

创意手工 · 剪

唐丽、李江云、金鑫 编著

常州社区创意手工培训系列教材

目 录

剪纸概述

第一章 团花剪纸篇

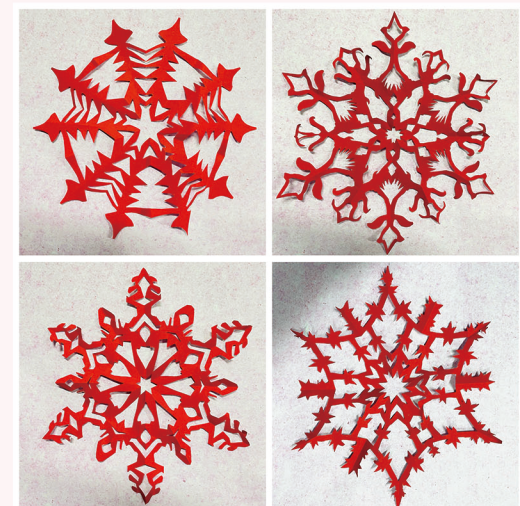
- 一. 基础知识/1
- 二. 团花剪纸实例
 - 1. 二折团花剪纸/3
 - 2. 三折团花剪纸/5
 - 3. 四折团花剪纸/7
 - 4. 五折团花剪纸/9
 - 5. 六折团花剪纸/11

第二章 吉祥文字篇

- 一. 吉祥文字剪纸实例
 - 1. 双喜/13
 - 2. 长寿/16
 - 3. 圆寿/18
 - 4. 立春/20
 - 5. 福字/21

第三章 传统纹样篇

- 一. 传统纹样剪纸实例/23

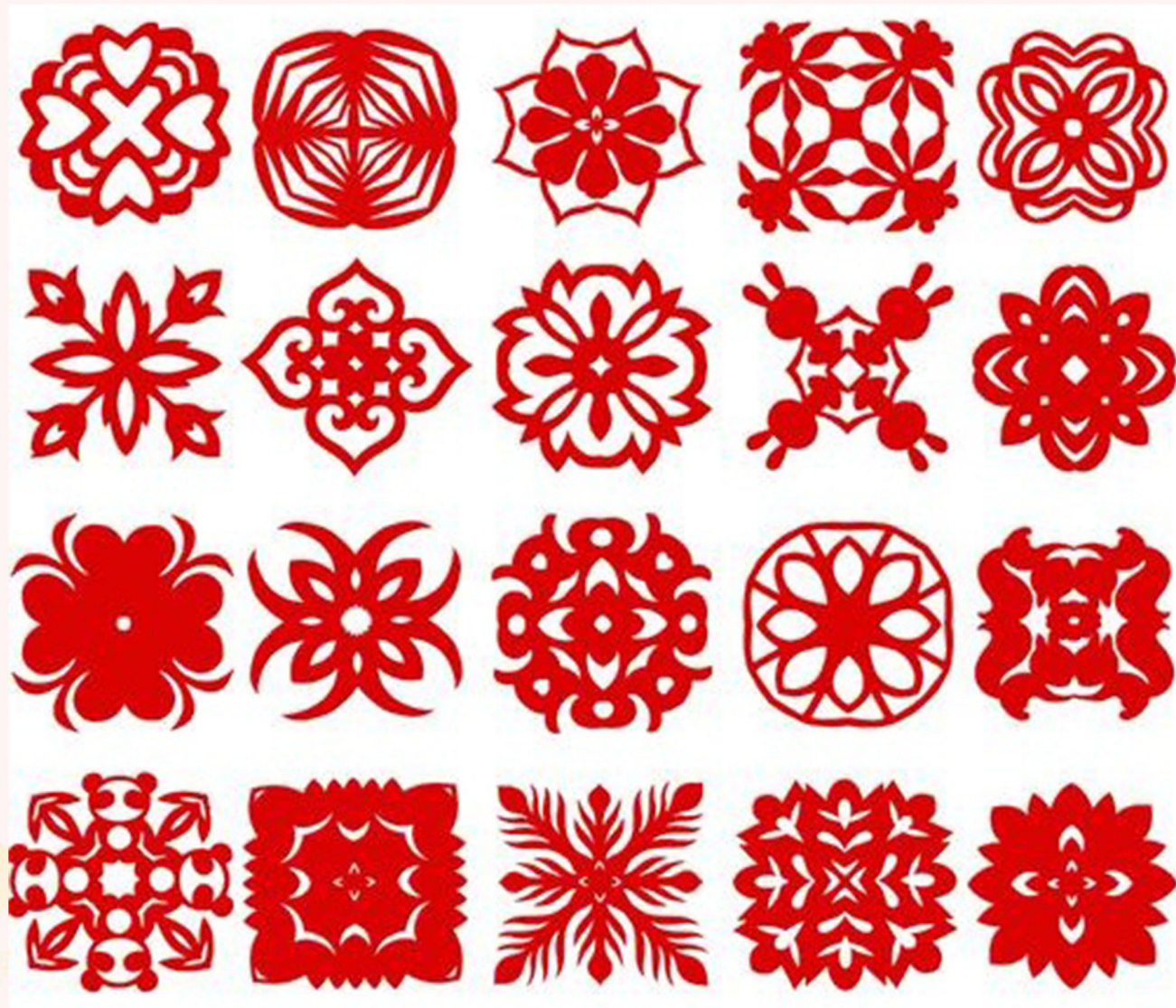
剪纸概述

剪纸，又名刻纸，广义上是指一种平面镂空的艺术形式。

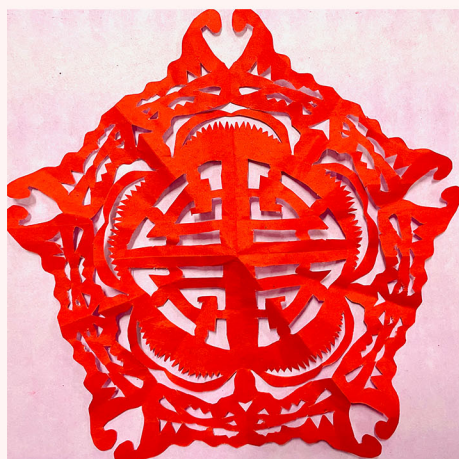
剪纸从商周时期的雏形，历经南北朝时期的发展，到唐宋时的鼎盛，再到明清时的繁杂，走过了三千多个春秋。从出土的实物看，剪纸艺术同人们的生活息息相关。即但凡有人的地方就有剪纸艺术的存在，有民俗活动的时候都有剪纸艺术的风采，它足迹之广泛、品类之丰富，令人叹为观止。

剪纸艺术，是中华民族几千年来智慧的结晶，是流传最广、最传统、最根深蒂固、最受大众喜爱的艺术表现形式之一，它也是中华民族民俗生活的诠释。剪纸艺术犹如一件尘封了几千年的稀世珍宝，当你慢慢拂去覆盖在它身上的厚厚尘土时，发现和品位着尘土下面剪纸艺术闪着光芒的智慧宝藏。

团花剪纸作品欣赏

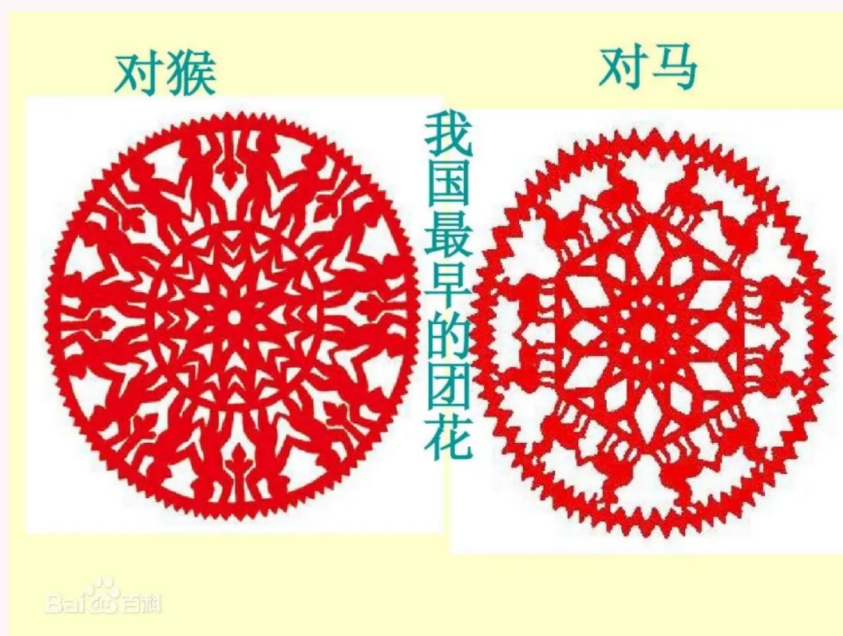

团花剪纸作品欣赏

团花剪纸

团花剪纸在我国有着悠久的历史。有史料可查的团花剪纸实物是在新疆吐鲁番古墓出土的1500多年前的《对马团花》和《对猴团花》等。

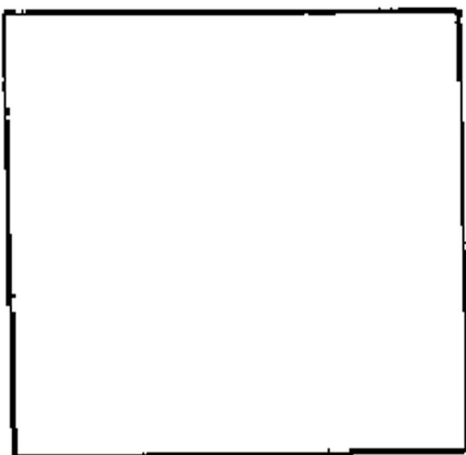
团花剪纸是民间剪纸的一个重要支脉，它设计独特、剪法灵活，常用“线线相连”的方式进行表现，是中国剪纸历史中运用最广泛、历史最悠久、使用率最高的一种艺术表现形式。

中国古代人认为“天圆地方”，亦以“圆方”做天地的代称。圆，是中国道家通变、趋时的学问；方，是中国儒家人格修养的理想境界，正所谓“智欲其圆道，行

欲其方正”。圆方互容，儒道互补，构成了中国传统文化的主体精神。从具体的几何图形来分析，方与圆有着恒定的美感。圆，有柔和圆满之美；方，有工整方正之美。圆和方，体现了刚与柔的完美结合。中国古代的传统建筑也非常讲究天圆地方之说，如天坛是圆形，而地坛为方形，北方的四合院民宅也是天圆地方的具体体现。由此，中国传统文化的博大精深可以窥豹一斑。而团花剪纸的刚柔、阴阳之美就充分体现在方圆之间，它同时也蕴含了方圆哲学的内涵美和永恒的外形之美。

