

浅析中国民间艺术——中国剪纸

◆孙颖

(黑龙江省兰西县第一中学美术教师 151500)

摘要:民间艺术的鉴赏方法,认识民间艺术所具有的审美价值与社会价值。还有民间艺术中剪纸的特点,以及南北方剪纸的相同点和不同点,以及剪纸的社会实用性。

关键词:中国民间;剪纸艺术;艺术性

剪纸是民间艺术流传最广的一种艺术形式,属于中国民间艺术的种类之一。我们知道造纸术是中国的四大发明之一,纸由于它造价低廉、质地清薄、携带方便,所以也成为民间艺术运用最广的一种材料,具有广泛的群众基础。也是各种民俗活动的重要组成部分,剪纸艺术作为中华优秀传统文化中的一部分,有着自己独特的艺术魅力。剪纸在视觉上就给人一种镂空的感觉,有很高的艺术视觉享受。剪纸来自民间,来源于普通老百姓对美好生活的愿望。

一. 民间艺术的理解和鉴赏方法

剪纸属于民间艺术的一种,从历史上看民间艺术是相对于宫廷美术人为士大夫美术而言的,从现代上看民间艺术则是相对于专业的美术而言,它的创作者基本都是从事物质生产的劳动人民。所以鲁迅先生又称民间艺术为生产者的艺术。由于他的创作群体比较特殊是普通的老百姓,那么民间艺术的审美特点肯定也是截然不同的,民间艺术是表意的艺术之一,所以我们在鉴赏的时候就不能用科学的解剖透视法去衡量它,也不能用专业的美术标准去欣赏它的美丑和好坏,我们应当通过民间艺术特有的吉祥美好等情绪,以及稚拙的表现手法去感受体会和鉴赏。

二. 剪纸的历史

汉飞抱娃窗前耍,巧剪铜叶照窗纱。从这个诗句中我们可以看出早在有纸之前,我们的先人就会利用一些薄片材料来雕刻镂空花,这句诗句中就用了梧桐树的叶子。当窗理云鬓,对镜贴花黄。花黄就是剪纸的一种艺术形式。那么我国目前发现最早的剪纸实物,是在新疆吐鲁番地区南北朝墓室中出土的对马对猴团花剪纸。这五幅剪纸采用重复折叠和形象互不遮挡的方式制作而成。剪纸艺术随着人们生产生活的改善,在形式上剪纸开始呈现多元化趋势,它的装饰性特别强、流传性也非常广泛,与很多的传统艺术并驾齐驱。当人们在喜庆的日子或者礼仪祭奠等活动中,装点器皿上就会采用剪纸这种艺术形式,或者用于家里门和窗子的装饰,除此之外,剪纸的用途还有很多,寓意十分深刻。总之,剪纸直接与我们生产生活紧密联系在一起,与劳动人民的生活息息相关,有着重要意义。

在中国,剪纸和人民生活是紧密是联系在一起的,属于生活的一部分。剪纸文化内涵非常丰富,在艺术造型上也是十分独特的,这与剪纸艺人超强的艺术创作能力是分不开的。通常剪纸艺人没有专业的理论美学作支撑,更多的是他们自身随性的艺术表现,剪纸与普通老百姓的人生观、价值观和审美观结合起来,反映出独具特色的传统文化。剪纸,必先与纸紧密结合起来。图有意,意由心生。例如民间剪纸中的鸡和羊象征着吉祥,莲花和鲢鱼象征着丰裕,石榴和老鼠象征着多子多福等等。

三. 南北方剪纸风格的不同点

我们的民间艺术家从汗唐一路捡来,用一把剪刀丰富了人民的文化。并且让剪纸这种艺术形式在祖国大江南北,遍地开花。从而也形成了南北方剪纸两大流派,也形成南北方剪纸各自不同的特点。

