

随书附赠

神奇磁性
剪纸贴

中国民间

吉祥剪纸 300

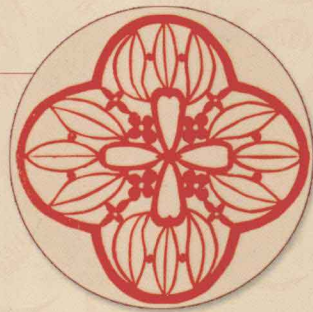
ZHONGGUO MINJIAN JIXIANG JIANZHI 300LI

● 中国民间剪纸艺术委员会隆重推荐 ●

● 吉祥剪纸起源于原始文化，根植于博大精深的中国民俗文化之中，2000多年的起源发展史，使它浓缩了中国人的吉祥祈福理念。

● 2006年，中国的剪纸艺术成功进入世界人类非物质文化遗产遗产名录，标志着中国剪纸艺术已经具有世界性的价值。

江西美术出版社
全国百佳出版社

中国民间

吉祥剪纸 300 例

ZHONGGUO MINJIAN JIXIANG JIZHANG 300

● 中国民协剪纸艺术委员会隆重推荐 ●

韩靖◎著

江西美术出版社
全国百佳出版社

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。

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈

图书在版编目(CIP)数据

中国民间吉祥剪纸300例 / 韩靖著. -- 南昌：江西

美术出版社, 2011.11

ISBN 978-7-5480-0758-6

I. ①中… II. ①韩… III. ①剪纸—民间工艺—中国
②剪纸—技法(美术)—中国 IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第181659号

中国民间吉祥剪纸300例

著者：韩靖

出版：江西美术出版社 社址：南昌市子安路66号 网址：www.jxfinearts.com

邮编：330025 电话：0791-86565819 发行：全国新华书店

印刷：江西千叶彩印有限公司 版次：2011年11月第1版第1次印刷

开本：787×1092mm 1/16 印张：7

书号：ISBN 978-7-5480-0758-6

定价：19.80元

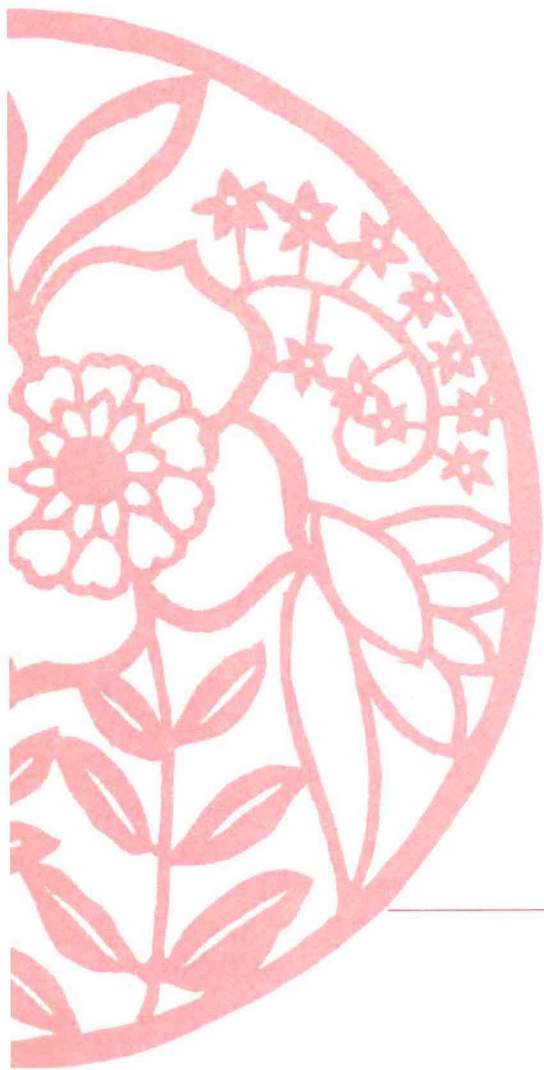
赣版权登字—06—2011—212

版权所有，侵权必究

目 录

001	序言(一)
002	序言(二)
003	一、剪纸的工具与纸张
004	二、吉祥剪纸的纹样符号
007	三、剪纸技法图例
007	(一) 对称阳剪法
009	(二) 不对称阴剪法
011	(三) 剪影法
013	四、吉祥剪纸的技法应用
013	(一) “随形附物”式的涂鸦剪
013	(二) “观花走马”式的临剪
013	(三) “移花接木”式的组合剪
014	(四) “胸有成竹”式的自由剪
014	(五) “得心应手”式的创意剪
015	五、福禄寿喜剪纸图例
029	六、花鸟草虫剪纸图例
045	七、生肖动物剪纸图例
061	八、古今人物剪纸图例
077	九、吉祥团花剪纸图例
093	十、民间剪影剪纸图例
101	十一、吉祥挂签剪纸图例
106	后记

