

中国民协剪纸艺术委员会特别推荐用书

民间剪纸艺术

韩靖 编著

江西美术出版社

民间剪纸技巧

韩靖 编著

江西美术出版社

韩靖：著名剪纸艺术家，现为中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会副主任、中国陕西剪纸网主编、西安剪纸学会会长、咸阳剪纸协会主席。自幼酷爱中国画、剪纸、文学，曾拜已故中国民间剪纸大师库淑兰为师，潜心学艺12年。《秦始皇》、《三国演义》、《武则天》、《杨贵妃》等系列剪纸是他的代表作。这些作品在有限的空间中，再现了历史和文学的意境，具有典雅的历史人文意识和散漫灵动的民间气息。先后出版的专著有《剪纸图说武则天乾陵》、《图说武则天杨贵妃》、《日本剪纸画》、《剪纸美学》等，发表艺术论文数十篇。

图书在版编目(CIP)数据

民间剪纸技巧 / 韩靖编著. —南昌：江西美术出版社，
2009.11
ISBN 978-7-80749-998-5

I. 民… II. 韩… III. 剪纸—民间工艺—中国 IV.
J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第199716号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何
方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师

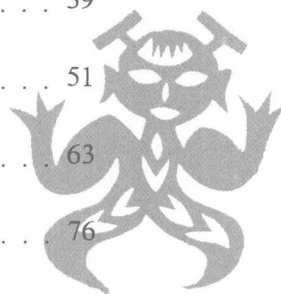
民间剪纸技巧

编 著 韩 靖
责任编辑 王洪波 窦明月
装帧设计 周 晨
出 版 江西美术出版社
社 址 南昌市子安路66号
(邮编：330025 电话：0791—6565819)
网 址 www.jxfinearts.com
经 销 新华书店
制 版 江西省江美数码印刷制版有限公司
印 刷 江西华奥印务有限责任公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 5
版 次 2009年11月第1版
印 次 2009年11月第1次印刷
印 数 5000册
书 号 ISBN 978-7-80749-998-5
定 价 18.00元

目录

前言	1
第一章 属于每一位中国人的剪纸艺术	3
第二章 聆听民间剪纸的美妙故事	5
第三章 民间剪纸的形式与应用	7
第四章 民间剪纸的工具与材料	8
第五章 剪纸的刀法和纹饰	10
第六章 剪纸的基本技法	14
1. 对折剪纸技法	14
(1) 对折直立	14
(2) 对折角花	15
(3) 对折窗花	16
(4) 对折连续窗花	17
2. 团花剪纸技法	18
(1) 三折团花	18
(2) 四折团花	19
(3) 五折团花	20

第七章 不同题材的剪纸	24
1. 吉祥文字	24
(1) 万字回形纹	24
(2) 方胜盘长纹	24
(3) 双钱葫芦纹	25
(4) 福禄寿喜纹	25
2. 花鸟草虫	26
3. 动物生肖	28
4. 人物	31
(1) 鲁迅肖像	31
(2) 福娃人物	33
(3) 星座人物	36
第八章 不同场合的剪纸	39
第九章 不同寓意的剪纸	51
第十章 素材库	63
后记	76

前言

中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会主任 赵光明

认识韩靖是在2000年中国剪纸世纪回顾展上,在北京中国美术馆里,见到这个当时年仅28岁的青年才俊。他的作品《数风流人物》荣获这次大展奖项,其作品同时被中国美术馆收藏。

至今短短10年之间,韩靖已经成为我国知名的青年剪纸艺术家,并担任中国民协剪纸艺术委员会副主任、陕西西安剪纸学会会长、中国陕西剪纸网主编等职。韩靖生于剪纸的故乡——陕西。陕西是中华文明的重要发源地之一,其民风古朴,历史文化积淀深厚,民间剪纸就是在这数千年的古老文化传统中代代传承下来。韩靖作为周秦汉唐古地剪纸艺术的优秀传承人,不仅从小耳濡目染,学习到民间剪纸的造型观念和表现技法,更受到了曾被联合国教科文组织和中国民间文艺家协会授予“中国民间工艺美术大师”称号的剪纸大师库淑兰的言传身教,加之他本人在中国传统文化多方面的修养,使他的剪纸作品形成了鲜明的个人风格。身为西安剪纸学会会长的他,近年来积极促进中外剪纸的交流。他常常随身携带一张纸、一把剪刀,漂洋过海,曾先后赴香港、台湾等地区和日本、瑞士等国家进行剪纸展览和剪纸表演。多年的实践和研究,使他对民间剪纸的历史文化、造型符号、美学观念和文化遗存以及神奇的剪纸技艺均胸有成竹。故他在海外的一次次展览和表演,都会引起国际友人的极大兴趣和赞叹,常常有老外会不期而至,来中国拜师学艺。

