

剪纸诀窍

聂明明 王 今 编著

金盾出版社

JIANZHI JUEQIAO

剪纸诀窍

聂明明 王 今 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书是剪纸艺术中心的专业人员为初学者精心编写的入门教材。作者总结创作过程中日积月累的实际经验,结合图例,看图说话,深入浅出地具体介绍剪纸的基本技巧和创作方法,读者一看就懂,一学就会,是学习剪纸艺术的难得教材。

图书在版编目(CIP)数据

剪纸诀窍/聂明明,王今编著. -- 北京:金盾出版社,2011.6
ISBN 978-7-5082-6910-8

I. ①剪… II. ①聂…②王… III. ①剪纸—技法(美术)—教材 IV. ①J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 044789 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

封面印刷:北京精美彩色印刷有限公司

正文印刷:北京凌奇印刷有限责任公司

装订:科达装订厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:7

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~8 000 册 定价:18.00 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)

目 录

第一章 剪纸古今概况 / 1

- 一、剪纸的悠久历史 / 1
- 二、剪纸的地域风格 / 2

第二章 剪纸基础知识 / 3

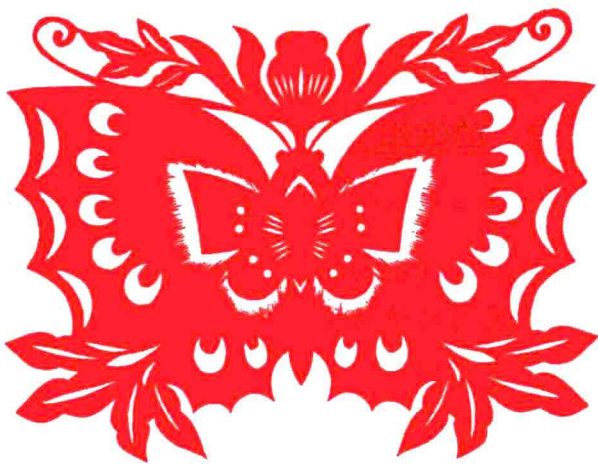
- 一、剪纸工具与材料 / 3
- 二、剪纸基础技法 / 4
 - 1. 阳剪(刻)法 / 4
 - 2. 阴剪(刻)法 / 4
 - 3. 阴阳结合法 / 4
- 三、剪纸基本种类 / 5
 - 1. 单色剪纸 / 5
 - 2. 复色剪纸 / 5
 - (1) 染色剪纸 / 5
 - (2) 衬色剪纸 / 6
 - (3) 剪贴 / 6

- 四、剪制、刻制的基本方法 / 7
 - 1. 剪制 / 7
 - 2. 刻制 / 7
- 五、剪纸基本步骤 / 8
 - 1. 起稿 / 8
 - 2. 装订 / 8
 - 3. 剪(刻)制和保存 / 8

第三章 剪纸技法入门 / 9

- 一、对称剪纸技法 / 9
 - 1. 左右对称 / 9
 - 2. 上下对称 / 10
 - 3. 对角对称 / 11
 - (1) 四角、八角对称 / 11
 - (2) 三角、六角对称 / 13
 - (3) 五角、十角对称 / 15
- 二、剪纸纹样的技法 / 17
 - 1. 剪纸纹样概述 / 17
 - 2. 常用纹样的技法 / 17
 - (1) 月牙纹 / 17
 - (2) 锯齿纹 / 18

(3) 圆纹	/ 19
(4) 柳叶纹	/ 19
(5) 云、水纹	/ 20
3. 常用纹样的组合	/ 22
(1) 两种纹样组合	/ 22
(2) 多种纹样组合	/ 23

第四章 剪纸纹样应用

一、植物类

1. 水果、蔬菜	/ 25
2. 花卉	/ 29
3. 植物类组合	/ 36

二、动物类

1. 鸟类	/ 43
2. 鱼类	/ 49

3. 昆虫类	/ 53
4. 家畜、家禽	/ 57
5. 十二生肖	/ 62
6. 动物类组合	/ 64
三、风光	/ 66
四、文字	/ 68
1. 福	/ 68
2. 寿	/ 69
3. 喜	/ 70
五、人物	/ 72

