

ZHAO ZI PING JIAN ZHI JI YI

赵子平剪纸技艺

纸艺苑

赵子平
蔡剑明 著

 东华大学出版社

赵子平剪纸技艺

赵子平 蔡剑明 著

 东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

赵子平剪纸技艺 / 赵子平 蔡剑明著. 上海: 东华
大学出版社, 2004.12

ISBN 7-81038-873-8

I. 赵... II. 蔡... III. 赵... IV. ①剪纸 - 技法
(美术) ②剪纸 - 作品集 - 中国 - 现代 IV.J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第107070号

责任编辑: 张益储

封面设计: 蔡剑明

赵子平剪纸技艺

赵子平 蔡剑明 著

2006年8月第1版

东华大学出版社

出版

2006年8月第1次印刷

上海市延安西路1882号

邮政编码: 200051

苏州望电印刷有限公司

印刷

新华书店上海发行所

发行

开本 787×1092 1/16

印张: 6.5

字数: 160千字

印数: 5000

ISBN 7-81038-873-8/J·71

定价: 17.00元

赵子平，生于1943年，上海工艺美术研究所剪纸工艺师，上海工艺美术博物馆副研究员，上海民间文艺家协会会员。曾先后出访美国、日本、荷兰、挪威、德国等多个国家，除讲课、表演、展览外还为非洲难民、世界儿童基金会捐款，荣获秘鲁国家美术学院A级荣誉证书。2005年评为上海市工艺美术大师。

蔡剑明毕业于上海美术学院中文系，上海大学美术学院国画专业。曾任上海美术家协会理事、上海书画社社长、上海书画社副社长、上海书画社社员。出版《柳公权楷书真》。

一剪能

關學幅

春

丙午年九月

程德昭

子平兄赴美洲信

目录

第一章 剪纸艺术·····	1
第二章 学习剪纸艺术·····	2
第三章 剪纸基本练习·····	3
(一) 线条·····	3
(二) 花卉·····	5
(三) 动物·····	9
(四) 文字·····	11
(五) 文字与图案结合·····	12
第四章 剪纸临摹练习·····	15
(一) 花卉部分·····	15
(二) 动物部分·····	23
(三) 花鸟部分·····	25
第五章 单色剪纸练习·····	29
第六章 色纸剪纸练习·····	40
第七章 生肖剪纸练习·····	47
第八章 阴阳剪纸练习·····	51
第九章 建筑剪纸练习·····	57
第十章 剪纸创作·····	60
第十一章 剪纸作品欣赏·····	81

第一章 剪纸艺术

中国民间剪纸为中华文化艺术的瑰宝，是劳动人民智慧的结晶，是人类艺术宝库中一枝特有的奇葩，被世人称为“活化石”。

2001年中国民间剪纸艺术被联合国教科文组织列为世界人类文化遗产。

中国民间剪纸艺术有着几千年的历史，但至今有实物考证的剪纸作品是新疆吐鲁蕃阿斯塔那古墓出土的剪纸“对鹿”（北朝 原件残存部分 10×10cm）、“对猴”（隋朝 原件直径为 25cm）剪纸团花图案，如今在新疆乌鲁木齐市博物馆中收藏的是世界上迄今为止中国最早的剪纸艺术作品。

剪纸艺术在我国民间广泛流传，博大精深。全国各省市包括西藏、内蒙、新疆、台湾、澳门都长期盛行，逐步形成雅俗共赏的民间艺术品。剪纸作品大胆的夸张变形，追形求神的特有的艺术语言，深刻的内涵与文化底蕴，寓意积极向上展望美好的未来。