韩靖以传统民间剪纸语言和技法为基础,吸收现代艺术的造型观念,创作了一批反映时代和地域文化的优秀系列作品,如《三国演义》、《武则天》、《杨贵妃》、《彩色神话剪纸》等,无不显示出其超人的艺术才华和创新精神。

在2008年奥运会上,由韩靖设计的《纸上奥运》体育剪纸一组40幅,共计2008套,被中央外宣办制成大型文化国礼。这些限量发行的国家礼品册是中国传统手工技艺的代表,在奥运会开幕式上赠送给来华的世界各国元首和国际友人。

2009年伊始,韩靖应江西美术出版社之邀,为广大读者和剪纸爱好者奉上这本《民间剪纸技巧》。本书由10个部分组成,系统而简明地反映了民间剪纸的概貌,既有剪纸的历史典故,又有剪纸的形式与符号,韩靖以其丰富的实际操作,为读者描画出一条剪纸入门的“捷径”,为人人都能成为剪纸巧手和培养业余兴

趣，提供了一本雅俗共赏、丰富多彩的好书。

通过对本书的学习和阅读，读者可以知晓具体的操作过程，较快掌握民间剪纸的剪制方法、基本语言和简单的设计创作。其实，只有激活普通中国人对剪纸的关注及剪纸在现实生活中的实用意义，剪纸的传承才是有生命力的。而其中对民间剪纸大众化和寓教于乐的推广是至为重要的。

最后衷心希望韩靖编著的这本好书，得到全国读者的喜爱和好评。

2009.6.16 于北京小汤山雅典庄园

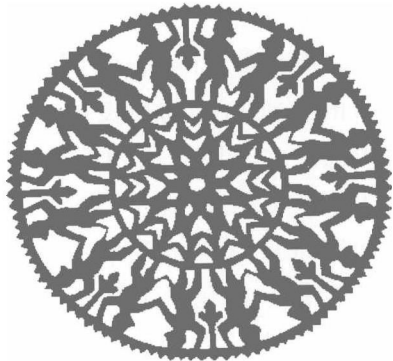
第一章 属于每一位中国人的剪纸艺术

剪纸，在民间又叫做窗花，就是用剪刀在纸上镂空出各种花鸟、动物、人物等形象，表达吉祥、祝福、祈愿、趣味等美好寓意的民间艺术。剪纸是我们伟大民族灿烂文化艺术中群众性最广泛、地域性最鲜明、历史文化内涵最丰富和最具有代表性的艺术之一。

民间剪纸根植于我们的生活之中，遍布祖国的大江南北，无论是南方的纤细、清丽、婉约，还是北方的粗犷、古朴、率真，无不蕴涵着乡情美意，洋溢着劳动人民的审美气质和美好心愿。它伴随着民俗中的喜庆节日、礼仪祭典，或装饰于门窗壁间，或粘贴于婚礼新房，或作为刺绣花样等等。剪纸是最能体现人们心灵手巧的艺术，故陕西有民谣：“生女子要巧的，石榴牡丹冒铰的。”

（对马团花剪纸·南北朝）

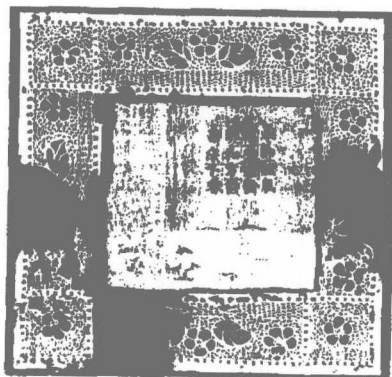

（对猴团花剪纸·南北朝）

剪纸至今已有2000年的历史，它起源于西汉，产生于东汉，成型于魏晋。在新疆吐鲁番阿斯塔纳地区的三座南北朝墓葬中出土的《对马》、《对猴》等5幅团花剪纸，技法成熟，构图饱满。唐代宫廷流行“剪彩”，大诗人李商隐《人日》诗写道：“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”唐代也是中国剪纸流传世界的开始，剪纸随造纸术经丝绸之路东传至日本，西传至欧洲，起源于中国的剪纸艺术从此在世界各地代代相传至今。宋代剪纸更为盛行，除了作为日常装饰之外，还用于瓷器和蓝印花布工艺。明清是剪纸艺术的鼎盛期，剪纸应用更为广泛和实用，明

