

世界の文様切り紙

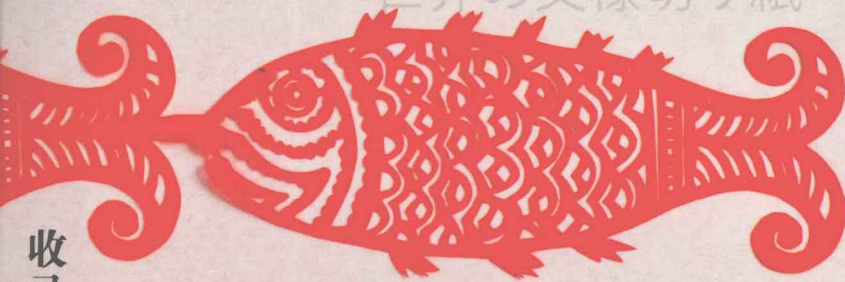
●在历史与文化的磨合中诞生的魅力剪纸●

世界花样 剪纸

(日) 上河内美和 著

张蓓蓓 译

收录了从世界各地精选出的
109种传统图案

세개의 종이 컷 패턴

Le monde de modèles
papiers découpés

Хапи

Хартиба

หลวงโลกาภิบาลการตัดกระดาษ

TITLE: [世界の文様切り紙]

by: [上河内美和]

Copyright © 2009 Miwa Kamikouchi

Original Japanese language edition published by Seibundo-Shinkosha Publishing Co.,Ltd.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

Chinese translation rights arranged with Seibundo-Shinkosha Publishing Co.,Ltd.,Tokyo through Nippon Shuppan Hanbai Inc.

