

前摇摇言

剪纸是我国传统的民间美术形式,有着广泛的群众基础,为广大人民群众所喜爱。

剪纸材料易备,简单易学,不仅能给学生以美的享受,而且也是双手和大脑左右半球协调活动的极好方式,对于开发右脑、发展形象思维能起到积极的促进作用。实践证明,剪纸作为劳动技术课的一个内容进入中学课堂,受到了学生的普遍喜爱,取得了显著的教学成果。

本书在内容的选择、文字的表述、应用举例以及图案设计等方面,都力求体现中学生的年龄特征、知识水平、实际操作能力和兴趣爱好。为便于学生学习,在内容的设置上,采取由简到繁、逐步深入的方法,也便于不同层次学生的学习。为方便学生实际操作,每一种剪纸除配有简要的文字说明外,还配有较多的参考图例。同时,书中还提供了许多欣赏图例和学生的剪纸创作图例,鼓励学生在掌握了基本剪纸技能的基础上,举一反三,创作出新的剪纸图案。

由于水平所限,诚恳地希望广大师生和专家学者批评指正。

目 录

前言	(员)
第员章 剪纸概说	(员)
一、剪纸简介	(员)
二、剪纸的历史	(员)
三、剪纸艺术的特点	(圆)
四、剪纸的风格	(猿)
五、剪纸的题材和内容	(远)
六、剪纸的创作手法	(员)
第圆章 剪纸的制作	(员)
一、剪纸的工具材料	(员)
二、剪纸的类型	(员)
三、剪纸的制作程序	(圆)
四、剪纸制作	(圆)
五、剪纸作品的保存	(猿)
六、剪纸的装裱	(猿)
附录一 剪纸欣赏	(猿)
附录二 学生作品欣赏	(猿)

1 第 1 章

剪纸概说

一、剪纸简介

剪纸是流传于我国民间的一种艺术形式,有着悠久的历史,在民间有深厚的根源。剪纸艺术是民族文化瑰宝的重要组成部分,凝聚了我国劳动人民无穷的智慧和艺术创造。它健康朴实,风格单纯明快,题材丰富多样,具有广泛的实用价值。

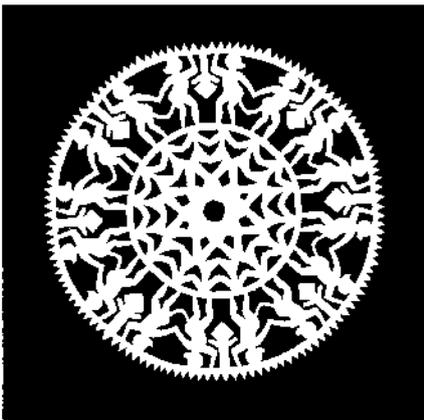

凡是用剪刀或刻刀在纸上剪、刻出来的美术作品,一般都称为剪纸。由于使用工具不同,艺术效果略有不同,前者是“剪纸”,后者是“刻纸”。用剪刀剪出来的简练、概括,质地感强,民间艺人习惯上用剪刀。用刻刀刻制的规范一致,精细剔透,职业艺人习惯上用刻刀。

二、剪纸的历史

远古时代,人类就已经发现和运用了以影像作为形象标记的手法,并继而创造了在各种材料上镂刻、透空的艺术语言,与剪纸在造型方法和外部特征上极为相似。公元前 475 年至公元 221 年在河南辉县固围村战国遗址中,发现了用银箔镂空刻花的弧形装饰物,湖南长沙黄泥圪出土了晋代金片装饰物。这些用银箔镂空而成的装饰物,虽然不能说就是剪纸,但在刻制技术和艺术风格上,可以说是已经形成了剪纸艺术的前身。

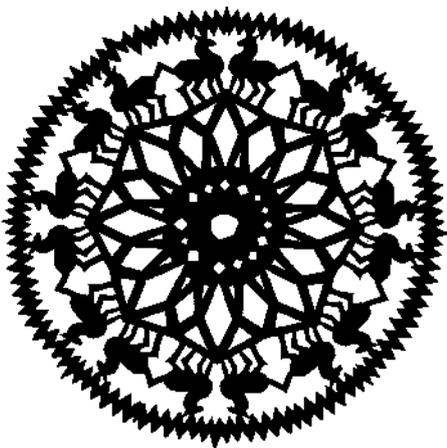
一般认为,剪纸始于汉代,兴于晋代。汉代已有“汉妃抱娃窗前耍,巧剪桐叶照窗纱”的典故。说明利用薄片材料剪刻镂花在有纸以前就已有之。但确切意义上的剪纸是在纸发明以后。目前发现最早的剪纸实物,是在新疆吐鲁番火焰山附近出土的南北朝时的五幅团花剪纸。唐代以后的剪纸很少见到实物。

摇摇唐代关于剪纸的记载很多,应用范围也有了进一步的扩大。如唐代徐延寿有诗云:“闺妇持刀坐,自怜裁剪新,叶催情缀色,花寄手成春,柴燕贴庄户,粘鸡待饷人,擎来问夫婿,何处不如真?”杜甫《彭衙行》:“延客已熏黑,张灯启重门,暖汤濯我足,剪纸招吾魂。”

唐代高官的官饰中,有一种是用皮革刻花制作的。另外还有类似于皮影戏的活动纸人。在唐代妇女中有一种叫“压钿”的化妆方式,是剪成圆状纹样贴在额上,在敦煌壁画中尚能见到这种化妆方式。

宋代关于剪纸的记载就更多了。有的将剪纸作为礼品的点缀,有的贴在窗上,有的装饰灯彩,还有的剪成所谓“龙虎”之类。在南宋时期,已出现了以此为职业的艺人,有的善剪“诸家书字”,有的专剪“诸色花样”。这时,皮影盛行,雕镂皮影的材料,除了动物的皮外,也有用厚纸制作的,是从剪纸中派生出来的一种民间艺术。宋周密《志雅堂杂钞》记述汴梁剪纸艺人的技艺:“向旧都天街,有剪诸色花样者,极精妙,随所欲而成。又中瓦有余敬之者,每剪诸家书字皆专门。其后,忽有少年能袖中剪字及花朵之类。更胜于二人,于是有独擅一时之誉。”宋代也出现了行业性质的剪纸和用于工艺装饰的剪纸。

明清时代是剪纸的高峰期。清朝流传下来的剪纸实物和文献资料比前几个朝代都要多,像剪纸熏样、刺绣花样等都有实物资料。明清两代的剪纸艺术,是在继承唐宋传统的基础上进一步成熟和发展起来的,主要表现在:

一是剪纸在民间广泛流传。

二是剪纸艺术的实用性进一步扩大。在瓷器、印花布、走马灯、折扇等方面都有广泛应用。

三是文人画家开始加入剪纸行列。剪纸大多是民家巧妇和职业艺人创作、制作的,明清时期很多文人画家、民间画工也加入了剪纸艺术的创作行列,促进了剪纸艺术的发展。清代陈云伯《画林新咏》中记有“剪画聪明胜剪书,飞翔花鸟游频鱼,任他二月春风好,剪出垂柳恐不知”的诗句。

明清两代的剪纸艺术来源于民间,升华于艺人剪下,最后又受到文人画的影响,三者相互渗透,相得益彰。

新中国成立后,剪纸艺术有了新的发展,各地的民间艺术研究团体相继成立,剪纸队伍不断扩大,艺术应用领域更加广阔。

中国剪纸作为一种民族传统艺术,在国际上受到了很高的赞誉和评价。

三、剪纸艺术的特点

阳纹线线相连与线线相断

剪纸作品由于是在纸上剪出或刻出的,因此必须采取镂空的办法,由于镂空,因此,阳纹的剪纸必须线线相连,阴纹的剪纸必须线线相断,否则就会使整张剪纸支离破碎,形不

成画面。由此就产生了千刻不落、万剪不断的结构,这是剪纸艺术的一个重要特点。剪纸很讲究线条,因为剪纸的画面就是由线条构成的。扬州著名剪纸老艺人张永寿根据长期的实践经验把剪纸的线条归纳为五个字:“圆、尖、方、缺、线。”要求达到“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如锯齿、线如胡须”。可以说线条是剪纸造型的基础。

圆构图造型图案化

在构图上,剪纸不同于其他绘画,它较难表现三度空间、场景和形象的层层重叠,因此对于物象之间的比例和透视关系也往往有所突破。它主要依据形象在内容上的联系,较多使用组合的手法,由于在造型上的夸张变形,又可应用图案形式美的一些规律,作对称、均齐、平衡、组合、连续等处理。它可以把太阳、月亮、星星,飞鸟、云彩,同地面上的建筑物、人群、动物同时安排在一个画面上。常见的有“层层垒高”、“隔物换景”等形式。

猴形象夸张、简洁、优美,富有节奏感

由于受到工具和材料的局限,剪纸在处理形象时,既要抓住物象特征,又要做到线条连接自然。因此,就不能采取自然主义的写实手法,要求抓住形象的主要部分,大胆舍去次要部分,使主体一目了然。形体要突出,要有美感,物象姿态要夸张,动作要大,姿势要优美,就像舞台上的亮相动作一样,富有节奏感。

源暖色彩单纯、明快

剪纸的色彩要求在简中求繁,少作同类色、类似色、邻近色的配置。要求在对比色中求协调。同时还要注意用色的比例。如用一个为主的颜色形成主调时,其他颜色在对比度上可以程度不同地减弱。有时碰到各种颜色并置起来,稍有生硬的感觉时,则把它们分别套入黑色、金色剪成的主稿里,即可获得协调、明快的感觉。

四、剪纸的风格

剪纸分为民间剪纸、现代剪纸。民间剪纸是剪纸艺术的源泉。现代剪纸是在民间剪纸和民族剪纸的基础上发展起来的,多数出自艺术家之手,创作样式更丰富,吸收了其他艺术的样式和风格,丰富了民间剪纸。

民间剪纸是劳动人民为了满足自身精神生活的需要而创造,并在他们生活当中应用和流传的一种艺术样式。它生存于劳动者深厚的生活土壤中,不受功利思想和价值观念的制约,体现了人类艺术最基本的审美观念和精神品质,具有鲜明的艺术特色和生活情趣。

研究民间剪纸的范围时,切不可只从表面形式去看,认为凡是用纸剪出来的都是民间剪纸,而忽视了是否为民众自己的精神生活所必需,是否被群众普遍理解和接受,是否在民间广泛流传这些民间艺术的基本条件。

民间剪纸之所以能够历经中国漫长的历史演进,而不失其纯净和清新的特质,与中国农村稳固的社会结构和文化结构有着密切的关系。它自身存在过程中所具有的互为矛盾,又互为统一的特性,决定了其对于不断变革所采取的自然选择方式,从而与宫廷艺术、文人艺术拉开了距离。

剪 依附性与独立性的统一

民间剪纸是符合民间习俗的必不可少的一种艺术活动。它的存在,就必定依附于民间特定的文化背景与生活环境。家中有白事,窗户上不能贴得红红火火;用于摆衬礼品的,要看是办喜事、丧事还是做寿。这种受存在目的作用制约的依附性特征,表现在具体作品的构图处理上,就是作品的装饰性特征。如悬空吊挂的门笺、碗架云子之类,必须线条相连,贴在窗户上的则要求与窗格适合,并多镂空,否则迎光看去只是一个大纸片;贴作炕围的,就最好少剪零碎花纹,否则时间长了很容易损坏。

诸多的限制,也形成了艺术上的独特语言。民间剪纸在完成一定的民俗作用之外,又极力显示着自身存在过程中的独立性——美的特性。一张剪纸,不论它用于何种场合,作者在创作的过程中必然贯注自己的审美感情。只要人们以美的标准肯定了它,它也就有了存在的审美价值。当然民间剪纸这种艺术形式的独立性,对于民俗的限定不是抛离,而是充分驾驭民俗形式的随心所欲。因而,其存在价值也超越了陪衬民俗的行为目的。

这种艺术上的独立性,正随着社会变革和旧民俗的逐渐消失而渐趋明显。

圆 集体性与个性的统一

从绝对意义上讲,任何艺术创造都不能简单地被认为是纯属个人的产物。人的社会属性,使之必然地反映着一定阶层的艺术趣味。而个性,只是在集体,或传统基础上的发挥。

民间剪纸的集体性特征,明显表现在其作品的最后归属上。作品不再是作者个人的私有,而属于整个社会和集体。因而它的最终面貌,必定是直接集中了群众的智慧,融会千百人艺术才能和审美喜好的产物。特别是一些已流传千古、状态凝固的作品,是经过许多代人的反复雕琢和修改才基本定型,而被普遍承认、流传和保存的。形成集体性的一个重要成因,应该是民间剪纸的匿名现象。民间艺术和专业艺术家的创作不同,作品既不标明作者的名字,也没有个人的著作权。好的作品流传于世间,一经传播便成大批临摹、变体作品的滥觞,作者就被融入“劳动者”这一群体概念之中了。

长期以来,民间剪纸一直被认为是重复性的劳动或传统纹样的复制,忽视了劳动者艺术家的个性创造,这是历史的不公。

猿 变异性与稳定性的统一

剪纸的传播方式一种是烟熏替样,一种是靠记忆模拟。流传中,人们都有权力按照自己的理想和审美爱好对原稿随意改动。作品的最初形态必然会发生不可避免的变化。这种传承中的变异现象,也不断地调节着民间剪纸与其流传的时代、民族、地区、习俗之间的差异。

同时,由于民间剪纸所担负的民俗形式的滋延传承,及基本纹样程式化手法的相对固定,传承方式的世代相袭,又使其具有外在形式相对稳定的特性。有些作品相当于戏曲中的保留剧目,哪个地方漏了一句台词,少了一个动作都会引起观众的哗然,是不能随便改动的。

民间剪纸传承的变异性与稳定性,与其赖以生存的中国农村传统文化结构有着密切

的关联。一次大的社会变革的发生,必将会导致不同地域、民族文化心理的波动和调整,从而形成新的态势,所以,挖掘和整理包括民间剪纸在内的民间美术,应是今天有民族责任感的艺术家重要的课题。

由于我国地域广大,受地理环境、生活方式、社会形态等方面的影响,剪纸艺术也形成了各自不同的风格和表现形式,具有强烈的地域特征和民族特色。中国民间剪纸的风格大致可分为两个类型:

北方剪纸

主要以陕西、山西、河北、山东为代表。其特点是朴素、简练、概括、稚拙,重于夸张变形,多用大的面和粗壮的线来表现,剪法浑厚粗拙,苍劲古朴,重在人物、动物的特征鲜明而突出。

北方剪纸风格朴素、单纯明快,表现了劳动人民纯朴的思想感情,保持着非常典型的民间传统。在内容上,重在表现生活中常见的题材,如马、牛、羊、鸡、犬、虎等人们所熟悉的家禽动物和劳动、娱乐的场面及民间传说等。

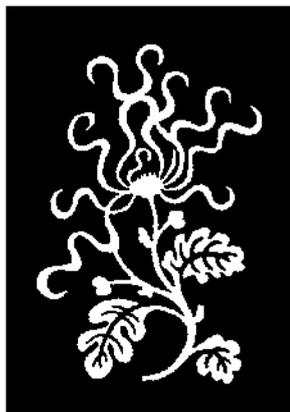
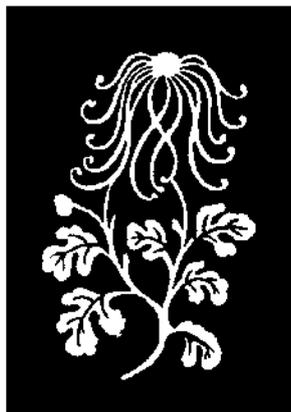