因此，剪纸艺术作品是最具民族性，也最具国际性，深受中外各界人士的青睐和收藏。

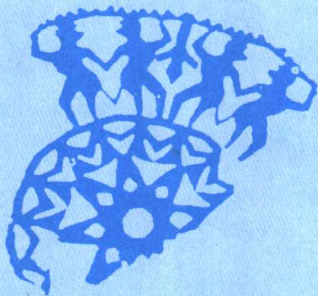
剪纸艺术千百年来极大地丰富了世界美术的宝库，她也是人类文化艺术的瑰宝。

新疆吐鲁蕃阿斯塔那古墓出土的剪纸“对鹿”（北朝原件残存部分 10*10cm）

新疆吐鲁蕃阿斯塔那古墓出土的剪纸“对鹿”原件

新疆吐鲁蕃阿斯塔那古墓出土的剪纸“对猴”（隋朝 原件直径为 25cm）剪纸团花图案

第二章 学习剪纸艺术

(1) 选择剪刀:最好选用张小泉剪刀店生产的剪刀,因为该剪刀钢火较好。购买时必须根据自己手的大小,以拿在手上是否舒适作为标准来挑选,一定要刀口平整、长短一致。如果用起来有些紧,可以用锤子轻轻敲击几下剪刀的螺钉铆钉处使其放松,这样就更便于运用自如,达到得心应手的效果。

(2) 选择纸张:开始练习时是以基本功为主,所以不受纸张的约束。一般的报纸、杂志等纸张都可以采用;经过几个月至一年的剪纸练习后,已经能剪出比较好的完整的剪纸时,为了使其能够成为作品、成为收藏或是总结自己的学习成果时,可以买一些各种各样的颜色纸,剪出完整的作品。

(3) 练习要点:练习剪纸与学习书法一样,必须做到“坐如钟”,两手悬空握持剪刀,脚如臀宽,胸要直挺,目视剪物,均匀呼吸,只有这样做到轻松自如,聚精会神,心平气和才能剪出理想的剪纸。练习时间长了,可以根据自己的情况,适当地放松,活动一下两臂。但是等再要剪纸时,必须姿势正确,才能练好剪纸,更有益健康。

(4) 持之以恒:剪纸的基本功是需要每天的练习,犹如学习书法,练习钢琴一样。俗话说:台上一分种,台下十年功。只要坚持天天练习,勤动手勤动脑,全身心地投入,才能做到得心应手,功到自然成!

亲爱的朋友,只要我们坚持天天练习基本功,只要我们努力努力再努力,那么一定会有回报的。剪纸,它不仅能够培养一个人的想象力,还能训练一个人的毅力,更能提高一个人的艺术内涵,给一个人带来自信和成就感。发挥你的智慧和潜能吧,你一定会在剪纸中找到无穷无尽的乐趣!

第三章 剪纸基本练习

(一) 线条

□ 剪直线

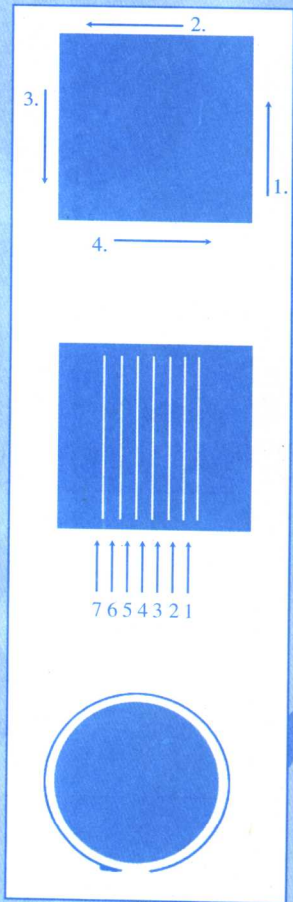
直线练习是剪纸中最基本的练习,它主要是训练剪纸者的目力,培养剪纸者的目测能力。练习中必须做到每一剪都要一气呵成,不能半途停顿。通过每天的练习,就会做到心到意到,所剪的线条挺直,有韵味。

□ 剪排线

在练习了直线的基础上再练习排线。剪排线要求不仅线条要剪得直,而且间距要相等,宽度一样。它是检验剪纸者剪直线、目光和耐心的能力,这个练习看起来是十分的简单,但还是需要剪纸者天天练习,反复练习。硬功夫的直线条全靠长期坚持练就而成。