民间美术最重要造型特质之一——崇尚完美。完美即是完整圆满，而能把完整与美好有机结合并达到和谐统一美学境界的，莫过于剪纸中的“大团花”。在我国传统文化中，“团”与“圆”被赋予了特殊的观念与寓意，如同人们常说的“花好月圆”、“合家团圆”一样，此时，团圆被赋予了形象之外的民俗功用和文化寓意，凝聚着华夏民众的情感、智慧和精神诉求，是一种极具精神意义的观念符号，其深刻内涵体现了“天人合一”的哲学思想。

二折团花剪纸

1 正方形。

2 對摺成半。

3 按圖示剪截。

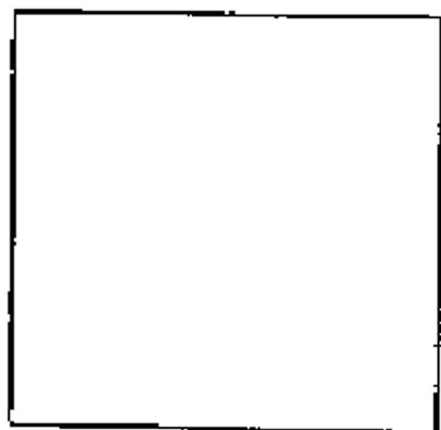
4 展開即成。

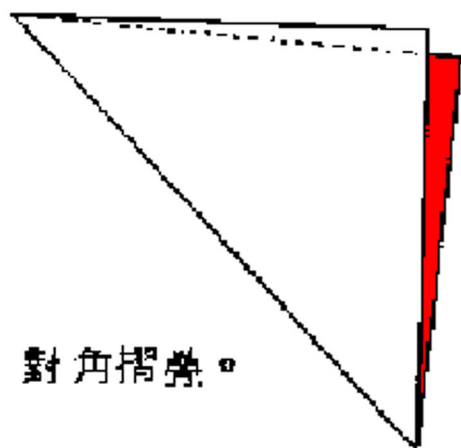

(其他两折作品)

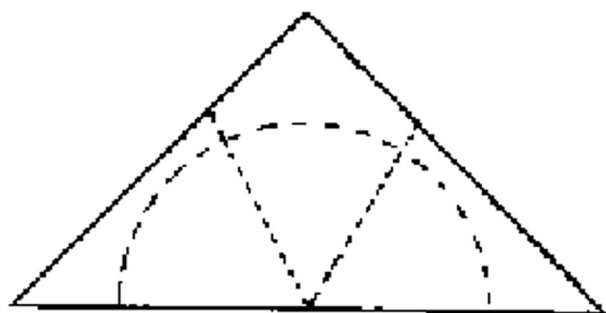
三折团花剪纸

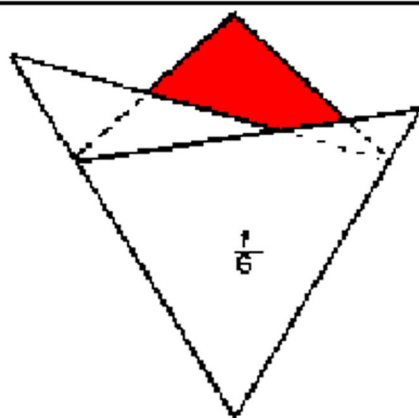
1 正方形。

2 對角摺疊。

3 分三等分。

4 合三爲一。

5 按圖示剪截。

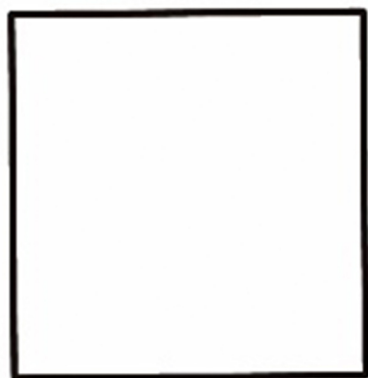
6 展開即成。

(其他三折作品)

四折团花剪纸

四折

1 正方形

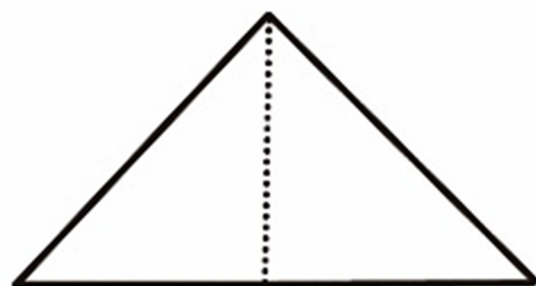
4 再对角折叠
(合四分之一)

2 对角折叠

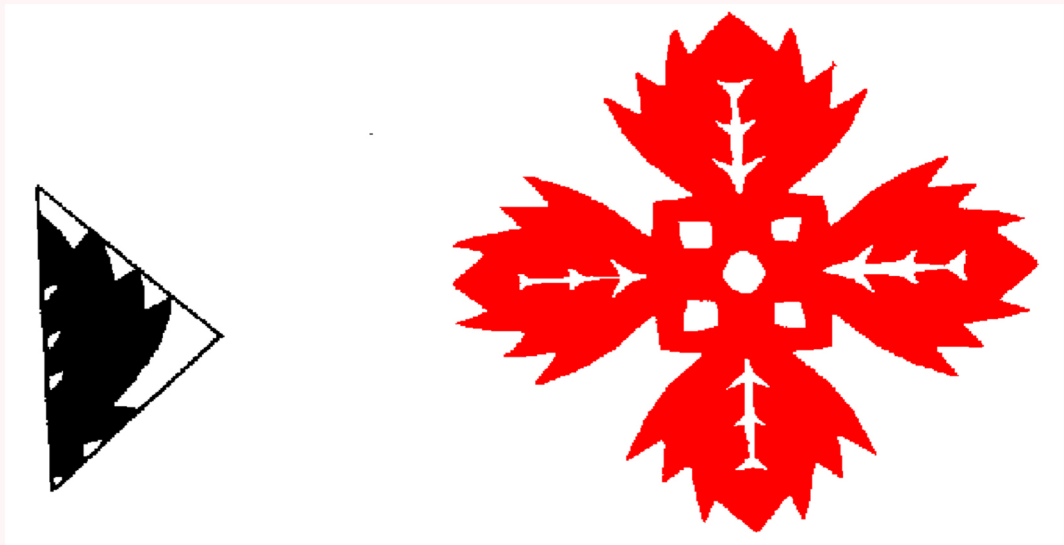
5 又分二等分

3 分二等分

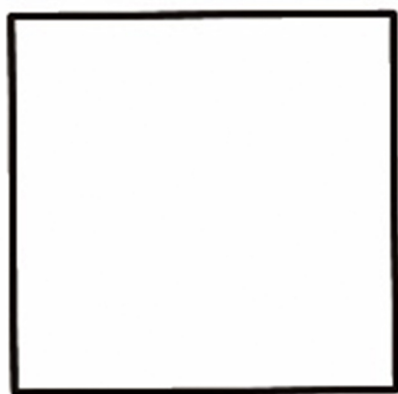
6 再对角折叠
(合八分之一)

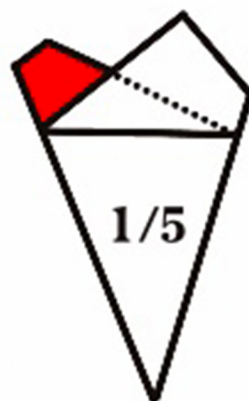
(其他四折作品)

五折团花剪纸

五折

1 正方形

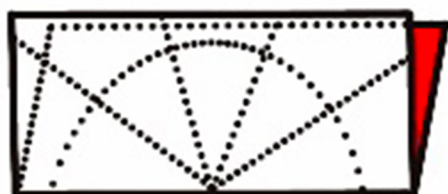
4 合五为一

2 对折成半

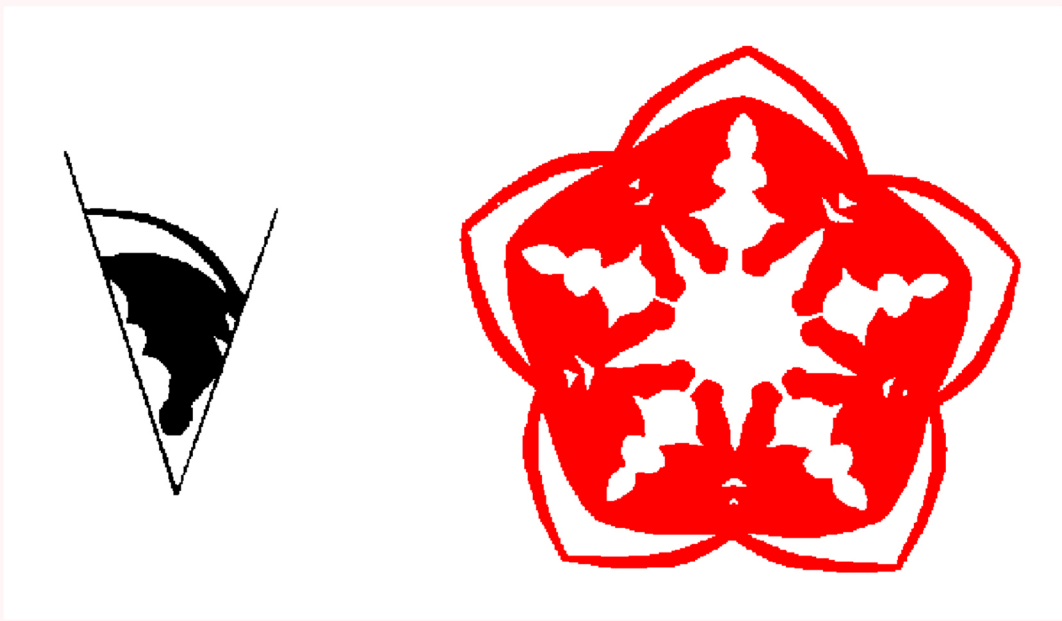
5 按图示剪裁

3 分五等分

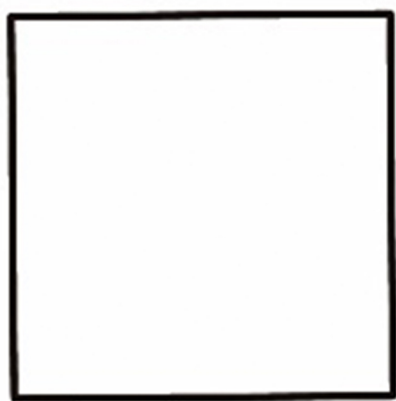
6 展开即成

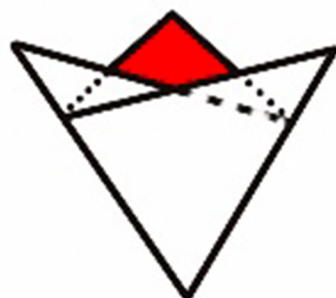
(其他五折作品)