序言（一）

赵光明

（中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会主席）

中国吉祥剪纸历史源远流长，千百年来形成的独特语言，使其具有极高的艺术性和欣赏性。吉祥剪纸起源于原始文化，根植于博大精深的中国民俗文化之中，2000多年的起源发展史，使它浓缩了中国人的吉祥祈福理念。它递延着古老民族的人文精神和哲学信仰，已经成为中华优秀传统文化的一个组成部分。它既是传统信仰与人伦道德的缩影，也是观察一个民族民俗文化遗产的窗口。

吉祥剪纸艺术，是劳动人民为满足自身的物质与精神需要而产生的，充分寄托着劳动人民的理想与信念，抒发着生产者的喜怒哀乐。它伴随着民俗中的喜庆节日、礼仪祭典，或装饰于门窗壁间，或作为刺绣底样为女子所用，总之吉祥剪纸是当代民俗生活中最为普及和为民众喜闻乐见的一门“流行艺术”。

2009年，由中国亿万劳动人民创造的剪纸，被联合国教科文组织正式列入世界非物质文化遗产保护名录，彰显了剪纸作为文化遗产而加以保护的重要性。在此大环境下，江西美术出版社推出由我国著名青年剪纸艺术家、中国民协剪纸艺委会副主席韩靖先生编著的《中国民间吉祥剪纸300例》。全书分为吉祥文字类、花鸟草虫类、古今人物类、民间剪影类和吉祥挂签类等，全面而系统地展现了吉祥剪纸的各种风格流派与艺术特点，加上剪纸技巧图例的说明，是初学者和剪纸爱好者必备的一本教科书和参考资料。出版这种普及性图谱以及吉祥剪纸的经典之作，可以向广大人民群众进行非遗推广，具有美化生活和寓教于乐的现实意义。

2011年7月1日 北京小汤山雅典庄园

序言 (二)

话说吉祥剪纸

梁澄清（中国民俗学会理事）

剪纸艺术在我国，据说已经有2000多年的历史了。它是一种雅俗共赏、最大众化的民间艺术。吉祥两个字，是它最重要的特征。传统的民间剪纸大都选用大红纸张，以体现吉祥喜庆之意。所剪图案，亦自有讲究。譬如剪花鸟，本是两枝梅花，便说“梅开二度”，取好事连连之意；本是一束牡丹，猫蝶相嬉，却命名“富贵耄耋”。耄耋本指长寿老人，牡丹乃富贵之花，而“猫”与“耄”、“蝶”与“耋”同音，便以谐音象征长寿、健康、富有。譬如剪动物，十二生肖就是最常见的图案。老鼠本自名声不好，却偏偏搞出一个“老鼠嫁女”的系列，这些本如“娄阿鼠”的家伙便一个个人模狗样，装得比人还像人，不由惹出一些笑来，大家顿时都高兴了、亲近了。再如马和猴，在十二生肖序列中，它们中间还隔着羊，可民间剪纸却硬是拉郎配把它俩搞到一块，谓之“马上封侯”。只是这“侯”已不是那“猴”，变成了官儿。纵使如孙大圣那样只当个弼马温，也终是短褂换长衫，出息了！剪纸自然就有喜气扑面而来。除了以上这些借用花鸟鱼虫类的自然事物和生命，民间剪纸还从中国阴阳五行等哲学思想，包括从儒释道文化中汲取营养，创造出许多既世俗又抽象的雅俗共赏的图案和符号，大家约定俗成，共同领会和遵守，譬如福、禄、寿、龙、麒麟、凤凰等虚构的事物，甚至成为民族吉祥的象征物。民间剪纸对于人物形象赋予吉祥寄托的，主要是远古的神灵和后来世俗化的八仙。在他们每一位的身上，都寄托着与世俗生命息息相关的福祉和期望。除了抓鸡娃娃和钟馗、门神担当驱邪使命，其他的神灵与仙士们，在赐福上也是