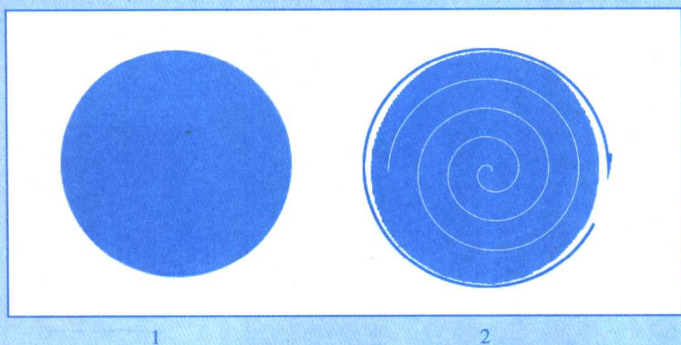
□ 剪圆形

有了剪直线的基础,就可以练习剪圆形。最好是将纸由右向左的方向转,这样会更加顺手,也容易剪得圆。左手的大拇指与食指定在方形纸的中心,剪刀一边剪,左手一边转,剪与转的动作要协调一致,自然就能剪出一个很圆的圆形图案。

□ 剪螺旋

先剪一个圆形。然后根据自己设定的宽度逐渐往中心部分剪。它如同发条,剪的时候要一边剪一边控制圆形的形状,千万不能剪断。当一张全部剪好的纸放下时还是要能还原成一张圆形的纸。

□ 剪S形线条

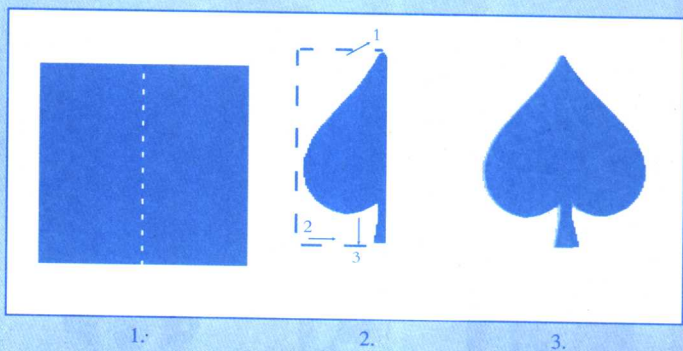
掌握了圆形线条的剪法,再剪S形要相对容易一些。剪S形的目的是锻炼手握剪刀时左、右手的感觉,使剪刀能随心所欲地运转,能够自如地剪出自己表现的形状。

(二) 花卉

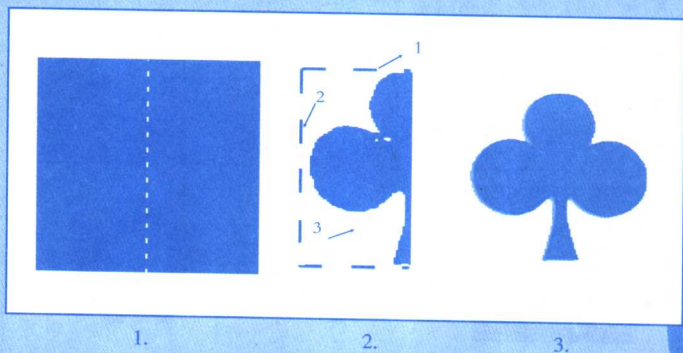
□ 剪对折红心

先将一张方形的纸对折,从红心的尖端处入手剪。剪纸的时候要肯定,这样线条就会流畅。如果剪得不理想千万不能反复在原处修剪剪。如果觉得没有达到想像中的要求,还是要从头重新开始剪起。

