

中国民间剪纸艺术的传承与发展探讨

房 娟

甘肃省音像出版社有限责任公司 甘肃兰州 730000

摘要: 中国是一个拥有五千年历史的大国, 传统文化博大精深。其中, 民间剪纸艺术源远流长, 代代相传, 让当今各国人民都感受到了中国文化的魅力。剪纸艺术作品带来的视觉享受, 也有助于加深人们对中国传统文化的了解。由于中国人口众多, 各地区生活方式差异大, 所以民间剪纸艺术也在各地形成了不同风格, 同时, 各地又将本地特色融入剪纸艺术中, 使我国剪纸艺术更为丰富多彩。可以说, 中国民间剪纸艺术是发扬中国传统文化的载体之一, 本文主要针对中国民间剪纸艺术的传承与发展进行探讨和研究。

关键词: 剪纸艺术; 民间艺术; 传统文化

引言:

民间剪纸艺术起源于生活, 又服务于民间节日风俗氛围的渲染, 是一种最大众化、最便于抒情的民间艺术形式。剪纸艺术所创作出的艺术图案表达了劳动人民质朴真诚的情感, 表达了他们对美好生活的向往和憧憬, 这种艺术形式不仅在视觉上给人以美的享受, 而且有着独特的艺术魅力, 是世界艺术宝库的珍藏。

一、中国民间剪纸艺术的历史发展

中国剪纸艺术产生时间久远, 由于中国疆域辽阔, 形成了不同地区民族之间不同的剪纸流派, 在造型、情感表达和剪纸手法方面大体形成了北方流派风格粗犷, 南方流派细致温婉的区别。在意蕴表达方面, 各流派则相对一致, 都呈现出民间质朴纯真的丰富文化内涵。

中国民间剪纸艺术的出现有着必然的历史背景, 从最早的中国大汶口时期出现的镂空技术, 这时期的先民已经将其运用到生活各个方面。以及中国新石器时代雕刻技术的出现, 之后铸造工艺和镶嵌工艺的发展, 人们逐渐开始在皮革、金属片上面剪刻各种不同的图案, 并将其附在各种生活用品上, 这些都为剪纸技术的出现奠定了坚实基础。

中国最早的剪纸艺术出现在魏晋南北朝时期, 吐鲁番团花剪纸是其代表。吐鲁番团花剪纸多是表达信仰的内容, 象征对美好生活的向往。汉代, 剪刻技术运用到更为广泛的领域, 人们为了追求装饰效果, 对各类金属

表面进行切刻。唐代以后, 中国剪纸艺术走向繁荣。唐代剪纸艺术向民间剪纸形式过渡, 剪纸内容更加偏向生活化, 人们已经开始重视在节日活动期间张贴剪纸, 如在端午节时候, 人们将石榴花、蛇等剪纸张贴在室内。在日常生活中, 人们开始重视通过张贴剪纸来彰显美好寓意。宋代时期, 中国民间剪纸艺术内容更加丰富, 艺术表现形式也在不断丰富, 以剪纸为主的皮影戏出现, 以及剪纸艺术与瓷器艺术的结合,^[1]许多民间剪纸艺人开始专门从事这一行业, 形成了中国早期的剪纸艺术行业。到了明清时期, 中国剪纸艺术走向巅峰, 人们在各种节日活动中频繁使用剪纸艺术, 剪纸的内容从生活传说、动植物等不断扩充, 剪纸艺术不断运用到各个领域, 与各种艺术形式相结合, 形成了丰富多彩的艺术形式, 如这一时期的彩灯剪纸艺术就是将剪纸艺术与彩灯相结合, 形成了极具文化艺术特征的表现形式。