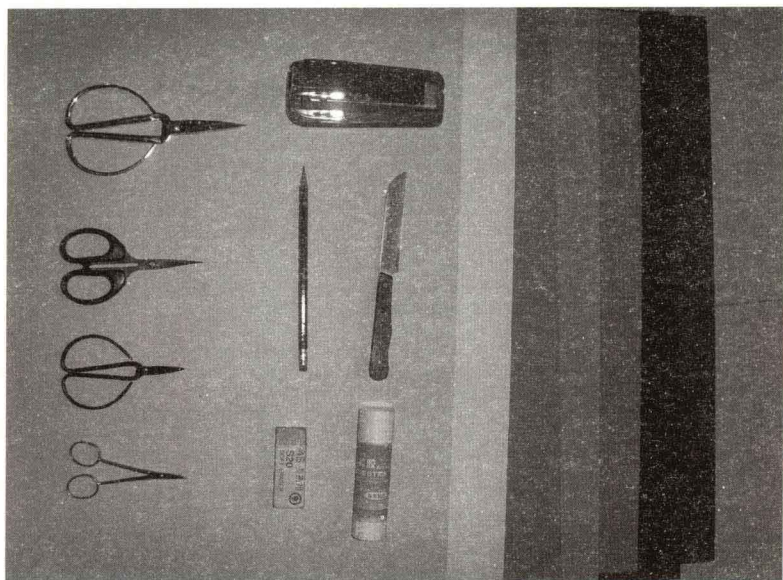
各有分工、各有担当的。在传统人物的基础上，民间剪纸的人物形象选择也有发展，一些在民间广有影响的人物，民间剪纸也给他们赋予吉祥的寄托。追其根源，在于老百姓对他们有感情。

中国老百姓选择剪纸作为自己的艺术，首先是因为它简便、易学，不用花多少钱，不用专门进学堂、拜老师。随便找一片纸，奶奶、妈妈就是师傅。再是心象成趣，能随心所欲表达自个儿的心趣。中国的文化和艺术受本民族的哲学思想影响，是以写意的方式表达审美的愿望。民间剪纸就是全民族运用象征、寓意手段最普及的写意化的艺术。中国民俗民间文化的核心，是民间信仰。俗言，平安是福。民间信仰的核心，是对吉祥的向往与崇拜。为什么向往、崇拜吉祥？这是人之本能。对此，只有通过人类艰难的生命进化史，才能了解得更清楚。这是一个硬币的两面，一面写着吉祥，另一面必然是恐怖或不安。向往、寻求并创造出用剪纸手段表达吉祥的愿望，且用之美化生活，是中国老百姓的聪明和智慧。人类的真正文明，并不是看文化的贵族化占多少比例，恰恰相反，要看文化的全民化程度有多高。剪纸艺术，是一个最具有大众化空间的创造。

2009年，中国的剪纸艺术成功进入世界人类非物质文化遗产名录，标志着中国剪纸艺术已经具有世界性的价值。传承并发展这一民族传统艺术，应该是我们共同的义务和责任。

2011年6月14日于咸阳图书馆由心斋

一、剪纸的工具与纸张

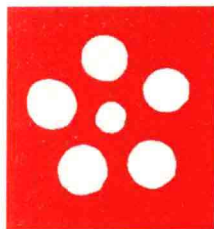

剪纸的工具：“工欲善其事，必先利其器”，民间剪纸艺术家的经验告诉我们，好的工具与材料是完成一幅优秀作品的先决条件。在学习剪纸技巧时，选备得心应手的工具，既能保证好的艺术效果，又能加快剪刻的速度，充分展现民间剪纸“瞬息之间，变化无穷”的艺术魅力。初学者首先准备的工具有大小剪刀、裁纸刀、纸、铅笔、橡皮、固体胶、订书机和小相框等。

剪纸的纸张：民间吉祥剪纸主要作用于民俗节庆之时，其纸张一般为大红色，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。可选用的还有卡纸、绘图纸和礼品包装纸。

二、吉祥剪纸的纹样符号

在民间吉祥剪纸中，劳动人民创造出了像文字一样的吉祥纹样符号。吉祥纹样符号是一种规律化和系统化的图案，它是中国人用具象的图案来表达抽象的思维和情感的一种独特艺术手法，具有古老而深刻的文化内涵。在民间吉祥剪纸中，我们会看到这些纹样符号被广泛使用，并巧妙而含蓄地组合在各种图案之中，表达吉祥、美好、祝愿的意义。这里将民间剪纸中应用广泛的吉祥纹样符号展现给初学者，易于熟记于心，在创作时能够灵活运用。

