

·纸文化·

剪纸艺术中的语文元素探究

□ 吴爱荣

摘要:剪纸艺术是我国民间代代相传的一项传统文化,而其中所蕴含的语文元素更是数不胜数。文章主要从剪纸艺术的文化内涵、艺术形式,以及民俗文化理念渗透、人们的文化追求体现和语言形式等几个方面,就剪纸艺术中所蕴含的语文元素展开分析和探究。

关键词:剪纸艺术;语文元素;文化内涵

剪纸是我国民间艺术中的瑰宝,具有悠久的历史,吸引了众多文人墨客记载,融合了多方元素和理念的渗透,其中不乏有大量的语文元素,笔者将从以下几个方面展开深入分析。

1 深厚的文化内涵和独特的艺术形式

剪纸艺术体现的是我国深厚的传统文化,其中蕴含着深厚的传统思想,更蕴含着“天人合一”的古老文化。古代文学家和思想家认为天与人以及天性与人性之间是互相贯通的,因此天与人的和谐相处能够达到思想境界的统一,而将这一思想融入剪纸艺术中,更是借助于多种元素,将人们的情感与期盼融入剪纸艺术作品中。其中不仅能够展现剪纸艺人精湛的技艺,更能传递着古代人们朴素的情感。而其中所蕴含的剪纸元素无论是花卉鱼虫还是戏曲人物,亦或是彩灯龙船,人们都用喜闻乐见的事物来传递对于生活的热爱以及对于幸福的追求这一情感。因此,透过传统剪纸艺术,不仅能够明晰古代民俗的观念,更能通过剪纸艺术作品了解其独特的艺术形式和蕴含的深厚文化内涵。

早期的剪纸艺术,通过薄薄的纸张以及剪纸艺人的技艺来表达喜怒哀乐的情绪,剪纸艺术的相应元素和内容往往结合了人们的劳动感受以及实际生活体验,并融入剪纸艺人自身的想象,所以古代的剪纸艺术相较于绘画,脱离了写生层面,通过传递自身的想象来抒发人们对于某一事物的真情实感,从而使人与人以及人与自然之间达到某种程度上的情感交流,无论是剪纸艺人还是剪纸艺术品的受用者都会得到精神上的净化与升华。

2 民俗文化理念的渗透

民俗文化既是民族文化代代传承的载体与渠道,更是民族文化的根基与深厚底蕴,在剪纸艺术中同样有民俗礼仪的体现,其不仅融进各个民族的生活方式以及社会制度中,更是渗透人们的道德观念以及思想理念,因此在剪纸艺术代代传承的过程中,其文化与理

念也渗透于剪纸中而得到广泛流传。

例如,伟大的思想家、教育家孔子,在当时其思想传播与影响就已经相当广泛,并成为为人们崇拜的文化对象,而这一思想以及理念更是在民间剪纸中得到深入的渗透。从“知足常乐”到“不孝有三,无后为大”,人们在这一思想理念的影响作用下,也在剪纸艺术中传递了对于这一信念的渴望和期盼,无论是“麒麟送子”还是“人丁兴旺”,这些剪纸艺术所传递出来的价值观念和思想就受到孔子思想文化的深刻影响,因此可以得知,文化理念在剪纸艺术中已经得到深入的渗透与贯彻。

不仅孔子所提出的思想理念在剪纸艺术中多有体现,其中还有一种民间文化被广为流传,更是在剪纸艺术中多有体现。无论是民间剪纸主题中的“荷花生人”,还是“坐莲娘子”都是来源于民间文化典籍记载中的“观音坐莲”以及“菩萨坐莲”。而在剪纸艺术中广泛流传的“莲生娃娃”这一剪纸题材也被代代沿用下来。

在剪纸艺术中,还有一种人们神圣化的思想追求与理念同样得到了深入的渗透,产生了重要影响。无论是人们所追求的多子、福禄,还是富贵、长寿,甚至是长生不老,这些思想理念得到大部分剪纸艺人以及广大群众的信奉和追捧。因此,在我国民间剪纸艺术中,“鱼跃龙门”“年年有余”等剪纸主题就得到了广泛传播,并且在很大程度上影响着广大群众的民俗习惯,甚至诸多地方的风俗习惯都与这一文化思想存在很大程度的关联。

