

怎样剪纸

工农兵业余美术自学丛书

上海人民美術出版社

工农兵业余美术自学丛书

怎样剪纸

林曦明编著

上海人民美術出版社

怎样剪纸
林曦明编著

上海人民美术出版社出版

上海长乐路六七二弄三三号

上海市书刊出版业营业许可证出〇〇二号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店经售
市三、新新印刷厂印刷

开本 787×1092 幅 1/36 印张 12/18 插页 10 字数 10,000

一九六五年 五月第一版

一九六五年 五月第一次印刷

印数 00,001—30,000

出版說明

《工农兵业余美术自学丛书》是为了满足工厂、农村、部队中的广大工农兵群众业余美术活动需要的一套常識性小丛书。这套小丛书內容包括了各个画种，自一九五九年起陸續出版以来，有的已經再版多次。在党的正确领导和鼓舞下，随着社会主义建設事业的蓬勃发展，它在广大的群众文化生活中，起了一定的配合作用。今后我們將繼續增添新的版本，并对再版书进行不断的修訂，使这套丛书日臻完善，希望讀者随时給我們提供意見，以便进一步充实和提高。

目 录

一、剪紙的特点和作用	1
二、剪紙工具的使用和制作方法	1
1. 刻刀	2
2. 油盘	3
3. 磨石	5
4. 粉袋	6
5. 剪紙用的紙	6
三、剪紙創作步驟	7
1. 画稿	7
2. 把画稿釘在彩色紙上	7
3. 刻(或剪)	8
4. 貼剪紙	9
四、剪紙的表現方法种种	10
1. 阳刻剪紙	10
2. 阴刻剪紙	11
3. 套色剪紙	13
4. 笔彩剪紙	13
5. 点色剪紙	14
6. 分色剪紙	14
7. 衬色剪紙	19

五、剪紙技法	19
1. 人物造型	19
2. 变形与夸张	20
3. 构图	20
4. 黑白、粗细、连接线的处理	22
5. 花纹装饰	22
6. 对称剪纸	23

附图

1. 浇 麦	张相勤	于俭峰
2. 丰收时节		林曦明
3. 供销社员下田间		林曦明
4. 行军乐		王钱松
5. 扎扫把		沈同春
6. 欢 送		部队剪纸
7. 放 猪	杜恆范	于俭峰
8. 渔 归	张国铨	侯淑琴
9. 编 筐	智树抗	于俭峰
10. 织地毯	陈兰英	于俭峰
11. 打 水		林曦明
12. 革命红旗满山岗(插图)		林曦明
13. 打虎的故事(插图)		林曦明
14. 各路英雄齐上马		林曦明
15. 鱼乐图		林曦明

一、剪紙的特点和作用

剪纸，又叫刻纸、窗花或剪画。它是在纸上剪出来的画（或叫花）。它的特点，单纯、明快、朴实、粗健而富有装饰风味。的确，剪纸有它自己独特的艺术风格。

旧的民间剪纸，是我国劳动人民喜闻乐见的一种艺术形式，它来自民间，出于劳动人民之手，是劳动人民用来反映自己的生活的艺术创作。在取材方面，大多是生产劳动、五谷丰登、六畜兴旺以及民间戏曲、故事、动物、瓜果、儿童生活等，表达了劳动人民的美好感情、理想和愿望。

解放后，由于党的文艺方针的正确，使我国的民间剪纸得到新的雨露和阳光，获得了新的生命。近年来有显著的提高和发展，在全国农村、工厂、部队、学校更为普及了，它的内容和形式更为丰富，题材更为广泛。例如表现工农兵生活的单幅创作、组画、连环剪纸以及报头、书籍的封面、插图、墙报等等。剪纸，在今天不仅是作为装饰之用；它已走出了原来大多作为窗花、礼花、灯花、刺绣的花样等这个应用范围，成为对人民群众宣传教育的武器了，同其他美术作品一样担负起反映社会主义时代的新任务。

二、剪紙工具的使用和制作方法

剪纸的工具较为简单，一种是用剪刀剪的，一种是用刻刀刻

的。一般来说剪的作品，比较简单，如瓜果、动物、对称或连续的图案之类的东西。

表现新内容的剪纸，就比较复杂，场面也较大，而且都是表现人物的。譬如人物的面部、衣服上的衣纹等大都是里和外不通不透的，不象图案那样可以刀刀剪进去，路路相通，因此，表现新内容的剪纸，大部分都用刻的。

