

剪纸

民间传统工艺系列教材

 高等教育出版社

■ 赵玉亮 编著

艺术与工艺

剪纸

艺术与工艺

民间传统工艺系列教材

■ 赵玉亮 编著

■ 高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

剪纸艺术与工艺 / 赵玉亮编著. —北京: 高等教育出版社,
2009. 9
ISBN 978-7-04-026058-8

I. 剪… II. 赵… III. 剪纸-技法(美术)-专业学校-教材
IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 131499 号

策划编辑	王雨平	责任编辑	王雨平	封面设计	王凌波
责任绘图	尹 莉	版式设计	王凌波	责任校对	王 雨
责任印制	朱学忠				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	咨询电话	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787 × 1092 1/16	版 次	2009年9月第1版
印 张	13.5	印 次	2009年9月第1次印刷
字 数	290 000	定 价	34.60元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26058-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任, 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100120

购书请拨打电话: (010) 58581118

内容简介

本书是民间传统工艺系列教材之一。剪纸艺术是中国古老的民间传统艺术，也是中国最为普及、最为流行的民间艺术之一。

本书按照剪纸艺术的风格分类，侧重于民间剪纸镂空技术和艺术，阐述了剪纸艺术丰富的艺术语言，剪纸艺术的造型规律，剪纸图形的寓意，剪纸的临摹方法，以及剪、刻技术等。

全书共分七章，内容包括：概述，剪纸的材料与工具，剪、刻纸镂空造型基础技法，剪、刻纸的临摹方法及造型基本规律，基于剪纸艺术的民间艺术，民间剪纸与田野调查，剪纸作品欣赏等。本书图文并茂，书中的案例精选了大量的古今中外民族民间具有代表性的剪纸作品，它们风格各异、特色鲜明、意趣盎然，不仅可以启迪学生的艺术心智，更可供学生临摹剪刻之用。

本书适用于各级各类艺术院校工艺美术专业学生使用，也可作为艺术素质教育教材，作为手工课亦可以走进大学、中小学、幼儿教育课堂。同时，本书也是剪纸艺术爱好者的自学用书，还可作为美术工作者研究民间剪纸技艺的参考用书。

前言

中华民族有近八千年的文明史。在今天我国传统文化中的各种年、节、习俗文化，均产生于农耕文明。数千年来，先民们为了生存与繁衍，在与自然界作斗争的过程中，创造了无以数计的农耕文明的物质与非物质遗产。它包括民间各类戏剧和相关面具、道具、服装制作工艺；民间民族节日、舞蹈、祭祀、礼仪；各类民族民间音乐及乐器制作工艺；口传文学、神话、传说、史诗、游戏和故事；以及精湛杰出的传统手工艺，如印染、织造、刺绣、年画、皮影、雕刻、面花、竹藤草编、民间玩具和剪纸等。

作为文化遗产大国，中国从物质遗产到非物质遗产，都是世界上独一无二的，是历经数千年漫长古老的农耕文明生活积淀而成。而农耕文明产生的各种生活习俗，给民间剪纸艺术提供了生长的沃土与展示平台。至今我国各民族民间剪纸艺术在地域分布、参与人数和制作数量上，都是首屈一指的。

人们常用浩如烟海、山花烂漫等词汇来形容中国民间剪纸。的确，各族人民在源远流长的中华文明之河中，生生不息，用劳动创造了极为璀璨的农耕文化的艺术百花园，而民间剪纸是艺术百花园中的一支绚丽的奇葩。

剪纸产生于民间，用于民间。它随年节时令和人们的生活习俗，常用于窗花、灯花、喜花、礼花、刺绣花、皮影和蓝印花布纹样装饰等。民间剪纸生动传神的形象，夸张概括的造型，朴拙浑厚或玲珑秀丽的风格，为人们所喜闻乐见。由于民间剪纸制作工具简单，材料随意廉价，工艺简便，易于普及，因而有着深厚的群众基础，并成为我国优秀的民间艺术之一。