圆媛南方剪纸

南方剪纸的特点是秀丽、明快、柔美、工整细巧、玲珑剔透、注重写实,与北方剪纸相比形成了鲜明的对照。

南方剪纸的题材有三大类:一是戏曲人物和历史故事;二是吉祥图案;三是生活中写实的题材,多为花卉、山水、家畜、鸟类等。

五、剪纸的题材和内容

圆媛祈祥纳福

在剪纸作品中许多反映幸福安乐、吉祥美满的图案,这些内容构思巧妙,很多是用吉语的语句谐音,或是用吉语的寓意和隐喻,这种比喻谐音的手法,使人感到生动、形象。

摇摇(员) 形象表达。常用比喻的手法。如 牡丹喻富贵 石榴喻多子 松鹤喻长寿 鸳鸯荷花喻夫妻和美等。

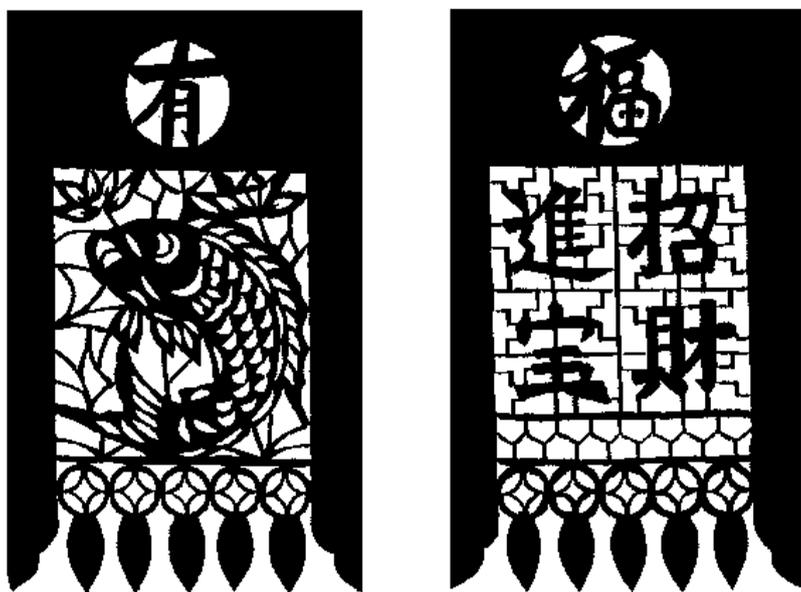

摇摇(圆) 谐音表达。用动物、花卉谐音组成图案的手法,比作一种吉语或寓意。如:松鹤为“松龄鹤寿”,喜鹊梅花为“喜上眉梢”,莲花鲤鱼为“连年有余”,五只蝙蝠围绕寿桃为“五福捧寿”等。

摇摇(猴)文字表达。在剪纸中加入相应的汉字直接表达愿望 这也是剪纸中常见的形式。
如：“双喜”、“福”、“禄”、“寿”、“禧”等。

圆历史故事、民间传说

这些内容多为人们所熟悉或喜闻乐见的。如：“牛郎织女”、“红楼梦”、“西厢记”、“白蛇传”、“水浒”等。

猿援民俗风情、传统习惯

民间剪纸是符合民间习俗的一种必不可少的艺术活动,它的存在就必然依附于民间特定的文化背景和生活环境。如中国人结婚都要帖大红“双喜”,在各地都有表现当地生产劳动、民俗习惯的剪纸作品。

六、剪纸的创作手法

表现对象典型化的特征

在中国民间剪纸和其他民间造型艺术的创作方法中,都把抓典型特征作为重要的认识和创造方法之一。如表现虎用“王”字,灵活的猴子与桃相配,鲤鱼与莲花相并,喜鹊与梅花相合,但也要防止千篇一律,避免过于概念化、模式化的造型。

圆爱运用变形、夸张、装饰的造型原则

变形、夸张是在抓典型特征基础上的深入,仅抓住了典型特征和代表性神态还不够,要想入木三分,活灵活现地表现事物,还要在自然美的基础上加以改造,对对象进行变形、夸张、取舍装饰。

变形要变得美,夸张要合理。夸张要抓住事物的本质特征。

剪纸的装饰性表现在对自然形态的加工、整理、变形和夸张上,把自然形象改变成有秩序有规则的具有装饰性的形象。一般应用对称、平衡、整齐等图案造型规律,加强剪纸的艺术效果。

注意繁简处理和黑白关系

剪纸由于受到材料和表现力的限制,在表现客观对象时,经常以概括的方法来处理繁杂的自然物象,这也是民间剪纸的艺术特色。细节的刻划是为了加强大面积和简练形象的对比作用,使整个画面富有变化,不致流于贫乏单调。剪纸,尤其单色剪纸,是靠线的疏密或点、线、面的合理安排来体现黑白构成关系,形成黑、白、灰三个调子,达到主题鲜明、层次清晰、画面美观的效果。

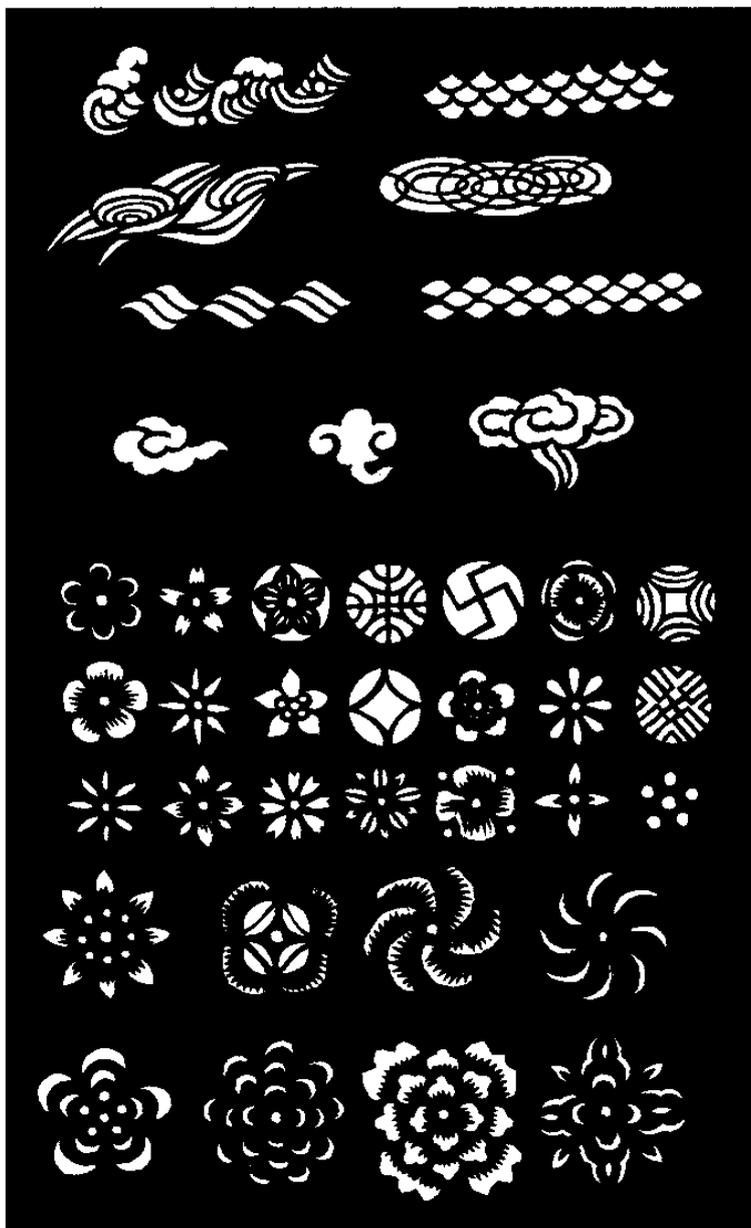

源注重剪纸独特的艺术特性

剪纸艺术由于材料、工具上的限制,不便于表现重叠和复杂的场面。而要充分体现出剪纸艺术单纯、明快、富有装饰性的特点,在剪纸形象的塑造和处理中,常运用装饰性的纹样,这些纹样是程序化了的造型。比较典型的有锯齿纹、月牙纹、花朵、云纹、水纹等。

在剪纸的创作中要力求做到特征明显、重在神似、变形夸张、取舍装饰、繁简适当、疏密有致、注重个性、表现独特,使创作出来的作品生动、耐看、富有韵味。

第2章

剪纸的制作

一、剪纸的工具材料

剪纸的工具简单,材料易备。

剪纸工具

剪刀:是剪纸的主要工具。市场上出售的用于裁剪衣料的普通剪刀就可以了。刀尖细长,刀口咬合整齐,刀尖锐利,松紧适度的较为适宜。

刻刀:是刻纸的主要工具。要求刀口锋利,刀尖锐利。

垫板:以蜡盘较好。旧书、木板、玻璃也可使用,但易钝刀锋。

剪纸材料

纸张:是剪纸的基本材料,纸张选择得好,能为剪刻带来很多方便。单色剪纸一般选用国内市场上出售的普通大红纸,或经染色后的宣纸。

二、剪纸的类型

剪纸的表现方法很多,这里重点归纳为单色和彩色两种:

剪纸单色剪纸

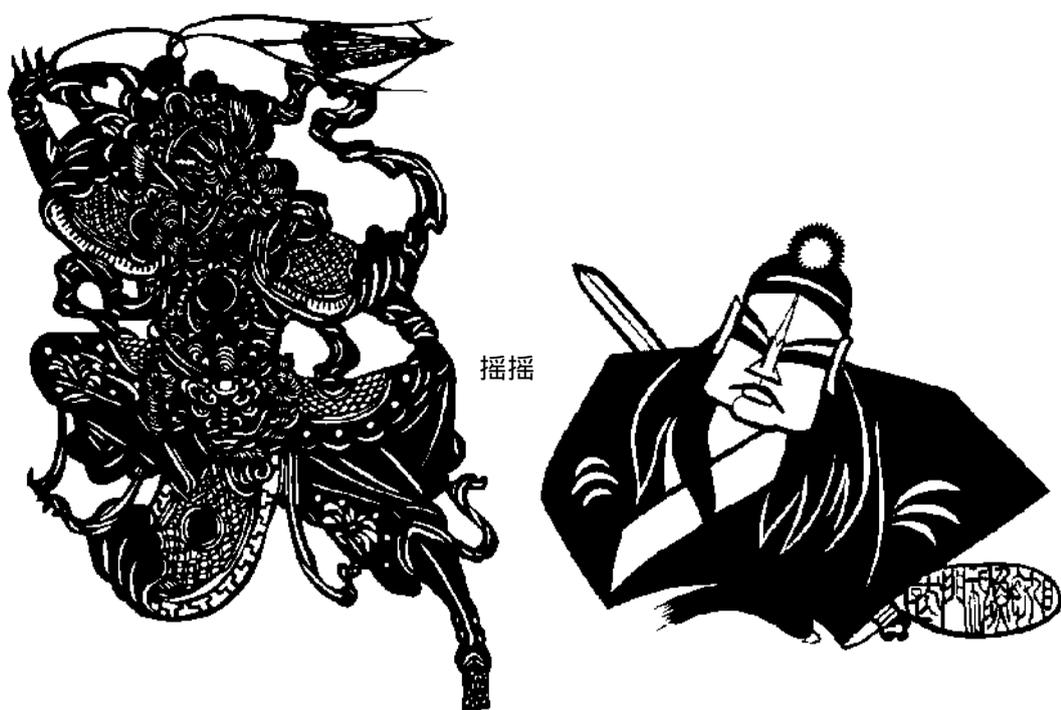
(阳) 阳刻剪纸

通常是采用红纸、黑纸或其他颜色的材料剪刻出来的单色剪纸作品。阳刻剪纸的特征是保留原稿的轮廓线,剪去轮廓线以外的空白部分。它的每一条线都是互相连接的,牵一发将动全身。

(阴) 阴刻剪纸

阴刻剪纸的特点与阳刻剪纸恰恰相反,就是刻去原稿的轮廓线,保留轮廓线以外的部分。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。

(猿) 阴阳结合

阴阳结合就是根据画稿里虚实关系的需要采取阴刻和阳刻交叉的办法,能使画面效果更为丰富,主次更加分明。

(源) 剪影

它通过物象外轮廓来表现形象,所以它最注意外轮廓的美和造型。中国早期的皮影戏与剪纸艺术实际上也是相互借鉴和影响的。所以,作为一种艺术形式,它是独具一格的。

圆 彩色剪纸

(员) 套色剪纸

套色剪纸是剪纸艺术中应用较为广泛的一种表现方法,一般多采用已完成的阳刻主稿拼贴上所需要的各种色纸。一般主稿所使用的材料都采用较厚实的纸,或者绫缎、绒布等一些高级材料,而且颜色宜用深、浓色,这样,套起来能得心应手。广东佛山一种“铜衬料”就是以金箔纸刻成主稿后,各部位分别衬以大红、湖蓝、草绿、中黄,显得富丽堂皇。

(圆) 染色剪纸

摇摇在生宣纸剪刻好的成品上,用毛笔点上各种色彩。如果要好几层一起点染,色彩颜料中要加入少许酒料,便于颜色渗透。着色时,要注意一种颜色干后方可再上另一色,以免混淆串色。但是如果为了使两种颜色起渗比效果,染色时不必待一色干后再上另色,通常上第一次色半干时即上另色。染色剪纸通常应采用阴刻法,便于大块面积留作染色用。染色剪纸色彩强烈,乡土味很浓,以中国河北蔚县的染色剪纸最为著名。

(猿) 衬色剪纸

衬色剪纸是以白色的底稿线条作为线条轮廓,选取的图案最好是阴刻剪纸,在作品之下,衬以各种深红或深蓝颜色,让它们呈现黑白对比,或红白对比的强烈效果。

摇摇(源) 填色剪纸

填色剪纸又称“笔彩剪纸”，就是把刻好的主稿张贴在一张白色纸上，然后根据各部位的需要分别涂上不同颜色。个别脸部可作适当的渲染。中国广东佛山的“铜凿”剪纸是在一张铜片上先用锤子将图案凿出，在留空处分别涂上不同颜色的油质颜料，当地叫“铜凿”。这种剪纸给人以金碧辉煌之感，而且便于长时间保存，但一次只能制作一幅。

(缘) 分色剪纸

分色剪纸基本上属于单色剪纸的拼贴，近似剪贴。例如：剪一只熊猫吃竹子，熊猫用黑纸剪成，竹子用绿纸剪成，然后把熊猫、竹子拼贴在一起。

三、剪纸的制作程序

员援起稿

构思确定后,起稿布局,对画面进行具体的描绘,画出黑白效果。对初学者来说,稿子越细,刻起来越省事。若刻对称的稿子,画一半即可。

圆援剪、刻

如用刀子刻,须将画面和纸用订书机订好。为了保证形象的准确,人物先刻五官部分,花鸟先刻细部或紧要处,再由中心慢慢向四周刻,刀的顺序如同写字一样由上到下,由左到右,由小到大,由细到粗,由局部到整体。尽量避免重复刀,不要的部位必须刻断,不能用手来撕,否则,剪纸会带毛边而影响美观。

猿援揭离

剪刻完后需要把剪纸一张张揭开,电光纸、绒面纸,因纸面光滑,比较容易揭开,单宣纸和粉连纸,因纸质轻薄,容易互相粘连,较难揭开,所以在揭离之前,必须先轻轻揉动,使纸张互相脱离,然后先将第一张纸角轻轻揭起,一边揭一边用嘴吹,帮助揭开。

源援成品修改

在剪刻时有时会走刀剪坏,特别是刻纸。如果属大面积刻坏,就不易修好,如小面积刻坏,可把局部刻去,补上一块重新刻。彩色剪纸染错了是不能覆盖的,所以也只好将染坏部位刻去,重新补上一块再染。修改时一定要做到心中有数后再下刀。

缘援粘贴

方法有两种:第一种是把剪纸平放在托纸上,用毛笔或细木条蘸浆糊由里向外一点点粘住,这种方法不能使剪纸全部粘平,速度也比较慢,优点是比较简便;第二是把剪纸反过来平放在纸上,然后用排笔蘸调稀了的浆糊,轻轻地平刷在要托的纸上,注意不要把纸刷皱起来,刷子上的浆糊一定要少,然后很快地把刷好浆糊的这一面扣合在剪纸的背面,用手轻轻压平,使剪纸全部平粘在托纸上。轻轻揭起晾干夹平保存。粘剂除浆糊外,白乳胶也可以。小的作品也可压平后用压膜机压膜。

