

零起点学 剪纸

- ◆ 从基础着手 详细剖析剪纸的基本运用技巧
- ◆ 引导读者一步步走进剪纸的奇幻世界

■ 张建中 主编

- ◆ 剪纸大师多年经验大公开
- ◆ 将传统技艺与现代理念相融合
- ◆ 创作出耳目一新的作品
- ◆ 带给你不一样的剪纸新体验
- ◆ 大家一起动手吧
- ◆ 享受剪纸带给你的乐趣

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

零起点学 剪纸

■ 张建中 主编

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

本书编委会

主 编 张建中

编 委 廖名迪 贺梦瑶 李玉栋 宋敏姣

图书在版编目(CIP)数据

零起点学剪纸 / 张建中主编. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5381-8411-2

I. ①零… II. ①张… III. ①剪纸—技法(美术)
IV. ①J528.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第291691号

如有图书质量问题, 请电话联系
湖南攀辰图书发行有限公司
地址: 长沙市车站北路649号通华天都2栋12C025室
邮编: 410000
网址: www.penqen.cn
电话: 0731-82276692 82276693

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 湖南新华精品印务有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 210mm

印 张: 6

字 数: 80千字

出版时间: 2014年1月第1版

印刷时间: 2014年1月第1次印刷

责任编辑: 王玉宝 攀 辰

封面设计: 丁晓华

版式设计: 攀辰图书

责任校对: 合 力

书 号: ISBN 978-7-5381-8411-2

定 价: 19.80元

联系电话: 024-23284376

邮购热线: 024-23284502

【推荐序】FOREWORD

一把剪刀一张纸便可以创造出美妙的作品，这就是剪纸艺术的魅力。剪纸已经有 1500 多年的历史，是一种既有实用性又具观赏性的艺术种类。它有着广泛的群众基础，可以锻炼动手能力、拓展思维、美化生活、陶冶情操。现代剪纸虽然衍生出了不同的用途、种类、面貌，但其制作技法 and 艺术特征是一直不变的，玲珑剔透、吉祥如意包含其中。

剪纸艺术千百年来生生不息，一批又一批的艺术家为其发展奉献毕生精力。张建中对剪纸艺术情有独钟，在求学时就彰显出他的艺术才华。1996 年，他开始学习剪纸创作，当年其剪纸作品就参加了全国展览并获奖；1997 年，藏书票在《人民日报（海外版）》发表，随后他的剪纸作品多次参加全国大展并斩获奖项；2011 年，在唐山市首届工艺美术大师评审中得到专家们一致认可，被唐山市人民政府授予“一级工艺美术大师”称号。多年来，在繁重的工作之余，张建中一直坚持剪纸创作，并从最初单纯爱好变成一种责任。为让剪纸艺术更好地传承和发展，他探索将现代人的审美情趣融入到传统剪纸之中，采用新工艺、新技法，创造出让人耳目一新的作品。他将剪纸这一传统艺术形式与人们现代生活巧妙地结合起来，设计出剪纸藏书票、剪纸邮票、剪纸贺卡、剪纸台历、剪纸动画片等，让古老剪纸艺术在现代社会中绽放新的生机。

为了让更多的人了解、学习、传承剪纸，他总结十多年的剪纸经验编写了这本《零起点学剪纸》，从剪纸的基础知识、基本技法入手，让读者从感性到理性全面认识剪纸，掌握技巧，获取灵感，创作出更多有新意的作品，让剪纸艺术传承发展下去。

中华文促会剪纸艺委会理事
河北省工艺美术大师

张国富

【前言】

PREFACE

剪纸是广泛流传于我国民间的一种艺术形式,通过剪刀在纸张上游走,创造出精美的图形,表达人们对美好生活的追求和向往。对于小孩子,剪纸是一种益智的动手游戏;对于艺术家,剪纸是表达思想情感的媒介;对于广大群众,剪纸是喜闻乐见的居家装饰;对于整个民族,剪纸是一种精神的图腾。

本书针对剪纸初学者,以介绍剪纸知识、传授剪纸技法为主线,通过题材多样的百余幅剪纸作品,讲解了单独纹样、折叠、彩色、撕纸、剪影、藏书票等不同样式剪纸的基本制作步骤和要领,以及剪、刻、撕、染等不同表现技法。通过剪纸创作和欣赏,引导广大爱好者去探索剪纸艺术独特的美。全书题材广泛,图文并茂,轻松易学。希望这本书籍通过有限的文字和作品,使广大爱好者对剪纸艺术有初步了解,得到一定的技法训练,从而获取一定的灵感,创作出更多有新意的作品。

每个人都会给剪纸带来新的面貌,用你不同于他人的知识领域和个人感受,通过剪刀在彩纸上游走,来展现出你丰富多彩的内心世界,创造出属于你的独特之美!

