

论中国剪纸艺术及对外汉语教学价值

熊家龄

贵州财经大学 贵州 550025

摘要: 中国剪纸作为我国传统文化中的重要艺术形式,源于劳动人民丰富的生活土壤,展现了人类真实的审美观念和精
神品质。它表达了人类纯朴的情感和愿望,具有广泛的主题之美、多样的表现形式之美以及丰富的文化内涵之美。同时,
由于其独特的魅力和深厚的文化底蕴,中国剪纸艺术在对外汉语教学中具有语言教学价值与文化传播价值。

关键词: 纸艺术;文化思想;对外汉语教学

1 剪纸艺术的起源与发展

1.1 国剪纸艺术的起源

剪纸是一种使用剪刀和刻刀在纸上创造出线条和图案的手工艺品。一部分剪纸作品是艺术家或民间艺人即兴创作的,而另一部分则是按照传统图样进行剪刻,并代代相传。自古以来,剪纸作为一种喜闻乐见的民间艺术形式,深受人们喜爱。在逢年过节、喜庆吉日等特殊场合,农村和城镇的各个角落都会出现剪纸,家家户户的门、墙、窗户、顶棚、炕围、衣柜,乃至糕点和农具上,都会贴上剪纸。作为中国传统民间艺术之一,千百年来,它以火红的色彩为新春佳节增添了许多喜庆气氛,寄托着人们对美好生活的祝福和祈愿。

迄今发现最早的剪纸艺术是魏晋南北朝时期的吐鲁番团花剪纸。1959年,新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土了五幅魏晋南北朝时期的团花图案剪纸,其中包括“对鸟团花”“对猴团花”“八角形团花”“忍冬纹团花”“菊花纹团花”,这是目前所知的最古老的剪纸作品。

1.2 中国剪纸艺术的发展

剪纸艺术在中国古代是一种非常流行的艺术形式,其历史可以追溯到很早的时期。尽管在那个时候还没有真正意义上的纸张,但人们已经开始在各种材料上剪刻出各种图案。比如,西周时期,古人采用雕、镂、剔、刻、剪的技法在金箔、皮革、绢帛甚至在树叶上剪刻纹样。西汉时期,纸张被发明后,剪纸作为一种独特的艺术形式开始出现并普及。魏晋时期,由于宗教和民俗活动的推动,剪纸开始逐渐兴起。唐朝时期,由于文化产业的繁荣,剪纸艺术取得了空前的繁荣。在这个时期,有许多诗人写下了描绘剪

纸的诗句。到了宋代,随着手工业和商业的繁荣,剪纸艺术进入了一个新的发展时期。这个时期的剪纸活动不仅限于节日和庆典,还被用于制作各种工艺品和装饰品。随着时间的推移,剪纸艺术在明、清时期逐渐成熟并达到了鼎盛。剪纸手工艺术广泛普及,并成为民间工艺的重要组成部分。社会安定,百姓安居乐业,此时民间彩灯装饰基本都是剪纸制品,还有扇面基本都是镂空的剪纸制品,甚至刺绣的制品的初稿都是剪纸制品。在这个时期,剪纸艺术不仅在民间广受欢迎,而且在宫廷内也非常流行。新中国成立后,剪纸艺术被列为世界非物质文化遗产,这使得剪纸艺术成为全球文化遗产的重要组成部分,也提升了其在全球范围内的认知度和保护力度。

2 中国剪纸艺术之美

大部分人初次认识、接触到剪纸,都是从一个“喜”字入手的。首先把纸折起来,然后用剪刀按照一定的纹路剪开,最后就是“喜”字了。简单的一个“喜”字,却蕴含了镂空和勾连等线条艺术。作为中国传统非物质文化遗产的一部分,剪纸艺术蕴含着丰富的审美意蕴。

2.1 广泛的主题内容之美

中国剪纸的题材非常广泛,涉及到生活的方方面面。大致可分为自然景观、动植物、人物形象、历史故事、神话传说和日常生活等。

自然景观:剪纸艺术着力表现自然世界的多姿多彩。剪纸艺术家通过剪纸技巧来展现大自然的美景,如山峦、江河、花草树木、飞禽走兽等。例如:“一览众山小”的泰山风景剪纸,展现了泰山的雄伟壮观;扬州风光剪纸中展现的西湖等自然景观。

动植物：许多艺人来自农村，因此，他们将土地上的动植物作为观察对象，这些动植物题材的剪纸作品便是他们长期观察和思考的结晶。动物主题的剪纸作品则常常以龙、凤、麒麟等神话中的动物为题材，表现出人们对神秘力量的向往和崇拜。瓜果植物的剪纸纹样包括莲花、菊花、百合、桂花、柏树等。例如，将荷花与盒子组合，得到“和合图”的图案。由于荷花的“荷”与“和”同音，盒子的“盒”与“合”同音，因此这个图案寓意着祥和美满。

