

儿童美术亲子丛书

儿童剪纸指导

司徒锦璇 陈小红 著

岭南美術出版社

儿童美术亲子丛书

儿童剪纸指导

司徒锦璇 陈小红 著

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿童剪纸指导/司徒锦璇, 陈小红编著. —广州: 岭南美术出版社, 2000. 10

(儿童美术亲子丛书)

ISBN 7-5362-2212-2

I. 儿… II. ①司…②陈 III. 剪纸-技法(美术)-
儿童教育-教学参考资料 IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 77207 号

儿童剪纸指导

司徒锦璇 陈小红

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路 11 号 9、10 楼 邮编: 510075)

出 版 人: 曹利祥

经 销: 全国新华书店

印 刷: 深圳现代彩印有限公司

版 次: 2000 年 10 月第一版

2000 年 10 月第一次印刷

开 本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 4.5

印 数: 1~5000 册

I S B N 7-5362-2212-2

J·1865

定 价: 25 元

目 录

认识剪纸	1
剪纸的基本常识	2
剪纸的初步练习	8
神奇的折叠剪纸	12
创意自由的不对称剪纸	35
色彩斑斓的彩色剪纸	37
剪纸的临摹与创作	54
让我们多了解剪纸	59
老师的话	68

认识剪纸

什么是剪纸

剪纸是作者运用剪刀、刻刀等工具，对纸材进行剪、刻、撕等艺术加工，使之达到造型目的，成为有装饰情趣的平面造型艺术品。

学习剪纸非常容易，它工具简便，随手可得，技巧也很容易掌握，稍微练习一下便可掌握。只要你把它当作一种有趣的游戏，便会制作出令人兴奋且变幻莫测、富有装饰味的剪纸作品！

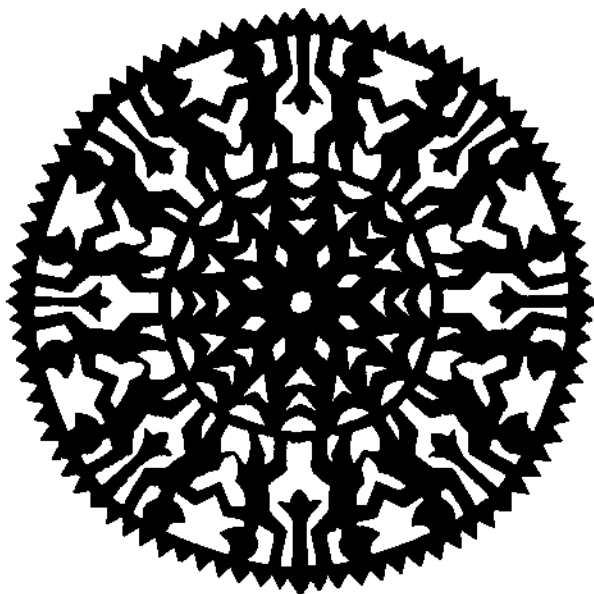
剪纸是怎样发展起来的

剪纸艺术最早源于我国，有着悠久的历史。远在殷商时代（距今二千多年），人们就喜欢将金银箔或皮革、丝绸等进行镂空、剪刻制成装饰品。民间传说有老子（战国时期）用金银箔剪耕牛赐福百姓的故事。从出土的文物图案造型中可以看出，那时的镂空刻花技术已

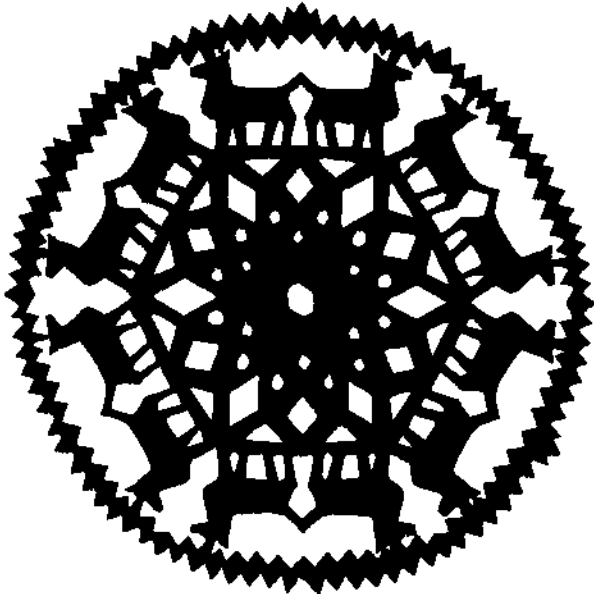
与剪纸有着异曲同工的效果。至汉代，剪纸已渐成为人们日常应用的装饰之一。它最早用于避凶驱邪和迎春祈福，古代就有职业巫师在黑纸上刻龙虎图充当驱邪的道具，在立春之日人们就会将红纸剪刻成寓意吉祥的形象装饰环境。到了明代，剪纸又广泛运用到婚嫁寿庆等风俗中。由此可见，剪纸早已是我国各民族喜闻乐见的一种民间艺术。

附图说明

花，是我国考古学家于1959年在新疆吐鲁番盆地高昌故址出土的文物中发现的。属我国南北朝时期的剪纸作品，距今已有一千五百多年的历史，也是当今世界上现存最早期的剪纸实物，其表现手法已相当成熟。