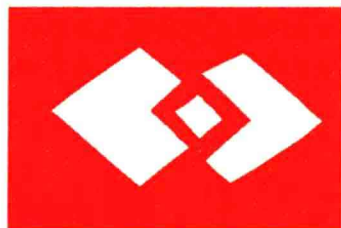
太阳纹：剪纸中的太阳纹是圆形符号，常用于表现人物和动物身上的眼睛以及动物身上的五官和象征符号。蔬菜瓜果上的圆形纹既是装饰又有种子和果实的意味。

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。

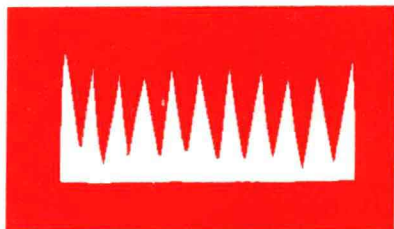
水滴纹：水滴纹是一头圆一头尖，好像太阳纹和柳叶纹的结合。水滴纹源于水的变化多端，可以圆，可以长，可以尖，稍加变化即产生出美丽的图案。

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，在民间剪纸中独具匠心。

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。

锯齿纹：民间称为打毛刺，形如麦芒，是民间剪纸中最基本和重要的纹饰符号，适用于各类图案上的装饰。如动物身上的毛发羽毛，花蕊叶脉，人物衣纹以及高山平地上的草木等等。

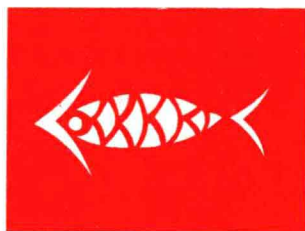
柳叶纹：柳叶纹较为简单，如能够有机组合成不同的形状，就会出现巧妙的效果，柳叶纹最常用于表现枝叶和花朵，你看那柳叶纹组合成的桃花、菊花和雪花，形象而生动。

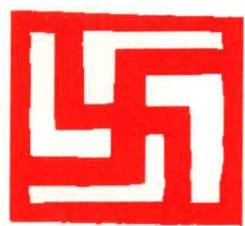
梅花纹：梅花纹是太阳纹和锯齿纹的结合，有五朵花瓣组成，状若梅花，十分好看。梅花纹多用于植物、花鸟、动物、服饰图案的点缀。

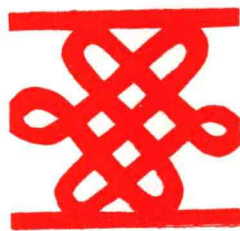
火纹：火纹多应用于神怪题材的装饰和焰火造型，虽然不多见，但其生动飞腾的气势，是民间吉祥剪纸中神话题材剪纸的独特符号。

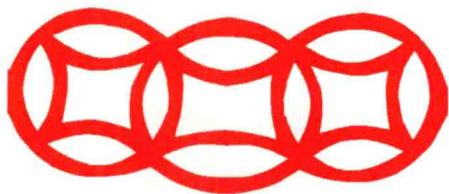
鱼纹：鱼纹象征多子多福，又是女阴男阳的象征，民间吉祥剪纸中大量应用。莲生子，鱼钻莲，都是象征美好爱情的吉语图腾。

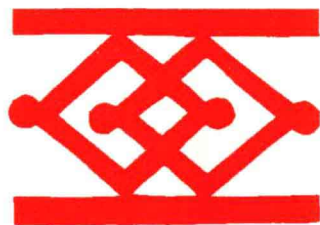
万字纹：在民间有万字不断头的剪法，寓意富贵不断头。万字纹代表的是生命的旋转运动，有生生不息的含义。一般剪万字向左转和向右转都可以。

盘长纹：也称万代盘长，为佛家八宝之一，民间吉祥叫法为“蛇盘九颗蛋”，有龙生九子的寓意，象征生命延续和繁衍不断。

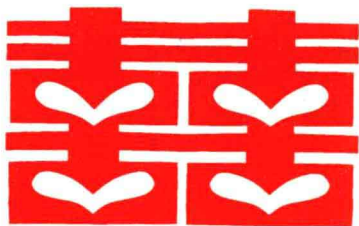
贯钱纹：民间吉祥常用纹饰，原型是阴阳符号的结合。钱，古称泉，泉与全谐音，两枚古钱称为“双全”，十枚则称为“十全”。有儿女双全，十全富贵的比喻。

