

库淑兰剪纸艺术中的多元性探究

□ 吴捷逸

摘要:以库淑兰为代表的陕西旬邑县彩贴剪纸是一项国家级非物质文化遗产保护项目,库淑兰的剪贴画作品既保留了传统民间剪纸的古朴,又有自身的艺术创新,配合着自创的民间歌谣边剪边唱,更显其艺术的古朴气质与神秘色彩,作品氛围呈现多元文化艺术特色。文章将利用文化间性理论,从艺术间的差异性、视域性、主体性、平等性等不同特性分析库淑兰艺术中蕴藏着其他艺术的造型元素和文化元素。

关键词:库淑兰;彩贴剪纸艺术;文化间性

中华民族文化的繁荣发展源于百花齐放的民间艺术,陕西是中华民族的人文发祥胜地之一,以关中平原为土壤的人民群众汲取这片热土的高昂与热烈,铸就出具有关中独特艺术风采的民间大美。其中以库淑兰剪纸为代表的陕西旬邑县彩贴剪纸艳丽夺目,独具艺术特色。库淑兰以其独创的剪纸艺术手法,以传统剪纸艺术为根基,利用多色彩纸,通过剪贴、阴阳相衬等表现手法,拼贴出色彩斑斓的艺术作品,应用于当地民俗活动或装点民居生活,形成了具有独立艺术价值的旬邑彩贴剪纸文化。

文化间性理论是基于哲学理论中的主体间性在文化领域的体现,其理论思想源自哲学,在国内普遍认为的是由哈贝马斯在其交往理论中提出的,文化间性是交往行为理论中的主体间性在文化领域的具体表现。文化间性理论的应用主要在跨文化研究方面,包括文学、美学、语言学、民族学等领域,常见于国内外文化交流的研究中,在民俗艺术方面的研究当下较为罕见。本文试图将文化间性理论运用于艺术领域,主要从差异性、视域性、主体性、平等性四个方面探究库淑兰剪纸艺术中的多元性。

1 库淑兰剪纸艺术中的差异性

艺术间具有差异性,从陕西民间艺术来说,有木版年画、泥塑、面花、刺绣、皮影、剪纸等多种艺术表现形式,虽都与人民生活息息相关,但每种艺术形式都各具特色,单从创作中所运用的物质材料来看就截然不同,库淑兰剪纸与其他民间艺术种类的差异可见一斑。但这种差异性正是文化间性理论的先决条件,是文化艺术沟通的前提。

2 库淑兰剪纸艺术中的视域性

艺术间的沟通具有视域性。文化间性理论的视域性是指文化间在进行多元化的沟通时,不会让整个系统进入彼此的视野,而是引起对方注意或看重某一方

面。库淑兰剪贴画的造型、色彩方面都体现出一种多元化文化艺术映射。库淑兰作品中的色彩观念以中国传统文化中的阴阳色彩为基础,融汇了当地刺绣和木版年画的色彩意念,多数体现在以民间的红白喜事为题材的作品中,即中国的传统婚礼与丧葬礼仪。在传统婚礼中,男性用象征太阳的红色和女性用象征草木的绿色结合,在丧葬礼仪中人物则穿着白色丧服象征悲伤感情,这就是中华民族传统文化中阴阳色彩的体现。陕西民间刺绣和木版年画中常用的红色、黄色、绿色、黑色等在人物和动植物为题材的作品中则均有所呈现,但对刺绣艺术的其他特质,如用线较粗、针法奔放等则没有明显体现,因为这里的间性特质只包括一种艺术对另一种艺术看重的部分特质,即刺绣淳朴的风格与鲜丽的色彩。

以库淑兰创作的系列《剪花娘子》之一(图1)的彩贴剪纸作品为例,画中主体人物剪花娘子身着沉稳的黑衣,两边的人物则身着艳丽的红色上装与青色下装,上方左右两边分部着白色为主的月亮与红色为主的太阳,整体色调艳而不俗,阴阳协调,冷暖对比和谐,传统阴阳色彩观与刺绣的结合相得益彰。库淑兰剪贴画中的造型设计充分吸收了布堆画和面花的造型观念,也吸收了以五毒动物为图腾的民间思想观念,在布堆画作品中也可以看到这种题材的造型。面花由于运用了切、捏、揪、挑、拨等制作手法做出多数带有尖状造型的动物花卉,在库淑兰的很多作品中都有所体现,不仅在植物花卉图符中多数使用尖状造型,在人物的衣服纹饰上也大有体现。作品的造型中同样可以体现出对阴阳和谐的母体文化艺术的追求,同样以《剪花娘子》之一为例,画面中的造型主体为女性人物形象,分配在主体两侧的分别是象征阴性的月纹饰和象征阳性的日纹饰,同时将象征阳性对称飞舞的蝴蝶及枝叶进行对称布局,库淑兰将阴性图符和阳性图符进行有目的、有秩序、有规律的安排应用,使得画面造型达到一种阴阳平衡。

