

技法简明实用
学习剪纸必备

Shiyong Jianzhi Jifa

实用剪纸技法

孙二林 王磊◎编著

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

实用剪纸技法

孙二林 王 磊 编著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本入门级的剪纸图书,本书编写以实用、易学为主旨,从八个方面就学习剪纸必要的知识和技能作了通俗易懂的解读,特别是对技法部分做了重点安排,就基本图案的剪制方法及折叠剪纸技法以图例的形式作了详细演示,便于学习者快速掌握剪纸技巧。剪纸作品展示及剪纸精品欣赏部分安排有作者近年来剪制的 140 余幅作品,是您临摹学习的好素材,同时,对于丰富您的创作实践和开启创作思路可起到抛砖引玉的作用。

本书内容丰富,技法简明实用,是广大剪纸爱好者、初学剪纸者的好教材,同时可作为幼儿园、中小学、美术院校学生工艺美术课的学习用书,亦可供美术专业人士参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

实用剪纸技法/孙二林,王磊编著. -- 北京:金盾出版社,2011.6
ISBN 978-7-5082-6972-6

I. ①实… II. ①孙…②王… III. ①剪纸—技法(美术) IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 074032 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:北京印刷一厂

彩页正文印刷:北京天宇星印刷厂

装订:北京天宇星印刷厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:8.75 彩页:4

2011 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~8 000 册 定价:20.00 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)

作者简介

孙二林 孙氏剪纸第三代传人，中国民间文艺家协会会员、北京市民间文艺家协会艺术委员会委员、北京市西城区民间文艺家协会副主席、北京市朝阳区民间文艺家协会副主席。

孙二林出生于内蒙古包头市剪纸世家，自幼受家庭熏陶，与剪纸艺术结下了不解之缘，她的剪纸作品多次获国内外大赛金奖、银奖，部分剪纸作品被中国美术馆、中国博物馆、日本美术馆等收藏。应邀赴日本、新加坡、卢森堡、比利时、法国、荷兰、阿联酋、俄罗斯、美国、西班牙、德国等国进行剪

纸艺术交流活动。

近十几年来，她的剪纸作品多次在各级大赛中获奖，其中《庆回归》荣获二等奖；《二林和母亲》荣获银奖；《坐福云纹》荣获银奖；《喜气洋洋》荣获金奖。

2002年参加中国美术馆举办的剪纸大展，荣获一等奖。

2003年应邀参加德国世界园艺博览会，荣获集体金奖。

2004年参加“第二届华夏风韵剪纸艺术展”，其剪纸作品荣获金奖；参加南京“国际剪纸艺术展”荣获金奖。

2008年应中国文联邀请，参加第29届奥运会“中华民族手工艺艺术展示”活动，为各国领导人及奥运健儿现场表演剪纸艺术。

本人略迹入选《世界名人录》大典及“中华骄子”大典。

王磊 孙氏剪纸第四代传人，中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会委员、北京市民间文艺家协会会员、北京市朝阳区民间文艺家协会会员。

王磊出生于内蒙古包头市剪纸世家，2002年跟随母亲孙二林开始从事剪纸艺术。

2004年参加“第二届华夏风韵剪纸艺术展”活动，其剪纸作品荣获银奖。

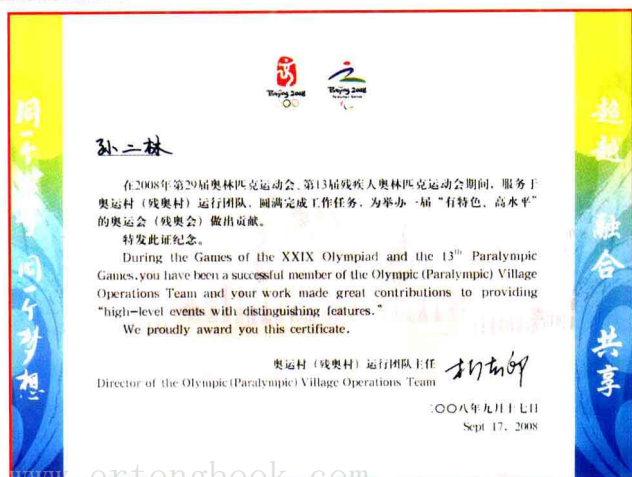
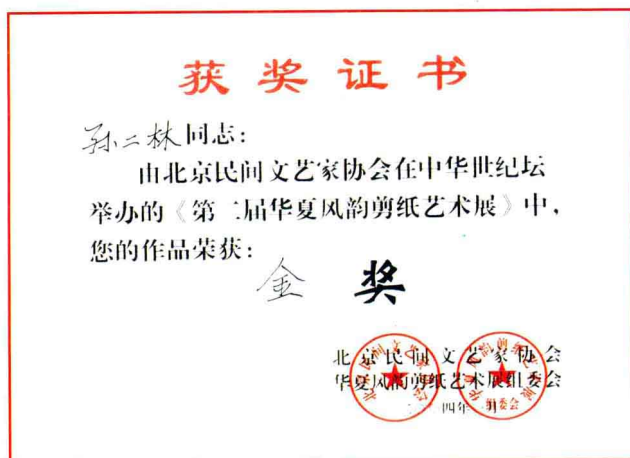
2007年7月应中国汉语推广中心邀请在人民大会堂为美、韩两国学校校长现场表演剪纸艺术。同年8月参加“人文奥运——第三届中国礼品暨纪念品设计大赛”，荣获铜奖。