六折团花剪纸

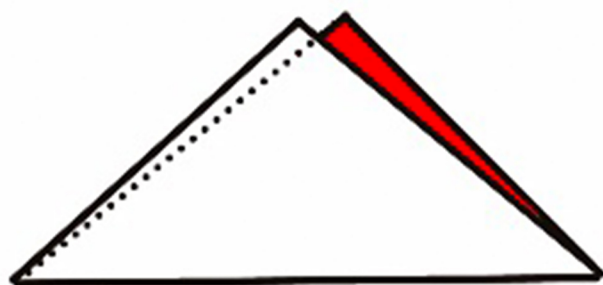
六折

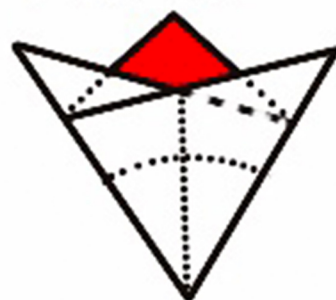
1 正方形

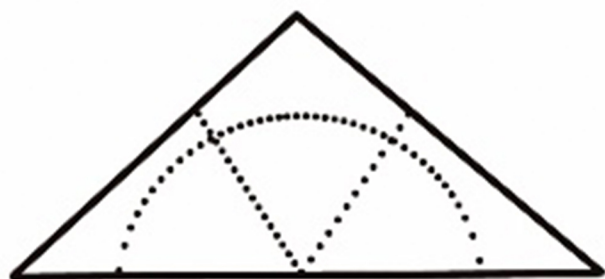
4 合二为一

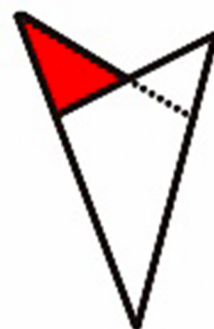
2 对角折叠

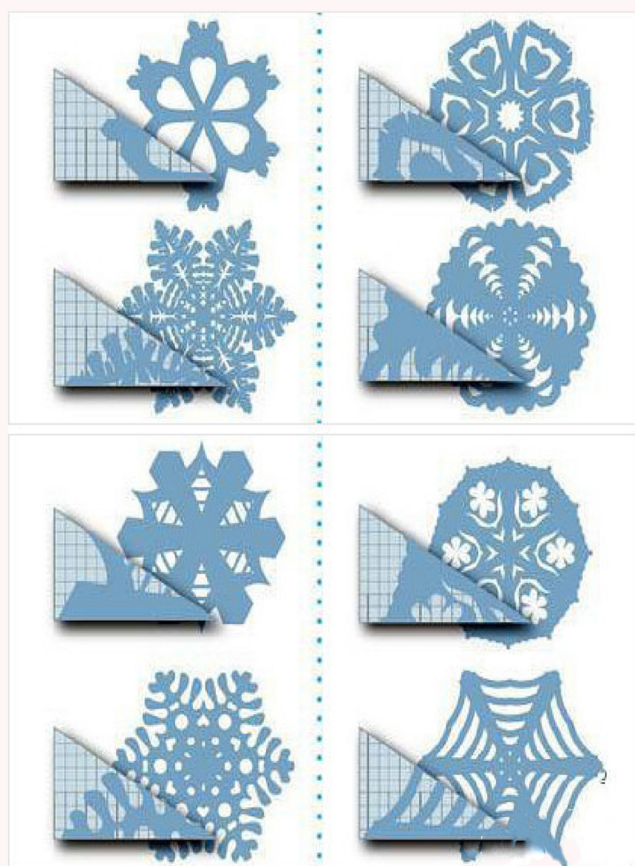
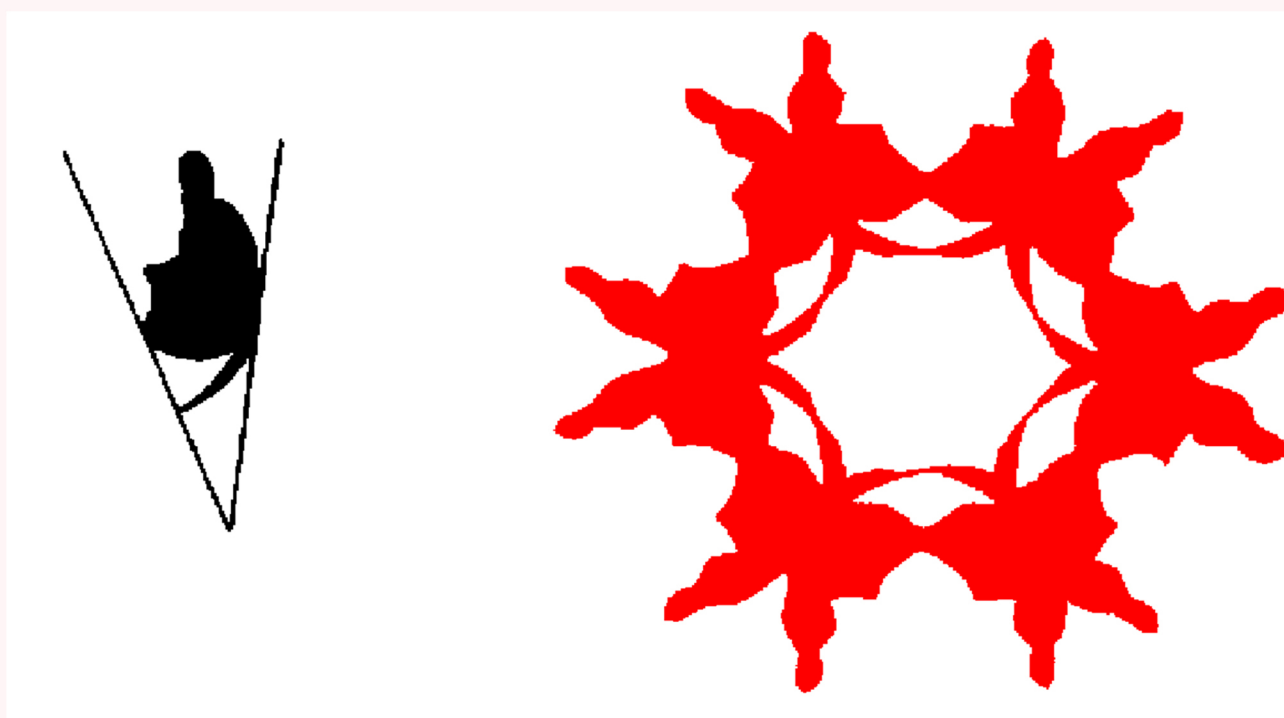
5 再折成半

3 分二等分

6 合十二分之一

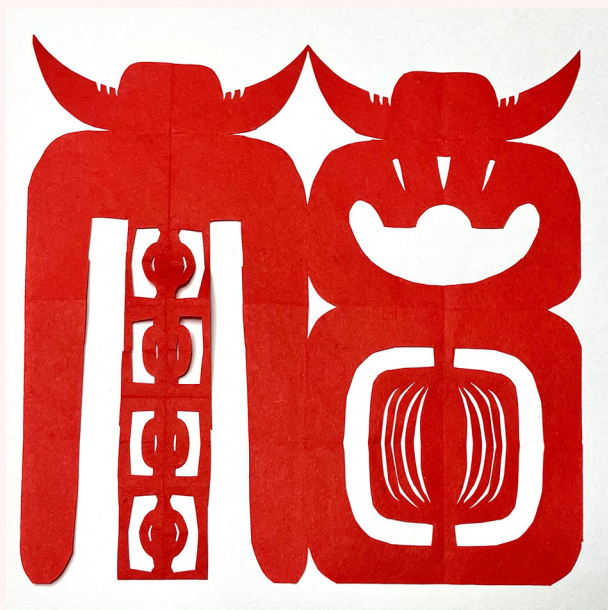

(其他六折作品)

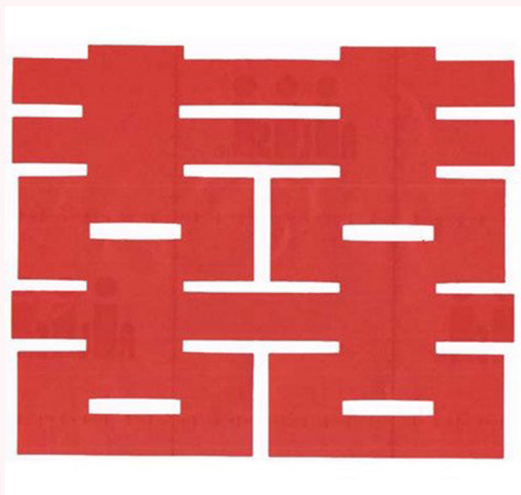
吉祥文字作品欣赏

吉祥文字作品欣赏

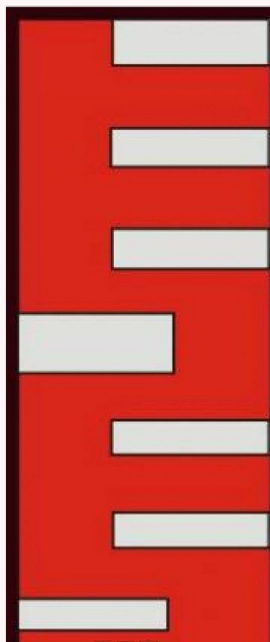

双喜

双喜字结构巧妙，是中国美术民俗中的一绝。两个并列的喜字方正对称，骨架结构稳定，如男女并肩携手而立。又有四个口子，既象征男女欢喜，又象征子孙满堂，家庭融洽与美满。双喜字是象征男女婚姻成立的一种特殊符号，一般有女出嫁，大门上贴单喜字，有子娶媳妇，则贴双喜字，只要过路的人看到单喜和双喜，则立即明白此户人家在办喜事。

