

民间剪纸艺术特征研究

□ 刘文娟

摘要: 剪纸起源于中国,在民间广泛流传,影响深远。文章从民间剪纸的造型、色彩、图形、意象、精神意义五个方面分析了剪纸的艺术特征,挖掘了民间剪纸的文化价值。通过研究民间剪纸艺术,能够更好地了解民间剪纸艺术的文化形式与艺术特征,为现代剪纸的研究提供多方面的理论参考,并展示民间剪纸这一传统艺术的生生不息。

关键词: 民间剪纸;艺术;特征

1 民间剪纸概述

剪纸起源于中国,是曾经生活在这片华夏大地上的祖先们留给后人的文化瑰宝,剪纸的形态各异且寓意丰富,蕴含了劳动人民几千年来的智慧和精神,传达出劳动人民对美好生活的憧憬和向往。目前,民间剪纸已经遍布各地,风格各不相同,呈现“百家争鸣”的景象。根据中国的地理位置大致可分为北方、南方两大类,其中北方以陕西为代表,南方以广东最具特色。中阳剪纸、瑞昌剪纸、海派剪纸、平顶山剪纸等都极具地方特色。本文通过分析不同地区的剪纸艺术,探究不同地区剪纸的艺术特色。

2 民间剪纸艺术特征分析

2.1 造型

剪纸造型艺术是在“纸”这一种二维平面上借助雕、刻、镂、剪、剔等艺术手法呈现出三维或多维的立体效果。镂空、夸张变形、提炼、自由造型、以线造型、阴阳造型、寓意造型等形式都是剪纸常用的造型。作品内容的造型特征是对生活中物体形象进行提炼和概括,抓住物象的神韵和主要特征进行创作。大胆的夸张变形也是剪纸常用的创作手法,是在提炼对象内涵特征的基础上,根据物象的特点通过放大、缩小、加粗、加长、缩短、装饰等方式表达主题内容,通过夸张变形或添加装饰,更加形象地表现物象特征,使作品的画面内容具有浓厚的装饰性,生动且丰富。

《兔吃白菜》《剪纸娃娃》《老鼠嫁女》等民间剪纸作品就采用了此手法。其中,《剪纸娃娃》将娃娃的头和身体都概括为“圆形”,使娃娃的造型变得十分圆润,刻画出了娃娃胖乎乎、可爱的形象。同时在娃娃的头部和身体添加了花朵等各种纹饰,双手托着寿桃,衣服上也添加了寓意长寿的“寿”字和吉祥图案。由此可见,在描绘剪纸作品时,除运用各种各样的创作手法外,也要依据物象特征进行一定的艺术创作,加入艺术家的主观想法,使普通物象变得更加生动形象,使作品更加丰富有趣,寓意深刻,彰显东方艺术之美。

2.2 色彩

提及剪纸颜色,大部分人首先会想到红色。因为红色是中国认同的色相,上至宫廷贵族下至平民百姓,都会赋予红色以喜庆吉祥、辟邪等寓意。但实际上,剪纸的颜色不止红色这一种。一般可分为单色剪纸与彩色剪纸两种:常见的单色剪纸包括红色和黑色,而彩色剪纸的表现效果则更为艳丽,包括橘黄色、桃红色、翠绿色、紫色等颜色。陕北剪纸作品《板架对子花》便使用了极其鲜艳的红色和桃红色来表现花朵,将绿色和黑色作为树叶用以装饰。

剪纸常以窗花、对联等形式在春节、结婚、生子等喜庆的场合出现,用以烘托气氛、传达祝福,这是因为在中国的传统观念中,红色被民众约定俗成地冠以吉祥、喜庆、辟邪、隆重、旺盛生命力等方面的象征意义,是具有强烈审美情感的色彩。彩色剪纸往往根据不同的地域特征使用不同的色彩搭配形式,比如最具代表性的河北蔚县的彩色剪纸,多采用阴刻形式,便于染色。

2.3 图形

剪纸艺术形式于民间传承由来已久,并在长期的艺术实践中形成独特的艺术语言——图形,艺术创作者将难以言表的真情实感都凝练在剪纸的图形中,传达出其对生命的向往与对美好生活的渴望。常见的造型语言有花草纹、锯齿纹、月牙纹、柳叶纹等,每种花纹在不同地域、不同艺术家手中又会呈现出不同的形态和艺术特点。例如锯齿纹,陕北北部地区的锯齿纹粗且长,显得雄壮有力、落落大方;南部地区的锯齿纹则宽且短,显得小巧可爱。而由富县张林召老人所创作出的参差不齐、上下长短不一的锯齿纹,则寓意着她一生的坎坷经历。由此可见,剪纸图形的基础纹样是剪纸艺术家凝练了生活中的具体物象,并结合个人对剪纸艺术的理解,从而创造出的新奇且有趣的作品。

不同的纹样代表不同的含义:象征生子或多子的“太阳纹”;子孙绵延、吉祥如意、富贵不断的“万子纹”;寓意“双全”的“古钱纹”;还有“旋转纹”“绣球纹”“如意纹”“盘长”“双葫芦”“方胜”“寿字”“如意头”“双喜字”等都寓意着吉祥、生命不息的文化内涵,将这些纹样装

