

金剪刀

丛书

巧剪百龙

秦石蛟 编著

QIAO JIAN BAI LONG

海峡出版发行集团

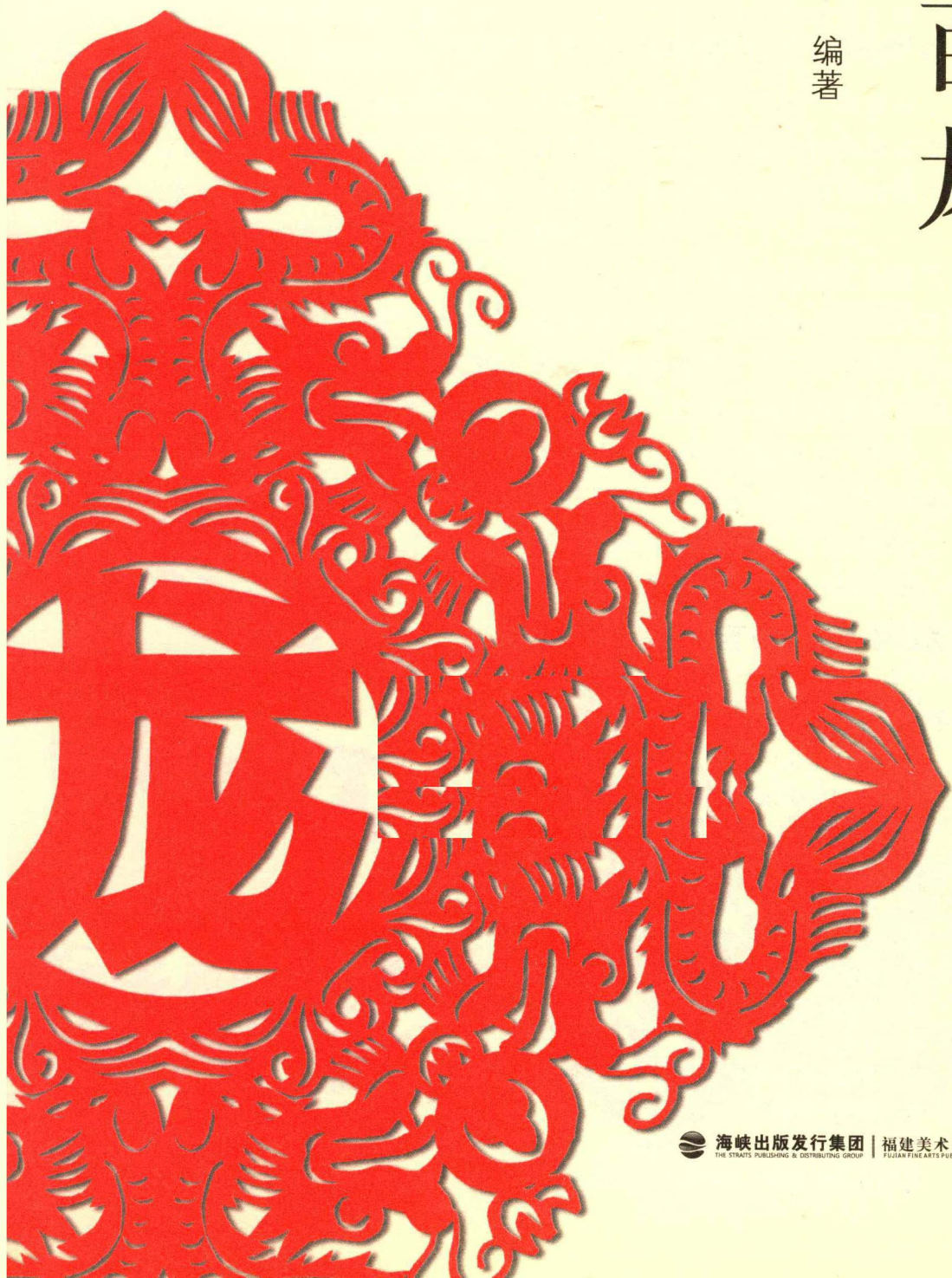
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

巧剪百龙

● 秦石蛟 编著

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

巧剪百龙 / 秦石蛟编著. -- 福州 : 福建美术出版社, 2011. 12

(金剪刀丛书)

