

非遗视角下黄河流域剪纸艺术的开发与保护

□ 王婧瑶

摘要:剪纸艺术是中国的非物质文化遗产,其以风景名胜、动植物以及传统文化元素等为载体,通过镂空雕刻将纸张转变为工艺品,具有较高的历史价值、文化价值和经济价值。随着现代科技的发展,科学管理模式和广大群众基础的缺乏使得传统剪纸艺术在快节奏的现实世界中渐渐淡出了人们的视野。文章从剪纸艺术的历史溯源入手,分析黄河流域剪纸艺术的题材内容和文化语境,透视非遗视角下黄河流域剪纸艺术开发和保护面临的困境,并为传统文化的开发和保护开辟新的道路。

关键词:非物质文化遗产;黄河流域;剪纸艺术

剪纸艺术历史悠久,种类繁多,又极具地域特色,是一种集装饰性与工艺性于一体的艺术形式。传统剪纸主要流行于民间,是劳动者在日常生活中为满足精神需求而创造的产品,不涉及现实因素和经济利益。人们通过在纸上镂空剪裁来传达思绪想法,寄托对未来生活的美好愿望。但其发展过程必然会受到历史因素和社会环境的影响,如新文化运动时期,新型剪纸开始出现且成为主流文化的一部分,用以表达现实生活和传播新思想,创作主体也由劳动者拓展到手工艺者和艺术家。

1 剪纸艺术的历史溯源

中国民间剪纸起源于春秋战国时期,当时纸张还没有出现,人们在薄片材料上运用雕、镂、刻、剪等方式来加工工艺品。黄河流域是华夏文明的发源地,也是中国北方剪纸的源头。受地理因素、生活习俗和农耕文化的影响,黄河流域的剪纸呈现出自然崇拜、图腾崇拜以及祖先崇拜的特点,如以鱼、蛇、龙、龟等动物形象表示对生命的崇拜;运用花鸟鱼虫等图案寄托美好愿望;通过创造“天地神”“求雨”等主题的剪纸来传达对上天的敬畏。

从诞生开始,剪纸艺术就一直存在于中国民间。近代商品经济的发展和城市文明的出现更是让剪纸成为一种谋生手段,样式更为多样,制作更加精良,并广泛出现在人们的生产生活中。清朝时期还出现大量剪纸作坊,剪纸艺术深受文人喜爱。中华人民共和国成立初期,剪纸艺术出现了短暂的黄金期。20世纪六七十年代,由于“破迷信,除四旧”风潮的影响,中国剪纸艺术开始受到政治因素的影响。2006年,剪纸艺术成为第一批国家级非物质文化遗产,2009年被列入联合国教科文组织世界级非物质文化遗产名录。

2 黄河流域剪纸艺术的概况

2.1 黄河流域剪纸艺术的题材内容

黄河流域的剪纸艺术保留着北方剪纸粗犷的特

点,呈现出刚健有力、古朴雅致的风格。题材内容包罗万象,除风俗民情外,自然风光、历史典故、地域特色等皆可成为剪刀下的工艺品,具有时代性和人情味。作为一种民间工艺品,剪纸以神话传说、历史故事以及日常生活中的人、事、物为主,采用象征、想象、借喻等手法,寄托人们祈福纳祥的愿望。例如,以动植物、远古神兽、神话传说为主要形式的观念信仰类剪纸;为烘托气氛的人生仪礼类和岁时节日类剪纸。现阶段的剪纸主要有窗花、墙画、灯花、喜花、纯观赏类等类型,各地会根据不同的民俗习惯和应用场景选择不同的题材内容,再通过流畅的剪裁来因事制宜地创作。

2.2 黄河流域剪纸艺术的文化语境

黄河流域的剪纸并不是单一的文化个体,而是在特定的地域环境和历史进程中逐步产生的,农耕文明和传统思想文化为当地剪纸创造了一种文化语境。灿烂的黄河文明使黄河附近地域拥有了深厚的文化底蕴和丰富的民间艺术形式,悠久的历史、丰富的名胜古迹、优良的革命传统为剪纸提供了大量创作素材。剪纸艺术可以展现当时的民风民俗和文化环境,使人们间接了解当时的社会状况和历史特点,更重要的是它对于民俗文化的承载传播、对民俗审美观的彰显。剪纸在不同历史时期的功能不尽相同,早期剪纸大多发挥着承载人们信仰的精神功能,后逐渐承担起审美功能、实用功能,在人们的生产生活中逐渐占据重要地位。

3 黄河流域剪纸艺术开发和保护面临的困境

剪纸艺术的传承主要依靠口传身授的形式,但随着现代科技的发展,人们的生活节奏越来越快,很少有人能静下心来学习一门手艺。况且剪纸的低收益也无法满足人们的生产生活需要,故而剪纸艺术并不在人们的专业选择中,学习或接触剪纸的人越来越少。黄河流域剪纸艺术的开发和保护面临着较大困境。

