

第一章

剪纸

学习目标

- 了解剪纸的起源与基本常识；
- 熟悉剪纸制作的一般技巧；
- 掌握剪纸的特点；
- 掌握常见的花卉、动物及其他剪纸的制作。

剪纸又称刻纸，是中国最古老的民间艺术之一。剪纸是一种镂空艺术，在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。

第一节 剪纸的历史发展

剪纸艺术源远流长，经久不衰，是中国民间艺术中的瑰宝，是世界艺术宝库中的一种珍藏。剪纸就是用剪刀将纸剪成各种各样的图案，如窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花等。这种民俗艺术的产生和流传与中国农村的节日风俗有着密切关系，逢年过节，人们把美丽、鲜艳的剪纸贴在雪白的墙上或明亮的玻璃窗上、门上、灯笼上等，节日的气氛便被渲染得非常浓郁。剪纸的载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。

剪纸起源于古人祭祖祈神的活动，根植于博大精深的中国传统文化，浓缩了汉文化的传统理念。在其发展沿革中，剪纸与彩陶、岩画等艺术相互交织在一起，递延着古老民族的人文精神与思想脉搏，已成为汉文化的一个组成部分，既是传统信仰与人伦道德的缩影，也是观察一个民族的民俗文化遗产的窗口。

中国的民间剪纸手工艺术有它自身的形成和发展过程。早在战国时期，人们便运用薄片材料，通过镂空雕刻的技法制成工艺品，即以雕、镂、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛，甚至在树叶上剪刻纹样。例如，《史记》中的《剪桐封弟》就记述了西周初期成王用梧桐叶剪成“圭”赐其弟，封姬虞到唐为侯。再如，战国时期的皮革镂花（湖北江陵望山一号楚墓出土的文物之一）、银箔镂空刻花（河南辉县固围村战国遗址出土的文物之一）都与剪纸如出一辙。它们无疑是剪纸艺术的雏形。中国发现的最早的剪纸作品是1959年中国考古学家在新疆吐鲁番盆地的高昌遗址附近的阿斯塔纳北朝古墓群中发现的两张团花剪纸。它们采用的是麻料纸，都是折叠型祭祀剪纸，如图1-1-1所示。它们的发现为中国的剪纸形成提供了实物佐证。

唐代剪纸已处于大发展时期。从现藏于大英博物馆的唐代剪纸中均可看出当时剪纸手工艺术水平已很高，画面构图完整，表达了一种天上人间的理想境界。唐代将剪纸技艺应用于其他工艺方面。唐代流行缬，其镂空木版纹样具有剪纸特色，如现藏于日本正仓院的“对羊”，其羊的纹样就是典型的剪纸手工艺术表现手法。唐代民间还出现了利用剪纸形式制作的漏版印花版，人们用厚纸雕刻成花版，将染料漏印到布匹上形成美丽的图案。

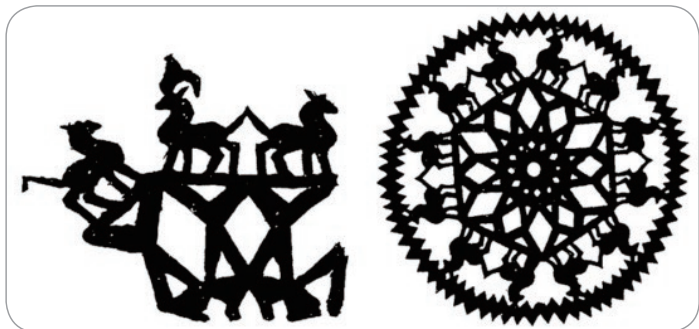

图 1-1-1

图 1-1-2

宋代造纸业已成熟，纸品名目繁多，为剪纸的普及提供了条件。宋代民间剪纸的运用范围逐渐扩大，如江西吉州窑将剪纸作为陶瓷的花样，通过上釉、烧制使陶瓷更加精美；民间还采用剪纸的形式，用驴、牛、马、羊等动物的皮雕刻成皮影戏的人物造型；蓝印花布工艺制作的镂空制版是用油纸版雕镂成纹而得；刮浆印花的花版纹样也采用了剪纸的技法，有阴、阳刻之分，长线要割断，以点分虚实。图 1-1-2 为宋代瓷器上的剪纸图案。

明、清时期剪纸手工艺术走向成熟，并进入鼎盛时期。民间剪纸手工艺术的运用范围更为广泛，民间灯彩上的花饰、扇面上的纹饰，以及刺绣的花样等，无一不是利用剪纸作为装饰再加工的。中国民间常常将剪纸作为装饰家居的饰物来美化居家环境，如门笺、窗花、柜花、喜花、棚顶花等。

第二节 剪纸的基本常识

民间剪纸善于把多种物象组合在一起，并产生出理想的美好效果。无论是用一个还是多个形象组合，皆是以象寓意、以意构象来造型，而不是根据客观的自然形态来造型。同时，民间剪纸善于用比兴的手法创造出多种吉祥物，把约定俗成的形象组合起来，追求吉祥的喻义并表达自己的心理。

民间剪纸之所以能够得到长久广泛的流传，纳福迎祥的表现功能是主要原因。地域的封闭和文化的局限，以及自然灾害等逆境的侵扰，激发了人们对美满幸福生活的渴求。人们祈求丰衣足食、人丁兴旺、健康长寿、万事如意，这些朴素的愿望便借托剪纸传达出来。例如，民间剪纸《鹿鹤同春》是传统的主题纹样。因“鹿”与“禄”同音，鹤又被视为长寿的大鸟，因此鹿与鹤在一起就有福禄长寿之意。在社会生产力相

对低下的情况下，人力劳动成为生存的保证，摆脱病魔和死亡的痛苦是人们永恒的理想，对生命的崇拜成为人们虔诚的信仰。于是，民间剪纸以各种形式表达出对生命的渴望，袒护生命，颂扬生命，表现生的欢乐。民间剪纸中常见的坐帐花、喜花常以隐喻的方式表达出对生命繁衍生息的崇拜与追求。例如，民间洞房的喜花之一的剪纸《鹰踏兔》，也是一种传统的纹样，在民间流传极广。鹰寓意为“阳”，兔寓意为“阴”，鹰踏兔暗喻男女情爱，反映了生殖崇拜的主题。各种质朴、怪诞又包含率真至美的剪纸造型都源于原始的视觉思维方式和民间审美观念。