日本株式会社诚文堂新光社授权河南科学技术出版社在中国大陆独家出版发行本书中文简体字版本。

版权所有，翻印必究

著作权合同登记号：图字16—2010—48

图书在版编目（CIP）数据

世界花样剪纸 / （日）上河内美和著；张蓓蓓译．—郑州：河南科学技术出版社，2011.2

ISBN 978-7-5349-4779-7

I. ①世… II. ①上…②张… III. ①剪纸—技法（美术）—世界
IV. ①J538.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第242239号

策划制作：北京书锦缘咨询有限公司（www.booklink.com.cn）

总策划：陈庆

策划：李杨

设计制作：郭宁

出版发行：河南科学技术出版社

地址：郑州市经五路66号 邮编：450002

电话：（0371）65737028 65788613

网址：www.hnstp.cn

责任编辑：刘欣

责任校对：梁莹莹

印刷：北京旺都印务有限公司

经销：全国新华书店

幅面尺寸：182 mm × 210 mm 印张：6 字数：100千字

版次：2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷

定价：26.80元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系。

世界花样剪纸

(日) 上河内美和 著

张蓓蓓 译

河南科学技术出版社

· 郑州 ·

目录

亚洲图案

享受花样剪纸的乐趣.....4

剪纸带你周游世界.....8

剪纸的基本技巧.....10

首先准备工具吧!10

剪刀的选择.....11

刻刀的选择.....12

纸张的选择.....12

剪刀与刻刀的使用方法.....13

动手开始剪裁吧.....14

纸样的使用方法.....14

彩纸的折法.....16

各种各样的折法.....22

古代图案

古埃及.....26

1 眼睛.....26

2 猫头鹰1.....27

3 睡莲1.....27

4 猫头鹰2.....27

5 金龟子.....27

6 睡莲2.....28

美索不达米亚.....29

7 莲座1.....29

8 莲座2.....29

9 长翅膀的狮子.....30

10 睡莲.....30

古希腊、古罗马.....32

11 狮鹫.....33

12 海豚.....33

13 棕榈叶1.....34

14 棕榈叶2.....34

15 万字(卐).....35

16 纽索纹图.....36

17 回文波(雷文).....36

纳斯卡荒原巨画.....37

18 康多兀鹭.....37

印度.....40

19~20 密宗图案.....41

21~24 莲花图案.....42

25 泰姬陵1.....44

26 泰姬陵2.....44

27 小泰姬陵.....45

28 大象.....46

越南.....48

29 植物图案.....50

尼泊尔.....50

30 鱼.....50

中国.....53

31 圆寿1.....54

32 圆寿2.....54

33 双喜1.....55

34 双喜2.....55

35 五福临门.....56

36 龙.....57

37 凤凰.....57

38 盘长.....59

39 云纹.....59

40 回文波(雷纹).....59

41 波浪纹.....59

韩国.....60

42 格子图案1.....60

43 格子图案2.....61

44 格子图案3.....61

45 太极八卦.....61

日本.....63

46~48 礼金袋.....64

49 梅花.....66

50 夏草——泽泻.....66

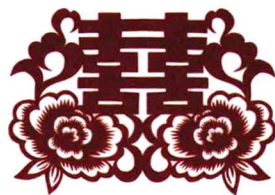
51 龙胆草.....67

52 扇子.....67

53 鹤.....68

54 云.....69

55 雷.....69

生活的智慧

- 绽放了图案剪纸的水盘·····70
- 摇曳在微风中的剪纸挂件·····72
- 给剪纸作品配上相框，把它变成一个独特的工艺品·····74
- 朦胧的灯光中浮现出的格子图案·····78
- 桌边、礼物上不易察觉的小装饰·····80
- 演绎出美味时间 剪纸的桌面装饰·····82
- 用熨斗印出原创杂货·····86

伊斯兰图案

- 56 几何图案1·····89
- 57 几何图案2·····90
- 58 阿拉伯图案·····91

欧洲图案

拜占庭·中世纪·····94

- 59 蓟叶草·····94
- 60 鸬·····94
- 61 双兽纹·····95
- 62 植物图案1·····95
- 63 植物图案2·····96
- 64 植物连续图案·····97
- 65 植物图案3·····97
- 66 绳纹图案·····97

文艺复兴时期·····98

- 67 文艺复兴时期的唐草图案1·····98
- 68 百合·····98
- 69 文艺复兴时期的唐草图案2·····98
- 70 蕾丝图案1·····99
- 71 蕾丝图案2·····99

洛可可式·····100

- 72 贝壳装饰·····100
- 73 漩涡花饰·····101

新艺术派·····102

- 74 燕子·····104
- 75 装饰框·····104
- 76~79 新艺术派的花朵·····105

民族风图案

非洲·····108

- 80 手染布·····108
- 81 草天鹅绒毯·····108

阿伊努·····110

- 82 圆盆·····110
- 83 角盆·····111
- 84 服装1·····112
- 85 服装2·····112

北方民族·····113

- 86 漩涡图案1·····113
- 87 船·····113
- 88 漩涡图案2·····113

南太平洋诸岛·····114

- 89 Kokorra·····114
- 90 盾·····114
- 91 蒂基·····115

夏威夷·····116

- 92 扶桑花·····116
- 93 椰子树·····117
- 94 菠萝·····117
- 95 龟背竹·····117

美洲大陆·····118

- 96 放射式花纹·····118
- 97 花·····118
- 98 花·····119
- 99 放射式花纹·····119
- 100 仙人掌·····119
- 101 蛇·····120
- 102 鳄鱼·····120
- 103 海燕·····120
- 104 鸟·····121
- 105 玉米·····121
- 106 豆·····121
- 107 辣椒·····121
- 108 北美土狼·····122
- 109 猫·····122

纸样集

享受花样剪纸 的乐趣

剪纸是一种所有人都可以轻松体验的手作项目，其中蕴含着深远的意义。欣赏名家的剪纸作品是一种非常特别的享受。巧妙利用纸样并稍加剪裁，就能够完成更加精美的作品，这也是剪纸的另一种乐趣。