【目录】 CONTENTS

第一章 /006

带你走进剪纸的世界

第二章 /013

单独纹样剪纸

第三章 /031

折叠剪纸

第四章 /074

彩色剪纸

第五章 /090

撕纸

第六章 /100

剪纸藏书票

第七章 /111

剪影

第八章 /120

剪纸创作

第九章 /127

剪纸欣赏

零起点学 剪纸

■ 张建中 主编

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

本书编委会

主 编 张建中

编 委 廖名迪 贺梦瑶 李玉栋 宋敏姣

图书在版编目 (CIP) 数据

零起点学剪纸 / 张建中主编. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5381-8411-2

I. ①零… II. ①张… III. ①剪纸—技法 (美术)
IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 291691 号

如有图书质量问题, 请电话联系
湖南攀辰图书发行有限公司
地址: 长沙市车站北路 649 号通华天都 2 栋 12C025 室
邮编: 410000
网址: www.pengchen.cn
电话: 0731-82276692 82276693

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 湖南新华精品印务有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185mm × 210mm

印 张: 6

字 数: 80 千字

出版时间: 2014 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 王玉宝 攀 辰

封面设计: 丁晓华

版式设计: 攀辰图书

责任校对: 合 力

书 号: ISBN 978-7-5381-8411-2

定 价: 19.80 元

联系电话: 024-23284376

邮购热线: 024-23284502

【推荐序】FOREWORD

一把剪刀一张纸便可以创造出美妙的作品，这就是剪纸艺术的魅力。剪纸已经有 1500 多年的历史，是一种既有实用性又具观赏性的艺术种类。它有着广泛的群众基础，可以锻炼动手能力，拓展思维，美化生活，陶冶情操。现代剪纸虽然衍生出了不同的用途、种类、面貌，但其制作技法 and 艺术特征是一直不变的，玲珑剔透、吉祥如意包含其中。

剪纸艺术千百年来生生不息，一批又一批的艺术家为其发展奉献毕生精力。张建中对剪纸艺术情有独钟，在求学时就彰显出他的艺术才华。1996 年，他开始学习剪纸创作，当年其剪纸作品就参加了全国展览并获奖；1997 年，藏书票在《人民日报（海外版）》发表，随后他的剪纸作品多次参加全国大展并斩获奖项；2011 年，在唐山市首届工艺美术大师评审中得到专家们一致认可，被唐山市人民政府授予“一级工艺美术大师”称号。多年来，在繁重的工作之余，张建中一直坚持剪纸创作，并从最初单纯爱好变成一种责任。为了让剪纸艺术更好地传承和发展，他探索将现代人的审美情趣融入到传统剪纸之中，采用新工艺、新技法，创造出让人耳目一新的作品。他将剪纸这一传统艺术形式与人们现代生活巧妙地结合起来，设计出剪纸藏书票、剪纸邮票、剪纸贺卡、剪纸台历、剪纸动画片等，让古老剪纸艺术在现代社会中绽放新的生机。

为了让更多的人了解、学习、传承剪纸，他总结十多年的剪纸经验编写了这本《零起点学剪纸》，从剪纸的基础知识、基本技法入手，让读者从感性到理性全面认识剪纸，掌握技巧，获取灵感，创作出更多有新意的作品，让剪纸艺术传承发展下去。

中华文促会剪纸艺委会理事
河北省工艺美术大师

张国富

【前言】

PREFACE

剪纸是广泛流传于我国民间的一种艺术形式，通过剪刀在纸张上行走，创造出精美的图形，表达人们对美好生活的追求和向往。对于小孩子，剪纸是一种益智的动手游戏；对于艺术家，剪纸是表达思想情感的媒介；对于广大群众，剪纸是喜闻乐见的居家装饰；对于整个民族，剪纸是一种精神的图腾。

本书针对剪纸初学者，以介绍剪纸知识，传授剪纸技法为主线，通过题材多样的百余幅剪纸作品，讲解了单独纹样、折叠、彩色、撕纸、剪影、藏书票等不同样式剪纸的基本制作步骤和要领，以及剪、刻、撕、染等不同表现技法。通过剪纸创作和欣赏，引导广大爱好者去探索剪纸艺术独特的美。全书题材广泛，图文并茂，轻松易学。希望这本书籍通过有限的文字和作品，使广大爱好者对剪纸艺术有初步了解，得到一定的技法训练，从而获取一定的灵感，创作出更多有新意的作品。