随着社会发展, 剪纸艺术进入现代之后开始走向没落, 人们生活水平和方式的不断进步, 剪纸艺术已经不再成为人们日常生活的必需品, 而在节日活动中剪纸艺术也被其他形式的载体所代替, 这使得作为中国传统文化的剪纸艺术逐渐开始脱离人们的日常生活, 过去逢年过节张贴剪纸的习俗逐渐成为过去时, 随着现代社会的发展, 青年群体形成的教育认知与传统剪纸艺术形成偏差, 更加剧了剪纸艺术的衰落。随着近些年国家重视中国传统艺术文化形式的保护和传承, 社会各个领域开始将剪纸艺术融入其中, 并不断创新, 民间艺人开始注重技艺传承, 各地民间剪纸艺术作为非物质文化遗产再一次焕发出新的生机, 进入了新的发展历史时期。

二、民间剪纸技术在当今社会的应用

时代更替, 社会变迁, 剪纸已不再局限于一张纸的

个人简介: 房娟, 女, 汉, 1968年出生, 山东济南人, 大学本科毕业, 二级美术师, 毕业于西北师范大学美术系。研究方向: 影视、音像出版, 民间艺术, 非物质文化遗产的传承与保护。邮箱: 1206648516@qq.com。

呈现形式。传统作品纸张单薄，难以长久保存，以至于老一辈的剪纸艺术家连作品都无法留存，又何谈传承和发展。所幸，充满智慧的当代艺术家将剪纸艺术运用到了各种生活和工作场景中，使剪纸艺术的作用发挥到了极致。借此，剪纸艺术能够实现代代相传并取得更大的发展空间。

（一）剪纸在现代建筑中的应用

剪纸是平面的，无凸起的，而建筑设计都是立体的，这就要求设计师将平面和空间相结合，因而造就了镂空技术。最常见的镂空设计就是庭院建筑中墙面中间的窗户设计，如图2所示，以大窥小，从建筑设计中可以窥见剪纸技术的高超。冰冷的现代化设计融入传统剪纸艺术后会显得更加生动，园林建筑设计往往会和剪纸艺术相结合，如在苏州的拙政园中就可以发现很多剪纸艺术作品。

（二）民俗文化的物象载体

民俗文化作为中国传统文化的重要内容，是人们长期生产生活实践中创造的文化形式，它承载着不同地区民众的生活模式和文化形态，反映着其群体心态和行为模式。首先，民俗文化中的道德教化通过剪纸形式来实现，一些道德观念、价值理念、信仰等内容，都是通过真实的剪纸得以向民众传递，从而实现道德教化的作用，如二十四孝的剪纸内容传递中国孝道文化，其他历史故事和神话传说的剪纸都承载着丰富的道德观念，成为对民众进行教育的重要途径。其次，民俗文化往往蕴含着人们各种内在情感表达，剪纸艺术就是民俗文化的外延，承载着人们对于不同民俗活动的情感释放，这不仅成为人们对于美好愿望的追求，也成为人们在物质匮乏年代宣泄和抒发情感的重要途径。

（三）节日活动民俗中的剪纸艺术

传统节日作为人们求丰收、平安的重要庆祝活动，人们往往通过隆重的方式进行庆祝活动，剪纸艺术成为其中重要的表现形式。春节作为中国最重要的节日，从腊月开始，不同时日根据不同的民俗内容进行以不同的剪纸形式表现，以表示人们对新的一年的美好愿景。除了春节，其他传统节日中，人们也往往以不同的剪纸内容来呈现节日民俗活动。

三、保护和传承民间剪纸艺术的措施

（一）社会层面加大保护力度

政府部门应该以身作则，制定针对剪纸艺术的保护措施，首先要激发剪纸产品的市场活力，使剪纸产品能够拥有固定的交易场所和市场，加大对剪纸项目以及剪

纸设备的资金投入力度，使其有充足的运行资金作保障；另外，增加市民图书馆中剪纸艺术类的书籍和相应的宣传管理人员也是传承和保护剪纸文化的有效措施。

（二）重视培养剪纸艺人，传播剪纸文化

不论是何种艺术形式，都需要传承人的代代相传才能使其生生不息，拥有旺盛的生命力。剪纸这项手工艺术在当代社会面临着人才匮乏的困境，老一辈的手艺人大多是高龄老人，现在的年轻人又缺乏静心钻研剪纸艺术的耐心，所以优秀剪纸艺人的培养是当下急需解决的问题。因此要加大对剪纸文化的宣传力度，鼓励各地区积极推荐剪纸艺人，为剪纸文化的传承贡献自己的力量。