把随着时间的推移逐渐细化而成的各种花样描绘成纸样，是剪纸的最佳题材。让我们一起通过剪纸体会时间沉淀的图案，慢慢体会这份由历史和文明打造出的优美。

古希腊流传至今的棕榈叶图案。扇形的叶片，旋涡状的图案都是它的精妙之处。

14 棕榈叶2

做法：P34

纸样：P126

大多数的剪纸图案主要以花鸟鱼虫这些我们身边常见的生物作为首选题材。

30 鱼

做法：P50

纸样：P129

在中国，剪纸在百姓间广泛流传。中国的传统剪纸大多采用一些吉祥喜庆的图案。

38 盘长

做法：P59

纸样：P131

装饰感极强的植物图案，
体现了欧洲内在的优雅精髓。
小小的作品蕴含了无穷的魅力。

59 叶形装饰

做法：P94

纸样：P134

剪纸带你周游世界

人类在开始使用文字、数字之前就开始使用图形和绘画来记录自己的生活或祭祀祈祷。后来，这些图形演变成一定的图案流传后世，或者传到了其他地区。也许世界上有些文明没有自己的文字，但是肯定没有一个文明没有属于自己的图案。

世界上的每一种传统图案都有各自的意义，都凝结了独特的地域、时代以及民族文化特点的精华。有的图案会随着时间的推移不断地改进，或者在从一个国家传入另一个国家的过程中发生改变。比如唐草图案，从古希腊传遍欧洲后又传回东方的印度和日本，在这过程中图案变得更加华丽、大胆。

剪纸可以把这些经过历史和文化磨砺的图案跃然纸上。用自己的双手亲自剪出那些曾经装饰在王公贵族宫殿里的华丽图案，仿佛自己也走进了那段历史。追根溯源，花样剪纸就是用一张小小的纸追寻一段遥远的历史、一个遥远国度的文化，享受一场文化的心灵之旅。