第五章 剪纸组合艺术

一、动物与植物组合	/ 73
二、人物与动植物组合	/ 88
三、风光与动植物组合	/ 94
四、综合性组合	/ 95

第六章 剪纸佳作欣赏

/ 101

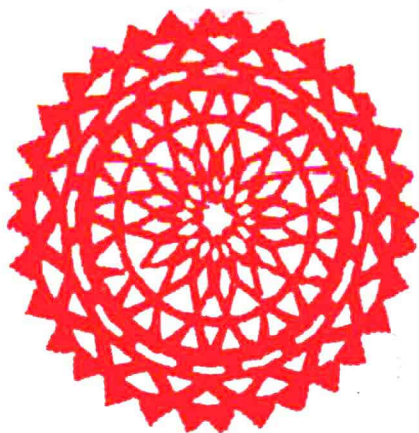

第一章 剪纸古今概况

一、剪纸的悠久历史

剪纸，是一种在纸张、皮革、树皮等薄片材料上，以剪、刻等镂空技艺完成的造型艺术，因它材料简单、技法易学，适用广泛等特点，成为中国最普及的民间艺术之一。

剪纸的历史非常悠久。在纸张发明之前，“剪纸”是指人们在金银箔、皮革等材质上完成的镂空作品，而以纸张为载体，完成确切意义上的“剪纸”作品则是和纸张的广泛应用同时开始的。新疆吐鲁番出土的《对马》、《对猴》、《团花》等五福剪纸实物，其技巧的娴熟充分证明剪纸的历史至少可以追溯至南北朝时期，距今已有1500余年的历史。2006年，中国剪纸被列入世界非物质文化遗产名录。

莲团花（南北朝）

莲蝶团花（南北朝）

八仙图（清朝）

二、剪纸的地域风格

剪纸是一种装饰艺术，它通过质朴、夸张的表现手法反映了人们生活中的喜怒哀乐和对美好的向往。中国幅员辽阔，由于地域、民族、风俗习惯等不同，又形成各自独特的风格。

就地域而言，剪纸风格可分为南方剪纸和北方剪纸，我国的民间剪纸在风格上素有“南巧北壮”之说。南方剪纸“以巧为美”，作品写实而细腻，制作精致、秀美，作品以线为主；北方剪纸“以壮为美”，风格粗犷、造型夸张、构图丰满，作品采用块面与线相结合的方法。

北方剪纸

南方剪纸

就民族而言，汉、满、藏、苗等许多民族都有自己的剪纸，他们通过剪纸展示着本民族特有的风俗习惯、宗教信仰。

满族剪纸（张春颖作品）

苗族剪纸（王少丰作品）

第二章 剪纸基础知识

一、剪纸工具与材料

(一) 剪纸工具

“工欲善其事，必先利其器。”剪纸对工具的要求虽然不高，但是得心应手工具的使用会使作品锦上添花。

1. 剪刀：剪刀是剪纸的主要工具。在选择上以剪身细长、剪刀锋利、剪轴松紧适度为宜。张小泉剪刀、王麻子剪刀、医用剪刀均可，可根据个人习惯选择型号大小。

2. 刻刀：可选用工艺雕刻刀、手术刀、壁纸刀、自制锯条刀等，可根据使用者的需要和使用习惯进行选择。

3. 垫板：垫板主要在割划少量作品时使用，光面木板、胶合板、橡胶板，以及学生的塑料垫板均可，现在市面上出售的切割雕刻板因其硬度适宜、不伤刀口、使用寿命长等特点成为垫板中的首选。

4. 蜡盘：蜡盘是刻纸的必备工具。其制作方法是：用厚度为1cm的木条在木板上钉成一个大小为30cm至40cm见方的木槽，用石蜡、蜂蜡、高粱秆灰以4:6的比例混合，均匀倒入槽内，待其凝固压平即可，专业剪纸店亦有出售。

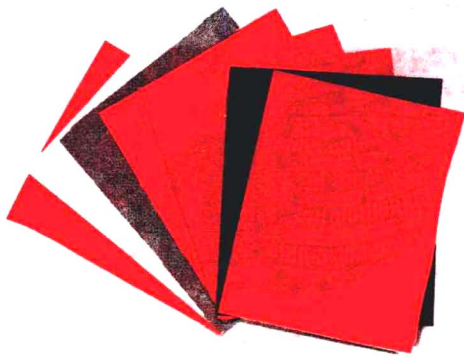
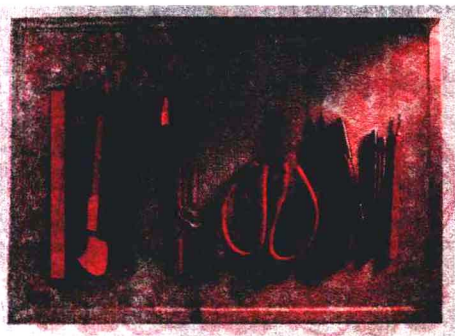
5. 打孔器：可用木刻刀中的圆口刀、皮革制品用的“冲子”、也可用大号注射器针头去尖磨制。

