

立体剪纸

中国风

向亮晶 著

剪纸立起来，绝活DIY，生活多姿彩！

让我们一起打开这本有趣的书，

去探个究竟吧！

立体剪纸

中国风

向亮晶 著

ZHONGGUOFENG
LITIJIANZHI

K 湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国风立体剪纸 / 向亮晶著. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2009. 6
ISBN 978-7-5357-5735-7

I. 中… II. 向… III. 剪纸—技法 (美术) IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 096216 号

中国风立体剪纸

著 者: 向亮晶

责任编辑: 吴新霞

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731 - 84375808

印 刷: 长沙化堪印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市青园路 4 号

邮 编: 410004

出版日期: 2009 年 8 月第 1 版第 1 次

开 本: 710mm×960mm 1/16

印 张: 7

字 数: 100000

印 数: 1~4000

书 号: ISBN 978-7-5357-5735-7

定 价: 28.00 元

(版权所有 · 翻印必究)

作者简介

我出生于湖南省安化县仙溪镇，自幼跟母亲学习剪纸，与剪纸结缘四十年有余。虽然从事了二十多年的包装设计、室内设计的工作，但我认为那些只是剪纸艺术灵感的拓展和延伸。

我受母亲的影响爱上了剪纸，也希望我的女儿喜欢剪纸，女儿张雅妮是“80后”，成长在一个科学技术高速发展的时代，她在我的指导下也十分喜欢剪纸，目前就读于湖南城市学院建筑系，课业十分繁重，无法拿出许多时间来创作剪纸。但是不管学习怎样

紧张，只要我在创作剪纸，女儿就是我的好伙伴、好参谋，她都会尽量参与。图形制作是本书中的难点，她利用寒假完成了这个艰巨的任务。女儿为这本书的资料整理付出了艰苦的劳动，在制作过程中提出了许多宝贵的意见，在此感谢我的女儿张雅妮，也希望她能在以后的建筑设计作品中将剪纸元素融入进去。

序

剪纸在民间习称为“窗花”，薄薄的大红剪纸贴在窗户上，透过阳光传递着清亮和喜气。老百姓对它百般喜爱，伴随它度过春夏秋冬。

剪纸历来属于平面造型范畴，20世纪90年代初，我在离黄河壶口瀑布不远的陕西省合阳县见到了一种纸塑窗花，有点浮雕的效果。纸塑窗花以表现戏曲人物为主，人物面部采用棉花垫底，包上白布成半立体状，然后彩绘五官；人物衣饰用多种彩色纸折叠而成，活泼生动，惟妙惟肖。纸塑窗花的作者是陕西省合阳县独店乡张刘村的八旬老人罗占花，她如今已经作古，纸塑窗花的昔日精彩亦随着老人的去世而灰飞烟灭。

看到完全立体的剪纸恐怕就是湖南省剪纸艺术家向亮晶的这批作品了。她的作品着实也让我大开了一回眼界。这是一批立体或半立体的剪纸作品，有着全新的工艺流程和技法，呈现出崭新的面孔与气息。然而它们又有着传统的名称与内涵，诸如：《福寿双全》《富贵平安》《鸳鸯荷花灯》《喜从天降》《吉庆有余》《福禄寿喜财》《鲤鱼跳龙门》，还有《门神钟馗》《财神关公》和《十二生肖》等。

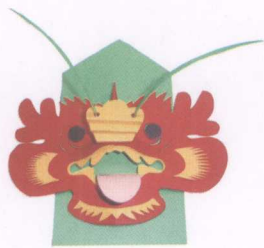
巧就巧在这里，看似传统的造型和吉祥的符号，经作者精致与奇妙的组合，便达到了多维和立体的视觉效果。这便是向亮晶“立体剪纸”的特殊之处，更是她多年来思考、探索、实践、创新的结晶。向亮晶的艺术成

果，是令人喜悦的，也是让人折服和钦佩的。

我并不是说，立体剪纸就是向亮晶一人独创的，在此之前，也有人尝试过这样或那样的立体和半立体的剪纸作品，据我所知，湖南省望城县的一位剪纸大师就做过颇具巧思的交织剪纸作品，属于一种半立体剪纸形式。而像向亮晶这样系统地构思，成熟地演示和全面地推出具有一定数量与规模的立体剪纸作品，恐怕就是只有她独领风骚了。

向亮晶的艺术作品和尝试，不仅继承和发扬了中国传统民间剪纸艺术，丰富了当代剪纸的题材、形式与内容，同时也为小学生美术教育和手工劳作课提供了可资借鉴的范例，为广大民间艺术创作者、中小学美术教师以及包装设计工作者带来了有益的启示。

向亮晶出书的目的，绝不是炫耀自己的收获，而是想把自己的思考、探索和成果介绍给更多的同仁与同好，让民间艺术园地的花开得更盛。她同时又给自己做了一个阶段性的小结，我相信她的下一步，将会有新的举措和成果，因为在她身边还有一位“80后”的女儿——张雅妮参与合作，说不准学建筑设计的女儿和做民艺的母亲又会捣腾出一些让人惊羡的新作来！