总之，民间剪纸的表现语言不是简单的平铺直叙，而是托物寄语，借用那些约定俗成的观念化形象来寄托人们对美好生活的向往，对吉祥幸福的期盼。

一、剪纸的构图方法

剪纸的基本材料是平面纸张，基本单元是线条和块面，基本语言符号是装饰画的点、线、面。在创作者的剪刀下，剪纸成了没有体积、没有空间、不讲透视、不顾比例，凭着经验和灵性任意取舍的、自然挥洒的、大胆的创作。为表现自己的想法，创作者可以打破自然的客观法则和空间的限制，将不同时空的物体放在同一个平面上，借助静态的平面表现三维、四维甚至多维的空间，并通过动态的思维连续地描绘自己心中的世界。民间剪纸就是利用纸的局限大做文章，在局限里自由驰骋，变不可能为可能，把三维世界简化成二维空间。无限远的空间、无限复杂的形体都被放置在一个平面上，扁平的轮廓成了剪纸的造型基础。因此，民间剪纸的独特表现力就是在彻底的二维空间观念基础上实现的。剪纸创造者发挥了其至真至纯的艺术天性，打破了客观世界的束缚，多角度、多方位、多层次地表现其心中的艺术客体。

民间剪纸的这种构图思维不受生活惯例与题材内容所限，将若干形象创造性的组织起来，使之产生连贯、对比、衬托的效果。这种平面化取物的表现手法增强了剪纸的欣赏性、主观性、时空性、立体性、全面性，其最终目的就是追求造型的完整。在民间剪纸中，被剪物体的前景、后景在一个平面上出现，物象之间互不遮挡，互不重叠，既能看到眼前的物象，又能完整地看到后面的物象，从而呈现出较强的装饰风格。出于质朴的、求全的思想感情和审美定式，创作者更是扫除了实现的障碍，运用表里如一的手法全面地表现物象。对于剪纸而言，现实物象的背面、顶面、底面或内部虽然是看不见的，但是人们是可以用心感悟到的，看不见的是合理的，但不剪出来却是不合理的。

另外，民间剪纸的构架和表现不是某一固定视点静态视觉形象的模拟或再现，而是把感性和理性充分综合的动态辩证。中国民间美术在透视上不追求纵深感，而有着“看得多、看得全”的审美辨识。民间剪纸同样体现出这种审美观念，在二维的空间内体现事物的全貌。

民间剪纸的构图形式完全摒弃了焦点透视的绘画概念，不但打破了时间、空间、比例关系的限制，而且彻底离开了自然景物的特定位置，用形象的主次、对称、均衡的形式法则统一画面。同时，民间剪纸具有一种散点式的构图方法，即将不同素材各自独立，互不交叉，甚至每个物体都有自己的透视点，而作者又能将这些不同素材合理地安排在同一平面中。这在现实中是不合理的，但在剪纸中是可以这样安排的。

总之，民间剪纸不受自然物象固有外形的束缚，不以外表的模拟为满足，而是把所有的物象在平面上表现出来。同时，为了追求造型的完整性、全面性，民间剪纸对不同空间的景物进行描绘，充分体现了创造者的绝妙匠心及求全的审美愿望。

(一) 剪纸常见的形状

常见的剪纸形状主要有以下几种：

(1) 线条，如图 1-2-1 至图 1-2-4 所示。

图 1-2-1

图 1-2-2

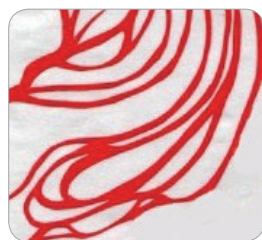

图 1-2-3

图 1-2-4

(2) 圆形、半圆形、月牙形，如图 1-2-5 与图 1-2-6 所示。

(3) 方形，如图 1-2-7 所示。

(4) 锯齿形，如图 1-2-8 所示。

图 1-2-5

图 1-2-6

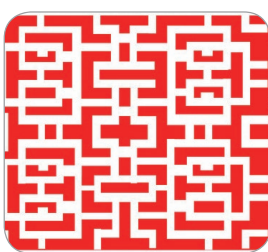

图 1-2-7

图 1-2-8

(二) 常见剪纸图形的表现手法

1. 花的塑造

(1) 海棠花、芙蓉花，如图 1-2-9 与图 1-2-10 所示。

图 1-2-9

图 1-2-10

(2) 荷花、桃花，如图 1-2-11 与图 1-2-12 所示。

图 1-2-11

图 1-2-12

(3) 菊花、蜡梅花，如图 1-2-13 与图 1-2-14)。

图 1-2-13

图 1-2-14

2. 建筑物的塑造

(1) 屋檐、庭院拱门花纹，如图 1-2-15 与图 1-2-16 所示。

图 1-2-15

图 1-2-16

(2) 楼阁庭院的栏杆，如图 1-2-17 所示。

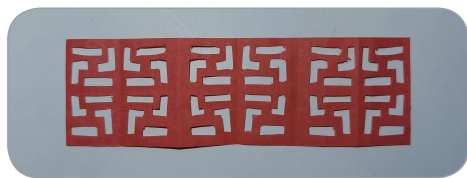

图 1-2-17

3. 云彩的塑造

云彩的造型，如图 1-2-18 至图 1-2-20 所示。

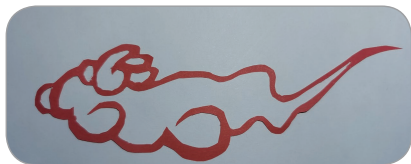

图 1-2-18

图 1-2-19

图 1-2-20

4. 雪花的塑造

雪花的造型，如图 1-2-21 和图 1-2-22 所示。

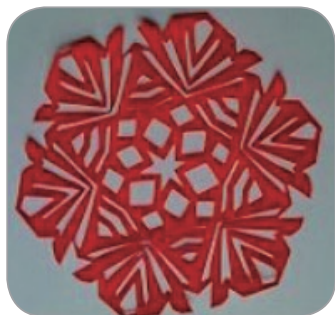

图 1-2-21

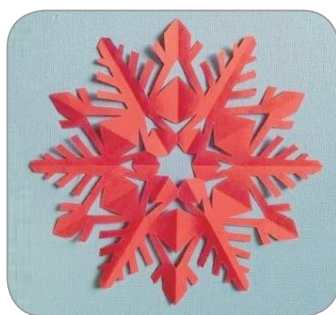

图 1-2-22

二、剪纸的品种与民俗应用

窗花是贴在窗户上的剪纸，多在节庆日使用。窗花的样式一般为中间贴团花、四角贴角花或配套张贴，题材多为花卉、鸟兽、吉祥语或戏曲故事，如图 1-2-23 至图 1-2-25 所示。

