

张娟秋剪纸 技法及作品

张娟秋 著

黄河出版社

张娟秋剪纸 技法及作品

张娟秋 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

黄河出版社

2004·济南

责任编辑 袁本忠
封面设计 杨昆仁

图书在版编目 (CIP) 数据

张娟秋剪纸技法及作品 / 张娟秋著. — 济南: 黄河出版社, 2004.9

I. 张… II. 张… III. ①剪纸—技法 (美术)

②剪纸—作品集—中国—现代 IV.J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 094232 号

书名	张娟秋剪纸技法及作品
著者	张娟秋
出版	黄河出版社(250002) (济南英雄山路 19 号) 新华书店经销
印刷	山东地质印刷厂
规格	889 × 1194 毫米 16 开本 9 印张 200 千字
版次	2004 年 12 月第 1 版
印次	2004 年 12 月第 1 次印刷
印数	1—5000 册
书号	ISBN 7-80152-612-0/J · 029
定价	26.00 元

作者简介

张娟秋，出生于山东蓬莱，自幼受家庭熏陶痴迷剪纸。高中毕业后入蓬莱雕刻厂工作。由于她的剪纸作品获得外商大量订货，才学徒一年的她，即被任命为车间主任组织生产。任职期间培养了大批学员，为提高作品质量和效率，创新了多种异形工具和工艺技法，使一百多个画样十几万幅剪纸产品出口海外。

她的剪纸作品曾获全国工艺品展销会优秀奖；北京工艺品展1等奖；获18省联展3等奖；获25省联展优秀奖；被评为省优产品；多次在省、市展上获奖。

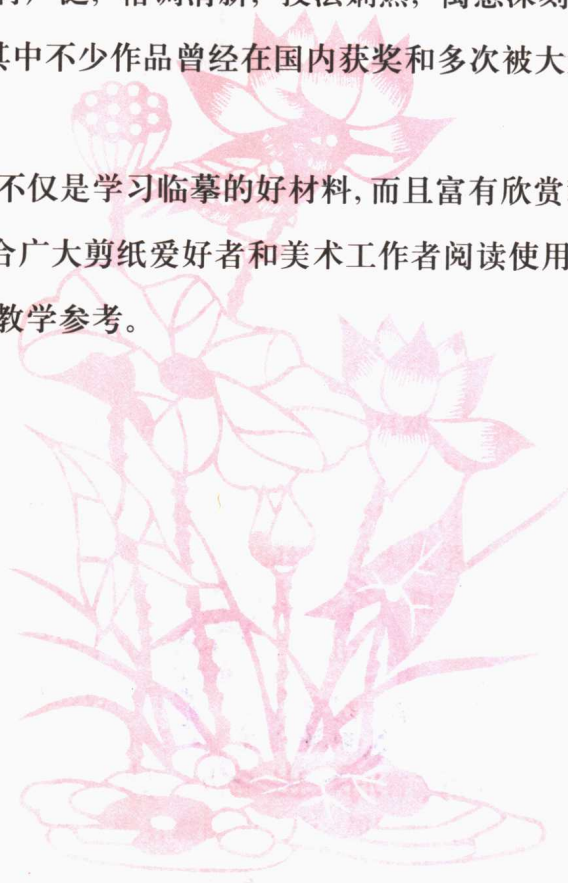
她虽然没有耀眼的头衔，却培养出了大批民间剪纸人才，为把中国民间剪纸艺术推向世界，为中国民间剪纸艺术的创新发展做出了贡献。

