

剪纸艺术图形的象征意义研究

□ 魏瑞洁

摘要:剪纸是世界非物质文化遗产,是我国优秀的传统文化。剪纸艺术发展至今,已有几千年的历史,并且积累了丰富的文化内涵。传承和发扬剪纸艺术,对于保护我国优秀传统文化具有重要作用。本文旨在挖掘和研究剪纸艺术中图形的象征意义,以此为基础更好地发展剪纸艺术。

关键词:剪纸艺术;象征意义;文化内涵

剪纸艺术发展至今已经有几千年的历史,在漫长的发展过程中,剪纸艺术积淀了丰富的民族文化。剪纸艺术是中华文化的瑰宝,是世界非物质文化遗产之一。发掘和研究剪纸的象征意义和文化内涵,有利于传承和发扬剪纸艺术,弘扬优秀的传统文化。此外,加快对剪纸艺术的创造性发展,有利于增强民族凝聚力,提高国家的文化软实力。

1 中国剪纸概述

1.1 剪纸艺术的概念及类别

剪纸艺术是我国独有的优秀传统文化,是世界非物质文化遗产之一。剪纸就是用剪刀或刻刀在纸上刻出各种花纹图案,比如窗花、门笺、墙花、顶棚花、灯花等,主要用来配合一些传统的民俗活动,通过剪纸来寄托美好愿望。剪纸可以分为单色剪纸、彩色剪纸和立体剪纸。单色剪纸又可分为撕纸、折叠剪纸、剪影等。彩色剪纸表现形式更多,比如点染剪纸、分色剪纸、填色剪纸和勾绘剪纸等。立体剪纸既可以是单色又可以是彩色,融合了折叠、绘画、剪刻等多种手法,剪出的作品呈现出浮雕、雕塑的形象。立体剪纸使剪纸的平面感变为立体感,充分体现了写实与艺术浪漫的特点。

1.2 剪纸艺术的起源与发展

剪纸起源于古人祭祖祈神的活动,根植于博大精深的中国传统文化。东汉时蔡伦发明了造纸术,纸的发展为剪纸艺术的广泛应用奠定了基础,使其成为了剪纸艺术更为简便且得以广泛使用的材料。剪纸艺术的兴盛始于唐代,从珍藏于大英博物馆的唐代剪纸来看,当时的剪纸技艺已经相当熟练。南宋时期还出现了以剪纸为职业的艺人。宋代剪纸艺术最大的革新便是瓷器剪纸印花图案,即在瓷器施釉之时,贴上剪纸,入窑烧制而成。至明清时期,剪纸艺术越发成熟,已经达到鼎盛。这时剪纸的应用范围更加广泛,彩灯上的花饰、扇面上的纹饰以及刺绣的花样等都是利用剪纸作为装饰加工而成。

1.3 剪纸艺术的审美特征

中国剪纸艺术是我国民间生活中最常见、最普遍的一种艺术形式,源远流长,经久不衰。在其沿革发展

中,剪纸艺术高度浓缩了汉文化的传统理念,与雕刻、绘画、彩陶等艺术相互交织在一起,融合发展了我国各民族的人文内涵与民俗精神。剪纸作品中质朴、生动的艺术造型,有着独特的审美风格。剪纸艺术的审美表现主要体现在空间上的二维性、刀味纸感、线条与纹理、写意与寓意等几个方面。剪纸是一种镂空艺术,给人以透空的感觉和艺术享受。

2 剪纸艺术图形的象征意义

2.1 图腾崇拜

图腾是一种信仰和习俗的价值体系,指的是某种实物与某个群体之间存在着的神秘的祭祀关系,该群体对这种实物的感情上升到崇拜的高度。在古时,人们把自身对于自然的恐惧、希望、信仰等都寄托于图腾来体现。图腾是剪纸艺术的重要元素之一,中华民族最经典的图腾便是龙。龙是中华民族的象征,中华儿女都是龙的传人。龙图腾还承载着中华民族五千年的历史,是民族尊严和民族形象的展现。

2.2 自然崇拜

剪纸艺术把具有自然属性的动物与天地、阴阳观念结合起来,将动物分为天、阳属性和地、阴属性,两种不同属性的动物结合起来,便是天地、阴阳观念的合一,体现了古代中国哲学平衡的思想。在常见的动物中,牛、羊、猪、虎等是天与阳的象征,而鱼、龙、蛇、蛙等是地与阴的象征。几千年来,这些被赋予哲学意义的自然符号一直在剪纸艺术中有所运用,其背后是人们对于风调雨顺、五谷丰登的美好期盼,是对生活的美好憧憬。

2.3 生殖崇拜

生殖崇拜的图形符号与自然界中具有较强繁殖力的动物相关联。俗语说:“兔子一生生一窝。”所以,兔子在剪纸中象征着多子多孙,“蛇盘兔”图案体现了对子孙的保护和抚育之情。此外,“麒麟送子”也是一种祈子风俗。麒麟被看作仁义之兽,求拜麒麟可生育得子。所以,在剪纸中,麒麟送子也是常见的艺术图形。在中国的传统美术中,植物的观物取象表现在以多子的瓜果蔬菜象征繁衍人类万物的宇宙母体。剪纸作品中的南