3.1 缺乏科学规范的管理

中华民族上下五千年的历史潮流中,优秀的传统文化生生不息。在海量的信息中抢占市场,获得更好的

传承和发展,是现阶段剪纸艺术的重要任务。剪纸艺术主要存在于生活节奏较慢、经济发展较为落后的农村地区,在制作、加工等方面资金不足,主要靠人力创作,生产规模较小。小作坊式生产、地摊式销售使得剪纸艺人的收入偏低,无法实现长期发展。另外,农村剪纸艺人多为非职业型,在农闲时期创作,世代从事剪纸艺术传承的职业剪纸艺术家较少。缺乏科学规范的管理模式导致其无法形成行业规模,也无法进行大规模的推广活动以形成文化产业链。

3.2 市场的容纳度不高

随着社会经济的发展,部分非物质文化遗产无法适应市场需求,受到现实环境的冲击,逐渐消失在人们的视野中,文化传承面临困境。虽然一些地方组建传统艺术协会来传承传统文化,但杯水车薪,收效甚微。当代年轻人更愿意接受热门的新型艺术,对传统文化的兴趣不高。与此同时,高校多开设西方油画、素描等课程,很少开设剪纸专业,缺乏对传统民间艺术的讲授,使得剪纸艺术后继无人,不利于其传承和发展。剪纸艺术工艺繁杂,制作周期长,无法立刻满足人们的需求,而数字技术的发展使得部分剪纸的人工构图、描线、剪裁等工序逐渐被电子印刷所代替。剪纸艺术的传承需要国家、政府、艺术团体、高校以及大众共同努力,扩大剪纸艺术的传播受众范围,形成庞大的群众基础。只有这样,才能让剪纸艺术真正被大众熟知和认可。

3.3 产品同质化现象严重,创新力度不足

由于缺乏版权意识,民间剪纸艺术出现抄袭现象,产品同质化现象严重,这使得部分艺术家丧失了创作热情,阻碍了剪纸艺术的发展。剪纸艺术的学艺时间很长,年轻剪纸艺人从模仿开始学习,未形成自己的创作想法。除此之外,在科技迅速发展的今天,为了追求便捷化和剪纸作品的大规模生产,商家用机器来生产剪纸产品,创作者的积极性受到打压,阻碍黄河流域剪纸艺术的发展。

4 黄河流域剪纸艺术的开发与保护

4.1 发挥政府作用,搭建非物质文化遗产的传媒平台

通过政府的支持,增加剪纸在现实生活和网络世界中的出现频率,扩大剪纸的传播范围和群众基础。具体的宣传方法有:成立剪纸协会、建立非物质文化遗产活态博物馆、举办剪纸艺术节等;利用传统媒体和新媒

体平台加强对剪纸作品的讲解和展示,在公交站台、楼宇广告、户外大屏投放剪纸作品,提高剪纸的社会认可度,使剪纸成为人们生活的一部分。对于黄河流域剪纸艺术尚有发展空间的地方,政府要提供相关政策和经济支持,开通官方微博账号、抖音账号、微信公众号,发挥“两微一端”的宣传推广作用。

4.2 推动剪纸艺术的产业化发展

单一发展剪纸艺术虽然可以起到一定的积极影响,但总归效果有限。只有推动剪纸艺术与其他行业的融合发展,推动市场化、产业化进程,才能开辟更加广阔的文化传承空间。例如,在一些旅游景区内开设剪纸展览或文化走廊,邀请当地的剪纸大师现场制作剪纸艺术作品,展现剪纸艺术的文化魅力,让游客感受剪刀下的鬼斧神工;开设剪纸体验区,通过实践满足人们对剪纸的好奇心;制作剪纸工艺和名胜古迹的联名款进行线上销售;将剪纸元素融入到互联网产品或网络游戏中,增加传统工艺的年轻受众。

5 结语

黄河流域的剪纸艺术历史悠久,在独特的风土人情、宗教信仰及地域特色因素的影响之下,形成不同于其他地区的艺术流派。面对激烈的市场竞争,黄河流域剪纸艺术由于缺乏科学管理和创新能力,传承人缺失,其开发和传承面临重重困境。对此,要充分考虑黄河流域剪纸艺术的文化特征,对症下药,采用多元化的传承方式以恢复剪纸艺术的生命力。

参考文献

- [1]李倩倩.中国南方与北方民间剪纸的图形特征比较研究[D].成都:四川大学,2007.
- [2]杨枫.中国剪纸的发展与创新[J].上海工艺美术,2003(01):49.
- [3]任小梅.山西中阳剪纸的民俗学文化研究[D].西宁:青海师范大学,2015.
- [4]崔小清.中国剪纸的功能流变研究[D].北京:中央美术学院,2016.
- [5]张莉.非物质文化遗产视阈下民间剪纸艺术的活态传承研究——以山西剪纸为例[J].美术教育研究,2020(22):40.

(作者单位:河南财政金融学院艺术设计学院)