电话：0535-5619157

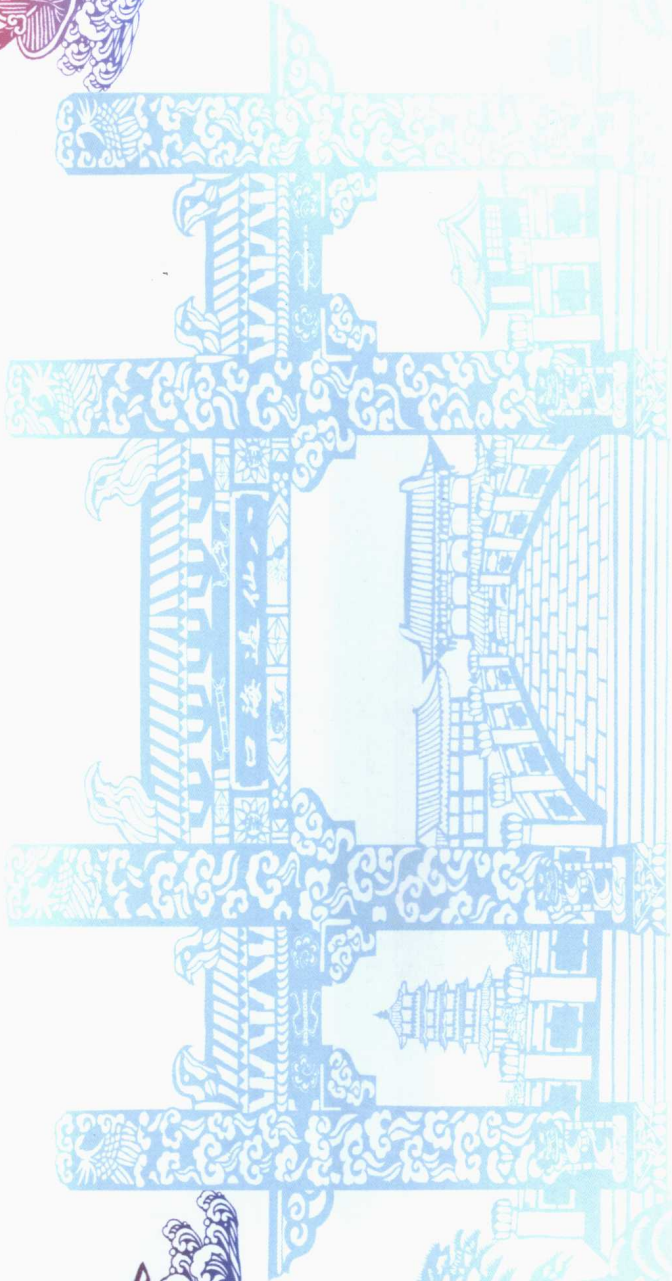
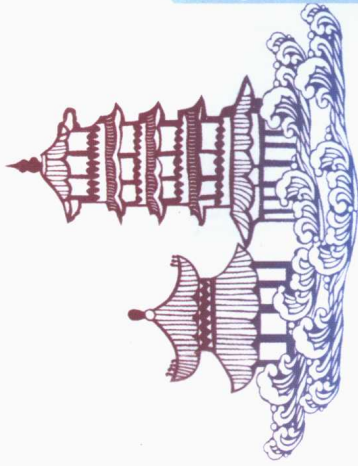
内 容 提 要

本书以张娟秋的民间剪纸创新技法及其作品为主题,用简洁的文字介绍她的创新技法和作品风格。内容包括:在传统剪纸工具基础上创新的工具、技法及作品。作品有人物、飞禽、走兽、鱼虫、花鸟、吉祥字剪纸等6个系列,共700余幅,题材广泛,格调清新,技法娴熟,寓意深刻,令人赏心悦目。其中不少作品曾经在国内获奖和多次被大量订货出口国外。

本书不仅是学习临摹的好材料,而且富有欣赏和收藏价值,既适合广大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。

蓬莱八仙过海口旅游景区

目 录

我的执着（代前言）

剪纸技法

剪纸主要工具..... (6)

剪纸艺术的特征..... (10)

剪纸技巧..... (11)

剪纸作品

人物..... (18)

飞禽..... (50)

走兽..... (59)

鱼虫..... (87)

花鸟..... (97)

吉祥字..... (124)

我的执着(代序)

我出生在“仙境蓬莱”的农家，父亲在乡镇当会计，是个远近闻名的书法名人。60年代时，“总路线万岁”、“大跃进万岁”等大幅标语遍布乡镇的大街小巷，到处都是我父亲的笔迹。自我记事起，就看到父亲一有时间就站在书柜旁用旧报纸写毛笔字练书法，年复一年，日复一日，从未间断。不论是军属、烈属家的春联，还是邻居朋友家的喜联，父亲总是有求必应提笔就写，极具功夫。耳濡目染，我从小就受到了民俗艺术的熏陶。

