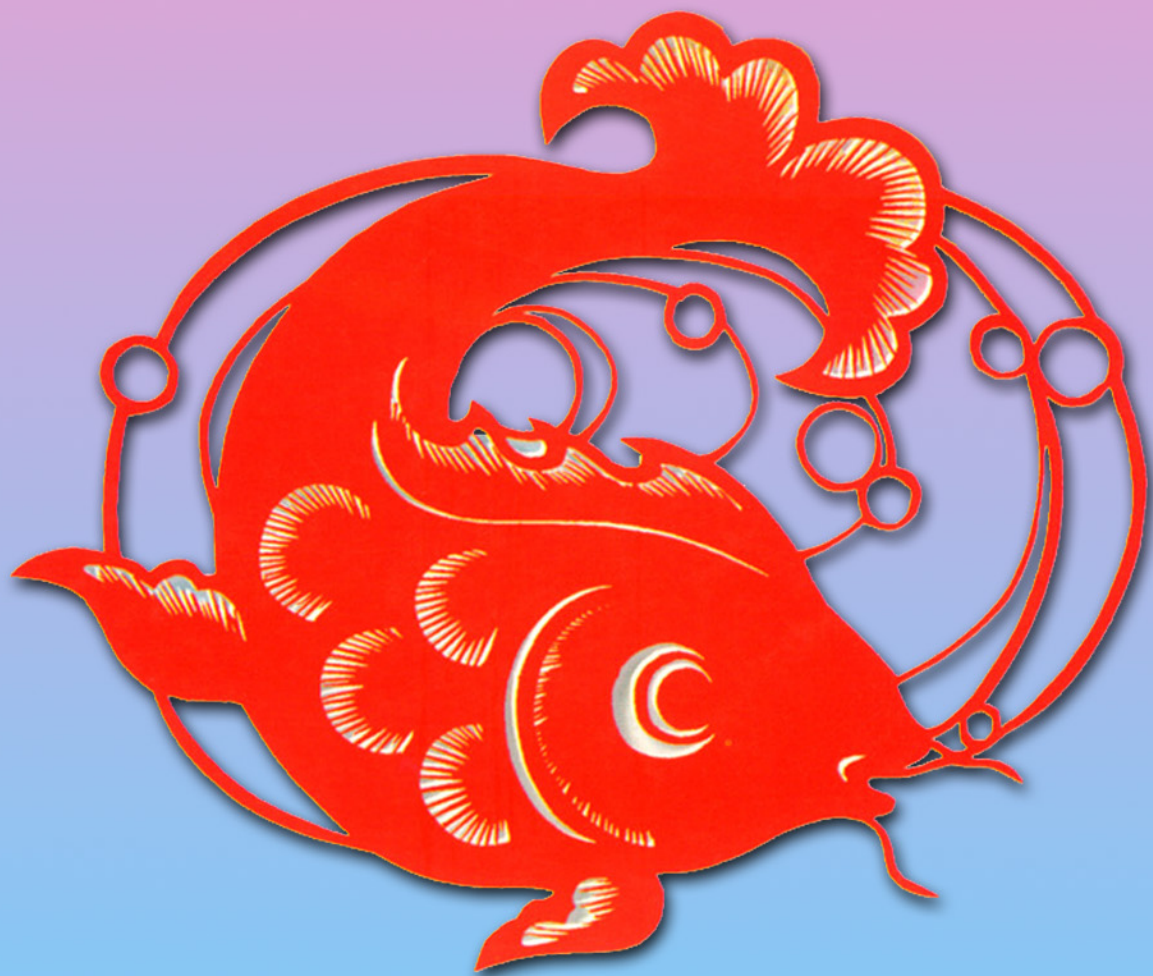

怎样学剪纸

姜红霞 著

科普教育与艺术修养
青苹果电子图书系列

怎样学剪纸

要红霞 著

内 容 提 要

剪纸是中国民间广为流传的装饰艺术。本书以传授民间剪纸技艺为主旨，全面介绍剪纸的基本知识，具体讲述 50 多种花卉、昆虫、人物、山石云水、禽鸟与凤凰、畜兽与龙、吉祥文字与图纹的剪法，以及对称与等角折叠的剪法和常用剪纸形式；同时选录了作者载誉国内外的各类精美作品 97 幅，作为技法示例，供读者临摹学习。全书图文并茂，通俗易懂，技法精妙，风格多样，对初学剪纸或力求提高剪纸技艺的读者，对中小学美术教师及专业美术工作者，都是一本难得而实用的好书。

目 录

第一章 剪纸概述

1. 剪纸的特点..... 1 2. 剪纸基本技法..... 3

第二章 花卉的剪法

3. 桃花的剪法..... 5 5. 菊花的剪法..... 8
4. 莲花的剪法..... 6 6. 牡丹的剪法..... 9

第三章 禽鸟与凤凰的剪法

7. 喜鹊的剪法 11 9. 鸡和鸭的剪法 14
8. 春燕的剪法 12 10. 凤凰的剪法..... 15

第四章 昆虫的剪法

11. 蟋蟀和蜻蜓的剪法..... 17 12. 蝴蝶的剪法..... 18

第五章 畜兽、小动物与龙的剪法

13. 青蛙和鲤鱼的剪法..... 20 18. 牛和马的剪法..... 27
14. 老鼠和蛇的剪法..... 21 19. 虎和鹿的剪法..... 29
15. 兔和羊的剪法..... 23 20. 蝙蝠的剪法..... 30
16. 狗和猪的剪法..... 24 21. 龙的剪法..... 32
17. 猴和猫的剪法..... 26

第六章 人物的剪法

22. 小孩的剪法..... 34 24. 戏剧人物的剪法..... 37
23. 成人的剪法..... 35

第七章 山石云水的剪法

25. 山的剪法.....	39	27. 云的剪法.....	42
26. 石的剪法.....	40	28. 水的剪法.....	44

第八章 对称与等角折叠的剪法

29. 中心对称剪法.....	46	33. 四角折叠剪法.....	52
30. 左右对称剪法.....	47	34. 五角折叠剪法.....	54
31. 上下对称剪法.....	49	35. 六角和八角折叠剪法.....	55
32. 三角折叠剪法.....	51		

第九章 吉祥文字与图纹的剪法

36. 福字的剪法.....	57	40. 喜字的剪法（二）.....	62
37. 寿字的剪法（一）.....	58	41. 盘长的剪法.....	64
38. 寿字的剪法（二）.....	59	42. 如意和古钱的剪法.....	65
39. 喜字的剪法（一）.....	61		

第十章 常用剪纸形式

43. 迎春花的剪法.....	67	48. 喜花的剪法（一）.....	74
44. 门笺的剪法.....	68	49. 喜花的剪法（二）.....	75
45. 生日花的剪法.....	69	50. 刺绣纹样的剪法.....	77
46. 祝寿花的剪法.....	71	51. 藏书票的剪法.....	78
47. 祝贺卡的剪法.....	72	52. 剪影的剪法.....	79

作品示例

1. 剪纸作品（27幅）.....	81	6. 火烫作品（3幅）.....	121
2. 刻纸作品（11幅）.....	97	7. 染色剪纸作品（4幅）.....	123
3. 剪、刻结合作品（19幅）.....	105	8. 拼色剪纸作品（6幅）.....	127
4. 手撕作品（4幅）.....	112	9. 多种手法结合作品（17幅）.....	131
5. 剪影作品（6幅）.....	115		

第一章 剪纸概述

1. 剪纸的特点

剪纸是我国传统的古老艺术之一。据现有史料证实，早在 1500 年前的南北朝时期就有剪纸，而且艺术技巧相当成熟。（见图 1、图 2）

剪纸艺术发展到现在，从风格上讲，可分为南北两派。南派细腻秀美，北派粗犷豪放。剪纸常见的手法，大体上可分为剪、刻两种：剪是用剪刀铰，线条活泼多变，随意性强，北派剪纸多用剪刀剪制。而刻的方法是用特制的刻刀雕刻，又称刻纸，作品风格严谨、细腻，装饰性强，南派剪纸多用这种方法创作。从表现技法上讲，又分为阳剪、阴剪，阳剪讲究“线线相连”，阴剪强调“线线相断”，阴剪阳剪是相对相生的。

剪纸一般不便表现层次重叠和庞杂的场面。剪纸的简捷、明快的这种特点，更适合表现夸张性、随意性的事物。

剪纸不强调光影和素描效果，更不强调自身色彩的如实反映，有时对物体的比例概念、时间概念也需要模糊，如传统剪纸《鱼钻莲》（见图 3）中的鱼与莲的对比，显然鱼要比实际比例大得多。而《四季果》（见图 4）中的四个季节中所结果实合为一体，就是时间模糊的一例。总之，只要有利于表现创作题材，在适当的环境中变形，正是剪纸所需要提倡的。

图 1 猴（复制）

图 4 四季果

2. 剪纸基本技法

剪纸基本技法“五要素”是：圆、尖、方、缺、线。要达到剪圆如秋月，饱满圆润；剪尖如麦芒，尖而挺拔；剪方如瓷砖，齐整有力；剪缺如锯齿，排列有序；剪线又如胡须，均匀精细。剪口整齐，既不留缺茬，又不能剪过头或剪坏别处。这是剪纸最基本的要求。