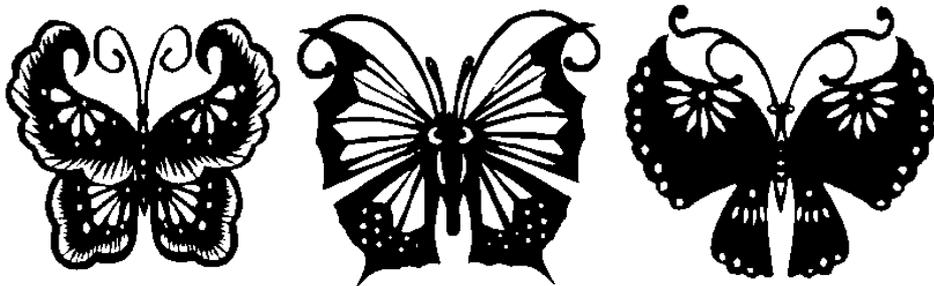
四、剪纸制作

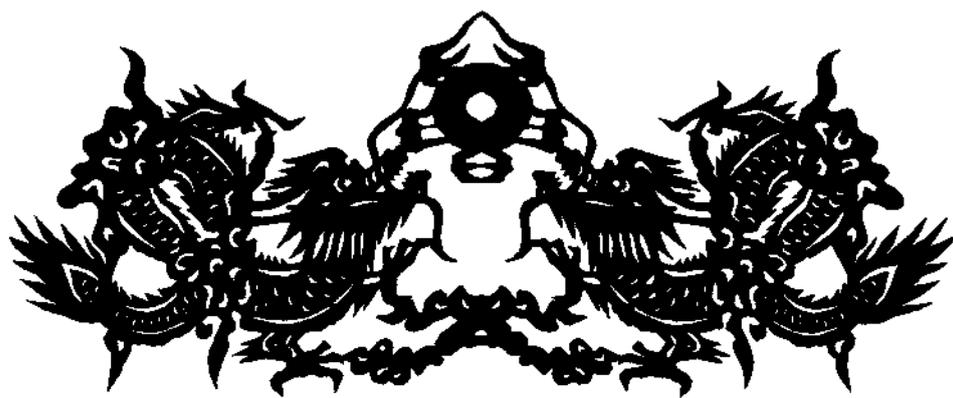
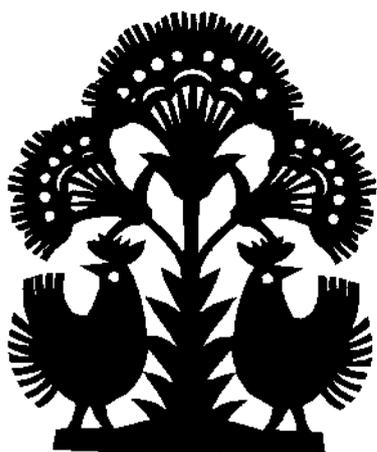
员援对折

折叠是剪纸入门的基本方法。利用对折可剪出许多对称的和连续的图案。

(员) 左右或上下对称剪纸

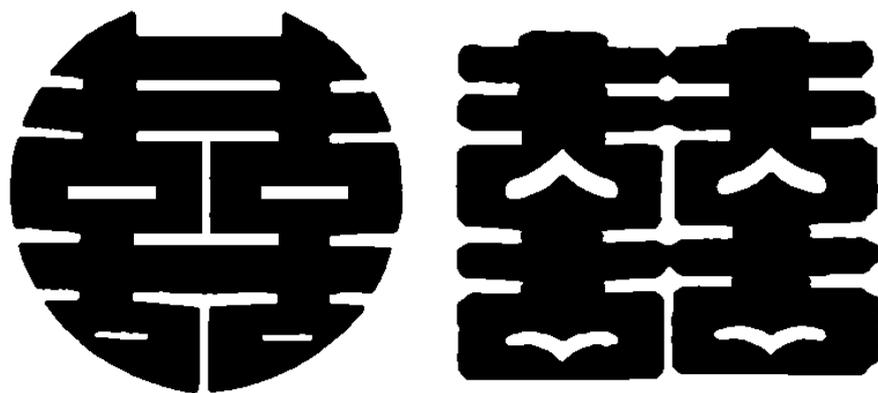
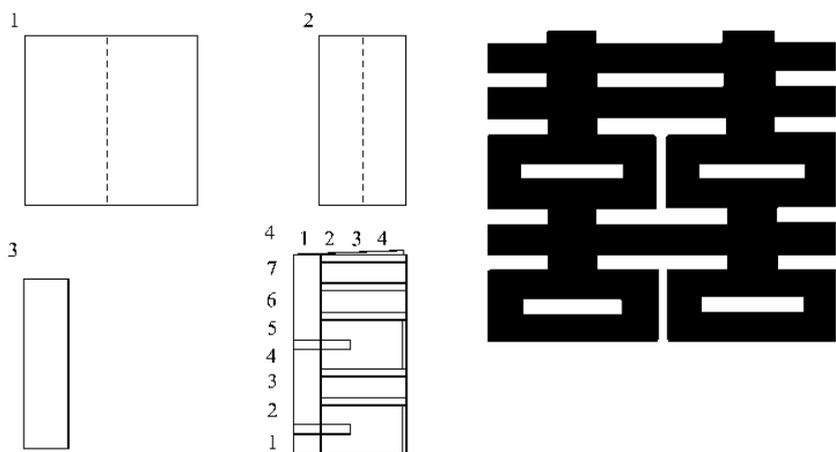
特点是图案相同,方向相反。制作时先将纸对折,然后在其一面设计图形进行剪刻。

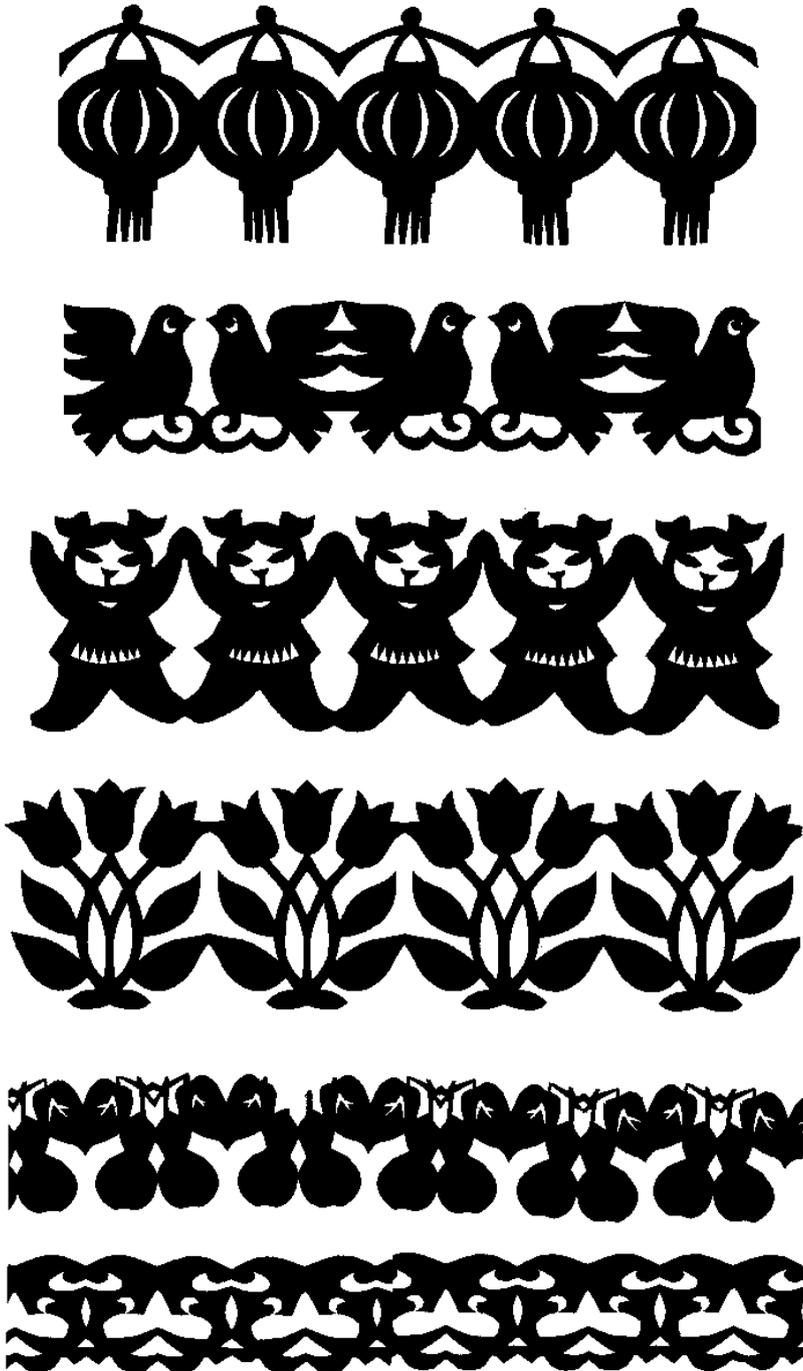
摇摇(圆) 双喜的剪法

取方形大红纸连续对折两次,成四层纸的长方形,然后将长方形横向四等分,于折叠处四分之一位置画一竖线,即为双喜竖画部分,纵向分为十四份(七宽七窄),剪去窄的部分,打开后就是双喜。

(猿) 二方连续

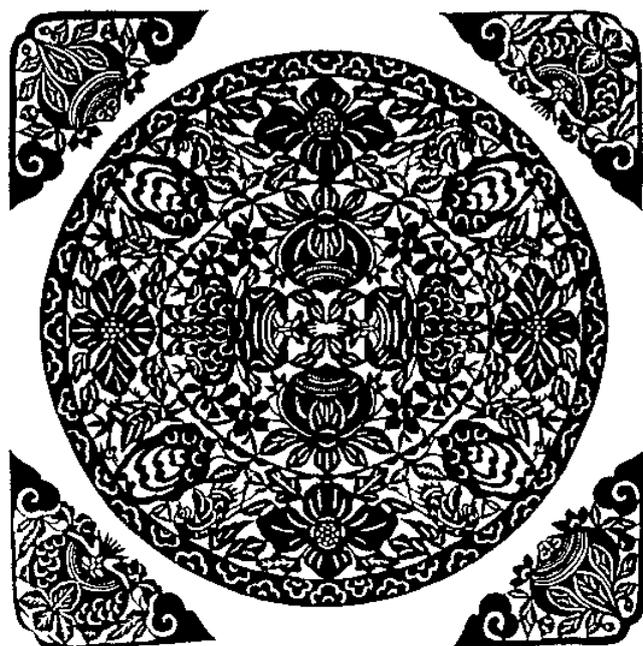
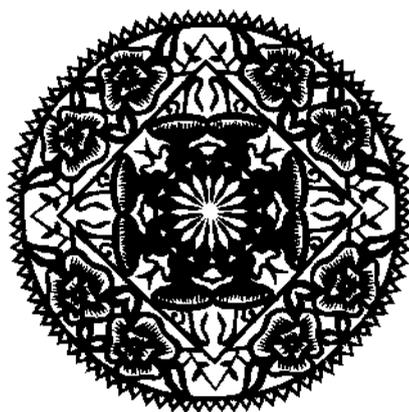
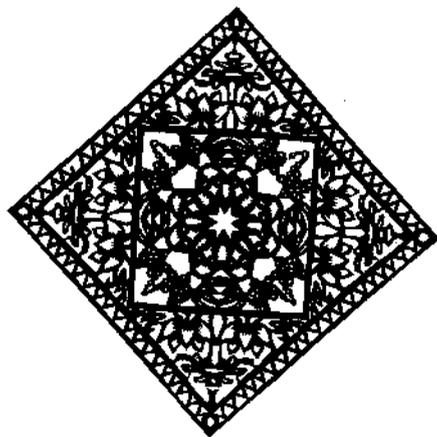
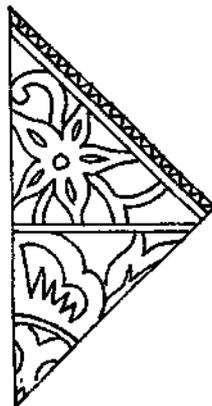
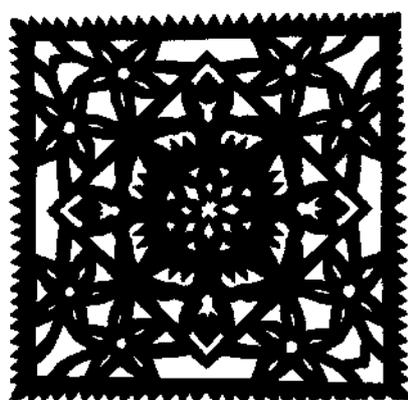
二方连续为反复对称。取长条形纸,反复对折若干次,在折叠好的纸上画出设计图样或图样的一半,剪完展开就成为一幅连续花边图案。

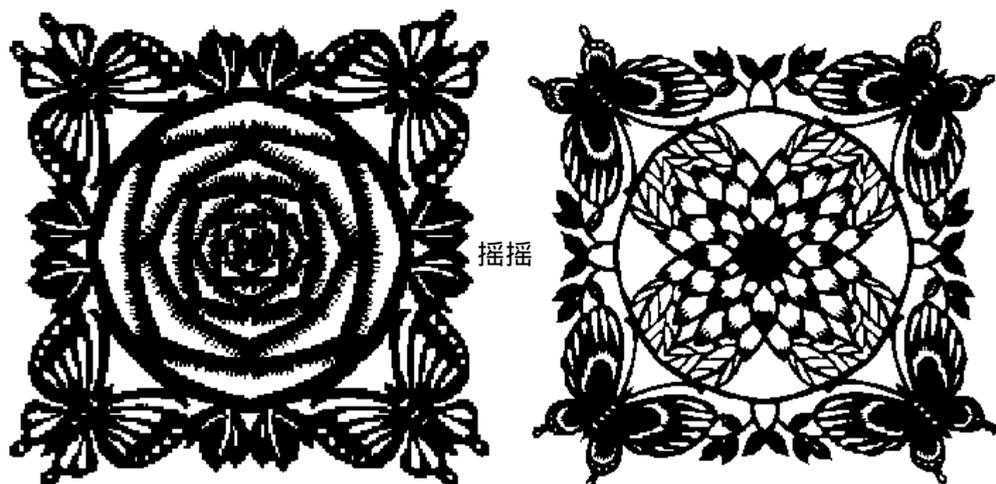

圆角团花

(员) 四角团花

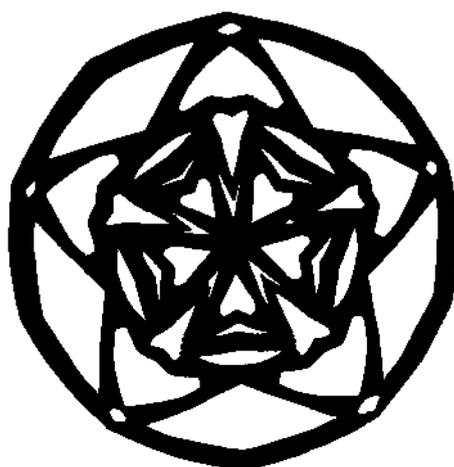
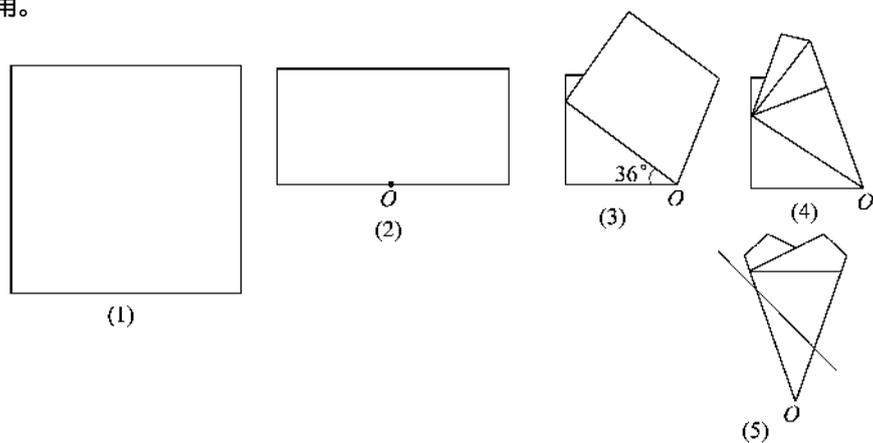
把一张方形纸对边相折,再左右对折,然后对角折成三角形,画上图案,剪完打开就是一幅四角团花。

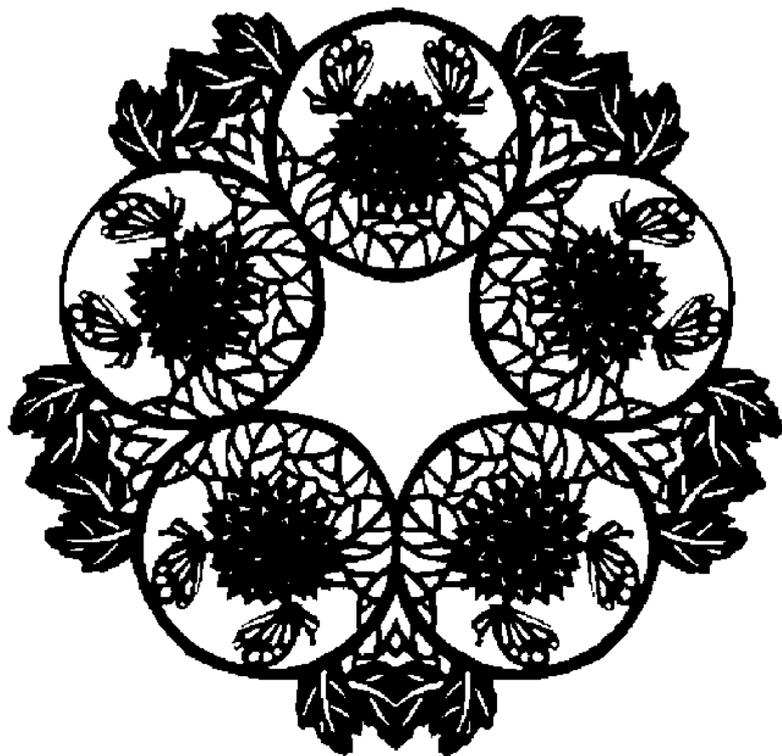

(圆) 五角团花

取方形纸对折,在折线上取中点 韵,以 韵为定点折 圆缘,把剩下的 圆缘反折过去再对折,斜剪一刀打开就是五角星。设计图案完成五角团花。五角团花的设计一般不要突出五个尖角。