6. 其他辅助工具：绘制图稿时用的铅笔、橡皮、格尺、圆规；装订时用的订书机、锥子；磨刀剪用的磨刀石；装裱时用的浆糊、双面胶条、喷胶、刷子；等等。

(二) 剪纸材料

1. 纸张：纸张是剪纸的主要材料，普通红纸、各色宣纸、蜡光纸、名片纸等厚度适宜的纸张均可使用。一般以色彩鲜艳、韧性好为佳。

2. 其他材料：树皮、苞米叶等。

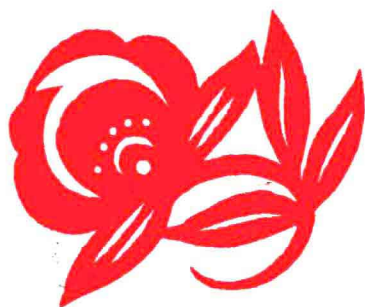
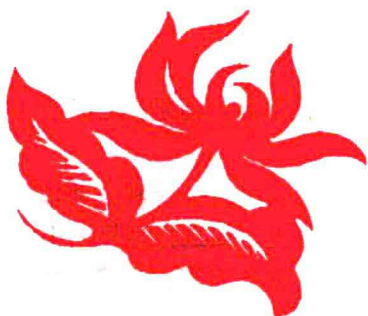

二、剪纸基础技法

1. 阳剪（刻）法

阳剪（刻）法是指在制作过程中留住绘图中造型的线，把其他部分去除的方法，它讲究“线线相连”，阳剪的作品是以“线”为主，线条流畅，细腻，似中国工笔线描画，南方剪纸多用此方法。

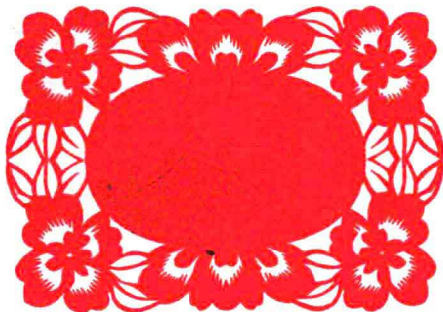
2. 阴剪（刻）法

阴剪（刻）法是指在制作过程中去除绘图中造型的线，留住大块面的方法，它讲究“线线相断”，此方法以“面”为主，通过点、线来丰富画面，作品厚重结实，分量感十足，北方剪纸多用此方法。

3. 阴阳结合法

阴阳结合法是现代剪纸作者普遍采用的方法，作者根据画面需要将阴阳有机结合，取两法之所长，使画面即有阴刻的厚重结实，又有阳刻的流畅清新。

三、剪纸基本种类

剪纸从色彩上可分为单色剪纸和复色剪纸。

1. 单色剪纸

单色剪纸是指用一种颜色的纸剪刻出来的作品，它是流行最广、数量最多的剪纸形式。由于剪纸多用于烘托喜庆气氛，所以又多以红色为主。单色剪纸如同单色木刻一样，黑白对比强烈、风格朴素大方，有很强的感染力。单色剪纸在制作上除了普通的剪、刻外，还有撕、香烧、针刺等多种方法。

《激流勇进》

2. 复色剪纸

复色剪纸是同时包涵多种色彩的剪纸作品，相对单色剪纸而言，复色剪纸工艺较为复杂，作品更加生动形象。复色剪纸按制作方法又可分为染色剪纸、衬色剪纸、剪贴等。

(1) 染色剪纸：先用宣纸（一般为白宣）剪刻出作品（多采用阴刻法），再用毛笔蘸料分别上色。

任志国作品两幅

(2) 衬色剪纸：先用一种颜色的纸（以黑色居多）或铜等金属箔剪刻出作品（多采用阳刻法），再在下边衬托上另外一种或几种颜色的纸或图案。

(3) 剪贴：又被称为“环保艺术品”，是作者用日常生活中的废旧纸张如旧挂历广告、宣传单等，根据色彩纹样需要剪拼而成的作品。

《鱼戏》

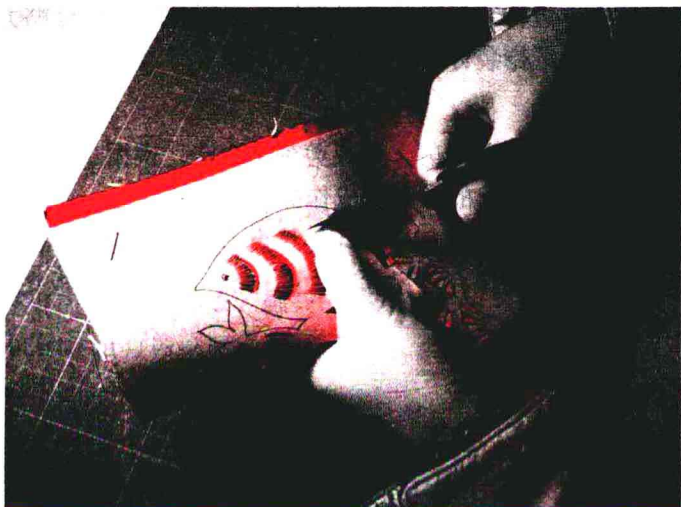
《花团锦簇》

四、剪制、刻制的基本方法

1. 剪制

在进行剪纸制作时，一般为右手执剪左手持纸，剪刀和纸保持30度夹角，持纸要稳，要托住所要剪制的部位，使纸张不会串动。执剪要轻松、自然，方能使手随心而动。运剪时“动纸不动剪”，不是握剪的手随着图案改变方向，而是让纸随图案在手中转动，这样才能更好地保证制作的连贯和纹样的精致。