方胜纹：也是佛家八宝之一，由两个菱形压角相叠成的图案，亦称同心方胜，也是佛家八宝之一。在民间剪纸中常喻为双鱼相交，有生生不息的意思。

如意云头纹：为佛家八宝之一，古时为抓痒之用，如人之意，故而为名。如一头多做灵芝和云头状，有富贵如意和祥云端日之意，常和花瓶、柿子、荷花组合在一起。

双喜纹：是民间最为流行的吉庆剪纸符号，是中国人结婚仪式中的标志性纹样。双喜字有长方形和圆形两种，左右对称，是初学者的入门练习纹样之一。

寿字纹：寿字也有竖形和圆形两种，在民间为通天通阳的符号，寓意长命百岁。竖形寿字可以单独装饰图案，也可以剪成对称连续的装饰，圆形寿字一般用来设计大幅团花。

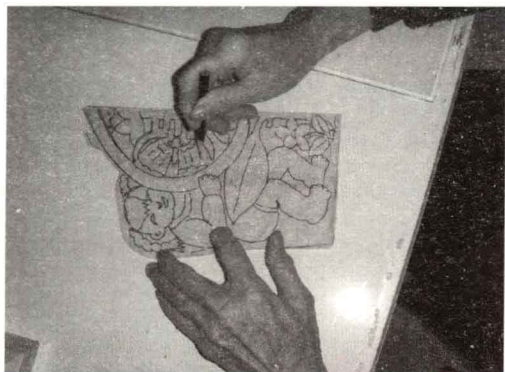

葫芦纹：有单葫芦和双葫芦纹样，一笔画成，线连接不断，可以对折连续剪制。专家认为葫芦纹是伏羲、女娲的变体，有阴阳相合、繁衍生命的寓意，是生命母体的象征。

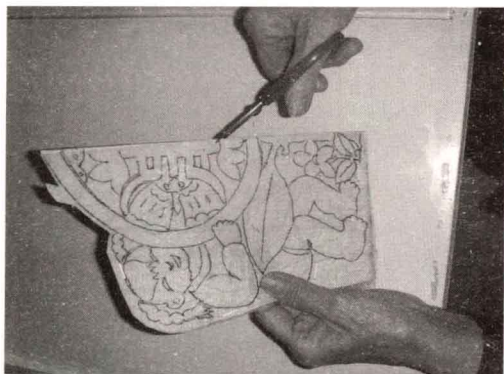
三、剪纸技法图例

（一）对称阳剪法

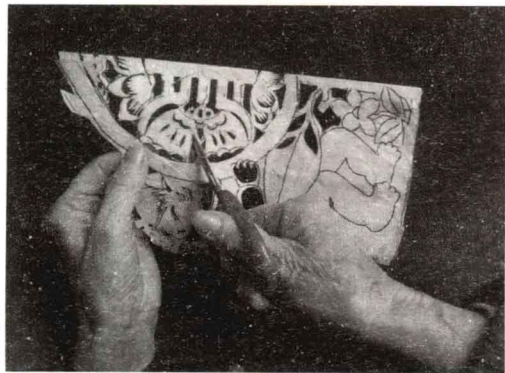
阳剪讲究线条相连，剪制时保留画面线条，镂空掉图案中多余的部分，每条线都互相连接。对称阳剪（或者阴剪）是民间吉祥剪纸中最常用的一种技法，它对折简单，制作简便，省工省时，具有事半功倍的艺术效果。

