

学前专业美术教育手工系列教材

丛书主编 孙家祥 副主编 田翔仁
本册编著 陈叶 田翔仁

JIANKE
剪刻
拼贴
PINTIE

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

学前专业美术教育手工系列教材

剪刻·拼贴

**JIANKE
PINGDIE**

图书在版编目(CIP)数据

剪刻·拼贴/陈叶,田翔仁编著. —重庆:西南师范大学出版社, 2005.5

(学前专业美术教育手工系列教材/孙家祥主编)

ISBN 7-5621-3355-7

I. 剪… II. ①陈…②田… III. 手工课—学前教育—教学参考资料 IV. G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 054485 号

剪刻·拼贴

著 者: 陈 叶 田翔仁

责任编辑: 王 煤 涂 蓓

装帧设计: 梅 子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南师范大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 5.75

字 数: 157 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5621-3355-7 / J·320

定 价: 29.00 元

序 言

在人类自身发展的过程中，手的作用发挥得很大。由于手的活动，不仅解决了衣食之需，也促进了智力的发展，手也练得更加灵活了。

做手工既能够锻炼手的灵巧，又是通过艺术的形式，用自己的创造体现审美，既产生一种乐趣，并从中诱发才智，有的还带有一定的实用性。自己动手，做出一种为人们所称赞的物品，对青少年的自尊、自信、自强和自立，都是有好处的。

我国古代的手工艺非常发达，而且各具特色，且乡土气息很浓。童年做过的东西，直到老年也不会忘记，因为有一种乡情蕴含其中。这是民族文化的重要基础的一部分，每个人都是在这个基础上成长起来的。一个民族的成员如果失去了这一基础，或者没有经受过民族文化的熏陶，其后果是显而易见的。

在现阶段，我国正在集中力量发展经济，人们也会很自然地追求物质条件的丰富和改善，这是很正常的。问题在于，须要审慎地、辩证地对待取舍，不能在新与旧、洋与土等关系上简单化的对立起来。这样的情况不仅我们存在，且已成为全人类的问题，引起了国际间的注意。联合国教科文组织最近作了决定，发起对“人类口传和非物质文化遗产的抢救与保护”，并建立了“人类口传和非物质文化遗产代表名录”。认为民间艺术具有特殊的文化价值，从内涵上，包括了人类文化的多种形式，维系着民族的精神。因此，我们必须从一些具体的、细小的事情做起，不致使传统消失。

手工艺制作的形式很多，长期在民间流传，形成了传统的民间艺术。弘扬民族文化，继承民族艺术遗产，对青少年进行优秀传统文化的教育，既是子孙后代的要务，也是爱国主义教育的组成部分，其意义是重大的，也是深远的。开展手工制作教学是学校对青少年进行艺术教育、素质教育的重要课题之一，是其他形式的教学替代不了的。

“学前专业美术教育手工系列教材”集工艺美术、劳动技术、手工活动等多类教学于一体。

教材内容全面，图文结合，它既是手工制作的具体指导，又会使读者从中得到启迪，诱发创造，意趣无穷。即不做艺术家，但是在这里播下的种子，将会有助于一生的素养，更重要的是它的乡土特点，可说是一种最具体的爱国主义教育。为什么不在人生的旅程中尝试一下艺术的创造呢？如果说，艺术家的作品具有娱他性，那么，青少年的艺术创作却带有自娱性。如果自己亲手去做，定有美妙的感受，可说是人生的一种精神享受，其乐无穷。祝贺江苏电教馆的成功。

张道一

于南京兰园

-
- 001 剪 刻 纸
 - 009 布 贴 画
 - 017 线纱贴画
 - 023 种子贴画
 - 027 铅笔刨花贴画
 - 031 叶类贴画
 - 037 羽毛贴画
 - 041 蛋壳贴画
 - 045 玻璃镶嵌画
 - 051 金属片丝嵌画
 - 057 瓷盘刻画
 - 063 烙 画
 - 069 卵石拼画
 - 075 竹木壁画
 - 081 布绒壁挂