2. 刻制

刻制剪纸时执刀要像拿毛笔一样，不能偏斜；运刀的力量和刀杆保持一致，垂直于蜡盘，如果方向有偏差或左右倾斜，容易使纸的上层和底层线条粗细不均匀，也容易折断刀尖。处理交接线时要根据刀锋的角度使其垂直于纸的切口，这样可保证下层纸不会出现刻不断的现象，刻制剪纸时宜慢不宜快，准确下刀，不能操之过急。

五、剪纸基本步骤

1. 起稿

首先确定作品主题，然后对画面完成具体描绘，绘制时要充分考虑到画面的构图、黑白关系、夸张变形等因素，对于初学者，画稿完成得越细致越好。也可以用现成图样复印或透稿。

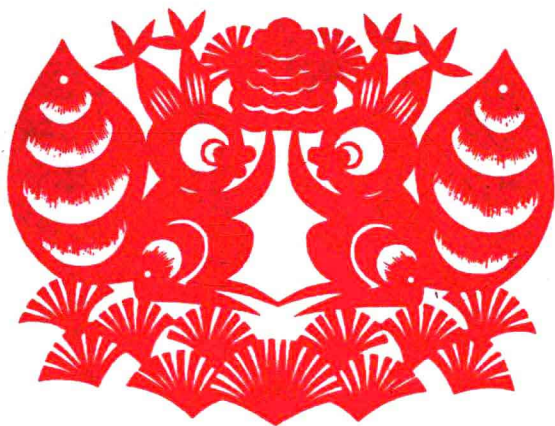
2. 装订

把画稿放在剪刻纸上方进行装订，装订时保持纸张平整、剪刻纸略大于画稿，方法可以用订书器，也可用针线、纸捻装订。

3. 剪（刻）制和保存

在画稿基础上，可根据需要选择剪、刻或剪刻结合法，遵循“从上到下、从里到外、先小后大、先里后外、先繁后简”的原则完成作品。

因为纸制品有怕潮、怕蛀、怕光、易损坏等特点，所以完成的作品要注意保存。尺寸较小的可用薄膜袋、相册或杂志保存，尺寸较大的作品可用瓦楞纸板夹住平放，要适当翻动，以利于通风防潮。

第三章 剪纸技法入门

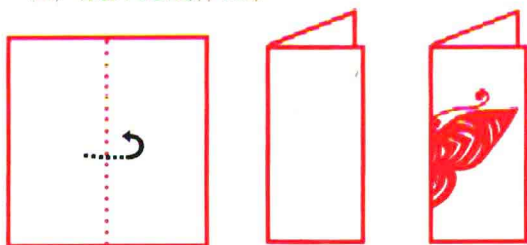
一、对称剪纸技法

对称剪纸是剪纸创作中最常见，也是应用最广泛、最能发挥其特点的构图方式，它制作简单，造型富于变化，是初学者的入门课，也非常适合做现场表演。

1. 左右对称

左右对称剪纸的应用范围非常广，在人物、花卉、鸟兽、风景等作品中均可看到，它给人一种呼应、均衡、稳定的美感。具体操作如下：

- (1) 将正方形或长方形的纸沿中线对折；
- (2) 在对折好的纸上画出图案，画稿的连线一定与对折线相连；
- (3) 按照画面图样进行剪刻制作；
- (4) 展开完成作品。

2. 上下对称

上下对称剪纸的制作方法左右对称剪纸相同，此方法题材不多，主要用于表现水面景色在水中倒影，因其对折线部分表现水面，所以在画稿时应注意对折线处保留部分要多一些，不能过于稀疏，以免影响完成的作品效果。

3. 对角对称

对角对称剪纸就是生活中常见的“窗花剪纸”，它是在对正方形色纸进行各种不同方式的折叠后，再进行剪刻的方法，此方法有很强的随意性，即可抽象又可写实，即可简单又可繁杂。对角对称以三、四、五角对称最为常见，六、八、十角对称是在三、四、五角对称折叠的基础上再对折一次，其它步骤相同。

(1) 四角、八角对称

四角对称剪纸的制作步骤很简单：将正方形色纸沿对角或对边折叠两次，在折成的平面上绘制图案，剪刻完成展开即可。