剪纸从表现形式上可分为单色剪纸，点色剪纸，分色剪纸，衬色剪纸，绘色剪纸五大类。其中单色剪纸在各地最普遍，数量最多，内容最丰富。特点是虚实对比强烈，明快醒目，风格单纯大方，感染力强。

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。也就是先剪复杂的部分，后剪较容易剪的部分；先剪重要的部位，后剪次要的部位；在这同时还要注意先剪里面的部分，最后剪外围的部分。只有这样有秩有序，才能顺利地完一幅精美的剪纸作品。

以图 5 为例，先剪最复杂的人物部分，人物部分中，五官又是表现人物的最主要部位。人物的五官、人物身体衣服花纹都剪好后再剪人物的外轮廓。又如图 6，先剪主要的物体——白菜，后剪其他水果，再剪篮子，最后剪篮子的外边纸。

第二章 花卉的剪法

3. 桃花的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，合成四层，或取四张色纸用书钉把边订好。单幅剪纸一般四至六层纸最好剪，单层或层数太多都不好剪。

(2) 描图：在订好的纸上，把放大的花样用铅笔描上去，描时注意花心、花瓣的位置。

(3) 剪制：按照剪纸过程的“三先三后”原则，先从花心开始剪起（见图7、图8）。下剪时要让剪尖落到花心中心点上，再向边缘逐渐剪去，直到一个花心圆全部剪好。如果直接把剪尖落到边线上，那样很容易剪出线，使边缘线不能整齐流畅，甚至造成剪纸破碎。剪花瓣时，落剪同花心一样，要尽量远离边线，但又不能太靠近准备剪锯齿纹的部位。落剪后要先剪花瓣的弧线，后剪花瓣的锯齿纹。花瓣的锯齿要剪得细一些，这是不同于表现人手的大锯齿纹的。

桃花，象征着春天及新的生命，梅花、杏花、梨花的剪法与桃花相似，可参照桃花的剪法。与梅花、桃花相关的传统剪纸题材有《喜上眉（梅）梢》、《桃花迎春》等。

图 8 桃色花红

4. 莲花的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，合成四层，或取四张色纸用书钉把边订好。

(2) 描图：在订好的纸上，用铅笔按图把花样描上去，一定要把花心（莲蓬）部分仔细画好。

(3) 剪制：按“三先三后”的剪法，如图 9、图 10 中的莲花（俗称荷花）为复杂部分，应先从莲花剪起。莲花中心的莲蓬又是它的主要部分，所以下剪应从莲花的中心莲蓬下剪，按此顺序剪完主要部位的莲花后，再剪次要部位的莲叶、莲藕。在剪莲叶时也应按先里后外的原则，先剪叶心，后剪叶茎，其次再剪叶子边缘。剪莲叶杆时，要尽量剪得粗细均匀，不要留下剪茬，要一气呵成。

民间剪纸的莲花题材非常丰富，往往利用其谐音组成，如《和（荷）合（盒）二仙》、《连（莲）年有余（鱼）》、《连（莲）升富贵》等。

5. 菊花的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，合成四层，或取四张色纸用书钉把边缘订牢。

(2) 描图：在订好的纸上，用铅笔按图仔细地描上去，画花头时注意找花瓣的构图规律，并注意观察，哪些是要剪掉的部分，哪些又是要保留的部分，做好标注，以免剪错。

(3) 剪制：剪图 11 这种菊花时，应从花心剪起，花瓣一层一层相套，层层曲线呼应，有的瓣既不可太大，又不能太小，剪时一定要注意线条的流畅，不要留有剪茬。剪图 12 这种菊花时，也应从花心剪起，每个瓣都指向花心，瓣与瓣相互穿插，外边形成一个放射状的圆形。

剪菊叶时，要注意菊叶的形态，它的叶很特别，边缘有的部分为圆弧，有的部分又形成尖角，要留意它的形态规律。

菊花的种类很多，彼此形态区别很大。花瓣有的细如蚕丝，有的圆如珠玉；外形有的大如明月，有的小如繁星；花色五彩缤纷，多姿多彩。民间多以菊来代表君子文人，也以菊来表示长寿，如《梅兰菊竹四君子》、《秋菊祝寿》等。

图 11 金秋菊香

图 12 金香满月

6. 牡丹的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，合成四层，或取四张色纸用书钉订好。

(2) 描图：在订好的纸上，用铅笔把图仔细地画好，画花头时注意花瓣的层次，并标好月牙纹及锯齿纹的准确位置。

(3) 剪制：图 13 的牡丹花剪纸较复杂，应从花中心一瓣下剪，然后一左一右地轮换着剪，每剪完两个瓣，紧接着再剪两个瓣上面的月牙纹，这样有顺序地剪才不易剪坏。

剪牡丹叶时，要注意它的外形，是由几条流畅的曲线组成的尖角，并且是每个叶上形成三个叶瓣。

图 14 为“叶中添花”，是剪纸中常用的形式，它与“花中添花”、“果中添花”等题材的表现手法相同，是利用花、叶或果甚至于某种动物的外形，从里面剪出与外形有关或无关的纹样，组成有趣味的图形。

牡丹是民间剪纸中常用的花形，它在民俗中代表富贵、吉祥、美好，常见的题材也很多，如：《凤凰戏牡丹》、《荣华富贵》、《富贵满堂》、《富贵绵长》等。

第三章 禽鸟与凤凰的剪法

7. 喜鹊的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，合成四层，或取四张色纸用书钉把边缘订好。

(2) 描图：在订好的纸上，用铅笔仔细地将图画好，注意喜鹊的头与身体的形态。

(3) 剪制：喜鹊是民俗中的吉祥报喜鸟，在民间剪纸中常常用到。剪喜鹊要注意剪得精神、活泼，因此必须把握好它的外形——细长的身体和细长的尾巴。剪眼睛可只剪一个小圆孔（见图 15），也可以剪掉一个小月牙留一个小圆点做眼睛（见图 16）。剪纸的语言很少简单地重复客观的物象，总要在反映的事物上添加相关的美的东西。如喜鹊身上，不是只剪些羽毛，而是加入寓意性的梅花图案做点缀，这样就让人联想到喜鹊报春、喜上眉（梅）梢的美好意境。喜鹊的爪，如是单独剪站的姿态，可剪成四个爪趾，也可剪一前一后两个爪趾，剪喜鹊飞的动态或卧的姿态时，由于爪收回，爪与腿都不用剪，如剪喜鹊站立枝头上的姿态，爪趾不剪，只剪喜鹊腿就行，其他飞禽剪爪的方法与喜鹊基本相同。

喜鹊在剪纸中常见的题材还有：《喜事（柿）临门》、《欢天喜地》等。

图 16 喜鹊鸣春

8. 春燕的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，合成四层，或取四张色纸用书钉订好边缘。

(2) 描图：在订好的纸上，用铅笔仔细地把图画好，特别要注意画好春燕的头部、双翅及尾巴的动态。

(3) 剪制：剪春燕定要剪出燕子的灵巧可爱来。剪时可不剪它的身子，剪好头后，直接剪两翅，两翅后边接着就是一条呈剪刀状的尾巴，这样的夸张是民间剪纸造型所特有的。燕子的头要剪得小巧，花纹可以剪成锯齿纹样（见图 17），也可以剪成半个花的纹样（见图 18），寓意燕子来了会给大地带回春天，引得百花盛开。

燕子的剪法也可以用于身体较小的鸟，例如麻雀、黄鹂、百灵、腊嘴鸟等，但这些鸟与燕子有一个很大的区别，就在于尾部的不同，剪时要仔细观察，大胆取舍，一定要突出每种鸟的独特部位。

与燕子相关的民间剪纸题材，有《春燕高飞》、《燕恋故巢》等。

9. 鸡和鸭的剪法

(1) 准备：取两张色纸分别对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸用书钉钉成两份，边缘订牢。

(2) 描图：在订好的纸上，分别把鸡、鸭图画好，要注意突出它们的特征。

(3) 剪制：剪鸡要注意把鸡冠、鸡尾剪得大些，鸡胸突出，鸡爪粗壮，这样剪出来的鸡具有雄姿勃勃的神态（见图 19）。剪鸡尾羽时，要剪得流畅，剪法是从羽毛尖开始剪，边剪边旋转纸，一定要剪的连贯，中间不能有接茬。与鸡有关的民间剪纸题材，有《大吉（鸡）大利》、《吉（鸡）祥（羊）如意》、《富贵吉（鸡）祥》等。

剪鸭时，注意夸张鸭身体肥胖、脖子细长的特点，腿一定要剪得短些，也可以在身体下方直接剪两只脚掌，身体上可随意剪些羽毛状的锯齿纹，也可以剪些花草，还可以在身体上装饰小鸭雏的形态。图 20 中的鸭子，表示它正想念自己的孩子，这种剪法又称意象剪法，也就是直接表现主体的心理意向，它想什么就怎么表达，不必考虑客观事物的真实形态。这也是民间剪纸与其他艺术表现形式的不同点。