剪刻纸

JIANKE
ZHI

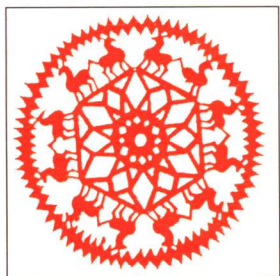

图 1

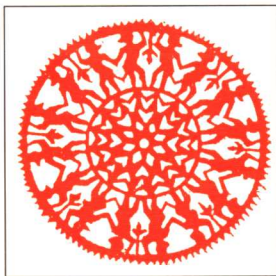

图 2

图 3

图 4

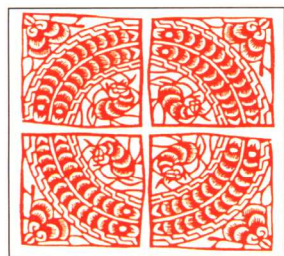

图 5

图 6

剪纸是我国传统的民间艺术，它历史悠久，流行范围甚广。我们从它那夸张、稚拙的形象，简练、概括的造型中，可以体会到中华民族善良而纯洁的品格，古朴而清新的审美意识。

中国是发明纸的国家，汉代造纸技术已经比较完备。纸的发明为剪纸艺术提供了基本的物质材料，但是至今尚未发现汉代的剪纸。1959年，新疆吐鲁番出土了1500年前北朝时期的团花剪纸“对马”（图1）、“对猴”（图2），它们是我国目前所能见到的最早的剪纸。

剪纸的产生和发展，与古代的风俗有着直接的关系，人们用它作为迎春喜庆的装饰品，还广泛应用到刺绣、印染、陶瓷等工艺制作中。剪纸与人民生活息息相关，加上制作简便，在民间广泛流传。

剪纸的特点

风格的淳朴美（图3），手法的简洁美（图4），构图的装饰美（图5），造型的意象美（图6），是我国民间剪纸的四大特点。

我国的民间剪纸可分为南北两大流派。西北剪纸粗犷朴拙、天真浑厚，江南剪纸精巧秀丽、玲珑剔透。一般大体上如此，其实，即便在一省之内，剪纸风格也不尽相同。

剪纸的样式

1.窗花：逢年过节，在窗户上张贴的剪纸，称为窗花。窗花自由舒展、镂空透亮。（图7）

2.墙花：贴在室内墙上的剪纸，叫“墙花”。贴在北方睡炕上的叫“炕围花”。（图8）

3.门笺：春节时贴挂在门楣上的剪纸。它像一

图 7

图 8

幅幅镂空的锦旗，下有一排流苏。(图9)

4. 喜花：结婚时张贴的剪纸。外轮廓为装饰花朵或几何形，内刻有喜庆文字及吉祥图案。(图10)

5. 鞋花：用作鞋面刺绣底样的剪纸。图案为疏而满的填充纹样，题材一般以花鸟鱼虫为主。(图11)

6. 枕花：老式枕头为长方体，两头方形为吉祥图案的刺绣，枕花即为刺绣的底样。(图12)

7. 衣袖花：衣服袖口部位的刺绣底样，贵州苗族尤为喜爱，形状多为长方形。

8. 礼花：向亲友赠送礼品所贴的剪纸。礼花多用吉祥的图案作对称的构图。

工具与材料

工具：剪刀——一把头细而尖的小剪刀；刻刀——可用废锯条自制三种不同大小的刻刀。刻制层数较少可用单面刀片或美工刀(图13)。

材料：纸张——纸质要薄而坚韧，可用大红毛边纸、单层生宣纸，也可用蜡光纸或其他薄型纸；垫板——厚的黄版纸、三夹板等；蜡盘——用蜂蜡(黄蜡)与草木灰加热搅匀，倒入木盘。也可用石蜡、牛羊油替代。