左汉中

2009年5月5日

湖南美术出版社 编 审

湖南民间文艺家协会 副主席

中国工艺美术学会民间美术专业委员会 副主任

前言

立体剪纸的 起源与未来

我有一个萦绕心头多年的梦想，想把贴在墙上、窗上的剪纸变得不依附于物体表面，而直接挂起来或立起来欣赏。2002年，我借前往北京清华大学美术学院进修的机会，终于圆了这个梦。许多知名教授帮助我开启了智慧的窗口，我利用许多刚刚问世不久，五颜六色的艺术纸材和现代设计理论中的“立体构成”原理，将平面的剪纸变成可以“立”起来的小玩意，它们具备了长、宽、高的形体特征。这些小玩意可以垂吊、直立、壁挂，多种式样，色彩丰富，既保留了传统剪纸的韵味，又有现代时尚的感觉，我称它们为立体剪纸。

立体剪纸自创立以来，得到了许多媒体的热情关注，其中有部分内容由中央电视台少儿频道威海基地制成光盘；湖南卫视、益阳电视台、今日女报、邮政导报、益阳日报等媒体用专题、专栏的形式多次报道；许多国家级民俗专家、民族民间艺术专家，对立体剪纸给予了极高的赞誉，还得到了中国民间文艺家协会党组书记白庚胜先生、原中央工艺美术学院副院长李绵路老先生、原中国艺术研究院院长王树村老先生、清华大学美术学院民俗专家王连海先生的热情关注。东南大学艺术系主任教授、博士生导师、联合国教科文组织中国民间艺术家评委——张道一先生特意为我的立体剪纸题词：“民风新创意。”立体剪纸的创作，是在许多老师和专

家的指导下完成的，凝聚着大家的心血，虽然在此书中无法一一列出他们的名字，但心中还是想借此机会向他们表示深深地感谢。我的立体剪纸作品一亮相，便在2002年中国文联举办的“庆祝香港回归五周年全国剪纸大赛”中获奖；2007年，又荣获湖南省民间工艺美术精品大奖赛一等奖；2008年，还代表湖南省剪纸协会参加首届长沙市、湘潭市旅游产品设计大奖赛，并又获殊荣。2009年我也为湖南省益阳市博物馆的非物质文化遗产展览提供剪纸展品200余件，并配有专场进行永久展出。立体剪纸作品《十二生肖》还在2009年第9届中国民间文艺山花奖·民间工艺美术作品奖终评暨湖南省旅游商品博览会上荣获铜奖。

立体剪纸虽然出现不久，但具有良好的前景：在婚庆、寿诞、乔迁、开业、赠友等民间传统习俗中被广泛应用；在酒店客房、酒吧、茶馆、咖啡馆厅等场所所有实用价值；在POP广告应用上有商业价值；而且立体剪纸作品是通过“面”的插接来完成，组装方便，轻巧，便于携带，非常适合开发成旅游产品；它还适合多种层次的剪纸爱好者进行学习创作，是开发创意思维、训练动手能力、培养艺术素养的良好途径之一。

随着科学技术的发展，纸张材料的不断推陈出新，剪纸这一古老的艺术生命形式将会越来越焕发出新的生命力。这里所有作品均为原创，由于我的水平有限，难免有不足之处，也算在此抛砖引玉吧。“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风。”剪纸艺术博大精深，作为剪纸艺术爱好者，我们既要弘扬祖国民间传统文化，又要学习前辈流传下来的艺术精髓，也要根据社会发展需求作出新的探索。立体剪纸是这个时代的“老树上发出的新芽”，值得我们去努力，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