图1 《剪花娘子》之一
(图片来源:笔者拍摄)

图2 《空空树》
(图片来源:笔者拍摄)

3 库淑兰剪纸艺术中的主体性

艺术间的沟通交流还具有主体性。不同文化各自的特质是文化间性发生作用的核心元素,主体性强调各种文化在交流融合中依旧以自己为主体,保有自我特质。库淑兰的剪贴画具有很强的主体性,许多作品体现为创作主体精神世界的反映,这也是她的艺术与其他民间艺术最本质的区别。库淑兰通过大量作品表达内心情愫,反映精神生活,这种表达不完全体现在艺术作品上,更多是体现在艺术创作过程中,她在剪纸创作时经常搭配句邑方言歌谣边剪边唱,创造出从民间歌谣到彩贴剪纸亦巫亦幻的绚丽华章,形成了个人独有的艺术语言。以1984年的作品《空空树》(图2)为例,搭配的歌谣唱道:“空空树,树空空,空空树内一窝蜂。蜂蛰我,我遮蜂,蜂把我头蛰哩虚腾腾。”其中体现的就是创作主体的日常劳作生活,具有民俗艺术特有的朴素与真实感,由是观之,歌谣的搭配能更加有力地表现现实生活进而观照精神世界。《空空树》这一作品还体现了库淑兰作品中构图的主体性。它具有与木版年画、布堆画大相径庭的衍变式构图形式,即在改变原有的树木造型的同时超越了时间和空间的限制,是一幅具有现代造型艺术语言的剪贴画佳作。画面以衍变扭曲的黑色树干为主体画面,树干之中钻满黄色蜜蜂,搭配以其他图形符号,上方四只代表阳性的喜鹊,下方对应有两只代表阴性的蜥蜴,树干弯曲的间隙点缀圆形尖状花卉图案,象征性极强,形成一种极富想象力的思考观念性艺术语言。整体构图饱满,中轴对称,繁而不乱,给人“既传统,又现代”的审美感受。

4 库淑兰剪纸艺术中的平等性

艺术的沟通交流同时具有平等性特质。文化间性

是一种强调文化在不同的环境中保持自身文化特质的同时还与不同文化互动、交流的状态,提倡的是不同文化间的平等交流。在艺术领域的体现就是无论何种艺术都是可以交流的,库淑兰的彩贴剪纸艺术可以与木版年画、民间刺绣、布堆画、皮影、面花进行交流,丰富自身的艺术语言与图符系统,绝非句邑彩贴剪纸艺术包含、侵吞了当地其他的民间艺术形式,而是一种和谐、共存的平等关系。文化间性的平等性交流还指没有界限的平等,库淑兰艺术的伟大不仅体现在剪贴画作品中,更重要的是它融汇了乡土歌谣文化、当地民间思想观念和中华民族传统文化的本源哲学艺术观念,是一种多元文化艺术的映射,更体现出任何的艺术与文化观念都可以进行平等交流。库淑兰宗教题材的作品也体现出艺术与宗教的平等性交流,在《城隍爷》《灶爷灶婆穿里青》《关老爷》等宗教神话题材作品充满民俗神秘诡谲色彩,显露出一位深处农村多年的平凡民间百姓虔诚笃厚的信仰观念。

5 结语

库淑兰是首位被联合国教科文组织授予“中国民间工艺美术大师”称号的人,她一生以不竭的艺术热情和超凡的艺术想象力创作剪纸作品一千多幅,以最朴实无华的物资材料剪出神秘诡谲、丽如群星的民间斑斓世界。越是民族的越是世界的,库淑兰的剪贴画糅合多种艺术形式与文化观念,体现出文化间性差异性、视域性、主体性、平等性的特征,将作品的造型观、色彩观、构图观形成自身独有的艺术符号系统,不但发扬传播了句邑本土的彩贴剪纸文化艺术,让世界认识到这一民间艺术瑰宝,而且也为其其他民间艺术的发展提供了新思路。库淑兰彩贴剪纸艺术是民间传统剪纸艺术的延伸,她用最通俗、最古朴的形式创造出伟大而美好的剪贴画艺术世界,她是富丽艳美的浪漫主义,又是笃厚质朴的现实主义,是中华民族的文化瑰宝。

参考文献

- [1]王才勇.印象派与东亚美术——像与不像之间[M].北京:中信出版社,2019.
- [2]邹译萱.当代中西美术交流三十年[D].沈阳:鲁迅美术学院,2015.
- [3]邓福星.美术概论[M].上海:上海人民美术出版社,2009.

(作者单位:西京学院)