记得我7岁那年，有一天我将父亲写的春联横批“毛主席万岁”几个字用大红纸剪了下来贴在窗上，父母看了都说好看，漂亮。受到父母的称赞，我可高兴啦！从此我迷上了剪纸。

起初，我先到会剪纸的大婶家去看人家是怎样剪的，要来“花样”（黛玉葬花、吕洞宾等），一笔一画一丝不苟地描下来，学着剪，剪完后，仍贴在窗上，向家里人展示。家里人都说剪得还行，有模有样。那时我不懂得绘画，只会把“花样”描下来，学着剪，后来是邻居大婶教会了我熏样方法（把原样垫上白纸，放在板上，淋上水，用灯火熏烤）。我为熏样，弄得满脸都是黑灰，象个小包公，哥哥姐姐们都拿我取笑。功夫不负有心人。经过不间断地追求，我的剪纸水平在逐步提高。再往后，我使用心搜集“花样”。只要知道谁家有“花样”，我就去向人家要，不给就赖着不走，简直就是个“小赖皮”，甚至跪在人家炕上用笔将窗上的“花样”描下来才肯罢休。大娘、大婶们都喜欢我这个痴迷剪纸的调皮小丫头。记得有位大娘曾逗我说：“给你一张花样，换你五张窗花行不？”我满不在乎地回答：“行！10张也可以。”就这样，她们都乐意给我“花样”，我剪纸的题材也就多了起来。

随着“本领”的增长，我竟无意识地搞起了创作。那是在文革开始后，妈妈说“黛玉葬花”和“长命百岁”等花样不跟形势，就不要再剪了，我就把花样上的“长命百岁”、“金玉满堂”等字样改成“斗私批修”、“破旧立新”，来跟形势。有一天，父亲带回来1本《毛主席语录》，里面有一个直径5至6厘米大小的毛泽东头像印章，是当地驻军一位排长刻的，很像，我想照着剪出来。父亲说毛泽东头像必须剪得像，剪得好，不然就是对毛主席不敬。我说这像太小不好剪，父亲便教了我个放大的方法（当时没有复印放大机），让我拿铅笔和尺子，先在小样上打上十字格，再在另张纸上按比例打上放大十字格。放大后，再在头像周围画上光芒，下面写上“忠于毛泽东思想”几个字，便完成了一幅歌颂毛主席的剪纸作品。照此样剪好后，父亲看着毛主席笑容满面很像，便又用牛皮纸剪下来，用红油漆喷在了照壁上。有些领导和乡亲们看了都来要样，拿回样子也用油漆去喷在自家的照壁上或大镜子上。

我在4年级时，同学们受“读书无用论”的影响都不上学了，但父母却不允许我不上学。每天教室里就我一个学生，老师趴在桌子上睡觉，我剪窗花。我12岁时剪的窗花夹满了好几个本子。有一天我约了邻居家秀花妹到市场上去卖窗花。大家看到两个小姑娘卖自剪的窗花感到稀奇，一会儿围上了一大群人，这个买“鱼”那个买“花”，很快就把带来的窗花卖了个精光，没买到的大婶、大嫂们还围着我们要，让我们再剪一些卖给他们。我数了一下钱是36元7角，我把7角零钱买了糖果和秀花妹吃了，回家把36元钱交给了父母。在那个时期36元钱可不是个小数目，父母很高兴，逢人就夸，这

更增加了我剪纸的信心和热情。

有一次，哥哥不小心把我的剪刀碰掉在地上，剪刀尖碰断了，我大哭起来，妈妈怎么劝也不行。大热天哭得我嘴唇发紫，妈妈没办法只好走东家，串西家给我又弄来了一把好用的小剪刀，我才安静下来。这把小剪刀伴随着我至今。妈妈在对别人提起我时，总是说这孩子饭可以不吃，觉可以不睡，窗花不能不剪。

我高中毕业了，父母觉得我应该到一个与“剪纸”有关的单位去工作。1975年秋，我被安排到了雕刻厂上班。我白天跟师傅学习雕刻，晚上参加厂里组织的画画夜校学习。这期间学到的绘画知识对我以后搞剪纸创作帮助很大。在师傅的指导下，我的雕刻作品走出了国门，我的剪纸作品，在蓬莱城的迎春画展上，竟得了头等奖。这也是我第一次得奖。

