

民间剪纸技巧

孙二林 著

金盾出版社

民间剪纸技巧

孙二林 著

金盾出版社

内 容 提 要

本书以剪纸作品为主线,用简洁的文字介绍我国民间剪纸的基本技巧。内容包括:剪纸必备的材料和工具,剪纸符号的识别与剪制要领,剪纸的图纹,折叠剪纸技法,剪纸画面的组合,剪纸创作的构思与表现等。示例的作品有人物剪纸、喜花剪纸、动物剪纸和花卉剪纸等4个系列,共118幅,题材广泛,格调清新,技法娴熟,寓意深刻,使人倍感亲切、愉悦。书中不少作品曾经在国内外参展获奖,不仅是临摹学习的好资料,而且富有欣赏和收藏价值。

本书适合广大家庭、剪纸爱好者和美术工作者阅读使用,亦可供有关院校教学参考。

图书在版编目(CIP)数据

民间剪纸技巧/孙二林著. —北京:金盾出版社,2001.6

ISBN 7-5082-1503-6

I. 民… II. 孙… III. 剪纸-技法(美术)-中国 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10049 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 68218137

传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京印刷一厂

正文印刷:北京2207工厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:7.5

2002年1月第1版第3次印刷

印数:15001—20000册 定价:12.00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，出生于内蒙古，自幼受家庭熏陶，酷爱剪纸。在剪纸艺术上卓有成就时，曾进入中央民族大学美术系深造。现为中国民间文艺家协会会员，中国民间剪纸研究会会员。内蒙古自治区第八届人大代表。她的作品曾多次参加自治区首府、全国及国际性的大赛和艺术博览会，屡屡获奖；在包头、北京先后举办了个人剪纸艺术展览。14幅作品被中国美术馆收藏，7幅作品被第11届亚运会授予荣誉证书奖。许多优秀作品受到了国内外专家的高度评价并竞相珍藏。

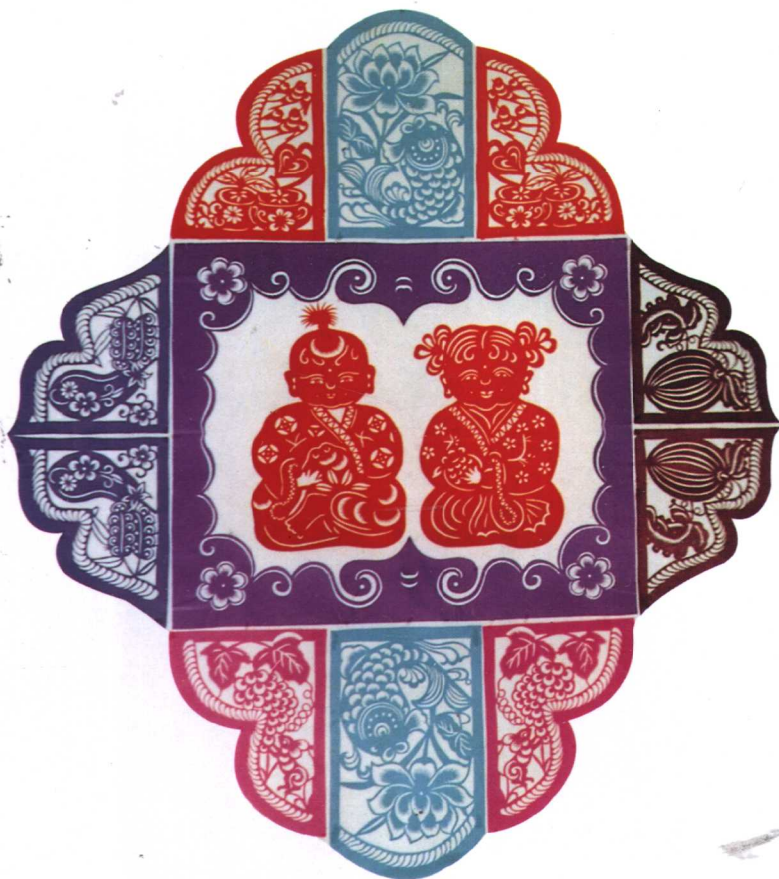

图 37 坐福云纹
(获“中国国际民间艺术博览会”银奖)