中国作为非物质文化遗产大国，非物质文化遗产的传承现状却不容乐观。随着现代工业文明的进步与城市化进程的发展，逐渐形成强势文化对弱势文化的侵略，导致许多非物质文化遗产出现消亡或流变，生于乡土的民间剪纸的传承与发展也受到了一定程度的冲击。庆幸的是自2006年始，我国政府将每年的六月的第二个周日定为“非物质文化遗产保护工作日”。至此，把我国物质与非物质文化遗产的保护与传承提到了议事日程。

本书中的作品以传统民间剪纸和美术专业工作者创作的剪纸为主。传统民间剪纸扎根于乡土，是世代流传于广大民众中的一种劳动人民的艺术，它的表现形式以会意寓意和意象造型为主，而表现的内容则与民众的生活习俗息息相关，它是民间美术中最活跃、最普及、最有代表性的艺术品种，曾带动和影响了多种民间美术的发展。美术工作者和民间美术爱好者，受民间剪纸的启发，

II 前 言

在剪纸创作上用其反映时代的进步与现实生活。他们将剪纸用于文学作品的插图、连环画、书籍装帧、邮票、年历、动画片，以及报刊装饰，不只扩大了剪纸的社会功能，也丰富了当代美术的表现形式。

本书分述了剪纸与刻纸、材料与工具、剪纸造型的基础技法、剪纸的临摹方法、剪纸造型基本规律、剪纸与刺绣、剪纸与印染、剪纸与皮影、田野调查、剪纸作品欣赏等。以民间剪纸造型技艺的学与练为重点，学习传统工艺、传承民间文化，在指导剪纸制作与创作的同时，辅以剪纸构图原理的分析与剪纸范例欣赏，使理论与实践达到完美结合。

本书由赵玉亮编著，王纪为副主编，参加本书编写的有傅颖、任志国、艾俊波、李建丽、杨莹莹、张凤琴、滕迎年、潘凝等。在本书的编写工作中，得到了中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会赵光明主任的鼎力相助，得到了剪纸界前辈、专家、学者，剪纸协会同仁、剪纸爱好者、艺术院校师生们的帮助和支持，在此一并表示衷心的感谢。

由于水平有限，且时间紧迫，错漏和欠妥之处在所难免，敬请读者在研读示教学习过程中，提出宝贵意见，以便再版时修正。

编著者

2009年6月于北京

目录

- 3 **第一章 概述**
 - 4 第一节 镂空造型技艺与剪纸
 - 9 第二节 剪纸与刻纸
 - 10 第三节 民间剪纸造型的实用性

- 17 **第二章 剪纸的材料与工具**
 - 17 第一节 丰富多样的材料
 - 24 第二节 剪纸的工具

- 33 **第三章 剪、刻纸镂空造型的基础技法**
 - 33 第一节 剪、刻纸的镂空工艺
 - 35 第二节 剪纸造型的剪镂技法
 - 57 第三节 刻纸造型的刻镂技法
 - 60 第四节 其他镂空造型方法
 - 65 第五节 剪、刻纸造型的表现形式

- 79 **第四章 剪、刻纸的临摹方法及其造型基本规律**
 - 79 第一节 临摹方法
 - 81 第二节 剪纸图样的临摹练习图例
 - 96 第三节 剪纸图样的寓意
 - 108 第四节 剪纸造型的规律特征

II 目 录

- 127 **第五章 基于剪纸工艺的民间艺术**
 - 127 第一节 剪纸的实用功能与刺绣
 - 138 第二节 剪纸的实用功能与印染
 - 149 第三节 剪纸的实用功能与皮影

- 161 **第六章 民间剪纸与田野调查**
 - 161 第一节 田野调查前的准备工作
 - 163 第二节 田野调查过程
 - 164 第三节 调查后的整理与总结