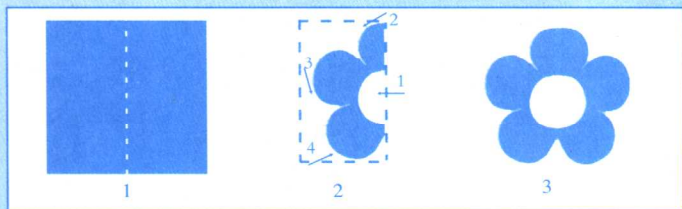
□ 剪对折草花

将方形的纸对折,要剪出两个圆形。可以从顶端的半圆处开始往下剪,注意顶端要圆,中间部分要一刀剪下,不满意的地方要重新剪。

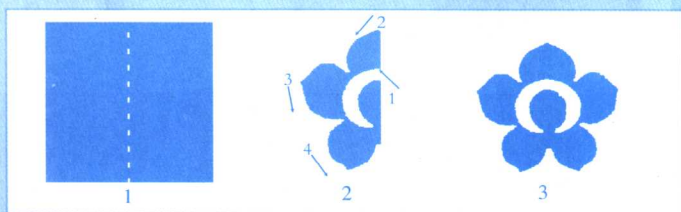
□ 剪对折梅花

对折方形纸,先剪中心半个圆。梅花的花瓣可以从上或从下剪起都可以,只要剪二瓣半梅花,展开之后就是均匀的五瓣花,中心也就是花芯。

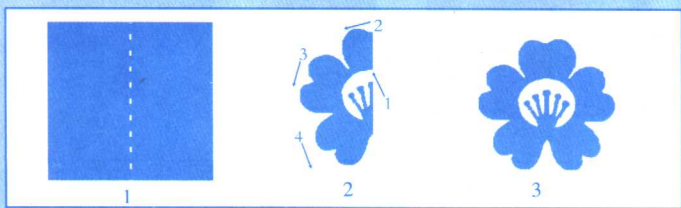
□ 剪对折桃花

桃花与梅花十分的相似,只是它的花瓣顶端是尖的,而梅花的顶端是圆的。先把方形纸对折,从上或从下剪起都可以,只要剪二个半圆为花瓣,中心的圆为花芯。最后展开即为五瓣的桃花。

□ 剪对折樱花

樱花的形状较梅花和桃花略为复杂,但如果有了以上的基础剪起来也就不会很难。对折方形的纸,随意选择剪的方向,剪花蕊的时候要小心、仔细,千万不要将花瓣剪断,在剪的时候不仅要注意线条要圆润,更要注意花蕊的形状。

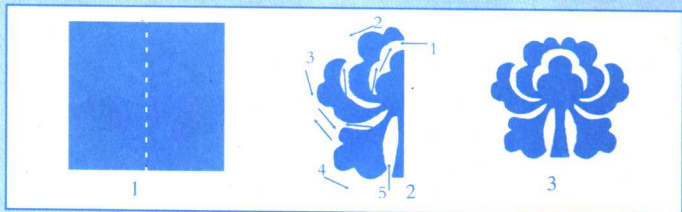
□ 剪对折变形荷花

变形荷花是将荷花的形状进行抽象化的处理，它较之绘画中的白描要更加简洁。将方纸对折，可以随意地选择剪的方向，剪纸的时候除了要剪得光滑、圆润之外，还要特别注意荷花的瓣尖，一定要尖而不虚，整体丰满，充分反映出荷花的生命力。

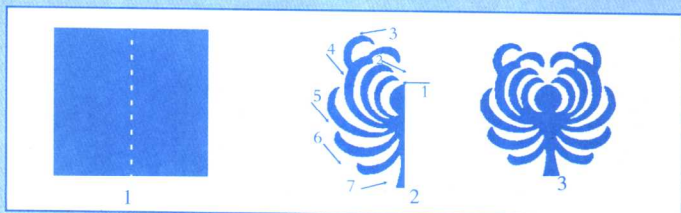
□ 剪对折变形牡丹花

牡丹花的花瓣是一层一层的，包得很紧，在剪纸的时候先要将牡丹花的花形进行概括处理，提炼出简单的造型，并注意花瓣的前后关系。剪纸时，要注意圆弧的把握和花芯的变化。

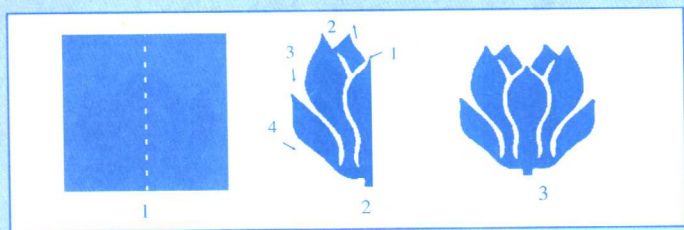
□ 剪对折变形菊花

这幅菊花的变形图案剪起来要难一些，除了要考虑菊花造型外，还要掌握菊花的立体感觉，花瓣从花芯向外散发，层层关系十分明确。剪的时候花瓣要剪得圆润，花梢上要有一些钩翘，这样更能体现出菊花向上的精神面貌。