对猴团花

对马团花

剪纸的基本常识

工具和材料

剪刀：要选尖嘴，剪尖平齐，刀口锋利，活动自如的小剪刀。幼儿园初学的小朋友用圆口小剪刀较为安全，但不易剪得精细。

刻刀：可用小型美工界刀、手术刀或用钢锯条磨制的自制刻刀。刀锋要保持锋利，才能刻得准确、漂亮。年幼初学的小朋友可暂不使用。

纸材：可用各种色纸、旧画报、挂历纸等，以质薄结实、纸面不太反光为宜，亦有将生宣纸染色后晾干用的，效果极佳。

垫板：刻纸时用。厚硬纸板、废旧杂志、地板胶块和平滑三夹板均可垫着刻纸。经济条件许可的最好用美工专业刻纸板（玻璃板易伤刀锋及滑刀，不宜用）。

此外，还需准备浆糊（或胶水、乳胶），作粘贴剪纸。如需一次同时制作多幅作品，还要备钉书机、大头针或回形夹作固定用。

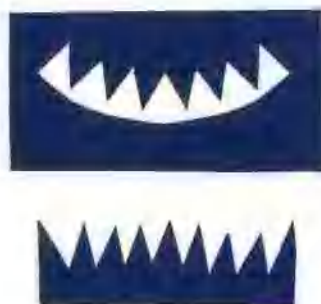
剪纸的姿势和方法

剪纸时要注意两手的相互配合，单个花样一般先由外轮廓剪起，这样便于镂空剪。即从外到内剪。

刻纸时要一手握刀，另一手按纸以免纸滑动。有时可先刻内部精细部分，再刻外轮廓。即从内到外刻。

月牙纹

锯齿纹

锯齿纹的运用

多种纹样结合的运用

剪纸的装饰纹样和应用

要剪出理想的作品，在制作时往往要结合形象特征配以相适应的装饰纹样以表达和美化形象块面和质感，使剪纸更富有装饰性。

我国传统剪纸纹样常以月牙纹、锯齿纹为主。这些纹样很适合剪刀的操作，充分发挥了剪刀特有的表现力，是刀剪下自然出现的刀法（如绘画中的笔触），很有剪趣刀味。

剪纸的刀法语言艺术

我们知道绘画和写毛笔字要讲求“笔法”的表现。而剪纸是以刀代笔，制作时就要特别讲究“刀趣纸感”，这是剪纸独特的艺术语言。运用不同的“刀法”会产生不同的艺术效果。

剪纸的刀法大致分为以下几种：

直刀法——运剪爽快干脆，形态刚直有力。此法多用于表现质感较硬直的物体。运用得当，能加强作品的力度，有很强的刀趣感。

圆刀法——运剪稍慢，转剪时力度要轻，

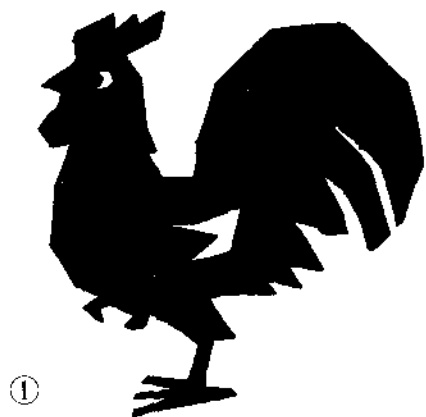
剪出的线条要流畅。此法适用于表现柔软、流线型的造型。运用得当，能增加作品的旋律感和优美感，但过分地追求圆滑，会减弱剪纸所特有的剪趣刀味。

直圆刀结合法——一幅剪纸佳作，往往需要直刀法和圆刀法同时并用，作品的刀法语言艺术就会显得内涵丰富有趣，使作品具有刚中有柔或柔中有刚的艺术感染力。下面介绍三例供大家参考运用。

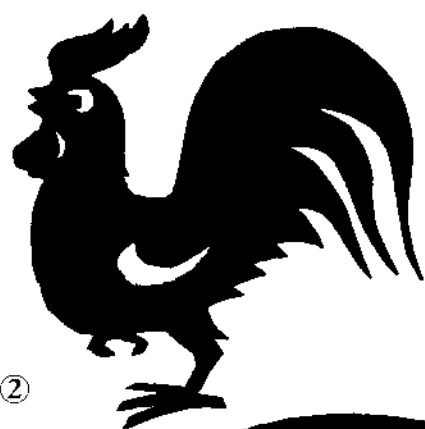
外方内圆法——外轮廓用直刀法，内部镂空用圆刀法。能给人以简练、概括，但又不失流畅感。