2009年参加“庆祝新中国成立六十年文艺展”活动，其剪纸作品荣获优秀奖。

2010年参加“首届中国剪纸艺术节”活动，其剪纸作品荣获银奖。

2010年参加“第五届中国民间工艺品博览会”，其剪纸作品荣获银奖。

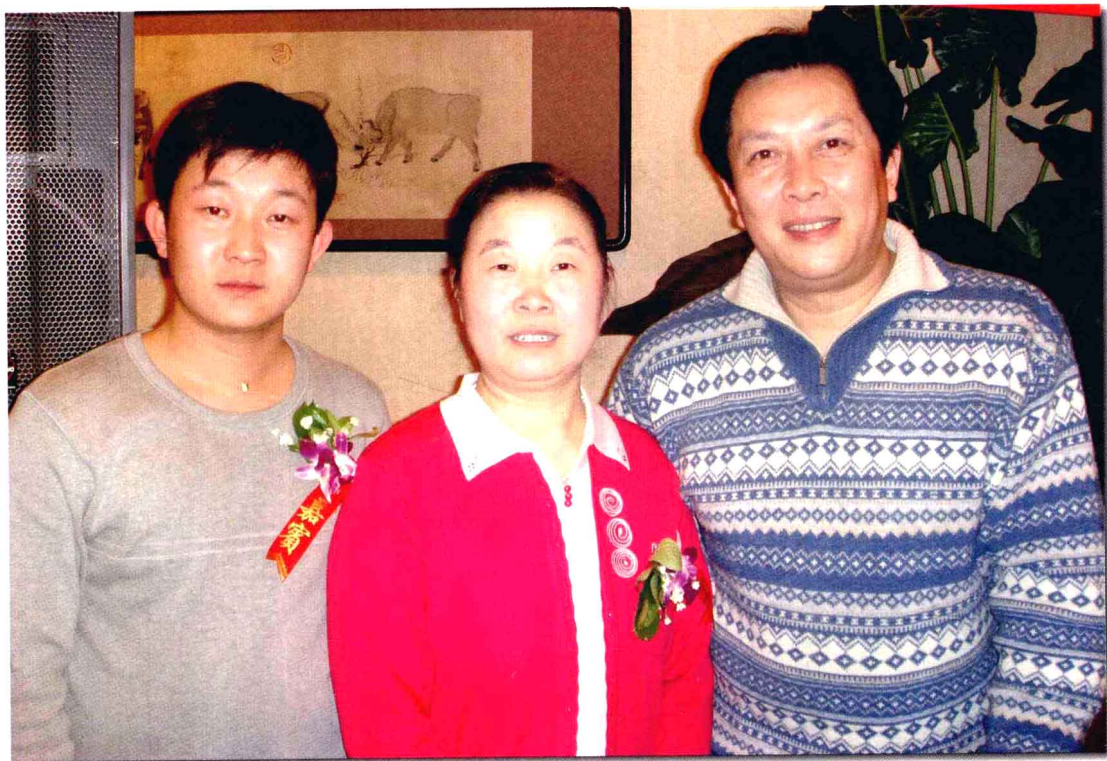
作者与中华人民共和国原主席李先念夫人林佳楣女士交流剪纸艺术

中国民间文艺家协会秘书长向云驹为作者颁奖

作者与原中国剪纸研究会会长冯真（前排中）、中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会主任赵光明（前排左一）、中华文化促进会剪纸艺术委员会主任张树贤（前排右一）合影