图 1-2-23

图 1-2-24

图 1-2-25

墙花是贴在炕围或灶头的剪纸，又称墙围花、灶头花。墙花的尺寸一般较大，题材以戏曲故事、民间故事、吉祥语为主。

顶棚花是贴在屋顶棚上的花。这种剪纸一般是大尺寸的花草或几何形纹饰，中间是折剪的团花，四角是三角形的角花，多为装饰结婚新房时用。北京故宫的坤宁宫是清代皇帝结婚的新房，顶棚上贴着的黑色龙凤剪纸一直保留至今。

门笺(图 1-2-26 与图 1-2-27)也称挂笺,古代或称门彩,是由幡演变来的剪纸。门笺多像镂空的锦旗,下边一排流苏,上边挂在门楣上。门笺图案多是带有吉祥语(如“四季平安”“年年有余”“鹿鹤同春”“双喜临门”“鸿禧”“增福”等)的几何形花纹,一般为春节时与春联同时使用。

图 1-2-26

图 1-2-27

喜花又称嫁妆花,用于婚礼时装饰箱橱、被褥等,多为红纸剪刻,内容为“喜上‘梅’梢”“富贵有余”等。喜花包括供花、烛台花(“佛前挂钱”)、喜庆花和礼花(图 1-2-28 至图 1-2-30)等。供花是祭祀时供品上的摆衬。烛台花原是辟邪的彩钱,后来发展为挂在佛前镌有吉祥语或八仙人物的长条剪纸。喜庆花多为几何形或瓜果器物的形状(如桃子、石榴、花瓶、银锭、如意等),一般都有吉祥或祝福的寓意。礼花常随馈赠的礼物造型,内容多是象征富贵吉祥的图案。

图 1-2-28

图 1-2-29

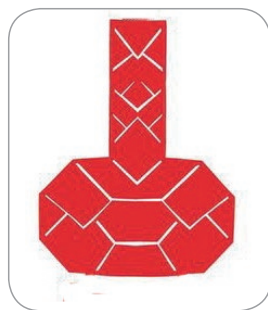

图 1-2-30

灯笼花在宋代已有,是贴在灯笼纸上或装饰在夹纱灯、走马灯上的剪纸。灯笼花的题材形式多样,对称整齐,刻画的多是祈福求安、祝愿生活和谐的题材。例如,农家灯彩的剪纸多有风调雨顺、五谷丰登的内容;走马灯花的题材以历史、戏曲人物为多,主体部分是情节性的图样,其他部位则用谜语或花卉纹样作为装饰,如图 1-2-31 与图 1-2-32 所示。

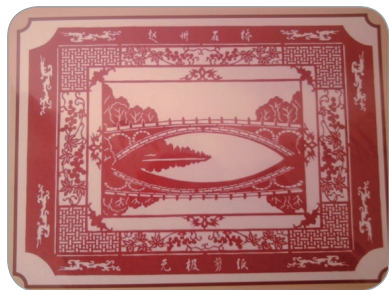

图 1-2-31

图 1-2-32

三、我国剪纸的地域特色

福建泉州的泉州剪纸在唐代已普遍流行，宋代以“红笺”驰名，以刻麒麟、鲤鱼跳龙门与“福”“寿”字结合的“福符”及喜鹊登梅、五谷丰登的“长金”等最有特色。

广东佛山的佛山剪纸在宋代已流传，盛于明清。佛山剪纸按其制作原料和方法分别有铜衬、纸衬、铜写、银写、木刻套印、铜凿等大类，以苍劲古朴、雄伟奔放闻名，是富有南方特色的剪纸。

江苏南京的剪纸在明代即已流传，以剪制喜花、鞋花、门笺为主，其特点是花中有花，制作精巧，含义丰富。

山西浮山以盛产窗花、礼花及丧葬、祭祀用花而闻名，其构图简洁，线条流畅。

河北蔚县以“天皮亮”剪花闻名，它在云母片上图绘着色，别具特色。

陕西以窗花为特色，其造型动态近于皮影，风格多样。

山东高密的剪纸花样繁多，富于生活气息。

第三节 剪纸的分类及制作

现代剪纸按照用途不同可分为装饰类剪纸、书信类剪纸、稿模类剪纸和设计类剪纸。其中，装饰类剪纸是指贴于它物之上以供欣赏或增加它物之美的剪纸，如窗花；俗信类剪纸是指用于祭祀、祈福、祛灾、祛邪、驱毒的剪纸，如门神；稿模类剪纸是指用于版模、印染的剪纸，如绣稿；设计类剪纸是指能增加他物之美，或能宣扬他物的剪纸，如电影或电视的片头。

剪纸按照制作方式的不同，又可分为折叠剪纸、单色剪纸、染色剪纸、衬色剪纸等。

一、折叠剪纸

(一) 折叠剪纸的含义

折叠剪纸简称折剪，是将色纸折叠起来剪出均齐式花纹的剪纸。我国较早的剪纸便是折叠剪纸。折叠剪纸以单色居多。例如，花卉折剪，以折叠2~3次为宜，剪出的花纹为四面均齐的式样。又如，人物或动物折剪，只限于将纸折叠一次，即可剪出左右对称的构图。

