纸，有着特定的

外部形状。如：枕头花是圆形或正方形的，鞋口花却又是马蹄状的。还有背裙花、衣边花、裤边花、袖边花等等，外框形状各有所异，多种多样，进行构思布局时就需认真考虑，全盘筹划。选择合适的物象进行巧妙安排，才能巧夺天工，得到一幅完美的构图。切忌先绘出图纹再套外框，这势必强求，不会有好的效果。

对称与不对称图案纹样的选择，也是要视其内容和用在什么地方而决定的。有些物象，如龙、凤可形成“双龙抢宝”、“双凤朝阳”图纹式，作对称图案设计较美，又合民间意思。但是有些物象不宜用对称的，就不要勉强凑合，以免弄巧成拙，影响图案效果。使用在服饰上的对称图案纹样一般只是鞋口花、围腰花、裤边花，还有一些帐檐花、被面花等（单样图案作品不属此列）。对称图案纹样，只需起一半稿，然后把它折叠起来制作，打开就成为对称的了。

在剪纸艺术中黑与白的关系，阴线与阳线的安排极为重要。一幅没有处理好这两个方面关系的剪纸，总会使你感觉到其味不浓，而且各种关系也会因其拉不开，造成画面凌乱，主次不分明。如果黑白搭配得好，阴线阳线的位置安排得妥当，就能把画面统一起来，浑然一体，造成一种韵律和谐的美。初

学剪纸的人，可在起稿上面多下点功夫，不妨用黑色标出黑白位置，作出阴阳线记号，再刻制起来把握性就大了。否则，一刀刻错，所废全局，导致前功尽弃。

剪纸以黑白、阴阳关系在画面上所占主次的不同，从形式上可分成阴刻法剪纸，阳刻法剪纸，阴阳混刻法剪纸，阴阳分刻法剪纸四种。这四种刻法，是根据画面和表现物象的需要出发的，不能去乱套某种形式。

剪纸还有一点要说及的是，有些剪纸在画面上拉了不少的连接线，担心线条脱落，这是一种不好的习惯，其实是完全没有必要的，它只会给画面造成紊乱而不美观。只要我们在起稿草图时，通过对图纹的精心设计，利用花草枝叶以及流动的云彩、水纹等的穿插，自然地连接起来，就可以克服这种毛病。但是，有时为了便于刻制和多层剪纸的分开、收拿，把外框加上一个宽边也是可以的，待裱好或绣制后就去掉它，也就无损于图纹的美观了。

三 刻 纸 过 程 与 用 刀

刻纸可分成两种刻法：一是湿纸刻法，二是干纸刻法。以

湿纸刻法优越。因此，本节只介绍前者。

图纹稿子定下来以后，选好和纹样一般大小的纸若干张，视纸的厚薄确定刻多少层合适。薄纸一次可刻10—16层，厚纸则只能刻到8—10层。纸层太厚，刻刀不易握正，难以推动，并且上下层图案纹样也会因而产生不一致，甚至变形，影响质量。纸层薄了也不行，因蜡板上原留下刀痕印，用刀时会产生晃刀、溜刀，破坏纹样线条。薄纸以控制在8层最为理想。

把所要刻的纸，齐整的叠放到一起，并且每隔四层打一次粉，以后好分撕。再将图纹稿子搁在上面，在图纹的空白处（刻去部分），用尖针打眼（打眼时注意选择一下位置，当刻去某一部分时不至于脱落为宜），用纸头（最好用拉力较大的纸）做成针眼大小的纸钉，把纸钉穿进针孔内拉紧，再把两头多余的部分剪掉，然后用铁锤敲紧。这是刻纸前的第一道工序。第二步，用浸水的毛巾一块，用力将毛巾上的水拧干。拧后把毛巾放在纸上，提起来以不见纸上出现水迹为宜。再把要刻制的图纹平坦地包在毛巾内任其湿润。一般在半小时左右便可取出，取出后纸拿在手上感觉到湿软就可以了。过软或者过硬都不行，都会影响刻出来的效果与质量。因此，要掌握适度，若过软就把它放在桌上晾一晾，过硬就再润一润。总之，

恰到好处，才不致所误。刻时可再用小铁锤少许敲紧，即可动刀。

湿纸刻法有不少优点，它刻的层次较多，薄纸最多可刻到20层。同时纸经湿润粘连较紧不易破裂，入刀抽刀干净利落。图纹的刀口沿线光洁美观。

除此之外，还有一种干纸刻法，本节的前面提到过。这种刻法，根据实践，其弊病较多，它刻的层次少，容易搞破纸，难揭撕下来。而且图纹的刀口沿线呈现毛边，不光洁不美观。目前来说，湿纸刻法是一种比较好的刻法，一些民间艺人均采用此法。

刻，是剪纸工艺中关键的一步，搞不好就会弄巧成拙。一个技艺熟练的老艺人，刻出来的线条不但方、圆、曲、直、粗、细变化自如，而且整齐、光洁、均匀、流畅、挺秀，能刀刀合缝，丝丝入扣，

(图一)

达到刀如笔行的地步。

刻纸时，首先强调的是握刀。握刀的姿态要力求正确，它和执毛笔正书是同一道理。手握在刀把的适当位置上，不宜过高，也不宜过低（图一）。指要实，掌要虚，腕要灵活，刻刀始终保持与纸面成垂直的角度。

运刀时要胆大心细，刀一切下去就要精力集中，目不转睛（特别是那些细致的部位）。抽刀入刀保持刀直，并以左手食指按住起落刀口处，以免刀拔起时带动上层纸片（图二）。这样一刀接一刀连续不断地用手腕的力量缓缓推进。推进时，力量要用得均匀，动作要做得平稳、协调，刀刀透过纸背。切忌用死力，图快速，一不小心就会刻断线条或造成粗细不匀。刻

（图二）

完一个地方之后，可以翻过来看看，是否刀透纸背了，没有刻透的地方，还可补上一刀。

刻纸的顺序一般都是从内到外，从小到大，从繁到简，这样循序而进。初学者，平时要注意加强对腕力的练习。运刀时，也可以从慢入慢行开始，强调刀着点的准确性。特别是入刀、收刀要压得住，丝丝入扣。还要拔得起，不致晃刀。只要坚持下去，一定会得心应手。

四 刻 纸 工 具 与 使 用

刻纸工具比较简单，常用的主要是刻刀、刻板（蜡板）、磨刀石、灰口袋、小铁锤和纸张。这些东西除了纸张外，大多是自己可以根据要求造制的。下面我们将逐件的分述如下：

1. 刻刀

刻刀是剪纸的主要工具，以形状之分可称三种：斜尖形刻刀、正尖形刻刀、锥形尖针（图三）。刻刀最好是用又硬又细的急性钢炼制，尖针可用钢丝磨成。如果没有急性钢材，也可以选择钢质较好的钢锯片代替。我们把准备好的锯片将锯齿裁