剪纸图案

1. 单独对称图案：将方形纸对折，画上图案的一半，剪刻展开即成。(图14)

2. 四角星图案：将正方形的纸对折、对折、再对折，成三角形，在三角形内画图案，剪去不要的部分，展开即成。(图15)

3. 八角星图案：将剪四角星的三角形再对折，画上图案，剪刻即成。(图16)

4. 三角星图案：将正方形的纸对折，用 60° 的三角板画线，分成三等份，折好后画纹样，剪去

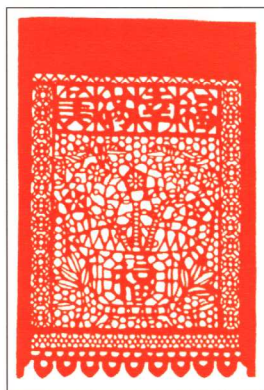

图9

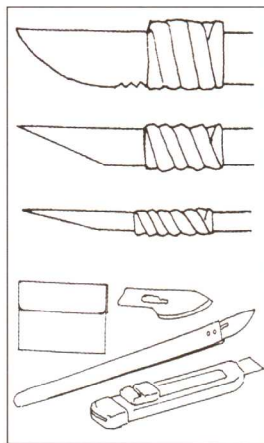

图13

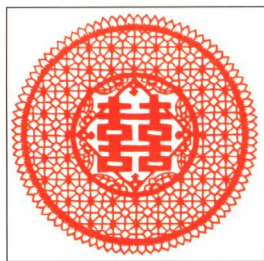

图10

图11

图12

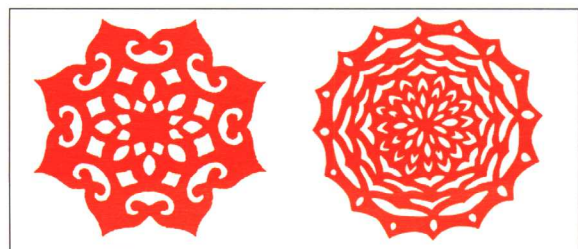

图16

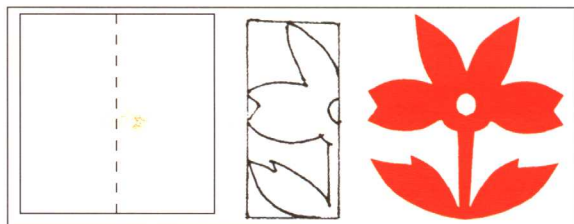

图14

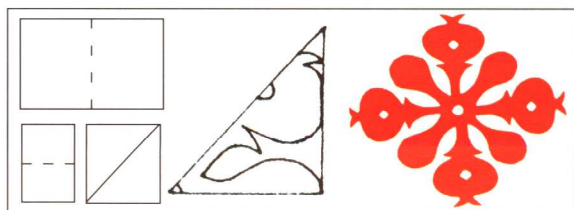

图15

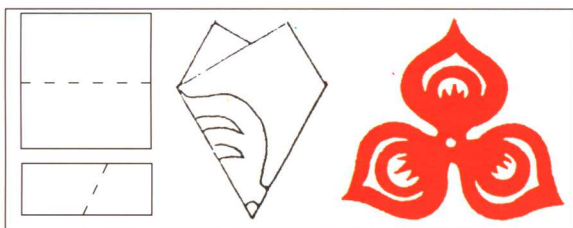

图 17

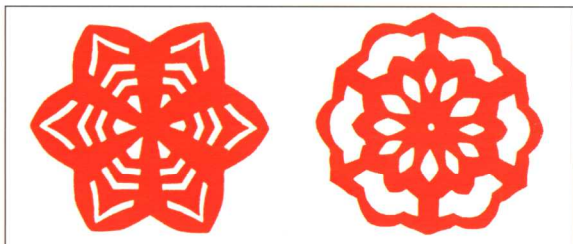

图 18

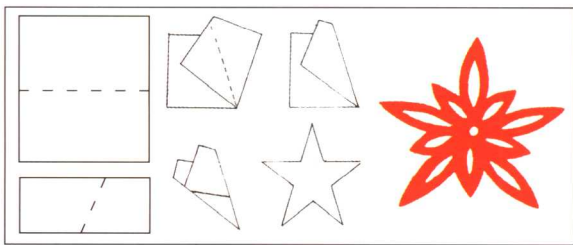

图 19

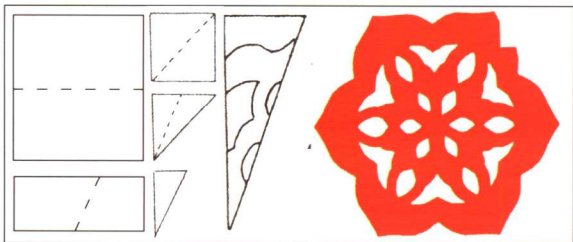

图 20

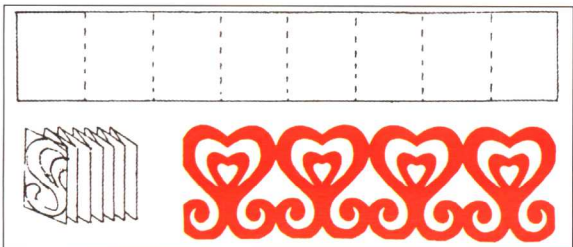

图 21

不要的部分，展开即成。(图 17)

5.六角星图案：将剪三角形的折纸再对折，画纹样，剪好展开即成。(图 18)