剪纸的主要工具有刻刀、油盘、磨石、纸、粉袋，现在分别介绍如下：

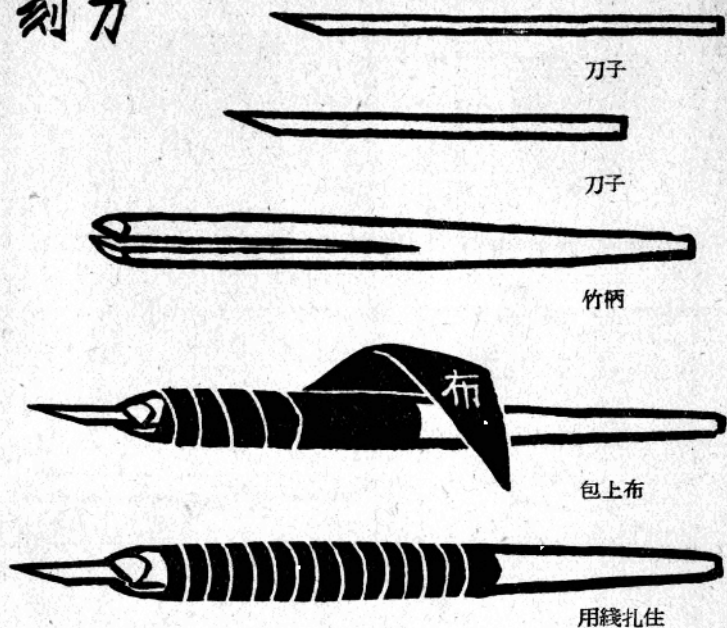
1. 刻 刀

刻纸用的刀，需要一把大的，一把小的（多些更好），大的刻直线用，小的刻圆线或衣服上的花纹用，因为大一些的（即阔一些）刻直线容易刻得直，小的刻圆线容易转弯而圆顺。如原作不大，有一把小的刀也可以。其次再备一把小剪刀（头要尖一些），在一幅剪纸刻好以后，作为修饰之用。

刻纸刀的制作，我以前是请城镇里的铁匠打的，一定要钢铁质量好。太硬了不易磨而易断，太软了容易磨，但很快就钝。刀要薄容易磨而刻时又不费力。我碰见许多初搞剪纸的同志，他们用的刀有的是用时钟中的发条制成的，有的用刮胡须刀片在玻璃版上刻制，这种刻法，刻出来的剪纸，艺术效果不好。

刻刀的大小要适宜于使用和刻作，一般长约三寸左右，阔二分，刀柄是竹做的（没有竹子也可利用竹筷子代之），四五寸长，在下端正中剖开，将刀条塞进去，然后包上布，用线扎住，刀用短了（如磨短了），可以削掉一些竹柄（如同削铅笔一样），或把线和布解开来，把刀条拉出一些，继续使用（图一）。

刻刀

图一 刻刀

2. 油 盘

油盘，是画好的画稿放在上面刻制的一个盘子。外框是木头做的，当中放着锯木灰（锯木屑烧成的灰）和牛油，称为油盘。外框如有困难，可以利用旧的写蜡纸用的钢版盘子，或利用小的镜框，它的深度只要四五分深就可以了。锯木灰用时还须经过加工，经过布放在研碗上磨，使细末漏下，把锯木灰中的杂质过滤掉，剩下的锯木灰都是质净而较细的（图二），如果不把杂质

把锯木灰放在研碗上磨下来

油盘

图二

去掉，刻时刀头碰上这些杂物，就容易断刀，这点要特别注意。牛油(制过的)，做时把牛油放在锅子里煮开后，再把锯木灰放进去，锯木灰的分量，要看牛油未冷冻时拌得较厚为宜。

油盘可大可小，可根据自己的方便和条件。如部队同志，为了行军方便，还是小些好，刻大画稿子时，可以一部分一部分的移过来刻。

在制作油盘时，还要注意油盘硬软要适宜，太硬了刻起来太吃力，太软，刻的纸容易凹进去，怎样的油盘才是比较适用的？要等油冷冻后，用手指在上面一压，无印子的，这样硬软才正好。此

