

中国剪纸技法

韩靖◎编著

百图

古今人物

盾出版社

中国剪纸技法

韩靖◎编著

百图

古今人物

内 容 提 要

本书介绍了人物剪纸的历史源流、人物剪纸的基本技法,书中配有百幅精美的人物剪纸供读者鉴赏,相信广大剪纸爱好者会喜欢。

图书在版编目(CIP)数据

中国剪纸技法·古今人物百图/韩靖编著. -- 北京:金盾出版社,2013.1
ISBN 978-7-5082-7834-6

I. ①中… II. ①韩… III. ①剪纸—技法(美术)—中国 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 193781 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京蓝迪彩色印务有限公司

正文印刷:北京画中画印刷有限公司

装订:北京画中画印刷有限公司

各地新华书店经销

开本:889×1194 1/16 印张:7

2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:23.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

古今人物剪纸的历史源流 / 1

一、人物剪纸的基本技法 / 7

二、剪纸图例 / 9

- 夸父9
- 女娲10
- 盘古11
- 精卫12
- 嫦娥13
- 后羿14
- 麻姑15
- 青鸟16
- 西王母16
- 孙悟空17
- 猪八戒18
- 沙悟净18
- 钟馗19
- 洛神20
- 炎帝20
- 轩辕黄帝21
- 周公22
- 秦始皇23
- 汉高祖24
- 汉武帝25
- 班昭26
- 太平公主26
- 屈原27
- 曹植28

司马迁	29
陶渊明	30
蔡文姬	31
王昭君	32
诸葛亮	33
刘备	34
关羽	35
张飞	36
曹操	37
周瑜	38
吕布	39
二乔	40
唐高祖	41
李白	41
唐太宗与长孙皇后	42
武则天	43
永泰公主	44
薛涛	44
唐明皇	45
杨贵妃	46
谢阿蛮	47
高阳公主	48
虢国夫人	49
上官婉儿	50
梅妃	51
杜甫	52
鉴真	53
鱼玄机	54
文成公主	55
郑成功	56
方新	57
刘伯温	58
张三丰	59
毛泽东在延安	60

毛泽东登庐山	61
邓小平	62
鲁迅	63
雷锋	64
库淑兰	65
剪花娘子	66
说书艺人	66
米脂婆姨	66
兰花花	66
姑娘相亲	67
老汉吃饭	68
关中伙夫	69
婆姨扯面	70
祖孙二人	71
婆媳赶集	72
关中秦腔	73
庆丰收	74
陕北牧童	75
迎新春	75
走西口	76
纺线线	76
回娘家	77
兰花花	78
五哥放羊	79
闹元宵	80
夫妻识字	81
射击比赛	82
拳击比赛	82
足球比赛	82
游泳比赛	82
射箭比赛	83
棒球比赛	84
跳水比赛	85
田径比赛	86