折叠剪纸包括对折剪纸、三角对折剪纸和四角对折剪纸等，如图1-3-1至图1-3-3所示。

图 1-3-1

图 1-3-2

图 1-3-3

(二) 对折剪纸的方法

1. 铃铛的剪法

1 取方形红纸，按照图示折痕对折，如图 1-3-4 所示。

图 1-3-4

2 将对折后的图形旋转 90°，使折痕在左侧，如图 1-3-5 所示。

图 1-3-5

3 从折痕处起笔，画出铃铛的图形，如图 1-3-6 至图 1-3-8 所示。

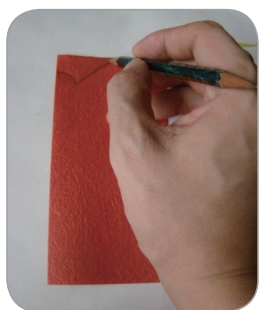

图 1-3-6

图 1-3-7

图 1-3-8

4 从折痕处剪起，如图 1-3-9 所示。

图 1-3-9

5 先剪出铃铛的外缘，如图 1-3-10 所示。

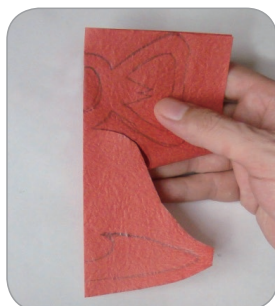

图 1-3-10

6 从折痕处剪起，剪出蝴蝶结的外形，如图 1-3-11 所示。

图 1-3-11

7 从折痕处剪起，剪出铃铛的内部，如图 1-3-12 所示。

图 1-3-12

8 从折痕处剪起，剪出蝴蝶结的中心圆的部分。

9 将蝴蝶结再次对折，如图 1-3-13 所示。

图 1-3-13

10 从蝴蝶结第二次的折痕剪起（图 1-3-14），剪出蝴蝶结的内部形状，如图 1-3-15 所示。

11 用手整理后展开，效果如图 1-3-16 所示。

图 1-3-14

图 1-3-15

图 1-3-16

2. 风筝的剪法

1 取绿色纸，按照图示的折痕对折，如图 1-3-17 所示。

2 旋转图形并使折痕在左侧，如图 1-3-18 所示。

图 1-3-17

图 1-3-18

3 用铅笔从折痕起分别画出风筝的头、翅膀和尾部，如图 1-3-19 至图 1-3-21 所示。

图 1-3-19

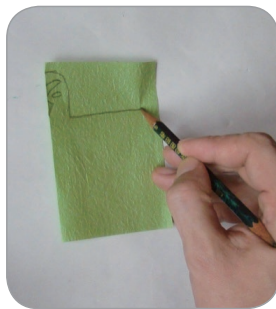

图 1-3-20

图 1-3-21

4 画完后得到风筝的外形，如图 1-3-22 所示。

图 1-3-22

5 从折痕处剪起，分别剪出风筝的尾部、翅膀和头部的边缘，如图 1-3-23 至图 1-3-25 所示。

图 1-3-23

图 1-3-24

图 1-3-25

6 从折痕处剪起，剪出锯齿状尾部，如图 1-3-26 所示。

图 1-3-26

7 从折痕处剪起，剪出长条波浪形翅膀，如图 1-3-27 所示。

图 1-3-27

8 沿翅膀上半圆形的中线对折，如图 1-3-28 所示。

图 1-3-28

9 从折痕处剪起，剪出翅膀上的半圆部分，如图 1-3-29 所示。

图 1-3-29

10 从折痕处剪起，剪出头部的形状。眼睛的剪法同翅膀半圆部分的剪法，如图 1-3-30 所示。

图 1-3-30

11 展开图形，如图 1-3-31 所示。

图 1-3-31

3. 熊猫的剪法

1 取黄色纸，将其对折并从折痕处起笔画出所需形状，如图 1-3-32 所示。

图 1-3-32

2 画完后得到需要的熊猫图案，如图 1-3-33 所示。

图 1-3-33

3 从折痕处剪起，剪出熊猫的外缘，如图 1-3-34 与图 1-3-35 所示。

图 1-3-34

图 1-3-35

4 从折痕处剪起，剪出腹部和头的图形，如图 1-3-36 所示。

图 1-3-36

5 展开图形，效果如图 1-3-37 所示。

图 1-3-37

4. 汽车的剪法

1 取 14 cm × 14 cm 的方形纸，对折，如图 1-3-38 所示。

图 1-3-38

2 从距离折痕 1 cm 处剪起，剪进 1.5 cm 左右后，剪直径为 1 cm 的半圆形作为汽车的轮子，如图 1-3-39 所示。

图 1-3-39

3 剪完车轮后，沿与底边平行的方向继续剪，剪 1 cm 左右后，将剪刀向上转 90° 后剪出半径为 1 cm 的四分之一弧形作为轿车的车头、车尾，如图 1-3-40 所示。