- 169 **第七章 剪纸作品欣赏**
 - 169 第一节 减量造型作品
 - 171 第二节 少量镂空作品
 - 172 第三节 阴剪作品
 - 176 第四节 阳剪作品
 - 180 第五节 综合剪纸作品
 - 188 第六节 彩色镂刻作品
 - 196 第七节 团花作品
 - 200 第八节 纸浮雕造型作品

- 202 **参考书目**

剪纸

艺术与工艺

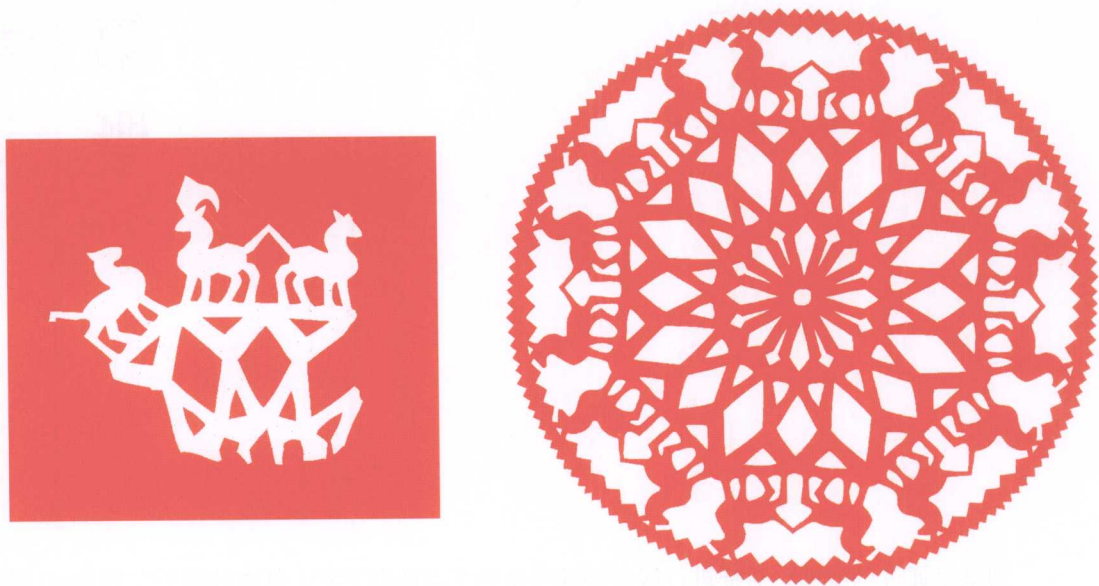

第一章 概述

剪纸是通过刻或剪，对纸进行镂空处理产生的平面造型艺术。从古代薄质材料镂空透雕工艺来看，刻镂造型术要比剪镂久远。最初的镂空造型物基本上是经过刻镂而成的工艺品。古代先民用石、骨、玉做工具，镂刻树皮、树叶、兽皮、缣帛等作为生活用品，直到冶炼技术发明后，才出现了用于镂刻的金属工具。

剪刀的发明和完善应该是在纸的问世之前，但那时尚无纸可剪，虽有布、帛之类可剪，但易朽。汉以前的剪布、帛之物现已十分罕见。而以金、银、铜、玉等为材料的薄质镂空物品，后世却所见甚多。这些薄质镂空物品虽然材质各异，但却有其共性，即造型构图都是平视的，有很强的影画效果。正由于我国历史上如洞穴岩画、画像砖、铜鉴图像、金银错纹等，影画效果很强，其在平面造型、镂空效果和连接关系等的处理上，均对日后出现的剪纸造型有着极为重要的启迪与影响，其镂空薄质材料工艺，也为剪纸的诞生奠定了一定的物质基础。