作者孙二林（中）、王磊与著名演员唐国强参加文艺界联欢会活动时合影

吊环王陈一冰为他妈妈收藏了孙氏剪纸第四代传人王磊的大作《荷》，图为作者孙二林与陈一冰合影

孙二林在清华大学美术学院为学生们表演剪纸

孙二林在奥运会、残奥会艺术展示活动总结会上获荣誉证书

实用剪纸技法

作者参加北京市
文联文艺下乡时
为观众表演剪纸

作者教小朋友学剪纸

作者参加中日友好
文化交流活动时为
日本青年联合会友
教学剪纸

序

剪纸艺术大师孙二林出生于内蒙古剪纸世家，是孙氏剪纸第三代传人。她现为中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会常务委员、北京市民间文艺家协会艺委会委员、北京市朝阳区民间文艺家协会副主席、北京市西城区民间文艺家协会副主席、内蒙古民间工艺美术大师。她多次参加国内外文化艺术交流活动并屡屡获奖，其剪纸作品被中国美术馆、国家博物馆、中国妇女儿童博物馆、日本国家美术馆收藏。她多次应邀赴日本、新加坡、德国、美国、阿联酋、荷兰等国家举办文化艺术展及剪纸艺术交流活动。

民间剪纸是我国广大人民群众喜闻乐见的艺术种类，是我国历史悠久的农耕文化的传承产物，是民间最普及、最有群众基础的艺术。目前，剪纸艺术被列为世界非物质文化遗产，广大剪纸爱好者更应做好传承工作。

孙二林老师多年以来一直从事剪纸创作和教学，积累了丰富的经验，出版有多部剪纸专著。她近期编写的《实用剪纸技法》一书详细介绍了剪纸的基本技法与剪制要领，以及剪纸在生活中的应用与其丰富的文化内涵，并附有孙氏几代人的剪纸作品，是一本通俗易懂、普及化的剪纸技法书，是喜爱剪纸艺术者学习剪纸的好教材，亦可作为幼儿园、中小学、美术院校学生学习剪纸的简明教程。让更多人从中了解中华民族优秀传统文化，得到艺术熏陶，开启心智，提高对美的欣赏力和创造美的能力，创作出反映时代心声的好作品。

愿中国民间剪纸艺术世世代代传承下去！

赵光明

中国民间文艺家协会剪纸艺术委员会主任

前言

剪纸是一门深受大众喜爱的艺术，历经千年而经久不衰。其以广泛的题材、巧妙的构思、独特的创意、秀美的图案、吉祥的寓意，成为我国优秀传统文化的重要组成部分。

剪纸具有修心养性、陶冶情操、抒发情感、净化心灵的教化功能。而且通过剪纸交流，可消除了人与人之间的陌生与隔阂，成为人们交流感情，传递友谊的使者，其艺术魅力远远超出了其本身的价值。记得几年前，我随中国剪纸协会副秘书长刘亚平女士赴日本举办中国剪纸精品展，展出活动开始的第一天，有许多日本剪纸爱好者前来现场观看剪纸表演，当我发现身边有四五位日本老人观看时，就特意剪了一组由蝙蝠与寿桃图案组合的剪纸作品送给她们，并让翻译讲解了剪纸作品所表达的寓意。过了几天，一位日本老奶奶拿着一包礼物专程来到美术馆找我，见面就激动地拉着我的手不停地说，并流下了热泪。我虽然听不懂她说得话，但从老人的表情、眼神中我能感受到她的感激之情。翻译告诉我，老人的丈夫卧病在床，老奶奶把我剪的“福寿安康”剪纸贴在她丈夫的床头，并告诉了丈夫这幅剪纸的来历和表达的寓意，老奶奶的丈夫听后非常高兴，惊喜地欣赏着这幅剪纸，很是开心。三天后，老奶奶的丈夫由于心情好，饭量大增，身体状况有了明显好转，可以下地走路了。于是，老奶奶带了一包礼物来邀请我去她家住几天，以表感谢，连连称赞中国剪纸的神奇。对于她丈夫来说，这幅剪纸作品比药还灵验，在场的人们听了这件事后被我的热心、诚心所感动。