6.五角星图案：将正方形的纸对折成长方形，将上边 $1/3$ 处与下边中点连线，沿此线斜折，再按虚线对折，最后将左下角向后折，折成均等的五叠，即可剪成五角星图案。(图 19)

7.团花图案：选择薄而大的纸张，多次加以对折，然后在其中一面绘制纹样，图案的花纹要疏密得当，线条要处处相连，粗细搭配。一般先剪刻内部的花纹，再剪外部花纹，展开就是一幅团花图案。(图 20)

8.二方连续图案：将长条纸反复折叠成小方块，在第一面画上一个或半个单独纹样，剪刻去不要的部分，展开即成。(图 21, 22)

9.四方连续图案：将正方形纸反复对折，在第一面画上单独纹样，剪刻去不要的部分，展开即成。(图 23)

制作方法

我国的民间剪纸具有较高的美学价值，继承和发扬传统艺术的精华，以指导我们的剪纸创作。

一 剪纸的构图

剪纸的构图要简练、紧凑。注意以下关系的处理：

1.平面处理 剪纸要将画面所要表现的立体形象转化为平面形象，均平摆置，不分远近景，没有近大远小，全部处理在一个平面空间。(图 24)

2.虚实处理 剪纸中被轮廓线圈起来的部分醒目，显得“实”；而在它外面的部分显得“虚”。虚实的结合，使作品和谐、明快、强烈、醒目。(图 25)

3.时空处理 民间剪纸不受时空限制，将不同时间、地点的物象，有机地归纳在一幅画面上。在画面形象中可表现自身所处的环境或表现作者的体验、联想和情趣。(图 26)

二 剪纸的造型

民间剪纸的造型从不照抄自然形象，偏重于抒发作者的感受。造型的主要方法是：

1.强调特征 剪纸要强化形状和结构上的特征。表现各种物象的动态，要求符合自身的运动规

律,选择能够反映物象特征的最佳动态角度。(图27)

2.概括简练:剪纸要对自然形象删繁就简,强调造型的完整性、统一性、单纯性,形象越单纯越好。刻画主要细节,以少胜多。(图28)