作品118 蝶恋花

目

录

前 言

——我和剪纸艺术 (1)

一、剪纸的分类与应用 (3)

二、剪纸技法入门 (4)

(一) 剪纸必备的材料和工具 (4)

(二) 剪纸符号的识别与剪制要领 (4)

(三) 剪纸的图纹 (12)

(四) 折叠剪纸技法 (14)

(五) 剪纸画面的组合 (18)

(六) 剪纸创作的构思与表现 (19)

三、剪纸作品示例 (27)

(一) 人物剪纸系列(37 幅) (27)

(二) 喜花剪纸系列(15 幅) (60)

(三) 动物剪纸系列(36 幅) (72)

(四) 花卉剪纸系列(30 幅) (93)

前 言

——我和剪纸艺术

我出生于内蒙古包头市一个山清水秀的小村庄。由于此地环境好，许多居民从山西省迁移到这里来，山西的民俗风情——包括民间剪纸艺术与当地的生活习俗相结合，传承延续，在这块风水宝地上生根发芽。我的祖籍也在山西，因此对山西的民俗风情倍感亲切，山西民俗风情对我的剪纸艺术的影响可说是根深蒂固。

在我的记忆中，逢年过节，外祖母总要拿一把剪刀，随心所欲地剪窗花，剪人物、各种小动物以及花卉等，不用样子，也没有画稿，用一张纸就能够尽情地表达她对美好生活的祝福与向往。一张张红红火火的剪纸作品，贴在窗户上叫窗花，贴在门楣上叫门签，贴在室内墙壁或立柜玻璃门上也是理想的装饰艺术品，给节日和家庭增加了欢乐喜庆气氛。

我母亲出身贫寒，没有条件上学，但她和外祖母一样，生来也是一双巧手，能剪会绣，捏面花、盘纽扣同样是随心所欲。她绣的花片，一针挨一针，一线压一线，绣工平整，颜色造型独特，也能把花样用于剪纸上……有时，我看外祖母和母亲剪纸、绣花，竟忘了吃饭，忘了玩耍。就这样，在我幼小单纯的记忆中，深深地扎下了民间剪纸艺术的根。

俗话说，不是一家人不进一家门。表哥结婚时，娶了一个心灵手巧的剪花娘子，这对我来说，好像是天助我也！从外祖母、母亲直到表嫂，都对我进行艺术熏陶，长期耳濡目染，为我一生搞剪纸艺术奠定了坚实的基础。

我结婚之后，村里左邻右舍都来找剪花样子，此时我已小有名气。日复一日，年复一年，剪刀磨坏了一把又一把，剪掉了多少纸张也难以计算。由于我热爱剪纸，迷恋剪纸，经常是废寝忘食。做饭时也往往是心系剪纸，琢磨什么题材该怎么构图等，这不，锅里的饭都烧焦了才回过神来；下地锄草时，思想一溜号就溜到剪纸上去了，结果把一些好端端的菜苗当草锄掉了；有时做梦都梦的是剪纸、贴窗花……

一次偶然的机会，我中学时的美术老师李画然告诉我：“二林，你的剪纸这样好，完全可以参加大赛。”于是李老师亲自带我去市里报名参赛。在这过程中，又结识了包头市剪纸能手要红霞、刘静兰、郑蝴蝶三姐妹。共同的爱好，共同的追求，把我们紧密连在一起，彼此成了知心的好朋友，结成了“草原剪纸四姐妹”，互相交流，互相学习，一起切磋技艺，经常参加剪纸艺术展览或大赛，并屡屡获奖。