外圆内方法——外轮廓用圆刀法，内部镂空用直刀法。使作品外形流畅优美，内部刚直有力。

灵活表现的刀法——依据画面物象质感、形态的特征，在制作中采取不同的刀法灵活表现。

①

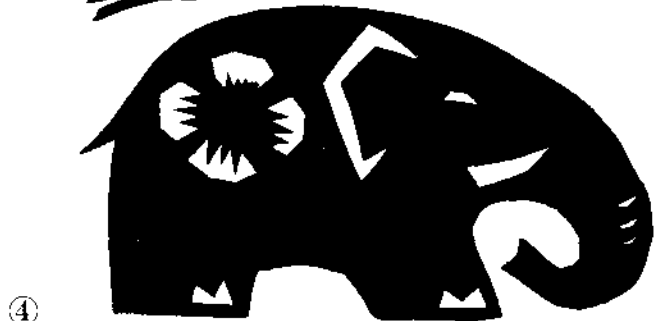

②

- ①直刀法
- ②圆刀法
- ③外方内圆法
- ④外圆内方法

③

④

剪纸的艺术表现手法

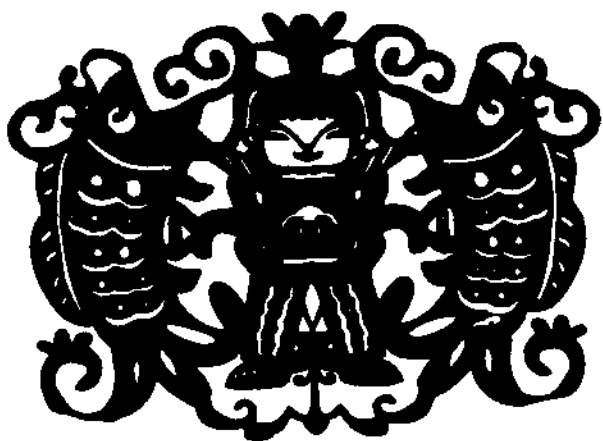
剪纸的造型——夸张变形、概括简练、富于装饰性是剪纸造型的显著特点。

剪纸造型中运用夸张手法可使形象生动，增强感染力。此外，运用夸张手法还适合发挥剪纸制作的连接技巧，例如将人物的眼睛夸大，既传神又能使眼睛与脸部边线连接不断。

剪纸的工具又决定了剪纸形象要采取简练概括的手法去表现，而不适宜像绘画那样作细致的立体描绘。剪纸是以剪刀代笔，造型上要紧紧抓住形象的主要特征进行夸张提炼，舍弃不必要的细部。制作时要充分发挥刀趣纸感，这是画笔不能替代的。

剪纸的夸张造型，很适合用纹样去表现，因而形成了独特的装饰性很强的艺术风格。

这两幅作品很恰当地运用了夸张的造型手法，突出了主题。夸张了的大鱼，表现了渔业丰收的喜悦。大头传神的狮子主体突出，造型夸张，简中有繁，粗中有细，是剪纸的佳作。

《年年有余》(套色剪纸)/吴斯凡/9岁

《戏狮》(衬色剪纸)/冯淑莹/10岁

剪纸的构成——因工具材料特点，剪纸的构图不能太讲究画中的立体透视，而往往是将形象进行平而简化，删去与主题无关的东西，使画面的造型与色彩能以少胜多，突出重点。因而，单纯明朗、对比强烈、装饰感强，形成了剪纸构成的一大特点。

剪纸的连接性，是构成的另一特点。剪纸作品要求剪刻完成后拿起来不散断，连成一个整体。

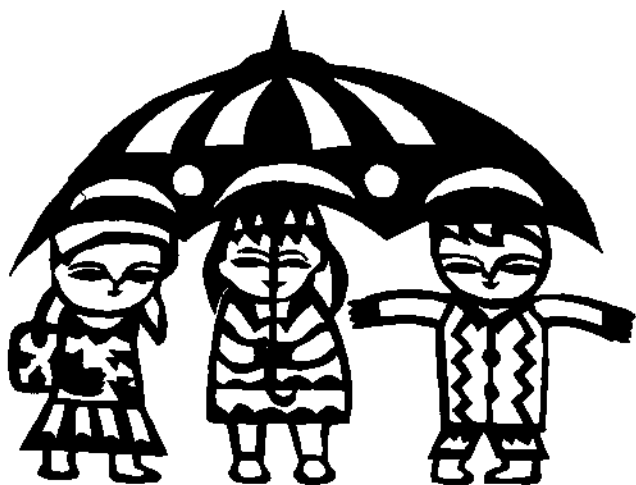
此外，在构图中注重点、线、面的对比组合和纹样的灵活运用，这是剪纸构成的基本元素。

这两幅作品的构图都各具特色，供大家参考。

《放风筝》/陈智/10岁

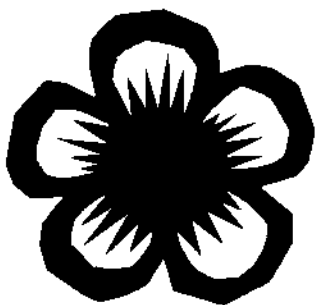
纹饰的合理运用，既有传统感觉又有现代

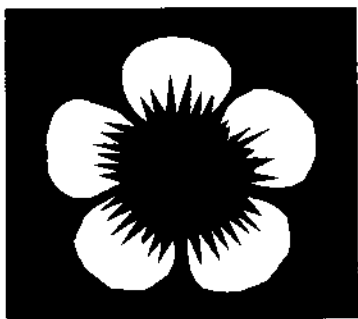
《小花伞》/梅智勇/9岁

主题突出，单纯明朗，点、线、面对比强

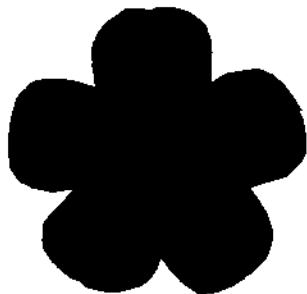
阳刻

阴刻

剪影

剪纸的阳刻、阴刻和剪影——阳刻和阴刻是剪纸中运用黑白对比关系的一种特殊技巧。

阳刻——刻去形象空白部分，留下轮廓线和块面。

阴刻——与阳刻相反。刻去线条，靠周围块面衬出形象。

在剪纸创作中，只要是构思需要，阳刻和阴刻都可以同时运用在一件作品上。

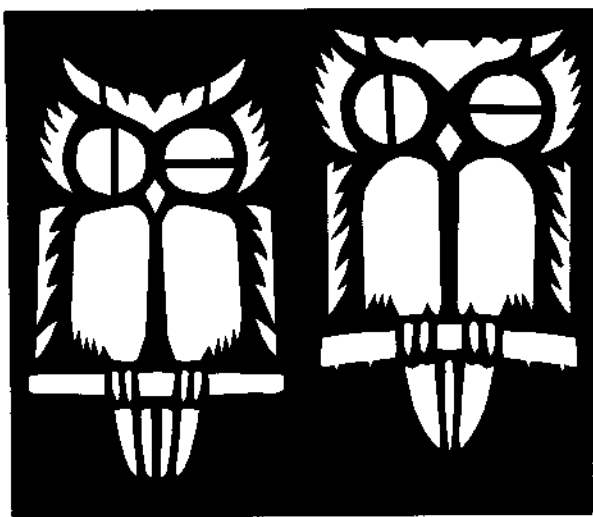
剪影——又叫侧影或黑影，是剪纸艺术的一种表现形式。剪影着重于表现物象的外形，发掘其轮廓美。