3.夸张变形:剪纸为了更好地写形和传神,突出作品的主题,首先要抓住形象的主要特点进行夸张变形。夸张变形还可以使用“共用形”,如(图29),三条鱼连为不可分割的有机体,它超越了自然的形态,带有一定的幻想因素。

三 剪纸的制作过程

1.起稿:构思确定后,先用铅笔画出大体形象,再用毛笔勾画线条,涂出黑白效果。若有不满意处,可用白颜色修改。然后再复印一份,将复印稿和要剪刻的几张纸用钉书钉在空白处钉好,即可以准备剪刻。

2.剪刻:剪刻的顺序,要根据作品的情况来定,一般先细后粗、先内后外、先上后下、先左后右、先密后疏,以保证剪刻顺利。刻纸时,运刀要准确,刀柄与纸面垂直,刀刃与刀柄平行移动,不能采用斜刻的方法。斜刻较容易折断刀尖,还容易刻得走样。

3.贴裱:贴裱有两种方法,即全部实贴和局部裱贴。

全部实贴:把剪纸反放在平整的台上,然后把很薄的浆糊水刷在底板纸上,用粘了浆糊水的一面,盖在剪纸上,然后翻过来,用毛边纸覆上,将多余的浆糊水吸掉即可。

局部裱贴:用刀尖轻轻把剪纸掀起,在关键的几处蘸上少许的浆糊即可,不可贴死。(图30)

剪纸的表现形式

一 单色剪纸

各地的民间剪纸,数量最多的是单色剪纸,它最富有剪纸的特色,是民间剪纸的正宗。

提供刺绣的底样一般用白色,美化居室、喜庆节日的剪纸则多以红色为主。此外,剪纸作品也可用黑、褐、绿等颜色。单色剪纸的表现手法有折叠剪法、阳刻剪法、阴刻剪法、阴阳刻并用剪法等。

1.阳刻剪纸:保留形体造型线条,剪去或刻去线条以外的块面部分,如同篆刻的阳文。其制作方

图 22

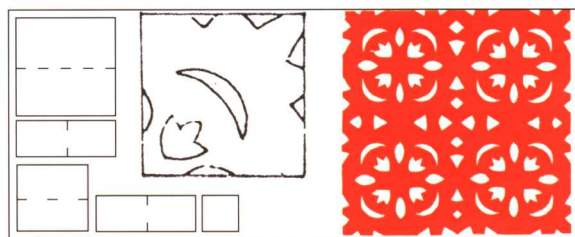

图 23

图 24

图 25

图 26

图 27

图 28

图 29

图 30

图 31

图 32

图 33

图 34

图 35

便,效果明快醒目,是单色剪纸中较为普遍的一种形式。(图 31)

2.阴刻剪纸:手法与阳刻剪纸相反。它是剪去或刻去形体造型线条,保留块面部分,靠剪刻后的空白来表现形象,如同篆刻中的阴文。其特点是黑白对比强烈。如果有需要可适当结合阳刻,丰富画面效果。(图 32)

二 彩色剪纸

彩色剪纸是在同一画面上有两种以上颜色的剪纸。它通过点、套、填、分、衬、拼等手法来实现。

1.点色剪纸:用较薄的宣纸、连史纸,多张叠在一起,用染料点染,染时加点酒精,以便渗透。点染后的剪纸色彩强烈鲜艳。(图 33)

2.套色剪纸:以阳刻剪纸(用黑纸或金纸)为主稿,在需要套色处,在背面贴上各种色纸。套色只在局部进行,颜色要少而精,起到画龙点睛的作用。(图 34)

3.填色剪纸:将阳刻剪纸贴在白纸上,在其空白处平涂着色。(图 35)

4.分色剪纸:用不同颜色的纸剪出不同物象拼贴在一起,如鸳鸯戏水,鸳鸯用红色,水为绿色,色彩搭配要合理,也可两三色交错重叠,互相衬托。

5.衬色剪纸:衬色有几种,一种是整体衬一种色纸;另一种是根据各部位的特点进行配色,分别剪好衬在各部位;还有一种是所衬色纸为不规则形状,使主纹与衬色相差错。衬色剪纸要求主纹颜色为黑色或金色,花纹以阳线为主,以显现衬色的效果。(图 36)