1996年，区妇联、乡政府鉴于我对剪纸的酷爱与追求，保送我到中央

民族大学深造,使我这个山村的农家妇女第一次登上了中国首都的高等学府。在浩瀚的艺术海洋中游泳,无疑是会遇到困难的,但我能够把压力变成动力,不畏艰辛,知难而进,狠下一条心——学!功夫不负有心人,在专家、教授的关怀、教育和指导下,在同学们的热情帮助下,使我学习有成,把我的剪纸艺术推上了一个新台阶,并开始了新的创作。

1996年,有14幅剪纸作品被中国美术馆收藏。

1997年2月,应邀参加日本举办的中国艺术展。

1998年8月,参加中国国际民间艺术博览会,作品《团花》获银奖。

1998年12月,参加中国剪纸精品展,作品《庆回归》获二等奖;同年,被载入《中国名星》大典、《世界优秀专家人才名典》和《中外名人辞典》。

1999年9月,参加中国工艺美术世界杯展,作品《二林和母亲》获银奖,作品《蛇盘兔、年年富》获优秀奖。

2000年2月,参加中国剪纸世纪回顾展,作品《窗花》获一等奖。

2000年2月1日,应邀参加新加坡“春到河畔”文化艺术交流活动展,荣幸地受到新加坡总统及夫人的热情接见。

2000年3月,作品《二林和母亲》获北京市庆祝中华人民共和国成立五十周年文艺创作荣誉奖。

2000年7月,参加中国美术馆举办的“海内外世界华人艺术展”,作品《母亲情》获银奖。

近几年,我还应邀为中央民族大学、北京大学、语言学院、中国人民大学等高校的留学生讲课。

中央电视台、北京电视台、海外国际电视台、报刊、杂志等新闻媒体,多次发表评论,对我的剪纸艺术给予了充分肯定。所有这些,都是对我的鼓励和鞭策,也是对剪纸艺术更上一层楼的殷切期待。

几年来,我在实践中对剪纸艺术做了一些探索,但面对如此博大精深的民间艺术,毕竟知之甚少。之所以敢于扣击这扇高深莫测的大门,首先是中国剪纸艺术的丰富多彩和神奇魅力,一直吸引着我,感动着我。其次,在走南闯北的剪纸生涯中,我深感艺术无大小,由于我对剪纸艺术的真诚和痴迷,曾有不少国内外朋友希望我能写一本有关剪纸的书。我自知在这一领域自己还有很长的路要走,但能总结一下几年来的剪纸心得感受,也算做了一件有意义的事,对今后的剪纸创作也许会有一些帮助。

在本书编写过程中,曾得到艺术市场评论家、策划家潘丹先生的大力支持,书稿的部分剪纸作品请余冠锋先生帮助摄影,在此一并表示感谢!

孙二林

一、剪纸的分类与应用

剪纸早在我国汉、唐时期就被用来作为装饰品,是中国传统的民间装饰艺术的一种。从题材上分,有人物、动物、景物及花卉、组字等,既有展示历史故事、神话传说的,也有反映现实社会生活、风俗民情的,涉及方方面面。从色彩上分,有单色、彩色、套色、衬色、拼色等若干种。从形式上分,有剪纸、刻纸、撕纸、烫纸和几种形式相结合等,多姿多彩。作为一种充满民族意识和人情味的文化现象,剪纸的魅力使无数人对它一往情深。它的历史渊源,它的思想内涵,它的美学价值,更是催人探索、领悟真趣。

应该说,剪纸的起源原本是极生活化的。汉、唐时期的民间妇女就曾以剪纸作头饰为时尚。经过千百年的历史演变,剪纸一方面已改变了它的某些传统功效,但它的那种能用简明线条将繁杂事物表现得淋漓尽致的特性,却又以另一种怡情悦性的形式吸引着现代人,借用现代人的思想情感、物质条件和新的艺术手段,给古老的民间艺术注入了新的生命。

由于全国各地的生活和风俗习惯的不同,剪纸的风格也多种多样,可以从看出大家对美好生活的热切向往,体现了劳动人民的聪明才智。从我的祖籍山西来说,剪纸艺术的应用,是伴随着人的一生的。比如,小孩一出世,父母就要请村里慧心巧手的妇女剪纸祝贺,传统的剪纸题材有“观音送子”、“坐莲娃娃”等,贴在墙上,表示添喜、富贵。