1976年的生产淡季里，厂里组织我们到蓬莱阁写生，并要求把各自画的东西雕刻出来。工友们把海神娘娘塑像，搬到庭院里，大家围成半圆来画(当时蓬莱阁还没开放旅游)。回厂后大家都忙着把画的画雕刻成作品，我却不由自主地把海神娘娘的画改成了剪纸形式。我把它剪出来拿给厂长、师傅看，厂长乐了，师傅笑了，都说你怎么把海神娘娘剪成窗花了。

厂长把我剪的作品拿到了工艺品进出口公司，没想到居然被订了货，而且量还很大。厂长很高兴又很为难，说：“就张娟秋一个人会剪纸，怎么办？”经厂里研究决定：筹办一个十几人的剪纸车间。没想到，我这个才一年的学徒工竟当上了车间主任。我辅导这些职工生产，仍因人手少不能按期交货。厂里便请蓬莱城广播站给广播招人。可不得了！几天功夫来了200多人应招。经我当“师傅”培训出约100多人

定为我车间外加工的成员。

人手是够了，但这么多人剪出来的作品人物的眼睛有大有小，嘴剪得有哭有笑，各不相同，圆孔大小不一，这很难获得出口商的认可，必须统一标准。我去找厂长协商，让钳工师傅把作品图案中的主要部位，按形状打制出了多种型具。这些型具经使用效果很好，既保证了质量又提高了效率。从此，“松、竹、梅、兰4仙子”，“鸡、老虎、猴吹笙”等作品顺利地走向了国际市场，出口到香港、澳门、新加坡、日本、丹麦等国家和地区。两年来共有几百幅样品被订了货，而且订单接连不断。

1978年，我的剪纸作品在全国工艺品展销会上获优秀奖，北京工艺品展获1等奖，还曾被评为省优；1986年我和李宜敏师傅合作的剪纸作品《红楼仕女》在18省联展上获3等奖；1987年作品《人物》在25省联展上获优秀奖，在烟台市首届艺术节上获2等奖。还多次在蓬莱市获奖。

现在借这本小册子，我把几十年来搜集到的和自己剪的一些中外人士喜闻乐见的剪纸作品及我的剪纸方法与技巧介绍给剪纸爱好者朋友们，以便与大家交流，也为学习民间剪纸的少年儿童提供些参考资料。

此集之成，心血所结，实现了萦绕我心中20多年的梦想。这仰仗着我的师傅李宜敏、陈明泉、厂长刘延庆、我的老师马希刚、朋友唐云军、张普花的热情帮助与鼓励。

特别是蓬莱八仙过海旅游景区董事长李海峰先生的大力支持，在此谨附数语，以申谢意。

张娟秋

2004年9月20日

剪纸技法

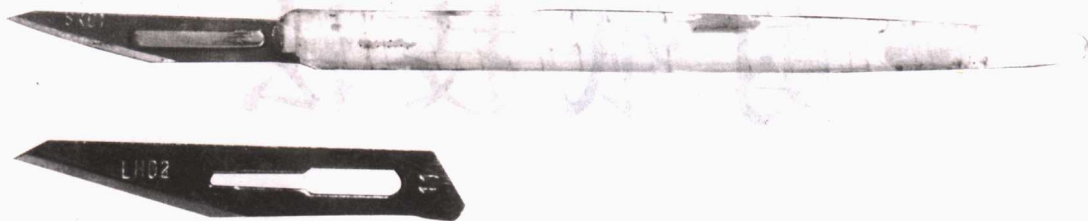

剪纸技法

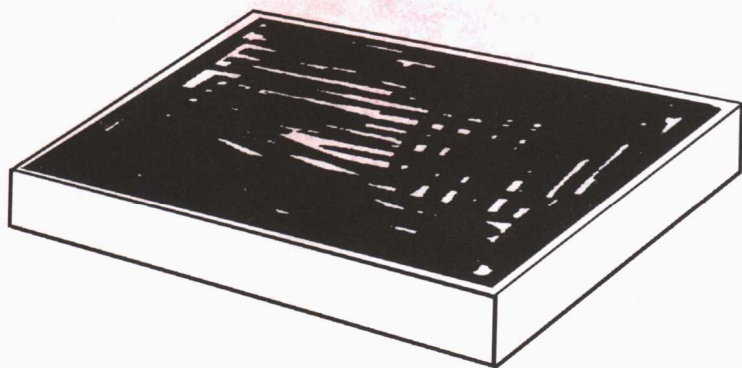
剪纸艺术植根于民间，历史悠久，其文化底蕴相当深广。掌握它，需要具备多方面素质，要把握它的造型特征、纹样、阳剪阴剪表现形式，特别要熟练地掌握它的剪刻技法。下面，介绍自己在学习、实践中所获得的一些知识。

