

漫谈日照剪纸艺术

□ 夏泽铭 张 杰 刘书铭 张 潇

摘 要:日照剪纸艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分,是独具地域民俗特点的非物质文化遗产。文章基于日照剪纸的发展现状,分析其创作流程、风格特点,探索如何实现剪纸技艺传承,以期对日照剪纸艺术未来发展有所启发。

关键词:日照剪纸;艺术风格;传承发展

剪纸作为一门古老的民间艺术,发展历史悠久,形成了独特的艺术风格。唐代杜甫诗中有“暖汤濯我足,剪纸招我魂”的描述,可见,剪纸艺术广泛流传于民间。兴起于明末清初的日照剪纸艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分,是独具地域民俗特点的非物质文化遗产,也是传承民族特色的珍贵记忆,具有独特的艺术风格。

1 日照剪纸艺术概述与取材

日照民间剪纸是当地人们以现实生活中的所见所闻为题材,对物象进行细致观察后,凭纯朴的感情与直觉的印象创作出来的艺术作品,具有古朴、自然、简洁、典雅的艺术风格。剪纸工具主要有剪刀、刻刀、刻盘、铅笔、各种纸类(彩色宣纸、卡纸、硫酸纸)、订书钉及锤子等。题材主要有传统寓意类、现代题材类、现实题材类三种。日照民间剪纸造型简练,技法高超,一张红纸、一把剪刀就可以将一个图案表现得栩栩如生。同时,剪纸艺术为人们的生活增添了祥和欢乐的气氛,千姿百态的造型传递着人们的喜悦和对美好生活的无限向往。

2 日照剪纸创作流程

2.1 立意

日照剪纸一般选题于日照当地事件,如日照市人民政府提倡运动兴城,近几年举办了诸多国家级体育赛事,日照剪纸作品取材于此,宣传日照为运动之城的形象。日照剪纸还选题于日照特色产品、景点等,如日照绿茶、灯塔、渔村、银杏、五莲山、浮来山等景点和产品,发挥用日照特色来树立日照形象的作用。

2.2 构思

构思环节是创作者对作品创作流程的安排、细节的处理、纹饰的选择、色彩的搭配等环节的构思与设计,对作品最终呈现效果也要有所构思。

2.3 打初稿

初稿需要用铅笔画在彩纸上,熟练的剪纸人一般打腹稿。初稿要求画双线,因为不同于绘画,剪纸要求草稿线有厚度,比如剪毛笔字,必须剪其轮廓线,最后沿着双线剪,类似于刻章的双线。

2.4 剪刻

2.4.1 剪零件

将打好草稿的纸底下垫上各种颜色的纸,剪下各种颜色的零件,形成角花,角花是大篇幅剪纸作品的必要修饰花纹。除此之外,还要剪下人物和场景内容。剪零件是最费时费力的一步,力求小巧精细、细致入微,标准是不许出现一个造型不准、比例不协调或制作不仔细的粗制滥造零件,以免因小失大,影响整体布局。

2.4.2 剪大形

将各个零件剪好后,还需要剪大形。大形指的是剪纸作品的外框,大形作为结构性关键,直接影响作品整体格局。

2.4.3 刻出镂空修饰纹样

剪零件、剪大型、刻镂空纹样这三者可以遵循先后顺序,也可以为并行关系,还可以融合前述两种关系。刻镂空纹样所使用的工具为刻刀等刻制工具。

2.5 粘贴

将剪好的零件和大边框按照创作者的构思粘贴在宣纸(做底)上。注意先贴大的剪纸,再贴小的剪纸,粘贴均匀,不要出现气泡、粘连和褶皱。如果没想好构图布局,可以先将宣纸放在底层,将每一部分摆在宣纸上随时调整布局,确定后再涂胶水定稿。

2.6 上色

将粘贴好的剪纸上色,一般有两种上色方式:一种是颜料上色法;另一种是衬色法。其中,颜料上色法还可分为染色法和填色法。

2.6.1 染色法

将剪好的图案用品色兑酒精或白酒,根据色样需求调配成各种颜色,用毛笔以平涂、晕染、点染、套染、渲染、洗染、补染等方法对剪纸进行染色,河北蔚县剪纸常用此方法。

2.6.2 填色法

将刻刀刻出的镂空剪纸附在白色的底纸上,用国画颜料或马克笔在镂空部位露出的白色底纸上上色,形成多彩的剪纸作品。融入绘画上色技艺,省事省力,上色随心所欲,莒县剪纸常用此方法。

色彩基调讲究突出民族韵味,一般要求“大红大

绿”,多用对比色、互补色,对比性强,但整体要求色彩和谐。色彩搭配上,莒县剪纸常见两种色彩搭配:第一种日照剪纸传承人辛崇花老师起名为“五色满堂彩”,即剪纸作品最少要用四种色系加黑色,分别为红、黄、绿、蓝,这也是最基本的配色方案;第二种辛崇花老师起名为“五彩留白”,这种色彩搭配方法是在五色满堂彩的基础上不将颜色填满,留一部分白色。这两种方案中的“五”都是虚指,不是只有五种色彩,而是四种基础色系加黑色或留白。