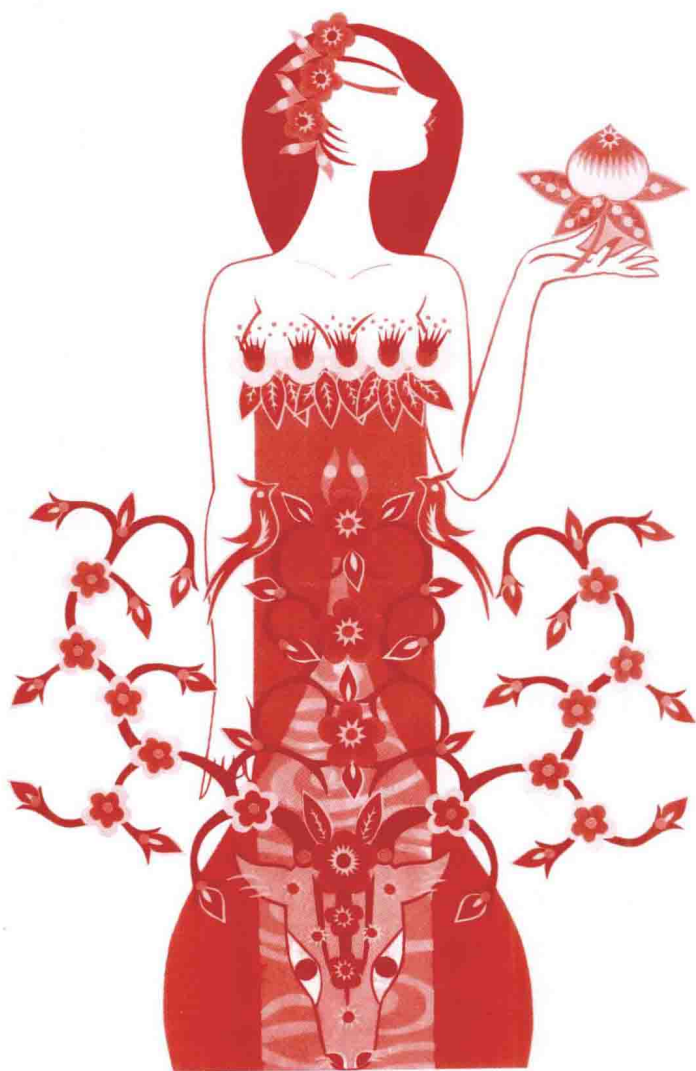

体操比赛	86
乒乓球比赛	86
网球比赛	86
羽毛球比赛	87
手球比赛	87
篮球比赛	87
皮划艇比赛	87
舢板比赛	88

彩色人物89

嫦娥	89
后羿	90
麻姑	91
吴刚	92
伏羲	93
女娲	94
河伯	95
山鬼	96
东君	97
孟姜女	98
丰收女神	99
春天女神	100
美人鱼1	101
美人鱼2	102
海洋女神	103
月亮女神	104

古今人物剪纸的历史源流

民间剪纸从起源到现在，已经有二千年的历史了，如果把纸诞生之前的“萌芽”时代算上，民间剪纸的历史可以上推到六千年前。民间剪纸的造型直接继承了原始艺术的造型体系和文化观念，反映了劳动人民朴素的阴阳文化观和吉祥生存观。

民间剪纸的起源是以人自身的形象为描绘对象的。也就是说，人物剪纸是中国剪纸最早、最基本的造型单元。让我们追根溯源，来谈谈人物剪纸的历史源流和不同时代的发展脉络。

一、人面图腾：原始时代的剪纸母胎

在剪纸诞生以前，人物剪纸即滥觞于原始时代的先民艺术之中。如宁夏贺兰山人物狩猎岩画、广西花山祭祀崖画、山西吉县高媒女神岩画、西安半坡人面鱼纹彩陶画、青海大通拉手娃娃彩陶画，等等。这些古老的人物造型，简洁而质朴，不仅表现了原始先民的生活图景，同时展现了古老民俗的图腾观念。民间剪纸作为中华民族文化的活化石，必然在艺术特点上有原始文化的母胎形式给以直接的启发和影响。也就是说，民间剪纸的造型观念和文化内涵在原始文化艺术中即已滥觞和孕育。出土于西安半坡彩陶上的人面鱼纹图，就是一幅生命图腾。人物造型手法阴阳相间、黑白分明、虚实相生，寓意子孙繁衍和渔猎丰收。这些造型手法和文化内涵至今依旧是民间剪纸最根本的艺术表现形式，其文化基因一脉相承。

高媒女神

人面鱼纹

人形透雕

二、透雕玉女：商周时代的剪纸原型

民间剪纸的造型手法源于镂空和剪影。镂空连接体现了中国人古老的观物取像造型观念。商、周时代的透雕玉片，就是一种非常发达的镂空雕刻技术，如浙江良渚文化出土的玉冠透雕，故宫收藏的商代青玉女佩透雕和河南安阳出土的人形透雕，都是中国古代镂空透雕的珍品。故宫商代玉女佩透雕，是一个头顶双鸡（髻）的女性人物，髻和鸡谐音，象征男性，女子头顶双鸡（髻），其生殖崇拜观念不言而喻。据考证，这件商代青玉女佩透雕其实就是民间剪纸中的保护神与繁衍之神——抓髻娃娃的原型。可以说，原始艺术中的平面影绘和商、周时代的镂空透雕技术，以及质朴、简洁、夸张、连接、对称、象征、比喻等造型方法和表现手法，为产生民间剪纸艺术意象形式的法则奠定了基础。

三、汉武招魂：汉代人物剪纸起源

剪纸的真正起源是和纸的诞生分不开的。目前发现最古老的纸出土于西安的灞桥，史称“灞桥纸”，是一种粗糙的麻纸，其年代在西汉武帝时期，距今两千年。

《史记》《后汉书》《搜神记》中均记载了一个汉武招魂的故事，专家据此称为中国剪纸的起源。史书说汉武帝的李夫人病逝于陕西咸阳甘泉宫，武帝思念不已。方士李少翁言能致其神，乃夜做灯帐，令帝遥望之。见美女居于帐中，如李夫人状，帝愈益悲戚。宋代高承《事物纪原》因循此说，作为剪纸和皮影的起源。试想，宫廷技师用汉代麻纸粘贴而剪刻一个人形，应不是难事。故此说印证了民间剪纸和人物剪纸起源于宫廷的事实，其影刻“李夫人像”的造型手法和汉代画像石砖的艺术形式颇为相近，有异曲同工之妙。

