甘肃秦安民间剪纸艺术

谭亚琴

(甘肃工业职业技术学院艺术学院 甘肃天水 741000)

摘要:剪纸是我国民间艺术中重要的一种艺术装饰手法,在甘肃秦安还有一些老艺人用自己的方式在坚守这门技艺,希望把它 传承和发扬下去。我们研究剪纸的分类、题材以及艺术特征对保护和传承这种古老的艺术具有重要意义。

关键词:剪纸;题材;艺术价值;传承

Abstract: Paper - cut is an important art decoration technique in our country's folk art category. There are still some old artists in Qin'an, Gansu Province who are sticking to this technique in their own way, hoping to pass it on and carry it forward. Our research on the classification, subject matter and artistic features of paper-cut is of great significance to the protection and inheritance of this ancient art category.

Guan Keyword: Paper - cut Subject matter Artistic value Inheritance

秦安县古称成纪,隶属甘肃省天水市,位于甘肃省东南部,天水市北部,渭河支流葫芦河下游。周朝的祖先在渭河中部和陇东的泾河流域,创造了我国最早的农业。据史书记载,人类始祖伏羲女娲就出生在这里,素有"羲里娲乡"之称。县内文物古迹众多,有大地湾遗址、兴国寺及文庙大成殿三处国家重点文物保护单位,已发现仰韶、马家窑、齐家文化等新石器文化遗址 68 处,在这样悠久而辉煌的历史中,剪纸艺术也被人们关注着。

秦安县至今还有许多民间剪纸艺人,我们能感受到最原始、最古老的剪纸并不是独立分离出来的,它附着于人们的日常生活,发挥着各自的作用。人类文明发展至今,剪纸艺术逐渐失去了它的实用价值,成了供人们欣赏的艺术,今后这种艺术能否传承给我们的后代,是我们现在急需思考和研究的问题。

在我国范围内剪纸可上溯到西汉武帝时期,西汉时期纸的制造已用于剪纸,而在秦安,剪纸艺术的起源已无从考证,它是中国劳动妇女们跟着长辈一代一代传承下来并不断创新发展。剪纸从品种上分,有"剪花"剪纸和"刻花"剪纸两大类,其中以"剪花"剪纸居多;从用途上,分为装饰、祭祀、迷信、婚庆和丧葬等不同用途;从题材选择上大都与农村生活相关,动物、植物、肖像、建筑、文字或是有特殊含义和用途的图腾跟纹样;剪纸的种类繁多但形式极为含蓄,多数采用隐喻的表现手法。

剪纸从用途上分为装饰、祭祀、迷信、婚庆和丧葬等不同用途。 窗花作为最古老的剪纸样式在各类活动中起着装饰作用,它用途广 泛,纹式多样,大多是折纸后一次成型,以前的房子很多是老式窗 户,就是窗亮子是拿木头隔成小格再糊上白纸,逢年过节人们在窗 户上贴上窗花来增添气氛,有圆形的普通窗花,也有贴在窗户四个

角的三角云纹窗花。社火是中国民间一种庆祝春节的传统庆典活动, 社火中用的旱船也多用窗花来装饰;再到灯笼,每到农历正月十五 元宵节小孩子就会拿着大人提前买好或是做好的灯笼, 早期都是纸 糊的,把窗花贴在灯笼上装饰性非常强。在我国原始社会,对自然 力量和祖先的崇拜以及相关的巫术活动是社会意识形态的重要组成 部分,剪纸"抓髻娃娃"就是反映这一民俗的代表,"抓髻娃娃"头 顶双鸡。据郭沫若解释,它就是轩辕黄帝氏的族徽,是我国古代西 北父系氏族作为生命象征的图腾崇拜。假如受惊招魂,还有"招魂 娃娃",这一类剪纸在民间有许多讲究。"招魂娃娃"大多对折纸之 后再剪, 多为单数, 三个或五个连起来的手拉手小人, 虽小但五官、 头发、四肢俱全。面部表情不同相对应小人的含义也不同,比如"呲 牙裂嘴,头发直立"为恶,戾气重,"眼角下耷,头无发者"为善, 戾气轻,这类剪纸通常在不同的情况下使用。结婚贴"喜"字是中 华民族的另一传统,一直延续至今。现在有各种印刷体和其他装饰 图样, 但传统剪纸"红纸双喜"却无可替代, 子女成亲父母剪的"喜" 字是对新人一生的祝福, 配以窗花, 这就是最隆重的婚礼。与之相 对的是丧葬, 前人多剪拉花平铺在棺盖上, 后来纸火的兴起使丧葬 品种类繁多,纸火前期人们会自己动手剪制、刀刻或是扎制。以前 金银斗上贴的剪花, 艺人们就会拿烟盒里的金箔纸剪, 或是自己拿 麦秸秆扎制的纸鸡等,后来随着技术发展,这些都有了成品,自己 剪纸制作的就越来越少了。

剪纸的题材大都与农村生活息息相关,动物、植物、肖像、建筑、文字或是有特殊含义和用途的图腾跟纹样,大多组合出现。单以动物为题材的剪纸作品当属《十二生肖》,不同剪纸艺人对同一题材的剪纸有不同的表现方式,造型大小、神态、组合方式都不同,