难道你不想拿起剪刀和我们一起开始这样一场穿越时空的图案之旅吗？

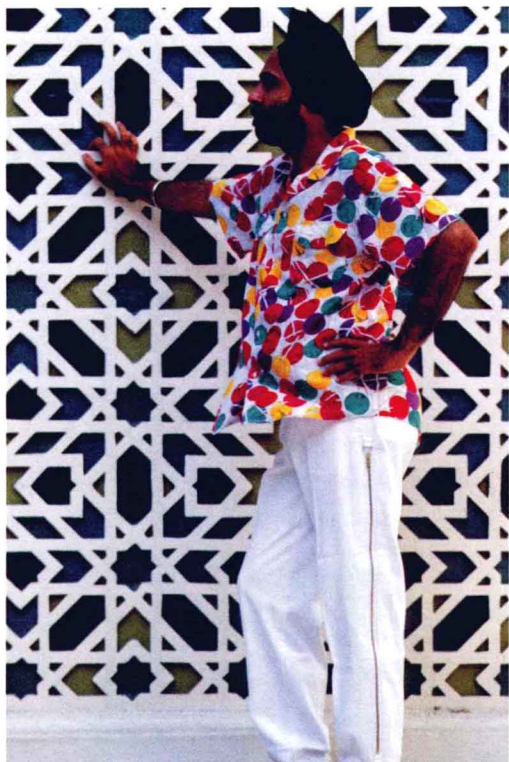

↑ 澳大利亚原住民工艺品。一直到17世纪澳大利亚原住民都持续着石器时代的生活传统。

→ 这对新喀里多尼亚情侣腰间缠的花布的图案是波利尼西亚石像图案，是当地人民心中的神的形象。

据说当年人们就是乘着这样的独木帆船航行到南太平洋诸岛开始了文化传播之旅。

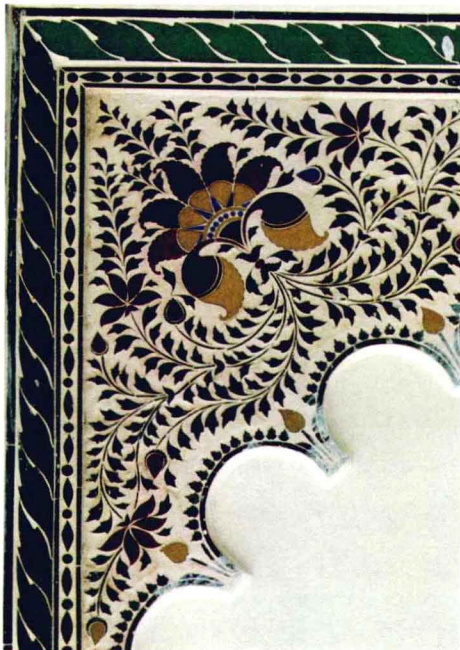

←各式各样的图案也是装点街景的最佳选择，用马赛克技术制成的几何图案装点的印度街景。

↓我们不经意间路过的某个角落中也藏有精美的几何图案。下图是日本某酒店电梯地板上的图案。

↓装饰在印度人家中墙壁上的植物图案。

虽然同样都代表植物图案，在中国和日本人们将细小的叶子简化成像章鱼吸盘一样的图案，并将其命名为蛸唐草。

剪纸的基本技巧

只要有了纸和剪刀，人人都能够剪纸，这就是剪纸的魅力。

如果你掌握了剪刀与彩纸的选择方法、彩纸的剪法和折法，即使是初学者也可以利用纸样剪出复杂的图案。

只要记住了本章中介绍的基本剪纸技巧，就可以亲手剪出来自世界各地的剪纸图案。

首先准备工具吧！

下面是一些必备和便捷的工具。

必备品

剪刀：一定要选择一把好用的剪刀（参见下页说明）。

刻刀：根据图案需要，有的时候要使用到（详见P12~P13说明）。

纸：不同彩纸的厚度不一样，根据图案和做法选择恰当的纸张。

便捷工具

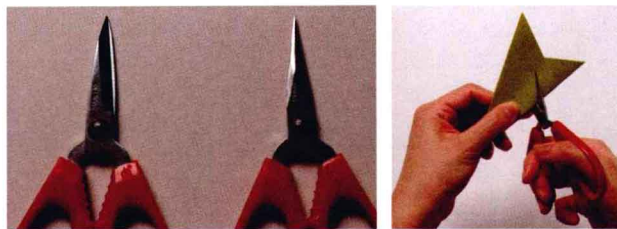
订书机、曲别针：可以用来固定复印好的纸样。

喷涂式胶水：不用订书机时，可以用胶水把纸样粘在纸上。

垫板：用小刀裁刻的时候可以保护桌面。

其他：描图纸、铅笔等。

剪刀的选择

左图中左侧是磨刃之前，右侧是磨刃之后的剪刀。右图中剪长线使用螺丝附近的剪刀，短线或剪小口则用刃尖部分。

剪刀的刃部很娇气，注意不要掉在地上或者在上面放置物品。

基本上没有什么特殊要求，只要自己用着方便，剪着方便就可以了。但是，剪本书中的图案时对剪刀有以下几个小要求：

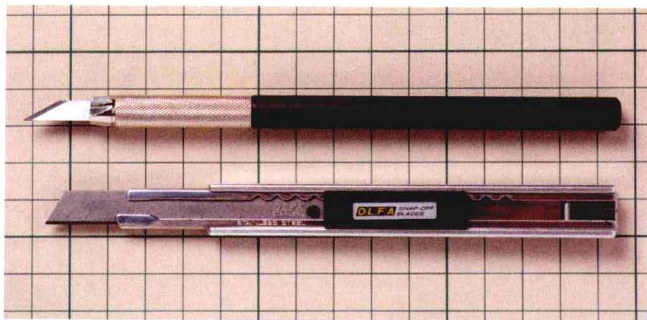
尖部锋利：便于直接剪口或镂空。可以选购比较锋利的剪刀或者找专业人士磨一下。

形状与尺寸：由于手的大小、手指的长短、使用习惯等的不同，选择剪刀的形状和大小也不一样。当然最关键的还是要根据自己想要做的图案和使用的纸张来决定。在选择剪刀时，剪刀锋利度远比剪刀的大小更重要。尤其是在把纸折了很多层以后，对剪刀的锋利度要求更高。需要用剪刀尖部进行细致作业的时候，剪刀中心的螺丝到刃尖和手柄的距离越短越好用。