人物形象：剪纸艺术也可以通过剪纸技巧来表现各种人物形象，包括历史人物、民间英雄、传统角色等。如《鹿台恨》老剪纸样就刻画了姐己的人物形象。

历史故事：中国悠久的历史为剪纸艺术提供了丰富的题材和灵感。剪纸艺术家通过对历史故事的再现，可以将古代的英雄事迹、战争场面、宫廷生活等呈现在纸上，让人们能够感受到历史的魅力和风采。

神话传说：中国文化中充满了神话传说，这些神话故事给了剪纸艺术家丰富的表现材料。剪纸作品中常见的神仙、神兽、仙女等形象就是对传统神话人物的再现，通过剪纸的技法，使得这些神话故事更加生动有趣。其中包括《西游记》、《封神演义》等神话故事。

日常生活：剪纸艺术也可以展示人们日常生活中的琐碎细节和美好瞬间。比如家庭团圆、农田劳作、舞狮表演、喜庆婚礼等，这些平凡而又温馨的场景，通过剪纸的表现形式，被永久地定格在纸上。

2.2 多样的表现形式之美

单层剪纸：单层剪纸是最常见的剪纸形式之一。它使用一张纸，通过剪刻技巧将图案和形状刻画出来。主要有阴刻、阳刻和阴阳结合三种。阴刻剪纸是将图案或文字刻成凹形，通过衬纸反衬出图案的内容。阴刻剪纸一般要求线线相断；阳刻剪纸是指凸起形状，是将笔画显示平面物体之上的立体线条。阳刻剪刻一般需要笔笔相连；阴阳结合是指阳刻中有阴刻，阴刻中有阳刻，使得作品阴阳相济，互相映衬，画面效果更为丰富。单层剪纸作品常常透露出一种简约和极致之美。

多层剪纸：多层剪纸是剪纸艺术中的一种更为复杂和精细的表现形式。与单层剪纸不同，多层剪纸需要使用多张纸张进行叠加，并在其表面进行剪刻。制作一张多层剪纸需要经过一系列繁琐的工序，包括图片处理、分层、描画、

熏烤、雕刻和装裱等步骤。剪纸艺术家通过在不同层级上进行剪刻、剪除和镂空，创造出复杂的图案和立体效果，使作品更具立体感和空间感。

彩色剪纸：在传统的剪纸艺术中，我们常常看到的是黑白色的作品。然而，随着时间的推移，现代剪纸已经拓展到了彩色的领域。彩色剪纸，顾名思义，就是那些在同一画面上展现出两种或多种颜色的剪纸作品。有些创作者会在白色的剪纸上进行染色，从而形成“点色剪纸”的效果；而另一些艺术家则通过套色、衬色、分色或拼色等技巧，将两种或多种颜色的纸张根据需求叠合在一起，创作出“套色剪纸”、“衬色剪纸”、“分色剪纸”和“拼色剪纸”等多样化的作品。

装饰剪纸：装饰剪纸是一种将剪纸艺术应用于室内和建筑装饰的形式。通过将剪纸作品应用于门窗、屏风、桌椅、墙壁等场所，可以为室内空间增添独特的审美价值和艺术氛围。装饰剪纸通常要求具备一定的实用性和结构性，同时也需要兼顾美感和艺术性。

创新剪纸：随着时代的变迁和技术的进步，剪纸艺术也在不断创新和发展。现代剪纸艺术家不仅保留了传统的技法和风格，还将现代艺术元素和科技手段融入其中。例如，一些剪纸作品融合了电子元器件、灯光效果和投影技术，使剪纸艺术更加立体、动态和互动。

2.3 丰富的文化内涵之美

剪纸艺术是一种集色彩、图案和文字元素于一体的视觉表达符号，它通过作者的精湛技艺和真挚情感，展现了人们对生活的深刻感悟和美好的期待。这一艺术形式蕴含着中国千年文化的深厚积淀，这也是是剪纸艺术独特的审美特质之一。

祝福与吉祥：剪纸常常用于表达祝福和吉祥之意。剪纸经常出现在婚嫁、生育、寿诞等喜庆场合。在这些场合中，剪纸作品包含了各种吉祥的图案和符号，例如：喜鹊、蝴蝶、莲花、寿字等，都表达着幸福、美好和长寿的祝愿。其中作品如《喜鹊登梅》、《莲生贵子》、《福禄寿喜》、《龙凤呈祥》、《连年有余》等。