李夫人像

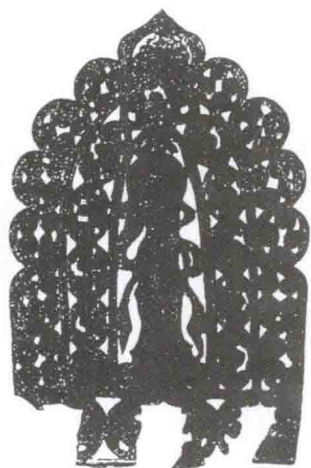
四、持幡菩萨：唐代人物剪纸造型

中国造纸术在唐代有了极大发展，各种纸制品已普及于民间日常生活中，民间剪纸就在这样的环境中得到了普及并广泛应用到宫廷节日、民俗生活和宗教活动中，如日本正仓院收藏的两幅唐代天平

年间的“人胜”剪纸，敦煌莫高窟藏经洞出土的“持幡菩萨”剪纸和新疆吐鲁番出土的“招魂人形”剪纸。这几幅珍贵的唐代人物剪纸流传至今，令人惊叹。敦煌出土的“持幡菩萨”人物剪纸，造型丰腴健美、神态慈祥、手持幡杆立于莲台之上，一幅典型的贵妇形态。这幅剪纸上还留有画师的线描墨迹，可视为中国最早的一幅文人剪纸，其风格造型和民间剪纸有很大的区别，应是皇家寺院作为洞窟壁画的底样。唐代大诗人杜甫流落陕西白水时，写了一首《彭衙行》，其中有“暖汤濯我足，剪纸招吾魂”的诗句，“剪纸”一词由此诞生。这不仅说明人形剪纸招魂的习俗在唐代的民间就已经很流行，同时也说明了剪纸在民间的普及程度。

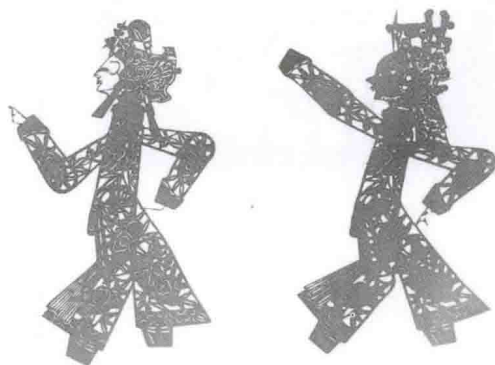
唐菩萨立像

唐持幡菩萨

五、纸雕影戏：宋代人物剪纸灯影

宋代是市民生活丰富多彩的一个时代，各类民俗活动活跃于城市乡间，大大促进了剪纸在手工艺术中的广泛应用和纸雕影戏的流行。宋代说唱杂技中，影戏最为繁盛，《都城纪胜》中载：“凡影戏乃京师人，初以素纸雕镞，后为彩色装皮为之。”说明皮影戏人物最初是以白纸雕刻而成。所以剪纸艺术里，皮影当为其花色之一。宋代还流行一种“走马灯”，灯中以剪纸形式剪成的刀马人物，其中有三国人物等。《武林旧事》中记载的纸雕影戏人物艺术水平之高和演出之生动，令人拍手叫绝。宋代的人物剪纸对后世人物剪纸和人物皮影的发展影响深远。

剪纸皮影人物

六、扫天婆婆：元代人物剪纸风俗

扫晴娘，民间俗称“扫天婆婆”。元代诗中有咏“卷袖擎裳手持帚，挂向阴空便摇手”，形象地刻画出扫晴娘的形态。赵翼《除亥丛考》谓：“大雨后，闺阁中有剪纸为女形，手持一帚，悬檐下以祈晴，谓之扫晴娘。”扫晴娘是用剪纸剪一个女形持扫帚挂于窗外，因为农家苦于久雨伤农，不利于收成，故剪纸以祈雨止。这种民俗活动，反映了劳动人民祈求丰年的内心诉求。元代出现的剪纸“扫晴娘”民俗活动后来流传到大江南北，且更加有声有色，并增添了口头民谣，如河南灵宝的“扫天媳妇”，剪一女人举扫帚，挂在高处，口中念念有词：“扫天媳妇你是神，你上东南扫去云。”陕西铜川一带的扫天婆婆，是以纸剪一骑马扎髻的婆娘，右手持帚，左手持灰包，口念：“扫天婆，上了天，扫去乌云，撒灰去，湿天快变干。”