图 19 雄鸡高唱

图 20 唤归游子

10. 凤凰的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，合为四层，或取四张色纸用书钉订好。

(2) 描图：在订好的纸上，用铅笔按图画好。注意凤凰的尾羽大而且有动态。

(3) 剪制：凤凰是一种吉祥的神化飞禽，生活中是没有的。它集众鸟的美丽于一身，如锦鸡头、孔雀尾、仙鹤腿等，在它身上可以添加各种美丽的纹样，以寓示美好的愿望（见图 21、图 22）。

剪凤凰头要剪得灵巧、秀美，脖子稍长，双翅大而优美，三尾羽毛舒展自如。剪凤凰关键在头、尾两部分。凤眼要剪得细长，冠羽要向上扬起显得精神，剪尾羽要先剪尾羽中心的空线，然后再从尾根部剪起，顺着走向剪到羽梢，一定要按这样的顺序剪，不然剪出的尾羽不流畅。另一方面，这样的剪法练习，也是为以后的徒手剪打基础。徒手剪就是剪之前不用铅笔画样稿，而是“成竹于胸”，直接用剪铰。

凤凰是东方特有的神化鸟，与凤凰有关的传统剪纸题材非常丰富，如《丹凤求凰》、《龙凤呈祥》寓意婚姻幸福吉祥，《祥凤来吉》、《百鸟朝凤》预祝生活美满安泰，等等。

第四章 昆虫的剪法

11. 蟋蟀和蜻蜓的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸分两份用订书机订好。

(2) 描图：用铅笔把两个图分别画好。切记：昆虫的动态要突出，如蟋蟀眉弯、腿直、肚子大，蜻蜓两翅位置及细肚子的弯曲等。

(3) 剪制：剪蟋蟀的眉时，要留意梢部略细，根部略粗。后腿夸张上翘，要剪得直而有力度。剪腿不必按实际剪六条，只剪三四条表现动态即可。与蟋蟀相配的花很多，与蟋蟀相互组合的还有常见的瓜果蔬菜等，这与它的生活习性有关（见图 23）。蚂蚱、蝈蝈的形体和蟋蟀很相近，剪时可参照蟋蟀的剪法。

剪蜻蜓要留意它的头部，不要只剪两个大圆圈表现眼睛，应该加以美化，如剪成两个圆花瓣（见图 24），或剪两组相互排列的月牙纹样，两对翅膀也可以剪成两个大花瓣，这样就与表现眼睛的小花瓣组成一只美丽的会飞的兰花形蜻蜓，看上去很有趣味。蜻蜓的腿很细很短，一般情况下可以不剪。剪与蜻蜓组合的花心及花蕾时可用“偷剪”的办法。“偷剪”就是不用掏剪，直接从外边剪进去，把要剪的部分剪掉。

图 24 花 仙

12. 蝴蝶的剪法

(1) 准备：取一张色纸，对叠两次，或取四张色纸用订书机订好。

(2) 描图：用铅笔描图时，注意蝴蝶的动态及两翅花纹的排列规律。

(3) 剪制：蝴蝶的种类很多，形态、斑纹、色彩各异，剪时注意求其神，而不是如实照搬。剪蝴蝶先从它的身体落剪，剪好后再一左一右地从里向外剪一对大翅膀，其次再剪后面的小翅膀，蝴蝶翅膀的花纹可以自行发挥，用点、线、锯齿、花卉的纹路进行点缀，但剪时一定要遵循翅膀伸展的方向性（见图 25）。

蝴蝶的眉细而均匀流畅，末梢夸张成两个圆点，并弯成美丽的如意形状，剪口整齐，不能留剪茬。眼睛多以两个实心圆点表示，腿要短小。

与蝴蝶相互组合的花很多，几乎什么花都能和它组成美丽的图案。除此之外，瓜果、蔬菜也常和它组合，如传统题材的《蝶扑瓜》、《蝴蝶恋白菜》等。在组合画面中，为了突出蝴蝶，在剪时，蝴蝶要夸张得大一些，花卉、瓜果、蔬菜则小一些，不能完全按照客观实际比例。有的瓜果还可以表现切开的形状，如图 26 中的西瓜，就是民间剪纸中常见到的一种形式。另一方面，从剪纸民俗讲，《蝶扑瓜》这一题材表现的是婚姻结合，蝶代表男性，而瓜代表女性，瓜切开露出瓜子，表示男女结合生子以繁衍后代之意。

第五章 畜兽、小动物与龙的剪法

13. 青蛙和鲤鱼的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸对叠两次，每张叠成四层，或取八张色纸分两份用书钉订好。

(2) 描图：在订好的纸上，用铅笔分别将图画好，注意突出两种动物的特征部分：青蛙的大眼、大嘴，有力的后腿，圆滚的身体；鱼的流线形身体，排列有序的鱼鳞等。

(3) 剪制：剪青蛙先从眼睛开始，夸张大眼、大嘴的特点，身体的花纹可以只剪几条排列线，加些圆点做点缀，也可以剪几朵花做装饰。与青蛙相组合的花草同它的生活习性有关，多为水草、芦苇等（见图 27）。

传统剪纸题材《剪除五毒》中的蟾蜍与青蛙造型基本相同，可参照青蛙的剪制手法剪蟾蜍。

鲤鱼的剪法也是从眼部下开始剪，剪好头部再剪身体。由于鱼鳞是排列有序的，所以从头部开始剪完一排后，再剪一排，只有这样按顺序剪才不易剪坏（见图 28）。

鱼在民间剪纸题材中运用很广，取谐音如《连（莲）年有余（鱼）》，表示企盼年成好；《鱼钻莲》则与婚姻有关，“鱼”意为男性，“莲”象征女性，“鱼钻莲”表示男女亲密结合，幸福和谐。

图 28 鱼跃

14. 老鼠和蛇的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸分两份用书钉订好。

(2) 描图：在订好的纸上，把图仔细地描上去，注意画好老鼠及蛇身的动态。

(3) 剪制：老鼠虽在生活中被列为“四害”之一，北方地区又称老鼠为耗子，但在民间习俗中它却是智慧的象征，列十二生肖之首。民间剪纸中的老鼠是活泼、机灵可爱的，因此在剪纸时要夸张它的亮眼、小爪、长尾的特点，由于身体小，一般很少加花纹装饰。与老鼠相组合的大多是瓜果、器皿（见图 29），与花草相组合的形式很少。

传统题材有《老鼠上灯台》、《老鼠偷油》、《老鼠吃葡萄》等。最具有情趣并富有人情味的传统题材，在南方流传的是《老鼠嫁女》，北方流传的是《老鼠娶媳妇》。

蛇在生活中给人一种阴险恐惧感，而在民间剪纸中却具有“两面性”。即在属相中代表财富，如《蛇盘兔，辈辈富》，蛇为“钱窜窜”；而另一方面，如端午节剪的传统题材《剪除五毒》，蛇又代表灾害、灾祸。

剪蛇身以“S”形或圆盘形为多。剪蛇头常以拟人化的手法来表现。有的把蛇眼剪成两个小圆点（见图 30），有的则剪成两个月牙纹，蛇舌也加以夸张，末端弯曲伸长。

15. 兔和羊的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸分两份用书钉订好。

(2) 描图：用铅笔仔细地把图画好，突出兔子的大长耳朵及羊的弯角、细腿。

(3) 剪制：剪兔子时腿部不用锯齿纹做皮毛的装饰，装饰只用在耳朵及头部，这样是为了突出毛绒绒的大耳朵（见图 31）。兔子的腿尽量简化为两组弯曲的月牙纹。

民间剪纸中与兔子相互组合的多以萝卜、白菜、花卉为主，常见的传统题材中，有《鹰踏兔》、《蛇盘兔》等。追溯民俗根源，这些题材与联姻结合有关，鹰、蛇代表男性，兔子代表女性。

羊的剪法是以背部、腿部的光滑弧线，与胸部、腹部、尾部的锯齿纹形成对比，来表现羊的特征（见图 32）。背部的小圆点与装饰小花的点缀，增加了整个剪纸的趣味性。剪羊脸要突出它的细长眼睛和长鼻尖嘴的特征。

与羊相互组合的多以花草为主，民间剪纸题材中，羊与鸡组合的是《吉（鸡）祥（羊）如意》，多羊组合的题材有《三羊开泰》等，都是取“羊”与“祥”的谐音。

图 31 玉兔

图 32 祥羊

16. 狗和猪的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸分两份订好。

(2) 描图：用铅笔把图画好，突出两种动物的特征，如狗的活泼、猪的憨态等。

(3) 剪制：狗的种类之多，形态差异之大，是其他动物中少见的。图 33 是常见的宠物狗，又称哈巴狗。它的特点是毛长、腿短。剪时先从鼻子下剪，然后一左一右地剪双眼，眼睛可剪为向下的半弧形，这样是为了表现小狗的灵气。背部、尾部各用一排月牙纹表现它的长毛，臀部用金钱纹或花朵纹做点缀，颈部则装饰以小铃铛样的花纹，显得很有情趣。身体、尾部、耳朵外边都剪成长锯齿纹，以表现毛茸茸的感觉。