随着造纸术的发明，镂空透雕的造型工艺即扩大到了纸。从此作为载体材料的纸，开拓、普及了经济简便的镂空透雕工艺，受到民间的普遍欢迎，并演进产生了“剪纸”。目前，我国现存最早的剪纸是1959年出土于新疆维吾尔自治区吐鲁番阿斯塔那88号墓内的剪纸残片（高昌延昌7年，即公元567年）。其中《对马团花》剪纸残片尺寸是108毫米×107毫米，颜色呈土黄色。经过对残片折边角度进行分析和折叠剪镂后，看到的是以点为中心，由直线组成的几何形叠层，其花团饱满而通透，呈放射状盛开；16匹骏马造影雄健，分8组相向而立，又互相呼应；黑、白、灰层次清晰；内方外圆，曲直结合，构图饱满、完整，具有地域特色（图1-1）。

□ 图 1-1 对马团花残片与复制品（新疆 佚名）

千百年来，剪纸在民间多以窗花、灯花、喜花、礼花、刺绣花样和工艺品装饰图样的形式进入千家万户，成为各民族最具民众性的艺术品种，它寄托了人们的情感，抒发着劳动者的心声。它始终伴随着民间喜庆节日而出现在门窗、棚壁、橱柜、彩灯上，同时也作为辅助手段服务于刺绣、印染、皮影、面花、金银器、陶瓷装饰、木工雕花及建筑彩绘等专业。它既是独立的民间艺术，又是多种民间美术造型的基础。

剪纸问世以后，之所以得到广泛传播的原因：其一，剪纸就其民间对生活理想的追求与向往，是农耕文明传统习俗的重要载体与传承；其二，剪刀的普及和纸材的经济适用，使剪纸与人民的生活需求日益密切，成为我国地域分布广泛、参与人数众多、作品数量巨大、内容形式多样、极富民族特色的群众性民族、民间艺术。

目前，在纸上运用镂空透雕的造型工艺，包括剪纸、刻纸、凿纸、冲纸、灼纸、撕纸等，统称为“剪纸”。

第一节 镂空造型技艺与剪纸

纸是一种薄质材料，利用薄质材料进行镂空、透雕创作的手工艺，在纸问世之前已广为应用。

一、镂空技艺

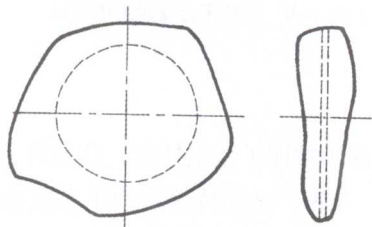
(一) 镂空与减量

镂空是指在物体上雕刻出穿透物体的造型。

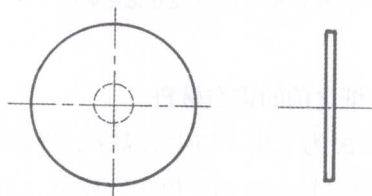
减量是指将物体造型轮廓外的物质去除。

镂空与减量虽然是创作造型技艺过程的两个部分，但它们的的目的都是造就完美的实与虚的造型艺术的手段，故可以统称为剪纸艺术的镂空技艺。

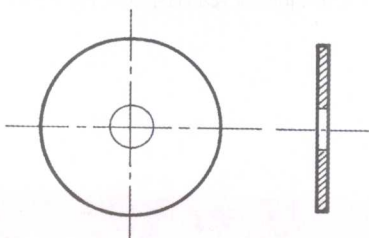
一般减量技艺造就造型的外轮廓，而镂空技艺则用于处理外轮廓内的细部造型（图 1-2 至图 1-5）。