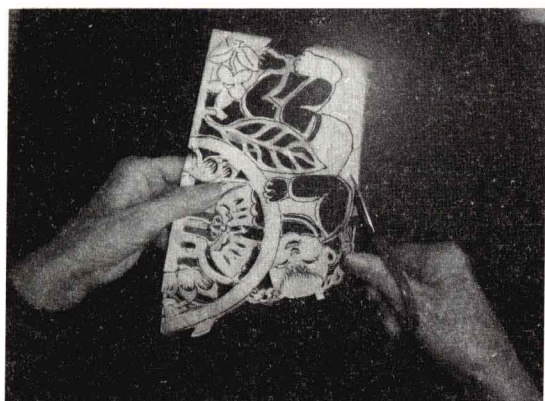
1. 将纸对折后，在纸的背面画好图案，注意图案以线条为主。

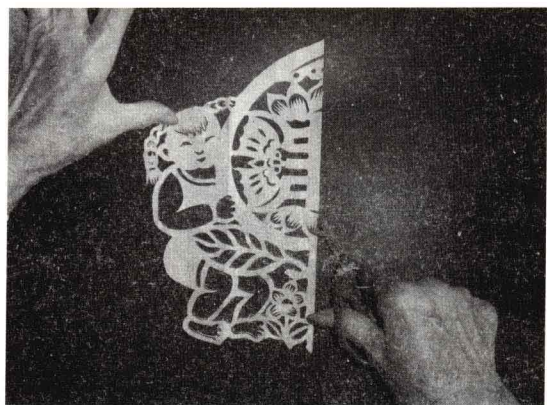
2. 先剪掉图案的外轮廓，再从中间的线条部分开始剪。

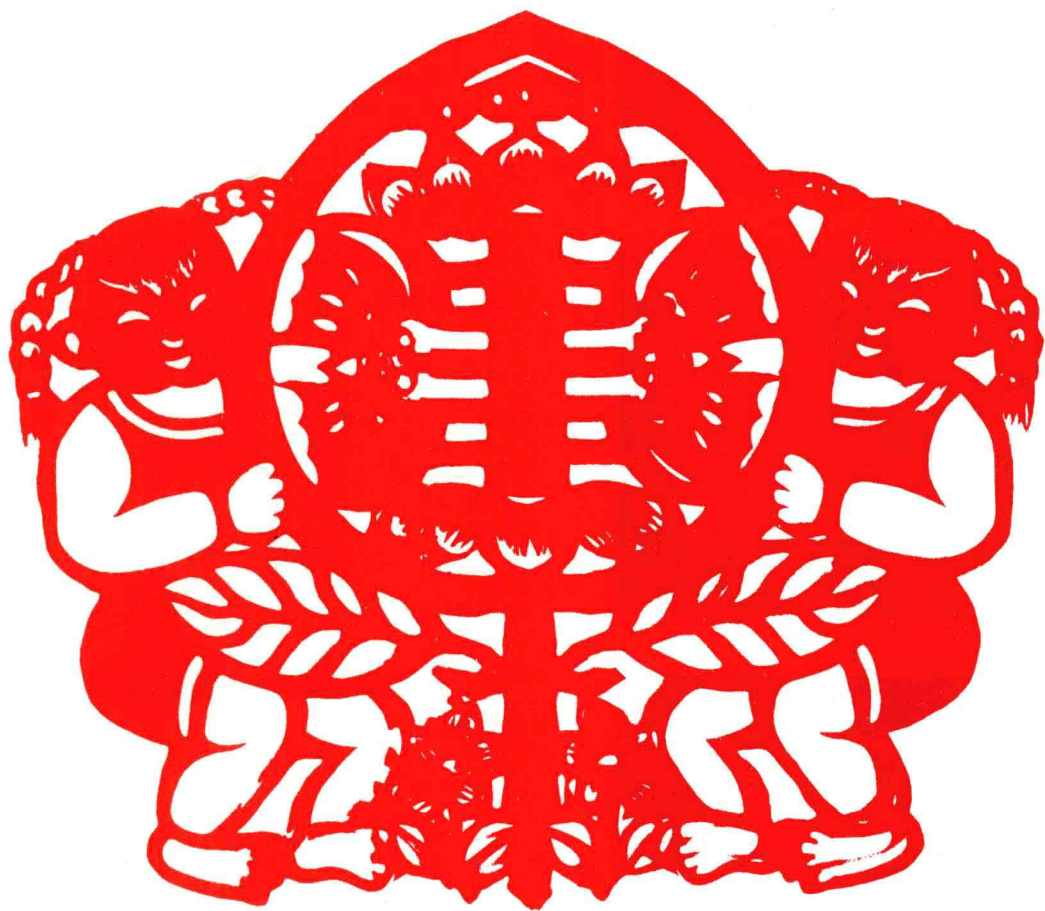
3. 慢慢进行镂空，注意线条的粗细变化和连接。

4. 最后剪掉图案的外轮廓和多余的部分。

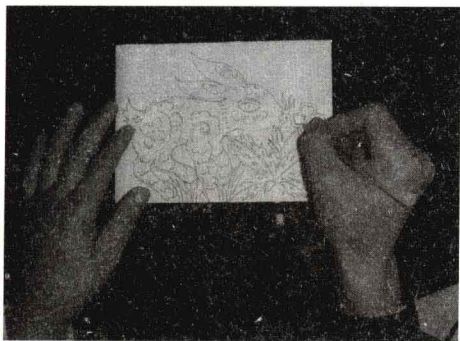
5. 图案剪好后，进行细心收拾，审视效果。

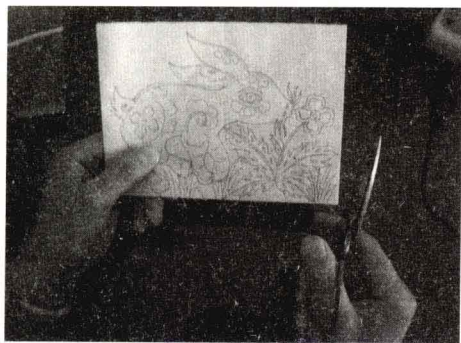
6. 将剪好的图案打开，放在一张白纸上压平，就算完成了。

（二）不对称阴剪法

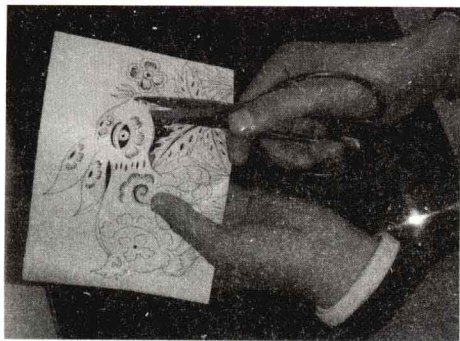
不对称就是单剪法，也就是平面地将图案完整地剪出来，图案线条相连但不对称，上下左右互有变化，生动活泼，富有节奏感。阴剪法是剪制时以块面为主，镂空掉图案内外的线条，作品显得饱满而厚重。