6.拼色剪纸:用多种色纸拼贴起来的剪纸。色纸多用蜡光纸,用小刀一次刻多幅不同色彩色纸。统一刻好后再将各部分刻开,然后打乱各取各部分重新拼贴出完整构图。这样,每幅剪纸的色彩都有多种变化,且幅幅不同。(图 37)

7.勾绘剪纸:是剪纸和描绘结合的一种形式。它以剪刻为主,兼用毛笔勾绘细部,如人物的五官、花卉的花蕊和叶脉等。它融绘画于剪纸中,使刻和画相得益彰,产生一种特殊的装饰情趣。(图 38-1、2)

图 36

图 37

图 38-1

图 38-2

布贴画

BUTIE
HUA

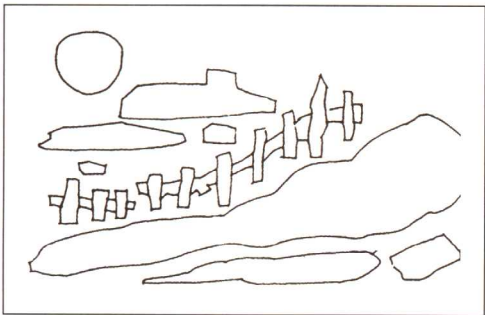

图 1-1

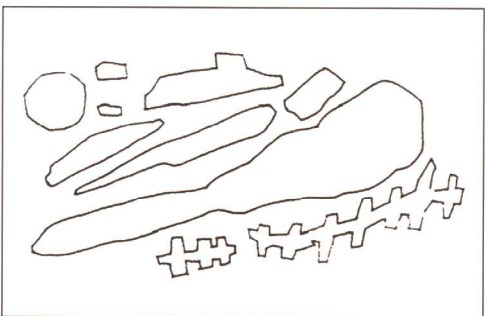

图 1-2

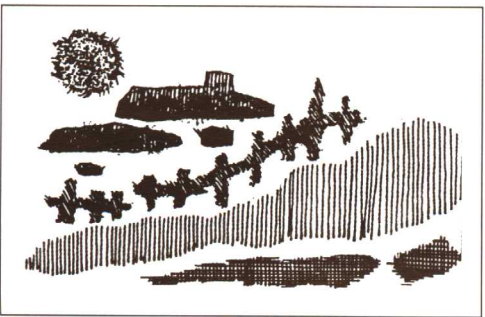

图 1-3

布贴画是以纺织品为材料,根据设计意图和艺术风格,经过工艺加工而制成的贴画类工艺品。

布贴画是纤维艺术中的一种,有较强的装饰性。布贴画根据纺织品各种不同质地、不同纹理、不同图案、不同色彩、不同光泽综合拼贴,成为一幅幅富有装饰情趣的艺术作品,形成一种画笔所不能取代的艺术风格。