扫晴娘

一团和气

七、一团和气：明代人物剪纸图画

明代剪纸施于折扇，装饰彩灯，在金箔上刻成花样，还用于在瓷器烧制各种花卉纹样等，把剪纸作为生活日用品或观赏物之装饰艺术，如出土于江苏江阴明墓中的《梅鹊报春》剪纸扇面。明代邹得中首次将剪纸称为“剪画”，并列为中国绘画品种，入载《绘事指蒙》的“绘画变异名目”中。可见，明代人们已认识到剪纸应是一门造型艺术，和绘画同等，这对于我们今天认识剪纸的价值，剪纸要进入“艺术殿堂”有新的意义。《中国民间剪纸艺术史话》中说明代流传的人物剪纸代表《一团和气》于成化元年创作，作者为明宪宗朱见深，题材取晋代高僧慧远“虎溪三笑”的故事。形式上将三人剪为一体，取僧、道、儒“忘彼此之是非，蔼一团之和气”的意思。民间剪纸一般除了作为容忍、互让、无争的象征外，还有待人和善之意。

八、戏剧人物：清代人物剪纸的花样

人物剪纸发展到清代，流传极为广泛，样式越来越多。清代陈云伯《画林新咏》说：“剪画……近年扬州包均最工此，尤之为山水、人物、花鸟、草虫，无不入妙。”清代更有文人将绘画和书法用剪纸的手法表现出来，产生了更加丰富多彩、风格迥异的“文人剪纸”，如《古城会》《铁弓缘》《拉郎配》等，这些剪纸善于表达各种角色的内心情感，造型严谨精致，颇有绘画的典雅含蓄之风，是清代中国人物剪纸的典型代表。清代戏剧人物剪纸同时也是开中国近现代人物剪纸的先河，她为近现代人物剪纸的诞生注入了深厚的文人情调和时代特点。

拉郎配

街头理发 陈志农

九、市俗剪影：现代人物剪纸新纪元

现代人物剪纸始于清末民国初年，因当时海禁开放，国门大开，西洋的军舰、汽车、洋马车、人力车等也出现在剪纸艺术中，如天津剪纸《四轮车》《车夫》《火轮船》《戴礼帽洋人》等。北京剪纸《抬花轿》《龙舟》《驴车》，别有情趣。20世纪30年代，青年美术家陈志农创作了一批市俗人物生活剪纸，引起了当时艺术界的注意。徐悲鸿先生亲自撰文，给予了高度的赞赏，称他为艺术家剪纸“第一人”。这些作品融合了我国汉代石刻影像手法和西洋人物剪影技巧，人物形象生动有趣，态势惟妙惟肖，是剪纸与绘画结合的成功典范。40年代的陕北延安，“鲁艺”的革命画家古元、夏风等人，将陕北民间剪纸风格融合在版画技法之中，创作出了一批以宣传抗日、解放区大生产为内容的人物剪纸和木刻，当时称为“新窗花”，受到老百姓的欢迎。可以说，延安革命剪纸开创了现代人物剪纸的新纪元。此后，这种表现手法一直延续到建国后和改革开放前夕。

十、风格百态：当代人物剪纸个性化

改革开放以来，随着思想大解放，经济大发展，文化多元化，中国当代剪纸的创作更是异彩纷呈。中央美院教授吕胜中将民间巫术中的抓髻娃娃剪纸符号化，提炼成为当代艺术中的“小红人”，赢得国内外一致好评。中央美院非遗保护中心主任乔晓光，将传统剪纸语言和舞台艺术相结合，创作了《寻找娜拉》《卡莱瓦拉》《白鲸》《尤斯西》等系列人物剪纸，纯情而质朴。特别是中国民间剪纸大师库淑兰的《剪花娘子》系列，令人震撼。这些为中国当代剪纸艺术进行不懈努力和探索的众多剪纸艺术家，以自己大胆的创新精神，创作出了一大批具有强烈时代气息和个性风格的人物剪纸精品，大大丰富了现代剪纸艺术的表现手法。

