

剪纸

手/工/铺/子

中国风

修订版

向亮晶
张雅妮 著

剪纸活起来，生活多姿彩！
让我们一起打开这本有趣的书，
去探个究竟吧！

入门

剪纸入门

手 / 工 / 铺 / 子

中国风

修订版

向亮晶 张雅妮 著

ZHONGGUOFENG
JIANZHI RUMEN

图书在版编目 (CIP) 数据

中国风 剪纸入门 修订版 / 向亮晶, 张雅妮著. —修订本. —长沙:
湖南科学技术出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5357-7471-2

(手工铺子)

I. ①中... II. ①向... ②张... III. ①剪纸—工艺美术—中国
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第244107号

470705

手工铺子

中国风 剪纸入门 修订版

著 者: 向亮晶 张雅妮

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

网 址: <http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 湖南望城·湖南出版科技园

邮 编: 410219

出版日期: 2012年11月第1版第1次

开 本: 710mm × 1020mm 1/16

印 张: 8

字 数: 108000

书 号: ISBN 978-7-5357-7471-2

定 价: 28.00元

(版权所有·翻印必究)

目录

5

第一课 了解剪纸艺术

一、剪纸的起源与发展 10

二、原生态剪纸个案——湖南梅山剪纸 11

1. 窗花 12

2. 门笺纸 14

3. 鸡蛋花 14

4. 祭祀剪纸 15

5. 盖碗花 15

6. 梅山神 16

7. 纸影 16

三、剪纸的姊妹艺术 17

21

第二课 剪纸技法入门

一、剪纸基础知识 22

1. 剪纸的工艺流程 22

2. 初学者注意事项 23

51

第三课 常见剪纸种类

3. 剪纸作品的保护和收藏 23
4. 剪纸工具、材料和姿势 23
- 二、剪纸基本技法 25
1. 用阳剪采剪线条 26
2. 用阴剪（抠剪）采剪线条 29
3. 折剪 31

一、剪影 53

二、刻纸 55

三、染纸 58

四、立体剪纸 59

五、剪纸连环画 61

65

第四课 剪纸创作入门

一、了解剪纸艺术的特点 66

91

第五课 剪纸作品欣赏

- 二、科学掌握剪纸创作方法 68
- 三、剪纸创作举例 71
1. 《补锅》 71
2. 《张五郎成仙》 73
3. 教学创作成果选 75
- 四、剪纸创作素材库 79
1. 剪纸字符 79
2. 自然景物纹样 81
3. 装饰纹样 83
4. 花边 85
5. 十二生肖 87
6. 民间吉祥剪纸常用的词语和吉祥物 89

一、民间剪纸大师作品 92

二、现代人文剪纸作品 116

附件：《小鸟》剪纸练习 126

感谢为本书出版做出努力的朋友们

剪纸入门

手 / 工 / 铺 / 子

中国风

修订版

向亮晶 张雅妮 著

ZHONGGUOFENG
JIANZHI RUMEN

图书在版编目 (CIP) 数据

中国风 剪纸入门 修订版 / 向亮晶, 张雅妮著. —修订本. —长沙:
湖南科学技术出版社, 2012.11

ISBN 978-7-5357-7471-2

(手工铺子)

I. ①中... II. ①向... ②张... III. ①剪纸—工艺美术—中国
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第244107号

470705

手工铺子

中国风 剪纸入门 修订版

著 者: 向亮晶 张雅妮

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

网 址: <http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 湖南望城·湖南出版科技园

邮 编: 410219

出版日期: 2012年11月第1版第1次

开 本: 710mm×1020mm 1/16

印 张: 8

字 数: 108000

书 号: ISBN 978-7-5357-7471-2

定 价: 28.00元

(版权所有·翻印必究)

前言

《中国风·剪纸入门》第一版在2010年发行，仅几个月时间出版社库存就销售一空，这样的速度出乎我和编辑的估计之外。考虑到再版的难度，一直犹豫，今天在求购者的呼唤声中，修订版《中国风·剪纸入门》终于又来到了大家的面前。