外还要注意气候的变化。冬天制油盘时不要太软，否则到了夏天温度增加时油会融化，油盘就太软了；夏天制油盘时不要太硬，否则到了冬天油结冻了，油盘就更硬了。

每次刻后要检查一次，有没有纸屑在刻时随刀凹进油盘上，如有的话，一定要一一挑出来，如果让纸屑凹进油盘内，等二次刻时，一碰上刀，就会将刀头碰损。油盘不能用得太久，用过二三年后，就要重新把油盘中的油挖出来，放在锅里煮一次，等到煮开时，油中的纸屑、杂质就会沉淀下去，然后去掉这些杂质，把洗净的油倒出来，继续用，如不够了还要加进一些。

其次，有的是利用烂木头(木口板)做剪纸盘子，也有一种是放在肥皂上刻的。烂木头有的地方烂得不匀称不好用，肥皂有一种粘性，不如油盘那么松软。用这几种方法做油盘刻制时，都是比较困难，效果也不好。

3. 磨 石

磨石是磨刀用的石头，最好备两块，一块粗，一块细。磨刀时先磨粗的，后磨细的，磨细的主要是磨刀锋。刻时随时要磨，磨得越锋利，刻得越顺手。磨刀的时间同刻的时间的比较，大约是三与一之比，即是在刻四个钟头，要有一个钟头是磨刀。不是集中磨，是在中间刻刻磨磨。也有时候可以四五支

图三 磨石

刀一起磨好放着，刻时就可不花时间磨刀了，这有个缺点，因为刻时很损眼力，用边刻边磨的方法，可以利用磨刀的时候休息一下，养成这个习惯最好。

磨刀时注意两面磨，(图三)。

4. 粉 袋

粉袋，是用一块见方的布头，当中放进一些菱粉或山芋粉，用线扎住，刻纸之前，在油盘上印(打)上薄薄一层，上粉之后，刻时就不会使画稿粘在油盘上了(图四)。

图四 撒粉

5. 剪紙用的紙

剪纸用的纸，最好是用宣纸染的红、黑、紫、深蓝等色纸或地方生产的大红、大绿土产纸，这些纸薄而且松，质地又结实。刻时可以多刻几层，好的纸一次能刻十层到二十层，即是一次刻下来就是十几幅剪纸，而不损刀，也不吃力，走刀时也较轻松，但初学的同志还是少刻几层好。如果用普通的白报纸染的大红纸或蜡光纸，一次只能刻五张到六张，多些也可以，但细部、花纹不易刻。宣纸染的色纸或地方纸(土产纸)没有光亮，十分朴素、厚重，很有我国的民间色彩。

三、剪紙創作步驟

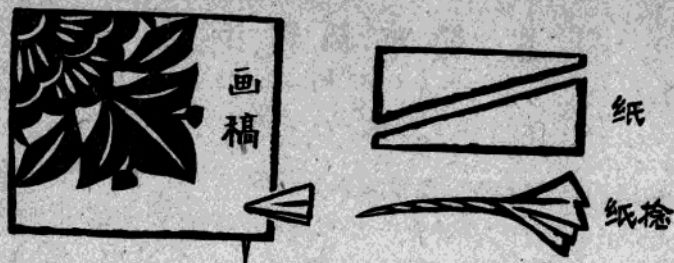
1. 画稿

剪紙的創作步驟主要是画稿子和刻兩個工序。有了創作題材之後，画好稿子，是決定一幅剪紙好壞的主要關鍵，画画稿時要多思考、推敲，要反復修改，画到你滿意為止。定稿之後，線條、花紋裝飾，都要肯定下來，不要的部分，或線條太粗的部分，要用白粉修好。画好稿子，不要急於動手刻制，最好將画稿釘在牆壁上，利用零星、休息時間多看看，站在遠處看。近看，遠看效果都好才是成功的（有便也可以多徵求別人的意見），發現有問題，再加補充修改。

從前的藝人們，他們對剪紙題材的掌握十分熟悉。一般老藝人，他們都不用画樣，也不用參考，幾張白紙一把剪刀，拿在手里，不多時，就能剪出各種各樣生動活潑的作品來。但這些題材大多是世世代代相傳下來的舊樣稿，對今天的新剪紙創作來說，就不符合時代的要求了。而且新剪紙要反映人民的生活和鬥爭，人物的結構，線條的組織比一般的一只動物、一枝花難得多。因此空手是剪不出的。要同創作一幅版畫或其他繪畫一樣，認真嚴肅的画好稿子，才能動手剪刻。