ISBN 978-7-5393-2586-6

I. ①巧… II. ①秦… III. ①剪纸—技法 (美术)
IV. ① J528. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 270105 号

金剪刀丛书——巧剪百龙

作 者: 秦石蛟

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

社 址: 福州市东水路 76 号 16 层

邮 编: 350001

服务热线: 0591-87620820 (发行部)

0591-87533718 (总编办)

经 销: 福建新华发行集团有限责任公司

印 刷: 福州凯达印务有限公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 978-7-5393-2586-6

定 价: 15.00 元

巧剪百龙

在中国人的观念中，龙有深刻的文化内涵，生动、鲜明的艺术形象，温良、神异、强烈的品性特征已成为民族精神的一种标志。

龙图形经历了不断演变的过程。原始彩陶文化和图腾，纹样朴实粗犷，大多没有肢爪，称为“蛇体龙”。秦汉时期，肢爪完全，但无鳞甲，呈行走状，称为“兽体龙”。唐至明清逐步完善，定型为集飞禽、走兽、水族体态特征于一身的“复合体龙”（图1）。

东汉许慎《说文解字》中说：“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊”。它

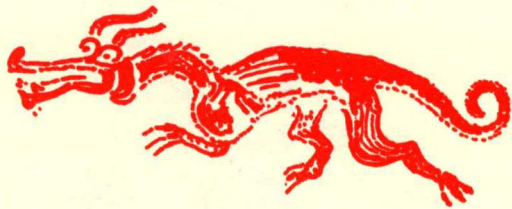
兴云布雨，降妖除魔，被尊为“四神”之首。青龙代表东方，与代表西方的白虎相对。在十二生肖中，龙列第五，是中华民族最大的神物和吉祥物。

宋代以后，龙被历代帝王所利用，成为“君权神授”封建政治的一种标记和御用纹饰，皇帝就是“真龙天子”。象征皇权的龙的形象，被逐渐改造为瞠目虎视、张牙舞爪，充满着咄咄逼人的霸气。

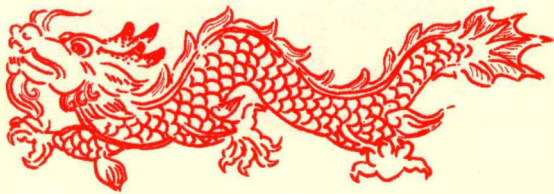
在历史的发展进程中，世俗化使龙纹呈多元发展。民间崇拜的龙则更具人性化、更有魅力。它可亲可敬又可畏，发威能翻江倒海，施恩则遍洒甘霖。在百姓的心目中，龙是神圣、吉祥、喜庆之物，是前进、向上和无所畏惧的象征。在传统民间剪纸中，“双龙戏珠”、“龙凤呈祥”（图2）象征着国家昌盛、民族振兴；“苍龙教子”、“望子成龙”激励着后辈成材；“龙飞凤舞”、“龙凤和鸣”寓意着婚姻美满……在现代剪纸创作中，

原始先民在彩陶上绘制的“蛇体龙”

秦汉时期的“兽体龙”

唐至明清逐步完善定型的“复合体龙”

图1

图2 二龙戏珠 湖南 夏爱娟作

许多作者赋予古老的龙纹以新的生命力，成为一个重要题材。

一、龙的名称和基本结构

从古至今，龙图形在结构上有许多变化，结构不同便有不同的名称。据古籍记载：群龙之主，一足一角的叫夔龙。“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙”。按颜色分有青龙（苍龙）、黄龙、白龙；按构图分有团龙、蟠龙；按动态分有坐龙、行龙、升龙、降龙、飞龙。从龙的造型特点分有正面的正龙、侧面的望龙，有工艺性很强的“拐子龙”、“卷草龙”以及云龙、水龙、火龙、穿花龙等。各地还有各类的龙，如湖南民间的“野鸡龙”、“猪婆龙”，贵州苗族地区的人头龙、牛龙、蜈蚣龙、鸟体龙、

蚕体龙、花龙、叶龙等（图3）。

现代龙的图形一般按宋代以后已成定法的龙形，即南宋罗愿在《尔雅翼》中所谓“九似”：角似鹿、头似驼、腿似兔、颈似蛇、腹似唇、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛。（图4）