猪的剪法从鼻下开剪，突出大眼、大耳，头部可以用花点缀。为表现猪的肥硕，腿可剪也可不剪，要剪也应短为好。图 34 将猪蹄直接剪在头下，更能反映猪胖的可爱。猪身上用很短的锯齿装饰，并用外弧线包围住，这样给人一种圆润憨态的感觉。猪身上还可以点缀些花草。民间常见的传统剪纸《肥猪拱门，元宝进来》，是春节家门上常贴的剪纸题材，表现人们对一年美好生活的企盼。

17. 猴和猫的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份叠成四层，或取八张色纸分两份用书钉订好。

(2) 描图：用铅笔把图仔细地画在订好的纸上，注意两种动物的特征，猴的好动，猫的乖巧。

(3) 剪制：猴是生性活泼顽皮的，要剪出它好动的性格。剪时先从眼睛开始，然后再剪身体及四肢（见图 35）。身体可剪些花做装饰，也可剪些水果做点缀，这样表现它手中捧着桃子、眼中看着前面，而心中还想着花或其他水果这样一种不稳定的个性。四肢细长且动作夸张，手、脚不必剪出五指，视情况剪三四个表明动态即可。民间传统剪纸中与猴有关的《马上封侯（猴）》，是祝愿官阶的快速升迁。

猫性情温顺可爱，民间对幼儿爱称“猫虎虎”，足见人们对猫的喜爱。剪纸中表现猫的形态多为半蹲状（见图 36），大眼、长须、毛绒绒是它的特点。剪时先从鼻部下剪，然后剪眼、嘴、眉心。前爪剪成三个小圆瓣，后爪不剪，只剪一条弯曲的尾巴。为充分夸张它那毛绒绒的神态，必须突出细密的长锯齿纹。民间传统剪纸题材《耄耋长寿》，常以猫与蝴蝶相结合，取其“猫”与“耄”、“蝶”与“耋”的谐音。

图 35 顽猴

图 36 乖 猫

18. 牛和马的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸用订书机分两份订好。

(2) 描图：用铅笔把图仔细地描好，注意突出动物的神态及特征，牛的稳健、马的彪悍。

(3) 剪制：剪牛先从两眼剪，突出其大的特点，双耳剪两个月牙纹，夸张锋利的牛角，背部用直线，尾要剪出直硬的感觉，以表现牛性格的倔犟。腿不剪或剪得很短，四蹄夸张得大而突出，这样才显示牛的稳健（见图 37）。牛是人类的好帮手，“吃的是草，挤的是奶”，这正是牛的精神，故剪纸中常以牛耕作、拉车、吃草为表现题材。

剪马多用弧线做外形线，突出双耳，夸大长尾，腿要剪得细长而矫健，蹄掌可简略，马鬃用长月牙纹，顺其生长方向剪一组，身上的纹样随意性大些，可点缀花瓣、草叶或单纯性的月牙、锯齿纹都行（见图 38）。马是人类的好朋友，古时称为“脚力”、“坐骥”。传统剪纸中常在马背上剪只猴子，用其谐音表示地位高升，称为《马上封侯（猴）》。在马背部剪些金钱纹或元宝纹，则表示“马上发财”的美意。

19. 虎和鹿的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸用书钉订为两份。

(2) 描图：用铅笔把图仔细地描好，突出虎的威猛、鹿的灵巧的特点。

(3) 剪制：在民间习俗中，人们把虎作为“镇宅”、“护子”的吉祥物。因此民间剪纸中的虎也分两种，一为“猛虎”，即镇宅避邪的神虎，剪时突出尖牙利爪、威猛刚勇，常表现虎发怒的动态。另一种为“艾虎”类，这种虎寄托了人们对下一代的关怀、保护、祝福，常表现为口齿微露、慈眉善目的憨态，多为虎的静态。人们对孩儿的爱称中诸多“虎子”就是这个道理。剪虎时突出眉头上“王”字（见图 39），这是民间剪纸造型的特点。

在民俗中，人们利用鹿的谐音而赋予“禄”的意义。最常见的民俗题材“福禄寿喜”的表现，就是一个老寿星骑鹿，手托桃子，身边站立一只鹤，头顶飞着几只蝙蝠、喜鹊。其中鹤、老寿星、桃子都是象征长寿的，蝙蝠象征幸福，喜鹊代表喜事，而鹿即表示“禄”之意。剪鹿时，身上常剪梅花作点缀（这是梅花鹿身上斑点的夸张），口含灵芝，也是民俗中祝愿祥和瑞气的题材（见图 40）。常见的祝寿题材还有《鹿鹤同春》等。

图 39 猛虎

图 40 灵 鹿

20. 蝙蝠的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，合为四层，或取四张色纸用订书机订好。

(2) 描图：用铅笔仔细地把图描好，注意蝙蝠的动态及身上装饰花纹的排列规律。

(3) 剪制：幸福的“福”与蝙蝠的“蝠”为谐音字，故在民间习俗中，常用这一小动物作为幸福的象征。把飞着的蝙蝠让一个小孩抓住并装入一个小坛中，这样构成的一幅画，称为《纳福图》；让蝙蝠口含一个如意，即为《幸福如意》；让它与桃或苹果组合，便是《福寿双全》、《幸福平安》（见图 41）；与铜钱组合，就称为《福在眼前》（见图 42）。

剪蝙蝠时，一定要注意两翅的伸展动态，翅膀的花纹可以自由组合，但要顺着它的方向排列，是点、是齿还是花卉纹样，两翅要对称着剪，两翅末端常剪两个弯曲的云状钩形，一个向前弯，一个向后弯（见图 42），或两个都向后弯（见图 41），用以表现自由飞翔的动态。

民间传统剪纸中，除了常见的单只蝙蝠与其他图形相互组合外，还有一只或两只蝙蝠与盘长组成的《幸福绵长》，以及常见的一个群体与文字组合的《五福捧寿》等题材。

21. 龙的剪法

(1) 准备：取一张色纸对叠两次，或取四张色纸用书钉订好。

(2) 描图：用铅笔仔细地把图描好，注意龙的动态，“S”型的特点，重点刻画头、爪、尾的部分。

(3) 剪制：龙是华夏民族的一尊永恒的图腾。它是传说中的神物，可以上天驾云，下海游泳，口可喷火，是主宰自然的神灵。它不是实际生活中的动物，而是人们长期文化积淀形成的臆想的产物。

剪纸龙的动态造型分为升龙（见图 43 的右侧龙）、降龙（见图 43 的左侧龙），以及坐龙、行龙四种。从表现形式又分为团龙、角龙等。《二龙戏珠》是一种最为常见的特殊形式，造型优美，虽不对称但相互呼应，一升一降，形成太极图的动态，给人以跌宕起伏的感觉。

剪龙一定要突出它的特点，鳄嘴、虎眼、狮须、鹿角、鹰爪、蛇身、麒麟尾，配以火纹、云纹或水纹。有的表现云龙状态，则把它的四肢直接夸张成翻卷的云纹（见图 44）。

与龙相互组合的最常见的是凤，《龙凤呈祥》是用于婚礼的喜庆题材。

图 43 二龙戏珠

第六章 人物的剪法

22. 小孩的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸用书钉订为两份。

(2) 描图：用铅笔描图时，注意每个小孩的动态，特别是胳膊和腿的伸展方向。

(3) 剪制：小孩是家庭、社会的希望，也是剪纸中常表现的对象之一。传统的剪纸中，《童子闹春》、《童子拜佛》等，都是以小孩为表现对象的。也有以小孩为间接表现对象的题材，如《和合二仙》中的二仙就常是小孩形象，《刘海戏金蟾》中的刘海也多为小孩形象。

剪小孩图像时，着重点应放在小孩的头部的动态上，其他方面可以概括处理。小孩头部要夸张突出，稍放大比例，五官要集中，鼻子可不剪或用一小竖代替（见图 45、图 46），手可直接在胳膊末端剪五个锯齿表现。为表现小孩的憨态、可爱样子，腰和脖子是不剪的。

表现小孩剪纸的常见题材，还有现代儿童生活、学习、游戏及他们的理想等。

图 46 吉祥娃

23. 成人的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份合为四层，或取八张色纸订为两份。

(2) 描图：用铅笔把图仔细地描好，注意每个人物的动态。

(3) 剪制：剪纸中反映成年人生活、工作的题材很多，这是与成年人生活、工作的多样性分不开的。在剪制过程中，要抓住题材中所反映人物最具代表性的动态，及突出个性的角度，如《江边独钓》（见图 47）这样的题材，人物就宜用侧面来表现，同时把本来水中看不到的鱼也表现出来，这便于表现主人公与观看者的心情呼应。钓鱼人常穿水衣或蓑衣，所以身上宜用长锯齿纹表现，手中的工具也不必完全按照实际的比例，可根据画面需要而作适当调整。《惜时苦读》（见图 48）的人物正、侧面都可以，但手中的书画以及两臂、两腿就不宜重叠，应夸张她的动作，并平行排列，其中与身体相重叠的一只手，利用书的空白来表现，这样反而很有韵味。