□ 剪对称白玉兰

剪过S形线条再来剪白玉兰花就比较容易些了。白玉兰花造型十分简洁,线条变化圆转、流畅,剪纸时每一根线条都要刀迹交待清楚。

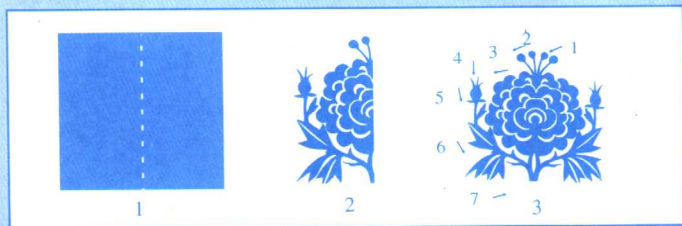
□ 剪对称牵牛花

剪牵牛花先从其花蕊着手,花蕊要汇合在中心是十分重要的。花瓣的造型要经过艺术处理,适当加上一些曲线使其具有装饰的美感。

□ 剪对称牡丹花

剪对称的牡丹花也是从花蕊剪起。从右向左,牡丹花的花瓣要一气呵成剪下,注意花瓣的特点,弧度的变化要适当;叶子造型简洁,但要反映出正侧抑扬的变化。

(三) 动物

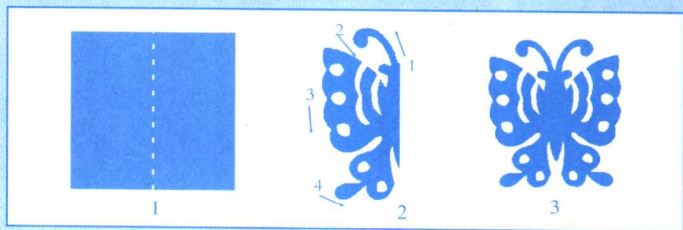
□ 剪对称青蛙

动物的造型比花卉要复杂得多，剪纸时掌握其神态是非常重要的。在剪青蛙的时候先要从整体上考虑，注意青蛙的比例关系，尤其要重视青蛙的眼睛。剪纸时刀迹要流畅、光滑，腿部的造型更要突出后腿，但夸张不能过份；脚趾剪得要柔中坚挺，有力量感。

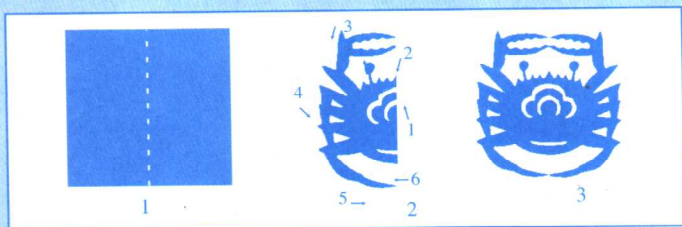
□ 剪对称蝴蝶

蝴蝶的造型十分轻柔美丽，剪纸要剪出这种飘逸舞动的感觉。两翼和尾羽是这幅剪纸的关键，剪的刀迹要自然、圆润，一些小的圆孔大小要基本一致。

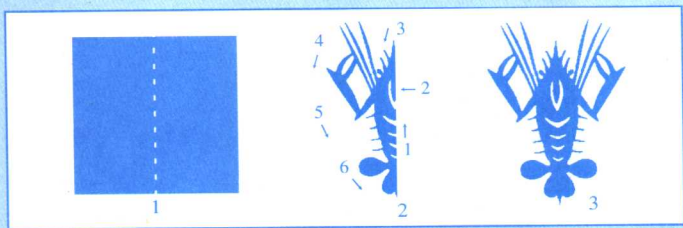
□ 剪对称蟹

蟹的形状比较抽象,在剪纸时要表现蟹壳的质感。前大爪较之后四爪更要有力度、更要丰满;中间的花纹在剪纸时要一气呵成。

□ 剪对称虾

剪虾的时候要充分发挥想象力,将两个侧面组合成一个平面的图形。可以从头开始剪起,然后再剪虾身。虾的须在剪的时候要剪得硬挺中带有弹性,虾的身子要剪得有柔性,身背上的花纹要剪得光洁。

□ 剪对称金鱼

金鱼的造型是俯视图。先剪头,剪鱼眼,鱼身,鱼尾,再剪外轮廓线。鱼眼的刀迹要剪得光滑;鱼尾的花纹要剪得有装饰美感,飘逸、轻柔和流动感;剪鱼身的花纹时候要细心;外轮廓更要剪得干净利落。