头部：似骆驼，有一对鹿角，一对牛耳。两眼外突，头顶和腮部的鬃毛以及下颔的胡须长而飘逸，嘴的上方有一对龙须。

躯体：以蛇鳞为原形进行塑造。颈长而略细，体表有鳞，腹部有蛇跖（横鳞），脊背有鳍。

四肢：似兔，虎掌，爪尖锐内钩，两爪、三爪也有四爪。自宋代始，规定只有皇宫建筑、御用器皿和龙袍才能使用五爪

图3 花尾龙 引自钟涛搜集整理《苗族民间剪纸》

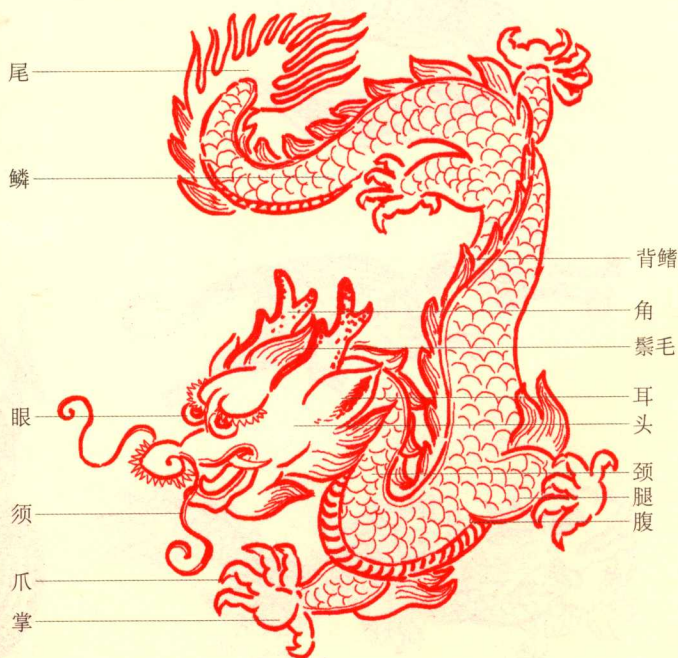

图4 龙的体形结构

图5 双龙戏珠 湖北 马子遐作

图6 团龙 湖南 赵光荣作

金龙，官员只能服四爪蟒袍。

尾部：有鱼尾、鳞尾、蛇尾、泥鳅尾和卷曲等造型。

二、龙的剪法

1. 选择构图的基本形式

对称式：常见的有“双龙戏珠”和“双龙出洞”。往往采用对称折叠剪法。两条龙无论同向并行、相对而行，还是逆向回首，龙珠均应在两龙追逐的方位，以产生呼应和顾盼关系（图5）。

团龙式：有正龙、坐龙和蟠龙式，也有侧面飞龙式和行龙式（图6）。在古代，团龙常用于藻井、铜镜、服饰上，现代应用也十分广泛。云龙、水龙、火龙、花龙除一部分是适合形造型以外，大部分是自由式构图造型。构图时要注意：一是强调龙体的运动曲线，要有整体感和强烈的动态感；二是云、水、火、花，既可以隐去龙身的一部分，使其不太露，又要保持整体感，不致支离破碎、杂乱无章。

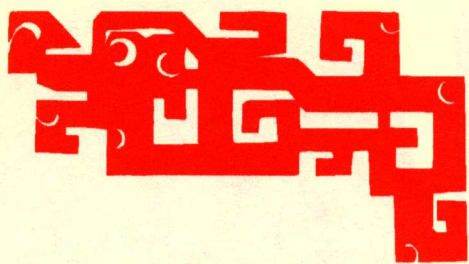
拐子龙和卷草龙：前者经简化、变形，

造型比较抽象，过去主要用于青铜器装饰纹样和门窗格棧、栏杆的构件；后者由花草枝叶变形卷曲而成（图7），过去一直用于刻凿装饰图案或漆绘建筑构件。二者均因其不拘泥于具象的形体结构，变形更自由，适用范围广，既是亘古不变的典型中国元素，又易与现代审美情趣整合，发展的空间很大。