1.在造型上

在造型上北方剪纸看起来非常粗犷,豪放。而南方剪纸给我们一种芊巧新意的感觉。

2.在线条上

在线条上北方剪纸比较浑厚,苍劲,南方剪纸的线条,是非常细腻流畅,行云流水。

3.在表现手法上

在表现手法上北方剪纸比较注重变形,夸张。而南方的剪纸

更加注重写实,就像照片一样。北方剪纸给我们一种热情浑厚的感觉,就像在和一位粗犷的北方汉子的交谈。而南方剪纸则是给我们一种轻巧秀美之感,就像和一位温柔的水乡女子在交谈一样,这就是南北方剪纸各自不同的特色。郭沫若先生有首小诗“曾见北国之窗花,其味天真而浑厚。今见南方之刻纸,玲珑剔透得未有。一剪之趣夺神功,美在民间永不朽”。一首小诗很生动,很贴切的概括出南北方剪纸各自不同的特点,真是巧手剪出大千世界,南北风格各有不同。

四. 南北方剪纸的相同之处

1.剪纸作品中线条的连续性。

我们知道剪纸是在纸上剪出或者刻出,所以就必须要采用镂空的方式,由于镂空的就要做到线线相连,或者是面面相连,使整个作品是一个整体。在我们民间艺人看来,世间的万事万物都是紧密联系到一起的。剪纸也是同样如此,每一剪刀都和下一剪刀相连,每一个图案都会周围的图案团结,否则就割裂了脑海中沉浮的万千景象,我们民间艺人让世界各种丰富的细节呈现在这张红纸上,他们要让纸上这些热闹的线条连起来。让它连着窗帘连着大门,连着他们质朴的生活,这就是剪纸的第一个特点线条的连续性。

2.构图造型图案化,在构图上剪纸不同于其他作品,和其他的绘画形式不一样,他比较难表现三度空间场景,所以在物体之间的比例及透视关系上有所突破,人物、树木、牛羊、太阳、庄稼、飞鸟这么多形象,经过我们艺人大胆的变形,夸张和取舍,在一个画面上体现出来,形成了一个像童话一般的新秩序。像这种图案化的构图在我们的剪纸当中是非常常见的。我们这些民间艺人,他们用这种纯粹的自由自在的表现方式。像我们刻画了一个非常丰富多彩的超现实世界。这是剪纸的第二个特色造型构图图案化。

3.形象夸张优美富有节奏感,民间艺人面对世界上非凡复杂的自然景象,有一种超强的删繁就简的能力,他们对形象大胆的取舍,大胆的夸张,使形象更加鲜明,更加闪耀。其实这也是一种节奏,一种酣畅淋漓的创作激情,这是我们剪纸的共同特色。

五. 剪纸的演变

我们的剪纸作品不仅是形美意美,而且还有一些实用性,那么剪纸最初的实用性是用作绣花的花样用做装饰的。我们的民间艺人把这些美丽的剪纸花样秀在衣服上和鞋子上,在生活中舒适的穿着美丽的走着,同时,也把吉祥美好的祝愿伴随着人生旅程的每一步,也体现了民间美术的博大精深,那么让剪纸活动起来的是皮影戏,这也是剪纸演变后的另一个实用性,那么随着时代的发展,我们的剪纸也做到了与时俱进,比如现在比较流行的现代创意剪纸,比如装饰中普通的灯泡和比较古老的传统的艺术剪纸结合,又形成了一个如此惊艳美丽的心的艺术品。

六. 剪纸和现代社会的融合

民间艺术只有融入到现代社会才能在世界舞台上传承她的艺术魅力,在2006年我国文化部举办了一场剪纸艺术博览会,在博览会上的一件剪纸礼服惊艳全场,大红色的鲜艳的礼服用剪纸的形式来表现,跟家能体现节日喜庆的氛围,还有博览会上剪纸形式的椅子,用剪纸镂空的形式来体现,具有时代感的同时洋溢着非常浓郁的民族气息,同时我们现代生活中,装喜糖的盒子贺卡现代剪纸等等都会用剪纸的方式来装饰,那么民间艺术作品,只有融入到现代社会生活才能在世界舞台上绽放魅力。相信会有越来越多的人担负起民俗文化复兴的使命使剪纸文化大放光彩,继续传承,让我们祝愿中国民间美术艺术在世界艺术舞台上绽放她独特的魅力。

参考文献:

- [1]王贵生《剪纸民俗的文化阐释》
- [2]陈竟《中国民俗剪纸史》
- [3]乔晓光《活态的纸文明》