我从初学剪纸技能到自行创作，经历了一个漫长的过程，也走过了许多弯路，这是因为那个年代缺乏学习剪纸艺术的书籍资料。所以，当我在剪纸艺术领域取得一点点收获时，便一口气撰写了五本剪纸专业书籍。不论是传统剪纸还是创新剪纸，我把自己的体会和经验用文字表达出来，希望剪纸爱好者们能够在学习剪纸的过程中少走弯路，让后来者能够站在我的肩膀上往上攀登，起到人梯的作用。自1988年以来，我从事剪纸教学活动频繁，先后在湖南省安化县教师进修学校、湖南省益阳电脑美术学校、中国（香港）国际剪纸协会高级研修班、湖南省初高中美术教师暑假培训班等处传授剪纸技艺，并应邀在湖南商学院艺术学院、吉首大学人文学院进行剪纸讲座。从田野到课堂，从农村到城市，从北京到南京，从小学生到大学生，从普通教学到高级研修班，学生前后共达万余人次，积累了一定的教学经验。

这次再版《中国风·剪纸入门》，主要是结合课堂教学，在原版基础上作了很大的调整和改进：一是作了大幅面的技法补充，强化了基本技法的指导和练习；二是用自己几十年创作剪纸的经验和方法，引导初学者

进行剪纸创作入门；三是增加了“梅山剪纸”非物质文化遗产内容，强调了剪纸艺术与民间文化、民俗的关系；四是增加了许多新图片，简化了原文繁琐的章节，更换或删除了许多剪纸读物中常见的图文；五是为了初学者创作方便，增设了“资源库”。我用换位思考的方式，站在一个剪纸初学者的角度，以自己的切身体会出发，力求把本书打造为一流的剪纸技法入门书籍，打造成一流的民俗读物，使它具有超值的用途。

由于我的水平有限，难免会用表述不全或与其他剪纸名家观点相左的地方，只要你说得对，欢迎批评和指正。

本书中未署姓名的图片均是本人的拙作，对使用了图片的署名作者在此表示深深的谢意。

向亮晶

于亮金金剪纸工坊

目录

5

第一课 了解剪纸艺术

一、剪纸的起源与发展 10

二、原生态剪纸个案——湖南梅山剪纸 11

1. 窗花 12

2. 门笺纸 14

3. 鸡蛋花 14

4. 祭祀剪纸 15

5. 盖碗花 15

6. 梅山神 16

7. 纸影 16

三、剪纸的姊妹艺术 17

21

第二课 剪纸技法入门

一、剪纸基础知识 22

1. 剪纸的工艺流程 22

2. 初学者注意事项 23

51

第三课 常见剪纸种类

3. 剪纸作品的保护和收藏 23
4. 剪纸工具、材料和姿势 23
- 二、剪纸基本技法 25
1. 用阳剪采剪线条 26
2. 用阴剪（抠剪）采剪线条 29
3. 折剪 31

一、剪影 53

二、刻纸 55

三、染纸 58

四、立体剪纸 59

五、剪纸连环画 61

65

第四课 剪纸创作入门

一、了解剪纸艺术的特点 66

91

第五课 剪纸作品欣赏

- 二、科学掌握剪纸创作方法 68
- 三、剪纸创作举例 71
1. 《补锅》 71
2. 《张五郎成仙》 73
3. 教学创作成果选 75
- 四、剪纸创作素材库 79
1. 剪纸字符 79
2. 自然景物纹样 81
3. 装饰纹样 83
4. 花边 85
5. 十二生肖 87
6. 民间吉祥剪纸常用的词语和吉祥物 89

一、民间剪纸大师作品 92

二、现代人文剪纸作品 116

附件：《小鸟》剪纸练习 126

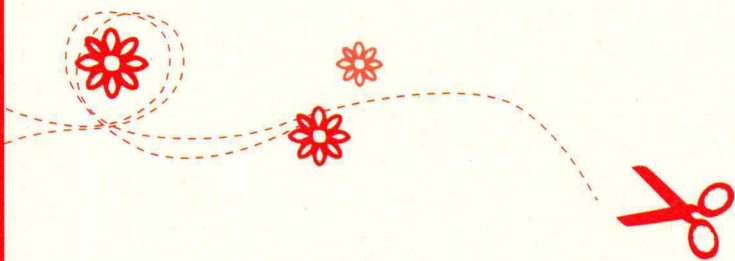

第一课

了解剪纸艺术

LIAOJIE JIANZHI YISHU

一、剪纸的起源与发展

剪纸是我国传统艺术中的瑰宝，在民间流传甚广，深为人民群众所喜爱。据史料记载：汉武帝非常喜欢一个叫李夫人的妃子，但不幸的是，年轻的李夫人突然死亡，让汉武帝十分思念。有个叫李少翁的方士觐见汉武帝，声称能够招来李夫人的魂魄与其相见。于是在夜里用白布围成帷幕，在帷幕内点亮灯烛，安排汉武帝在远处观看。汉武帝果然看见有一个貌似李夫人的美女住在帐中，还能见到她时而缓慢走动，时而盈盈坐下的样子，却不能去亲近……这是最早记录剪纸和皮影的故事，所以也有剪纸和皮影同源之说。

