

传统民间剪纸艺术的图案与审美

马丽娜

陕西学前师范学院

DOI:10.12238/jief.v3i1.3616

[摘要] 中国传统的民间剪纸作为我国民间美术当中的一种特殊表现形式,具有非常悠久的发展历史,直至今日,民间剪纸艺术的发展已经非常的成熟。民间剪纸艺术所表现出来的特点可以说是无数劳动人民通过自己生活经验与情感自由创作出来的特殊载体,具有极为深厚的民间意象解构,所体现的则是特殊的艺术价值与艺术规律。由此,本文以“传统民间剪纸艺术的图案与审美”来进行分析,分别以图案造型、色彩与审美等元素,进一步阐述传统民间剪纸艺术独有的艺术魅力。

[关键词] 民间剪纸; 艺术魅力; 图案与审美

中图分类号: G65 **文献标识码:** A

The Pattern and Aesthetic Appreciation of the Traditional Folk Paper-cutting Art

Li'na Ma

Shaanxi Preschool Normal College

[Abstract] Chinese traditional folk paper cutting, as a special form of expression in Chinese folk art, has a very long history, and has been very mature today. The characteristics of folk paper-cut art can be said to be the special carrier created by countless working people through their own life experience and emotion freedom, with a profound deep folk image deconstruction, which reflects the special artistic value and artistic law. Therefore, this paper analyzes "the pattern and aesthetics of traditional folk paper-cut art", and further expounds the unique artistic charm of traditional folk paper-cutting art with pattern modeling, color and aesthetics respectively.

[Key words] folk paper-cut; artistic charm; patterns and aesthetic

剪纸艺术大多是通过特殊语言符号,强调并且突出其原有造型表现中的某种特点,进而展现出与众不同的美感。剪纸的艺术创作者通过事物所表现出来的各种不同的角度去理解、去认知,在表现上是主观情感和客观事物对立且统一的重要表现因素,是“意”与“象”之间的有效融合,是通过感情和情感相互融合的具体表现。整体图案表现所追求的是内部线条独有的美感以及韵律之感,通过线与线之间的连接、穿插来表现图案面与面之间的形象,运用相互之间的变化,以直线、弧线与转折线等相互收缩、分叉与膨胀等等对形象予以塑造,并且针对不同的琐碎的细节进行塑造,展现出极强的艺术装饰性特点,并且运用不同的抽象化与具象化的线条达到“通透”的特殊艺术效果。

1 传统民间剪纸艺术的图案表现内容

1.1 图案表现随意且自然而质朴。在剪纸图案表现当中,由于所使用的材料相对比较单薄,大多通过满幅铺排这样一种均匀的表现形式呈现出来,通过不同凸显相互串联形成特殊的艺术表现形式,整个图案从视觉上看极具装饰性的特点,规避在使用过程当中以大块的黑白色进行装饰,并且结合精致的图案修饰凸显图像当中的主体人物造型。例如:一些创作者在针对“猫捉老鼠”画面塑造的时候通过“鼠在透明的猫腹”当中展现出一种特殊的塑造效果,这样一种天真而又烂漫的艺术表现风格更能够引发受众的喜爱。平面重叠铺设这样一种创造的艺术手法不仅仅能够促使整个民

族风格变得更加的浓烈,而且还能够进一步优化剪纸图案画面的效果,增强剪纸图案的艺术表现力。绝大多数的剪纸图案在表现当中并不刻意的追求写真的效果,而是对群众心目当中独有的意象内容进行表现。例如:陕西剪纸表现当中的牛,将牛身上所表现出来的漩毛通过非常夸张的一种表现手法,进而形成了牛身上独有的一种装饰花纹内容,不仅仅增添了视觉艺术的动感变化效果,而且还增加了整体形势表现的艺术之美。

1.2 图案色彩简洁且明快,凸显其稳重性的特点。传统民间剪纸色彩主要为单色表现与彩色表现这两种。单色的剪纸图案又可以被划分为常见的阳刻剪纸,大多都是通过红纸或者黑纸,以及其他颜色的纸质材料剪刻出来的一种单色的

艺术作品。这样一种表现特征主要是在保留其原有的轮廓线的基础之上,将单色纸张当中轮廓以外的空白部分剪去。而在这过程当中,每一根的线条大多都是相互连接,动一根而动全身,阴刻剪纸表现与之相反,通过剪去原稿当中的轮廓线,进而保留轮廓线之外的一些内容。其所表现出来的特征则是每一根的线条并不是相互连接的,而是每一个作品个体大都都是块状的表现。阴阳表现手法,与剪纸、套色剪纸等进行结合,表现出不同的艺术效果,除此之外,还有点色剪纸表现、分色剪纸艺术等等,在民间的剪纸艺术表现当中,色彩的不同所展现出来的图案也有所不同,简洁而又大方,具有非常强烈的视觉艺术效果。