饰在动物或其他的物象上,既可增添整体的装饰性,也可赋予民俗文化丰富的含义。

2.4 意象

中国剪纸注重意象美,具有浓厚的美学特征。中国哲学讲究“天人合一”的观念,而中国的民间剪纸也深受这种观念的影响,但剪纸属于艺术家的个性表达,注重内心世界的刻画,因此很少受到束缚。每个剪纸作品都是生活的缩影,源于人们的日常生活,而后通过剪纸艺术家的感知和想法被创造成为艺术作品,若只注重“形”的塑造,则会使作品平平无奇、欠缺灵魂。因此,中国的剪纸作品在提炼形的基础上,大多会运用散点透视等创作方法,营造传神的韵味,给人可以发挥想象的空间,展现出更深的内涵和更幽远的意境,体现出中国传统美学中的意境美。剪纸的意象表达是委婉、自由、隐喻的,讲究内在的传神,而不追求表面的惟妙惟肖。

常见的意象有谐音、谐形、象征法。生活中也有谐音的例子:这种谐音在民间被称为“讨口彩”,是一种表达美好寓意的方式。例如,在现代婚礼中,人们常用红枣、花生、桂圆、莲子寓意“早生贵子”。在剪纸中则用莲花、桂枝、孩子寓意“连(莲)生贵(桂)子”。鸡代表“吉祥”、鱼代表“余”等都是用谐音的方式表现意象。而谐形法是将物象进行简化概括,变成抽象的图形。例如,锤头和镰刀表示劳动;麦穗表示丰收、果实。象征法则是“以象寓意”,中国古代用莲花象征“廉洁清正”、鱼和水用来象征“如鱼得水”、寿桃则象征“福寿延年”、鸳鸯象征“爱情美满”等,这种象征充分体现出了民间艺术家对美好生活的憧憬和向往。

2.5 精神意义

剪纸蕴藏着深厚的地域文化和精神意义。民间剪纸的种类丰富,人们可以从纹样和形式中了解当地的风土人情。但民间剪纸不仅仅是保存文化,其背后所蕴含的文化价值才是真正富有精神意义的珍宝。具体而言,这种精神可分为两个层面:其一,剪纸本身。剪纸作品所表达的都是吉祥的寓意,通过谐音隐喻的艺术手法,比如祈求平安类的剪纸作品,以蝙蝠、聚宝盆、老虎等形象为主题寓意着平安、福气。同时文字也是剪纸中常用的艺术形式,例如“财源广进”“年年有余”等。其二,剪纸的人。民间剪纸文化经过上百年的历史积淀,每一件剪纸作品都是通过劳动人民的双手精心刻画而成的,完全没有工业时代机器的参与,是人与纸之间的交流与互动。剪纸人怀揣着对剪纸的兴趣和热情聚集到一起,经过长期的交流和练习,使剪纸艺术日益生动、精致,同时也希望剪纸艺术能够得到传承和发展。因此,在传统剪纸的刻画过程中,不仅仅是信息的表达,更多的是工匠精神的传递。

3 总结

民间剪纸艺术种类繁多,依据地域文化和艺术家风格形成了不同的造型样式、题材内容、艺术语言等方面的内容,是对人们生活中的衣食住行、自然、群体礼俗、生活文化等方面的继承与阐释。一张薄薄的剪纸是中国五千年以来在历史文化、民间习俗等方面的积淀,是中国文化艺术的瑰宝。随着现代文明的发展,加之外来文化的侵入,青少年对古老的剪纸艺术的学习兴趣较为低迷,如何保护和继承非遗文化,使其为现代人所接受是值得大众去深入探究的问题。民间艺术需要人们发现并传承与保护,经典艺术应当被更多的人认识、学习,以增强大众对中华文化的认同感。在新时代背景下,古老的艺术也应当结合现代的实际情况进行创新,与时俱进,吸引更多当代人的关注。同时当地政府、广大媒体等多方力量需大力宣传民间剪纸艺术、成立剪纸艺术馆等。现阶段,剪纸博物馆已分布在全国各地,充分展示并保护了当地的剪纸文化,为人们提供了学习、交流的空间。部分剪纸博物馆采取动静结合、VR等现代科技手段,实现剪纸与人之间的互动,为剪纸艺术家提供展示技艺的平台,这些方式都可以使剪纸爱好者直观地接触、了解剪纸文化,有效地激发观众对剪纸的兴趣。随着科学技术的不断进步以及人们的不断创新,期待民间剪纸艺术能够实现更好的传承与发展。

参考文献

- [1]陈竟.中国民俗剪纸史[M].北京:北京大学出版社,2007.
- [2]张道一.论民艺[M].济南:山东美术出版社,2008.
- [3]王旭.江西瑞昌民间剪纸艺术分析[J].艺海,2012(12):189.
- [4]刘璐.浅析民间剪纸艺术的造型特征[D].临汾:山西师范大学,2015.
- [5]韩亮.陕北民间剪纸艺术研究[D].上海:上海大学,2016.
- [6]吴昉.“海派剪纸艺术”传承与发展研究[D].上海:上海大学,2016.
- [7]韩成利.谈民族民间剪纸艺术的种类与特征[J].戏剧之家,2017(15):125.
- [8]李晓双.东北民间剪纸的艺术特征与文化表意分析[J].美术教育研究,2018(04):36.
- [9]张明明.平顶山剪纸艺术馆室内设计研究[D].开封:河南大学,2018.
- [10]张洁琦.山西中阳民间剪纸艺术展示馆设计研究[D].兰州:兰州大学,2019.

(作者单位:江西财经大学艺术学院)