

SHIER SHENGXIAO QUWEI JIANYING

王光福◎编著

十二生肖 趣味剪影

展现剪影艺术的魅力
感悟人生曲直的哲理

金盾出版社

十二生肖趣味剪影

王光福 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书以中国民间十二生肖为创作素材,根据每种动物的不同特征,采用具象、抽象、动画等3种剪影形式及6种剪影绘制技法,生动有趣地展现了动物的各种形态,并隐含了人类社会的种种是非曲直。本书既是一本十分难得的剪影作品集,也是一本非常形象的生活漫画书,它使人们在欣赏剪影作品的同时,从中领悟到人生的一些哲理,受到有益的启示。本书内容丰富,形式新颖,作品精美,含义深刻,主要供广大美术设计人员和美术爱好者参考运用,也可供社会各界人士和剪影艺术爱好者欣赏与收藏。

图书在版编目(CIP)数据

十二生肖趣味剪影/王光福编著. —北京:金盾出版社,2013.10
ISBN 978-7-5082-8714-0

I. ①十… II. ①王… III. ①剪纸—作品集—中国—现代 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 203512 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 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
北京凌奇印刷有限责任公司印刷、装订
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:14.75 彩页:4 字数:300千字
2013年10月第1版第1次印刷
印数:1~6000册 定价:30.00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)

献给我亲爱的朋友——读者

(代前言)

“剪影”是一种非常古老的艺术。

前人通过剪影创制的“皮影”，也称“影子戏”，最早诞生在两千多年前的西汉，发源于今日陕西，极盛于清代，是当时人们文化娱乐的主要戏曲品种，曾轰动大江南北，享誉亚、欧各国。

“电影”的光影原理是于16~17世纪由一位名叫塔德拉·波尔塔的意大利科学家发现的。受中国剪影——“皮影”的启发，真正可供人们观看的电影于19世纪末在国外创制，至今仅有120年的历史。

“剪纸”启蒙于“剪影”，是我国古代实用工艺术的奇葩。

目前，剪影在我国实用美术设计中被视为一种时尚，一种热门艺术，广泛应用于电视图解、户外广告、橱窗板报、艺术摄影、商品装潢、书籍装帧、国防教育、报刊杂志、交通站点、安全导向等许多方面，通过实践，得出了一个无可争议的事实，那就是——剪影确有独到之魅力。

我们通常在电视、网络、报纸杂志等媒体上所看到的剪影，一般都属于未加修饰的具象剪影。剪影是一门艺术，蕴藏着诸多技巧，不是所有的造型、动态、摆姿都能处理成颇有灵气的剪影图案。剪影近似于雕塑，可能只有一到两个最佳看面。剪影和绘画一样，强调刻画人物的神态和性格特征，注重人物传情、传神的风韵及个性，塑造男人坚韧不屈、女人婀娜多姿、儿童天真活泼、老人夕阳幕落的自然态势。

本书以十二生肖为创作素材，根据各种动物的不同特性，采取具象、抽象、动画3种剪影形式，生动有趣地展现了12种动物的各种形态，并借物喻人，隐含了人类社会的种种是非曲直。它使读者在欣赏、学习剪影艺术的同时，从中领悟到人生的一些哲理，受到有益的启示。

为了帮助大家学习和掌握剪影这门艺术，书中结合图例，分别介绍了关于怎样画剪影的照片托描法、原图添加法、原图删减法、群组断分法、轮廓加强法、线条勾镂法等六种绘制剪影的技法，

以供美术设计者、美术爱好者参考应用。

十二生肖是中华民族智慧的结晶。十二生肖中的每一种动物都代表着各自的群体和种类，并且有着不同的秉性和生存法则，有着不同的缺陷，性子差异很大，但是，都可被人们驯服及利用。

每位父母都希望自己的孩子快快长大，成龙成凤、如虎似豹。其实我认为在此之前更应该教孩子学习做“狗”。在十二生肖中，我最崇尚的是狗，因为，狗不嫌家穷，不嫌主丑，既能享受富贵，也可忍受饥饿，对主人忠贞不渝，听从指挥，步步紧随，不离不弃，见到主人就会不停地摇动尾巴表示高兴，手舞足蹈地展示着对主人的挚爱，不难看出狗对主人的信任、依赖和无比的尊重；一年四季无论刮风下雨、寒冬酷暑，都能坚守在室外窝棚的某个角落，为主人守门、护院，对坏人严加防范，保护着主人的财产；狗总是吃着主人剩下的饭菜，当主人心情不好时还会拿它出气，它也不记仇；更可贵的是，狗在特殊环境下，它还知道夹着尾巴接受屈辱，委曲求全。