2. 把画稿釘在彩色紙上

將你画好的画稿，釘在彩色的紙上，同一幅作品，可以用不同的幾種色彩的紙釘在一起，看內容的需要，選擇各種色彩。釘住四個角就可以，可用紙捻釘（紙繩子）或用釘書機釘（圖五）。

图五 钉稿子

3. 刻（或剪）

刻一般要从左到右，从上到下，可以防止手的移动损坏稿子，要从里到外，是免得刻了里头，顾不到外形、位置不够的危险。譬如刻人的脸部，因为剪纸的线条较粗，一条线之外和一条线之内，对于同一个脸孔，就有差别的。要使它内形和外形都是好看的，不要使人感到外形很美，内形就太瘦了。

刻刀的移动，一般来说，刻直线是从上到下，刻横线是从左到右，刻圆线是从左角向上向右下移动一圈循环过来的。不是一刀刮下来，是把刀拔起来又切下去，这样一刀一刀连续不断的移动前进。

在刻的时候，还要灵活一些，画稿不满意的地方，刻时也可以不照墨线呆刻，在这时候刀即是作为笔之用（这是对技巧熟练之后来说的），当然画稿要认真，那些黑线太粗或不妥当之处，在画稿上就注明，最好用白粉涂掉，要十分肯定明确。这样刻时就不用犹豫，刻起来也顺手，而刻出来的作品，刀刀见艺，有把握而不会刻坏。

刻时还要注意，刀要正刻，决不能拿在手里斜着刻，因为剪纸是数层纸迭在一起刻的，刀刻下去如果是斜的，会产生一种上粗下细或下粗上细，或粗细不匀，不符原稿要求。此外，还要注意交接线的处理，刀子刻到尽头的时候，不能走过头，走过头了线会断掉。同时要注意，因为刀子是斜角形的，有时看看表面的一张已刻到了，但下边的一张往往未刻到，如果发现刻掉不要的部分，还是拿不起来，决不能硬拉，应该再补一刀(或几刀)才会自然脱落，轻轻的拿起来。

4. 貼 剪 紙

剪纸刻好了，贴在白纸上有什么方法：

1. 一张白纸，把刚刻出来的剪纸，放在白纸的当中，四周用少许浆糊粘住几个角，以及粘住线条没有连接的地方。贴时把较厚的浆糊涂在一张厚纸片上，拿这条纸片从剪纸和白纸之间轻轻的伸进去，这样一点一点粘住，但不必粘得很多(图六)。

2. 把剪纸原稿反过来，放在桌子上，放平正，固定一个位置，在剪纸的背面涂上一部分地方的少许浆糊，再把一张白纸反过来复在剪纸上，用手匀称的轻轻一压，揭开来就贴好了。

3. 再一种方法是：把剪纸放在洁白的纸上，将剪纸的上部两个角，涂上少许浆糊就可以了，如果原作不大，最好不要贴死，可以灵活拿来拿去。一般的民间剪纸的幅面都不大，都是不贴死的。

4. 另一种方法，有人把薄浆糊刷在白纸上，然后将剪纸反过来放在桌子上，定好位置，把刷上薄浆糊的白纸也反过来盖在剪纸上，用手一压，反过来算是贴好了。但这种方法有一个坏处，

图六 贴剪纸

因为纸上涂了浆糊，纸面因干、湿的关系，能产生伸缩不平，而又因白纸上涂满浆糊，有一种醜相，此法很不好，最好不用。

以上几种贴法，一、二、三种可采用，第四种本来是不想介绍的，因为已有许多人采用这种方法，这里还是要说一说，我还是劝大家不要用。

四、剪纸的表现方法种种

1. 阳刻剪纸

阳刻剪纸，又叫单色剪纸或黑白剪纸，即是用一种大红色或

黑色或其他颜色纸剪出来的单色剪纸。单色剪纸是最有剪纸特色的一种形式，也最为普遍。这种单色剪纸因为色彩单纯，显得格外集中、朴素大方。在刻制时也较为其他的形式方便，这应该是大力提倡的一种表现方法(图七)。

图七 阳刻剪纸

2. 阴刻剪纸

阴刻剪纸，又称线刻剪纸，正是同阳刻相反，阳刻就是镂空