龙灯与龙船（图8）：图形较复杂，一般是绘好图形单剪。近年，笔者发现也可以折剪，这里有几幅折剪的图形供大家参考。

绕字龙和绕柱龙：龙的形体可以任意拉长，民间艺术中常用它来绕成“福、寿、龙、天下太平”等吉祥花字，近年来也有用它绕成“2000”、“2012”等。绕柱龙的剪纸借鉴于大殿屋柱和华表盘龙纹饰。龙缠绕于圆柱，必有相互遮挡的部分，过去民间所剪的龙凤烛即采用这种方法构图。

2. 注意龙的最有特色的几个部分的表现。

拐子龙

图7 香草夔龙 江苏 芮金富作

图8 龙船 江苏 张吉根作

眼：“画龙点睛”，传说张僧繇画龙，“点睛即飞去”，说明画龙时认真刻画龙眼的重要。也有将“腿似兔”说成“眼似鬼”的，且不去考证它的正谬，“眼似鬼”也说明了刻画龙眼应特别注意它的神异性和穿透力。

触须：龙的上颌有触须一对。很能表现其勇武不凡的气概，剪龙时要作特别的夸张。

鬃须：龙头的顶、腮、下颚，甚至在腿的关节处均有飘逸的鬃须，能增强其运动感。

3. 龙是臆造的神物，既多变又不变，既有常也无常。剪龙时，既可以参考原始的、民间的、宫廷的龙，也可以有选择地借鉴和创造性地运用多种手法，剪变形的、抽象的、具有现代意识和多种意趣的龙，不必拘泥于细枝末节，努力创造新的具有时代精神的形象。