我在书中创作“小狗求主”作品时，鼻子发酸，流出了感动的泪水，这是因为，这只小狗看见女主人被一个野蛮男人打倒在地时，它张着嘴巴，耷拉着舌头，拼命地从远方跑来救主，这使我联想起我邻居的一个不孝儿媳一次次殴打73岁老母的情景，两相对比，真是感慨万分。

书中还有一副作品叫“虎落平川”，画的是当一只老虎从高山落入平原时，被空中的老鹰从上方撕得皮开肉绽，被地上的猫、狗抓得虎毛横飞，这实际是在描述我一位朋友在官场失利后的惨剧。

十二生肖中的12种动物，及其各种行为，影射了社会上形形色色的人、奇奇怪怪的事，反映了不同人生观、价值观的不同行为表现，12种动物把人类社会生活演示得淋漓尽致。

《十二生肖趣味剪影》的每幅作品，可以说都是对人类社会某种现象的描述，有的一幅作品就是一个故事，展示着深刻的人生哲理。本书虽然是一本美术作品，其实更隐含着我对人生的一些感悟，希望它能成为一部净化心灵的警示录，一盏指引前程的航标灯。亲爱的朋友，当你阅读这本书后，如果能够从中受到一些有益的启示与帮助，那便是我最大的心愿。

书中有几幅作品是从其他资料中收取后经修改而成，在这里向原作者表示谢意！

本书在编写过程中得到了王叶红、李勇二位的帮助，在此一并致谢。

作者

目 录

一、剪影绘制技法	(1)
1. 照片托描法	(1)
2. 原图添加法	(2)
3. 原图删减法	(2)
4. 群组断分法	(3)
5. 轮廓加强法	(3)
6. 线条勾镂法	(3)
二、剪影作品赏析	(5)
1. 鼠	(5)
2. 牛	(25)
3. 虎	(47)
4. 兔	(67)
5. 龙	(85)
6. 蛇	(99)
7. 马	(116)
8. 羊	(134)
9. 猴	(152)
10. 鸡	(174)
11. 狗	(191)
12. 猪	(216)

后记

一、剪影绘制技法

1. 照片托描法

剪影可面对景物、人物、动物、现场写生，直接勾画出外形轮廓，处理成剪影作品；也可采取托描照片的方法。前者需要有一定的美术功底者的帮助，后者可借助照相机拍成照片后，通过照片绘制成剪影。

这里就介绍一下第二种方法，即照片托描法。

首先，把照片输入电脑，放大到你所需要的规格，用硫酸纸或者透明胶片、软玻璃膜、塑料膜覆盖在显示屏的照片上，用中性笔或是油性中性笔、2B 以上的铅笔将照片中的外形轮廓、主要部位及发式描绘出来。

第二步，将托描稿放在透图台上，选用厚一些的铜版纸或者像纸、复印纸覆盖在托描稿上，然后打开透图台的灯光，用钢笔或中性笔、专用绘图笔（针管笔）使用碳素墨水将轮廓线加粗、涂实即 OK。

如果没有透图台，也可把托描稿和画纸重合在一起，用胶带从上方粘贴在窗户玻璃上，借窗外的光线透稿即可。

在绘制剪影作品时，一般采用三种不同粗细的笔：0.2 ~ 0.3 的中性笔或针管笔可用来画头发、饰品，0.5 ~ 0.7 的笔可勾画人物的外形轮廓，毛笔（小字笔）则用于填涂。

填涂时应将画稿取下平放在桌面上进行。填涂需要两遍，第一遍画面色彩不均，待第一遍干透后再涂第二遍。冬天可用电吹风吹干。填涂可用碳素墨水处理成黑白效果，也可用油画、水彩、广告等颜料制成彩稿。

一幅作品完成后，可到照相馆或打字复印店去过一层塑，这样可以保护画面，延长保存期。

2. 原图添加法

一幅单体照片，如不通过添加组合，只能说明某个时段的存在，缺乏情节，难于构成令人感慨的故事。在我们处理剪影作品的过程中，可将大量的资料整合、互动，通过添加手法使作品变得更完美，更具有特点，更具有个性，更具有故事性、艺术性、趣味性、可读性。采用添加法可烘托气氛，弥补不足，给人以快感，从而达到共鸣。