每个人都会给剪纸带来新的面貌，用你不同于他人的知识领域和个人感受，通过剪刀在彩纸上行走，来展现出你丰富多彩的内心世界，创造出属于你的独特之美！

CONTENTS

【目录】

第一章 /006

带你走进剪纸的世界

第二章 /013

单独纹样剪纸

第三章 /031

折叠剪纸

第四章 /074

彩色剪纸

第五章 /090

撕纸

第六章 /100

剪纸藏书票

第七章 /111

剪影

第八章 /120

剪纸创作

第九章 /127

剪纸欣赏

第一章

带你走进

剪纸

的世界

剪纸是中国民间艺术的瑰宝，具有强烈的民俗色彩，广泛流传于我国南北各地。它以多样的表现形式和殊异的艺术风格，适应各个时代人们的审美要求，美化着人民大众的生活，尤其到了年节、庆典，色彩纷呈、形态各异的剪纸更添节日喜色。剪纸有其材料易得、成本低廉、适用面广、普遍受欢迎等特点，更显示出中华民族古老文化的恢宏气势和深邃底蕴。随着时代的发展，剪纸艺术将不断创新提高，充满着勃勃生机，走向世界艺术殿堂。

※ 心静茶香

剪纸概述

剪纸是流传于我国民间的一种依附于民俗活动而存在的平面镂空艺术。它是用剪、刻、撕、染等技法在纸、叶、布等平面材料上镂空创作出来的具有实用价值和审美价值的手工艺品。它是劳动人民表达内心审美观念和生活情趣的载体，其工具材料简单，一剪一纸就可以开始制作，抛弃复杂的透视关系，制作过程手脑结合，同时能锻炼观察力，发展创新思维，丰富想象力，因而受到人们的普遍欢迎。剪纸有着悠久的历史，早期的剪纸大多是祭祀装饰物，例如杜甫诗中就有“暖汤濯我足，剪纸招我魂”的记载。剪纸除了有饱满的构图、夸张的造型外，还有着丰富的内涵，不追求写实，采用平视化构图，注重装饰效果。剪纸可用于点缀居室，也可作为赠送他人的礼物。熟练的民间艺人只需备好初稿就可直接用剪刀把纸剪成图形；专业艺人则用刻刀在蜡板上制作，以提高产量。为保护剪纸艺术，2002年，我国正式启动剪纸普查抢救工程，2009年，中国民间剪纸被列为世界非物质文化遗产。随着剪纸艺术得到重视，它正蓬勃地发展起来，并将一直繁盛下去，正如郭沫若所说：“一剪之趣夺神功，美在民间永不朽。”

剪纸的历史及地域特色

剪纸具有悠久的历史，《史记》中就记载西周初期成王“剪桐封弟”，封叔虞到唐为侯的故事。战国时期已有用皮革、银箔镂花，其制作工艺与剪纸同出一辙，它们的出现都为剪纸的形成奠定了一定基础。我国发现最早的剪纸是1967年在新疆吐鲁番盆地的高昌遗址出土的五张北朝时期的团花剪纸，都是采用麻料纸剪制成的折叠型祭祀剪纸，它们的发现为我国的剪纸形成提供了实物佐证。唐代段成式所著《酉阳杂俎》中也有“剪纸为小幡”的记载。宋代是我国造纸的成熟时期，纸张的种类繁多，促进了剪纸艺术的发展，街头出现了剪纸艺人和出售剪纸花样的店铺。明代剪纸已经达到了很高的艺术水平。在江苏江阴出土的一件明代折扇，在其棉纸中夹着一幅《梅雀报春图》的剪纸，其工艺精美细致。清代是民间剪纸的鼎盛时期，各种样式一应俱全，在各地屡见记载和遗存实物。不仅如此，在故宫的坤宁宫都有龙凤剪纸。

从地域上来看，我国民间剪纸艺术呈现出“北犷南秀”的特点。北方的剪纸比较粗犷，南方的剪纸讲究玲珑剔透。其中陕西剪纸，粗犷奔放；河北蔚县剪纸，连刻带染，色调艳丽；山东、山西剪纸，淳朴稳重；广东剪纸，善用金银箔做“铜衬料”；江苏剪纸，剪工精细；浙江剪纸，以边饰图案服饰花为主；福建剪纸，形态自然。