孩子长到十二岁时,父母要请亲朋好友来庆贺一番,首当其冲的项目是让外祖母亲手剪一套“长命百岁图”贴挂房间中央(见作品 23)。到中午 12 点,由外祖母给外孙念“长命百岁图”的吉祥语:“九石榴,一佛手,守住亲娘再不走;头上顶金鱼,怀里抱喜兔,岁数活个九十九。”现在人们看来似乎可笑,但却是真诚的祝福,是老人对晚辈的期望。

到成年办婚事,更是人生最大的庆典。喜庆佳期,一张张寓意丰富的剪纸,把居室、小院装点得红红火火,欢乐祥和。一进大门,剪贴一对双喜,上方飞一对喜鹊,下方是一对羊,寓意为喜气洋洋(见作品 28)。新房床上剪贴一对鸳鸯,寓意恩恩爱爱,永不分离(见作品 47、作品 60)。新房墙壁上剪贴圆形“龙凤呈祥”、“莲生贵子”,意味着圆满祥和,家庭幸福。

到了七八十岁、儿孙满堂时,祝寿的剪纸就占重要地位了,最常用的有“福禄寿喜”(见作品 67)。用蝙蝠代表幸福,一只梅花鹿安排在下边,厚重稳当,代表禄(巧用“鹿”的谐音)。桃子安排在画面的中心部位,占去剪纸的主要画面,形成了桃与鹿的不协调,这样的夸张突出了桃在祝寿中的重要作用。桃子周围长满了鲜嫩的叶子,以衬托桃子的强大生命力,含义双重。

上面装饰一对喜鹊,代表喜,组合了一个完整的画面——“福禄寿喜”,以此来表示对老人的衷心祝福。

可以这样讲,喜乐、祥和是剪纸艺术的永恒的基调。在剪纸艺术的设色中,素有“红红绿绿图个吉利”、“红间绿,花簇簇”等设色要诀,使剪纸具有光明、希望、生命力等象征意义。随着时代的发展,剪纸不仅仅限于生活的实用性,它已成为人们雅俗共赏的艺术珍品,登上了高雅艺术殿堂,并被人们广为收藏,或作为礼品馈赠亲朋好友,也是国际上进行文化艺术交流的重要内容之一。国家成立了中国剪纸研究会,经常举办全国剪纸艺术展及文化交流活动。近年来,许多剪纸作者应邀到国外讲学,传播交流剪纸艺术。同时,剪纸也被社会广泛应用在电影、电视、报刊、杂志、书籍、邮票、商业广告、壁画装饰等各个方面,其发展前景是非常广阔的。

二、剪纸技法入门

剪纸艺术虽是根植于民间,但其文化底蕴是相当深广的。要学习它、掌握它,需要具备多方面素质,诸如要有敏感的审美情趣,了解一定的绘画知识,懂得艺术造型构图原理,并有娴熟的操作刀法等。下面,从初学者需要的角度,介绍一些最基本的剪纸知识与技法。

(一) 剪纸必备的材料和工具

常用的剪纸材料是纸,有单色纸、彩色纸、金箔纸、银箔纸、绒纸、电光纸、薄纸、厚纸等等,特殊情况下,还有用锦帛的。初学者可先用一般单色纸,剪熟练了,搞创作了,再用贵重一些的好纸。

所用工具也很简单,主要是剪刀,要求锋利有尖。其他如订书器、橡皮、铅笔和尺子等。在此基础上,再逐步添置一些刻纸、烫纸和染色的工具,使自己的剪纸艺术发展更全面。

(二) 剪纸符号的识别与剪制要领

大家知道,学习汉字书法,都是先从学习笔画开始的。而剪纸符号就如同书法中的笔画,在剪纸中占有非常重要的位置。所以,在未剪纸之前,先要了解、识别每一个剪纸符号的形状及用途(见图1)。