1. 在纸的背面完整地画出兔子的图案，注意兔子的可爱形象。

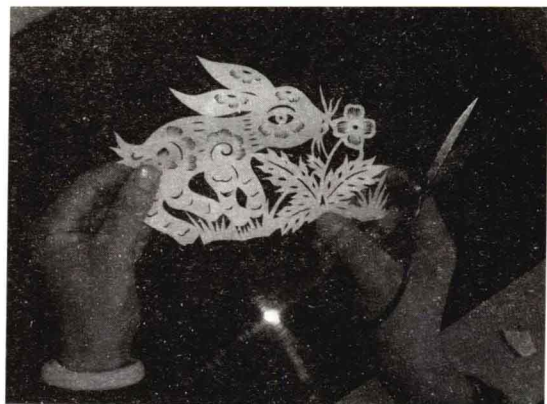
2. 将纸的四角用订书机订好，开始准备剪制。

3. 先从兔子身上的锯齿纹开始剪，慢慢向外延伸镂空。

4. 从内向外剪，兔子身上的线条剪完后再剪制花草。

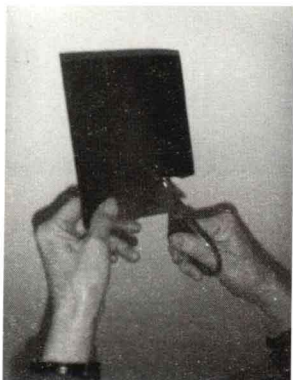
5. 最后剪掉兔子的外轮廓，注意收拾图案的细节。

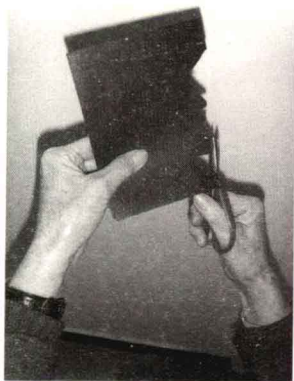
6. 把剪好的兔子翻过来粘在一张白纸上，可爱的兔子剪纸就算完成了。

（三）剪影法

剪影简单地说是剪轮廓，它的最大特点是强调“影”的效果，采取“面”来勾画形象，要求轮廓线准确，突出整体概貌，以“影”取神，不拘细节。剪影是适当夸张人物和图案的特征部分，抓住其典型神态，以神为主，形象简练生动，图案黑白对比分明，是中外民间剪纸中最为独特有趣的一种技法。