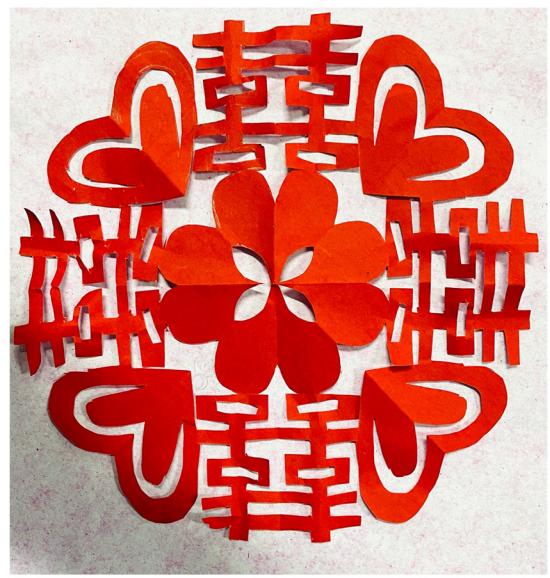
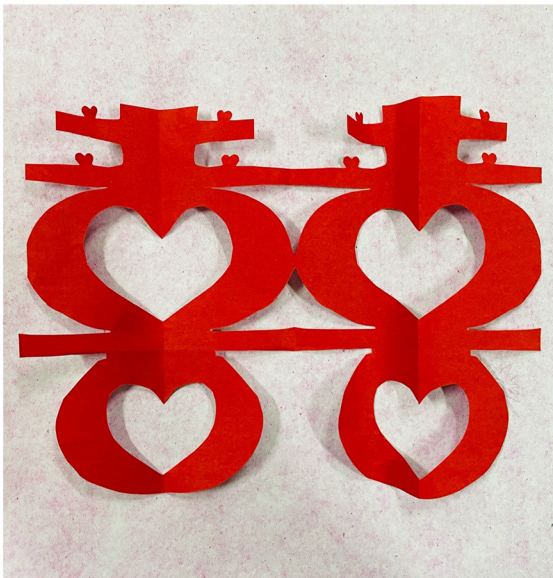
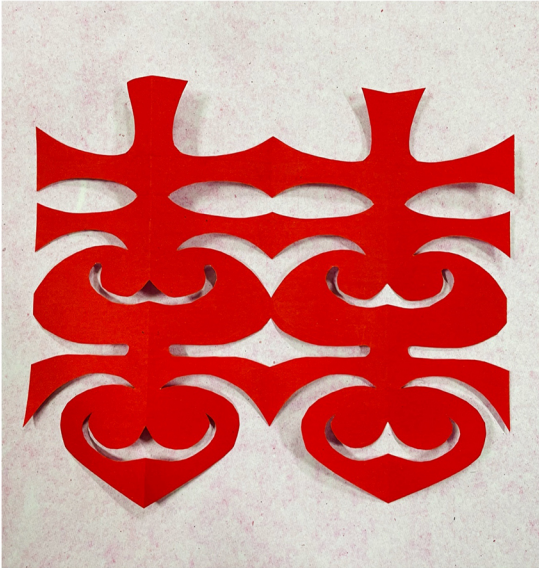
制作方法：

折叠方法参考第4页二折的折叠方法，重复两次。

注意事项：

- 1、竖线对齐，基本成一条垂线；
- 2、两个“口”字对齐；
- 3、横划粗细保持一致；

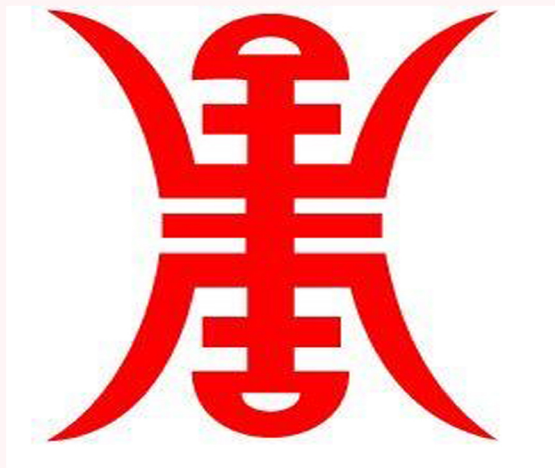

(其他双喜作品)

(复杂双喜作品)

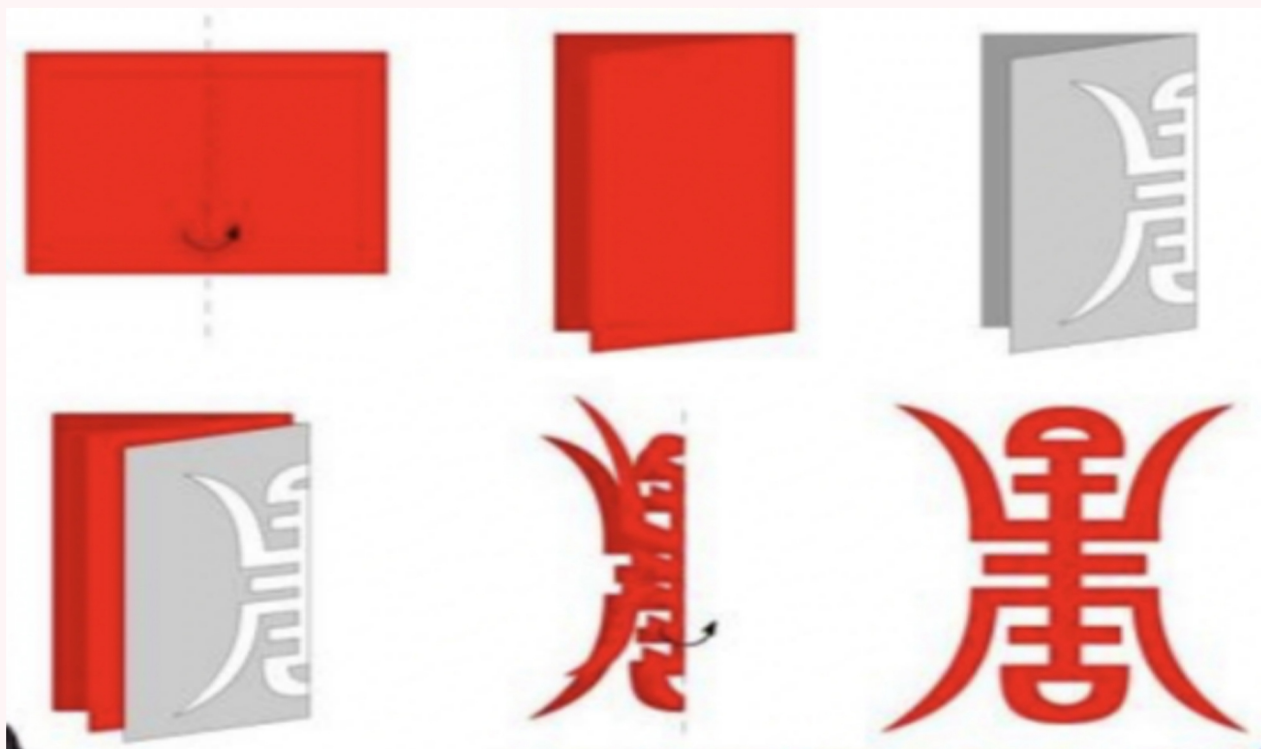
长 寿

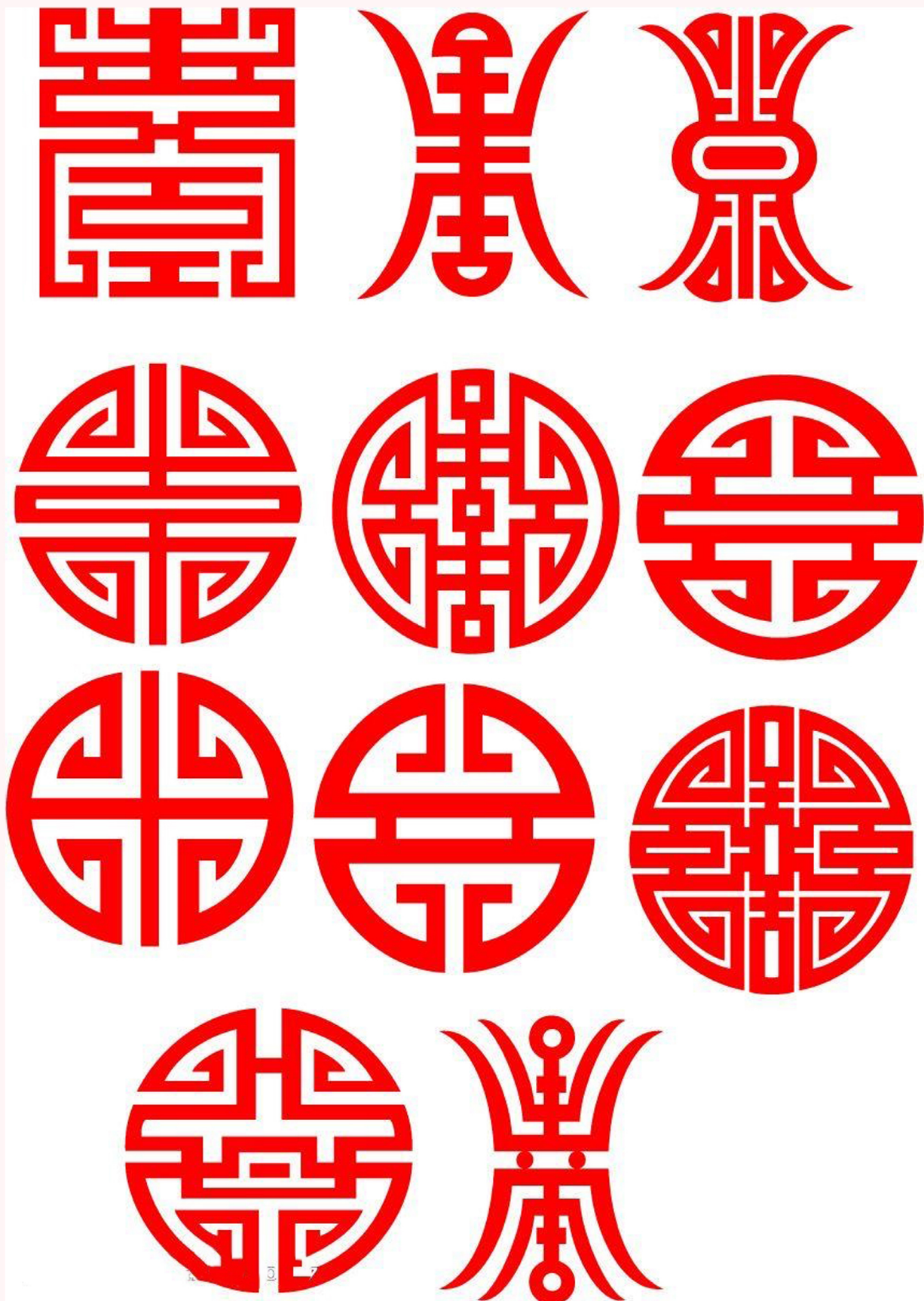

中国文字与中国传统民间剪纸之间的交融，是中国民族工艺文化发展中的一个创造性突破，同时也是书法艺术与剪纸艺术一脉相承的最有力证据。中国的手工艺人，将文字巧妙地融入到了剪纸创作中，对中国传统手工艺的发展产生无法估量的影响。中国传统文化中，尊敬老人占有很重要的分量。所以每当老人过寿的时候，小辈们纷纷会向老人献礼，剪纸“寿”字通常和剪纸“福”字一起作为礼物馈赠给老寿星，从而表达对老寿星身体健康、福寿延年的祝福。与剪