图 1-3-40

4 剪出车的尾部，如图 1-3-41 所示。

图 1-3-41

5 将剪刀向上转 90°，再次剪出半径 1 cm 左右的四分之一弧形作为轿车的轿厢，如图 1-3-42 所示。

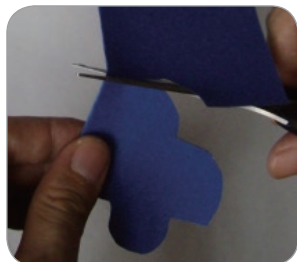

图 1-3-42

6 剪出弧形后，沿与底边平行的方向继续剪下去，直至剪断。

7 展开图形，如图 1-3-43 所示。

图 1-3-43

8 在车顶四分之一处将图形折叠，从距离车顶 2 ~ 3 mm 的折痕处剪起，沿平行于车顶的方向向图形中线剪 4 ~ 5 mm，如图 1-3-44 所示。

图 1-3-44

9 在距离上一剪痕 4 mm 的地方平行于车顶剪入 4 ~ 5 mm，如图 1-3-45 所示。

图 1-3-45

10 从步骤 9 的剪痕的终点位置剪起，沿垂直于车顶的方向向步骤 8 所得的剪痕剪，直至剪断，得到方形车窗。

11 在图形另一边做如上操作，得到两个车窗，如图 1-3-46 所示。

图 1-3-46

12 取车头或车尾的一端，在边缘与车轮中点处折叠图形，并在远离车轮的地方剪出小椭圆形作为车灯，如图 1-3-47 所示。

图 1-3-47

13 选取一个车轮做折叠，如图 1-3-48 所示。

图 1-3-48

14 用剪刀从折痕处剪出圆形，作为轂，如图 1-3-49 所示。

图 1-3-49

15 对另一车轮做如上操作，效果如图 1-3-50 所示。

图 1-3-50

5. 蜻蜓的剪法

1 取 14 cm × 10 cm 的长方形纸，沿折痕折叠，如图 1-3-51 所示。

图 1-3-51

2 在折痕靠近底边处向上 30° 剪起，如图 1-3-52 所示。

图 1-3-52

3 剪出半径为 5 mm 左右的弧形，如图 1-3-53 所示。

图 1-3-53

4 重复剪弧形，当剪到 7 cm 左右处时，剪刀向左转 30° 剪 1 cm，然后剪刀向右转 90° 剪出翅膀的下沿，如图 1-3-54 所示。

图 1-3-54

5 在翅膀右侧外延 1.5 cm 向上处，倾角 15°，剪入直线距离 1.5 cm 左右，如图 1-3-55 所示。

图 1-3-55

6 距离上一剪痕起点 3 cm 左右处向下倾角 15° 剪起，剪出距离同上，如图 1-3-56 所示。

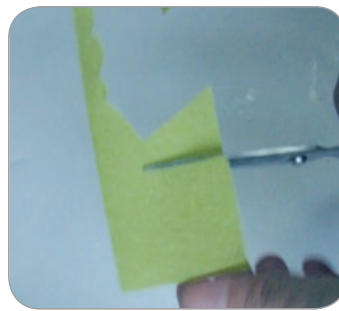

图 1-3-56

7 在两道剪痕的终点处剪断，如图 1-3-57 所示。

图 1-3-57

8 在第二个翅膀外延 1.5 cm 处、倾角 60° 向内剪，直线剪 1.5 cm，剪刀旋转 90°，直线剪 2 ~ 3 mm 作为翅膀与眼睛之间的过渡，如图 1-3-58 所示。