认真鉴赏这几幅作品。请分辨出哪幅是剪影？哪幅是阳刻或阴刻？哪幅是阳刻与阴刻并用的剪纸作品？

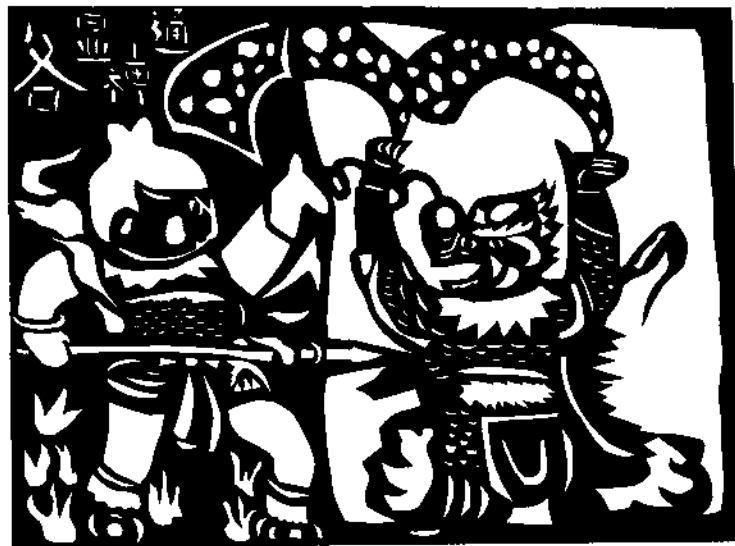

阳刻阴刻结合使用

佚名

《鸱》/冯晓静/12岁

《各显神通》/莫思蔚/10岁

《试新装》/易丽君/11岁

《手拉手》
/欧阳玉颖/11岁

剪纸的装裱

剪纸完成后，要装裱在衬纸上，使剪纸作品既美观又易于保存。剪纸要装裱得平整、洁净是非常重要的。以下给大家介绍两种简易的装裱方法。

局部粘贴法：将剪纸放在衬纸上摆平，用洁净毛笔或棉签蘸少许浆糊或胶水从剪纸与衬纸之间伸进去，从一边粘向另一边，或者从中间向周边粘贴，只要固定关键的部位就可以了。这种粘贴法多用于较小幅的剪纸，主要作为自我收藏或赠送友人。但不宜用于参加展览，因为剪纸没有粘贴的部位很容易被弄断，影响作品艺术效果。此外，运用这一方法，细心按步骤粘贴，也可以将剪纸整幅粘贴在衬纸上。

整幅全粘贴法：将整幅剪纸全部粘贴在衬纸上。这种贴法牢固，剪纸不易磨损，还可像绘画一样挂起来欣赏。只要熟练掌握，这一贴法效果又快又好。贴法步骤如图所示：

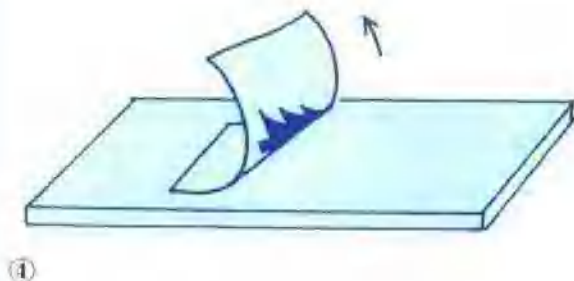
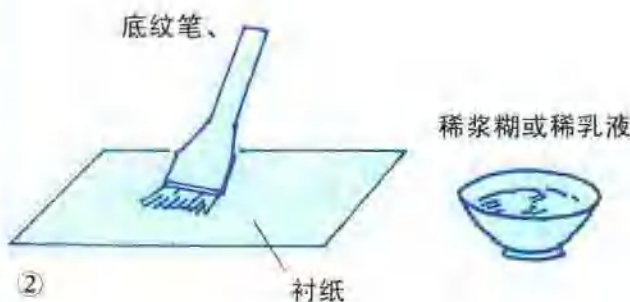
①将剪纸作品背面朝上摆平放在光滑洁净的桌面上（有条件的用玻璃板更好）。

②用少许清水稀释浆糊或乳胶，用底纹笔均匀地涂满衬纸正面。

③趁半干湿时将衬纸从上至下盖压在剪纸作品背面上，用毛刷或手掌平扫几下。

④将衬纸轻轻掀起，剪纸作品就会平整地粘贴在衬纸上，再细心修贴一下就是一幅装裱好的剪纸作品了。

提示：选择衬纸颜色，要以与剪纸颜色形成强烈对比效果为佳。即黑色剪纸用白色衬纸，暗色剪纸用浅色衬纸。只要对比强烈，剪纸的形象就会突现出来。

剪纸的初步练习

如何起稿

起稿是剪纸的第一步，熟练后也可不用起稿而直接剪刻。

严谨的起稿方法：先用铅笔画出具体形象，再用墨涂成黑白效果，细心斟酌调整画稿，如要修改，可用水粉白色涂改整理至满意为止。然后将画稿用钉书钉（或大头针、回形夹等）固定在色纸上面进行剪刻。