剪老年人物时，在额头上适当地加些皱纹，男性老人脸上加胡须，身体略有弯曲，其他剪制注意之处与成年人剪法相同。

24. 戏剧人物的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份合为四层，或取八张色纸订为两份。

(2) 描图：注意人物动态及衣服上的花纹排列规律。

(3) 剪制：戏剧人物剪纸是传统剪纸中常见的题材。戏剧舞台上人物的各种动态、各种行当，都能从传统剪纸中找到，这与人们喜爱戏剧、喜爱这一民族艺术是分不开的。

剪制戏剧人物的动态，多为所表现角色的亮相动作，注重抓这一特定神态，就要突出女性的温柔、男性的刚烈，如图 49 中女性的兰指漫点、削肩碎步的姿态，图 50 中男子常见的昂头阔步、伸手抬腿的动作等等。戏剧人物的头饰、服装很复杂，不能如实照搬，只要取其大的动态，做大胆的取舍、概括，适当点缀花草或一些月牙纹、长短锯齿纹即可。

表现戏剧中复杂的场面，可以隔物换景，也就是用器具或树木，把几个不同场面连在一起，既有故事发展的延续性，又不致混为一块而让人产生错觉。有时一幅剪纸同时表现两个场面，有的同时表现三个、四个或更多的场面。有的是同一内容用几幅剪纸组合在一起互为补充，也有的是内容不同而互为映衬。

图 49 桃扇花旦

第七章 山石云水的剪法

25. 山的剪法

(1) 准备：分别取两张色纸，对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸用订书机分两份订好。

(2) 描图：把图描在订好的纸上，标好山上、山间的小树及小房舍等点景图形的位置。

(3) 剪制：剪纸作品中表现山水风景的手法，都以概括写意为主。剪山之大之雄，绝不能按真山真树的比例，而是以小树、小桥、小房舍为衬托。山的纹理也只能在适当的位置剪几条，给人以点到为止的感觉。这几条纹理是直是曲要看山的整体形态，要有疏有密，千万不能平均布置，否则不自然而显得呆板。

常言道：“剪山易，剪景难”，难就难在什么应该大、什么应该小。剪点景小树，不同于其他绘画那样如实地反映客观形态，而是取其大势，高度提炼。如图 51 中的柳树，只剪外形的主枝条，并未剪它的叶子。又如图 52 中的松树及灌木，也只反映它的大的形态，并且不能按实际与山的比例，而是把树放的大一些。

剪景中的房舍、塔楼、桥、船、人等，相对于整体剪纸布局讲，应尽量剪的小一些，以它们的小才能烘托山之大、景之深。

图 52 水 乡

26. 石的剪法

(1) 准备：取两张色纸，对叠两次，每份为四层，或取八张色纸，分两份用书钉钉好。

(2) 描图：在订好的纸上分别把图描好，注意石的形态及花草与石的搭配组合。

(3) 剪制：石的奇、雅、趣自古以来就为人们所喜爱，奇石的五个特征称为“丑、瘦、漏、皱、透”，凡是具备这五个特性的即可谓石之上品。“丑”就是指石的形态并非方方正正，而是形态古怪丑陋；“瘦”即指石的外形要狭长；“漏”是说石上要有孔洞；“皱”就是指石的表面不平滑而有皱折；“透”是讲石不但有孔洞，而且有穿透整个石体的“眼”——给人以剔透之感的大孔洞。因此剪石也要遵循奇石的这五个特征。

奇石常设在庭院花草树木中，因此表现石与花、树相互映衬的剪纸也是常见题材。

剪石除注意表现奇石的五个特征外，还要注意石与花草、动物的相互呼应。石若较高，花草、动物则应相对低些（见图 53）；石若较低，花草、动物就要高些（见图 54）。

27. 云的剪法

(1) 准备：取两张色纸对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸分两份用书钉订好。

(2) 描图：在订好的纸上分别把图画好，注意区分两种云的不同之处。

(3) 剪制：云在剪纸中为经常表现的对象，风景中有，龙凤图中有，神仙人物图中也有。云的剪法大致分为两种：阳剪云和阴剪云，如《古寺祥云》（见图 55）中的云为阳剪云，《神龙云游》（见图 56）中的云为阴剪云。剪纸中的云一般都是其他事物的陪衬，如图中“龙”、“古寺”为主要的表现对象，云就是为龙、古寺起衬托作用的，因此，剪的云，要与表现的主体区别开。如果主体为阴剪，云即为阳剪，主体是阳剪，云最好为阴剪。

云从形态上可分为三种，一种为团云，如图 55 及图 56 下方的云；另一种为行云，形状是由几条平行横线来表现；还有一种是流云，形如彩带在空中飞舞，用几根流畅的曲线来表现，如图 56 右上方那组云。前一种形态的云，常见于传统的剪纸中；后两种形态的云，多见于现代剪纸中。

图 55 古寺祥云

28. 水的剪法

(1) 准备：取两张色纸，对叠两次，每份合成四层，或取八张色纸分两份，分别用书钉钉好。

(2) 描图：在订好的纸上，用铅笔把图描好，注意每种水纹的特点。

(3) 剪制：剪水首先要观其形态，是静、是流、是急、是缓，各种形态剪法不同。例如：图 57 中的水应是表现水急浪高，剪时要以大的形态从里向外一圈一圈地剪，浪花舒展，水纹成圈状。图 58 中的水是表现水缓缓流动的状态，剪出向上弯的弧线即可，但这些弧线切不可对的很齐，要左右相错，自然相接，否则会显得生硬。表现静水，常见的是用几条起伏很小的曲线。流水的剪法是在缓流的基础上，加浪花点缀，即在弧线相交的位置剪一至两朵浪花即可。

水在剪纸中使用甚多，常见与鱼、虾、水鸟、水牛等动物组合，尤其多见的传统题材有《连(莲)年有余(鱼)》等；与人物组合的传统题材多见于《八仙过海》、《王祥卧鱼》、《姜太公钓鱼》等。

水在民间剪纸中有时并不直接表现，如图 3 的《鱼钻莲》，鱼与莲是生长在水中的，但剪纸中却没有表现水，而且让人不觉得没有，这正是“意到剪未到”的妙处。

第八章 对称与等角折叠的剪法

29. 中心对称剪法

(1) 准备：取七张色纸，有色面向同一方向，分为两份，一份三张、一份四张，用书钉钉好。

(2) 描图：因是中心对称图形剪纸，又称喜相逢、单对称或旋转对称，所以在纸上只画图中一部分即可，如图 59，在订好的四张纸的那份上只画其中一条鱼，而图 60 则是在订好的三张纸的那份上，画其中一只兔子即可。

(3) 剪制：中心对称形的图案，常见到的有道教八卦图、儿童玩的纸叠风车等。中心对称剪纸是传统剪纸常用的一种形式，它是由两个或几个同一方向的图形经过巧妙组合，成为具有转动感的图形。适合这种图形的剪纸题材很多，人物、动物、花草、鱼虫几乎无所不包，其中以花草、动物为最多。剪时应突出图形的大动态曲线，这样剪好的旋转组合图形，动感、节奏感比较强。

贴剪纸时要注意相互穿插，不要形成空档，也不要出现重叠现象。

图 60 三兔赛跑

30. 左右对称剪法

(1) 准备：取四张色纸，分两份，从中间对叠一次，用书钉钉好。

(2) 描图：把图 61、图 62 的剪纸图样，用格尺从对称线（中心线）画一直线，在订好的纸上找出叠折的一边（即连着的那一边），对准图样的对称线，只画对称线一侧的图形，也就是原图样只画一半。

(3) 剪制：左右对称剪法，关键在于处理叠折边的连接问题。若剪半圆，展开就会成整圆；若剪一条斜线，展开就会出现一条折线；所以，剪左右对称的剪纸时，应该考虑到剪成后的展开效果，而不要盲目地把连线都剪断，致使左右分离，图形零乱。

适合左右对称图形的剪纸题材很多，几乎无所不包，在《喜鹊登梅》、《福寿双全》、《和和美》等传统的吉祥题材中尤为常见。左右对称剪纸具有祥和、庄重之感，是人们普遍喜欢的常见的一种剪纸形式。

31. 上下对称剪法

(1) 准备：取四张色纸，分两份，从中间对叠一次，用书钉订好。

(2) 描图：找出图 63、图 64 两幅剪纸图样上下对称的对称线，用尺子把它画出来，把订好纸的折叠线边对准图样中的对称线，只画原图样一半即可。

(3) 剪制：上下对称和左右对称的剪法是相同的。关键是如何处理连接边。在剪制时，要留意连接边的取舍，什么部位应保留，取决于所要剪的主题内容。如前边讲的左右对称图中剪掉部分较多，而这里讲的上下对称图形中，对称线连接处保留部分则比较多，这是因所反映的是水面图景形成的倒影，保留连接线可以让人联想到水面。上下对称形式的剪线题材不多，大都和水有关，如《鸳鸯戏水》等。