刻刀的选择

在镂空的部分使用刻刀可以使作品看上去很整洁。虽然可以使用普通的裁纸刀，但是在做一些比较细致的作业的时候，还是推荐使用美工刻刀。

使用刻刀的要点是从后向前裁刻，要注意平时定期更换刀片。

上面为美工刻刀，下面是普通的裁纸刀。使用时必须在下面垫垫板。

纸张的选择

纸张并没有什么特定的要求，只要根据图案选出合适的就可以了。本书中使用的纸张主要有以下几种：

直接剪的图案/对折图案：主要是普通彩纸等较厚的纸。

多角折叠图案：彩色和纸，“典具纸”、“雁皮”等较薄的日本和纸，包装用薄纸。

一个剪纸作品需要折4次以上时，使用彩色和纸或普通的彩纸需要相当大的力度才能剪开。本书的作品中需要折叠次数较多的作品都是使用“典具纸”、“雁皮”等比较薄的手工制和纸。手工制造与机械制造的同一种纸的质感也不一样，手工制纸的价格非常高。练习的时候可以选择较便宜的纸张，建议在正式做作品的时候再选择手工制纸。

典具纸是一种非常薄的纸，但是非常结实，有一些也很难剪。尽量选择质地良好的纸张。

包装用薄纸虽然不够结实但是足够薄。

剪刀与刻刀的使用方法

镂空1——用尖部把纸扎破

1. 用拇指和食指按住剪刀要扎破处。

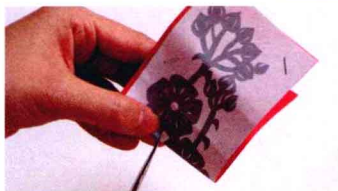

2. 用剪刀把纸扎破，注意不要扎到手指。

3. 把剪刀插入扎出的小孔后剪裁。

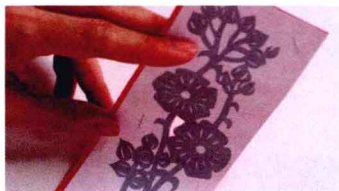
镂空2——对折镂空部分剪

1. 轻轻对折需要镂空的部分。

2. 用剪刀剪出小口后，插入剪刀进行剪裁。

3. 剪刀的端部不太尖时，可以使用这个方法。

镂空3——剪口

1. 将开口的部分剪开一个小口。

2. 按照图形剪好后，回到最初下剪刀处。

3. 取出剪刀后剪口部分就不明显了。

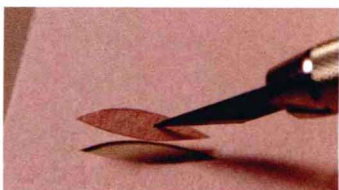
用刻刀切刻的要领

1. 从图案的内侧比较小的部分开始刻，然后再刻面积比较大的部分。

2. 根据镂空形状切刻。

3. 用刃尖扎住切刻下来的部分，取下。

动手开始剪裁吧！

在此介绍一下剪纸的基本方法。

需要注意以下几点：

- 剪的时候不要改变剪刀的方向，调整彩纸即可。
- 如果觉得左、右侧不方便剪裁，可以调整剪刀方向，或改变彩纸正反面。
- 为了保证图案的完整性，剪之前最好先整体目测一下构图。