(北京故宫龙凤双喜团花)

(唐代人胜剪彩·日本正仓院藏)

代的剪纸《走马灯》是很有名的。清代剪纸不仅在民间成为商品，而且走进了宫廷。在北京故宫的坤宁宫，宫殿顶棚和走廊壁间均贴有龙凤双喜剪纸。

剪纸自诞生之日起，至今依然欣欣向荣地传承发展着。剪纸在现代生活中，不仅为我们传递着祖先的信仰，表达着对美好生活的祈愿与祝福，更以其巧妙的构思和独特的审美情趣融入到各个领域之中。2001年，民间剪纸被列入非物质文化遗产，众多的剪纸巧手们被授予“中国民间工艺大师”称号。剪纸作为中华民族最优秀的传统艺术，以其最为广泛的传承性、最简洁的语言性和最巧妙的技术性，成为现代生活中最流行的一门自学艺术。

民间剪纸就这样被我们自觉地传承下来，从古到今，经久不衰。它满足了我们的精神慰藉，美化了我们的生活，达到了审美愉悦，实现了教化娱乐。它还以其深厚的民族文化基因代表着中国人理想生活的哲学观念：“生生不息，阴阳相合，和谐共生。”所以说，有中国人的地方，你就会看见剪纸的身影。《民间剪纸技巧》将引领你去掌握剪纸的巧思妙想，认识剪纸的瑰丽世界，展现你作为一个中国人所具有的艺术潜力和聪明才智。

第二章 聆听民间剪纸的美妙故事

小时候，常常在农忙空闲之际，坐在外婆家那老屋前的石榴树下，静听心灵手巧的外婆讲那美妙的传说故事。故事中有民俗歌谣和历史故事，更有趣的是其中和民间剪纸相关的故事，在我幼小的心灵里留下深深的印记。它令我今生对剪纸产生无比的兴趣，至今喜悦的心情久久萦绕回荡在那单调却充满想象的少年时光之中。

传说汉武帝的爱妃李夫人病逝后，他非常悲伤，思念不已。齐国方士李少翁自称能将李夫人的灵魂招来，乃夜设帐幔点起灯烛，映出其人的影子。武帝隔另一帐中远远望见酷似李夫人的身影，于是愈加悲切，以此为诗：“是耶非耶，立而望之，翩何姗姗来迟。”这个故事常常被引做剪纸和皮影的起源，在《史记》和《汉书》中均有记载。

（杜甫吟诗图）

（汉武帝与李夫人）

唐朝大诗人杜甫的父亲杜闲曾做过我家乡（陕西乾县）的县令，幼年的杜甫也曾受过当地古老民风习俗的熏染，以致他后来在《彭衙行》中写下了“暖汤濯我足，剪纸招我魂”的诗句。我的家乡，至今还有杜甫笔下的“剪纸娃娃”招魂习俗，从中可以看出民间文化的不老之根至今以鲜活的生命传承在我们的民俗生活中。

(剪花娘子)

和外婆同龄又同在一个地区生活的中国民间剪纸大师库淑兰，生前生活十分艰苦，但她天性乐观向上，心灵手巧，擅长剪窗花。1985年，库淑兰不慎掉进5米多深的沟壑，躺在炕上昏迷了40多天，冥冥中她自称“剪花娘子”下凡，顽强的生命力使她奇迹般地挺了过来。从此她的创作激情如同清澈山泉般源源不断，“剪花娘子”的自画像也成为她剪纸的主题，这些色彩鲜艳、造型瑰丽的剪纸艺术，至今已成为中华民族民间艺术中的瑰宝，她也被誉为中国的马蒂斯和毕加索。