上下对称图形的剪纸，具有活泼、生动的效果，趣味盎然。剪时注意图形左右的大小适当，否则展开后大的一面更大，而小的一面显得更小，造成不均衡的后果。

32. 三角折叠剪法

(1) 准备：取一张长方（或正方）形纸，以两边中心点对叠一次，形成一条中折线，再以这条中折线的中心点为起点，如“三角折叠示意图”所示，按虚线对折两次即成。因三角对叠有角度所限，初学者不易掌握，可以用一纸板剪一个角度为 60 度的样板（用量角器仔细量好再剪），用这样的三角样板的角尖，对准所要剪的对叠边中心点，然后按样板的边对折两次，就会形成三角折叠纸样。

(2) 描图：在所要剪的图形（如图 65）上用笔标出它的对称线，两线之间的部分即为所要描的图形，注意要仔细地描好折叠线边的图形。

(3) 剪制：三角折叠图形适应题材广泛，人物、动物、花草均可。传统剪纸有《三羊开泰》等。剪时注意折叠边的取舍，这和对称图形的对称边一样，留多了，展开后的图形就显死板；而留的部分太少了，又容易出现过大的空档，甚至使所折的几部分分开而破坏了整体效果。应巧妙地利用所叠的边，展开后形成三对优美的对称连续图形。

贴三角折叠剪纸时，应注意它的方向性，切勿歪贴。

图 65 蝶恋花香

33. 四角折叠剪法

(1) 准备：取一张长方（或正方）形纸，从两边中心点对叠一次，形成一条中折线，再以这条中折线的中心点为起点，如“四角折叠示意图”所示，按虚线对折即可。

(2) 描图：在所要剪的图上（如图 66），用铅笔标出它的对称线，两线之间的部分即为所要描的图形，折叠边的图形更要仔细描好。

(3) 剪制：四角对叠的剪纸，是传统剪纸中常见的一种形式。民间称这种以中心点多次对折形式的剪纸为“云子”或“团花”。传统题材有《蜂扑瓜》、《兔偷菜》、《蛇盘兔》等。题材之广泛真可谓无所不包，尤以四字为头的居多，如《四季如春》等。

剪制时注意折叠边的取舍，不宜太多或太少，应巧妙地安排布局，注意整体效果。折叠剪纸的外边缘，可用齐整的直线或曲线，也可以用直线与曲线相结合，或用小波纹、花卉做点缀，这样更显活泼，且具有很强的美感。

四角折叠形剪纸在粘贴时，可以是正方形，也可以贴成菱形，民间常用菱形形式，并称这样的形式为“斗方”。

34. 五角折叠剪法

(1) 准备：取一张长方（或正方）形纸，以两边中心点对折一次，形成一条中折线，再以这条中折线的中点为起点，如“五角折叠示意图”所示，按虚线对折即成。因五角对折角度所限，初学者不容易掌握，可以用一厚纸板剪制一个 36 度的锐角样板（用量角器标好再剪），样板的其中一边对准中折线，按样板的角度连续折叠，就会形成五角折叠纸样。

(2) 描图：在所要剪的图上（如图 67），用铅笔标出它的对称线，两线之间的部分即为所要描的图形，折叠边的图形更要仔细描好。

(3) 剪制：五角折叠剪纸题材也很广泛，常见的有《五福捧寿》、《五福临门》等。

剪时注意对折边的图形取舍，以及角图与中心图形的联系和呼应关系。

贴五角图形的剪纸，常用三角在上、两角在下的摆法，这样给人以稳定感。

五角折叠示意图

图 67 梅报春早

35. 六角和八角折叠剪法

(1) 准备：取两张正方形纸，其中一张按三角折叠法折叠好，另一张以四角折叠法折叠好。六角、八角折叠法是在三角、四角折叠法的基础上再对叠一次即成。考虑到这样折叠后，纸的厚度很大，不好剪制，通常在三角、四角折叠法折好的纸上，以中心点所形成的角度取角分线。也就是把中心点所形成的角，用一条直线平分两部分，在这条线上取一点向两边作直线或曲线连接，也可以取中心线上的这一点与两边的对应两点连成直线（见图 68），组成六边形的边。为了好理解这种折法，所剪图形外框还保持三角（见图 68）或四角（见图 69），外框与里面形成的六角、八角形成对照。

(2) 描图：在所要剪的图形上，仔细地标好所剪的那一部分，描在折好的纸上。

(3) 剪制：六角、八角折叠剪纸，可以外形三角而内形六角，也可以外形四角而内形八角的形式出现，也可以像其他剪纸一样，以自身形状出现。十角、十二角的剪法同此。

第九章 吉祥文字与图纹的剪法

36. 福字的剪法

(1) 准备：取八张纸，分别以四张一份订好备用。

(2) 描图：按图中字形描好，注意每种字的字形特点。福字的不同字体写法很多，如行书、楷书、草书、隶书、篆书的都有。民间剪纸中常见行书、楷书两体，其他形式则多见篆书的福字，据有关资料介绍，福字的篆体写法达百余种。

(3) 剪制：民间生活中常见的吉祥字大体有“福禄寿禧”、“如意”、“吉祥”等，尤以“福禄寿禧”四字为多见。而这四字中为首的“福”字，其意又有后三字的内涵，故民间生活中所用“福”字最多，在春节到来之际，家家都要贴“福”字。剪制“福”字时，行书、楷书字体（见图 70）的要注意每一笔画的气韵，篆书字体（见图 71）的要注意每一笔画间的巧妙连接，以保持字体的整体结构。笔画间的连接，要留出与笔画反差很大的小细线，这些连接线的粗细，千万不要和字体的笔画相同，否则会造成错字的感觉。

“福”字有时被倒贴，这是寓意“福到了”，因“倒”和“到”是谐音。

图 70 福（行书体）

图 71 福（篆书体）

37. 寿字的剪法（一）

（1）准备：取八张纸，分别以四张一份订好备用。

（2）描图：按图中字形描好，注意每种字的字形特点。“寿”字的写法很多，行、楷、草、篆书各种字体都有，以篆体多而常见。据有关资料收集，“寿”字的篆体写法近两百种，远远超过其他吉祥字。

（3）剪制：“寿”是我国古老传统中最为珍视之事，故表现祝寿、增寿、添寿、延寿的民间剪纸题材很多。如《麻姑献寿》、《松鹤延年》等。

剪“寿”字首先注重外形。巧妙安排内部笔画，剪美术体（装饰体）的“寿”字（见图 72），笔画粗细要相同，间距也要相等，无论外形是方、是长，形体一定要整齐，才会具有很强的装饰美感。剪楷体（见图 73）的“寿”字时，要突出原毛笔楷体每一笔画的起顿变化，注意上紧下松、上下收、中间笔画放的特点，注重整体的韵律美。“寿”字常用于老人的生日祝寿庆典，也用于春节时老人起居的厅堂，以及老人所用的器皿装饰。

中华民族是尊敬老人的民族，“寿”字的写法很多。所附“寿”字的写法是最基本的现代体。

图 72 寿（美术字体）

图 73 寿（楷字体）

38. 寿字的剪法（二）

（1）准备：取三张纸，其中一份一张，左右对折一次、上下对折一次备用。另一份两张，只左右对叠一次。

（2）描图：按字形仔细地用铅笔画出每个字的对称线，纸的对称线与图上的对称线相吻合。

（3）剪制：“寿”字伴随着我国漫长的历史发展演变为各种各样的构图，所附两幅式样是民间最常见的。只要留心发现，不断积累，研究各种“寿”字的变化规律，就会逐步掌握“寿”字的多种剪法。

圆形篆体“寿”字（见图 74），是祝愿老人不但长寿，而且生活圆圆满满，具有雍容华贵的美感；剪时注意笔画粗细要相等，间距也要相等。方形篆体“寿”字（见图 75），表示幸福长寿，具有端庄高贵之势；剪时注意夸张竖画，适当加粗，使人感到安稳；横画细，排列密，间距也要相等。

“寿”字的剪法，常见的还有在一个大“寿”字上，用阴剪的办法剪出一百个小“寿”字，表示祝愿老人“长寿百岁”之意。

39. 喜字的剪法（一）

（1）准备：取两张纸，分别左右对折两次，每张合成四层，形成原纸四分之一的条状。

（2）描图：用铅笔把原图的中心对称线画出来，再把右侧单个“喜”字的对称线画出来，也就是在折好的纸上只画原图的四分之一即可。关键要在折好的备用纸上，找出原纸的那条中心折线，把这条折线对准“喜”字的右侧边（因右手拿剪，从“喜”字头部剪方便，所以描最右侧边那一部分），如若对错位置，剪好后，展开会出现中间一个单“喜”字，两边两个半截“喜”字的错误结果。