一、剪纸主要工具

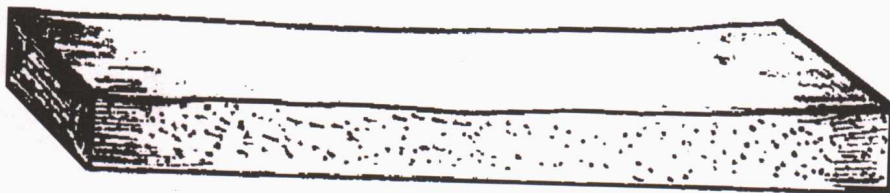
1. 小剪刀：剪纸的主要工具，要有尖，耐磨，灵活好使，钢质好。
2. 刻刀：(木刻刀、医用手术刀、用钢锯条自制都可)要保持锋利。

3. 蜡盘：(用蜡加点牛油或猪大油，在容器内用慢火化开，加点香灰或稻草灰调拌均匀成浆糊状，趁热倒入无缝隙的小纸盒内，晃平，冷却。蜡盘的大小20厘米左右，也可用硬纸板代替。画样垫在蜡盘上或纸板上，便于刻刀刻划。

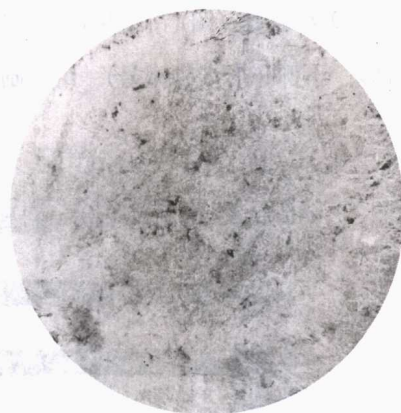
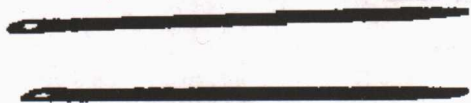
4. 磨石：(水石、油石都可以)用于磨剪刀、刻刀、磨定形孔。