由图得知,剪纸符号大致分为:小圆孔、月牙形、柳叶形、锯齿形、花瓣

图1 剪纸符号

形、逗号形、水滴形等等。一幅吉祥如意的团花,或一只活泼可爱的小动物等剪纸,都是由这些剪纸符号组合而成的。初学者,要仔细观察、辨认每一种符号的造型与区别,先默记,后临摹,练熟了就能运用自如,组合成变化万千的花样。临摹有两种方法:一种是先画再剪;另一种是不用画稿直接下剪,这样效果更好,只是难度大些。无论用哪一种方法,都要先简后繁、由浅入深、循序渐进。下面,具体介绍几种常用剪纸符号的剪制要领。

1. 小圆孔

小圆孔在剪纸中是常见常用符号(见图2),例如:人物、动物的眼睛,花心、花瓣和浪花的水珠等。剪小圆孔时,首先对准圆孔中心空白处轻轻扎一个眼,然后顺着眼往边沿剪,即逆时针方向转360度。线条要流畅圆滑,不留茬口(见图3~图5)。

图2 圆孔

图3 鸟眼

图4 花心

图5 人物眼睛

2. 月牙形

形状近似月牙(见图6),比较容易掌握。先从月牙中心空白处下剪刀,顺着月牙的外轮廓线从左往右剪即可。常用于吉祥字中的眼、口、眉,人物及其他动物的眼睛(见图7、图8、图9)。

图6 月牙形

图7 凤的眼睛

图8 双喜字的眼、口、眉

图9 人物的眼、眉与四肢线条

3. 柳叶形

柳叶形,顾名思义,其形状像柳叶(见图10),剪时,从中间空白处下剪刀,自右往左剪,要求线条圆滑、简洁(见图11、图12)。

图10 柳叶形

图11 柳叶形花心(一)

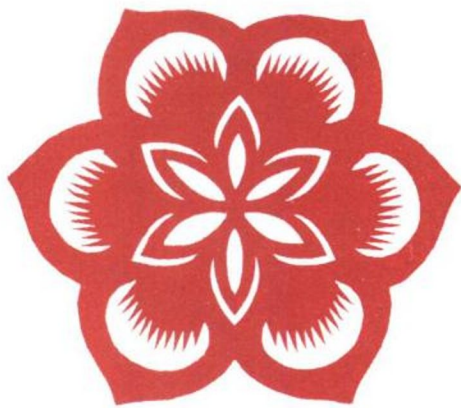

图12 柳叶形花心(二)

4. 锯齿形

锯齿形是剪纸中高难度的技法(见图13)。先剪出一半圆线,顺着半圆线右边剪出一条弧线作为开口处(不宜太大),然后,让剪刀在两手之间平衡稳当,右手持的剪刀尖放在左手的食指上,大拇指把剪的花瓣部位压牢,使它不容易错位。剪刀尖不离原处,左右移动,一刀紧挨一刀,排列长短、大小要均匀。两手与剪刀协调配合,使锯齿毛剪成自然圆形,阴与阳、黑与白反差明显,艺术感强。初学者在剪锯齿形时,要先剪直线锯齿形,然后剪弧线锯齿形,进一步再练习剪圆形锯齿形,由粗到细,由简单到复杂,最后把锯齿形装饰到各种剪纸画面上。你如果要剪一只猫,猫身和外轮廓都要用精细的锯齿形来表示猫的毛,表现花瓣的层次也如此,看上去要有毛绒绒的艺术效果(见图14、图15)。

剪纸的其他符号,大同小异,无论是柳叶形、花瓣形还是逗号形、水滴形等等,都是从中心空白处大的地方下剪刀,沿着线条从右往左或从下往上剪。总的来说,先内后外,先简单后复杂,要求线条圆如秋月,尖如麦芒,方如瓷砖,缺如锯齿,线如胡须。水滴形如图16及其应用实例(见图17、图18)。

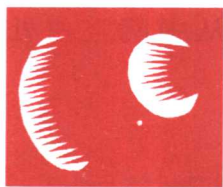

图 13 锯齿形

图 14 猫的全身毛

图 15 花瓣层次