比如：

第 6 页“鼠目寸光”中的猫和鼠是由 3 张照片组合而成。

第 11 页的“训妻”是由 2 张照片组合而成。

第 17 页的“隐藏”是由 3 张照片组合而成。

第 24 页的“猎鼠归来”是由 3 张照片组合而成。

第 26 页的“牛高马大”是由 2 张照片组合而成。

第 45 页的“馋牛”是由 2 张照片组合而成。

第 64 页的“虎落平川”是由 5 张照片组合而成。

3. 原图删减法

参展参赛的摄影作品大都做过后期处理，因受特定条件和环境的限制，没有哪个摄影师能够做到万无一失。在拍摄中，镜头里难免或多或少会出现一些余物影响画面，因此，在照片剪影处理时就应把无关主题的杂景删掉。

剪影作品要把握主题，突出思想，大胆动手，该删勿惜，除去糟粕，保留精华，确保主题鲜明，引人入胜，光彩照人。

比如：

第 18 页的“猎鹰行动”，原图片中的蓝天白云已被删去。

第 27 页的“牛羊成群”原图片中的山丘、草地、溪流已被删去。

第 35 页的“小放牛”原图的天空、草坪、黄泥路已被删去。

第 67 页的“神韵”原菜地已被删去。

第 124 页的“跨越”原图片中的赛场背景已被删去。

第 155 页的“猴似上帝”，原图片中的街景建筑已被删去。

第 214 页的“起床”，原图片中室内空间及床具已被删去。

4. 群组断分法

对于两个以上的动物、人物图片，我们称之为“群组”。群组照片里的动物、人物众多，有前有后、有大有小，重叠错落，单从照片上看，种种姿态、表情一目了然，如动物园中的猴群、鸟群、马戏表演，人物中的全家福、毕业照、婚宴、会晤留影等。类似这些图片，往往令很多剪影爱好者目不暇接，束手无策，选择放弃。遇到上述照片，应采取断分法，也就是在动物与动物之间、动物与人物之间留出断分线，或者采取阴阳处理。只有这样，才可以把物中物、景中物、人与人之间的对象区别开。

比如：第 30 页的“温情”，第 42 页的“一路走来”，第 53 页的“虎视眈眈”，第 56 页的“妈妈的小虎”，第 73 页的“母子哨”，第 125 页的“玩不够的小马驹”，第 138 页的“羊落虎口”，第 144 页的“找妈妈”，第 157 页的“慈善”，第 163 页的“爱狗”，第 219 页的“小狗戏猪”等，都是用群组断分法处理的作品。

5. 轮廓加强法

“加强”应用主要指关键部位和外形轮廓的线条。轮廓加强的目的是凸显人物、动物最吸引人的磁点部位，是表达人体曲线美、动物动态美手法的有效技巧。

如第 15 页的“狐男鼠女”，第 25 页的“犟牛”，第 70 页的“再创新纪录”，第 87 页的“龙章凤姿”，第 100 页的“蛇心佛面”，第 115 页的“万幸”，第 135 页的“喜气洋洋”，第 146 页的“单亲”，第 183 页的“目中无人”，第 217 页的“利齿”等。

6. 线条勾镂法

勾镂是一种雕刻工艺。“勾镂法”是工艺美术的一个专业术语。它主要针对人物的头发、睫毛、胡须、衣褶、压腿、拥抱、卧睡和人与人之间的轮廓区分线和动物的胡须、尾巴、棕毛等。