图 1-3-58

9 在间隔 1 ~ 2 mm 处剪入，重复以上步骤剪平行线，当剪到第三个转角部分时停止，如图 1-3-59 与图 1-3-60 所示。

图 1-3-59

图 1-3-60

10 剪出眼睛的形状，并在眼睛与翅膀的过渡处闭合剪痕，如图 1-3-61 所示。

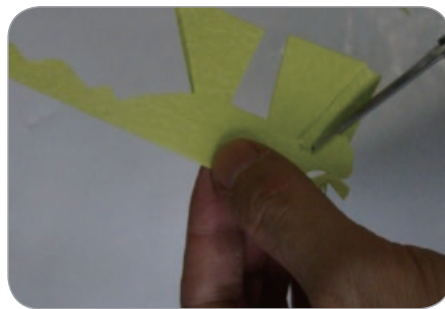

图 1-3-61

11 修整翅膀圆角，如图 1-3-62 所示。

图 1-3-62

12 在腹部剪出 3 ~ 4 个半圆或月牙形作为装饰，如图 1-3-63 所示。

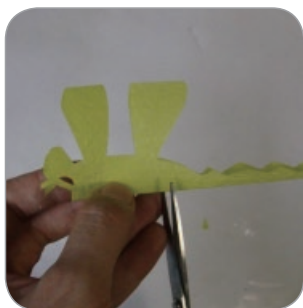

图 1-3-63

13 展开图形，效果如图 1-3-64 所示。

图 1-3-64

6. 喜字的剪法

1 取红色纸，并对折，如图 1-3-65 所示。

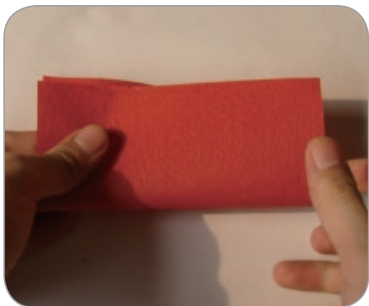

图 1-3-65

2 折叠后折痕在上侧，从折痕的对侧剪起，向上剪出 1 cm 左右的直线，如图 1-3-66 所示。

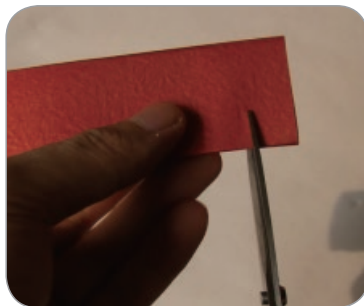

图 1-3-66

3 从右侧垂直剪入，剪出边长为 1 cm 的正方形，如图 1-3-67 所示。

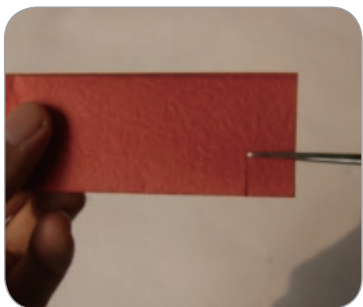

图 1-3-67

4 从第二剪往上 1 cm 处剪入，同样再剪出一个正方形，如图 1-3-68 所示。

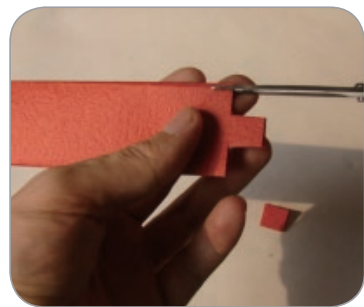

图 1-3-68

5 后续步骤参见图 1-3-69 至图 1-3-88。

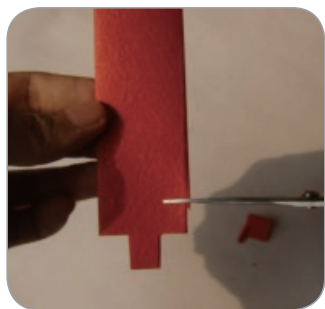

图 1-3-69

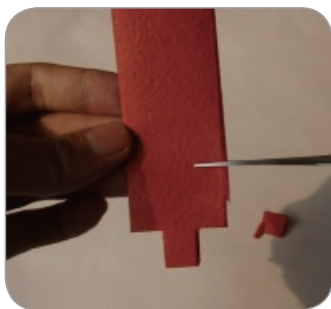

图 1-3-70

图 1-3-71

图 1-3-72

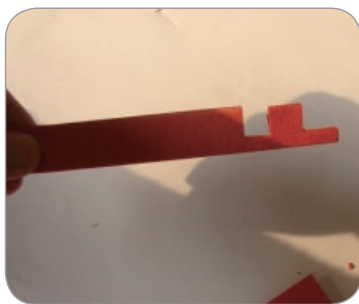

图 1-3-73

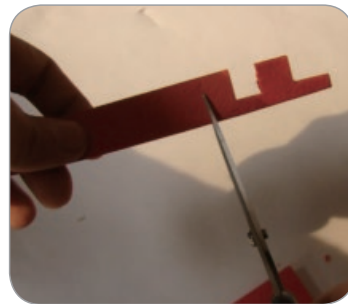

图 1-3-74

图 1-3-75

图 1-3-76

图 1-3-77

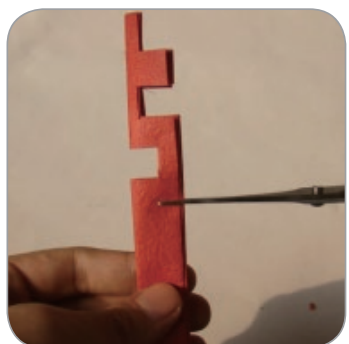

图 1-3-78

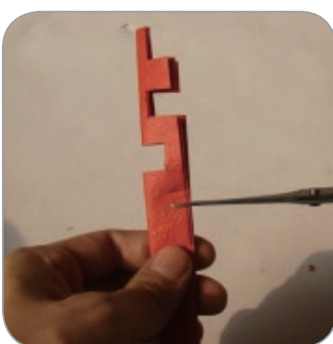

图 1-3-79

图 1-3-80

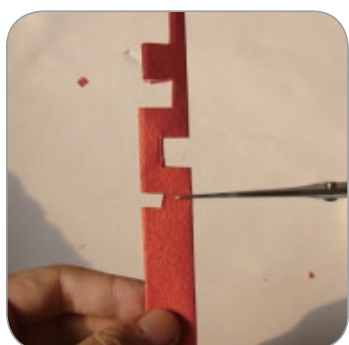

图 1-3-81

图 1-3-82

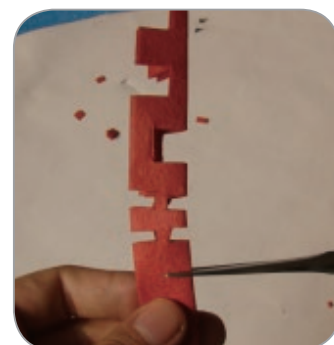

图 1-3-83

图 1-3-84

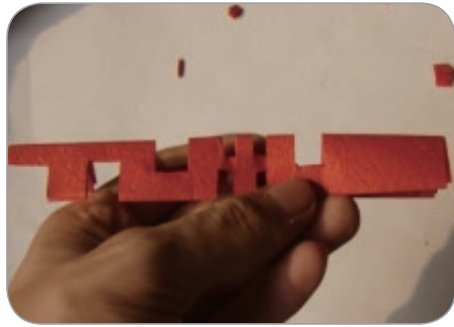

图 1-3-85

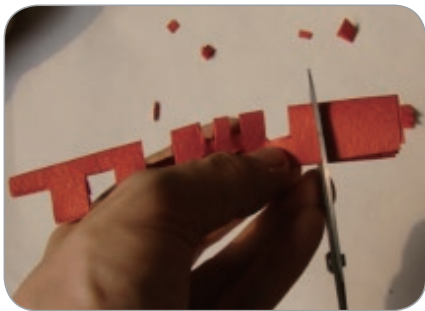

图 1-3-86

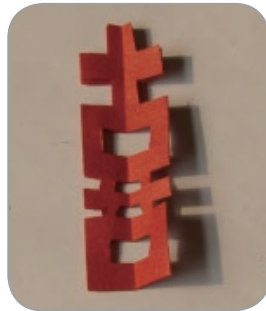

图 1-3-87

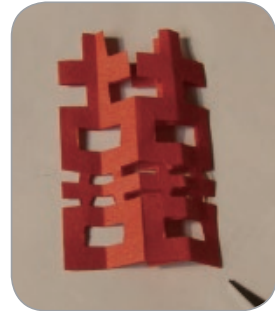

图 1-3-88

7. 福字的剪法

1 取深红色纸对折，然后分别从四等分点处向中心折痕处折叠，如图 1-3-89 所示。

2 将第一道折痕展开，从右侧四等分折痕处剪起，如图 1-3-90 与图 1-3-91 所示。

图 1-3-89

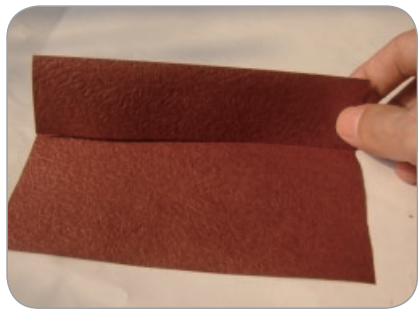

图 1-3-90

图 1-3-91

3 剪出横的部分，如图 1-3-92 所示。

图 1-3-92

4 剪出“口”的内部方形，并剪出“口”的外缘，如图 1-3-93 所示。

图 1-3-93

5 剪出“田”字部分，如图 1-3-94 所示。

图 1-3-94

6 由下向上剪出“礻”，如图 1-3-95 与图 1-3-96 所示。

图 1-3-95

图 1-3-96

7 展开图形，效果如图 1-3-97 所示。

图 1-3-97

(三) 三角对折剪纸的制作

1. 花式图形一的剪纸步骤

1 取双面颜色不同色的方形纸对折，如图 1-3-98 所示。

图 1-3-98

2 折痕向上，在折痕中点处折叠，折后两道折痕的夹角约为 60° ，如图 1-3-99 所示。

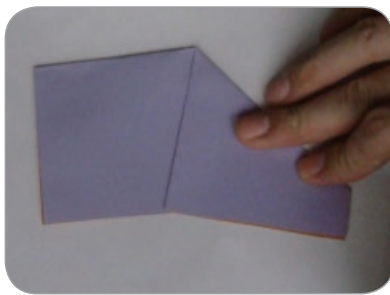

图 1-3-99

3 沿第二道折痕向后折叠图形，如图 1-3-100 所示。

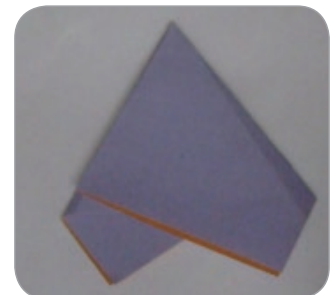