瓜、葫芦、梨、葡萄、白菜等图形都是母体多子的繁衍符号。生殖意识与繁衍意识是人类的天性和本能,是人类历史本源哲学的基础性思考。中华民族的本源哲学讲究“阴阳相合,化生万物”和万物“生生不息”,这也是基于人类的本能而产生的。

2.4 节庆剪纸作品的象征意义

剪纸在中国传统节日中多有应用。例如,春节时,人们会在门上挂门笺,门笺主要是将五色纸剪出铜钱的形状,贴在门楣上可以随风飘荡,寓意着将铜钱洒向四方;端午节时,人们会在墙角、门窗的地方贴“五毒”的剪纸,五毒即蝎子、蛤蟆、壁虎、蜘蛛和蛇,这是依照以毒攻毒的原则,对伤害人体的邪毒之物进行压制。节庆时的剪纸作品,蕴含了人们丰富的生活经验,是劳动人民智慧善良、勤劳勇敢品质的体现。

3 剪纸艺术中的文化内涵

剪纸艺术是世界级非物质文化遗产,剪纸作品充满东方的古典韵味和艺术美感。剪纸文化承载了中华民族的群体文明,是中华民族传统文化的重要象征和重要载体。剪纸艺术经过漫长的岁月积淀之后,凝结了丰富的文化内涵。剪纸是一种比较流行的民俗艺术,是人类生产生活风貌的集中体现。剪纸艺术不管在地域上还是题材上,都寓意着幸福吉祥、平安健康的美好愿景。剪纸是人们信仰的物质载体,是人们对生活期盼的具象表达,也是对人们善良、乐观品质的讴歌。剪纸艺术中蕴含着的哲学道理,体现出天人合一的宇宙观,强调人与自然和谐共处,深受儒家和道家文化的影响。剪纸作为流传几千年的艺术形式,它所蕴含和承载着的文化内涵是民族精神的概括,是中华魂的另类表达。

4 剪纸艺术的传承发展

剪纸艺术是一种物化的价值符号,随着人们的生活实践而产生,中国剪纸艺术图形的深刻意义体现出普通群体对社会生活、劳动过程的丰富经验,深刻蕴含着人们对自然的尊敬与崇拜、对生命的珍惜与热爱和对美好生活的追求与向往。随着剪纸艺术社会环境的变迁,现代文明的发展和社会传统民俗活动减少,剪纸艺术的生存和发展空间也被不断压缩,传统的剪纸艺人不断减少,剪纸技艺的传承进入一个进退维谷的尴尬状态。所以,对于剪纸艺术的传承和发展显得尤为重要。

4.1 与新媒体技术相结合

当今时代,随着新媒体技术的高速发展,剪纸艺术可以依托网络平台进行宣传和发扬。例如,在慕课、微课、微信公众号等平台添加剪纸课程,或在抖音、快手

等视频 APP 上进行剪纸艺术的线上直播,拓宽剪纸艺术的传播路径;还可以开发剪纸小游戏,让用户在游戏的快感中体会剪纸艺术的文化魅力。

4.2 落实剪纸艺术的品牌战略

为了更好地传承剪纸艺术,实现剪纸艺术的可持续发展,就要注重对艺术的创新与改革。可以从商业与文化相结合的角度,将现代生活的流行思想与文化融合进剪纸艺术的创新设计中,实现剪纸艺术的产业化经营。剪纸艺术可以塑造民族品牌,像故宫文创产品那样,依托丰富的文化内涵,形成稳定健康的生产体系。

4.3 与教育相结合

新时代,剪纸艺术的传承与普及需要更多的人参与进来。让剪纸艺术进入课堂,可以丰富学生的文娱生活,培养学生的创新思维,促进学生健康发展;拉进传统文化与新一代青年的距离,使剪纸艺术更好地传承和发展;还可以提高学生的文化自信,贯彻文化强国战略。

5 结语

剪纸艺术传承和发展的基础和核心便是丰富的象征意义,这些象征意义是剪纸艺术的文化积淀和精神结晶。尽管不同区域、不同民族有着不同的风俗习惯和审美情趣,但是对于美好生活的向往是相同的。了解这些象征意义,可以更好地领略剪纸艺术的文化底蕴,可以更好地保护和发扬剪纸艺术,为剪纸艺术打上新时代的烙印。发扬剪纸艺术,可以让中国优秀文化更好地走向世界、走向未来。

参考文献

- [1]韩亮.陕北民间剪纸艺术研究[D].上海:上海大学,2016.
- [2]张雅洁.陕西剪纸艺术在现代艺术设计中的运用研究[D].西安:西安建筑科技大学,2013.
- [3]王洁.陕北民间剪纸艺术研究[D].兰州:西北师范大学,2008.
- [4]别淑花.剪纸艺术的形式特征及象征意蕴[D].济南:山东师范大学,2010.
- [5]褚兴彪.中国剪纸的象征[D].苏州:苏州大学,2006.
- [6]刘宏.民间剪纸工艺的符号象征[J].辽宁师专学报(社会科学版),2010(05):39.
- [7]曹又允.从符号学角度解析中国民间剪纸艺术[D].无锡:江南大学,2009.
- [8]易心,林曦.民间剪纸艺术图形的象征意义及其造型规律[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2003(02):178.
- [9]毕海龙.中原剪纸艺术的形式特征及象征意义[J].大舞台,2014(07):225.

(作者单位:河南大学民生学院艺术学院)