剪纸在唐宋时期得到了繁荣与发展，唐代的剪纸活动盛行于帝皇贵族之家。逢年过节，皇帝会用很薄的金箔、银箔剪出装饰品赏赐给大臣，贵族之间相互效仿，所以唐代李商隐“镂金作胜传荆俗，剪彩为人起晋风”的诗句流传至今。宋元时期纸张被大量使用，民间逐渐出现了剪纸作坊与剪纸名家。

到了明清时期，由于劳动和生产的需要，剪纸活动已经渗透到生活的各个角落，应用于节庆、饰品、礼品、祭祀等各个方面。其他诸如刺绣、扎染、印染、蜡染、陶瓷、硬木雕刻等工艺美术门类也常用剪纸做图样。

新中国成立以来，剪纸的表现形式也在不断创新，在20世纪50年代，上海电影制片厂制作了我国第一部剪纸动画片《猪八戒吃西瓜》，在国际美术界产生了轰动性的影响。随着不少美术工作者的介入，剪纸艺术目前我国出现了两个大

的创作方向：传承性的传统风格剪纸；工艺化的现代装饰剪纸。剪纸也由平面向立体的多元方向发展。

剪纸艺术对其他画种影响深远，与农民画、年画、木板画等互为借鉴。传统剪纸元素在现代视觉传达艺术领域里，如招贴广告设计、包装设计、服装设计、陶瓷艺术、环境艺术设计等领域中，成为不可或缺的重要内容。

我国剪纸艺术2004年被确定为首批国家非物质文化遗产，2009年成为世界非物质文化遗产。2007年国家主席胡锦涛在甘肃定西农家亲自操剪，这是给广大剪纸爱好者最大的鼓励。

实行改革开放以来，我国国民经济进入了快车道，文化艺术也发生了翻天覆地的变化，剪纸艺术正以前所未有的态势继往开来，蓬勃发展。在文化“大繁荣，大发展”的指导思想下，从党中央到地方政府，十分重视民间剪纸艺术。剪纸艺人的地位也在不断提高，许多剪纸高手得到了国家政府机构授予的民间工艺美术师、工艺美术师、剪纸艺术大师等光荣称号，享受国家给予的各项优惠政策和特殊待遇，剪纸艺术的春天已经来临。

二、原生态剪纸个案——湖南梅山剪纸

剪纸艺术是中华民俗的产物，了解本土民俗历史渊源，有利于我们学习剪纸艺术。

安化，古称梅山，《宋史》卷四九四《蛮夷卷·梅山峒》载：“梅山峒蛮，旧不与中国通。其地东接潭，南接邵，西则辰，其北则鼎澧，而梅山居其中。”特定的历史条件和地理环境，使得梅山的文化独树一帜，直到20世纪70年代末，梅山地区还比较完好地保留了梅山文化的原始状态。最具代表性的是梅山的壁画、木雕、石雕、刺绣、剪纸等，其中，尤以剪纸最为突出，其历史悠久，源远流长，博大精深，代不乏人。梅山文化是湖湘文化的重要组成部分，梅山剪纸是梅山文化中不可分割的重要内容，2012年“梅山剪纸”项目入选湖南省非物质文化遗产名录。

1. 窗花

梅山剪纸是梅山民俗的一个组成部分。梅山地区有许多禁忌，这里结婚时张贴的窗花在实际使用时不许有剩余，习俗认为一个人一辈子只能结一次婚，有剩余则认为对新人不吉利，所以现在找不到过去婚庆窗花留存的式样。下图《婚庆窗花》是已故民间艺人吴桂兰在78岁时凭记忆剪出她母亲传授的剪纸花样，整套窗花古朴秀气，图案想象丰富，寓意深刻：角花构图蝴蝶身体，翅却是鸳鸯的形状。双喜字两旁站立在荷叶上的男性裸体，生殖器夸张，寓意新人心心相连，早生贵子。

梅山地区平时用的窗花一般是花草、小鸟、花瓶图样，这种形式不受任何制约，心情好就可以自娱自乐。

湖南吴桂兰《婚庆窗花》