（3）剪制：“喜”字是我们常见的剪纸，早期并不是今日见到的两个“喜”字连在一起的形式，而是单一的“喜”。传说今日双喜“囍”字和古人王安石有关，他洞房花烛之时，急闻皇帝御旨金榜题名，王安石非常高兴，信笔在洞房所贴“喜”字边又加一“喜”字，用以祝贺双喜临门，从而产生了以后民间常用而任何字典里却无这一意象造型的“囍”字。

剪“喜”字（见图 76）注意竖画略粗，横画略细，笔画安排要匀。而图 77 的“囍”字是在原有的直画基础上，加以拟人化的变化，形成 4 个微笑的脸形，更加衬托喜庆的气氛。

图 76 原始体喜

图 77 四人笑面喜

40. 喜字的剪法（二）

(1) 准备：取两张纸，分别左右对折两次，每张折成四层，形成原纸四分之一的条状。

(2) 描图：用铅笔把原图的几条对称线画出来，在备用折好的纸上，仔细地找出原纸的中心折边，把这一侧对准所要剪的“喜”字右侧边，细心描好，千万不可对错边，以免剪错。

(3) 剪制：古人的单“喜”字样式很多，大都是篆字，而双“喜”字写法传统常用的都是直笔画的，虽具有庄重大方之感，却缺少优美活泼之态。现代人几经变化，发展出不少创意的构图，如把口变成桃心形，表示对结婚新人心心相印的祝福。口如笑嘴，横若笑眼，更增添了婚礼的喜气。

剪图 78 时，注意桃心形的尖部要向下。剪图 79 时，嘴角或平剪或剪成向上翘，不能剪成嘴角向下撇，眼睛应向上弯起，否则剪成的“喜”字就没有喜气了。

41. 盘长的剪法

(1) 准备：取三张纸，一张上下对叠一次、左右对叠一次为一份，另外两张纸左右对叠一次为一份。

(2) 描图：找出每个图的对称线，确定要画的部分，画图时，注意每条线粗细相同、距离相等这一特点。

(3) 剪制：盘长在民间传统艺术中以很多形式出现，如绳结艺术（又称中国结、中华结、宝相结）、服饰艺术、古建筑的木雕和砖雕艺术、佛教和道教图纹等，民间剪纸中也常常运用。盘长具有连续不断的特点，所以象征绵长之意，因此与蝙蝠组成的图形为《幸福（蝠）绵长》，与古铜钱或牡丹组成的图形为《富贵绵长》。

剪盘长时要注意线条的走向，它可以形成四角对叠的图形（见图 80），也可以形成左右对叠的图形（见图 81）。只要掌握了盘长“周而复始、连绵不断”的特征，就可以自由创作出多种多样的图形。

剪盘长线条粗细一致，间距也一致，剪到转弯处，曲线要弯曲得自然流畅。与其他图形组合时，也要保留盘长的完整性，而不宜过多地造成图纹的重合。

图 80 四方盘长

图 81 宝瓶盘长

42. 如意和古钱的剪法

(1) 准备：取四张纸分两份，每份两张，左右对叠一次，并把边缘订好。

(2) 描图：图为左右对称图形，注意折叠边的对应关系，画时注意如意的云勾纹样、古钱的外圆内方这些特点。

(3) 剪制：如意是古代象征理想生活如意美满的一种器物，供指划或赏玩之用，在生活中并没有实际的用途。头作灵芝或云叶形，柄微曲而细长，上面常以雕刻、镶嵌工艺点缀，末端加穗装饰。图 82 为如意正立面造型。民间剪纸中也常运用“如意”这一特定的题材，寄托美好的愿望。如与柿子组成《事事（柿）如意》，与蝙蝠组成《幸福（蝠）如意》，与牡丹组成《富贵如意》等。

古钱也称铜钱、古罗圈，是古代铸造的圆形而中心有方眼的货币。民间剪纸中常以两个或三个组合的图形出现。剪时注意两个古钱交接的一个菱圆形与其他的菱圆形大小形状要一致。古钱外形为圆，常把方眼剪成四个小半圆做点缀（见图 83）。古钱与蝙蝠组合称为《福（蝠）在眼前（钱）》，与小孩组合的题材有《招财进宝》等。

第十章 常用剪纸形式

43. 迎春花的剪法

(1) 准备：取六张色纸，两张左右对折订好，四张一份的把边缘订好。

(2) 描图：左右对折的（见图 84）要注意瓶的外形。一幅的要注意留有中间十字线（见图 85），十字线所分的每一部分单独相连，不能太散了。

(3) 剪制：迎春花，又称过年花。有桌柜上、床头上用的，也有门上用的，但大多还是以窗户上用的为主。剪狮子时，中间要留有十字线，这是一种特殊形式。民间窗户上的窗格子有大有小，若在一个小窗格子内贴小剪纸是比较容易的，而贴大剪纸就比较困难了，所以，把一幅大剪纸按窗格子分成两份、四份或八份，剪好后分别按原设计组合，一一贴好，既好贴又很有装饰趣味，这是民间迎春花剪纸中独特的一种形式。在剪这类剪纸时，要注意每一小块与整体的关系，必须整体画好后先按全图剪好，最后剪十字分割线，这样才不容易走形。

《四季平安》（见图 84）中取其“瓶”的谐音，这也是常见的形式之一。剪制时，注意瓶的外形一定要口底平直，以示安稳之意。

图 85 威风狮子

44. 门笺的剪法

(1) 准备：取一张、四张或六张色纸都可以，一张剪成的笺常为贴在厅堂的挂笺，四张或六张一套的是门笺或吊笺，是贴在屋外门楣上的。

(2) 描图：成套门笺周围的花边常是相同的，所以合在一起订好后再描边，描花边时，注意上端留的边要宽，这样便于贴用，两侧边也要稍宽，这样风吹不容易破，下边留齿纹给人以飘逸感。中间字有一个或多个的，视所表达内容而定。

(3) 剪制：门笺的规格种类很多，以铜钱作为画面主要纹样的（见图 86），中间常剪“五路财神到”或“招财进宝”；以蝙蝠、寿桃作主要纹样的，中间常剪“增福增寿”或“福寿双全”；以花草鸟兽作纹样的，中间常为“春回大地”，“万象更新”（见图 87）等。门笺有一套连成一句吉祥话的，也有独立成句的，每一笺一句祝愿话，还有的一套使用同一个字，如“福”或“喜”等。

常言道：“过年三件事儿，写对联、买年画、贴门笺。”对门笺颜色有风俗讲究，如家有长者故去，门笺的颜色即“头年黄，二年绿，三年变成蓝颜色”，前三年不用红色而用“素色”（亦称冷色），以示对亲人的祭奠。也有平日就贴五彩的。一般颜色排列为“红、蓝、黄、绿、紫”，这是因为缤纷的色彩具有喜庆气氛。

图 86 招财进宝

图 87 春回大地

45. 生日花的剪法

(1) 准备：取四张色纸，分两份，左右对折订好。

(2) 描图：两图为左右对称图形，注意小孩子形态要画的圆润可爱，整体要饱满。圆图中小兔可暂不画，等剪好其他部分，展开后再画。

(3) 剪制：生日剪纸，过去单指给满月或周岁的幼儿庆贺所用，现也多见于圆锁——十二岁生日的庆贺。添人添子是喜事，长大成人也是一件喜事，为祝愿孩子们健康成长，民间有这样的歌谣：“九石榴，一佛手，守住亲娘再不走；头上顶金鱼，怀里搂喜兔，这辈定活个九十九”。这也表示了上辈人对下一代美好的祝愿（见图 88）。剪这幅图时，小孩怀里的小兔因是侧面形状（侧面画能突出小兔的特征），所以要在剪好其他部分后，把剪纸展开，用铅笔画好再剪。

图 89 中，小孩子颈部佩戴的福锁，又称长命锁，是幼年孩子过生日时，家中长辈所赠的最神圣的礼物，它在民俗中具有祝福、护身之意。

46. 祝寿花的剪法

(1) 准备：取五张色纸，其中一张按五角折叠法折好，其余四张订好备用。

(2) 描图：《五福捧寿》（见图 90）中，描蝙蝠图时应注意它们之间的连接点及与中间寿字的连接点。《福寿如意》（见图 91）中，彩带的穿插要仔细描好。

(3) 剪制：我国是敬老爱老之邦，祝寿的剪纸形式很多，常见的还有寿笺，它与前边所讲的门笺剪法相近，只是外形要比门笺大得多，并且是独幅出现。

祝寿的剪纸多配以“鹿（禄）”、“蝠（福）”、“鹤（寿）”、“喜鹊（喜或春）”等图形，形状或圆、或方、或长。剪时多以各种书体的寿字居中的形式，边缘再配以“万字不断头”的边纹，以祝愿老人长寿。民间的鲜桃、仙鹤、青松、寿星，都代表着长寿之意，也是最常见的图纹。