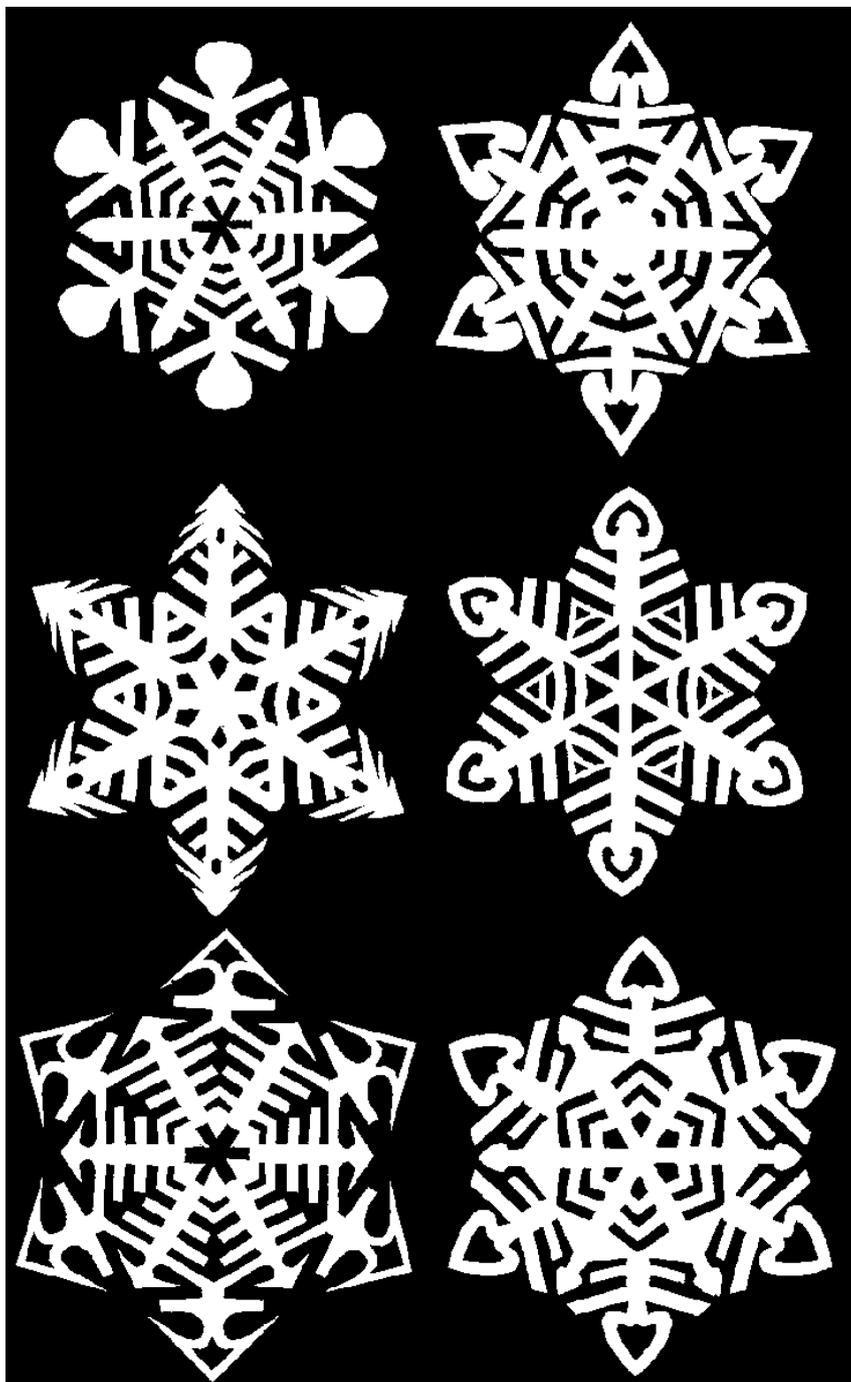

(猿) 六角团花

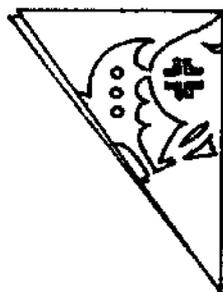
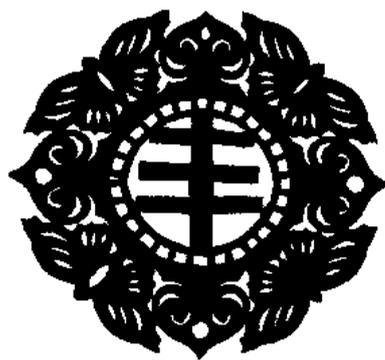
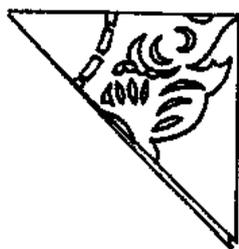
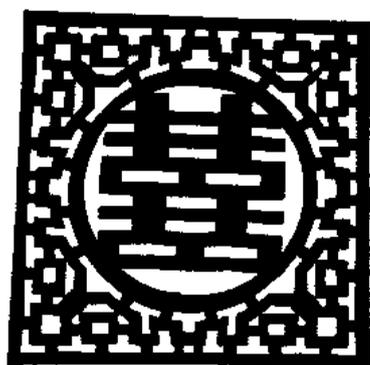
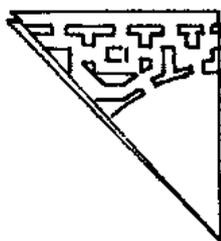
取方形纸对折,在折线上取中点,沿折线剪去剩下的部分,反折再对折,斜剪一刀,打开就是六角形。六角形团花多表现雪花图案。设计雪花图案,注意三个方面:一是突出六个角,二是强调放射性,三是多运用斜的短直线。

猿猴带字团花的剪法

这是一种综合性折剪法。先折剪团花,设计时中间留下一块任意形状的空白纸,设计、剪完外部花纹以后,打开纸再按双喜字的剪法折剪留下的空白处。如果所剪字不对称,则只能逐字剪刻。

源单色不对衬剪纸

这是剪纸的主要形式。设计单色剪纸除注意选材、绘画技巧以外,还要掌握整幅图的黑、白、灰关系。黑的地方阴刻多,或块面较多,显得较重;白的地方阳刻多,显得明亮;灰部多为密而小的图案,其色调介于黑白之间。在处理黑、白、灰关系时一般采用黑衬灰、白衬黑、灰衬黑、白。黑、白、灰相互间隔才能使作品层次分明、对比强烈。

五、剪纸作品的保存

由于剪纸作品是通过剪刻镂空后,由线条或块面组成的图案,牵一发将动全身,所以如何保存好剪纸是一项非常细致的工作。这里介绍几种保存方法:

黑白剪纸的保存 如果作品篇幅不大,比较简单的方法是将剪纸放在书本杂志中平放保存即可。假如是需要经常翻看的剪纸作品,最好从文具商店里买一本相册来保存,避免因经常翻动而损坏剪纸作品。如果你买的是带粘胶的相册,但你又不愿意将剪纸粘死,可以用透明的玻璃纸将剪纸同粘胶分离。另外也可用压膜机压膜保存。

彩色剪纸的保存 彩色剪纸的保存主要是考虑防止褪色的问题。所以用来保存彩色剪纸的材料不宜选用吸水性强的纸张。最好是用绘图用的拷贝纸或硫酸纸,这种纸吸水性极差,因此彩色剪纸的颜色一般不会被吸取。由于它又具有较好的透明度,用来保存剪纸也比较美观。

大幅剪纸的保存 对于一些篇幅比较大的剪纸作品不宜采用卷筒式,否则剪纸的一些边角容易折叠损坏,也影响美观,理想的办法是用瓦楞纸版夹住平放,这样重新打开后剪纸作品平整无缺。比较长时间的保存还需注意防虫咬。所以在存放剪纸的地方要放一些卫生球,以防虫害。另外注意经常翻动,以利通风。在潮湿地区,梅雨季节还须加强防潮措施。

六、剪纸的装裱

剪纸的装裱一般可采取以下几种形式:

镜框式 一般市场上出售装照片和画片的就可以。在装剪纸时需要将剪纸的四周用少量的白色乳胶或双面胶粘连在托纸上,否则待镜框挂起来后,剪纸往往会掉下来或移动位置。托纸的颜色选择主要看剪纸的颜色,起衬托剪纸的作用。比如剪纸是重颜色时,衬纸就要选择浅色的;剪纸是浅色或白色时,衬色就要选择重颜色。

纸版装裱 纸版装裱可分平面装裱和立面装裱。平面装裱将剪纸用透明乳胶全部粘连在事先设计好的纸版上即可;立体装裱是将纸版分成二层,中间夹着用透明片固定好的剪纸,外表再用透明片或玻璃纸贴好,这种装裱给人一种立体空间感。

卷轴装裱 卷轴是装裱中国画的一种形式。它庄重、大方,挂在房间里很有气魄和具有东方艺术特色,用来装裱剪纸自然是上等。如在装裱好的卷轴上再请书法家题上字,盖上印章,就完全可以同一幅中国轴画相媲美了。装裱卷轴价格要比镜框昂贵,装裱技术的难度比较大一些,但是,艺术效果却相当好。

压胶装裱 随着现代工业的发展,各种透明化学材料越来越多,其中如透明树脂胶(化工商店有售),加进少许的凝固剂,将剪纸平放在玻璃上,将配好的胶水倒在剪纸上面,然后用木架绷平的玻璃纸平放在胶上,再用橡皮滚筒压平,放在湿度灯光下烤干。用这种方法装裱后非常精美,能永久保存,但技术比较复杂,如果裱时温度掌握不好容易将玻璃纸烤破而失败。这种装裱效果近似照片过胶效果。

附录一：

剪纸欣赏

如何来鉴赏一幅优秀的剪纸作品呢？

刀味与纸感

一幅优质的剪纸艺术作品必须要具备剪纸艺术自己应有的风格和特点。每一种艺术由于工具和性能的不同，从而都形成了自己独具的风格，如中国画注重笔墨，西洋油画强调色块，木刻则讲究黑白，剪纸就要讲究刀味和纸感了。用刀在纸上摹仿版画刻出来的剪纸不应该算作是一幅好的剪纸，用剪子对着绘画图案临摹下来的剪纸也不能称为佳作。一幅优秀的剪纸应该用剪纸的语言来塑造艺术形象。

玲珑剔透

剪纸艺术语言很重要的一个特点是所有形象都是在玲珑剔透的形式中塑造，这除了剪纸的工具和材料性能以外，主要是要求剪纸具有“透光”的实用需要。尤其是“窗花”更要求如此，否则，一幅黑团团的剪纸贴在窗户上把室外的光线全给挡住了，既不透光，也不美观。

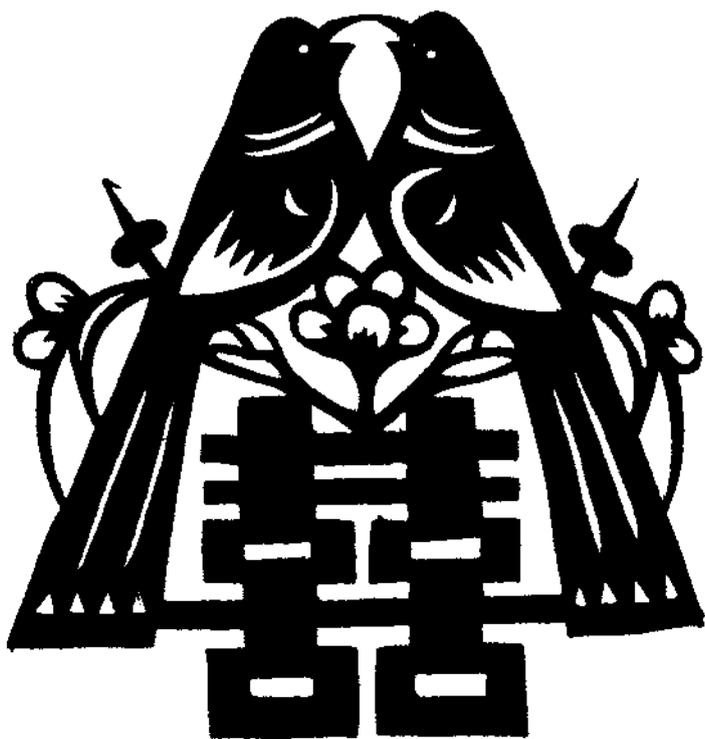
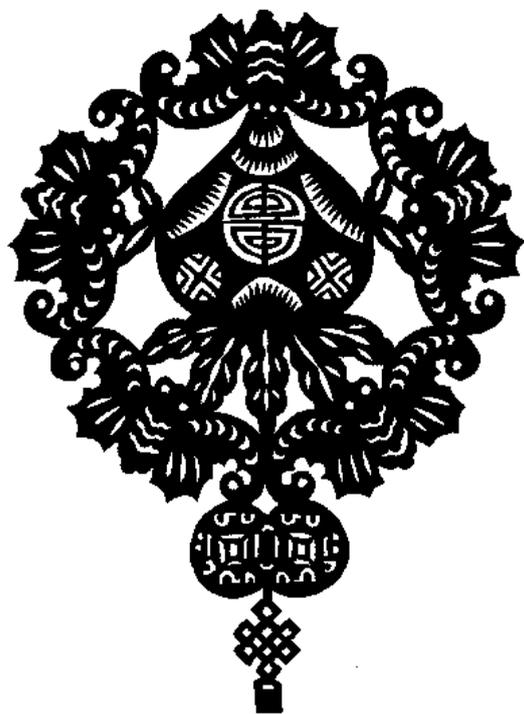
强调装饰

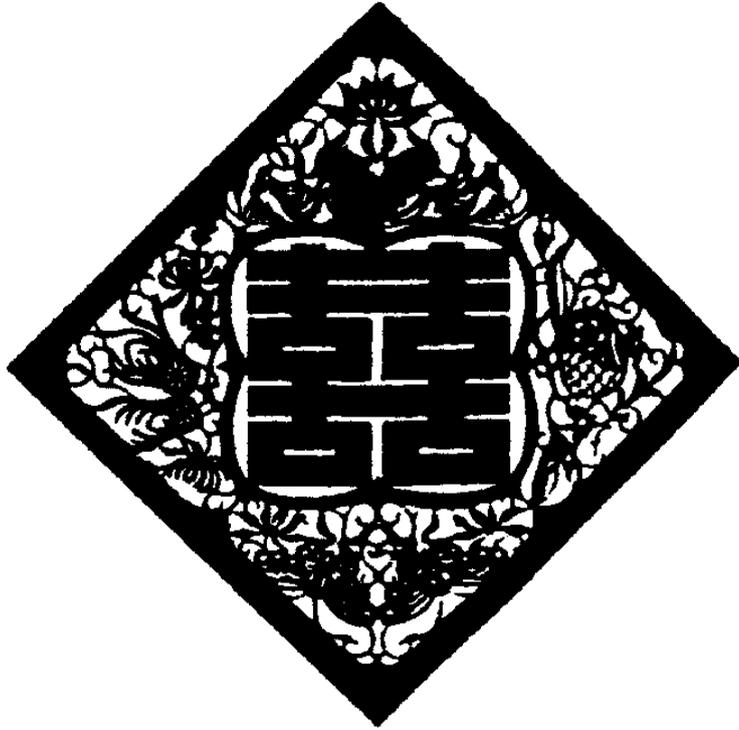
一幅优秀的剪纸艺术作品应该强调装饰味，构图平视、对称，画面均衡、美观大方，线条粗细相宜，色彩鲜明，柔和协调等都是形成装饰风格的重要因素。另外由于工具和材料的关系，剪纸作品中一些特有的技法（如“月牙”、“锯齿纹”等）也是促成其装饰特点的重要因素。

