

★ JIANZHI JIFA JIANZHI JIFA
JIANZHI JIFA JIANZHI JIFA

剪纸技法

军旅知识文库
JUNLUZHI SHI WENKU

★ 柴京津 著

★ 解放军文艺出版社

军旅知识文库
JUNLUZHISHIWENKU

JIANZHI JIFA JIANZHI JIFA

JIANZHI JIFA JIANZHI JIFA

剪纸技法

☆ 柴京津 著

☆ 解放军文艺出版社

新登字(京)118号

书 名: 剪纸技法

著 者: 柴 京 津

出版者: 解放军文艺出版社 (北京西什库茅屋胡同甲3号)

(邮政编码 100034 · 电报挂号 6550)

排版者: 北京海淀区海港印刷厂

印刷者: 解放军第二二〇七工厂

装订者: 北京密云水库装订厂

发行者: 解放军文艺出版社总发行

新华书店北京发行所经销

开 本: 787×1092 毫米 1/24

印 张: 8

字 数: 15, 000

版 次: 1993年6月第1版

印 次: 1993年6月北京第1次印刷

印 数: 0, 001-7, 500

书 号: ISBN 7-5033-0318-2/J·28

定 价: 7.00 元 (膜)

(如有印刷、装订差错, 可向本社调换)

目 录

第一章 剪纸概说	(1)
第二章 剪纸的风格与艺术特点	(1)
一、北方剪纸	(1)
二、南方剪纸	(2)
第三章 剪纸的题材与内容	(11)
一、祈祥纳福、应节之兆	(11)
二、历史故事、民间传说	(12)
三、民俗风情、传统习惯	(12)
第四章 剪纸的应用范围	(21)
一、窗花	(21)
二、刺绣花	(22)
三、礼花	(22)
四、灯花	(22)
五、室内花	(22)
第五章 剪纸的创作手法	(31)
一、抓对象的典型特征,重在表现神似	(31)
二、运用变形、夸张、装饰原则,深入刻画对象	(31)
三、繁简疏密适当,注重黑白关系构成	(32)
四、构图独具特色,造型万剪不断	(32)
五、注重表现语言个性,发挥刀剪独特的艺术魅力	(32)
第六章 剪纸的类型	(39)
一、黑白剪纸	(39)
二、套色剪纸	(40)
三、染色剪纸	(40)

四、分色剪纸·····	(40)
五、填色剪纸·····	(45)
六、衬色剪纸·····	(45)
七、勾绘剪纸·····	(45)
八、印刷剪纸·····	(45)
九、彩编剪纸·····	(45)
十、剪影·····	(45)
十一、撕纸·····	(46)
十二、折叠剪纸·····	(46)
十三、立体剪纸·····	(47)
第七章 剪纸的材料和工具 ·····	(48)
一、剪刀·····	(48)
二、刻刀·····	(48)
三、蜡盘·····	(61)
四、粉袋、钉书机、小锤、纸捻、镊子·····	(61)
五、纸张·····	(61)
六、刻纸的闷压法·····	(62)
第八章 剪纸的制作程序 ·····	(62)
一、起稿·····	(62)
二、制作·····	(62)
三、装裱·····	(66)
四、复制·····	(66)

第一章 剪纸概说

剪纸是流传于我国民间的一种艺术形式，有着悠久的历史，它以很强的装饰性、趣味性显示出独特的生命力，像一颗颗灿烂绚丽的繁星，装点着房屋、环境，美化着人民的生活，用一种亲切、朴素、通俗美观的艺术表现形式，抒发了劳动人民的真情实感。剪纸艺术处处与我们的生活有着密切的联系，与民间习俗结下了不解之缘。

经考证，剪纸源于远古时期的诸种工艺，又脱胎于陶器、铜器、织绣、雕镂等具有民族特点的纹饰，从而又演变为我国特有的剪纸艺术。（图1，周代铜公钁、铜带饰；图2，南北朝对马团花；图3，对猴团花；图4，唐

代漏版印花纱图案；图5，清代皮影——见彩页）

随着社会的发展，剪纸的应用领域不断扩大，已由过去一般的窗花装饰，发展到当今的刊头尾花、连环画、插图、邮票、动画、印染、舞美、商标、藏书票等许多方面。可以说，它蕴藏了我国劳动人民深厚的情感，沉淀了几千年的华夏文化与其中，是我国传统哲学、美学、民俗学等多方面的结晶，具有着极强烈的民族特色和生命力，因而，能够千百年来蓬勃发展、经久不衰。（图6，动画——见彩页；图7，邮票——见彩页；图8，书签——见彩页；图9，印染——见彩页）