这就是有关剪纸的神奇美妙的故事，它带给我们的是希望与理想、光明与幸福。

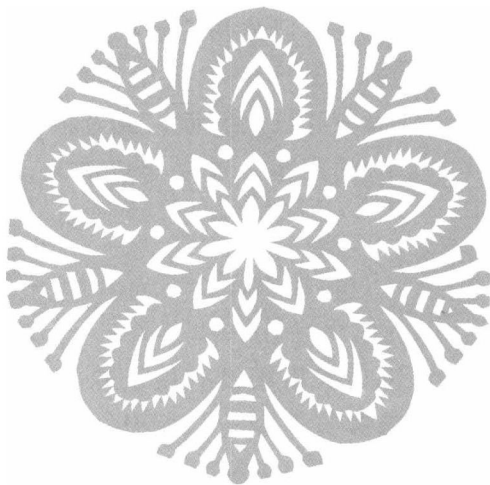

第三章 民间剪纸的形式与应用

民间剪纸不仅在民俗生活中扮演着重要的角色，在多元文化的影响下，剪纸被广泛应用于文学插图、书籍装帧、连环画、挂历、邮票设计、舞台美术、装饰画等艺术领域。民间剪纸放任不羁的表现和稚拙原始的趣味就更为人推崇。无论是朴实优美、风韵自然、散发出浓郁乡土气息的彩色剪纸，还是线条婉转流畅、疏密相间、精美纤巧的单色套色剪纸，那种浓郁的民间传统风格都是任何绘画品种难以比拟的。

民间剪纸的表现形式有窗花、墙花、门笺、团花、绣花样、剪影、彩色斗花等。民间剪纸的内容以吉祥、祈福、辟邪、教化实用为主，题材主要反映现实生活和民俗风情，有人物、花鸟、动植物、风景、文字器物、吉祥符号等。这些构思巧妙、寓意吉祥的剪纸被应用于我们的生活礼仪之中，无论过春节、迎婚嫁，还是庆丰收、祝寿诞，剪纸都为我们整个人生增添了多姿多彩的审美情趣。

民间剪纸在当代美育中，越来越受到重视。陕北的4位剪花大娘曾被邀请到中央美术学院为当代大学生们讲述民间剪纸的奥秘。更多的民间剪纸巧手们不仅登上大雅之堂，还走出了国门，剪纸的现场表演震撼了许多国际友人。剪纸不仅是艺术之花，还是连接世界的友谊之花。

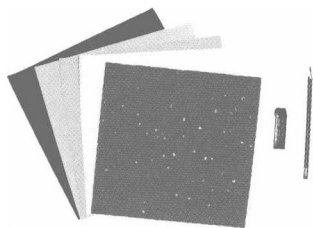
第四章 民间剪纸的工具与材料

剪纸作为镂空的艺术概念，主要由它的工具和材料所决定。其实剪纸艺术是用剪刀在纸上剪刻出来的造型艺术。

“工欲善其事，必先利其器”，民间剪纸艺术家的经验告诉我们，好的工具与材料是完成一幅优秀作品的先决条件。在学习剪纸技巧时，选备得心应手的工具，既能保证好的艺术效果，又能加快剪刻的速度，充分展现民间剪纸“瞬息之间，变化无穷”的艺术魅力。初学者首先准备的工具有剪刀、红纸、铅笔、橡皮、固体胶水、订书机和小相框。这里将主要的几个工具和材料稍作介绍，以便你选择。

1. 一张红纸一支笔

民间剪纸主要用于民俗节庆之时，其纸张一般为大红色的纸，如朱砂纸、电光纸和宣纸最为常见。这些纸色泽鲜艳，薄厚适度，韧性较好，可在一般的文具商店或书画用品店买到。除红纸以外，还可选用其他色纸进行练习，如黑色、蓝色、紫色、白色等甚至带有暗花纹的彩纸，其色彩的差异，往往具有不同的艺术效果，剪出的图案也能适合不同场合的应用。

民间剪纸艺术家一般不画底稿，讲究“心有成竹”，想个啥剪个啥。但初学者一般缺乏严格的造型训练，所以先用铅笔画好剪纸图案的底稿是必须的。铅笔采用 HB-2B 型号即可，先用铅笔照着剪纸图案描画在红纸的背面，或者根据自己的想象用铅笔画出喜欢的图案，如果需要修改，可用橡皮擦掉重画。