但对"形神兼备"的要求都极为严格,人们把看到的和看不到的一切都当做素材。由于人们对伟人的崇拜也将名人肖像搬到剪纸素材里来,以毛泽东像最为常见,还有外国名人,如爱因斯坦等,中国古代名人也有涉及。还有像《天安门》这种承载着七八十年代人的情怀的建筑在剪纸中也被呈现。最常见的文字剪纸应该是"喜"字,除此之外,文字也会充当一幅剪纸作品中的说明部分,比如剪纸作品的名称或者作品突出的主题都是简短的几个字,但也有艺人剪整幅书法作品,为了保持字的连续性,剪纸艺人会将原稿做相应的处理,使其更偏向于剪纸形式。远古时代的彩陶纹样跟商周的青铜器纹样作为纹饰的两大鼎盛时期,其中不少纹饰元素流传至今,在剪纸的底纹或边纹中就能找到,更有将云纹直接提取剪好贴于窗户四个角用以装饰。素材的重新组合使剪纸图样更加丰富,这种将不同属性的素材结合起来传达更深层的寓意,其寓意多为"吉祥"。

剪纸虽种类繁多, 但形式极为含蓄, 多数用到隐喻的手法表现。 具体表现以下几个方面:一是谐音寓意,如用蝙蝠、鹿和喜鹊表示 "福"、"禄"和"喜",用鹤来表示"寿",如鱼与余同音,寓意"年 年有余",再如倒着剪的"福"字有"福到了"的意思,鸡谐音是"吉", 莲谐音是"连", 柿谐音是"事"等诸如此类。二是运用本体特征寓 意,如石榴多子寓意"多子多福";鸡啄食的本能有"吃掉"的寓意; 我国国花牡丹更是寓意"圆满富贵"。三是人们内心深处对某些意向 的渴望,如对生殖繁衍的崇拜,通过鱼的题材来传达,由于鱼的繁 殖能力强,我国古代就有用鱼象征配偶的隐喻,如《鱼戏莲》《抱鱼 娃娃》就是其代表作品;龙象征着中华民族,是古代中华民族精神 寄托中出现的虚拟神兽,与之对应的凤则是祥瑞的象征,龙和凤这 两个形象就在剪纸中多次出现, 代表权势、高贵、尊荣和吉祥的象 征,又是幸运与成功的标志。隐喻形式的剪纸是特定时期内产生的 一种表现形式,随着时代的发展,在剪纸失去了本身作用而成为一 件艺术品时,很多隐喻已经不再出现,但是吉祥这个话题却恒古不 变。有隐喻也有直接运用素材的直观表现方式,它们就是剪纸艺人 看到的或是想到的, 简洁但不简单, 有很强的装饰作用。

剪纸是门手艺活。我们走访大量的民间艺人了解到,剪纸艺人们大都自小随着母亲或家里的老人学习剪纸,经常是自己学着剪。 七八十年代的社会还不能让剪纸艺人们有太大的发展空间,人们都 在为饱腹寻找出路,有人拿剪好的成品出去卖,在那个年代三分钱 买来的剪纸就可以贴满整个窗户,即便是这样,剪纸艺人们还在对 剪纸技艺不断的创新和传承,能让后代们看到这些震撼的手工艺品。 如果从收入方面讲,纸火行业较为兴盛,自中国从原始社会向阶级 社会转化开始,人们对墓葬的要求极高并已经出现贫富分化现象, 墓葬形式隆重,内容繁多,所以后代人对死者的安葬都比较重视, 纸火行业也是依附于这一文化有了进一步的发展,所以剪纸在纸火中的运用也有了好的发展前景。随着社会的进步,如今纸火都是成批量的机器化生产,种类多样,自然不需要再借助剪纸来装饰,另一方面随着"非遗进校园"活动的大量开展,不少剪纸艺人被邀请给学生教课,通过这种方式剪纸艺人们自身的技艺得到了肯定,孩子们也都非常喜欢剪纸艺术。剪纸艺术作品从小到大,从简到繁,在漫长的岁月里改变了许多,但它深层次的寓意和人们的精神寄托没有变。每一位剪纸艺人的心中都有一份热爱和责任。

中国文化博大精深,继承和发扬传统文化是我们每一个炎黄子 孙义不容辞的责任, 这条道路虽然曲折、艰难, 但是从中我们却也 能领悟到许多道理。通过对民间艺人的走访调查,我们发现很多曾 经从事剪纸艺术的艺人们如今因为各种原因都已经改行,从事剪纸 艺术的人越来越少了,这对于发展民间剪纸艺术造成了很大的影响, 我们希望通过我们的努力能够让更多的人了解并喜欢剪纸艺术,让 我们的优秀民间艺术继续传承下去。没有哪一种艺术形式能像剪纸 一样, 广泛地应用在传统节目中, 周而复始, 几乎中国民间每一个 节日都有剪纸的身影。中国的剪纸艺术、不论是它的创作构思还是 制作方法,体现了独特的艺术内涵和民俗文化内涵,一幅好的剪纸 作品不仅能带给我们心灵的震撼,而且还能引起我们对艺术的思考, 一幅剪纸作品能让我们感受到人们对美好生活的热切追求和向往, 是内心最真实的反应。剪纸艺术, 它是中华名族数千年来传统民间 文化的一个缩影,他代表着和平、吉祥,传递着中华人民的友好, 代表着华夏民族的美好愿望,作为一门艺术,他不仅仅是中国的, 更是世界的。通过对剪纸艺术的研究,将会使我们更了解中国,更 加了解中国的传统文化,理解他们的深刻内涵,从而更好的继承和 发扬这门艺术。

参考文献:

[1]文为群,文立:《库淑兰剪纸·中国民间剪纸传承大师系列丛书》,金盾出版社,陕西2014.8.1;

[2]陕西省文化厅:《陕西剪纸》, 陕西人民美术出版社,陕西, 2013;

[3]五洲传媒出版社:《中国剪纸》,五洲传媒出版社,1999.8. 作者简介:谭亚琴,1981.8,俄罗斯族,山东,美术学,研究生。