三、经常与龙图形配合使用的图纹符号

火珠：佛教称摩尼珠、如意珠，中国民间称龙珠、宝珠。一般为圆球状，往往加上两三个火焰纹和几道弦纹或连珠纹。

凤凰：也是中华民族丰富想象力的产物，是仅次于龙的吉祥物。它是百鸟之王，常和龙组成“龙凤和鸣”、“龙飞凤舞”、“龙凤呈祥”等图形。

鲤鱼：“江海鱼集龙门下，登者化龙”，故有吉祥图《鲤鱼跳龙门》。剪纸有《鱼跃龙门》、《鱼龙变化》等。

龙门：是《鲤鱼跳龙门》图形的重要部分，有牌坊式、楼阁式多种，全凭

作者发挥想象力创作。

牡丹：称富贵花，在剪纸中常和龙组成《龙蹈富贵》、《龙凤呈祥》图。

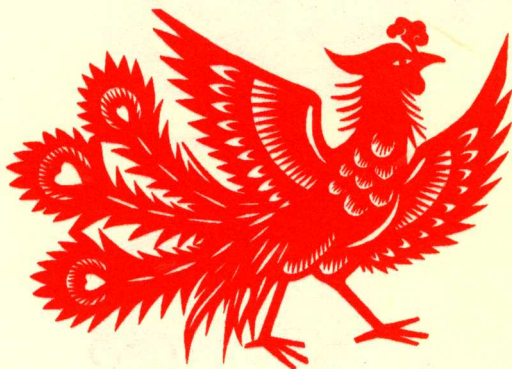
此外，云、水、火等纹样，“辰”、“福”、“寿”、“天下太平”等文字，

盘长、如意、雷纹 等符号在龙图形中也经常出现（图9）。

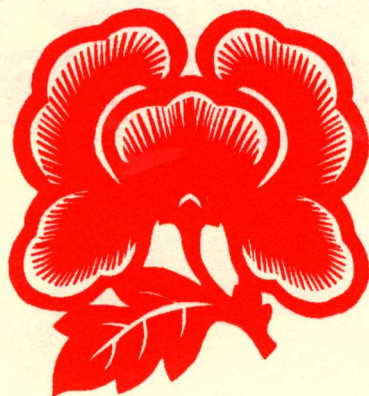
（本书剪纸作品除署名者外，其余均为秦石蛟先生所作）

龙 珠

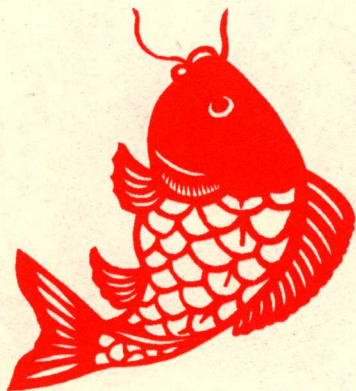
凤 凰

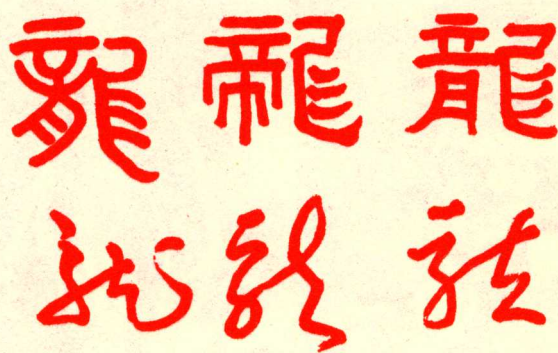
牡丹花

龙 门

鲤 鱼

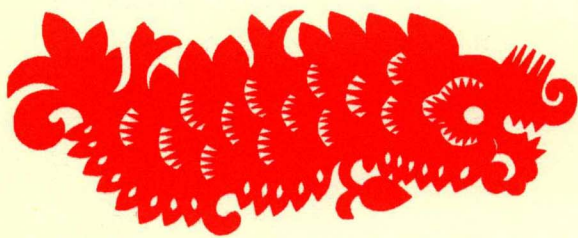
各种字体的龙字

民间剪龙

鸡龙 引自沐正戈编《云南民族剪纸》