纸“寿”相关的传统剪纸题材也相当多，但是更多的情况是单独一个“寿”字出现在剪纸作品中，因此在长时间的演变过程中，“寿”字的剪纸方法也不断的丰富了起来，从而形成了今天各种风格的“寿”字剪法。

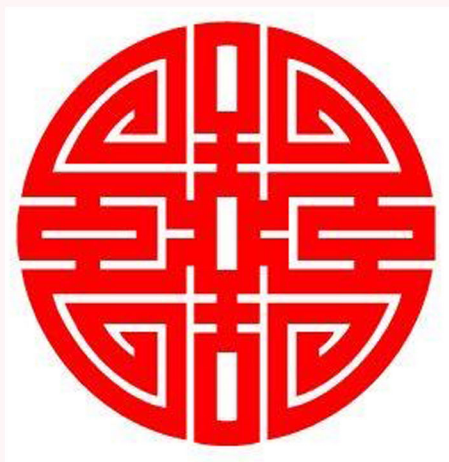
制作方法：

(其他寿字作品)

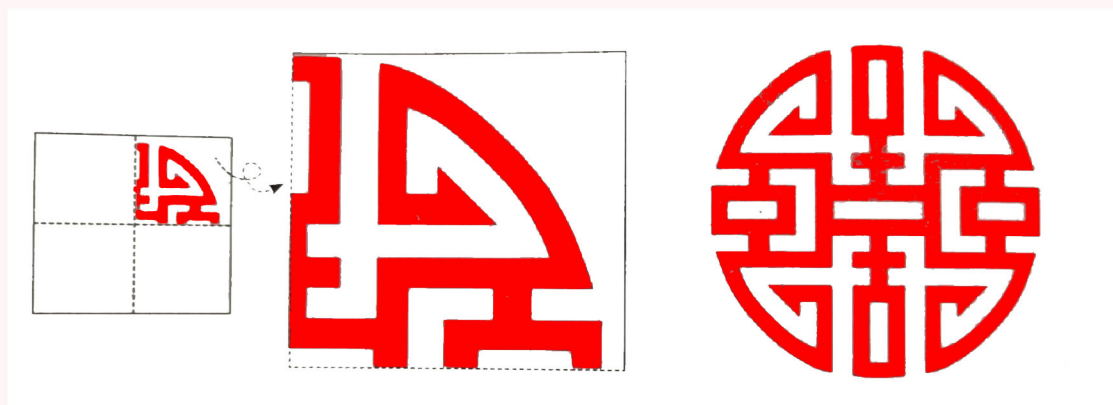
圆 寿

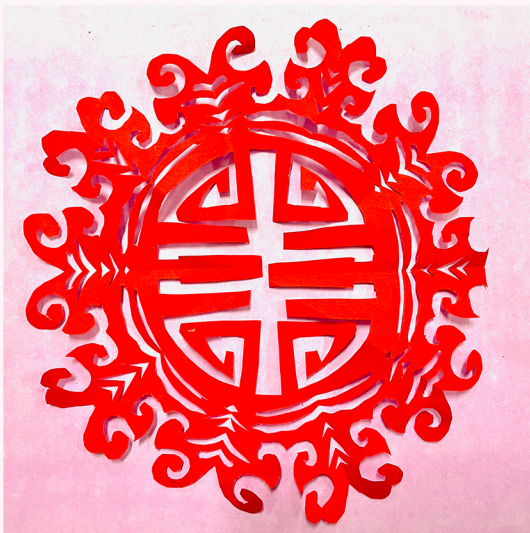

中国文字与中国传统民间剪纸之间的交融，是中国民族工艺文化发展中的一个创造性突破，同时也是书法艺术与剪纸艺术一脉相承的最有力证据。中国的手工艺人，将文字巧妙地融入到了剪纸创作中，对中国传统手工艺的发展产生无法估量的影响。中国传统文化中，尊敬老人占有很重要的分量。所以每当老人过寿的时候，小辈们纷纷会向老人献礼，剪纸“寿”字通常和剪纸“福”字一起作为礼物馈赠给老寿星，从而表达对老寿星身体健康、福寿延年的祝福。与剪

纸“寿”相关的传统剪纸题材也相当多，但是更多的情况是单独一个“寿”字出现在剪纸作品中，因此在长时间的演变过程中，“寿”字的剪纸方法也不断的丰富了起来，从而形成了今天各种风格的“寿”字剪法。

制作方法：

(其他寿字作品)

立春

立春，是中国二十四节气中的第一个节气，“立”是“开始”的意思，中国以立春为春季的开始，每年2月3日（或4日、或5日）太阳到达黄经315度时为立春，在天文意义上它标志着春季的开始。立春是一个略带转折色彩的节气，虽说这种转折不是十分明显，但趋势是天气开始回暖，最严寒的时期基本过去，人们开始闻到早春的气息。立春之后，

阳气升发、万物始生。用纸剪出一个立体的“春”字，作为立春的一种仪式感，让学生们初步感知剪纸艺术与中国民俗文化的关系。

制作方法：

先将正方形折出双三角形。可对笔画进行变化，设计出各种字体的“春”字。同时也可对形式进行变化，设计出悬挂装饰“春”字。

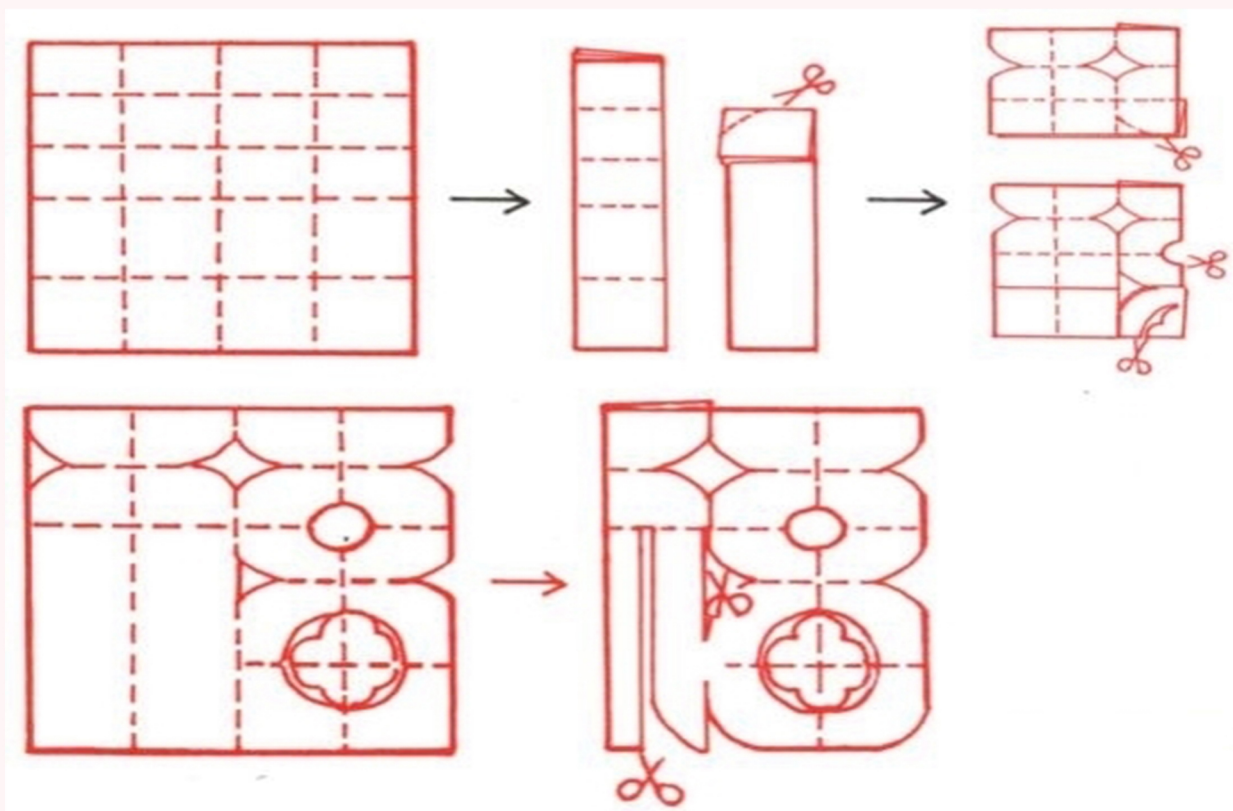
福 字

福印福字现在的解释是"幸福",而在过去则指"福气"、"福运"。春节贴"福"字,无论是现在还是过去,都寄托了人们对幸福生活的向往,也是对美好未来的祝愿。每逢新春佳节,家家户户都要在屋门上、墙壁上、门楣上贴上大大小小的"福"字。春节贴"福"字,是民间由来已久的风俗。