由此可见，学习剪纸是件非常有意义、有价值的事情。如今，随着我国经济的快速发展，人们的精神生活日益丰富，剪纸活动的开展更为普及、频繁，剪纸作品的艺术价值与应用价值大大提升，广泛应用于生活的许多领域，成为一门传统与现代交融的大众艺术。

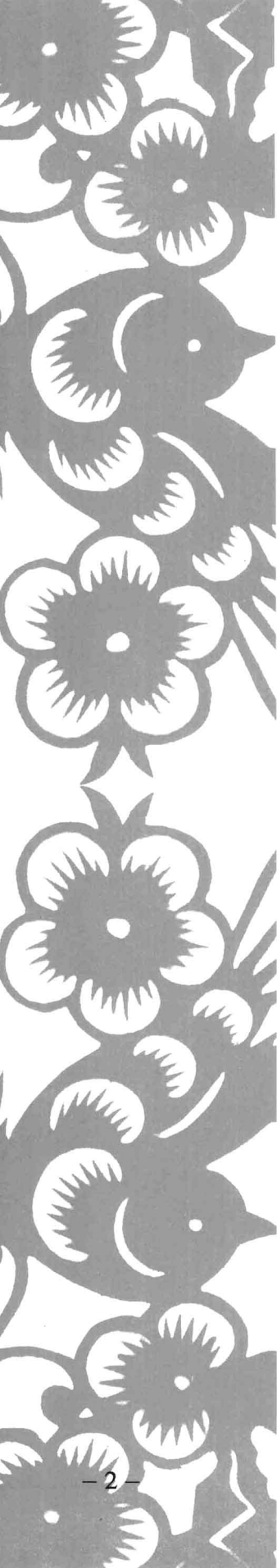
本书在编写过程中得到了许多人士的大力支持与帮助，在此，向给予关心、支持和帮助的各位领导、专家、学者、朋友表示衷心的感谢和由衷的敬意。由于时间仓促，水平有限，书中不足之处敬请广大读者批评指正。

作者

目 录

contents

一、学习剪纸应有的心态	(1)
二、剪纸在生活中的应用	(2)
三、剪纸所需的工具及材料	(9)
四、剪纸基本图案的剪制要领	(10)
(一) 小圆圈	(11)
(二) 云勾形	(12)
(三) 三角形	(13)
(四) 豆芽形	(14)
(五) 月牙形	(15)
(六) 树叶形	(16)
(七) 水滴形	(17)
(八) 水泡形	(18)
(九) 羽毛形	(19)
(十) 花瓣形	(21)
(十一) 锯齿形	(22)
五、折叠剪纸的方法	(24)
(一) 平剪法	(24)
(二) 平折法	(24)
(三) 二折法	(26)
(四) 三折法	(27)
(五) 五角形折法	(30)
六、阴剪、阳剪及阴阳结合剪法	(32)
七、实用剪纸展示	(33)
(一) 花卉类剪纸	(33)
(二) 昆虫、禽类、动物类剪纸	(42)
(三) 人物类剪纸	(74)
(四) 风景类剪纸	(85)

(五) 其他类剪纸	(87)
八、剪纸精品欣赏	(102)
(一) 财富双全	(102)
(二) 八猴捧寿	(103)
(三) 和谐幸福	(104)
(四) 富贵图 1	(105)
(五) 春 1	(106)
(六) 春 2	(107)
(七) 喜临门	(108)
(八) 丹凤朝阳	(109)
(九) 和平盛世 喜迎奥运	(110)
(十) “三多”图	(111)
(十一) 蝶恋花	(112)
(十二) 凤戏牡丹	(113)
(十三) 富贵如意	(114)
(十四) 和平	(115)
(十五) 花开富贵	(116)
(十六) 花锦(富贵兔)	(116)
(十七) 八蝠捧寿	(118)
(十八) 富贵图 2	(119)
(十九) 生肖搭配	(120)
(二十) 满园春色	(121)
(二十一) 连年有余 1	(122)
(二十二) 富余团花	(123)
(二十三) 连年有余 2	(124)
(二十四) 招财兔	(125)
(二十五) 春色满园	(126)
(二十六) 喜鹊迎春	(127)
(二十七) 福禄寿禧财	(128)
(二十八) 祝寿图	(129)
(二十九) 老窗户	(130)