传统文化符号：中国剪纸艺术中常常使用传统文化符号和图案，如龙凤、麒麟、牡丹花等。例如：现代剪纸图案中，凤凰的剪纸图案常常出现于婚庆剪纸制作中，人们也会将凤凰的剪纸图案与龙的剪纸图案进行组合，表现出“龙凤

呈祥”的吉庆含义，也象征着夫妻的和谐与美满；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，常见的牡丹剪纸作品有《凤凰戏牡丹》、《荣华富贵》、《富贵满堂》、《富贵绵长》等。古代文学与诗词：中国剪纸艺术也常常与古代文学和诗词相结合。剪纸作品常常配以古代文学作品或诗词的文字，通过剪纸的形式将文字与图案相融合。这种形式不仅延续了中国古代文学的辉煌，还将文学意境和艺术表现相结合，增添了作品的韵味和内涵。

区域文化特色：中国剪纸艺术在不同地区呈现出独特的风格和文化特色。例如陕西的澄城剪纸展现出一种质朴、雄浑、豪放的风貌，其细腻、粗犷、夸张的神韵也得以流露；东北海伦的民间剪纸艺术以其鲜明的地域性特征在国内外享有盛誉。其作品通常画幅较大，风格粗犷，刀锋有力。除了使用红纸剪花，还会使用黑纸剪花，并在背面衬贴各种鲜艳的色彩，如金箔、银箔、彩色纸等，创造出丰富多彩的视觉效果，充满浓厚的北大荒乡土气息。

3 中国剪纸艺术在对外汉语教学中的价值

3.1 文化传播价值

中国剪纸艺术作为中国传统文化的可视化载体，具有独特的文化传播价值。它通过阴阳对称的构图形式直观呈现中国传统哲学中的“天人合一”思想，教学中引导学生观察剪纸作品的对称美，能助其理解中国文化追求平衡和和谐的价值观，像“双鱼戏珠”图案便既体现对称美学又蕴含“年年有余”的吉祥寓意；同时，剪纸与岁时节庆紧密相连，是民俗文化的物质载体，春节窗花、婚庆“喜”字、寿诞“寿桃”等都是开展节日文化教学的优质素材，教师对比不同节日剪纸主题可帮助学生构建系统的中国传统节日认知体系；此外，中国剪纸呈现出较大的地域特征，北方剪纸风格粗犷，南方剪纸精巧细腻，这种地域差异为讲解中国“和而不同”的文化特质提供了生动案例。

3.2 语言教学价值

在词汇教学方面，剪纸活动涉及工具类（如剪刀、刻

刀）、材料类（如宣纸、蜡盘）、工艺类（如对折、镂空）三类核心词汇，采用“实物—动作—语言”三位一体的教学方式，能让学习者在直观感知与实际操作中立体构建词汇系统，有效提升词汇习得效率；语法教学上，剪纸制作流程蕴含丰富的语法教学点，祈使句（如“请沿虚线折叠”）、连动句（如“左手按住纸，右手剪”）、存现句（如“纸上出现一个洞”）等语法结构在真实的剪纸操作情境中呈现，更易被学习者理解和掌握；汉字教学里，剪纸为汉字教学提供了视觉化手段，象形字（如“鱼”字）可借助剪纸再现造字原理，合体字（如“福”字）能拆解偏旁进行组合练习，这种“手脑并用”的识字方法可提升汉字记忆效果。

4 结语

中国剪纸艺术起源于古代，经过长期的发展，形成了独特的艺术风格和表现形式。剪纸作品主题广泛，形式多样，文化内涵丰富，具有独特的艺术魅力。在对外汉语教学中，中国剪纸艺术具有重要价值，学习者能够在动手实践中自然而然地习得语言知识，同时能够感知中国传统文化的哲学内涵与审美情趣。因此，在对外汉语教学汇中，充分挖掘剪纸艺术的价值，既能提升教学质量，又能推动中华优秀传统文化走向世界。

参考文献：

- [1] 要红霞. 中国剪纸创作与创新 [M]. 北京：金盾出版社，2007.
- [2] 陈洋. 浅谈中国民间剪纸的纹样与造型 [J]. 造纸信息，2023（01）.
- [3] 段浩然. 中国剪纸艺术简析 [J]. 辽宁师专学报（社会科学版），2013（3）.
- [4] 马凯臻. 剪出的四季 [J]. 艺术与科学，2008（7）.
- [5] 冉小芳. 新世纪以来《人民日报》视角下剪纸的传承发展研究 [D]. 乌鲁木齐：新疆艺术学院，2023.
- [6] 韩亮. 陕北民间剪纸艺术研究 [D]. 上海：上海大学，2016.