第二章 剪纸的风格与艺术特点

两千多年来，剪纸这门古老的民间艺术形式凝聚了我国劳动人民无穷的智慧和艺术创造。由于我国地域广大，多少年来受着地理环境、生活习惯、社会形态的影响，各民族、各地区在剪纸艺术风格和表现形式上都有所不同，正如郭沫若所题：“曾见北国之窗

花，其味天真而浑厚，今见南方之刻纸，玲珑剔透得未有，一剪之趣夺神功，美在民间永不朽”。

中国剪纸一般可分为两大类型

一、北方剪纸

其特点是纯朴浑厚、豪放粗犷。重于变

形夸张，喜用面和简练、概括的线条来表现，注意表现人物特征的鲜明性，主要以山西、陕西、河北、山东为代表。（图 10，山西剪纸；图 11，陕西剪纸；图 12，河北剪纸；图 13，山东剪纸）

北方剪纸风格朴素、单纯明快，这个手法代表了我国劳动人民纯朴的思想感情，保持着非常典型的民间传统，它注重表现生活中常见的题材，如牛、马、羊、鸡、犬、豕、虎、猫等人们所熟悉的动物家禽，和一般农家生活、劳动、娱乐、喜庆的场面及民间传说、戏曲人物等内容，多以反映现实生活为主，表现形式多以阴刻、阳刻和点染法为主。如晋南、陕北一带多用简洁、粗放的手法，河北蔚县、山西广灵县善用色彩浓艳、强烈的点染法。（图 14，猫；图 15，鸡；图 16，狮；图 17，虎；图 18，鼠；图 19，牛；图 20，猪；图 21，织布；图 22，猪八戒；图 23，耕地；图 24，陕北剪纸；图 25，山西广灵剪纸——见彩页；图 26，河北蔚县剪纸——见彩页）

二、南方剪纸

南方剪纸又可分为以江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、四川为代表的中部地区剪纸，和以广东、广西、福建为代表的南部地区剪纸。

中部地区比较典型的是江浙一带特别是扬州、乐清剪纸，其特点秀丽、明快、柔美、工细巧整、玲珑剔透，常以工整挺括、细腻入微的线条进行合理的穿插，具有很强的装饰性和工艺性。（图 27，江苏剪纸划旱船；图 28，湖南剪纸戏曲人物；图 29，湖北剪纸花鸟；图 30，四川剪纸兽头；图 31，浙江剪纸花鸟）

南部地区的剪纸民间传统风格较少，偏重写实、加工复杂，比较典型的是广东佛山剪纸，在保留了自己秀丽明快、以线为主特色的基础上，又进一步加强了装饰性，主要有镂金彩绘的手法，即用金银纸刻完后，在背后衬以色彩纸，具有金碧辉煌的效果。（图 32，广东剪纸梁山伯与祝英台；图 33，镂金彩绘剪纸花鸟——见彩页）

但这些风格特点也不是一成不变的，特别是随着全国文化交流的进一步扩大，很多地区在保留了自己传统风格的情况下，又学习借鉴了其它地区的手法特色，使其出现了风格化、多样化、普及化。总之，南北剪纸既各有风格，又争相斗艳，互相促进，共同发展，使这门古老的艺术形式经久不衰，魅力无穷。