一、学习剪纸应有的心态

在我多年的剪纸教学中，常常有学员提出这样的问题：“老师，我学了好长时间了，怎么就不会创作呢？总感觉脑海里没有东西，一片空白。”其实，这个问题困扰着许多的剪纸爱好者。在此，我根据自己多年从事剪纸艺术的心得与体会，就学习剪纸应有的心态写出来与大家一起交流和探讨。

前些年，我应邀到新疆克拉玛依市讲学，面对 100 多位剪纸学员，第一节课我就讲到了这个问题，为什么有的人从事剪纸艺术几年了还是没有创作灵感呢？其实，问题的症结就在于我们的积累不够！也许这句话会伤到学员的心，但是我还是直言告诉大家。艺术的灵感来自于我们对生活的热爱、对美的观察，对剪纸艺术的执著追求，更重要的是年复一年、日复一日永无止境地去学习、临摹优秀作品，只要有了这样的恒心和学习态度，在生活中反复实践、应用，待积累到一定程度后，灵感就会迸发出来，觉得手里的剪刀使用起来也灵活多了，心里怎么想，剪刀就怎么剪。有时心里没有想到的图案和线条，在剪制过程中剪刀会不由自主地剪出来，出现这种状态时，所谓的创作高峰也就来临了，脑海里就会出现一个个图案，手上的剪刀也应用自如，剪刀与手、心配合默契，一幅作品还没剪完，脑海里又会浮现出下一幅作品的图案、造型，甚至一连串的图案，完美的画面会在脑海中一幕幕涌现出来，这个时候，人就会进入一种忘我的状态。在灵感迸发的状态下剪出来的作品往往最有创意，欣赏价值也高。

在这里笔者打个比喻，工程师要盖一座楼，当他把图纸设计好了，首先需要石头、砖、土、水泥等材料，材料准备好了要先打地基，地基打得越结实，楼房就盖得越稳当。剪纸艺术也一样，想要创作出优秀的作品不是一朝一夕的事，需要我们日积月累，反复临摹，学习其他优秀作品的设计理念、造型安排、阴阳结合及疏密关系，在实践中找经验，接着去尝试创作。

艺术来源于生活，剪纸艺术的根基在民间，要想学好剪纸需具有以下一些心态。

一、恒心。剪纸艺术内含丰富，表现题材广泛，表现技法多种多样，足以让人活到老学到老，有了这样的认识，心态才能平和，才能在学习过程中克服急功近利的心态，以持之以恒的学习态度来对待剪纸艺术，在日积月累的学习中做到厚积薄发。

二、信心。学会剪纸易，学好剪纸难，在学习剪纸过程，当学到一定程度时，会出现技艺提高困难的问题，有的人知难而退，半途废弃。为此，我们必须有“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路”、“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”的决心和毅力，面对困难知难而进，经过不断努力，会走出困境，达到“柳暗花明又一村”的境界。

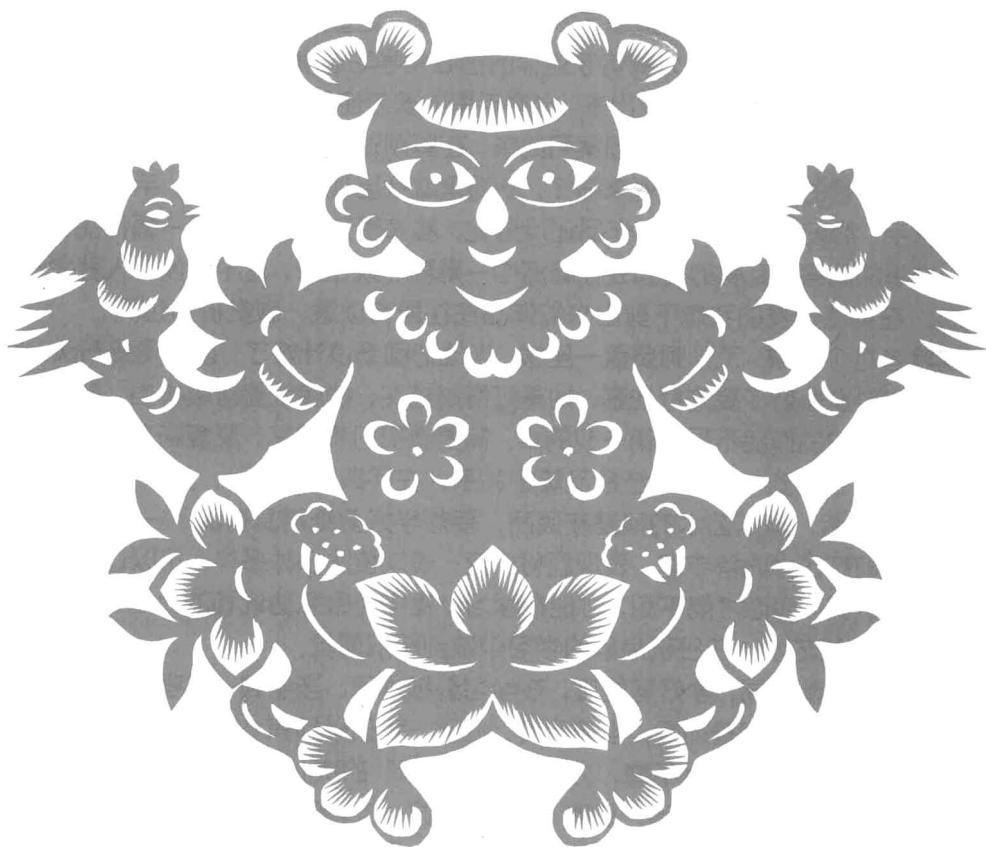
三、平常心。艺术无止境，山外有山，天外有天，为此，要有一颗平常心，从生活中不断汲取营养，陶冶情操，提高艺术修养，将艺术之花深深根植于民间博大精深的文化沃土，用自己学到的艺术服务大众，不可恃才傲物，有了一点水平就沾沾自喜，目空一切。只有抱着一个良好的心态和认识对待剪纸艺术，才能达到“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的新境界。