纸样的使用方法

复印纸样

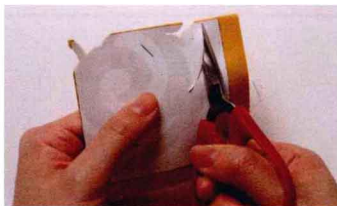
下图以四折剪纸为例。

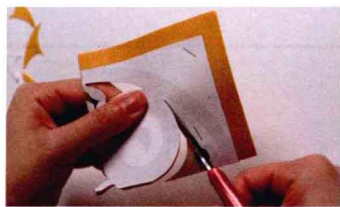
1. 根据个人喜好放大或缩小复印纸样，选好彩纸，准备订书机和曲别针。

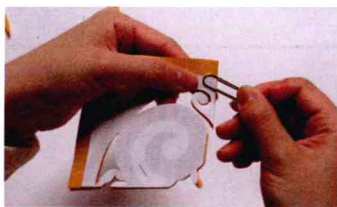
2. 对齐纸样与折好的彩纸，在留白处用订书机固定，可以多选几个点固定。

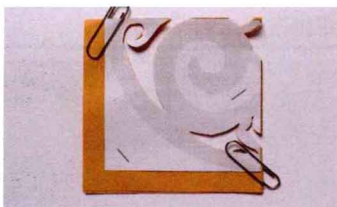
3. 从图案的中心部分开始沿白色部分剪裁。

4. 适当调整纸张的方向进行剪裁。

5. 用曲别针逐一固定纸张和纸样容易错开的部分。

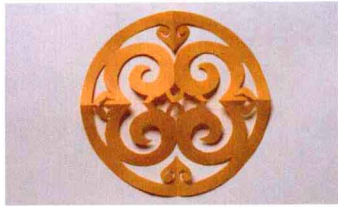
6. 根据剪纸的进度适当调整曲别针的位置。

7. 剪好图案的内部后，再剪图案的外部轮廓。

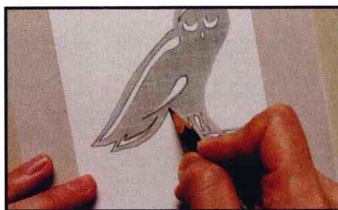
8. 按照图案的形状剪好。

9. 打开彩纸，阿伊努民族图案就完成了。

使用描图纸

按照原大剪纸或想反复使用复印好的纸样时，临摹描好图案，效果和使用纸样相同。描图的时候，像下图那样先用喷雾胶水固定好更方便。另外，也可徒手直接把图案画在彩纸上。

使用喷雾胶水

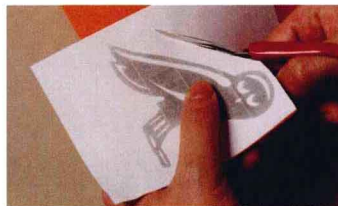
推荐这种完全固定纸样后进行剪裁的方法。

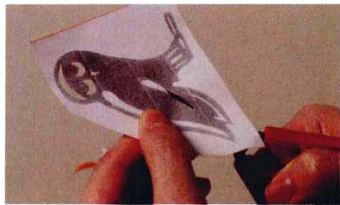
1. 在描好的纸样背面喷上少量的胶水。

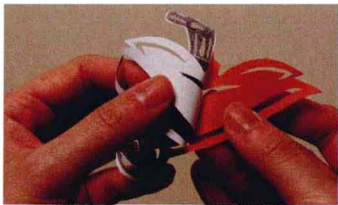
2. 把纸样贴在纸上。

3. 先根据图案大小把纸剪小，以便进一步剪裁。

4. 先从细微的地方开始剪裁，最后剪轮廓。

5. 揭下纸样，注意不要把作品弄破了。

6. 完成。胶水涂得太多，纸样就揭不下来了，一定要注意。