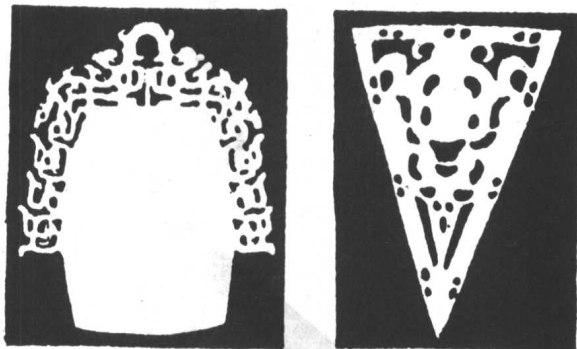

图1 周代铜公铸、铜带饰

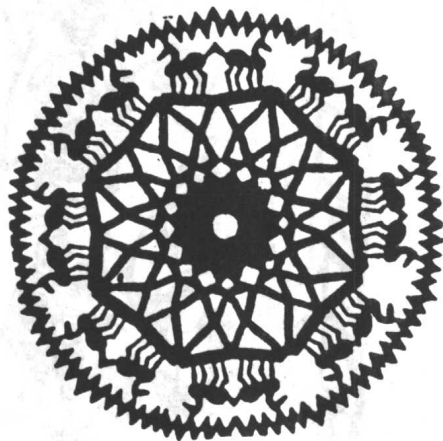

图2 南北朝对马团花

图4 唐代漏版印花钞图案

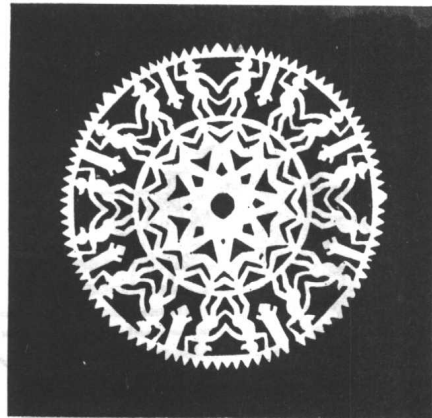

图3 对猴团花

图11 陕西剪纸

图12 河北剪纸

图10 山西剪纸

图14 猫

图15 鸡

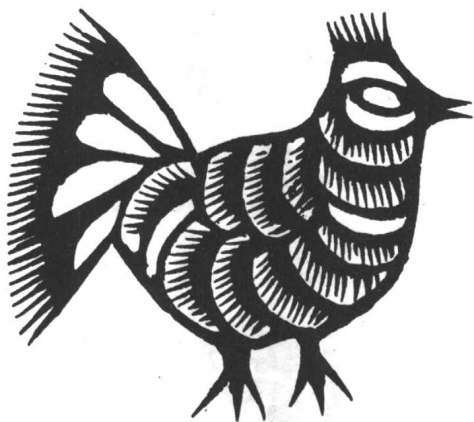

图13 山东剪纸

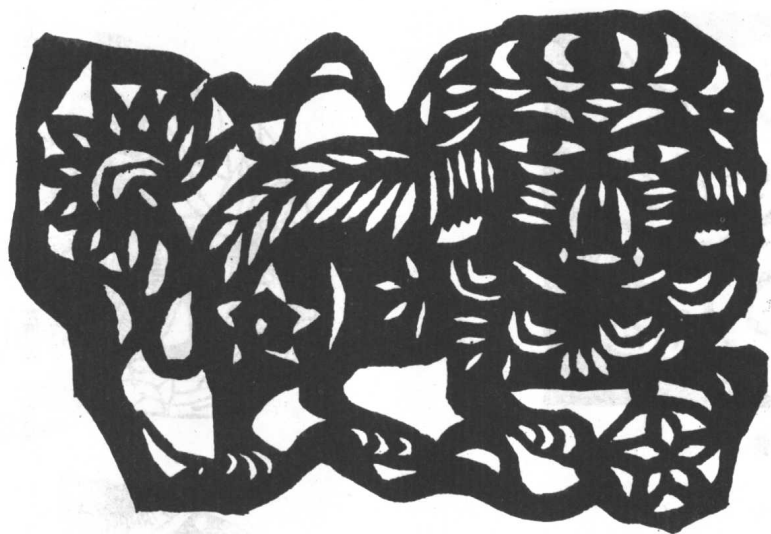

图16 狮

图17 虎

图18 鼠

图19 牛

图21 织布

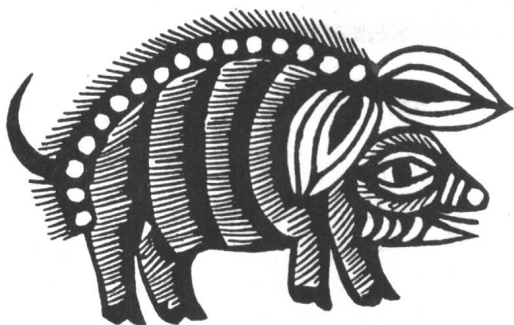

图20 猪

图22 猪八戒

图24 陕北剪纸

图23 耕地

图27 江苏剪纸划旱船

图29 湖北剪纸花鸟

图28 湖南剪纸戏曲人物

图30 四川剪纸兽头

图31 浙江剪纸花鸟

图32 广东剪纸梁山伯与祝英台

第三章 剪纸的题材与内容

剪纸源于民间,但它不是孤立发展的,必然要受到历史社会的习俗、生产、政治、宗教等方面的影响,所以剪纸的产生主要源于四个方面。一是源于远古时期的多种工艺,如镂刻、透雕、剪箔。二是源于刺绣花样的需要,由于民间织绣花样需要保存和流传,就产生了类似剪纸纹样的底花。三是源于为统治阶级和封建迷信服务,经常与殉葬和祭祀鬼神结合起来。四是源于劳动人民对美的追求和对幸福的向往,其内容多数是反映民众生活中喜闻乐见的事物和活动。

其主要题材和内容主要反映在以下四个方面:

一、祈祥纳福、应节之兆

由于我国劳动人民长期以来饱受封建统治阶级的压迫和剥削,加之战乱、饥荒,使他们生活贫困、动荡不安,所以有着渴望美好生活的强烈愿望,因此,在剪纸中有许多反映幸福安乐、吉祥如意的内容。这些内容构思非常巧妙,很多是用吉语的语句谐音,或是用吉祥的寓意和隐喻,这种托物寄意或赋予吉语的手法,能够唤起民众感情上的共鸣,

诱发人们的美好情感和联想,其表现方式有以下几种:

1. 形象表达。常用的比喻手法,是把一种动物或花鸟草虫比作一种愿望或吉语。如把梅花象征冬天或少女,石榴、葡萄、葫芦等多子的果实比作多子多福,牡丹比富贵,菊寿比平安、龙凤比呈祥、鹤鹿比同春,鸳鸯比夫妻,松、鹤、桃比寿,梅、兰、竹、菊比四季,麒麟比早生贵子。(图 34,多子多福;图 35,富贵牡丹;图 36,菊寿平安;图 37,岁寒三友;图 38,松龄鹤寿)

2. 谐音表达。是用动物花卉谐音组成图案的手法,比作一种吉语或寓意。如鸡羊比“吉祥”;元宝和海棠比“金玉满堂”;马、猴比“马上封侯”;喜鹊、梅花比“喜上眉梢”;两只喜鹊和海棠比“双喜满堂”;喜鹊、柿子、铜钱比“喜事在前”;百合和荷花比“和合如意”;莲花和鲤鱼比“连年有余”;五只蝙蝠与寿桃比“五福捧寿”;瓜和蝶比“颀蝶连绵”;两只龙和一个蜘蛛比“二龙戏珠”;两只喜鹊站在双喜上比“喜上加喜”等。(图 39,喜上眉梢;图 40,连年有余;图 41,二龙戏

珠；图 42，喜上加喜；图 43，蝴蝶连绵）

3. 文字表达。把中国特有的汉字书法与剪纸艺术有机地结合起来，更加直接地表达希望吉祥的感情。如最为常见的是庆祝活动、新婚嫁娶中剪的“双喜”，粮仓门窗的“丰”，喜花中的“寿”，门笺中用文字组成的“双凤朝阳”、“新春鸿喜”、“福寿宁康”、“寿比南山”、“易养成人”、“长命富贵”，拉花中的“大吉大利”等，内容都是把文字同花卉结合在一起，字花相映成趣。这种把自然景物和文字组成的造型美观、主题鲜明的吉祥图案，充分体现了劳动人民高度智慧和丰富的想象力。（图 44，寿；图 45，大吉大利；图 46，福）

二、历史故事、民间传说

这部分剪纸的内容多是取材于劳动人民所熟悉或喜闻乐见的故事和传说，如“牛郎织女”、“劈山救母”、“二十四孝”等民间传说；“红楼梦”、“西厢记”、“白蛇传”、“西游记”、“水浒”、“杨家将”等历史戏剧人物；“老鼠啃蜡台”、“猴子吃桃”、“回娘家”等情趣幽默的民间故事；还有保护娃娃合家平安的“抓髻娃娃”、“石榴生子”、“耕种”、“收获”等对家畜家禽的喜爱和丰收喜悦的心情，以及反映喜庆吉祥的“孔雀戏牡丹”、“鸳鸯

戏莲”、“狮子滚绣球”等题材。（图 47，张果老骑驴；图 48，三娘教子；图 49，戏剧人物；图 50，西厢记；图 51，抓髻娃娃；图 52，猴子吃桃；图 53，卧冰求鲤）

还有很多内容是反映人类婚姻和繁衍的主题，如普遍以鱼、莲为主要形象的作品，就有“鱼戏莲”、“鱼吻莲”、“莲出笙”、“坐帐花”、“娃娃坐莲”、“连年有鱼”、“莲生贵子”等，都是远古时代以鱼代表男，以莲代表女，笙代表生的生殖崇拜的寓意和内涵。（图 54，连年有鱼；图 55，坐帐花）

三、民俗风情、传统习惯

民间剪纸是符合民间习俗的一种艺术表现形式，它的存在，必然依附于民间特定的文化背景和生活环境，剪纸在四季节令、婚丧寿宴、宗教礼仪、生男育女、生活劳动中显得格外突出。

如每年春节期间，房屋打扫干净后，窗户、房屋四壁、粮仓、圈舍一定要贴上新剪的窗花、门神等。相传地震是鳌鱼翻身所致，所以要剪“观音坐鳌鱼”以避灾难祈求平安。正月十五闹花灯，要贴灯花，以显人丁（灯）兴旺。正月二十三，一张“春牛图”贴在门窗上，象征大地复苏，春耕开始。三月清明节，为祭祖扫墓，在供品上摆衬剪纸，以