剪纸也是“福”字艺术化中的一族。

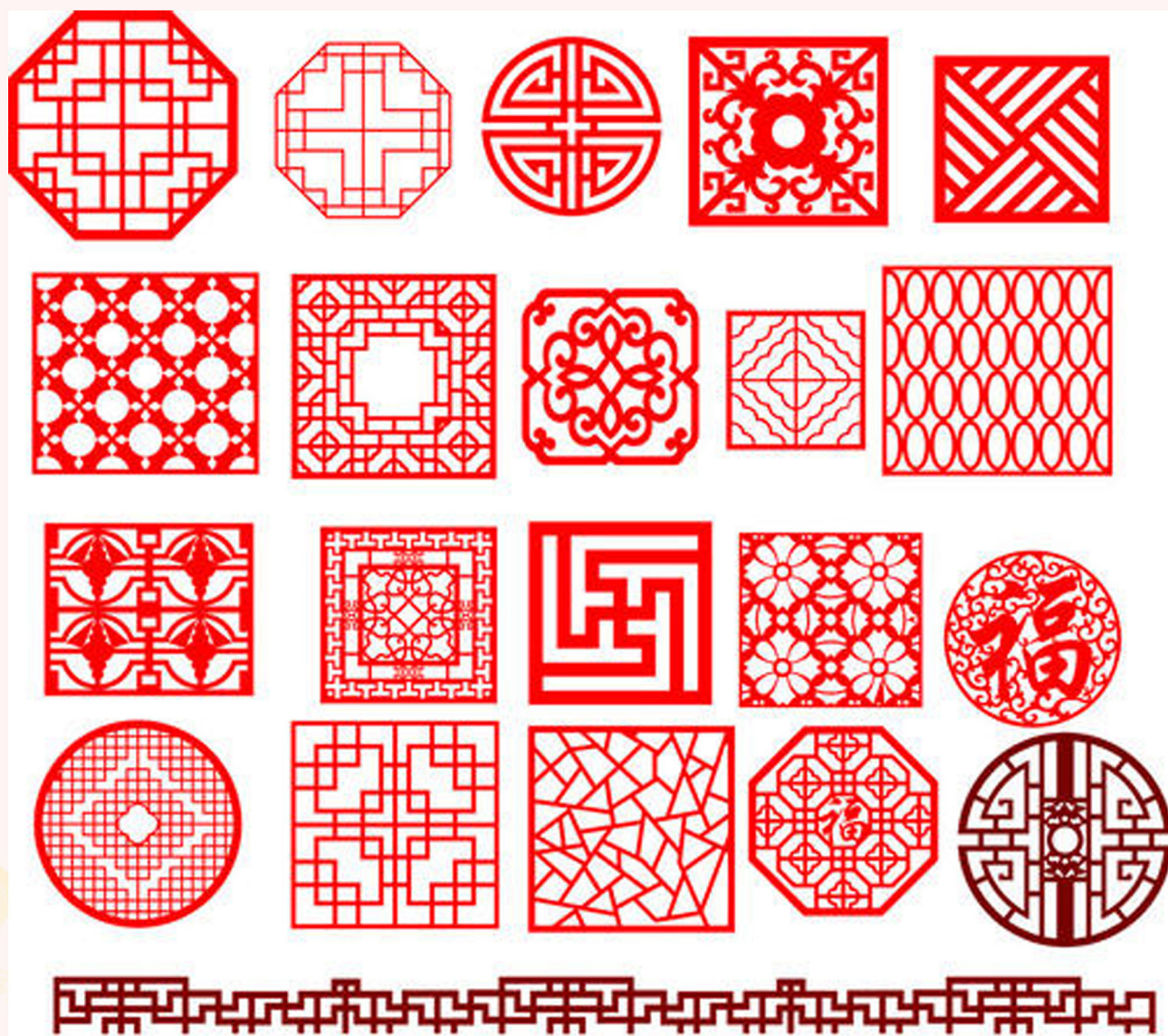
制作方法：

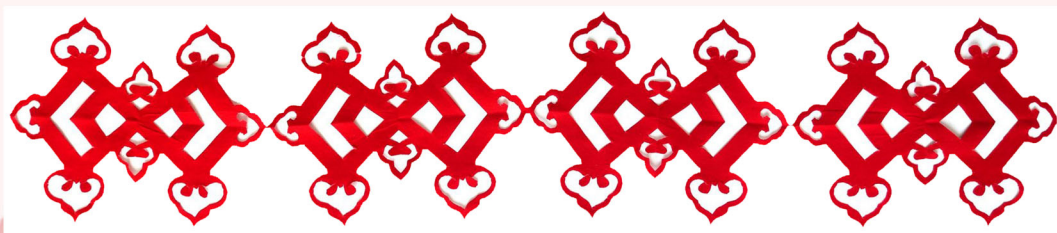
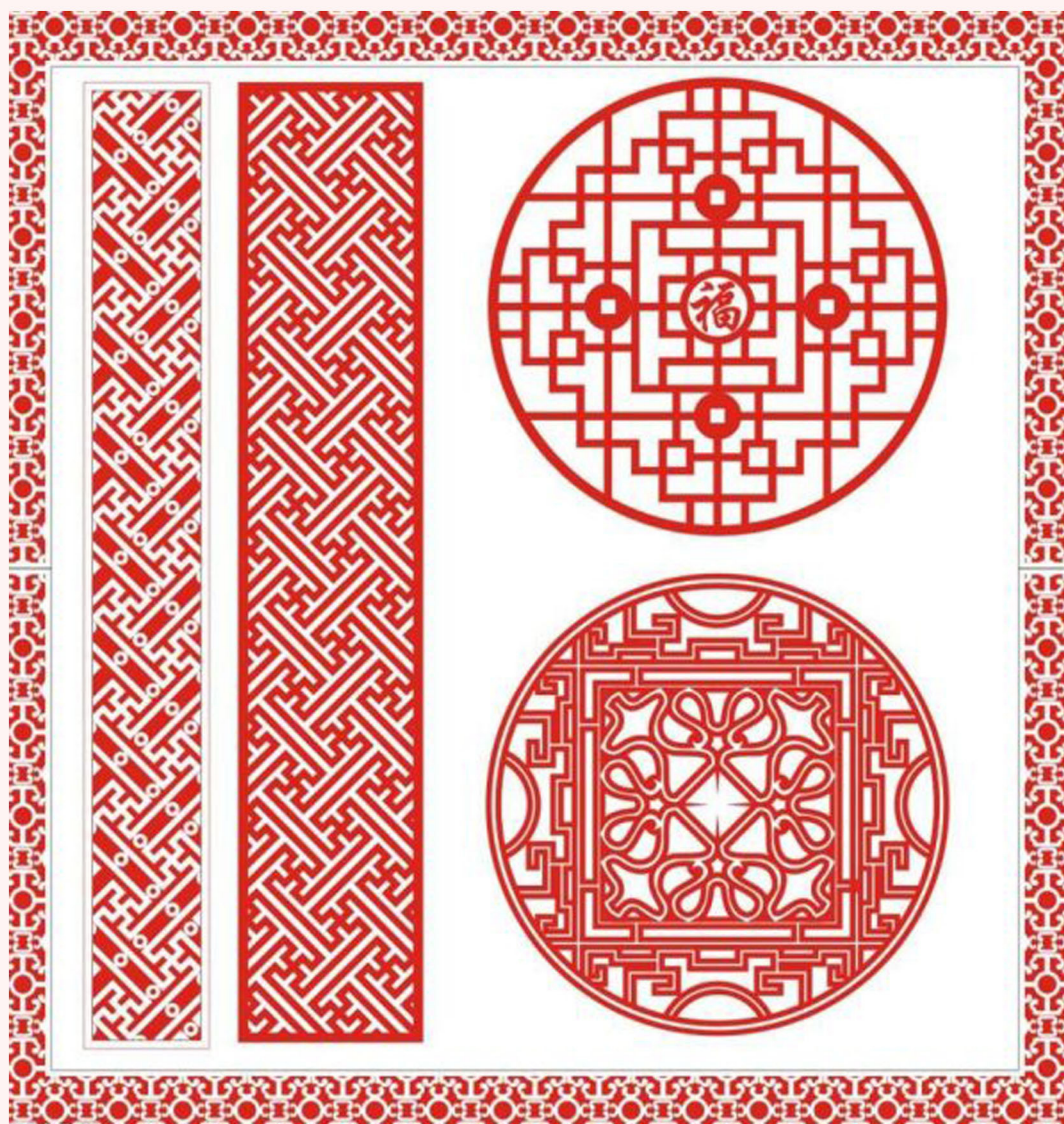

(其他福字作品)