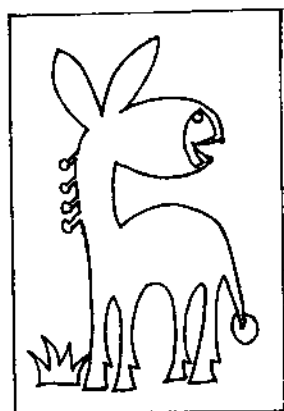
如要保留原画稿，可用复写纸将画稿复印在色纸的背面上再剪刻。但要注意，这样剪刻

出来的形象是相反的。

简单直接的起稿方法：年龄幼小的初学者，可省去用墨这一步骤，可直接用浅色的蜡笔或铅笔轻轻地在色纸背面起稿。但与平时画画不同处就是剪纸画面里各形象不能画得太散，要保持形象之间的相互连接，剪刻出来才不会散断。

提示：初学剪纸，特别是幼儿园的小朋友，起稿时最好用浅色蜡笔或油画棒，这样可以放得开，将形象画得大些，便于剪制。

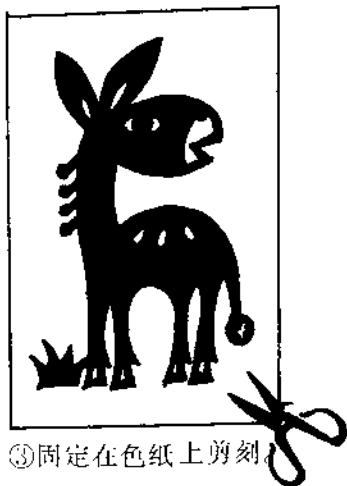
严谨的起稿方法步骤：

① 铅笔起稿。

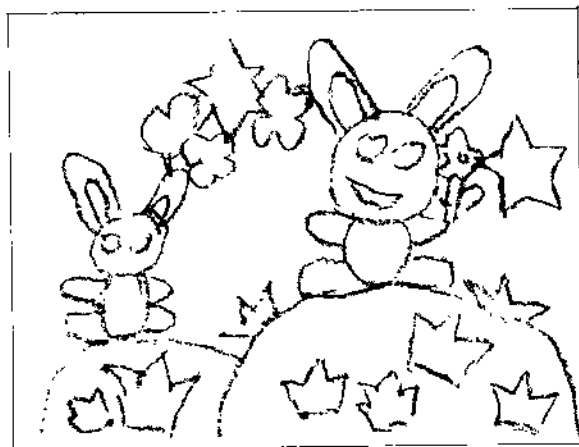

② 用墨定稿。

③ 固定在色纸上剪刻。

简单直接的起稿方法步骤：

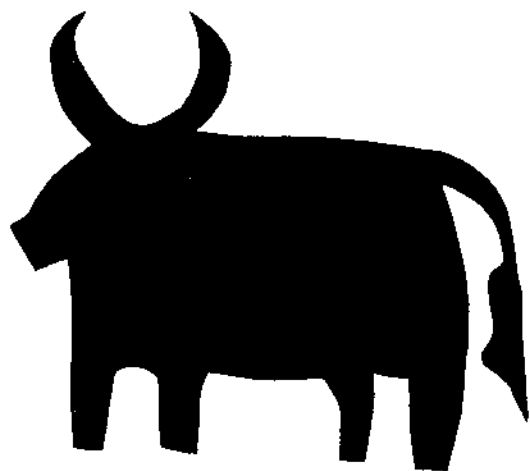
① 用浅色蜡笔起稿。

② 剪好后将色纸反转 便看不见起稿的痕迹。

从剪外形开始练习

初学剪纸由于对工具和表现手法不熟悉，可先从练习剪直线、弧线和折线入手，再练习剪出形象的外形，以求达到执剪自如和善于把握形象外轮廓特征的能力。

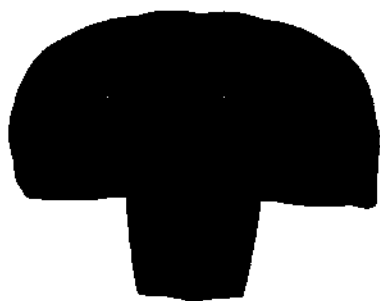
《牛》/何隽/9岁

《舞》/易丽君/10岁

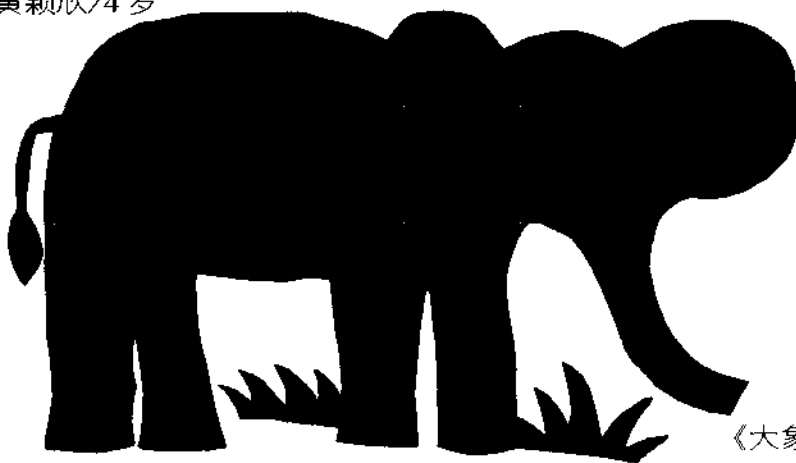
《星星》/陈露/5岁

《蘑菇》/黄颖欣/4岁

《猫》/孔俊斌/6岁

《大象》/陈敏/8岁

镂空剪法练习

镂空剪法又称内剪法。剪纸不单要剪出形象的外轮廓，还需要对形象内部进行加工，以达到深入刻画对象的神韵和装饰美化的目的，这就是镂空。年纪小的同学初学时要准确剪出纸洞形状有一定的难度，但只要掌握规律，练习几次，就会得心应手。