2.7 装裱

装裱分为机装和人工装裱。字画界有句话:“三分画七分裱。”剪纸像字画一样,需要靠装裱来提升自身的“气质”,装裱有利于作品的保存,能够防潮、防蛀、防尘和减缓氧化。

3 日照剪纸艺术风格特点

3.1 手法独特,多种技法并用

日照剪纸艺人在创作实践中总结出各种剪纸技法,并通过剪纸技法剪出各种有规律可循的纹样。日照剪纸的创作手法主要包括月牙纹、锯齿纹、圆点纹、柳叶纹(梭形纹)、水滴纹等。其中,锯齿纹、月牙纹和柳叶纹最具创作价值,也是日照剪纸使用频率最高的剪纸技法。在日照剪纸文化中,锯齿纹主要被应用于创作渐变的视觉效果,与国画技法中的晕染技法相似,裁剪部分像墨色一样逐层过渡且过渡效果自然真实,主要用于表现人物服饰、动物毛发以及植物表层肌理。辛崇花老师将这种技法命名为“馒头山”,重点为“一切一剪”,即先像切土豆丝一样,确定好每根的粗细,然后“咔嚓”剪一下形成锯齿纹,也叫“碎毛技艺”。月牙纹和柳叶纹多被应用于物体分割、轮廓勾勒以及图案装饰上。学者白晗夏表示,在剪纸的装饰因素中,传统纹样的调式韵律是最重要的,它的装饰意味是剪纸艺术的个性化特征。这种创作手法类似于绘画方式中的线描技法,勾画物体内部静态的轮廓是月牙纹的主要表达方式。而梭形纹为了表现物体的动态韵律,主要用于创作和丰富剪纸主体或陪体的图案与细节等。日照剪纸创作手法独特,多种技法并用,使得剪纸作品具有独特色彩。

3.2 注重写意,表达质朴情感

日照剪纸作品是写意的,作品不是为了突出某种事物的表象而存在的,它追求更深层次的情感,把象征“福”“寿”“禄”等寓意的事物通过写意的手法呈现在剪纸作品中。例如,以梅花元素为背景,喜鹊元素为主体,这就寓意着“家有喜事”或“喜上眉(梅)梢”(如图1所示);一只突出鸡冠子的公鸡和一朵鸡冠子花,被称为“冠上加冠”,寓意着仕途步步高升。同时,一幅图也会有不同的寓意,比如上述大公鸡和鸡冠子画在石头上,

也被称为“室(石)上大吉(鸡)”。日照剪纸并不提倡采用写实、国画等风格手法,日照剪纸所追求的是有图必有意,带有民族韵味以及质朴情感。

图1 喜上眉(梅)梢图样

3.3 就地取材,融合传统文化

在中国剪纸艺术创作中,作品表达多数不被用于抒发创作者个人情绪,而是对社会或集体的诠释与总结。汪雪说:“民间剪纸艺人在创作过程中,不把瞬间状态作为表现对象本质的参照,而基于作者对物象的客观存在的全面理解,在强调对物体多角度、多瞬间认识、理解的基础上处理造型。”日照剪纸沿袭了这种特征,创作题材多反映中国或者日照地区具有代表性的生活习俗,针对现实生活、现代社会状况以及当前国家号召进行选题创作,有时也与中国传统文化紧密相连。以日照地区为例,五莲的杜鹃花开、莒县的银杏树、日照的绿茶和海滨渔家等,都是日照的地域特色,以此为创作题材能够表达对家乡的热爱,如图2所示。以新冠疫情为例进行创作,新冠期间驰援武汉、捐款捐物、方舱医院、视频婚礼、勤通风、上网课、勤洗手、戴口罩等题材都被剪纸表现得淋漓尽致。

图2 结合地域色彩的剪纸图样

3.4 平面构图,超越时空限制

别淑花在《剪纸艺术的形式特征及象征意蕴》一文中提到:“平面化构图是剪纸艺术的一大特色,也是剪纸创作最基本的构成方式。剪纸中所表现的物象均做平行的处理,将客观存在的物象或幻象的立体状态转化为平面展开的构图结构。”日照剪纸采用平面构图,这种构图方式可以突出主体,使主体位于观者视觉中心处,陪体起烘托主体的作用,陪体与主体相呼应且保持主次分明的关系。平面构图不局限于时空,不同时空主体都可以放到同一画面中。此外,画面简洁明了是平面构图的优势,用“简单”表现“复杂”,表现形式新颖独特。日照剪纸作品使用最多的构图手法是对称法,对称