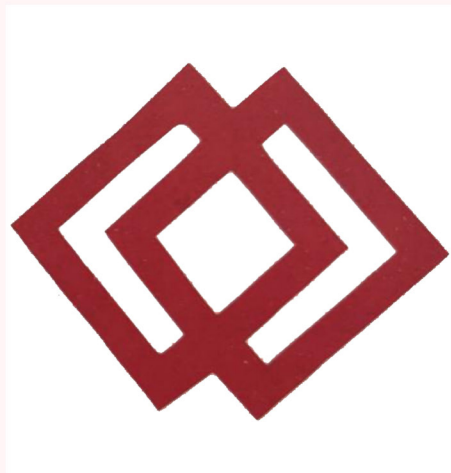
传统纹样剪纸作品欣赏

传统纹样剪纸作品欣赏

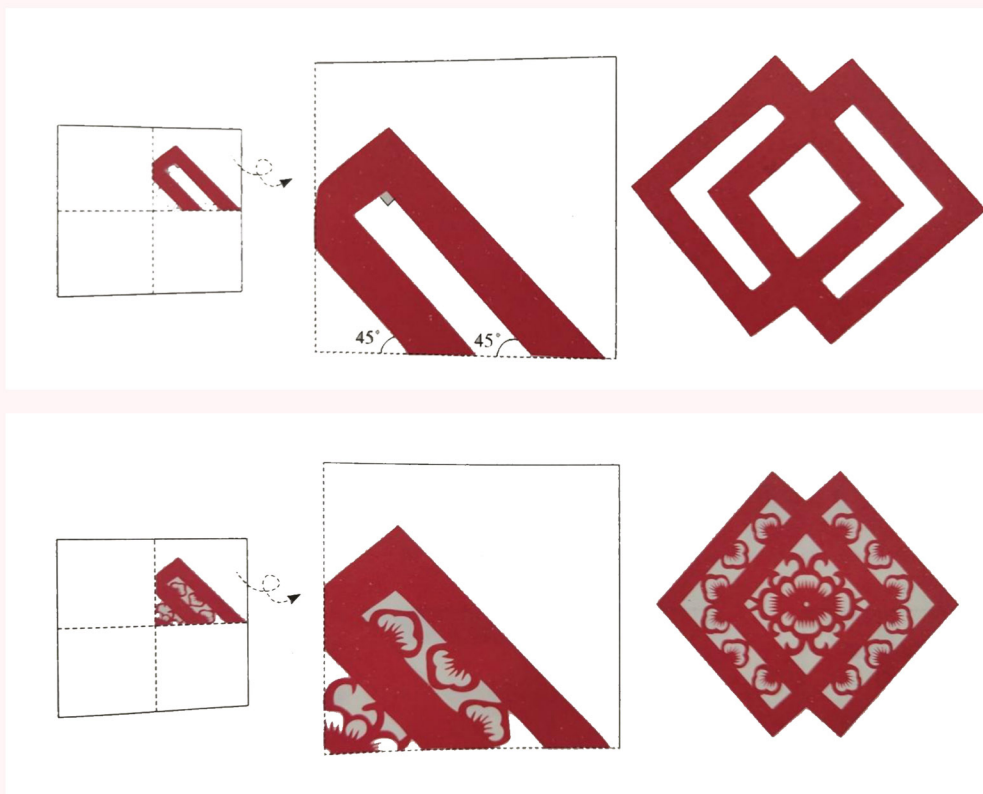

方胜纹

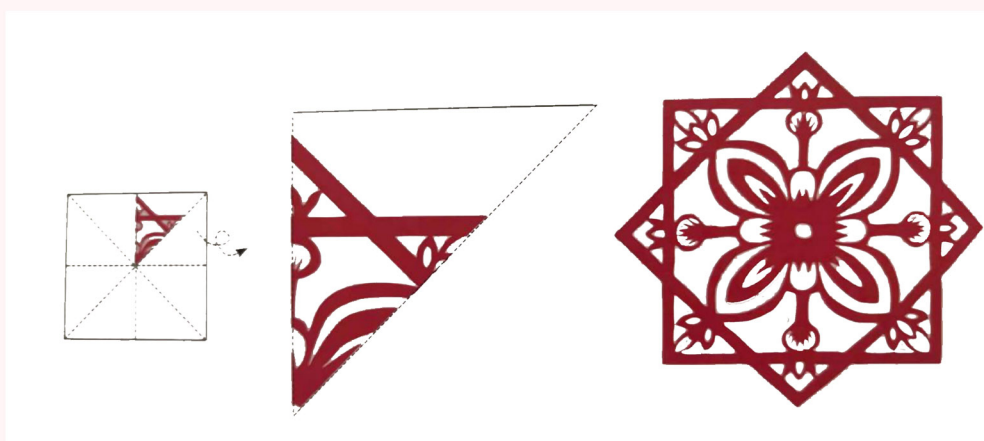
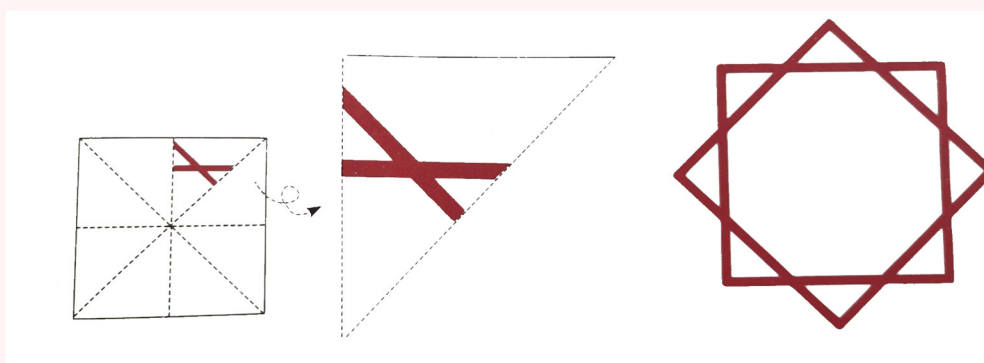
方胜纹是汉族传统寓意纹样。方胜是古代妇女的饰物。指蕲蛇背部两侧各有黑褐色与浅棕色组成的菱形大斑纹（24个“^”形），其“^”形的顶端在背中线（脊柱）相连或略交错，习称“方胜纹”。

制作方法：

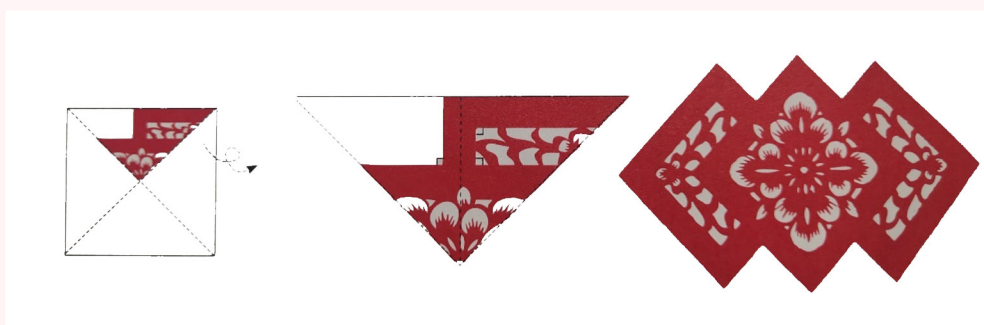
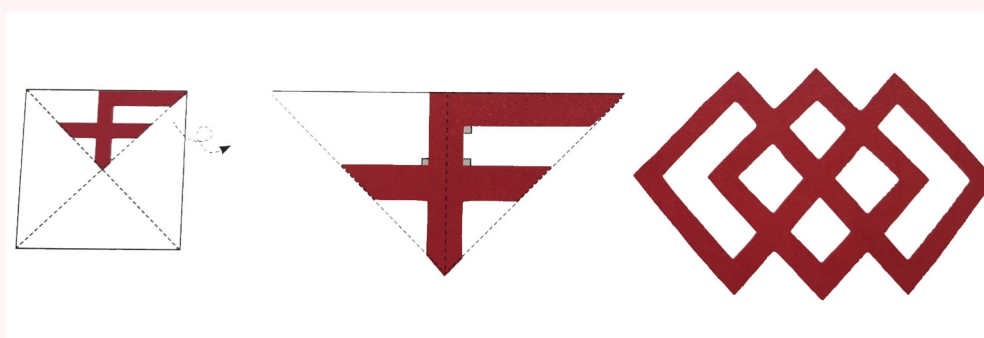

（十字形折剪方胜花纹）

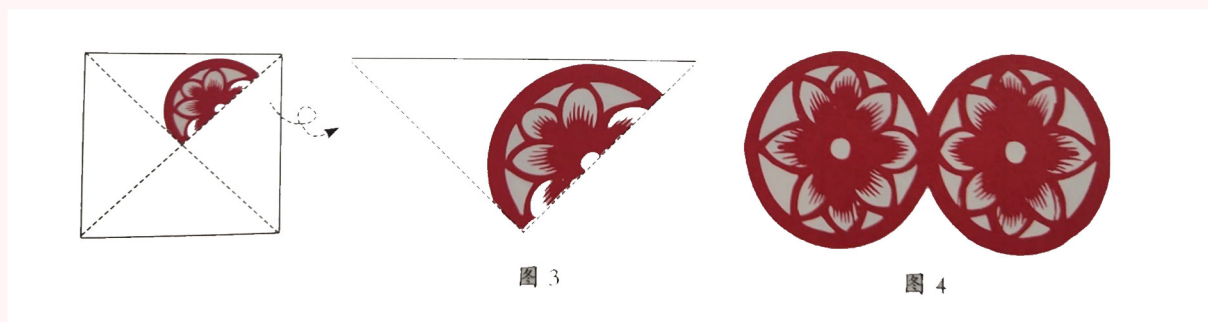
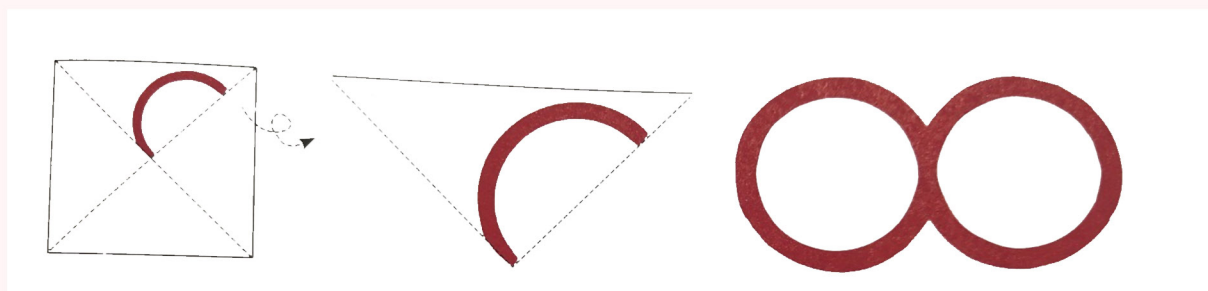
米字形折剪方胜花纹

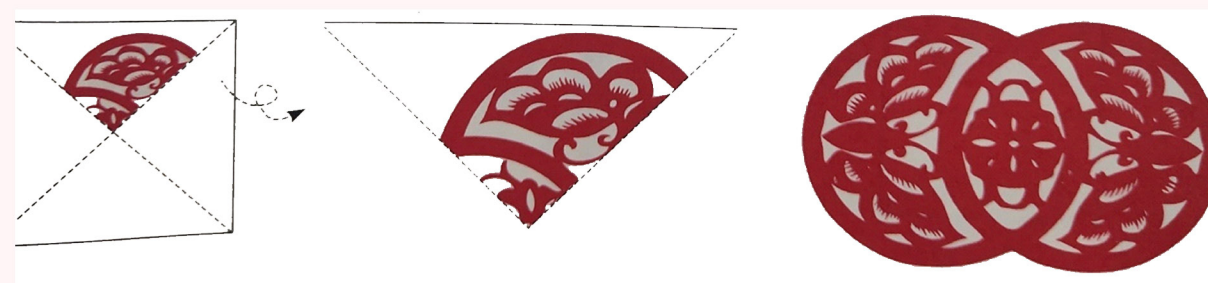
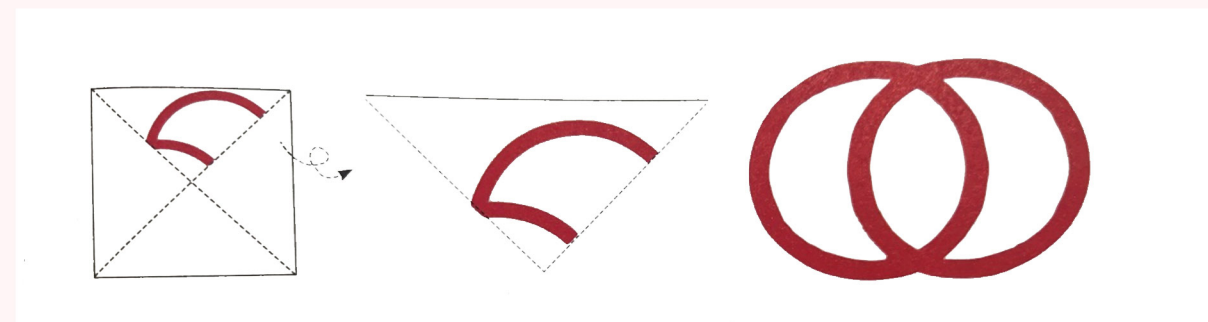
X字形折剪方胜花纹