长安雅集 韩靖

从古到今，中国人物剪纸历史漫长而丰富多彩，相信剪纸艺术必然有一个绚丽的未来。

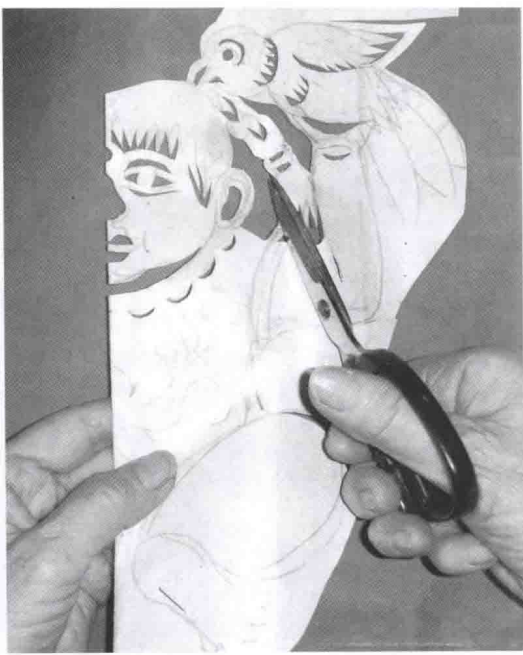
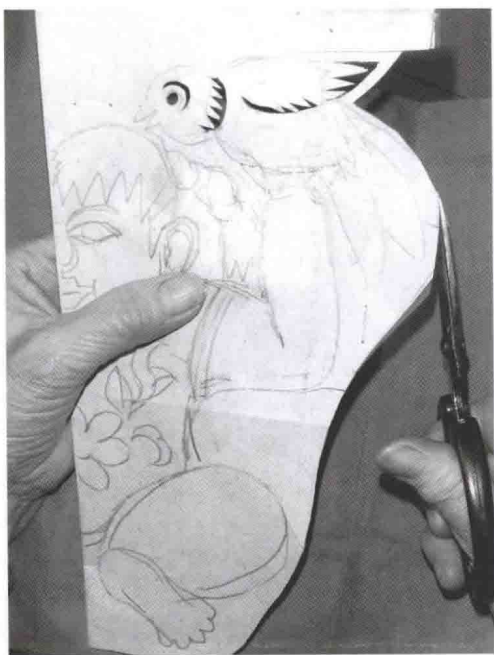

人物剪纸的基本技法

人物是民间剪纸中最为丰富多彩的题材之一，中国剪纸的诞生就起源于人物剪影。民间剪纸造型中，包含了古今人物剪纸的各种图样，有民间抓鸡娃娃、神话人物、历史人物、古代仕女、现代人物及名人肖像，等等。初学者可以参照古今人物剪纸图样进行设计，首先注意不同时代人物的服饰和动态，再根据画面的要求进行写实和夸张的描绘，最后依据设计稿用剪刀或刻刀进行剪刻。

具体步骤如下：

1. 裁剪一张大小适宜的方形红纸。
2. 从中间对折一下，对折后的红纸成为一个竖形的长方形。
3. 在红纸的背面，用铅笔画出人物图案的一半。
4. 用订书机订住红纸的四角，剪掉边缘多余的纸。
5. 从人物图案里边的细小部分开始剪。
6. 先剪出人物的头部，注意头部的对比和协调。

中国剪纸技法

古今人物 百图

- 7、剪出人物的衣服以及衣服上的花纹。
- 8、再剪出人物的腿部和手部。
- 9、将剪好的人物《抓鸡娃娃》轻轻展开。
- 10、一幅看似复杂却又简单的人物《抓鸡娃娃》就剪制完成了。

剪纸图例

● 夸父

夸父是古代神话传说中的一个巨人，是幽冥之神后土的后代，住在北方荒野的成都载天山上。他双耳挂两条黄蛇、手拿两条黄蛇去追赶太阳。当他到达太阳将要落入的禺谷之际，觉得口干舌燥，便去喝黄河和渭河的水，河水被他喝干后，口渴仍没有止住。他想去喝北方大湖的水，还没有走到大湖就渴死了。夸父临死时，抛掉手里的杖，这杖顿时变成了一片鲜果累累的桃林，为后来追求光明的人解除口渴。夸父逐日比喻人有大志，奋力去实现自己的理想。

● 女娲

女娲是中国古代神话人物。传说水神共工造反，与火神祝融交战，共工被祝融打败了，他气得用头去撞西方的世界支柱不周山，导致天塌陷，天河之水注入人间。女娲不忍人类受灾，于是，炼出五色石补好天空，折神鳖之足撑四极，平洪水杀猛兽，人类始得以安居。女娲是一位善良的女神，传说她用泥捏了人类，被尊为人类始祖。