以下介绍两种镂空剪法练习方法：

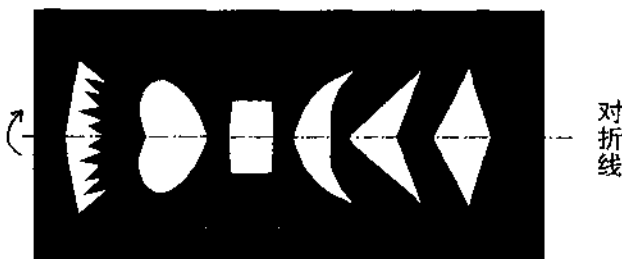
方法一：镂空剪对称形

如果遇到左右或上下对称的内形，可在形
如果内形是不规则形，可在靠近内形的旁边先剪出一条小缝，再将剪刀伸入沿内形剪
镂。

练习一：整张纸对折镂空剪练习

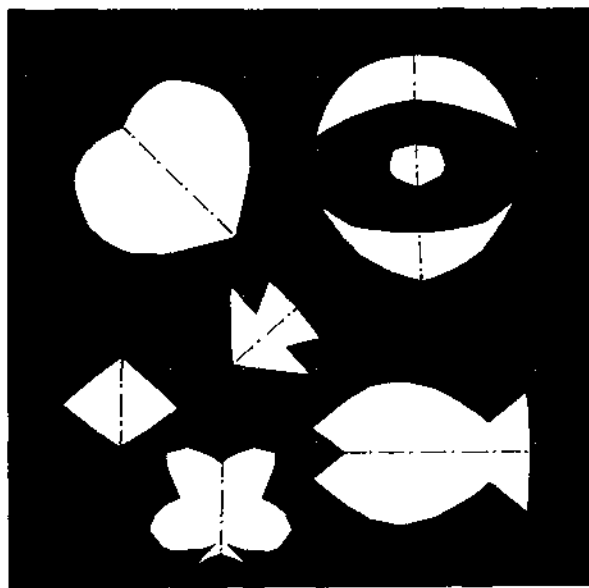

①将色纸对折后剪出一半内形。

②剪后打开便能得出完整对称的阴刻内形

练习二：局部对折镂空剪练习

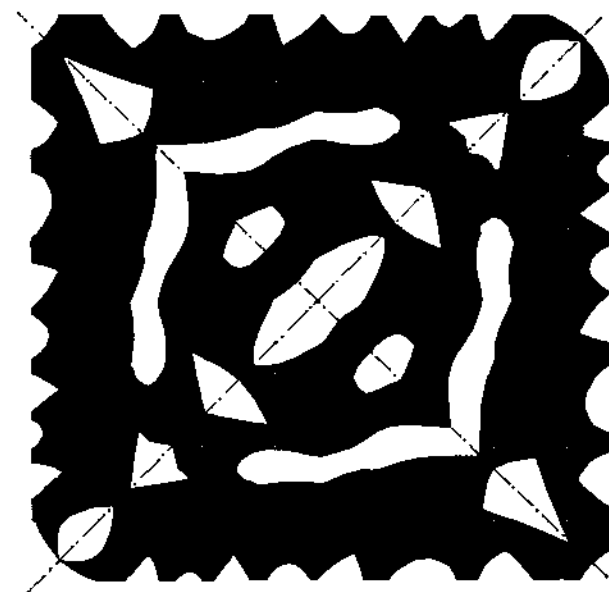

①将色纸要剪刻的部分对折后剪出一半内形。

②剪后打开便能得出完整对称的阴刻内形。

局部对折线

对角对折对称剪法。

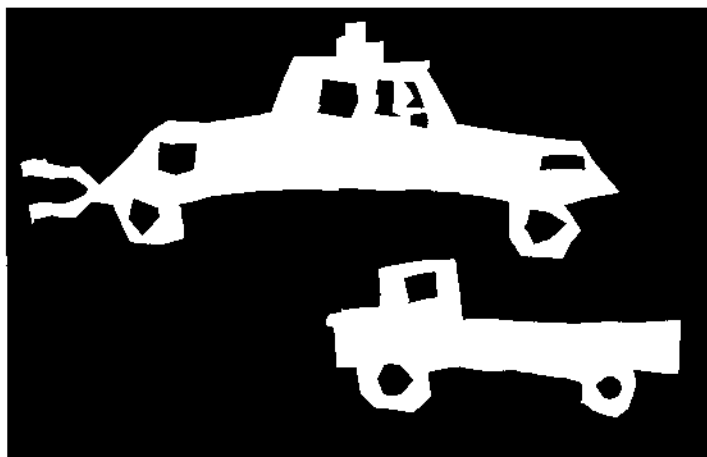

对折线

对折线

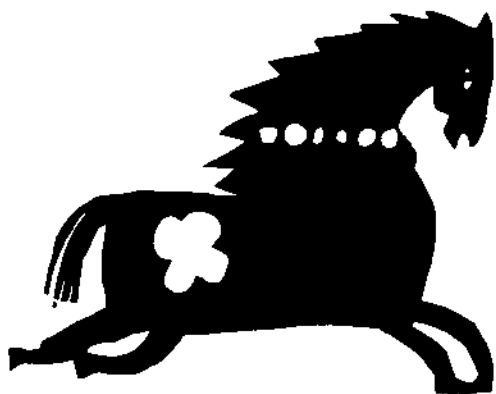
方法二：镂空剪不规则形

如果内形是不规则形，可在靠近内形的旁边先剪出一条小缝，再将剪刀伸入沿内形剪镂。

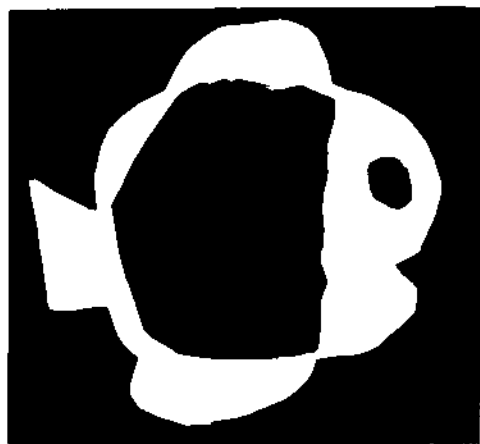