图 1-3-100

4 用铅笔由上到下画出所需图形，如图 1-3-101 所示。

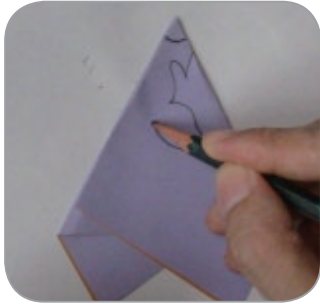

图 1-3-101

5 画出阴影线作为剪掉部分，如图 1-3-102 所示。

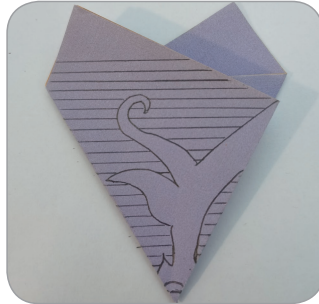

图 1-3-102

6 由下往上剪起，先剪出图形外缘，如图 1-3-103 所示。

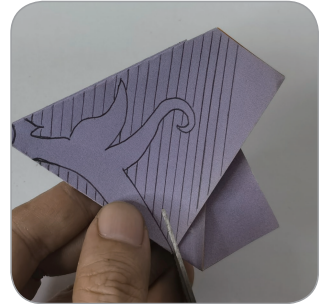

图 1-3-103

7 再剪出中心圆与椭圆部分，如图 1-3-104 与图 1-3-105 所示。

图 1-3-104

图 1-3-105

8 剪掉全部的阴影部分，如图 1-3-106 所示。

图 1-3-106

9 将图形展开，得到花式图形，如图 1-3-107 所示。

图 1-3-107

2. 花式图形二的剪纸步骤

1 取双面颜色不同的方形纸对折，如图 1-3-108 所示。

图 1-3-108

2 折痕向上，在折痕中点处折叠，折后两道折痕的夹角约为 60° ，如图 1-3-109 所示。

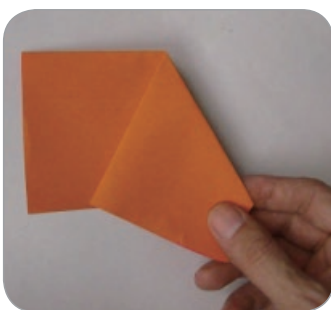

图 1-3-109

3 沿第二道折痕向后折叠图形，如图 1-3-110 所示。

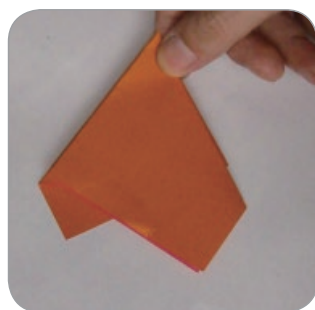

图 1-3-110

4 用铅笔画出图形，如图 1-3-111 所示。

图 1-3-111

5 把需要剪掉的部分画上阴影，如图 1-3-112 所示。

图 1-3-112

6 从锯齿处剪起，交错剪出锯齿部分，如图 1-3-113 所示。

图 1-3-113

7 剪掉全部阴影部分，如图 1-3-114 所示。

图 1-3-114

8 将图形展开，得到花式图形，如图 1-3-115 所示。

图 1-3-115

3. 三棱牛头面具的剪纸步骤

1 取双面颜色不同的方形纸对折，如图 1-3-116 所示。

图 1-3-116

2 折痕向上，在折痕中点处折叠，折后两道折痕的夹角约为 60° ，如图 1-3-117 所示。

图 1-3-117

3 沿第二道折痕向后折叠图形，如图 1-3-118 所示。

图 1-3-118

4 用铅笔由上到下画所需图形，如图 1-3-119 所示。

图 1-3-119

5 画出阴影线，将其作为需要剪掉的部分，如图 1-3-120 所示。

图 1-3-120

6 由下往上剪起，先剪出图形的外缘，如图 1-3-121 与图 1-3-122 所示。

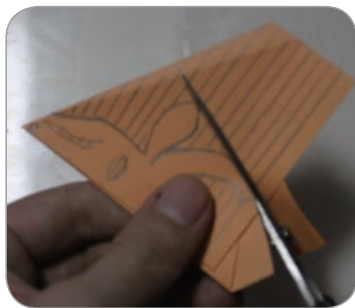

图 1-3-121

图 1-3-122

7 再剪出眼睛与鼻骨部分，如图 1-3-123 所示。

图 1-3-123

8 将图形展开，得到三棱牛头面具，如图 1-3-124 所示。

图 1-3-124

(四) 四角对折剪纸的方法

1. 花式图形一的剪纸步骤

1 取双面同色的方形纸对折，如图 1-3-125 所示。

图 1-3-125

2 二次对折，如图 1-3-126 所示。

图 1-3-126

3 绘出所需图案，如图 1-3-127 所示。

图 1-3-127

4 按照画好的标记减去多余的部分，如图 1-3-128 至图 1-3-130 所示。

图 1-3-128

图 1-3-129

图 1-3-130

5 展开后得到花样，如图 1-3-131 所示。

图 1-3-131

2. 花式图形二的剪纸步骤

1 取双面同色的方形纸对折，如图 1-3-132 所示。

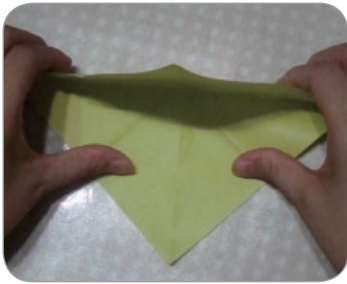

图 1-3-132

2 二次对折，如图 1-3-133 与图 1-3-134 所示。

图 1-3-133

图 1-3-134

3 绘出图案与阴影部分，如图 1-3-135 所示。

图 1-3-135

4 进行裁剪，如图 1-3-136 所示，打开剪纸，效果如图 1-3-137 所示。

图 1-3-136

图 1-3-137

二、单色剪纸

(一) 单色剪纸的含义

单色剪纸（图 1-3-138 与图 1-3-139）又称黑白剪纸，是指一种颜色的剪纸。单色剪纸是流行最广、数量最多的一种剪纸。

图 1-3-138

图 1-3-139

一般来说，美化室内环境与烘托喜庆气氛的单色剪纸多以红色为主；用于刺绣的单色剪纸则以白色为主。单色剪纸虚实对比强烈，颜色鲜明，风格简单大方，感染力强。

(二) 单色剪纸的方法

1. 龙头的剪纸步骤

- 1 取单色纸一张，在上面绘上龙头形状与阴影部分，如图 1-3-140 所示。
- 2 按照图形减去阴影部分，如图 1-3-141 与图 1-3-142 所示。