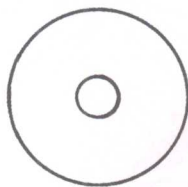
□ 图 1-2 假设石料

□ 图 1-3 厚薄与外形减量

□ 图 1-4 镂空内圆

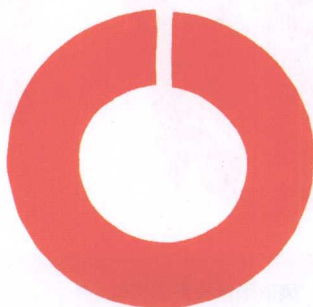

□ 图 1-5 镂空减量完成

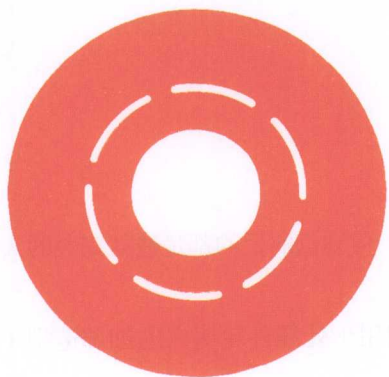
经镂空减量的玉片经由光线正投射，即可在墙面或地面上产生剪影效果。下面的图例是根据物象投影图剪出的剪纸：新石器时期崧泽文化，玉含投影图剪纸（图 1-6）；新石器时期北阴阳营文化，玉块投影图剪纸（图 1-7）；战国时期重环谷纹玉璧投影图剪纸（图 1-8）；战国时期龙纹玉合璧投影图剪纸（图 1-9）。

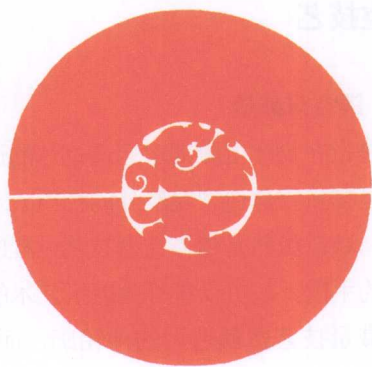
□ 图 1-6 玉含投影图剪纸

□ 图 1-7 玉块投影图剪纸

□ 图 1-8 重环玉璧投影图剪纸

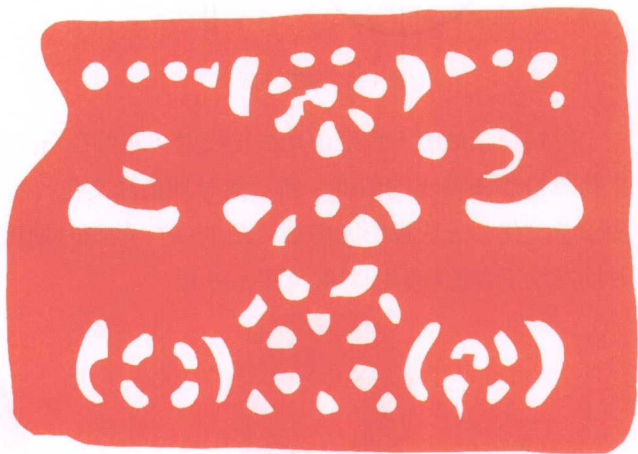
□ 图 1-9 龙纹玉合璧投影图剪纸

(二) 纸之前的镂空材料

古代先民为了生存与生活需求，在长期的实践中，逐步掌握了镂空技艺，并找到了可用于镂空造型的材料。例如：龟甲、皮革、木、竹、缣帛、玉石、金属片等。由于有机物不易保存，故尚存下来的薄质镂空造型多以玉石、金属等无机材料居多。如新石器时期的龙山文化，透雕凤形玉佩投影图剪纸（图 1-10）。东汉时期，双羊纹金饰牌投影图剪纸（图 1-11）。