圆形花纹

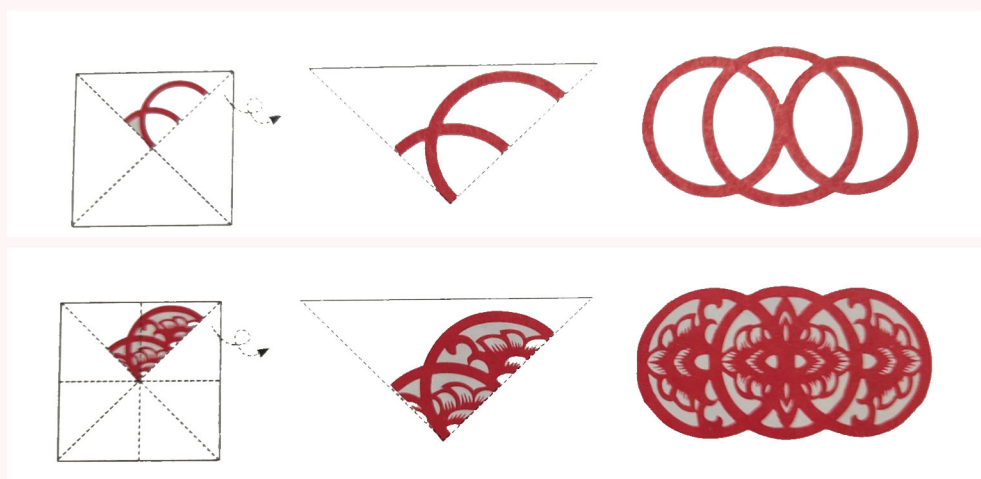

(X形折剪2个圆形相切)

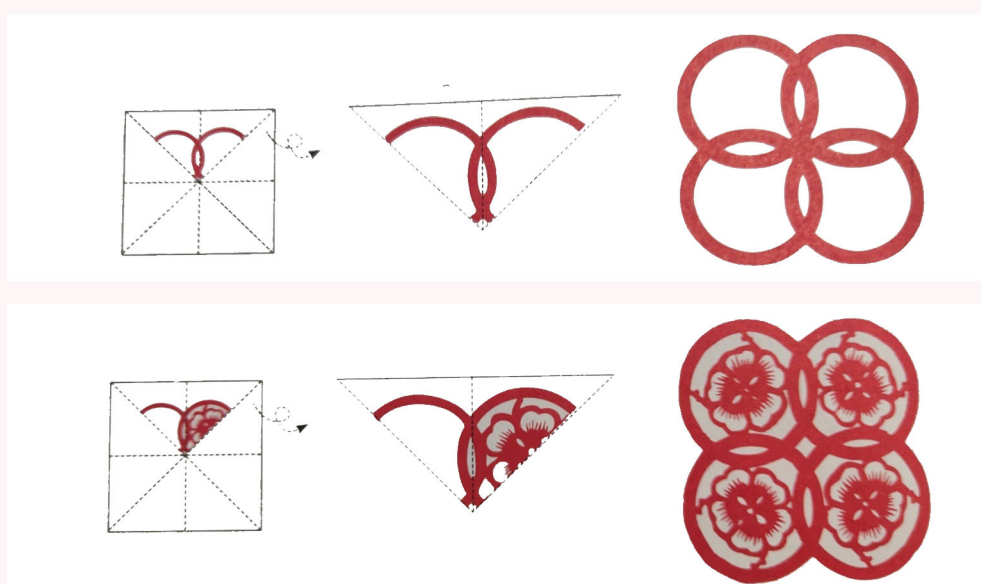

(X形折剪2个圆形相交)

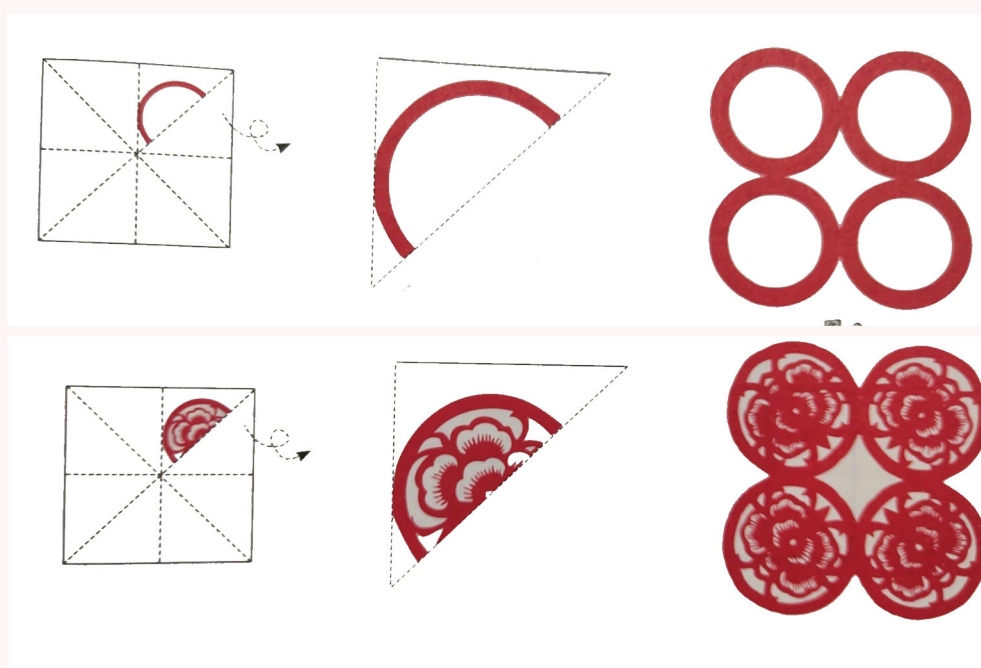
X 形折剪 3 个圆形相交

X 形折剪 4 个圆形相交

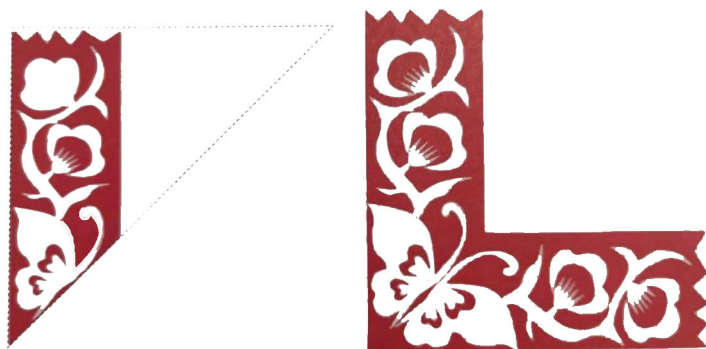

X 形折剪 4 个圆形相切

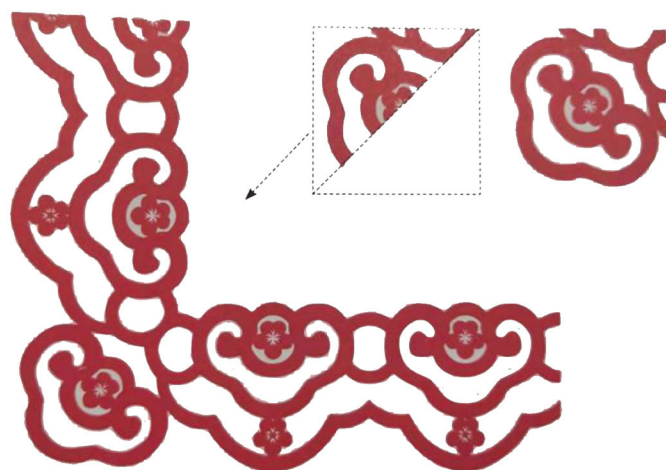

花边花纹

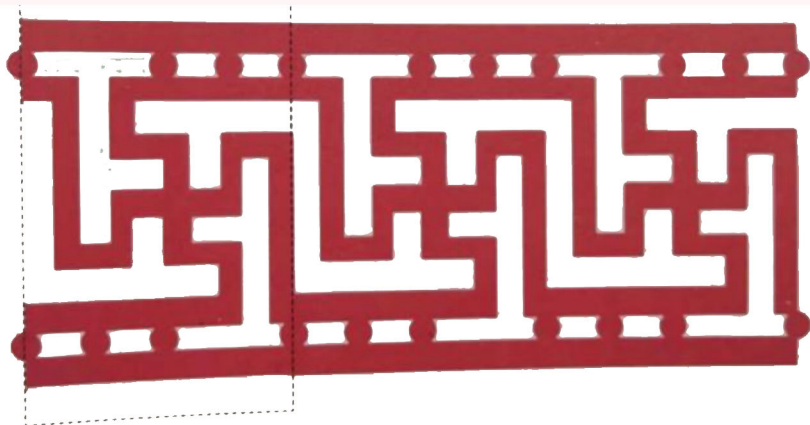
花边纹样根据需要的长度反复折叠，在最后单元剪图案九可以，展开后就是二方连续图案。剪花边要注意保留转折部位的连结。剪花边可以使用花草、鸟兽、虫鱼、几何形状等各类图案。如果想使用文字，一定要考虑到对折后出现的文字正反方向。下面这些花边作品供大家参考。

蝴蝶纹花边

云纹花边

万字纹花边

常州社区创意手工培训系列教材

创意手工·剪（纸艺一）

创意手工·折（纸艺二）

创意手工·缝（布艺）

创意手工·捏（陶艺）

创意手工·编（编织）

创意手工·绘（综合材料绘画烙画篇）