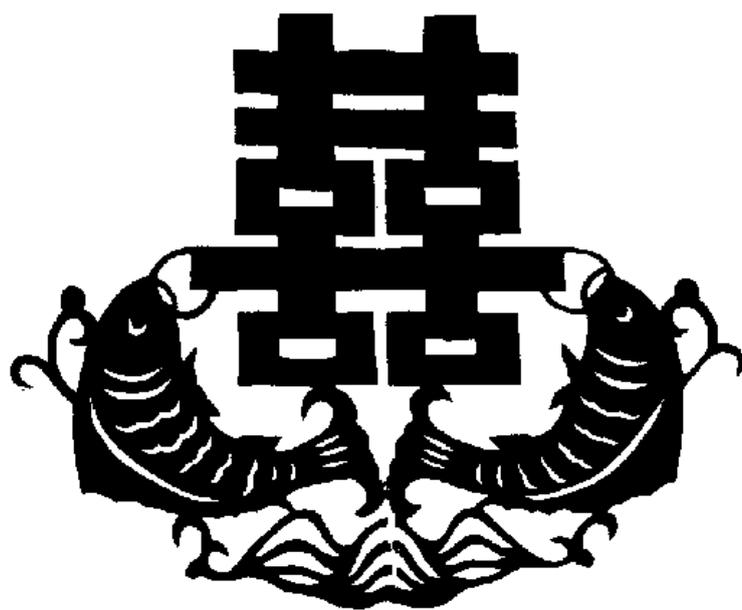
变形夸张

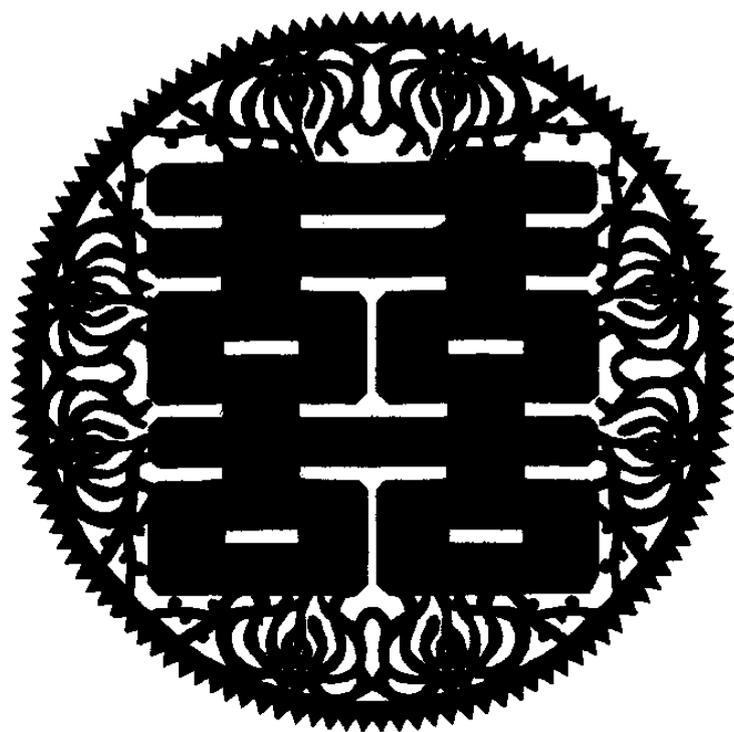
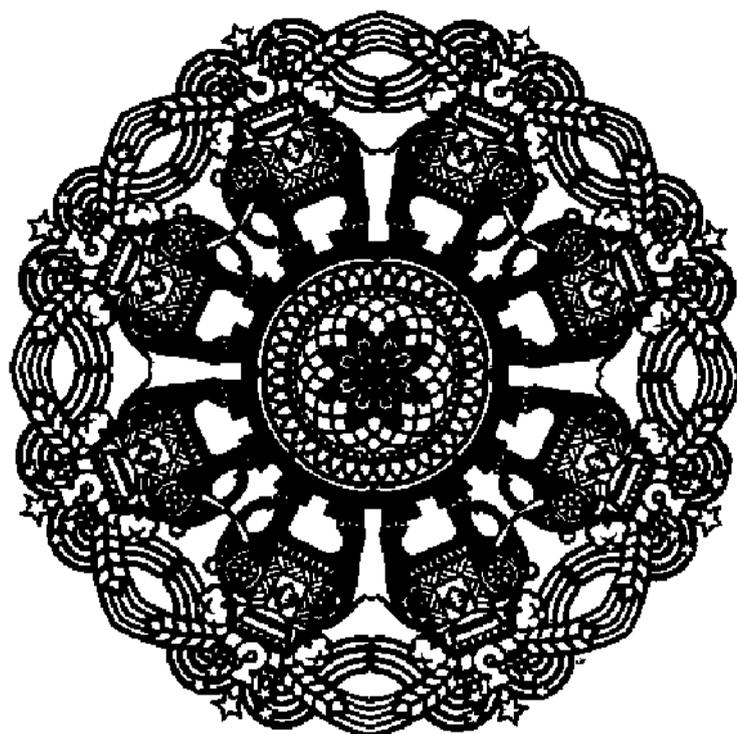
剪纸艺术作品应该强调造型夸张和兼顾影廓的优美，任何物象都存在着一些美和丑的地方，艺术夸张的目的就是强化突出美的因素，缩小和简化丑的因素，经过夸张处理后的画面会使人赏心悦目。

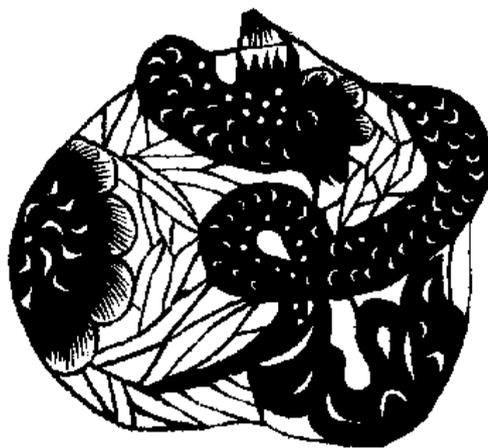
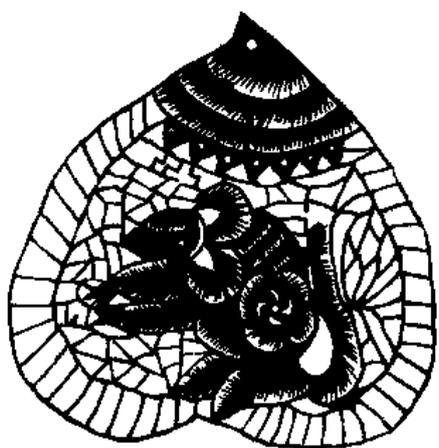

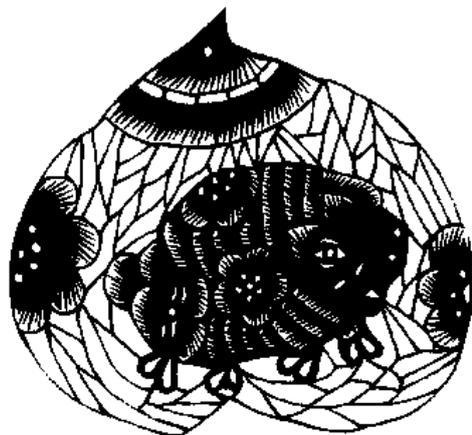

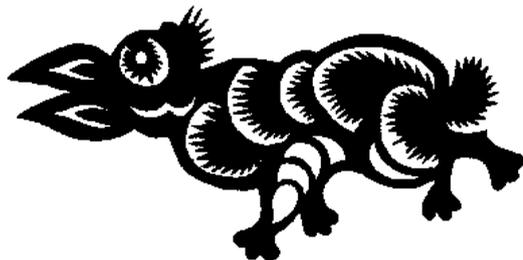
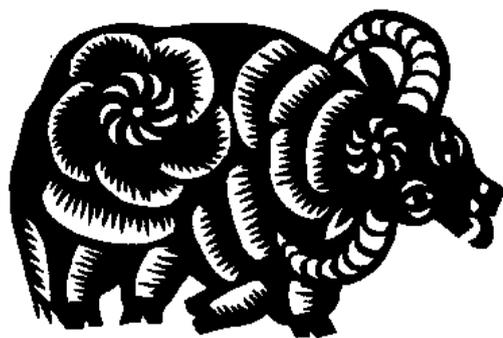

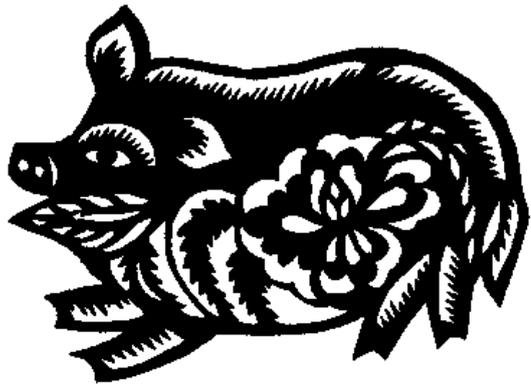
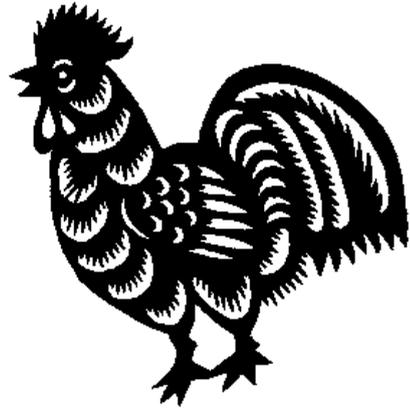
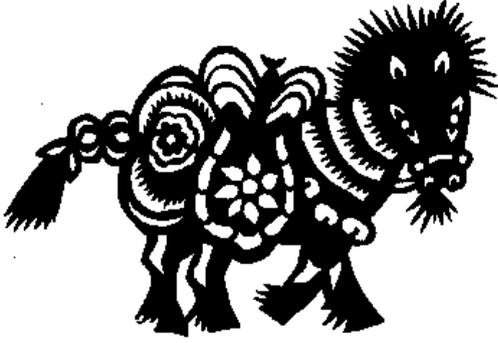