2. 一把剪刀一个框

剪刀的选择比较重要，但目前市场没有用于专门剪纸的专业剪刀。我们建议你选择杭州“张小泉”剪刀或者“王麻子”剪刀。剪刀一般分为大、中、小三种类型，你可根据自己的需求而挑选刀尖锋利、刀身较窄、交口松紧适宜、使用起来得心应手的型号。民间剪纸技巧和刀味美感与剪刀的大小有直接关系，不过这

些都因人而异，剪刀能随着你的性子运转自如就是一把好剪刀。

民间剪纸一般直接贴在窗户上，不久就会褪色脱落，难以长时间保存。在现代生活中，我们将剪纸视作手工艺艺术，剪纸已经走进现代居室装饰和文化礼品的高雅殿堂，所以，我们用心智创作的剪纸艺术，必需进行装饰和妥善保存。你可根据完成作品的尺寸，购买价格不贵而又别具一格的各式相框（有挂式和立式）放入作品，进行装饰，显得精巧雅致。只有最后装入相框加以装饰的剪纸，才能最大限度地体现出它的美感和质感，你一定要记住哦。

第五章 剪纸的刀法和纹饰

准备好工具和材料后，你可以大胆拿起剪刀随心铰，千万不要怕剪错和剪坏，剪纸的训练最能体现出你的耐心和熟能生巧的信心。左手持纸，右手握剪刀，剪较大的作品，剪刀里外移动，先繁后简。剪小幅作品时，右手剪刀只需刀尖持续剪合，左手自如转动作品，不断变换纸的角度。拿起一片纸，先练习运剪刀法，可以随意把红纸剪成方形、三角形、多边形、圆形等。其训练的五要素是：圆、尖、方、缺、线。当你熟练掌握基本刀法之后，要达到剪圆如秋月，饱满厚重；剪尖如麦芒，尖而挺拔；剪方如瓷砖，齐整有力；剪缺如锯齿，排列有序；剪线如琴弦，均匀有致。

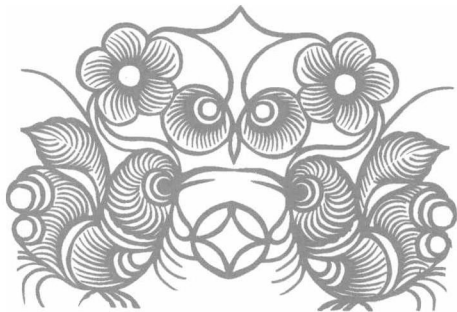
随后要掌握的是单剪和对剪，阴剪和阳剪以及剪纸的基本纹饰符号。

1. 单剪就是把剪纸图案完整地剪出来，图案相连但不对称，上下左右互有变化，其形象生动活泼，富有节奏感。

对剪就是将纸对称折叠，只剪出图案的一半，展开后是一个左右对称相同的图案，对称折叠具有事半功倍的特殊效果，这也是民间剪纸最为常用的手法。

(单剪法)

(对剪法)

2. 阴剪和阳剪，一般民间称为阴刻和阳刻。民间剪纸中阴刻以块面为主，镂空图案外的线条，作品显得饱满而厚重。阳剪是只留下线条，剪掉块面，用线线相连来表现图案的完整性，作品显得细致而精巧。阴剪和阳剪在形式上是黑与白，实与虚的对比，在民间文化上是阴阳哲学的体现。

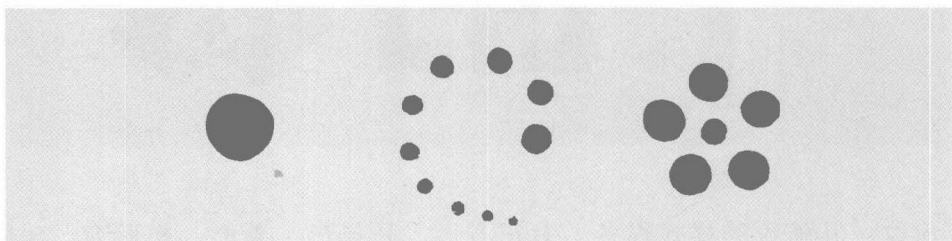

(阴剪法)