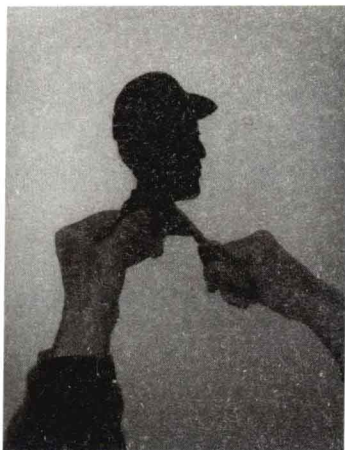
1. 拿起一张黑纸，看准人物的神态，从衣领处开始往上剪。

2. 注意人物眼、鼻、口的特点，大胆落剪，小心收拾细部。

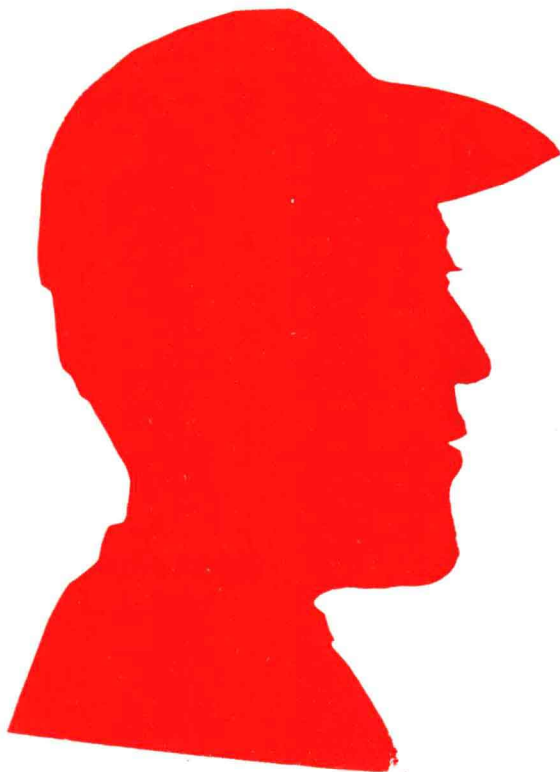
3. 五官是人物的神形所在，剪完后再顺势剪出帽子的形状。

4. 剪影一般是从右向左剪，从下向上剪，顺势剪制，一气呵成。

5. 最后将剪影和人物进行观察对比，可再对特征细节进行强化处理。

6. 一张惟妙惟肖的人物头像剪影就完成了，可以贴在白纸上，签名留念。

四、吉祥剪纸的技法应用

剪纸在表现技法上，应做到“五要素”：圆、尖、方、缺、线，要达到圆如秋月，饱满圆润；尖如麦芒，尖而挺拔；方如青砖，齐整有力；缺如锯齿，排列有序；线如胡须，均匀精细。技法作为一种创作手段，它不是学习的唯一目标，但却是学习过程中所需要掌握的本领。同时，在学习民间吉祥剪纸技法时，除了要练好基本功，更要激发自己对剪纸学习的兴趣和创造力，也就是说，掌握了基本剪法以后，可以根据自己的兴趣爱好进行以下几种随意性剪制，以便提高你的技法水平和造型能力。

（一）“随形附物”式的涂鸦剪

这种技法不过多地强调技法和严谨的造型，更多地关注对学习的投入和感兴趣程度，重点在于让初学者感受到剪纸是一种乐趣，可以表达自己的想法，能体会到创作的快乐与成功的喜悦，打好剪纸学习的基础。

如“随意形”的剪法：将一些不规则的图形，如剪纸用剩的大边料等，根据形状的特点联想事物，再运用剪纸的基本纹样刻画出图案的特征，从而创作出具有观赏性的剪纸作品。

（二）“观花走马”式的临剪

“临剪”指把民间剪纸图案放在旁边，看着样子剪。有了上面涂鸦剪学习产生的兴趣后，初学者就会希望自己也能剪出漂亮的作品。由于初学剪纸能力的限制和对剪纸艺术掌控的不足，还不能凭想法创作，这就需要提供民间作品并引导他们进行“临剪”，在实践中掌握更多的素材与技法。考虑到初学者的实际情况，这里的临剪有临变的因素，就是在临摹的时候不要求做到百分百的相似度，对大的结构可以适当用笔或指甲抠一下定位，同时，可以在原作的基础上进行纹饰的变化或增减，也可以是外形或动作上的变化，只要抓住原作的寓意与意味就行。这样的处理方式既可以让初学者在临剪中学到优秀作品的精髓，添加自己的想法，又不会因能力的局限而有所束缚，仍然保持其在剪纸上的兴趣。

（三）“移花接木”式的组合剪

当初学者有了一定的剪纸基础后，可以让学生对不同的剪纸作品进行分解、组合、变形，创作出新的剪纸作品，这样的学习一方面可以加深其对剪纸纹样和题材的理解，掌握更多的剪纸知识，另一方面可以培养初学者的造型表现能力，为以后的自主创作或主题创作打好基础。