二、剪纸在生活中的应用

中国民间剪纸艺术与大众的社会生活、风俗习惯、宗教信仰等密切相关。我国是一个多民族的国家，各地区、各民族都有着不同的风俗习惯与特色民族文化，在这种多元文化的背景下，产生出了不同形式、不同风格的剪纸。

剪纸广泛应用于生活领域，从古至今一直是人们表达祝福、吉祥、愿望的载体，如我国民间剪纸“抓髻娃娃”被人们喻为“保护神”，我国许多农村有将剪制好的“抓髻娃娃”贴在家中的习俗，用来“辟邪”、“送病”、“镇宅”、“祈雨”等。

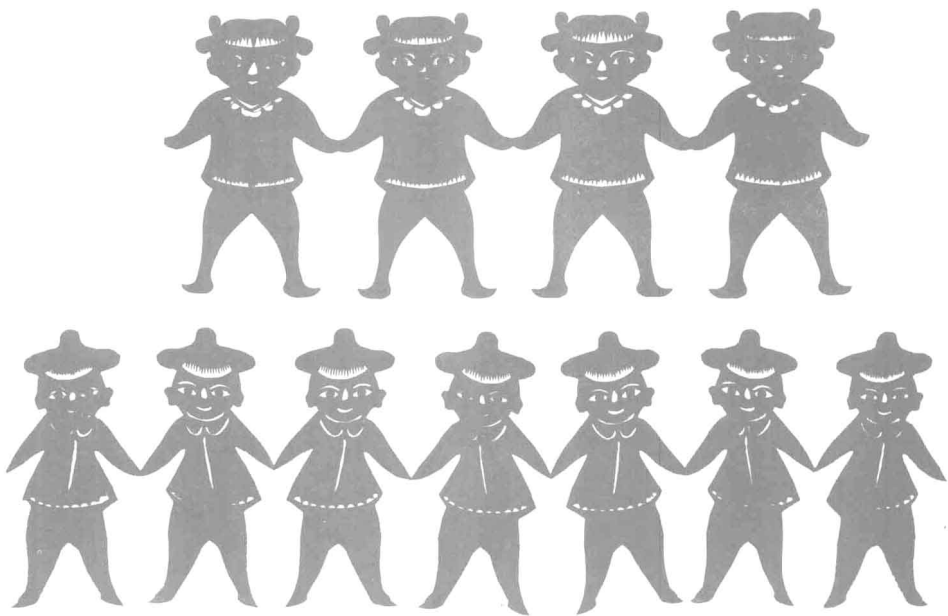

“抓髻娃娃”剪纸

“暖水濯我足，剪纸招我魂。”这两句写的是唐代诗人杜甫在安史之乱时携家避难，路经彭衙时受到地方官吏孙宰（他的故友）的热情款待的情况。孙宰在家里为杜甫洗脚解乏，剪纸“招