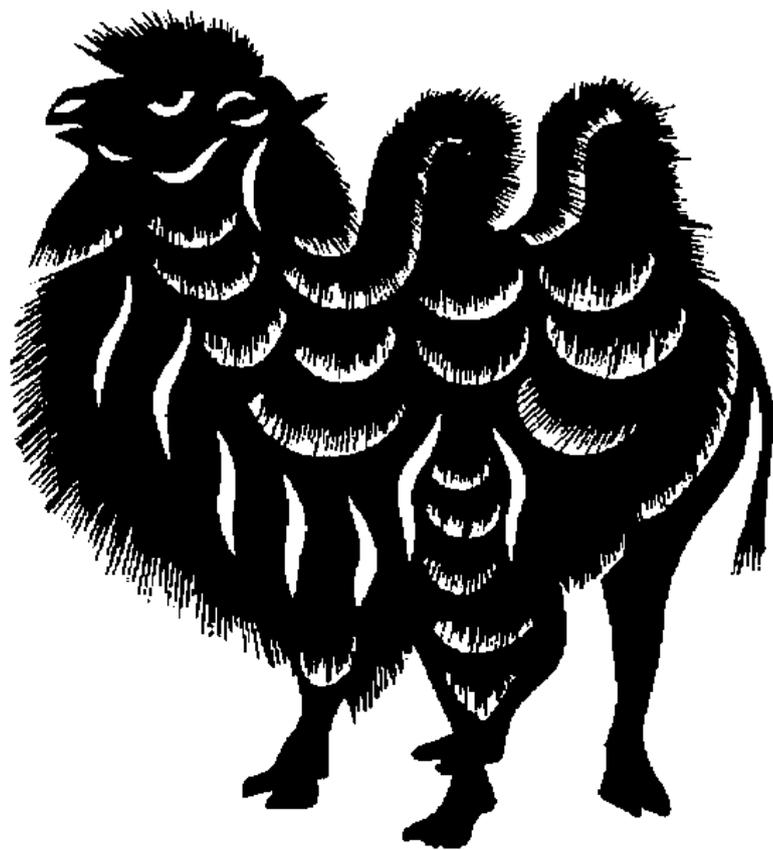

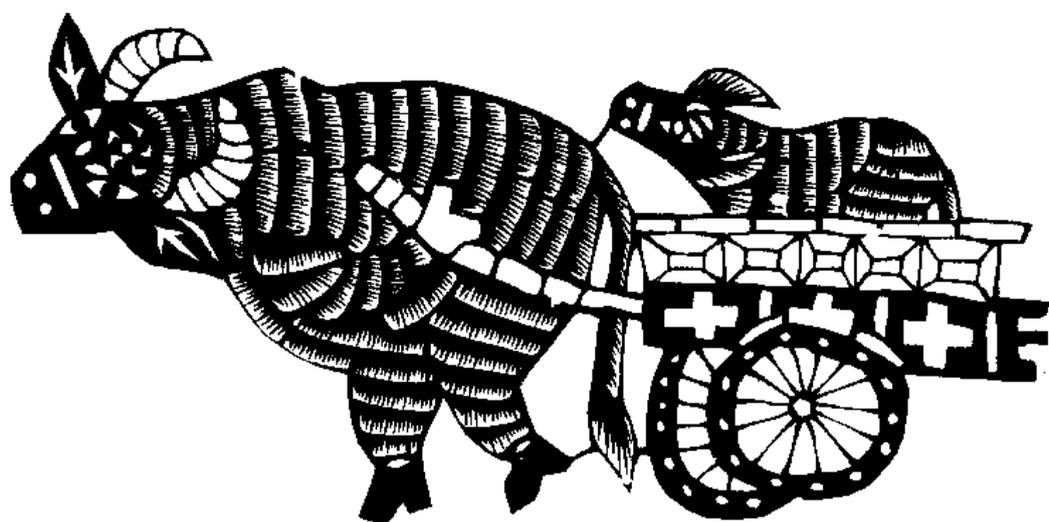

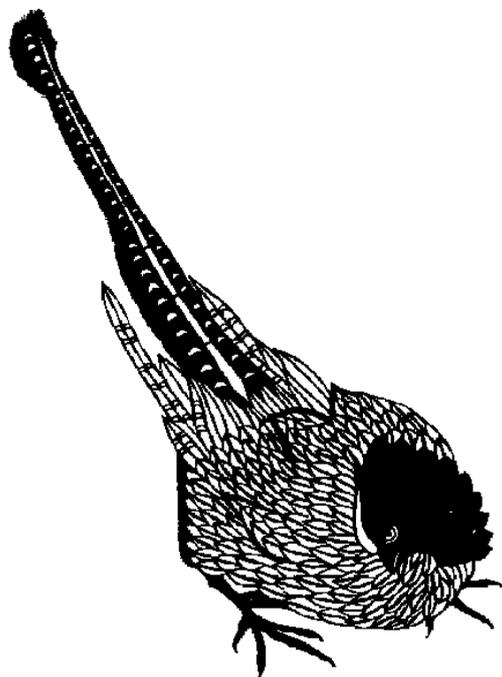

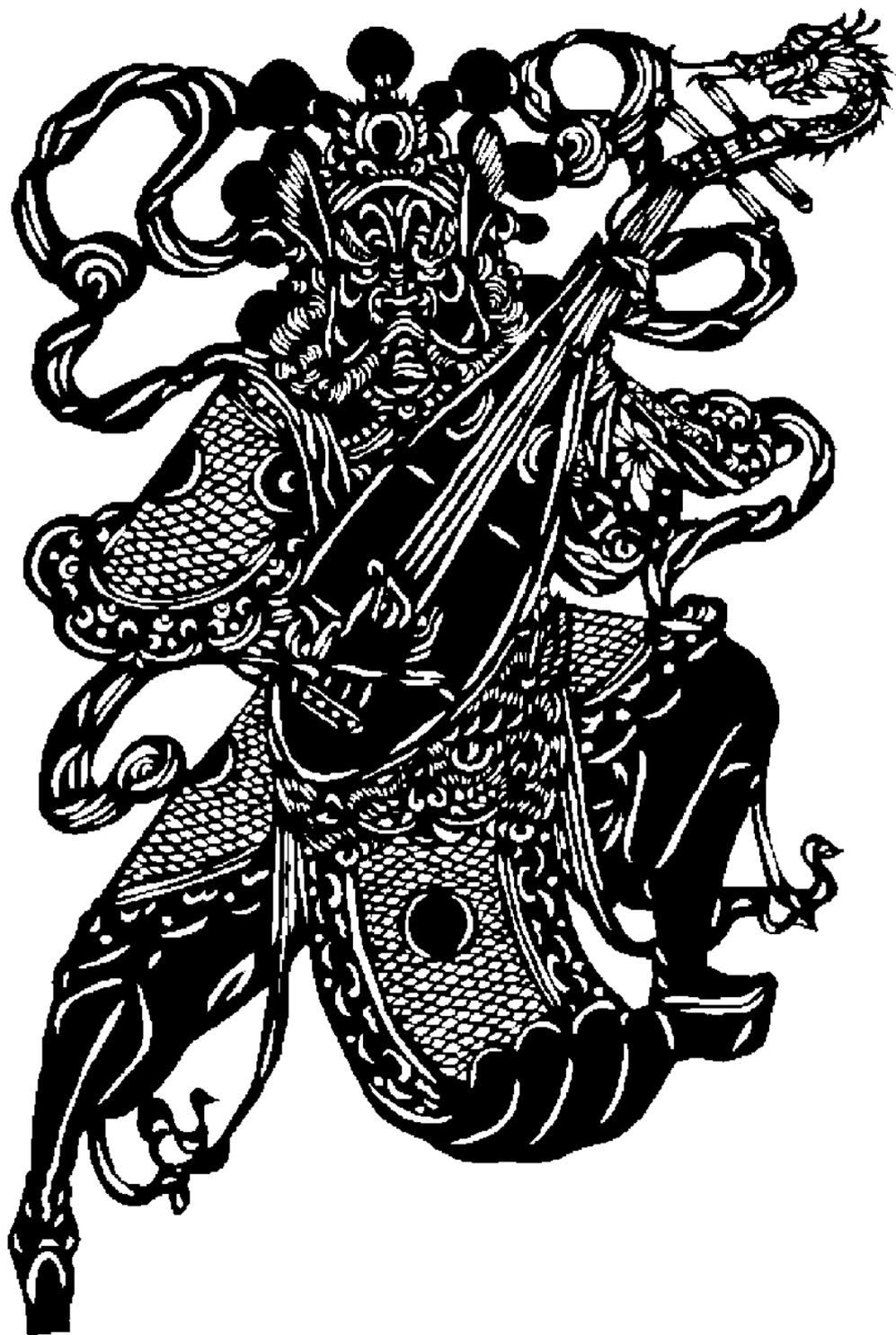

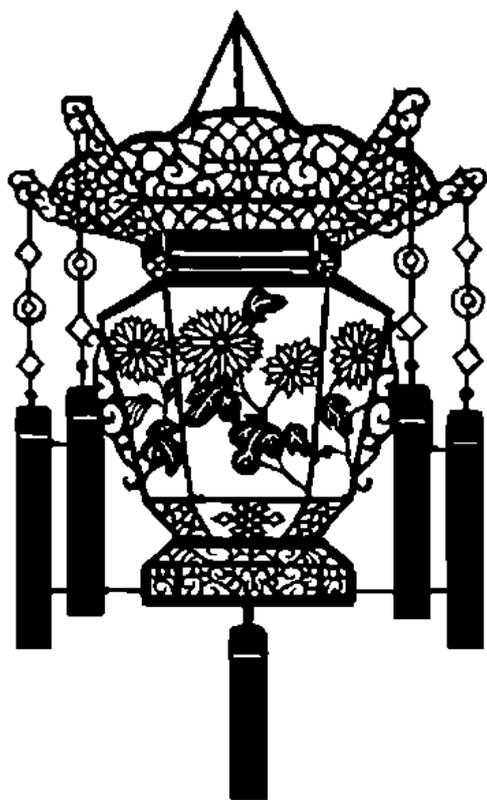
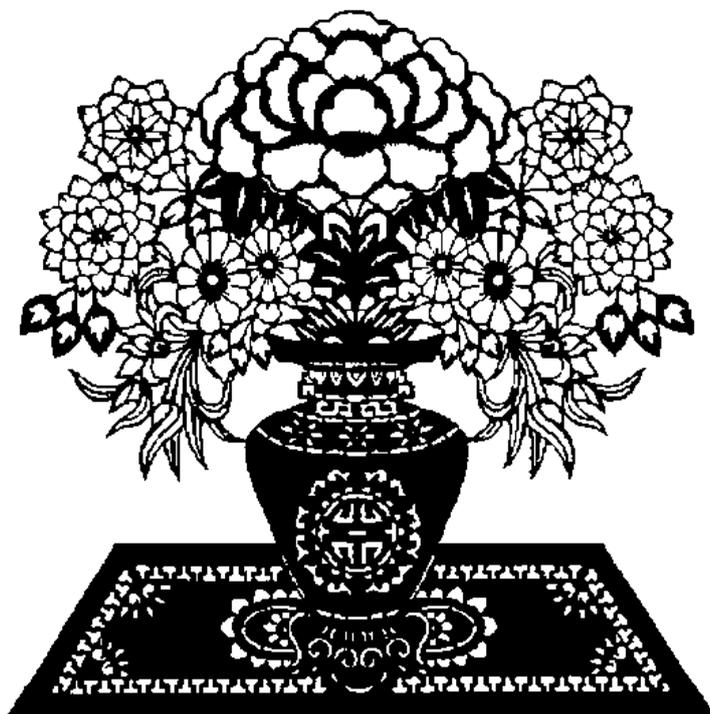