5. 小铁锤：用于各种定形孔工具打孔。

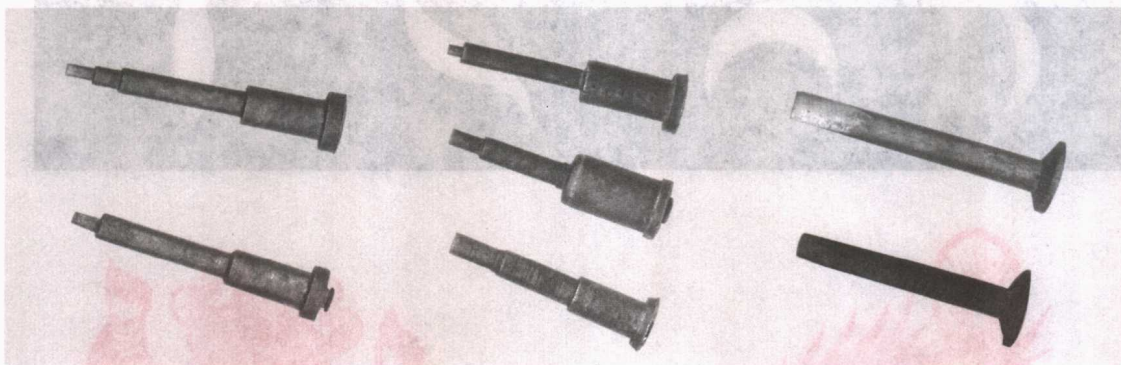
6. 铅饼：(铅两斤左右、熔化铸成饼)用于画样打定形孔的衬垫。

7. 钢针：(缝衣服的大小钢针，对着窗缝折断)用于打小圆孔。

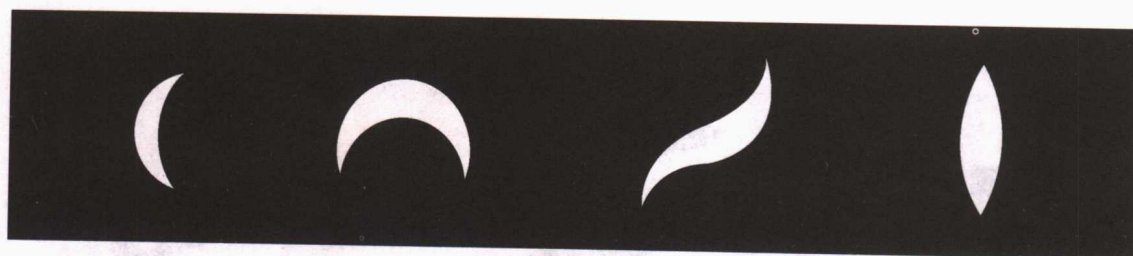
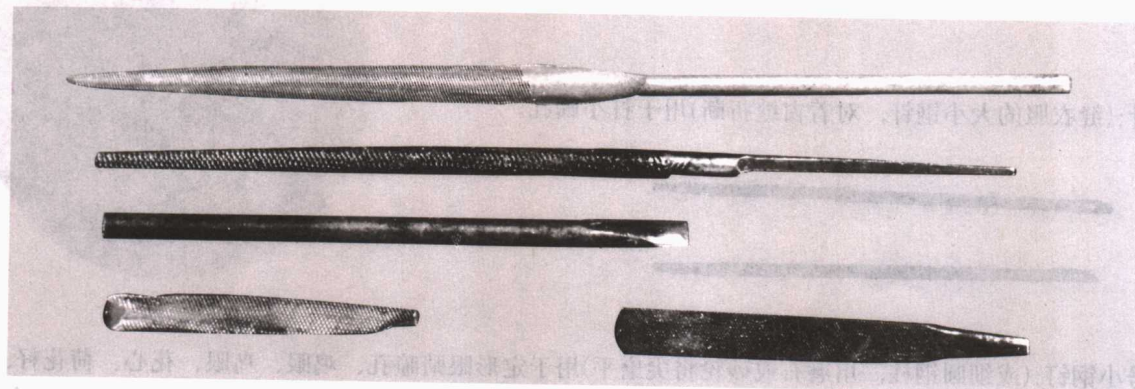