法大多表现在背景的装饰上,运用这种手法创作可以使创作者把更多的时间与精力放在制作主体与陪体上,也使得背景工整的同时不抢主体的风采,能够让观众将注意力集中于主体,具有较好的视觉效果。

4 日照剪纸艺术的传承与发展及注意事项

4.1 发挥社会力量,积极传承

剪纸作为中国民间传统艺术之一,是劳动人民在生产生活过程中孕育出的文化瑰宝,具有独特的美学价值和社会意义。剪纸艺术目前多采用师承方式,也被辛崇花老师称为“社会(公益)传承”。辛崇花老师与莒县福利服装厂(一家公益工厂)合作,对厂内残疾职工以及全体职工的孩子开展培训;同时面向广大社会群体开设公益课堂,通过线上预约制,不定期开课。随着互联网技术的发展,各类新媒体平台涌现出以“剪纸技艺”为关键词的IP形象,传承人与民众的距离被拉近,人们学习剪纸技艺的方式更简便,只要想学就可以从线上搜集剪纸技艺系统课程,还有些切合节日的创作形式来激发人们兴趣,如用剪纸来制作节日窗花、节日礼物等,从人文层面有效地推动剪纸艺术的传播。同时,有不少社区、学校以传统艺术课堂等学习活动的形式,培养、传承剪纸技艺,为不同年龄段人群提供终身学习的机会;有很多学校将剪纸作为校本课程,剪纸教学实践使学生的综合素质和个性品质得以良好的培养和发展。总之,当代传承传统文化艺术的重要途径就在于发挥家庭、社区、社会组织、企业等社会力量的积极作用,通过社会传承使剪纸技艺的持续发展。

4.2 实现跨界融合,创新发展

为实现日照剪纸艺术更好地传承与发展,创新必不可少。结合当代社会大众的消费习惯及需求,与工业相结合,将日照剪纸图案作为装饰图案印制于广告布、抱枕、桌裙、被子上等,也可以制作成工艺摆件,开发文创产品。剪纸是平面静态的艺术作品,缺乏动感。如果将其纳入影视作品创作,将使传统文化在传播中得到升华,这得益于现代动画片的受众非常广泛,老少皆宜,用户规模不断扩大。其实这样的创新已有先例,被公认为中国最早的剪纸动画片是1958年万古蟾导演执导的《猪八戒吃西瓜》。后来由上海环球数码公司制作的动画片《桃花源记》,将剪纸、皮影和水墨等结合,运用中国传统艺术元素与计算机三维技术制作而成。其新颖的创意、流畅的动作、丰富的细节设计,受到

国内外专家的广泛好评,使得久违的剪纸动画重新回归大众视野。在未来,适用于剪纸的短视频、创意摄影、虚拟现实将使传统剪纸焕发新的活力。

4.3 传承发展剪纸技艺要注意的问题

当传承与发展的方式多样化,我们更应该铭记剪纸技艺是以中华优秀传统文化为基因的,凝聚了中国特色社会主义核心价值理念,包括讲仁爱、重民本、守诚信等,它不仅是一种技艺,更蕴含了自强不息、扶危济困、孝老爱亲等中华传统美德,彰显了求同存异、和而不同的处世方法,文以载道、以文化人的教化思想,形神兼备、情景交融的美学追求,俭约自守、中和泰和的生活理念等中华人文精神。传承技艺只是建立文化载体,切勿以追求商业利益为目的,而忘本取其表。

日照剪纸艺术根植于日照文化的厚土,起源于民间,发展于民间。其剪纸艺术风格古朴、典雅、自然,有着鲜明而浓郁的地方特色。日照剪纸的创作流程和创作方法在发展中日益成熟,已经形成了独具特色的艺术风格。日照剪纸立足于日照文化,就地取材,采用平面构图,超越了时空的限制。其创作手法独特,多种技法并用,同时注重写意,以剪纸表达人们质朴的情感。为了更好地传承优秀传统文化,应该积极发挥社会力量的作用,与工业和动漫开发相结合,实现其创新性传承与发展,期待未来日照剪纸艺术迸发出新的生命力。

基金项目:本文系曲阜师范大学2019年度国家级大学生创新创业计划训练项目《日照剪纸中的动画资源开发》(项目编号:201910446039)的研究成果。

参考文献

- [1]白晗夏.论中国民间剪纸艺术的风格特征及成因[D].北京:中央美术学院,2003.
- [2]汪雪.中国民间剪纸美学初探[D].武汉:武汉理工大学,2006.
- [3]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.
- [4]刘世民,王义宝.鲜活的生命力——从四川省C县H小学的剪纸教学实践看农村学校校本课程的开发[J].教育理论与实践,2003(08):37.
- [5]岳利莎.浅析当代背景下剪纸动画的传承与发展[J].声屏世界,2020(09):61.

(作者单位:曲阜师范大学;指导教师:孔德刚)