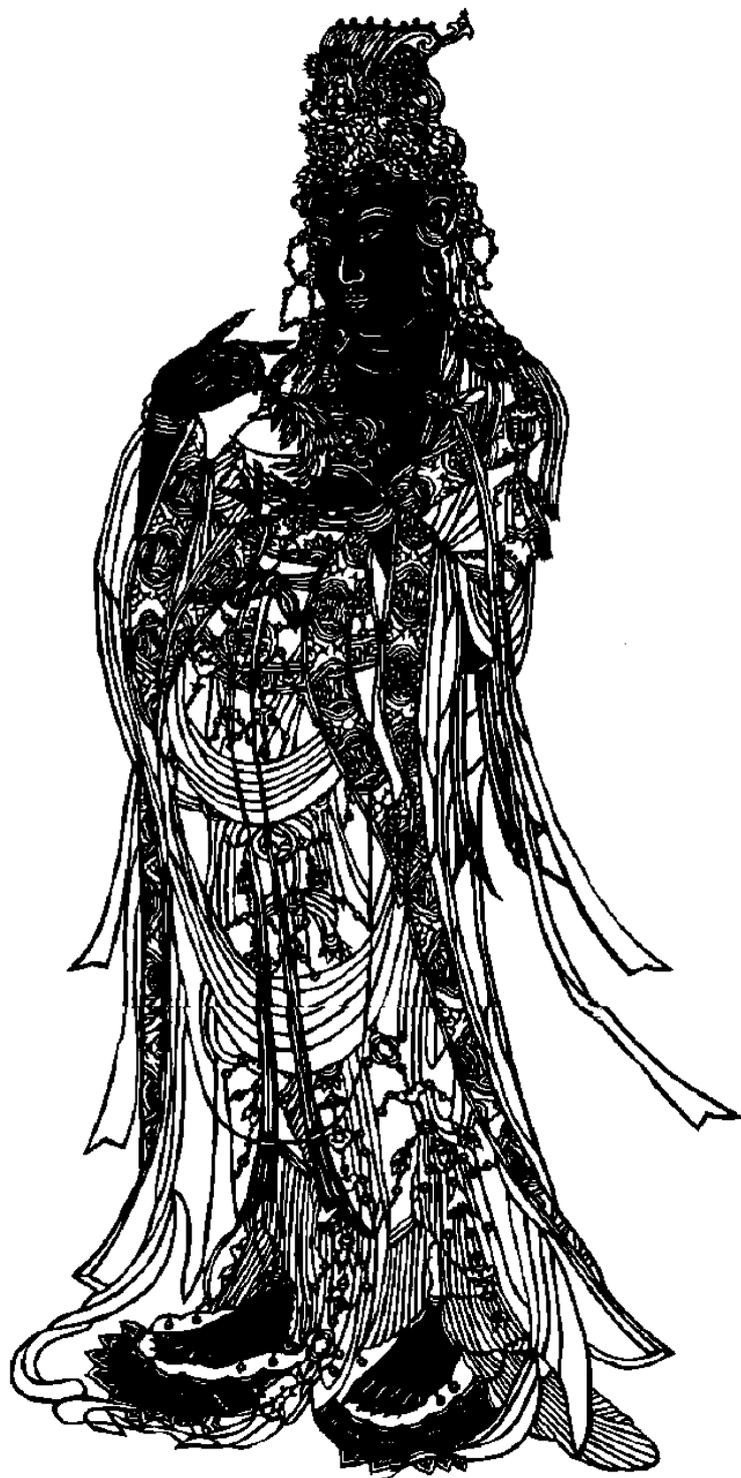

鐘馗幼福圖

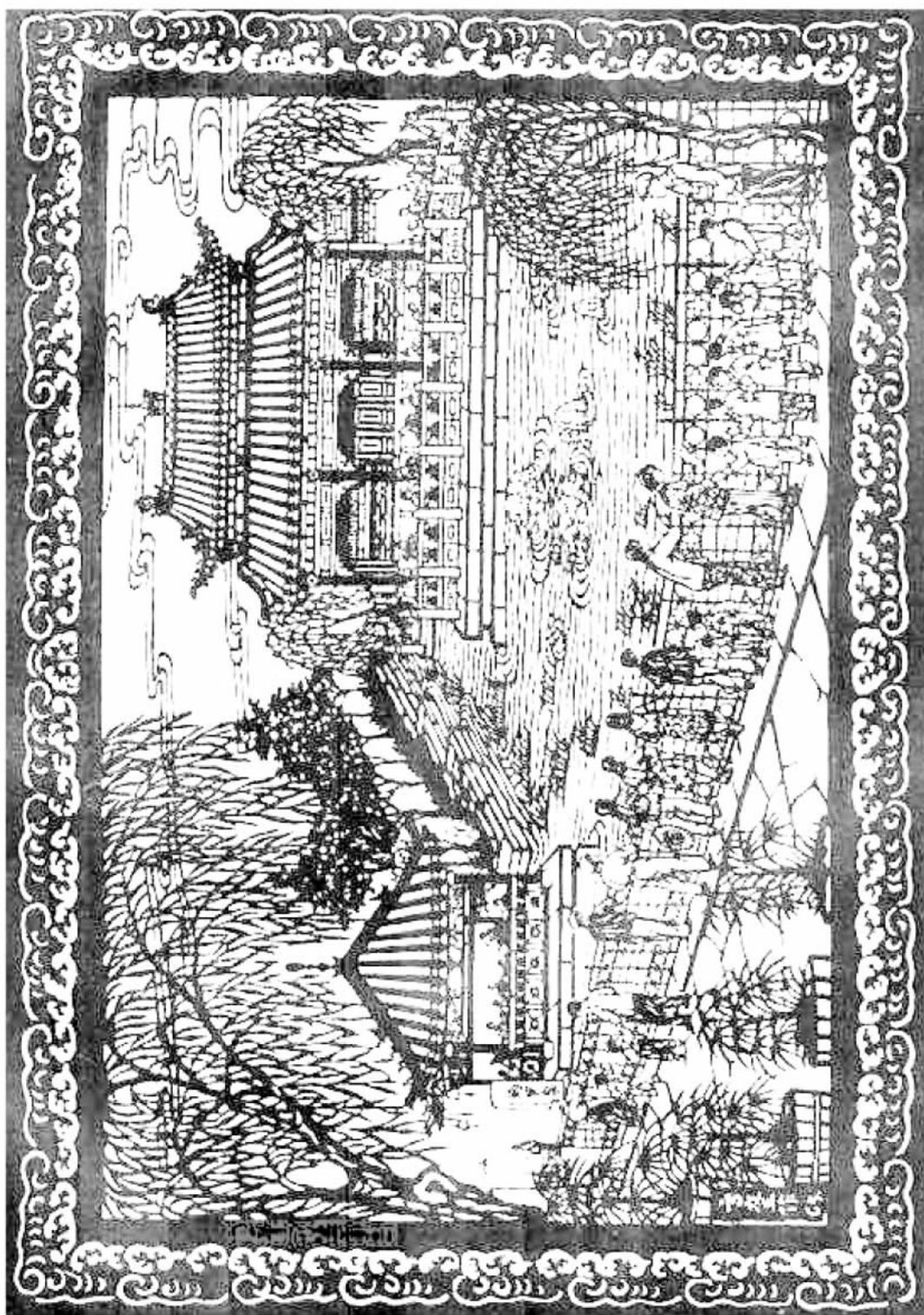

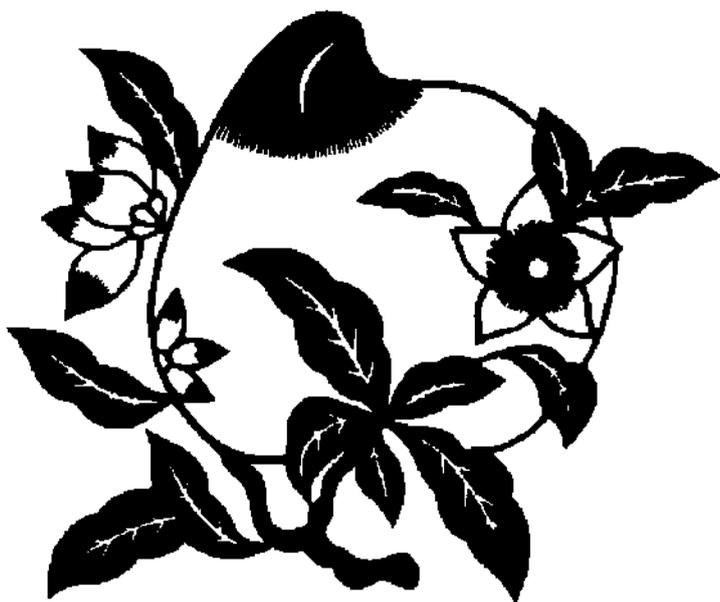

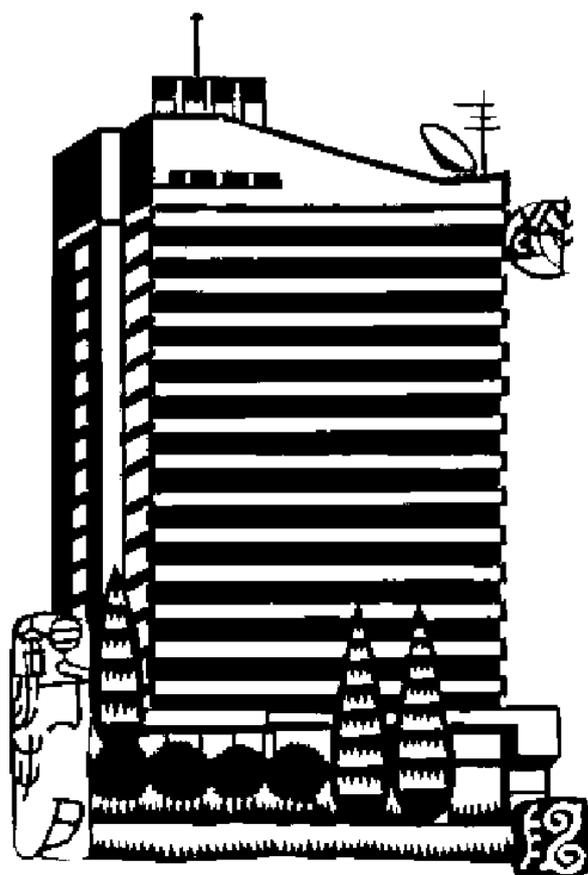

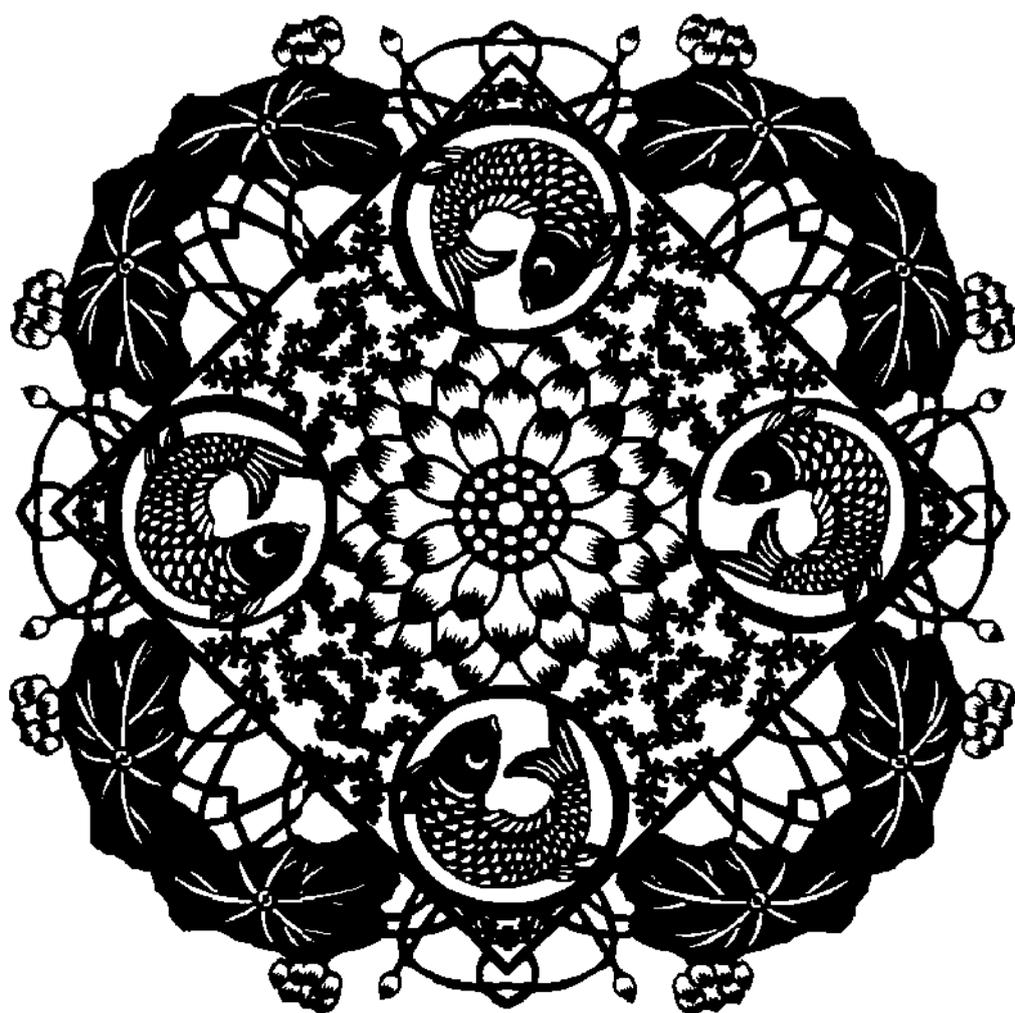

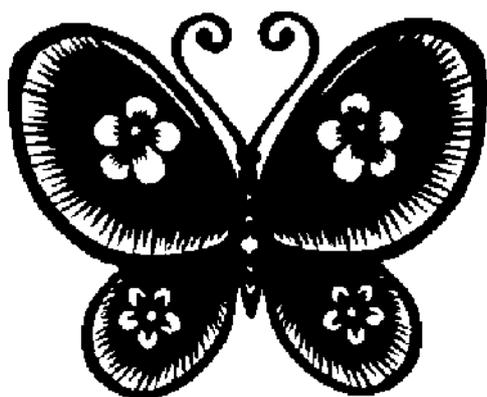
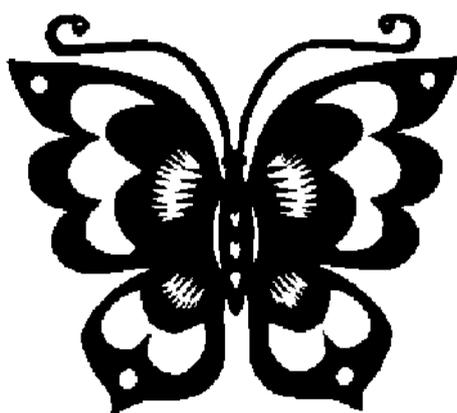