向亮晶

于亮金剪纸工坊

目录

9

壹 立体剪纸备忘录

Lesson 1 立体剪纸和半立体剪纸的表现形式 10

Lesson 2 工具·材料 12

Lesson 3 姿势·基本技法·工艺流程 15

21

贰 立体剪纸作品展示

27

叁 立体剪纸制作示例

Lesson 1 鸳鸯荷花灯 28

Lesson 2 茶灯 31

Lesson 3 宝塔灯 32

Lesson 4 双喜花篮 34

Lesson 5 鲤鱼跳龙门 36

Lesson 6 福·禄·寿·禧·财 38

Lesson 7 幸运球 41

Lesson 8 岁岁平安 43

Lesson 9 喜从天降 46

Lesson 10 福寿双全 49

Lesson 11 龙虾 52

Lesson 12 富贵平安 54

Lesson 13 双喜贺卡 57

Lesson 14 吉庆有余 59

Lesson 15 一品清廉 61

Lesson 16 门神钟馗 64

Lesson 17 财神关公 68

Lesson 18 十二生肖属相——龙 70

Lesson 19 十二生肖属相——鸡 74

77

肆 (附件)
立体剪纸图样

立体剪纸备忘录

LITI JIANZHI BEIWANGLU

儿时的我有时是很顽皮的哦，

常爬到树尖上晃荡，

把母亲吓得可不轻。

立体剪纸和 半立体剪纸 的表现形式

根据立体构成的基本原理，立体剪纸有立体剪纸与半立体剪纸两种形式。

1. 立体剪纸是一种三维的立体作品。

2. 半立体剪纸是以平面为根基，再在面上进行立体化的表现，是介于平面和立体之间的造型形式，它是在平面的框架上对某些部位进行立体化加工。

3. 立体剪纸与半立体剪纸在造型上有两个不同特点：

（1）观看角度不同。立体剪纸可以被多角度地观看；半立体则只有一个观看角度——正面。

（2）在尺度观念上不同。立体剪纸在高、宽、深的尺度上，按相应正常比例的尺度来造型，如《灯笼》等作品；半立体则不同，它的造型深度必须按相应的正常尺度进行缩短，如作品《鼠头》、《花鸟》、《鼠》。

4. 立体剪纸与传统平面剪纸的异同对比：

（1）传统平面剪纸是在一个平面上去表达对象，强调造型对视觉审美的感受；立体剪纸要从多个方向去表达对象的造型完整性，在强调视觉审美感受的同时，更着重“真实形状”的存在，是视觉与触觉的综合统一。

（2）立体剪纸是在传统平面剪纸的基础上得到的发展和延伸。

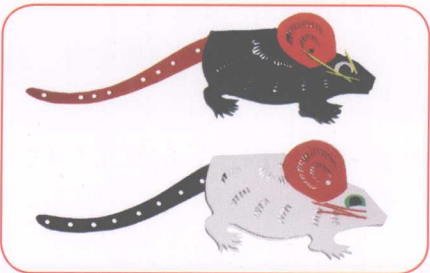
立体剪纸《灯笼》

平面传统剪纸

半立体剪纸《花鸟》

半立体剪纸《鼠》

半立体剪纸《鼠头》

工具·材料

立体剪纸是靠纸张本身的硬度“立起来”的，对纸张有特别的要求，是以特种艺术卡纸为主要材料的。由于造型的需要，一件作品可能需要厚薄不一的几种纸来配合使用。彩色艺术纸张品种繁多，在纸材市场或文具商店可以轻易买到。例如立体剪纸中的灯笼用纸：龙骨、插页使用的纸张是200克以上的优质卡纸；上、下围条使用120克以上的皮纹纸、双胶纸或铜版纸都可以。用纸的厚薄需求应该根据形状的大小、位置来决定，传统平面剪纸中使用的薄纸，一般很少使用。

材料

1. 纸张的大小：

全张纸有多种不同的规格，本书中使用的是880毫米×1230毫米规格全张纸制成的A系列纸，A1纸是594毫米×841毫米；A2纸是420毫米×594毫米；A3纸是297毫米×420毫米；A4纸是210毫米×297毫米。

2. 纸的厚度：

表示纸张厚度的方式是“××克/平方米”，克数越大，纸张越厚。人们习惯上用“××克”来称呼纸的厚度，如300克纸、80克纸等。通常我们把200克以上的

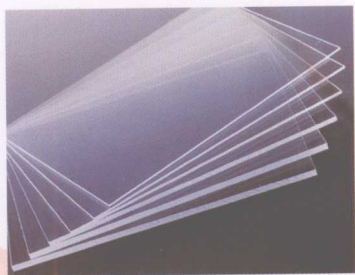
纸称作卡纸；而把正常使用完后的边角余料纸称作余边纸。

下图为我在本书图片制作中常用到的几种彩色卡纸：

工具·辅材

1. 12毫米厚的玻璃台板。尺寸大小根据个人使用面积的条件来确定，在玻璃台板上可以使用美工刀来进行刻画，还可以用台板平压作品和稿样。

2. 大、中、小号剪刀各1把，要求剪尖是尖锐形状。

3. 2H铅笔。

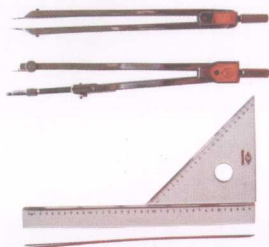
4. 美工刀1把。

5. 钳子，用于按刀片上的分格钳去被磨损的刀头。

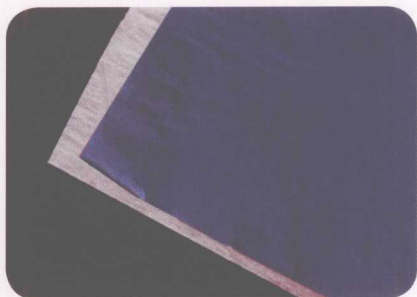
6. 圆规、分规、绘图用三角板、直尺、金属棒针。

7. 锥针。

8. 复写纸、拷贝纸。

9. 装饰绳、流苏或中国结、缝衣针、线等。

10. 乳胶、胶棒、透明胶带、双面胶带、粮食防霉糴糊。

11. 镊子、夹子。

12. 订书机。