（三）举办相关活动，促进剪纸文化传播

剪纸艺人大多来自民间，而且个个身怀“剪纸绝技”，因此可以经常举办一些剪纸艺人或者是爱好者之间的竞技活动。比赛场地可以选择在乡下，这里有着更贴近百姓生活的自然环境和人文环境，有利于重新唤起劳动人民灵魂深处对剪纸艺术的共鸣。另外，比赛应具有权威性，需要专业的评委维持比赛的公正性，突出政府对剪纸艺术的重视，从而带动更多的群众主动关注和传播剪纸文化。

（四）推动了文化的发展与传承

剪纸艺术作为民俗文化的具体表现形式，是基于民俗文化本身，以想象的方式表达其内容的物象载体和语言。首先，剪纸艺术推动了民俗文化的传播。随着剪纸艺术的发展，人们重视其剪纸技艺传承，其传承方式主要有家族内部传承和因兴趣而形成的交流群体。在家族内部传承方面，通过上辈对下辈进行技艺传承，有效地将剪纸技艺不断传承，从而保留了技艺发展的延续性，但是家族内部传承由于范围受限，一定程度阻碍了剪纸艺术的发展和传播。在此基础上，剪纸艺术又实现社会上因兴趣而形成的交流群，通过剪纸技艺传承人与剪纸爱好者组成，进行经验交流分享并相互传授技艺，从而更好地推动剪纸技艺在得到传承的基础上在社会上实现传播。其次，剪纸艺术产业的发展很大程度推动了民俗文化的传承和发展。近些年来，随着各地政府和民间对于剪纸艺术的保护和开发，许多剪纸艺术相关产业不断发展和完善形成了产业化规模，这就使得剪纸艺术越来越被人们所熟知，而其产业化在保障剪纸技艺不断发展的同时，也使得剪纸技艺越来越推进民众生活，再一次融入人们日常生活中去。剪纸作为民俗文化的表现形式，剪纸饰品、礼品等文创产品的发展，势必对民俗文化的

传播和发展产生积极作用。

四、结论

在数字媒体时代，中国民间传统剪纸艺术的发展除了保护与传承，还要使之在新时代找到安生立命之所并融入人们的生活之中获得新生。而基于西方学科专业体系而展开的现代设计，要在新时代国际舞台上展现独特的中华民族文化特色，也必然会回归到中国传统艺术中汲取养分，进而展开新探索。那么，从中国民间传统剪纸艺术中吸取其空间构成特点，应用到当今中国现代设计中，或许能为本就来源于人民大众日常生活的中国民间传统剪纸艺术在新时代寻求到新土壤，亦能为徘徊于东西方文化融化阶段的中国现代设计寻求到一条可尝试的新路径。

参考文献：

- [1]李亚丽.中国剪纸艺术的发展探究[J].科技资讯, 2014(05): 176-177.
- [2]徐贤如, 凌继尧.中国民俗剪纸艺术文化功能内涵变迁[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2009(06): 78-83.
- [3]陈竟.中国民俗剪纸技法.江苏美术出版社.2011年.
- [4]张杰, 何洪林, 王静.论现代设计美学中传统民间剪纸的运用.设计.2021, 34(09).
- [5]职音.浅析中国民间剪纸艺术的创新与发展[J].西部皮革, 2019, 41(5): 112-113.
- [6]高慧.中国民间剪纸艺术的传承与发展[J].安顺学院学报, 2014, 16(2): 22-23.