剪寿字时，要注意和边缘组合的图样相区别。边缘以阳剪为主，字最好为阴剪；边缘为阴剪，字就为阳剪，这样才能更好地突出寿字。

图 90 五福捧寿

图 91 福寿如意

47. 祝贺卡的剪法

(1) 准备：取六张色纸，一份四张订好，另两张左右对折订好。

(2) 描图：注意两图形态，鹭鸶与荷花的穿插，笙与瓶的连接。

(3) 剪制：祝贺卡现多为工厂印制的，过去常见于手工剪纸贺卡。手工剪贺卡，一方面便于表达祝贺人的心意，另一方面更给人一种亲切感。人生漫漫，喜事多多，每遇友人喜事，或升迁，或金榜题名，送去一张贺卡以示祝贺，皆大欢喜。

祝贺卡上的剪纸，应和所祝贺之事相对应，如祝贺考生得中即为《一路连科》，借鹭鸶的“鹭”与“路”谐音，莲花的“莲”与“连”谐音，祈盼考生连连得中，更上一层楼（见图 92）。祝贺职位升迁则为《平升三级》，“瓶”即“平”的谐音，“笙”又为“升”的谐音，“戟”与“级”谐音，祝愿仕途飞黄腾达，平安顺利（见图 93）。

由于时代的变迁，过去好多祝贺内容，已与我们现代的生活相背离，所以应“取其精华，去其糟粕”。如《竹报三多，梅献五福》中，“三多”即为“多福、多寿、多子”，其中“多子”就与我国现行计划生育、控制人口增长的方针相违背，故应摒弃。

《一路连科》也可称为《一路荣华》，因莲花在民间习俗中又称芙蓉。

48. 喜花的剪法（一）

（1）准备：取六张色纸，一份四张订好，另一份两张左右对折订好。

（2）描图：描《扣碗》一幅时，注意碗上的纹样排列规律。画《抓髻娃娃》时，注意小孩整体形态。

（3）剪制：过去办喜事，很少直接出现喜字，婚礼上贴用的大都以会意、隐喻的方式，所表现的剪纸喜花，如《扣碗》、《抓髻娃娃》（又称“喜娃”）、《鱼钻莲》、《猴吃桃》等。两只相互扣合的碗表示婚礼新人的结合，上面“凸”纹，代表男性，又称男纹，下面水纹又称女纹，蝴蝶图案也表示男性，而花则代表女性（见图94）。《抓髻娃娃》多以怀中荷花代表女性，小娃娃的髻变化的鸡代表男性。“髻”与“鸡”又和“吉”为谐音，所以具有吉祥如意之意（见图95）。

过去的喜花，突出人类的繁衍及对生殖的崇拜，而对结婚双方的情感方面表现较少，这也不能说与当时婚姻受包办、不自由没有关系，学习剪制过去喜花的同时，也要认识到这一点。

图 95 抓髻娃娃

49. 喜花的剪法（二）

(1) 准备：取四张色纸，分四份，每份左右对折订好。

(2) 描图：注意喜字在图中的位置，标好花草与喜字的相连点。

(3) 剪制：现代喜花剪纸丰富多彩，与过去喜花的很大区别在于注重突出表现情感方面。如图 96 中，百合花与喜字心形的结合，以及外围的苹果造型的相互呼应，具有和和（合）美美、平平（苹）安安、白头到老之意。图 97 这幅，则是利用桃心形与喜字心形的口相互映衬，表现情投意合、心心相印之意。

现代喜花剪纸题材多以活泼的、温情的形式并赋予祝愿的含意。除上述两种常见的题材以外，还有《鸳鸯相伴》、《喜上眉（梅）梢》、《情（琴）投意合》、《莲开并蒂》等。与过去喜花的区别还在于：每幅喜花中都剪有双喜字，或入于图中，或放于图上侧，或放于图两边。在剪制现代喜花剪纸中，可结合喜字的各种变化规律，进行自由创作。

50. 刺绣纹样的剪法

(1) 准备：取六张纸，一份两张左右对叠，一份四张边缘订好。

(2) 描图：刺绣纹样是为衣服、用品装饰用的刺绣样本，画时注意标明分色界线（即针刺小孔的位置）。

(3) 剪制：民间传统刺绣纹样，大多以剪纸做样本，把剪纸用浆糊贴在了要刺绣的面料上，用针线根据剪纸图纹进行刺绣，所以民间剪纸中刺绣纹样占的比例也很大。

剪纸刺绣纹样的种类很多，如衣服类的肚兜花（见图 98）、鞋头花（见图 99）、领口花、袖口花、帽花等；家中物品类的有枕头花、床上暖阁花、墙上香包花、门帘花等。

刺绣纹样因受所刺绣物件外形的限制，形状也呈现出不同的形式，如袖口花多以条状的形式出现，鞋头花则多以月牙状的形式出现。

在剪制过程中，如遇有表现花瓣的不同层次及动物身体上装饰的花纹，常用针刺小点来表现，而不宜用锯齿纹或月牙纹这样特别碎的点缀。

刺绣纹样剪纸常用白色纸剪制，过去以实用刺绣为唯一目的，现在也可作为剪纸的一种表现形式单独欣赏。

图 98 松鹤延年

图 99 蝶恋花

51. 藏书票的剪法

(1) 准备：取八张纸，分别以四张为一份订好。

(2) 描图：按图描好，注意《虎娃》（见图 100）一幅的中心图与边框的连接。图中的名字可换成制作者自己的名字，或藏书者的名字。

(3) 剪制：藏书票这一形式是从国外传进来的，最早的藏书票多以版画形式出现，单色或多色套印都很精美，尺寸很小，常见的多为五厘米左右的长方形，上标有 EX-LIBRIS 拉丁文字样，意为“拥有、予以收藏”。

藏书票这一形式传入我国后，剪纸爱好者多以剪纸样式表现，这样更丰富了藏书票的表现形式。图案可以用寓意性的形象勉励藏书者，也可以寄托藏书者的理想志向，或结合藏书的内容，或根据感人的时事，把藏书者所喜欢的图案设计进去。总之，藏书票的内容很广泛。

在外形上可有框（见图 100），也可无框（见图 101）。把藏书者的名字或书屋号巧妙地设计在恰当位置，贴在书的扉页一角，与书构成了一件精美的艺术品，读书的同时也是艺术的享受。

图 100 虎 娃

图 101 烛 光

52. 剪影的剪法

(1) 准备：取八张纸，分两份订好。

(2) 描图：剪影图形是靠外轮廓线表达意境的，所以要注意每一条边线的起伏变化。

(3) 剪制：剪影是剪纸中特殊的艺术表现手法，根源于何方众说不同，据史料记载，我国现在的皮影，就是从剪影发展来的。

最早的剪影，人们是受灯光投影的启发，故而靠外轮廓线“说话”，这样就要求剪影者，既要善于抓住表现物象最有代表性一面的轮廓线，又要把物象自然特征的表现与艺术形式的美巧妙地结合起来，恰当地处理重叠物象之间的造型关系。如图 102 中的小孩与萝卜、萝卜与小兔都剪成平行排列，生活中的情景未必是这样，若如实反映生活中的情景，小孩、萝卜、小兔也许会重叠而混为一团。

剪影可以适当夸张所反映物体特征部分，如一个人的鼻子较高，剪影时可抓住这一点而夸张他的高鼻子。抓其形的同时，更要注重其神的表现，并以表现其神为根本，这也就是剪影的魅力所在（见图 103）。

作品示例

1. 剪纸作品（27 幅）

工具：剪刀。

要求：剪刀大小适中，剪尖，剪口锋利。

作品特点：线条流畅，造型生动。

福寿双全

（在丹麦展出）

2. 刻纸作品（11 幅）

工具：刻刀，蜡盘。

要求：刻刀尖要小于 20 度，尖而锋利。

作品特点：风格细腻，造型严谨。

3. 剪、刻结合作品（19幅）

工具：剪刀，刻刀，蜡盘。

要求：纸的层数不宜与刻制作品一样多，而以适宜剪制为准。

作品特点：融剪、刻之长，避剪、刻之短。

4. 手撕作品（4幅）

工具：无。

要求：造型取其意境大势，不宜太细。

作品特点：古朴豪放，耐人寻味。

5. 剪影作品（6幅）

工具：剪刀。

要求：剪影纸与贴作品的背纸，色差宜大。

作品特点：形象生动，对比分明。

6. 火烫作品（3幅）

工具：粗、细线香。

要求：以香代剪，随火就势，造型不宜写实。

作品特点：造型随意，趣味性强。

大漠之舟
（在泰国展出）

7. 染色剪纸作品（4幅）

工具：水彩，毛笔。

要求：适用于剪刻好的白色作品，毛笔宜小，染色界线分明。

作品特点：色彩艳丽，装饰性强。

8. 拼色剪纸作品（6幅）

工具：各种色纸，浆糊，剪刀。

要求：可用各种色纸分块剪制后拼贴，也可以一色为主色调，其他色纸作映衬。

作品特点：色彩分明，对比强烈。

莲花藻井

（在丹麦展出·中国美术馆收藏）

9. 多种手法结合作品（17幅）

工具：根据需要而定。

要求：围绕主题，多种手法相结合。

作品特点：技法多变，表现力强。

蝶恋花
(在丹麦展出)