图 1-3-140

图 1-3-141

图 1-3-142

- 3 剪出龙的眼睛并完成作品，如图 1-3-143 所示。

图 1-3-143

2. 飞鸟的剪纸步骤

1 选取单色正方形纸张，绘出飞鸟的图案和阴影部分，如图 1-3-144 与图 1-3-145 所示。

图 1-3-144

图 1-3-145

2 按照绘制的图形剪去阴影部分，如图 1-3-146 所示。

图 1-3-146

3 用刻刀刻出鸟的眼睛，如图 1-3-147 所示。

图 1-3-147

4 作品完成，如图 1-3-148 所示。

图 1-3-148

三、染色剪纸

(一) 染色剪纸的含义

染色剪纸（图 1-3-149 与图 1-3-150）是彩色剪纸的一种，术语谓之“点色”。染色剪纸的做法是将剪刻以后的作品施以色彩渲染。染色剪纸多采用宣纸或连史纸，这些纸薄易洇染，渗透性强，每次能染二三十张。为了适宜点染，染色剪纸以阴刻为主。这种染色剪纸在河北、山西、福建等省均有流传。染色剪纸的染法分单色染和彩色染两种，有点染、涂染、晕染、套染、渲染等工艺。

图 1-3-149

图 1-3-150

(二) 染色剪纸的制作

1. 葡萄的制作

1 取白色的纸，并在纸上画出葡萄的图形，如图 1-3-151 所示。

图 1-3-151

2 用剪刀剪出葡萄的外缘，如图 1-3-152 所示。

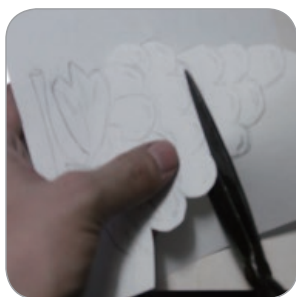

图 1-3-152

3 用刻刀刻掉葡萄间的缝隙，如图 1-3-153 所示。

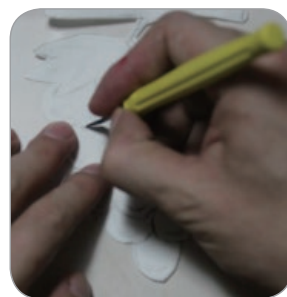

图 1-3-153

4 刻完后得到葡萄的外形，如图 1-3-154 所示。

图 1-3-154

5 用刻刀刻掉代表葡萄反光的地方，如图 1-3-155 所示。

图 1-3-155

6 用刻刀刻掉叶子的枝杈部分及其他缝隙，如图 1-3-156 所示。

图 1-3-156

7 用画笔蘸取棕色水彩涂抹在葡萄的枝条上，如图 1-3-157 所示。

图 1-3-157

9 蘸取调好的紫色水彩涂抹在葡萄粒上，如图 1-3-158 所示。

图 1-3-158

8 用画笔蘸取绿色水彩涂抹在葡萄的叶子上，如图 1-3-157 所示。

10 完成葡萄剪纸的创作，如图 1-3-159 所示。

图 1-3-159

2. 公鸡的剪纸步骤

1 取白色纸，并在上面画出公鸡图案，如图 1-3-160 所示。

图 1-3-160

2 用剪刀剪出公鸡的外缘，如图 1-3-161 所示。

图 1-3-161

3 用刻刀刻出公鸡身上所需的花形，如图 1-3-162 所示。

图 1-3-162

4 准备所需的颜料、画笔、调色盘，如图 1-3-163 所示。

图 1-3-163

5 用画笔蘸取颜料给剪好的公鸡上色，如图 1-3-164 所示。

图 1-3-164

四、衬色剪纸

(一) 衬色剪纸的含义

衬色剪纸(图 1-3-165 至图 1-3-170)是在单色剪纸下衬以色纸的剪纸。其衬法有三种:一是整体衬以一种色纸;二是根据各部位的特点进行配色,分别在剪好的花纹下衬以不同的色纸,如红的花、绿的叶等;三是在剪纸之下,衬以不规则的各种色纸,使衬色与主纹色相交错。其中,以第二种衬法较多见。

图 1-3-165

图 1-3-166

图 1-3-167

图 1-3-168

图 1-3-169

图 1-3-170

衬色剪纸要求主纹的颜色不能太鲜艳,以免同衬色冲突,一般多用黑色纸和金箔纸。其花纹也以阳线为主,以显现衬色的效果。例如,广东佛山的衬色剪纸,以金箔纸刻成后,将各部位分别衬以大红、玫红、翠绿、深蓝、湖蓝等色纸,显得富丽堂皇。这种做法叫作“铜衬料”。

(二) 衬色剪纸的方法

1. 太阳的剪纸步骤

1 将黑色纸的一角进行折叠,从折痕处剪出半圆,如图 1-3-171 所示。

图 1-3-171

2 展开得到圆形，将其作为太阳的中心，如图 1-3-172 所示。

图 1-3-172

3 在圆形的周围剪出大小不同的几何形状。

4 取红色的纸衬于图形下方，得到太阳图形，如图 1-3-173 所示。

图 1-3-173

2. 小猫的剪纸步骤

1 取白色纸，并在上面画出小猫的外形，如图 1-3-174 所示。

图 1-3-174

2 取黑色纸衬于白纸下方，并做好固定，如图 1-3-175 所示。

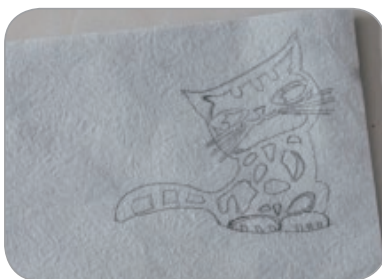

图 1-3-175

3 用剪刀沿白纸上小猫的图案进行剪裁，如图 1-3-176 所示。

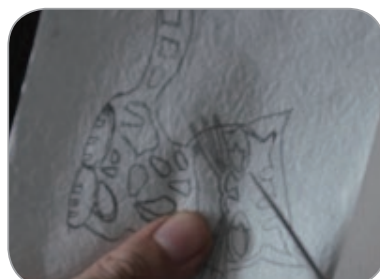

图 1-3-176

4 剪完小猫的外缘后将白纸与黑纸分开，如图 1-3-177 所示。

图 1-3-177

5 用剪刀和刻刀在白纸上剪掉、刻掉剩下的部分，如图 1-3-178 所示。

图 1-3-178

6 将黑纸衬于图形的下方，得到小猫图形，如图 1-3-179 所示。

图 1-3-179

思考练习

参照本章的剪纸步骤制作1~2幅剪纸作品。