布贴画所表现的内容甚广,可以表现山水风光,也可以表现动物、植物,更多地还可以表现人物活动场面以及人们对美好生活的向往。

我们要在生活中发现和搜索素材,通过概括、提炼、加工,利用夸张、变形和抽象的造型艺术手法,创造出各种妙趣横生的布贴画。

制作原理

工具与材料

工具:剪刀、镊子、浆糊或乳胶等。

材料:各种纺织品,如棉、麻、丝、毛、化纤等纺织品的边角料。纸张一般选用卡纸、白版纸、墙纸以及三夹板等其他材料。

制作方法

一 整体造型,并列粘贴

整体造型,并列粘贴,即并列法。它是将形体的各部分并列剪贴,使形与形拼贴在一起,且主要的部分不重叠。

山村

1. 首先,进行构思设计,在白纸上画创作图稿,运用概括和夸张的艺术手法,修改和完善图稿(图1-1)。

2. 用复写纸将图稿的造型分别描印在所挑选的各种布料的反面,其目的是为了正面效果的整洁。接着逐块剪下,剪时不必过于谨小慎微,可大胆随意(图1-2)。

3. 剪好后在背面抹上浆糊或乳胶,贴在卡纸上,然后用手轻轻地压(图1-3)。注意,普通的贴纸用的胶水效果不太好,由于它较稀,容易渗透布

料，形成不必要的斑痕。

并列拼贴法由于是将各部分分块剪下，分块拼贴，所以无需考虑在拼贴过程中的先后关系。如《山村》这幅作品，便是利用四种不同的布料，分别剪出太阳、房屋、栅栏、山坡等，然后按设计图稿并列粘贴在相应的位置所完成的一幅作品。

运用并列粘贴方法，可以创作出一些设计精细、构图严谨的作品。如《三童戏球》这幅作品（图2），在创作构思时，采用了传统的圆形图案构图手法，三个儿童、三个球巧妙地组合在一起。儿童动态生动，结构准确。制作时，按设计图稿将各部分描印在各种布料的反面并剪下，再按图稿并列粘贴即成。

二 整体造型，重叠粘贴

整体造型，重叠粘贴，即重叠法。它是将各部分较整块的形剪下，且粘贴时有所重叠。（图3）

先定好画稿，图形要简单，可以不用复写纸描印，大胆地直接用剪刀剪。剪时注意大的效果，轮廓线不宜太光滑。比较复杂的图稿，则要用复写纸把图稿上的形象分别在不同布料反面描成若干块，然后将其剪下，按构图重叠的需要进行粘贴。

如《春之梦》（图4-1~4），其构图打破了传统模式，作品富有现代气息。少女的头像及风、月、云、树、花鸟就是利用重叠组合来构成画面。在制作时要注意重叠组合的粘贴顺序，如云彩、树干、鼻子等要先贴，头发、花朵、月亮次之，最后贴上小鸟、嘴巴、眼睛。其中头发、发结、花朵等都是多层重

图 2

图 3

图 4-1

图 4-2

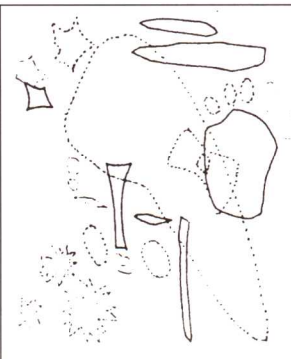

图 4-3

图 4-4

图 5

图 6

图 7

图 8

叠粘贴,这样充分体现了布贴画的艺术特色。

发挥纺织面料的特点,是布贴画能够达到的特殊的艺术效果和妙趣横生画面的重要手段,也是区别于其他绘画形式的显著的特征。(图5)

用尼绒进行重叠拼贴,更能显示出它的厚重感和物体的厚实感。画中(图6)用厚实的尼料粘贴,大块色彩的对比分明,体现了布贴画的特点。

《春天的树》(图7),这幅作品充分利用纺织品的特点,扯出许多布丝纤维来表现树枝叶的生动形态。

《芦花荡》(图8),这幅作品是利用纺织品纤维能扯出布丝的特点,来表现芦苇和小草。

布贴画的创作,最重要的是整体设计,设计不仅是创作图稿,还要考虑布料的选用和技巧的运用,以及纺织品特点的利用。布料选定,分块剪下去后,要先将一些主要的布块进行试拼,看看大的色彩效果。如有不当,应及时调整,否则,贴牢后便难以修改了。粘贴的方法,并列与重叠可结合使用。先贴背景地面等大块面的部分,再贴人物动物的整体块面,最后贴头发、眼睛等细节部分。

让我们大胆实践,就一定能创作出更多耐人寻味的布贴画来。