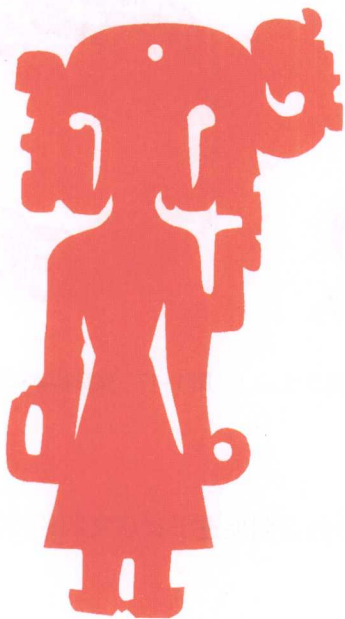
□ 图 1-10 凤形玉佩投影图剪纸

□ 图 1-11 双羊纹金饰牌投影图剪纸

（三）镂空造型的艺术特点

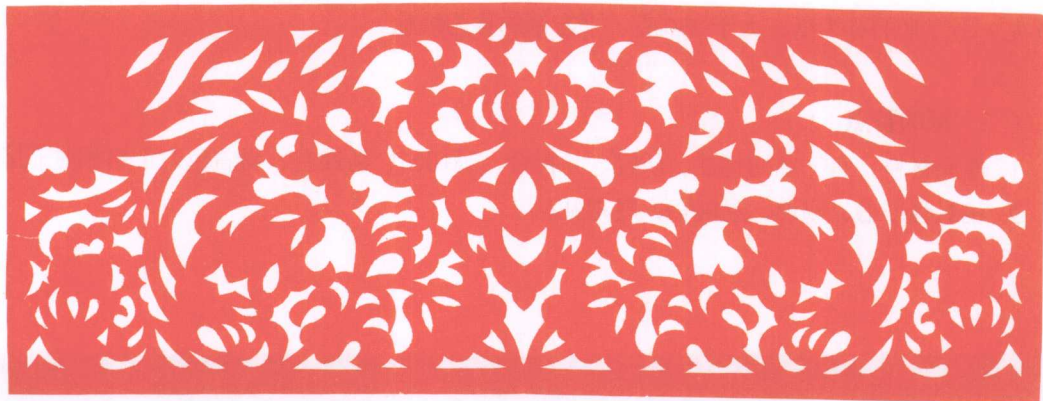
由于用于镂空造型薄质材料的物理性状不同，如材料的比重、密度、强度、硬度、有机、无机、弹性、塑性、延展性等的不同故用于镂刻造型的工艺，因受材料的制约，其镂空效果也各有特点。例如：玉石质地坚硬，需用工具琢磨镂空，效果光洁滑润，如商代的龙凤冠人形玉佩投影图剪纸（图 1-12）。金、银材质均能延展，需用工具锤锻镂空，其效果华贵生辉，如晋朝的对凤金饰片的投影图剪纸（图 1-13）。皮革质地柔韧，需用工具凿刻镂空，结构可繁可简，柔韧耐用，如唐代，皮革冠饰剪纸（图 1-14）。

□ 图 1-12 龙凤冠人形投影图剪纸

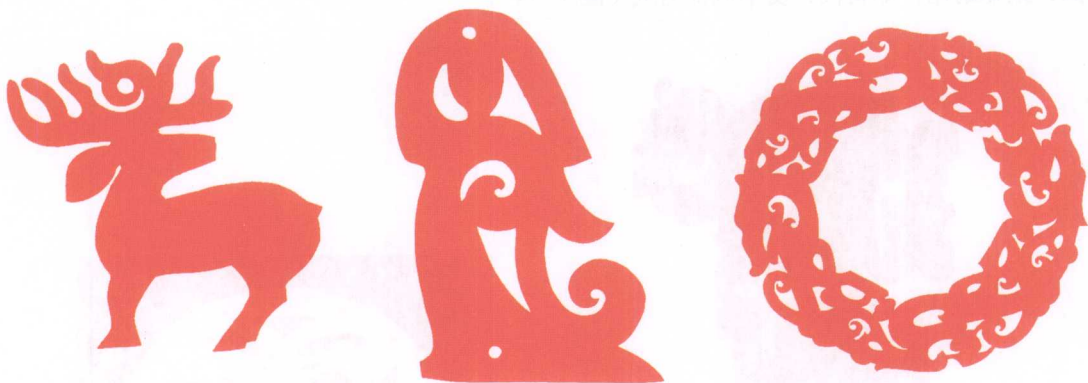
□ 图 1-13 对凤金饰片投影图剪纸

□ 图 1-14 皮革冠饰剪纸

以上各种材料除了自身的特点之外,还有以下共同的特点:

1. 薄质材料镂空造型的外轮廓通常为投影状,如西周的双角玉鹿投影图剪纸(图 1-15)。
2. 利用镂空技艺产生虚实关系(或称黑白关系),以达到造型的目的,如西汉舞女玉佩投影图剪纸(图 1-16)。
3. 不因镂空造型而破坏整体造型的完整性,如西汉镂空龙螭纹玉环投影图剪纸(图 1-17)。

□ 图 1-15 双角玉鹿投影图剪纸 □ 图 1-16 舞女玉佩投影图剪纸 □ 图 1-17 镂空龙螭纹玉环投影图剪纸

二、镂空造型载体的新材料

东汉元兴元年(公元 105 年)蔡伦发明造纸术,纸的发明促进了农耕文明的传播与发展,同时纸也成为镂空造型艺术新的载体材料。

(一) 纸

利用植物纤维和辅助材料加工成厚薄均匀的纤维层,称为纸或纸板。一般是把重量小于 250 克/平方米的称为纸,大于 250 克/平方米的称为纸板。

(二) 纸的特点

1. 薄质材料,有一定的韧性、质轻、易折叠、易切割、易镂空、易着色,价格相对低廉。
2. 相对强度低,易燃,易破损,易霉蛀。

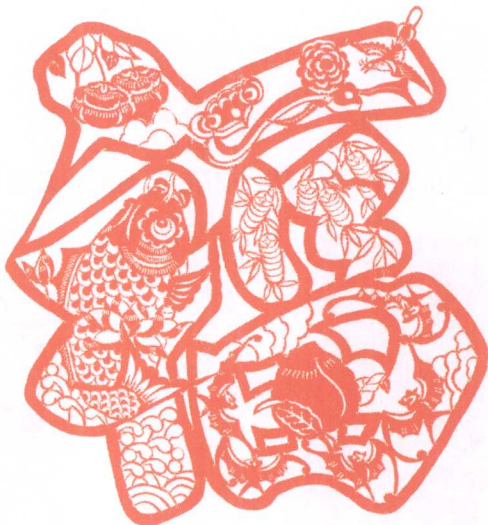
第二节 剪纸与刻纸

剪纸与刻纸是我国农耕文明的产物，历史悠久，分布极广。剪纸与刻纸有着广泛的群众性和很高的艺术价值的民间艺术。目前中国“民间剪纸”已定为我国非物质文化遗产保护项目。由于地域不同，各民族文化、风俗及审美情趣的不同，使剪纸艺术的题材极为广泛，内容丰富多样、风格多姿多彩，其创作手法有：剪、刻、撕、灼烧、针扎、鏖冲等。我们把通过以上手法对纸进行镂空造型的作品统称为剪纸。因为无论是剪镂，还是刻镂，虽然所用工具各异，但是用于镂空造型的物质材料基本相同，且作品的实用功能、表现手法和艺术效果等也很近似，有时在一幅作品中剪、刻并用，故通常把剪纸、刻纸统称为“剪纸”。

剪纸是指用金属剪、刻刃口对纸进行镂空、减量，而使其完成二维造型的工艺过程，其工艺造型物即为剪纸作品。

剪纸造型的局限性与特点：

1. 由于纸是薄质材料，故决定了剪纸是二维造型艺术。
2. 剪纸是在纸上应用镂空的方法剪、刻出造型，而不是画出造型（图 1-18）。

□ 图 1-18 福（朱宝玉作）

3. 由于纸被镂空为造型，这就决定了纸不镂空的部分需要有机相连，以免整体造型支离破碎。
4. 由于需要整体有机相连，镂空造型需要运用艺术手段加以夸张、变形处理。
5. 由于剪纸作品是经过剪、刻、镂空的艺术造型，在艺术效果上就不同于用笔墨描绘的造型。
6. 由于造型的需要，纸被进行了镂空、减量处理，使纸的强度相对降低而易损坏，故剪