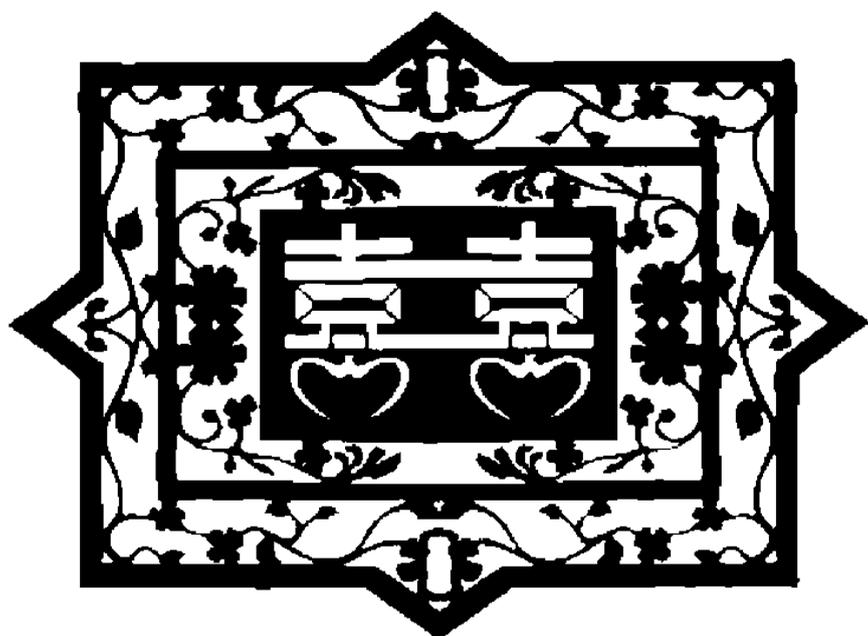
附录二：

学生作品欣赏

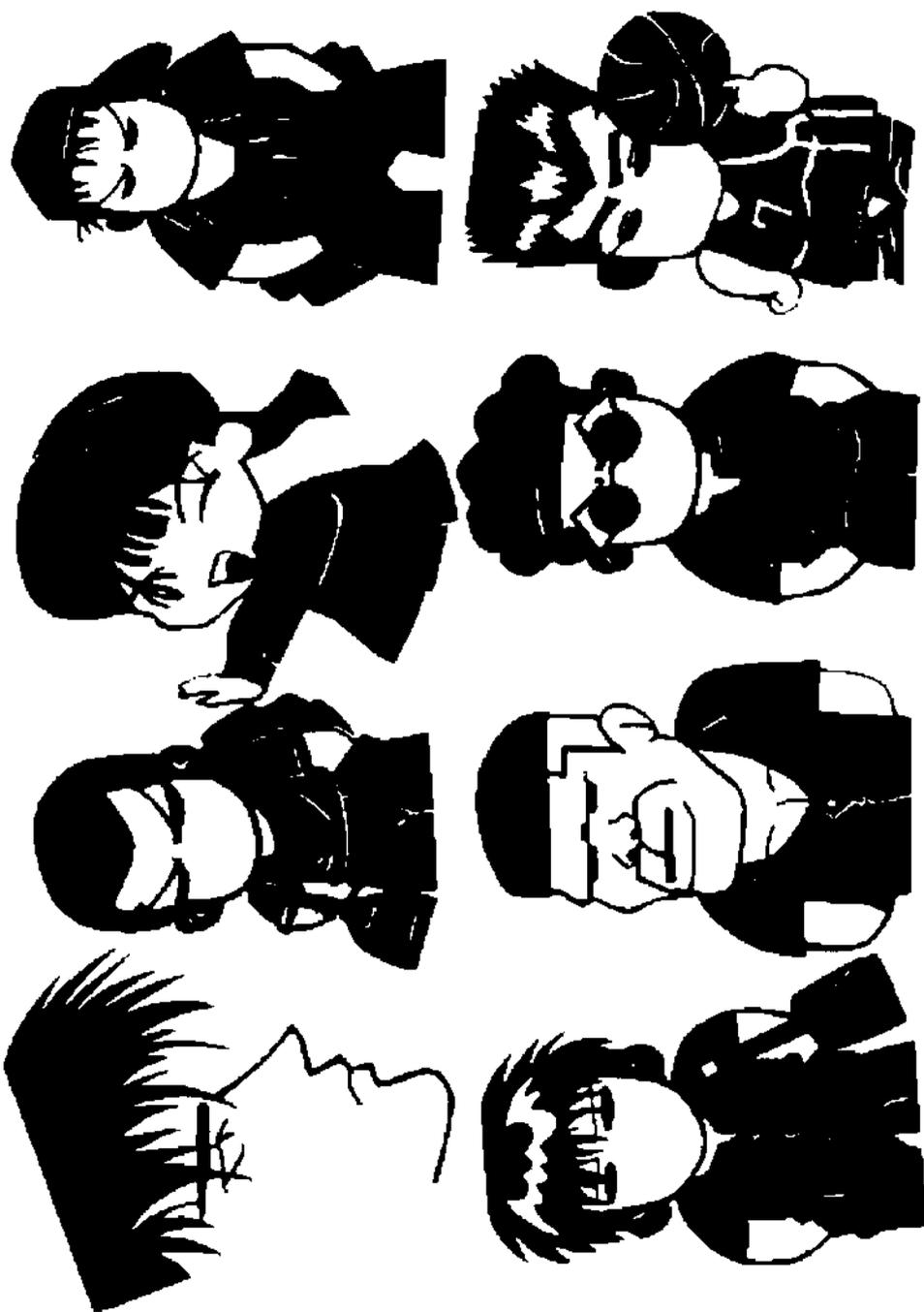

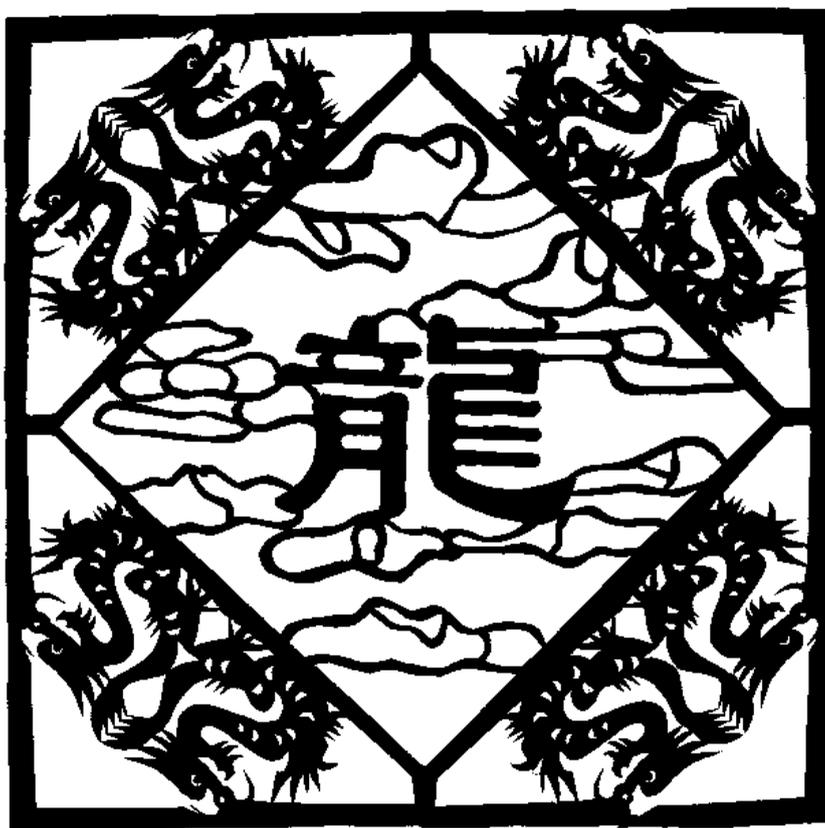
韩巧艳剪纸作品

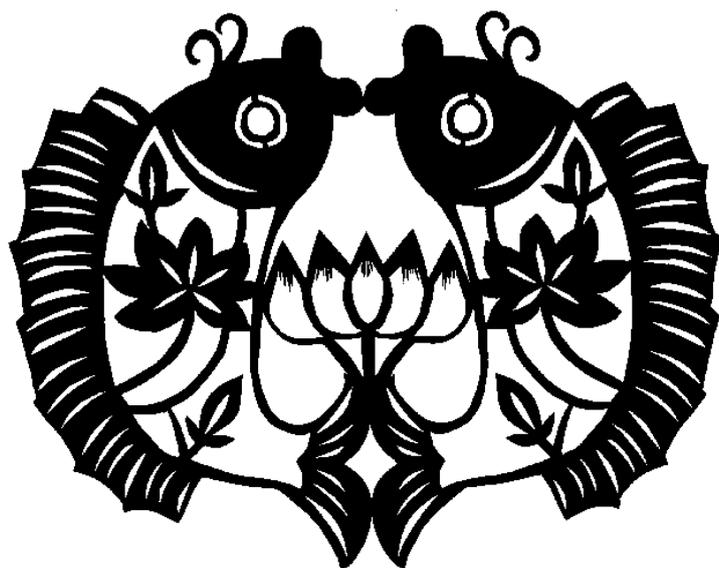
柏林剪纸作品

师一帅剪纸

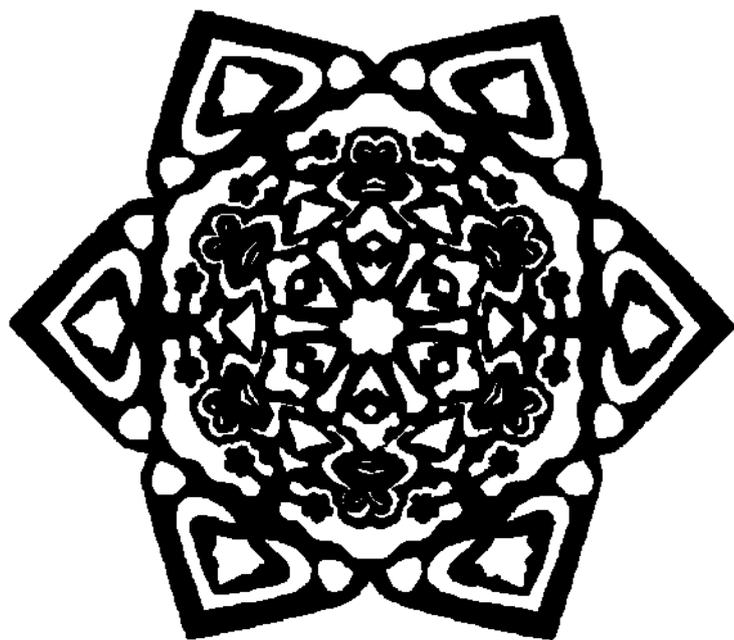
师一帅剪纸

朱琳剪纸

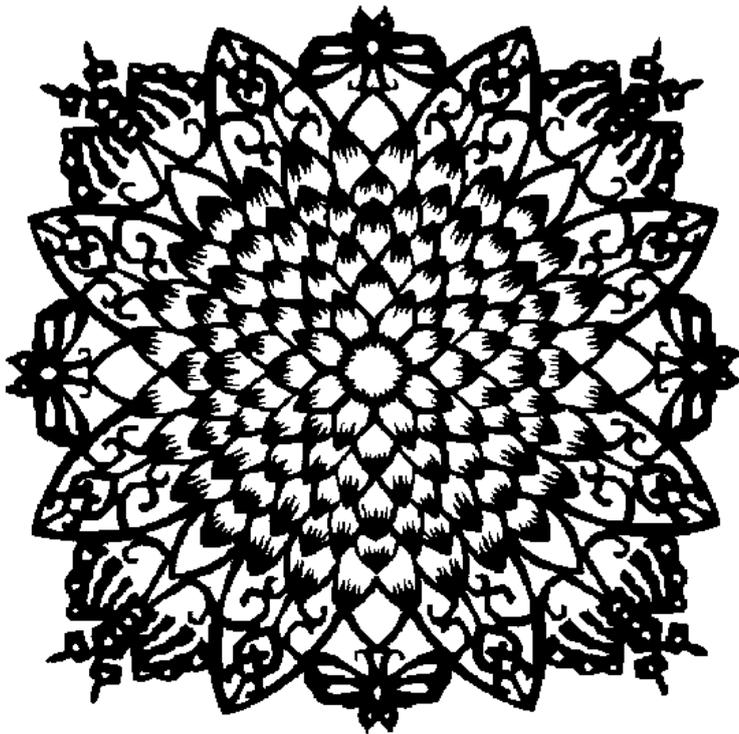
高晓露剪纸

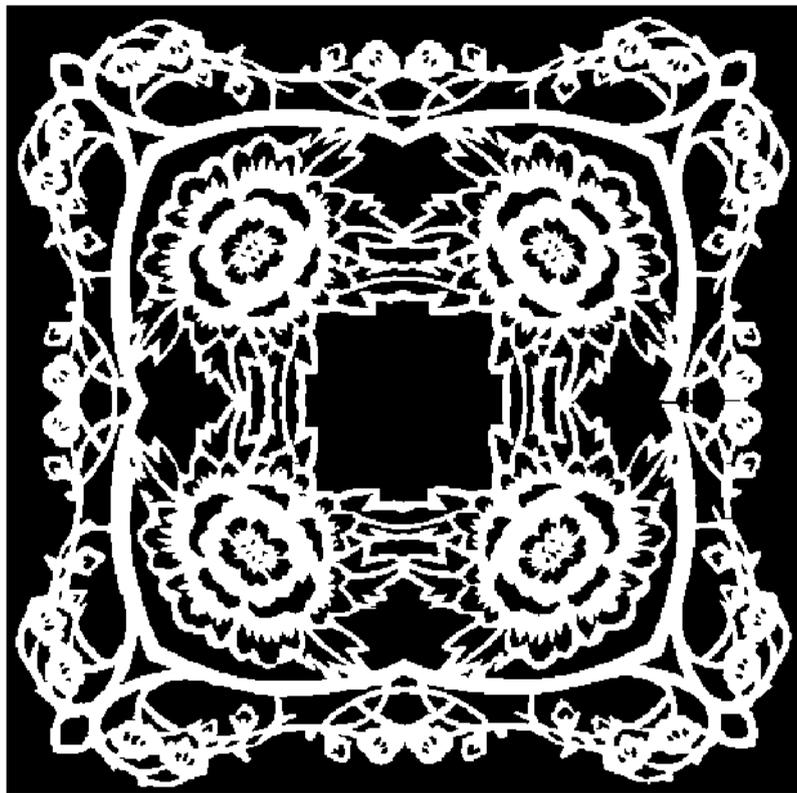
刘亚文剪纸

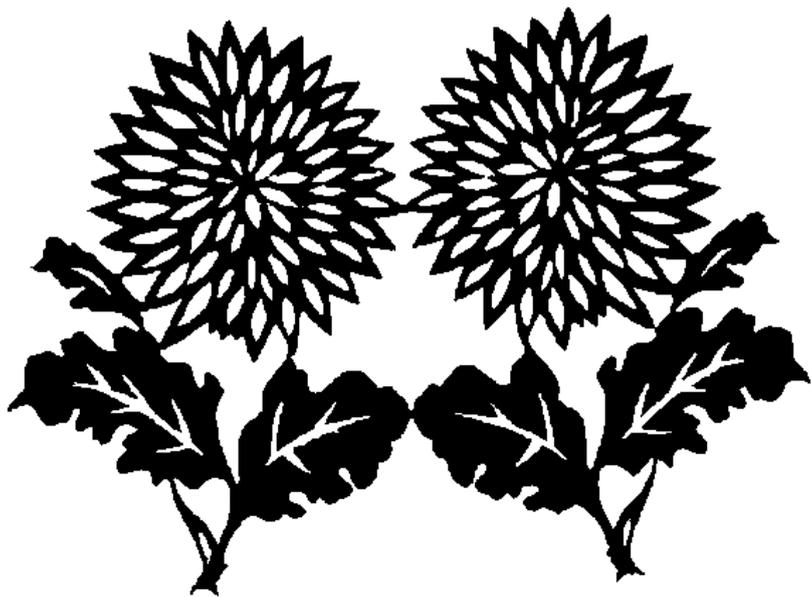
司杰剪纸

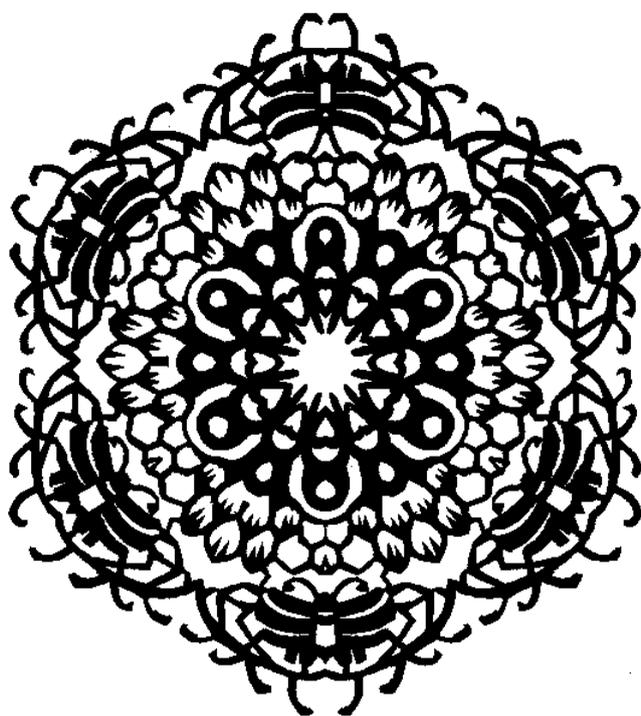
樊振宁剪纸

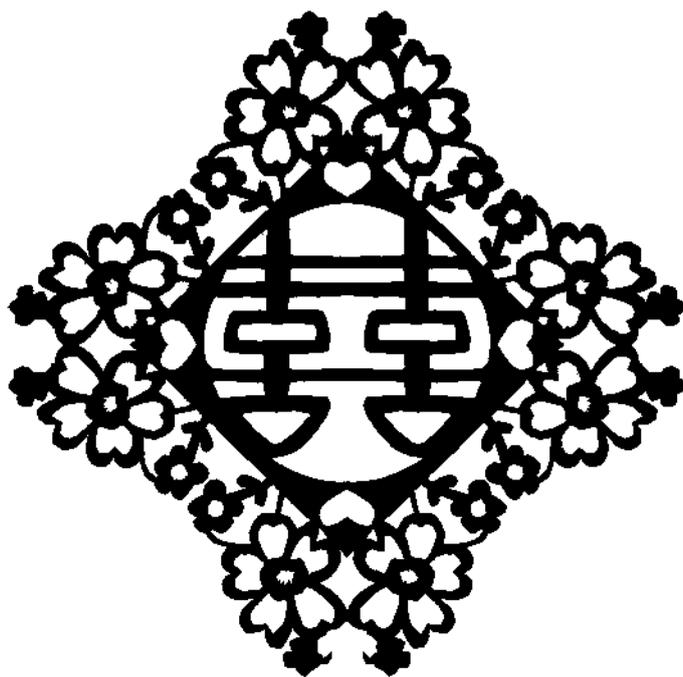
袁伟剪纸

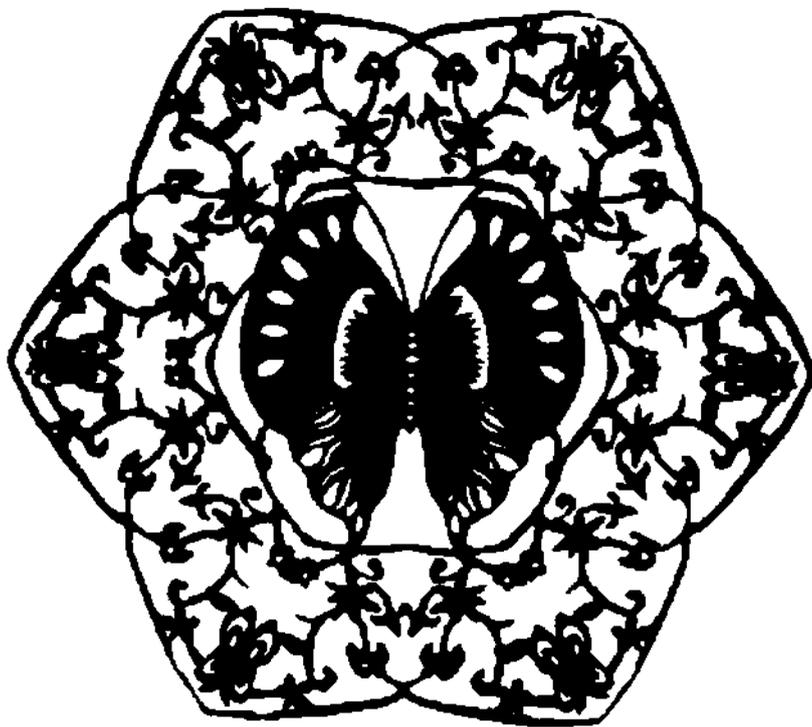
付俊剪纸

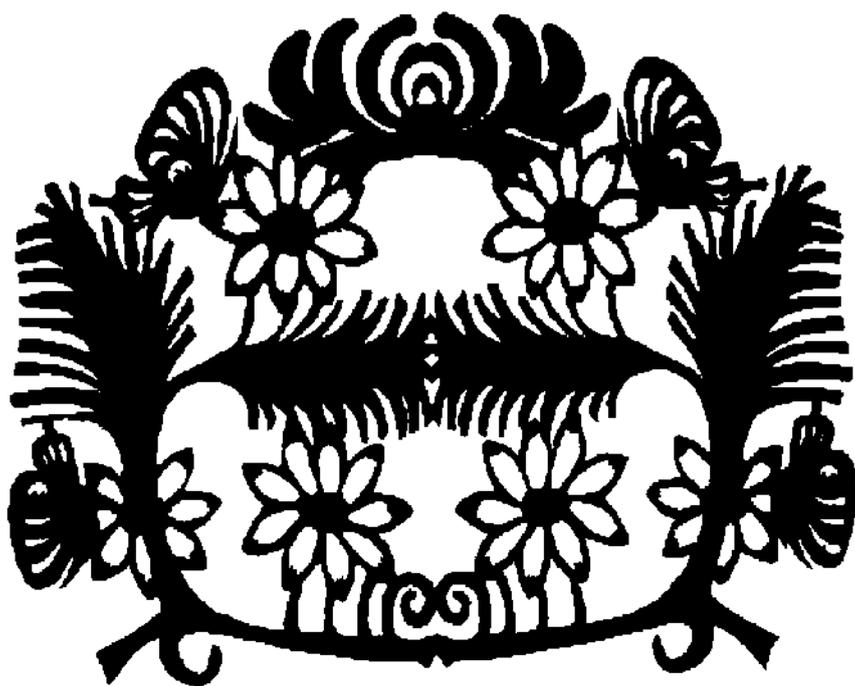
李菊杰剪纸

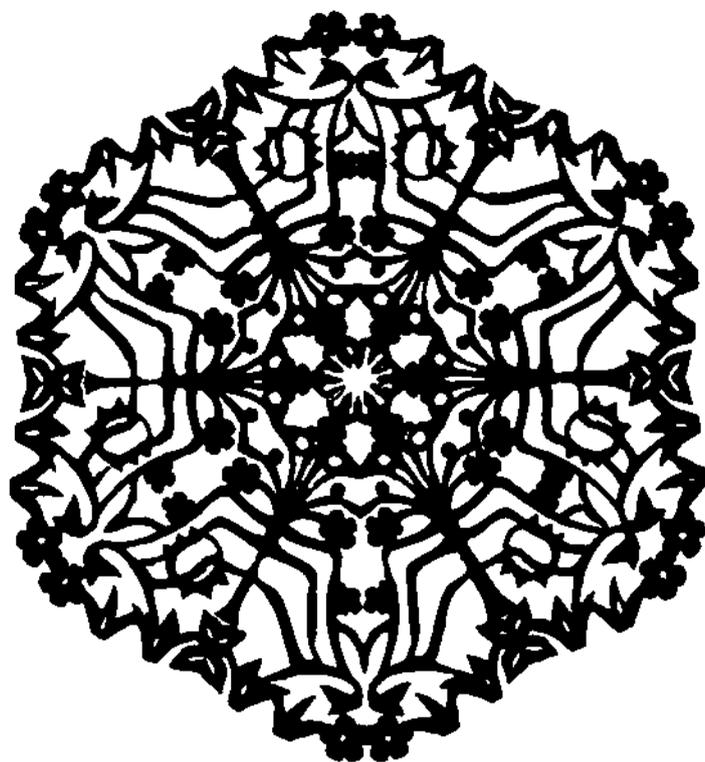
李芹剪纸

周志鑫剪纸

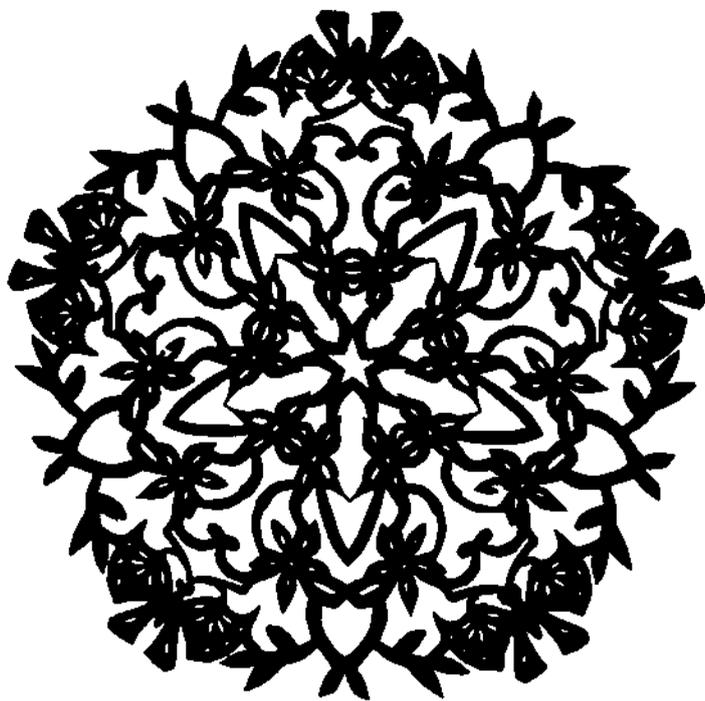
张长莹剪纸

刘亚文剪纸

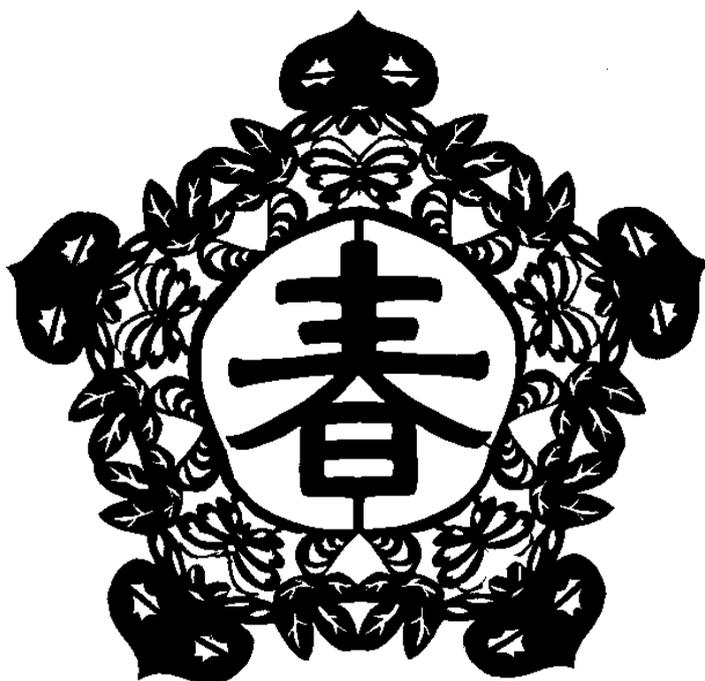
刘文翰剪纸

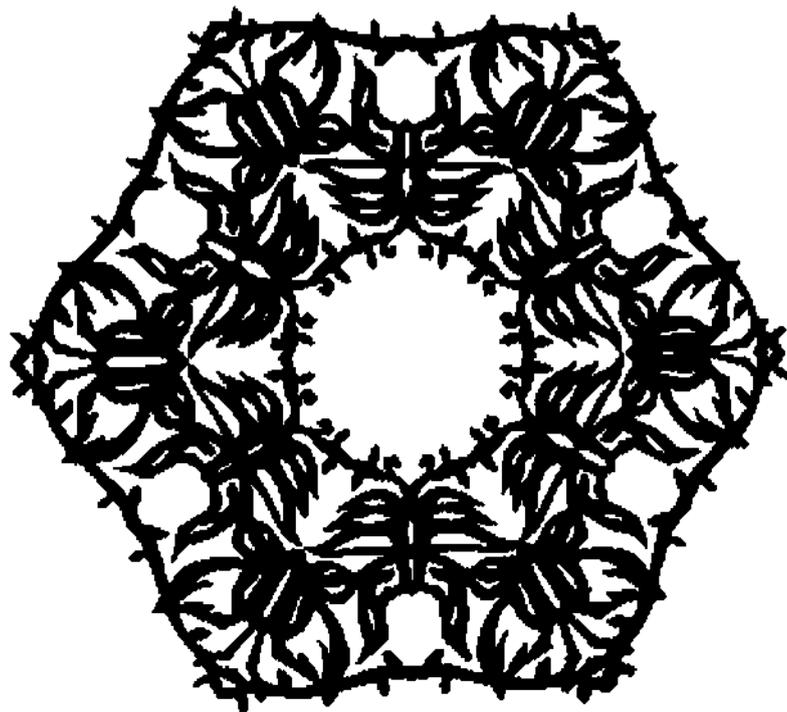
王钰婷剪纸

边宁剪纸

郝冉剪纸

解尧剪纸