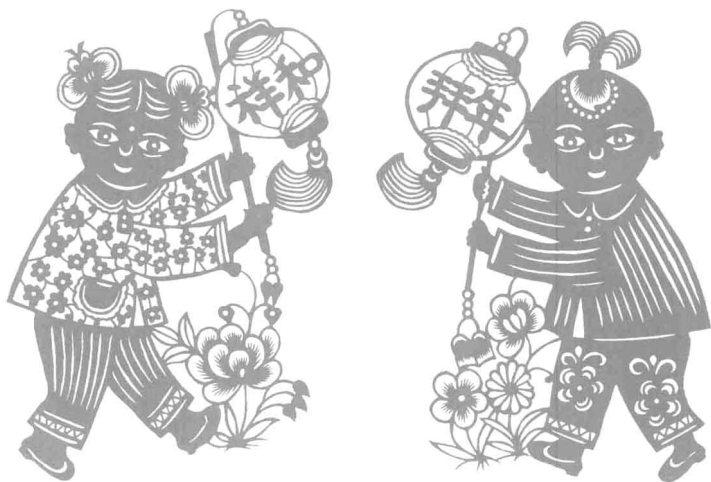

魂”。这种剪纸“招魂”的习俗一直延续至今，我国许多农村都保留着这样的风俗。在许多传统节日中，如正月十五“灯节”、二月二“龙抬头”、清明节“祭祀”、五月初五“端午节”、七月七“乞巧节”、八月十五“中秋节”、九月九“重阳节”、腊月初八“腊八”、腊月二十三“小年”及腊月最后一天“除夕”等节日都要剪制剪纸，表达喜庆、吉祥、健康、平安……

“招魂娃娃”剪纸

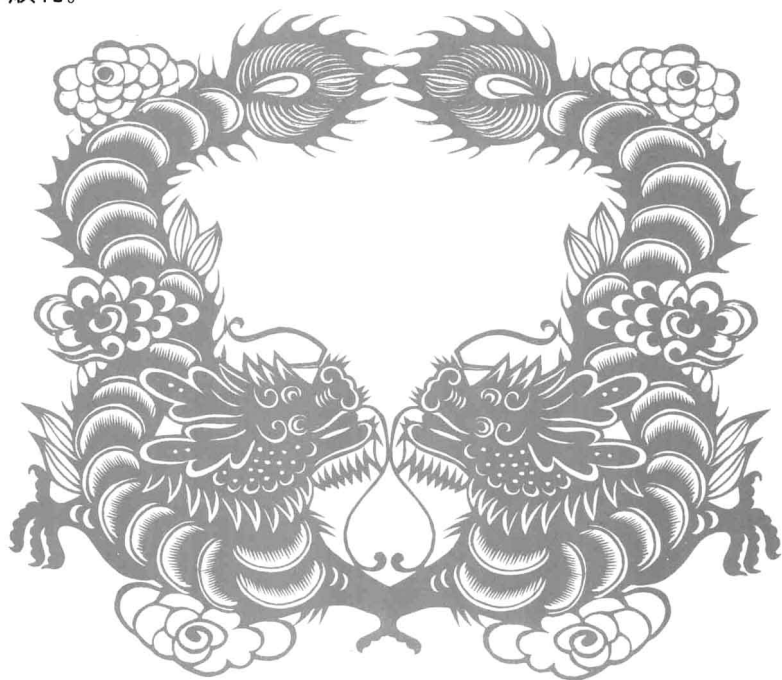
正月十五“灯节”又称“元宵节”，元宵节期间，我国许多城镇举办各种大型灯展，灯花主要以剪纸装饰图案为主，家家户户门前也挂起灯笼，灯笼多用各种颜色、样式的剪纸装饰，为节日增添了喜庆的气氛。

“祥和、拜年”剪纸

二月二“龙抬头” 我国民间有“二月二，龙抬头”的说法，表示春天来临，万物复苏，蛰龙开始活动，预示一年的农事活动即将开始。在北方，二月二又称“龙抬头日”，亦称“春龙节”；在南方叫“踏青节”，古称“挑菜节”。这一天，许多地方的人们有将剪龙贴在门上的习俗，祈愿一年顺利。

“龙抬头” 剪纸

清明节 清明节是我国重要的祭祀节日，每年的这一天，人们剪一些纸钱、纸衣服，去墓地祭奠，表达对故人的哀思。

“祭拜先人” 剪纸