剪纸的工具材料

剪纸的工具材料主要有剪刀、刻刀、蜡盘、纸张等。

剪刀

普通剪刀就可以，要注意选用刀薄头尖的剪刀。剪纸时可选用大小两把剪刀，大剪刀剪外形，小剪刀剪细节。

纸张

是剪纸的基本材料。单色剪纸一般选用市场上出售的普通大红纸、宣纸即可，效果大方、喜庆，剪出的成品传统气息浓厚。此外还可以选用颜色丰富的蜡光纸。为了追求某种艺术效果，可以尝试去采用挂历纸等有不同花样、不同质感的纸张。

刻刀

是刻纸的主要工具，能够提高剪纸的产量和精细度，一般采用优质钢材，锋利耐用，可用钟表发条或手术刀片，用砂轮打磨成所需要的形状。刀做好后，用小木条或竹棍夹起来，再用棉线捆牢即可。

订书器

蜡盘

用石蜡和蜂蜡配比精心制成，质地松软，保护刀具，可使用多年。此外还可以用软木板、硬胶垫代替。

磨石

铅笔

橡皮

剪纸的基本语言

阳刻

保留形体造型线条，剪（刻）线条以外的块面部分。如同篆刻的朱文。它的每一条线都是互相连接的，牵一发将动全身。效果紧凑明快，制作亦较方便。

阴刻

制作方法与阳刻剪纸相反。所以阴刻剪纸的特征是它的线条不一定是互连的，而作品的整体是块状的。其特点是黑白对比比较强烈。

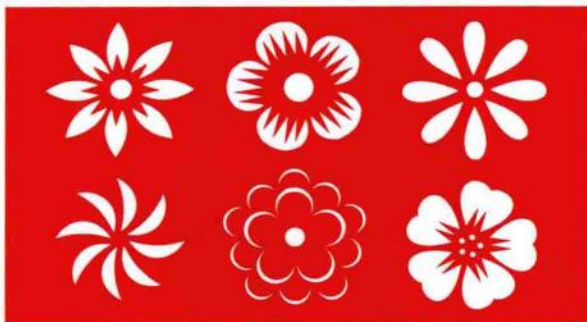
锯齿纹

通常表现坚硬、刺状或绒毛之类的物体。剪时一正一斜地剪，多用于剪各种动物的“毛毛”。它的种类变化繁多，有长短、粗细、疏密、曲直、刚柔之分。如果在内部，先在尖处开一长口，然后开剪，剪时要注意根尖之间距离相等；如果在外部就随着外形剪。

月牙纹

是一种弯曲的宽窄、刚柔、长短不一的呈现月牙形的纹样。通常表现柔软、弯曲的线条。一般都是阴刻，线条短而灵活，用来表现整个事物的形象，如表现衣纹和运动感等。几条交错的月牙纹就显得很有装饰性，在剪制时要有意识地强调它，以增强作品的艺术感。

朵花纹

是一种图案式的小花头，通常为梅花、桃花、菊花等图案。大一点的可用多层花瓣加以表现，小一点的可三瓣五瓣，有的几乎缩成一个点状。多用于服饰和动物身上，也可作为环境花草及固定的器物图案上的点缀，是塑造形象不可缺少的纹样。

剪纸的制作过程

制作剪纸的过程,一般应遵循“三先三后”的原则,即先繁后易、先主后次、先里后外。只有这样有秩有序,才能顺利地完一幅精美的剪纸作品。

1. 起稿

初学者要把草图尽量画得细致一点,每一笔都要画到位,还要把草图用墨涂成剪纸的效果,这样便于刻制。技术熟练之后,可只画出大样,在剪制过程中再即兴发挥,进行二度创作;有经验的民间艺人往往擅长“随心剪”。不用起稿,便可开剪,剪时胸有成竹。

2. 订纸

将剪纸样稿与色纸固定在一起。装订时要注意不要把图案部分订上,要订需要刻去的部分,这样才能保证整幅剪纸作品完整。

3. 剪(刻)制

如用剪刀制作单张作品,通常按先内后外、先繁后简的顺序进行,也可按个人习惯和经验来确定剪制顺序。在刻制过程中,要注意刀法的运用,提高刻制的速度与质量。另外还要从中间或从最密最细处开始刻,最后刻外缘。

4. 修正

检查完成的作品,看看有无漏剪(刻)部分或连刀连角(没有剪透、刻透)部分,有无走形或断线部分,及时修正或作补救处理。

5. 裱贴

装框需选择与剪纸作品协调的镜框和衬纸。衬纸可仿照居室挂画的装框方式,用较厚的色卡纸做成立体效果。