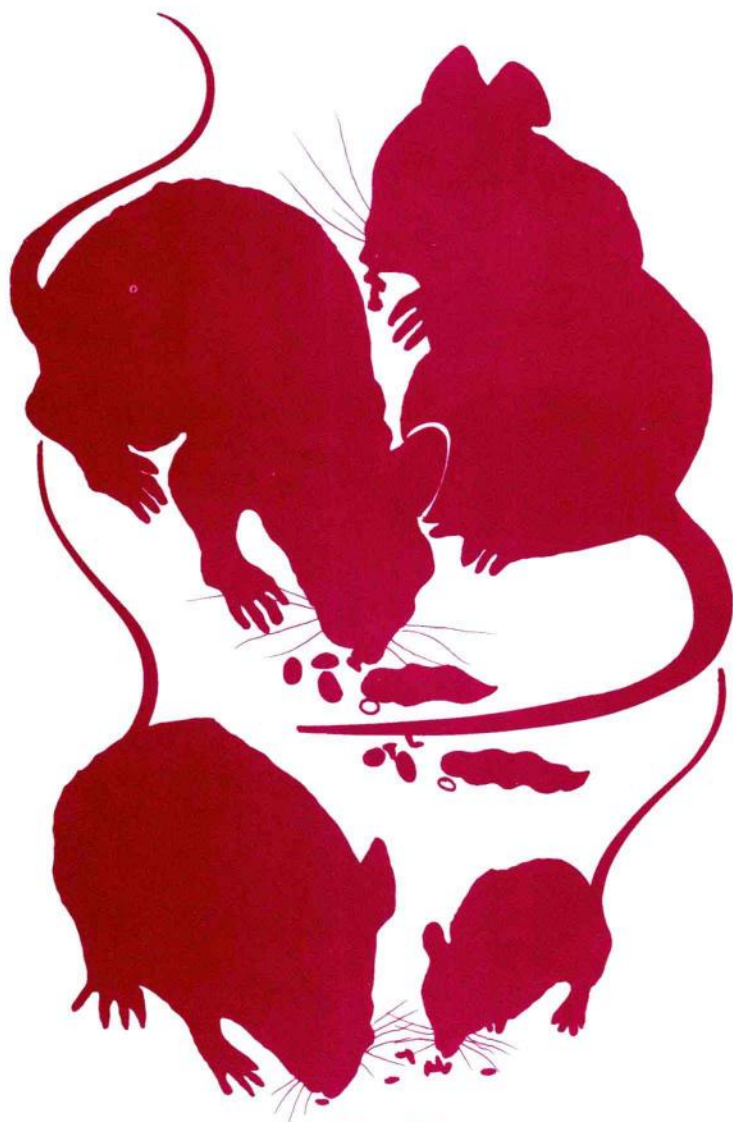
线条勾镂法是在一幅剪影作品填涂、完稿后，出现人物、动物、景物混淆，凸显部位不明，亮点模糊的情况下，待颜料墨迹干透后用刻刀（美工刀）或者医用手术刀片（用刀尖）勾镂（刮）出来的线条和斑点。

如第 12 页的“一对宝贝”，第 34 页的“赶庙会”，第 50 页的“饿虎下山”，第 55 页的“水中揽食”，第 74 页的“向往无忧”，第 76 页的“悄悄话”，第 84 页的“继母无情”，第 98 页的“龙妃出宫”，第 106 页的“捉蛇妖”，第 128 页的“情侣”等。