3 唤起人们对生命的追求以及国富民安的盼望

在早期剪纸艺术发展过程中,人们常常使用金银箔纸、皮革等材料进行镂空刻花或者剪纸创造,而自从蔡伦于东汉改进了造纸术后,更是为剪纸艺术的广泛流传奠定了物质基础。

在民间剪纸艺术中,人们往往会将自身的期盼与希望融入剪纸主题以及剪纸作品中。无论是著名诗人杜甫所提到的“胜里金花巧耐寒”,还是唐代李商隐在

诗中所提到的“剪彩为人起晋风”，再或者是李远所表达的“剪彩赠相亲”，其中所描述的都是剪纸艺术所代表的人们心目中的理想与期盼，同时也歌颂了剪纸艺术中所蕴含的人们的信念与盼望。

除此之外，剪纸艺术还有另外一种形式，即古代女子用丝帛所剪成的春幡，李商隐在《骄儿诗》中对于这一剪纸艺术也予以相应的记载，“请爷书春胜，春胜宜春日”。也就是通过在春幡上书写“宜春”二字来表达企盼春天万物复苏、欣欣向荣的信念与盼望。

除了上述文人墨客对于剪纸艺术的记载，还有陈元靓的《岁时广记》、韦应物的《听莺曲》以及陈云伯的《画林新咏》等，这些文人运用笔墨纸砚，将剪纸艺术进行了歌颂与记载，通过这些文字记载，我们得知剪纸艺术不仅能够表达个人思想观念，还能够唤醒文人墨客对于生命以及生活的追求和盼望。

4 独特的语言形式

4.1 借物喻意

在剪纸艺术中常常运用动物以及植物的形象来代表某种特殊的含义，例如在古代，龙这种图腾向来都是权利以及威望的象征，因此在剪纸艺术中往往将“龙”和“凤”两种元素结合起来，以此表达“祥瑞”和“祝福”的含义。与此同时，传统民间的神话故事“鱼跃龙门”同样在剪纸艺术中有着相应的象征以及独特的呈现，代表对于命运以及仕途等方面的祝福和期盼。松树以及寿桃等形象更是与“长寿”相联系，象征着人们对于长命百岁的渴望。

4.1.1 植物类

植物类的借物喻意代表性象征主要有石榴、松树、月季、荷花、牡丹等，分别代表着多子多福、长命百岁、美好幸福、纯净典雅、富贵显赫。

4.1.2 动物类

动物类的借物喻意主要代表性象征有仙鹤、鸳鸯、雄狮、蝴蝶等，其中仙鹤与松树相呼应，代表着长命百岁，鸳鸯与蝴蝶皆有夫妇好合、爱情美满的寓意，雄狮更是代表着威风凛凛与王者风度。

4.1.3 人物类

人物类的借物喻意在剪纸艺术中的体现主要以财神、福星以及观音、和合二仙等神仙为主，代表着人们

对于财富、幸福、多子以及婚姻等方面期盼与希望。

4.2 谐音取意

谐音取意主要是根据汉语中祝福语与某一事物之间发音的近似来代表相应吉祥的含义，例如在剪纸艺术中，“莲花”的元素与“鲤鱼”元素的结合，就代表“连年有余”的吉祥期盼，也就是指“莲”通“连”，“鱼”通“余”，像这样的谐音取意的古代剪纸艺术还有很多，如喜鹊与梅花这两种元素相结合，就有“喜上眉梢”的吉祥寓意，同样也是剪纸艺术的一大特点。

4.3 专题示意

在传统剪纸艺术中，往往会将某一类的符号以及谐音，根据不同主题下的期盼与寓意进行相互穿插结合，以此代表不同主题的寓意。例如，龙凤呈祥以及三羊开泰、鱼跃龙门等元素都是吉祥如意这一主题下的相应元素。松柏长青以及福寿双全、八仙祝寿等元素则代表着延年益寿的寓意。除此之外，还有招福纳财的五谷丰登、金玉满堂以及婚姻恋爱的花好月圆、鹊桥相会，祈子继嗣的麒麟送子、鸳鸯贵子，等等。

5 结语

剪纸艺术在我国教育领域以及社会高速发展的带动作用下，已然呈现出更为广阔的发展趋势和发展方向，这不仅是我国深厚文化底蕴的体现，更是中华民族传统以及历史文化的记载，其中蕴含大量的人文元素。基于剪纸艺术为载体展开深入分析，对于我国传统文化的传承来说，将起到非常关键的推动作用。

参考文献

- [1]张丹.剪纸的艺术性与语文教学的审美性有效融合——评《剪纸艺术》[J].中国造纸,2020(02):82.
- [2]马晓燕.剪纸艺术知识在中学的推广与应用——评《中小学生阅读系列之中国文化知识读本 剪纸艺术》[J].中国造纸,2020(06):95.
- [3]朱国娟.基于核心素养导向的剪纸艺术校本课程建设[J].华夏教师,2020(08):5.

(作者单位：平凉机电工程学校)