1.3 借助无遮掩的平面性进行剪纸图案创作。民间剪纸艺术其实是一种具有平面性特点的特殊艺术载体,由于剪纸艺术受到创作工具、材料等方面带来的局限性,通过简单作为重要手段来进行创作,实现具象写实进而再现客观性的物象,这样一种表现自然难以下手,这时候的剪纸作品则主要会通过影响形式来表现,由此,只能通过意象化对剪纸艺术原有最真实的面貌进行再现。另外,在艺人所表现出的随意性创作态度以及信息传达过程中对“全”与“多”予以追求。在针对图案构造上尽可能规避物体与物体之间的遮掩,通常以“字”展开,或者是通过纵向形式、朝四周进行遮掩等等。不管所展现出来的是爱情内容,又或者是充满吉祥与丰收的期盼,主题表达依旧是首要的内容。剪纸艺术的表达往往不会受到透视的限制,形象大多都是通过平面的形式展开的,针对视觉难以观察到的五项,并不是以一种遮掩的方式进行处理,而是通过创造者主观经验推理进而创作出来,并且将其中所看不到的部分通过反常规的一种形式进行表达。物象在表层难以挡住剪纸创作者直入内部的一种目光。简单地说,就是剪纸艺术创作者通过自己特殊的需要和认知,反应表象所掩盖的一些客观存在的必然性。在针对剪纸艺术的调查当中,潮汕的剪纸艺术主要以“阳剪”为主要内容,“锯齿

形”、“月牙形”以及不同吉祥符号组合形成剪纸图案,并且结合点、线、面以及弧线和圆,展现图像的虚实变换,并且展现出良好的层次感。收到审美情趣的影响,整体剪纸图案在长时间的发展下,图案表现越来越精致,而且线条非常精细,最后形成了独有的审美风格与艺术追求。

2 中国传统民间剪纸艺术独有的审美特征

2.1 通过特殊的图案图像表现出对美好未来的向往。在中国传统的民间剪纸艺术当中,不同的图案内容也会表现出不一样的艺术表现内容,展现出传统的民间民俗观念以及对美好未来的憧憬。基于此,许多中国传统的民间手工艺者通过剪纸独有的艺术形象来对自己美好意愿进行表达。在这过程当中,谐音和象征寓意是最常用的表达方式,例如:“多子多福”、“五谷丰登”、“年年有余”等等。中国传统民间剪纸所表达的内容也非常有讲究,通过这些吉祥图案的寓意来规避一些不好的事物;通过葫芦、莲花等等,象征着多子多福的寓意特点;通过瓜果蔬菜、家禽家畜来展现出一种喜庆与丰收的表现含义等等,进而表达出人们美好的意愿,抒发人类美好的期盼。

2.2 对传统神话故事以及神话人物进行怀念与歌颂。在中国悠久的发展历史当中,神话传说、经典人物形象表现非常多,这也逐渐成为了我国传统民间剪纸艺术表现当中的最主要的创作题材。例如:“大闹天宫的孙悟空”、“哪吒闹海”等等,又例如表现爱情故事的:“许仙与白娘子的故事”、“梁山伯与祝英台的爱情故事”等等。这些故事和传说也都是我们日常当中经常看到的一种经典内容,同时也是在传统的剪纸艺术当中对经典人物形象进行表现的普遍现象。民间手工艺者通过对这些耳熟能详的神话故事经典人物形象作为创作的表现题材,也进一步展现出人类不断延续历史的传统文化,对其中的人物形象、神话故事予以怀念,并且能够充分展现出其内心深处向往爱情、崇尚正义等美好追求。

2.3 对一种超越大自然的能力来维护自己的生活。在人类的生活当中,对于

来自大自然当中难以破解的谜底内容,以及在人类日常生活当中由于自然灾害所带来的许多苦难,常常会导致人们在后期的生活当中产生许多不同的想法,这时候就希望能够拥有一种超越自然的能力,进而帮助自己在未来发展上实现最美好的生活。例如:祈求风调雨顺的时候,通过“独女捣棒槌”来祈求雨水的到来,通过“扫天图”的图案来祈求晴天,通过“吊魂的小纸人”图案来规避一些受到惊吓的人,通过“倒掉驴”图案来规避娃娃夜啼症等等。通过民间的艺术创作者针对自我内心建立起理想的世界,进而为后期未来生活勾画美好的形象。而他们在发展当中也会拥有者各不相同的人生经历以及生活体验,并且对未来生活都充满了激情、向往、人情。

3 结语

在我国,传统的民间剪纸艺术可以说是最古来的一种民间艺术,是根植于民间百姓当中的最为重要的艺术瑰宝。融合了农村居民的生活特点、生产特点、民俗风情等等,这为传统民间剪纸艺术的发展带来了更为广阔的艺术发展空间。传统的民间剪纸艺术在未来的发展过程当中可以说是一种具有个性化的发展内容,是一种能够通过无数民间文化特点的集中体现载体。在今天,我国农村也随着现代物质文明的快速发展,形成了独具地方性的一些精神文明内容,随着各个区域经济的快速发展,开放性、共享性、民族化的艺术表现内容,以及受到许多外来文化的相互影响与交织之下,如何能够通过特殊的艺术表现形式,继续传承并且发扬我国最纯粹的剪纸艺术文化内容,也成为了近些年当中众多民间手工艺者不断探索的重要话题。

[参考文献]

- [1]梁卫民.陕西关中民间剪纸现状分析与研究[J].戏剧之家,2018(35):129.
- [2]邵士德.民间剪纸技艺在美术应用型人才培养中的传承与应用[J].大众文艺,2019(09):238.
- [3]张海林,周琪.区域文化背景下山西手工艺民间剪纸的困境与复兴[J].包装工程,2018(18):30.