二、剪影作品赏析

1. 鼠

鼠 患

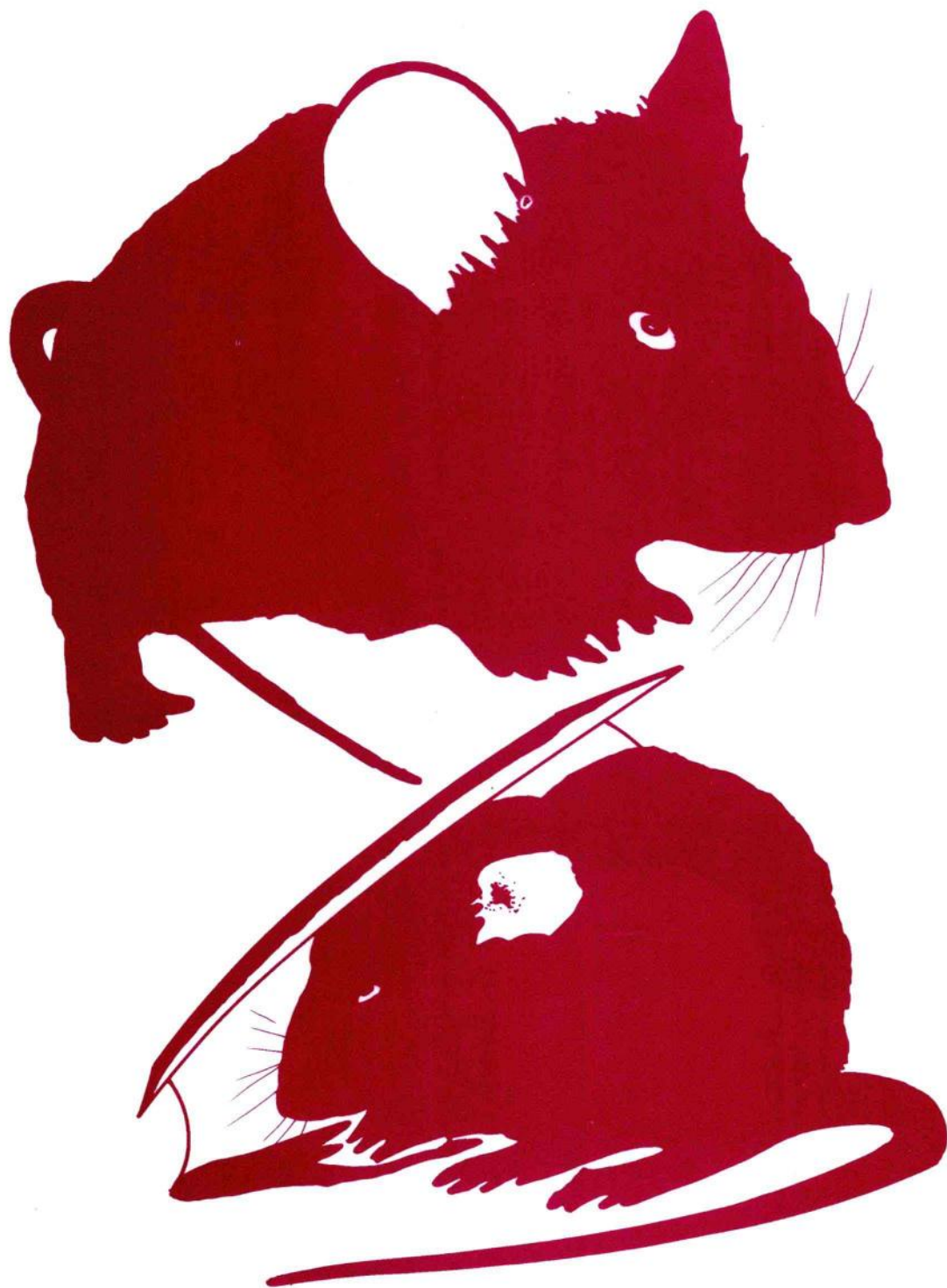
鼠目寸光（一）

鼠目寸光（二）

见利忘危

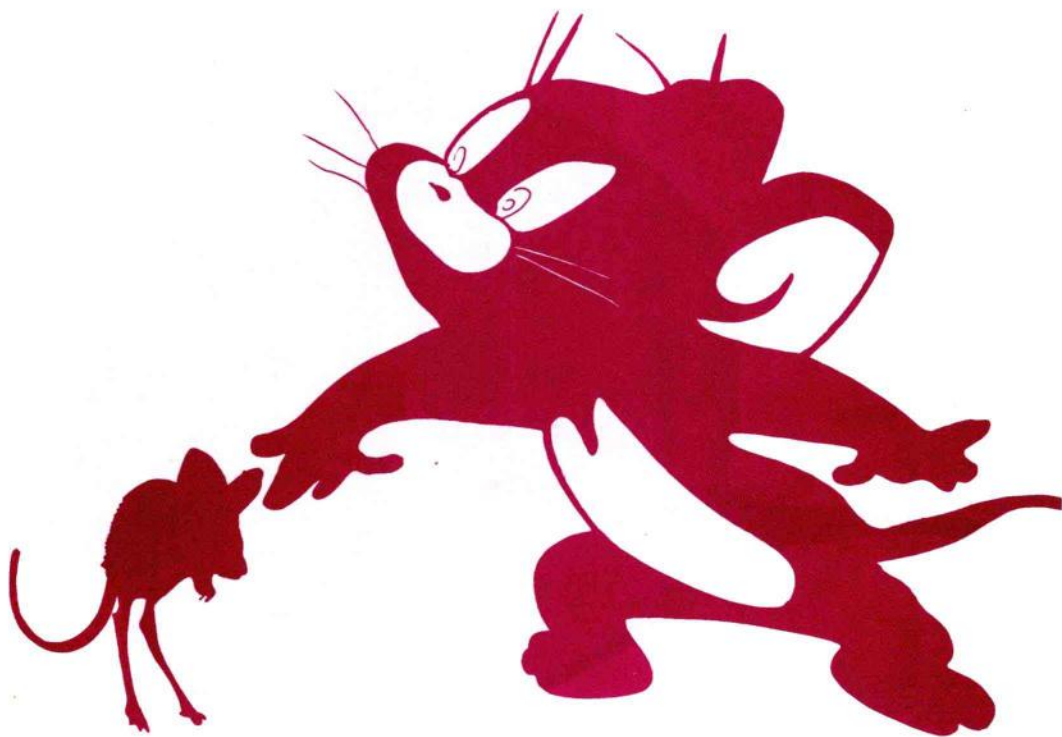
在逃者

弱者无奈

鼠迹狐踪

训 妻