《汽车》/叶迅标/6岁

练习二：复杂的不规则镂空剪练习

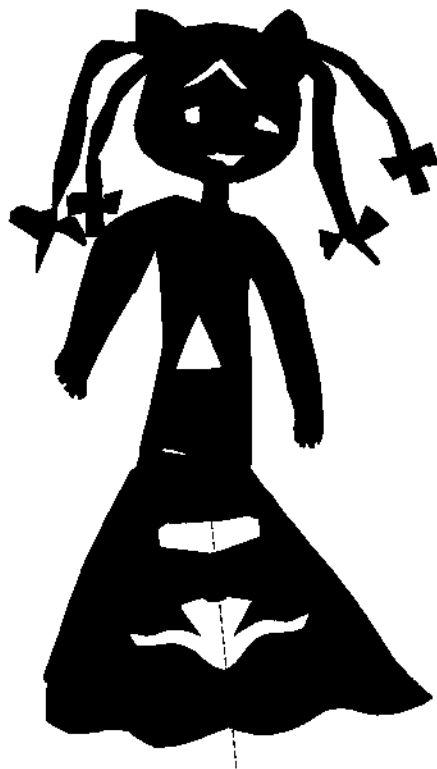

《奔马》/叶斐/7岁

《鱼》/谭璟瑶/6岁

练习一：简单的不规则镂空剪练习

《小女孩》/司徒琳达/7岁 对折线

练习三：剪外形与镂空综合练习

《上街》/莫晓敏/6岁

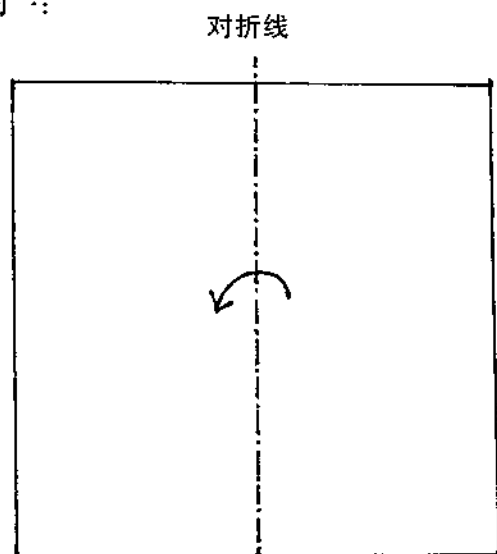
神奇的折叠剪纸

折叠剪纸又称对称剪纸。纸通过左右、上下或对角折叠起来剪刻，完成后展开就成为一幅上下、左右对称的图样。折叠的次数越多，一次剪刻出来的图样就会随之成倍增多。因此很有事半功倍的效果。

折叠剪纸很有装饰趣味，是我国悠久的传统剪纸形式之一，有快捷准确、构图丰满完整的艺术效果和实用性，在民间广为流传。如窗花、灯花、坐帐套花、刺绣花样、“囍”字等等剪纸，就是运用了折叠剪纸制作而成的。

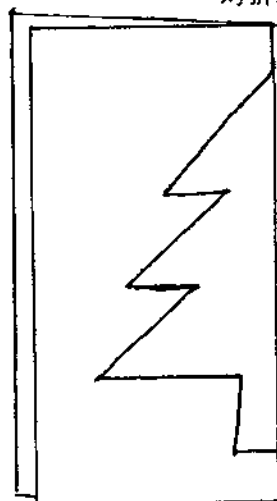
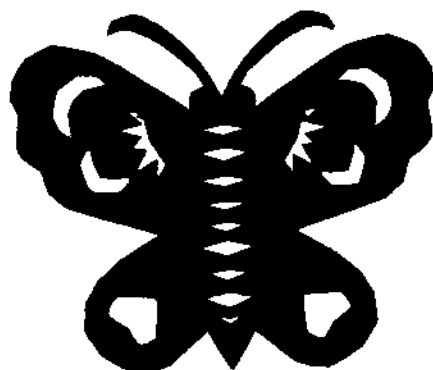
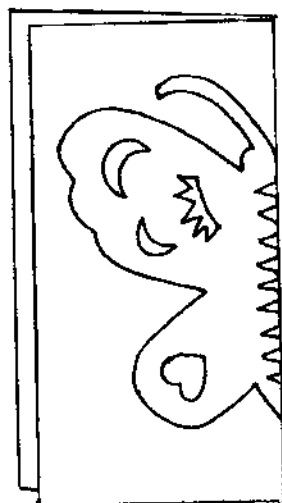
一折剪法