8. 中号小钢钉：(或细圆钢柱，用磨石或砂轮将尖磨平)用于定形眼睛瞳孔、鸡眼、鸟眼、花心、荷花籽、头饰、耳坠等打孔。

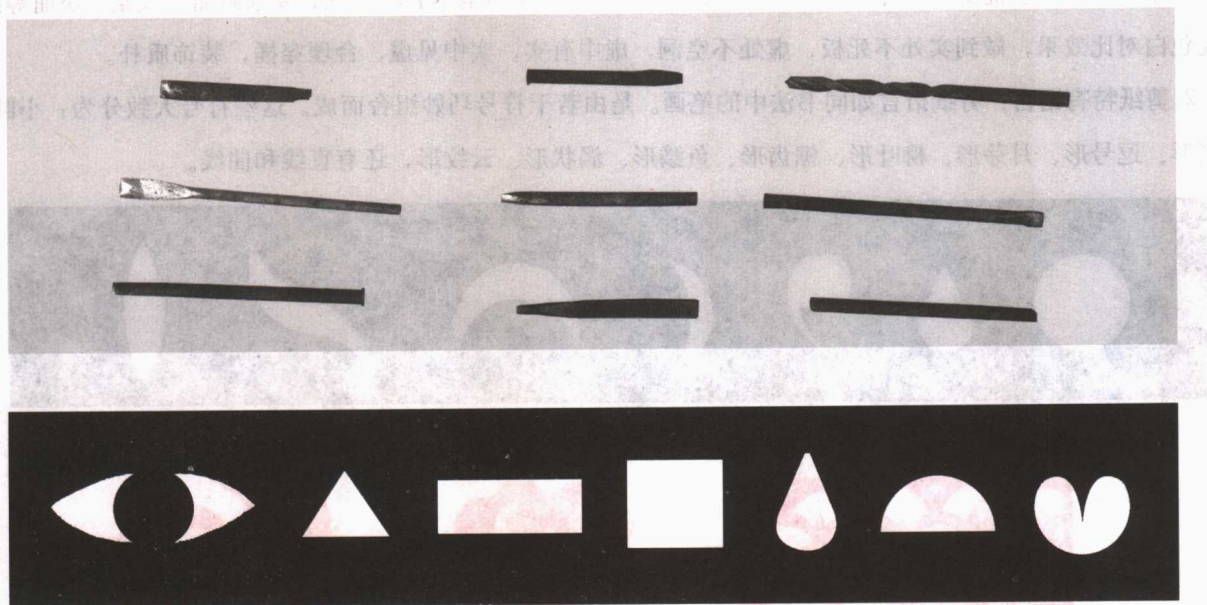
9. 钢冲子：(皮带孔用的器具，五金店可买到)用于打3~4毫米圆孔。

10. 小钢锉:(图)(钳工用过的废旧小钢锉, 截成3节, 制成3个大小不等半圆形器具, 磨制成细小月芽形、弯弓形、小柳叶形多种型号), 用于制做人物的眼眉、双眼皮, 人和动物的毛发等。

11. 小锉把：磨成三角形、小长方形、小正方形、半圆形、水滴形、用于人物、动物眼睛及猪、马、牛、羊等动物的蹄子等。

上述 11 种工具，前 6 项是传统工具，7~11 项是我在创作、生产、经销剪纸实践中，为保证质量，提高效率而创新制造的。

二、剪纸艺术的特征

1. 造型特点：剪纸最基本的特征是写实与变形的统一。在人们对自然认识的基础上，融入主观情感，抓住事物的典型特征，删繁就简，突出主题。由于剪纸是以点、线、面为基本表现形式，要求画面的线条、块面等组合讲究色白对比效果，做到实处不死板，虚处不空洞，虚中有实，实中见虚，合理穿插，装饰质朴。

2. 剪纸特有语言：剪纸语言如同书法中的笔画。是由若干符号巧妙组合而成。这些符号大致分为：小圆孔、水滴形、逗号形、月牙形、柳叶形、锯齿形、鱼鳞形、涡状形、云纹形，还有直线和曲线。

3. 表现形式：剪纸与印章有阳文阴文一样，有阳剪和阴剪两种。阳剪讲究“线线相连”，阴剪强调“线线相断”。阳剪白脸人物必须将眉与鼻梁上沿灵活连接，双眼皮连接在鼻梁或脸边沿之间，五官连接有序，不脱落（如图1、2）。阴剪红脸人物必须将五官的线断开。正所谓：“千剪不断，万剪不乱。”（如图3、4）。通常是阳剪与阴剪两种形式有机地穿插、结合在一起，以丰富剪纸的艺术表现力，使得作品阴阳相济，互相映衬，相得益彰。

图1

图2

图3

图4

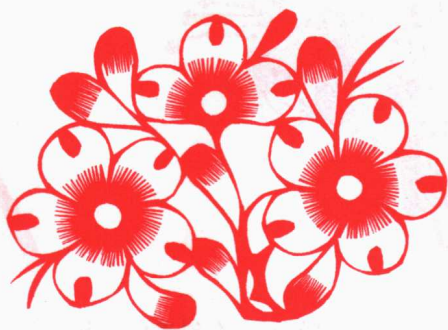
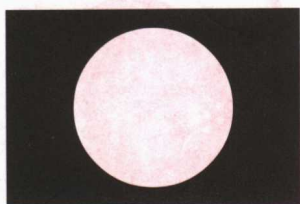
三、剪纸技巧

1. 各种剪法

1. 打孔法

画样的孔形有多种形状(见图)。应根据画样上孔形选择需要的定形孔具,将画样垫上铅饼,左手拿定型孔具,找准画样上的位置,拿紧拿牢,右手拿锤子适当用力,“一锤定音”。不要用力过大砸得太深,不要砸偏或砸裂作品。铅饼砸满纸渣要熔化成原状,把纸渣挑出来。

①圆孔剪法:有些大圆孔不能用打制法完成,因为面积大容易把纸砸裂,应用剪刀剪。剪这种圆孔需先用刻刀在边沿线以内刻划一下,然后插入剪刀自右向左压着画样的圆边沿线剪转一圈,随着圆要一剪跟一剪,要剪得圆而且不留茬口。初学者勤练习,才能做到。

②月牙形、柳叶形等剪法:大面积的月牙形、柳叶形不能定型打孔,先用刀刻划一下再插上剪刀,沿边线自右向左推着剪刀剪,剪刀不合口,到头才合口,以免留下茬口。