鱼龙 引自沐正戈编《云南民族剪纸》

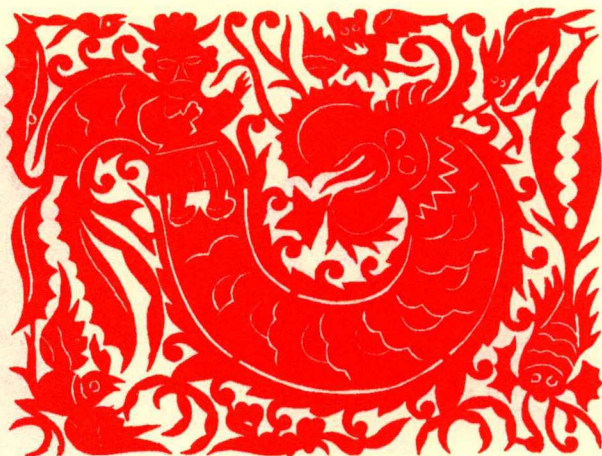
龙戏珠 山东 耿延祯 作

蛟龙出海 北京 刘雪纯 作

海龙 湖南 吴香英 作

水龙 引自钟涛搜集整理《苗族民间剪纸》

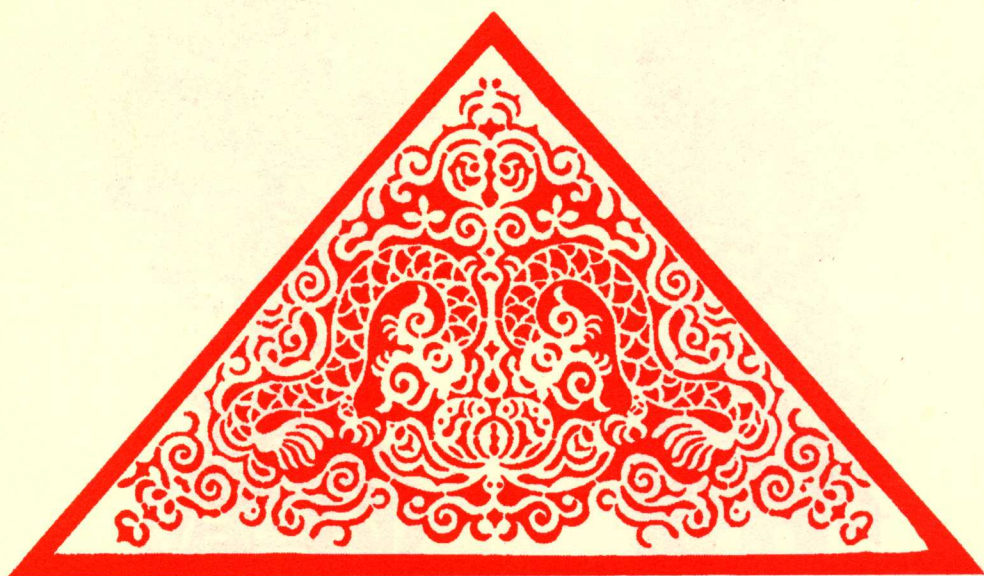
龙烛 湖南 叶春媛 作

龙烛 湖南 徐淑仁 作

翻江倒海 安徽 王炳华 作

萨满剪纸中的对龙图 引自王纪、王纯信著《萨满剪纸考释》

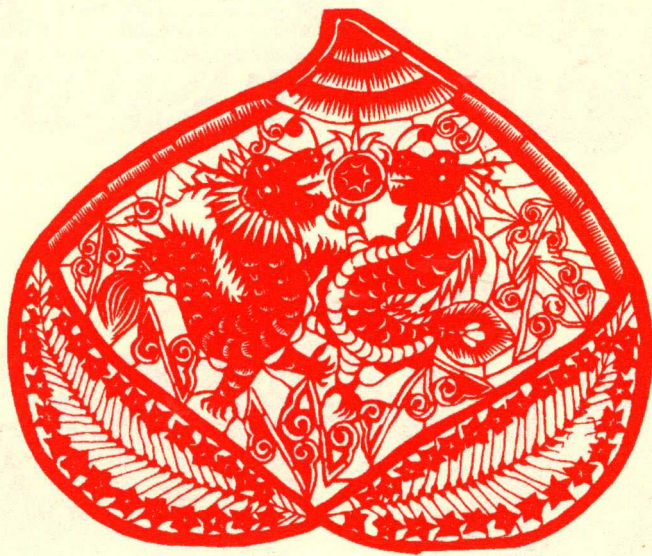
抓龙男娃蹲莲花 甘肃 祁秀梅 作

双龙戏珠 山东 范祚信 作

舞龙图 湖南 张得华 作

双龙戏珠 山东 范祚信 作

鱼化龙 佚名 作

龙盘富贵 湖南 何玉梅 作

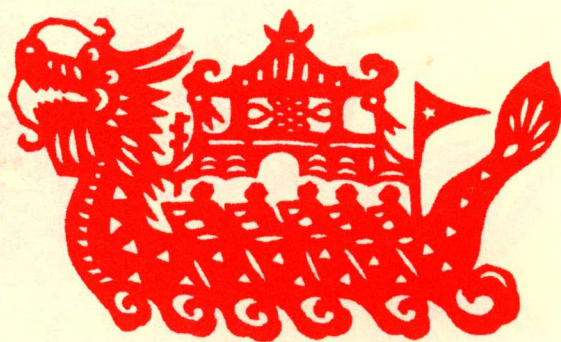
云龙吐珠 王建中 作

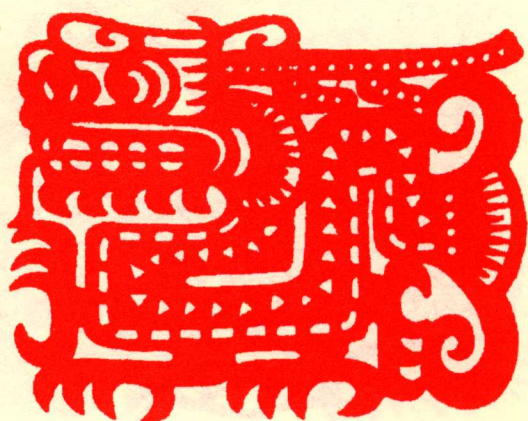
生肖龙 张正宇 作

腾龙 辽宁 岳文义 作

龙船 浙江 郭献忠 作

生肖龙（二幅） 谢志成 作

花龙 河北 任玉德 作

龙吟盛世 安徽 刘继成 作

腾龙庆丰年 山东 柯大先 作

二龙戏珠 上海 王子淦 作

龙戏珠 傅作仁 作

龙戏珠 山西 李斌杰 作

龙 吉林 张春颖 作

双龙戏珠 湖北 马子遐 作

生肖龙 辽宁 李萨 作

巨龙腾空 浙江 卢发良 作