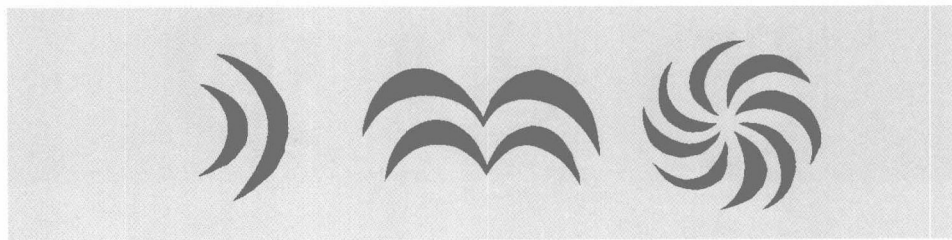

(阳剪法)

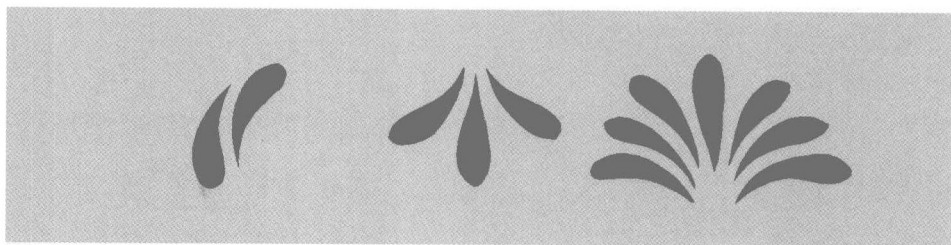
3. 民间剪纸的基本纹样符号有太阳纹、月牙纹、锯齿纹、柳叶纹、水滴纹、云纹、几何纹等，这些纹饰符号是民间剪纸图案中最为常见的装饰花样，掌握和遵循了其程式化的要求，你就掌握了剪纸的造型规律，从而能得心应手并循序渐进地学会自如地表达与创作。

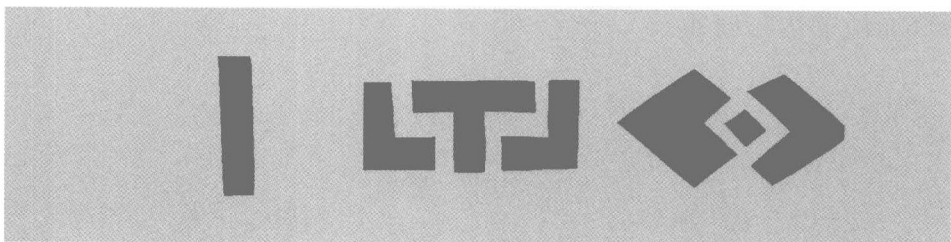
太阳纹：剪纸中的太阳纹是圆形符号，常用于表现人物和动物身上的眼睛以及动物身上的五官和象征符号。六个圆圈就可以组合成为一朵梅花，蔬菜花果上的圆形纹既是装饰又有种子和果实的意味。

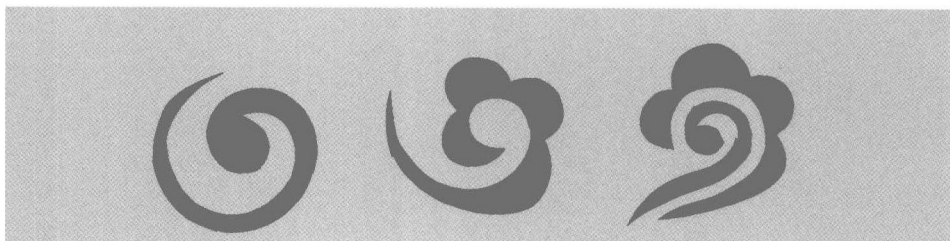
月牙纹：月牙纹近似一弯新月，常用于人物、动物的眼眉和身体上的装饰。月牙纹连续出现可以形成波浪纹和旋转花纹，富有动感和生命力。

水滴纹：水滴纹是一头圆一头尖，好像太阳纹和柳叶纹的结合。水滴纹源于水的变化多端，可以圆，可以长，可以尖，稍加变化即产生出美丽的图案。

几何纹：几何纹的样式很多，有正方形、长条形、菱形、梯形等。一般用于衣服、建筑、家具、器物的表现，它是一种抽象的纹饰符号，常常在图案中重复连续出现，在民间剪纸中独具个性。

云纹：云纹形同如意，婉转流动如祥云，是极具美感的纹饰符号。民间剪纸中广为应用的生殖符号“云勾勾”，就是云纹，它常作为一种吉祥象征而出现在剪纸图案中。