练习 一：

①将一张纸对折一次

对折线

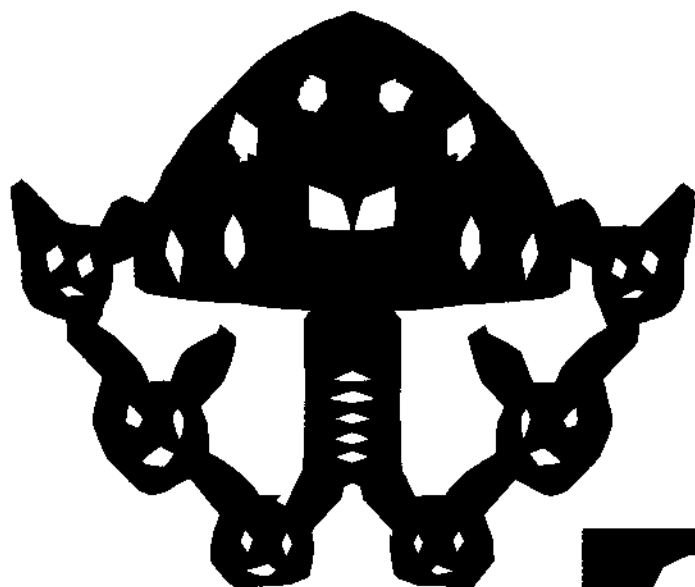
②在背面靠折线处画上半边纹样。

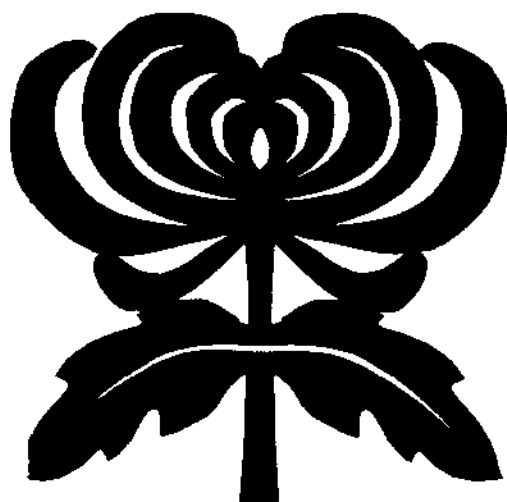
③剪后打开便得到左右对称的完整造型。

作品欣赏

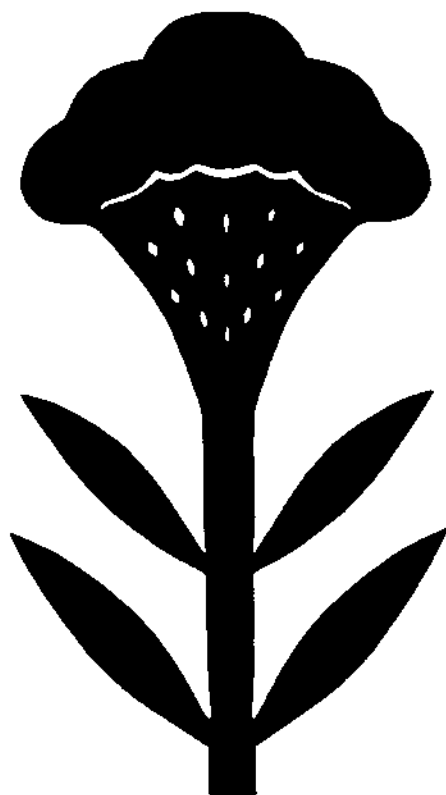
同学们，试试看，你能剪出下列奇妙有趣的作品吗？

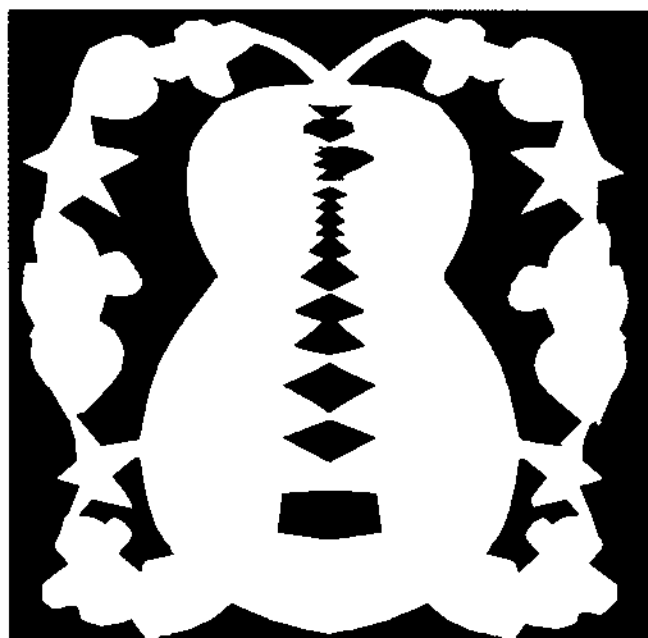
《蘑菇下》/孔俊斌/5岁半

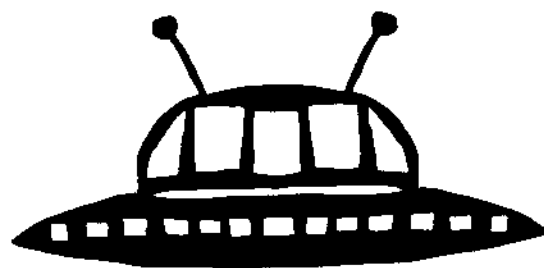
《菊花》/佚名

《鸡冠花》/佚名

《神奇葫芦瓜》/黄逸飞/6岁

《飞碟》/钟盈/6岁