

浅析豫北苏奇建筑类纸扎中的装饰艺术及文化内涵

□ 魏 华 刘雅茹 苏琳玉

摘要:通过对豫北地区苏奇纸扎的实地考察与调研,结合相关的背景资料,以苏奇纸扎中的建筑题材纸扎为研究对象,深入研究与探讨苏奇建筑纸扎的装饰艺术特点以及背后的文化内涵和底蕴,对传承和保护豫北地区的传统民间手工艺具有一定的价值。

关键词:苏奇纸扎;建筑题材;装饰艺术;文化内涵

1 苏奇纸扎概况

苏奇纸扎诞生于河南安阳地区。自然资源丰富且商业发达,农业经济如火如荼,为纸扎的发展提供了天然优势。苏奇纸扎所在的安阳县东部一马平川,这里孕育了璀璨的甲骨文化、殷商文化以及建安文化,这些丰富的民间文化也为苏奇纸扎的发展提供了源源不断的灵感。因其是通过燃烧的方式来实现其功能,因而被视为“短命的艺术”。

苏奇纸扎在豫北一带较为典型,因其制作精美而受到民众的喜爱,是苏奇苏家代代所传承、发展至今的一门传统手工艺,因扎根民间而具有浓厚的乡土气息。它是与民间节日庆典、殡葬、祭祀、道教信仰相关的产物,因此被蒙上了一层神秘的色彩,经过了几代人的创造与改进,以及民众的修改、完善,如今已然发展成熟。苏奇纸扎具有产品形式多样,题材广泛、形象鲜明、立体感强等多方面的特征,是一种技术含量极高的民间手工艺品。

2 苏奇建筑纸扎中的装饰艺术技法

2.1 剪贴雕镂

剪贴雕镂,主要是指剪纸和雕镂工艺,即用剪刀铰、雕镂、刻琢来完成。这种工艺形式在建筑纸扎中主要表现为建筑构件以及纹样装饰。如图2-1,在纸扎建筑的窗棂部位的处理过程中,艺人会先用彩色纸剪出所需要的主体形状,其次在边缘处借助金箔纸,再用其它色纸剪出相应的配饰,两者组合在一起,既精美又华丽,完全契合了纸扎品作为观赏艺术的价值取向。据艺人苏海亮说:“会做纸扎的一定得会剪纸,但会剪纸的不一定会做纸扎。”由此可见,纸扎品是一门综合的民间工艺美术种类,对艺人的技艺要求也是极高的。艺人手中的剪刀就如同画家的笔墨一样运用自如,它不仅可以剪出大致的形象,还可以雕琢精密的局部,填充建筑纸扎的各个部位。建筑纸扎的局部构件,如建筑的脊兽、窗户、梁柱等部位,整体的装饰手法讲究稳巧,建筑结构装饰相辅相成,将折叠工艺与剪镂融为一体,达

到了静中求动的效果。

一张纸或一根骨架材料在艺人的手中如此得心应手,其造型、工艺、取材、立意、民俗意味等方面,都可谓巧夺天工。用简单的材料塑时间方圆之形,雕万物之神,并融合各种工艺手段于一体,足见民间艺人之匠心。

2.2 雕版印刷

雕版印刷这一工艺在建筑纸张中常见于人物形象的处理中,在一代又一代艺人的传承与发展过程中,纸扎的装饰技法也在不断地精进,已然创造出一整套系统且完整的技艺和方法。以雕版印刷为例,其中的多版套色工艺,是由艺人在长期实践过程中总结出来的,不仅能提高纸扎制作的效率,且更具美观性。据艺人苏海亮描述到:“纸扎中的这一环节与灯笼画中的某些工艺环节是一脉相通的。”而这种方法最大的优点就是,可以重复印制,满足需求。

雕版印刷中的形象大都选取了符合当地民俗民风以及人们喜闻乐见的元素,在雕版过程中,艺人们大都凭借自己对人物的理解、记忆,加上后期自己的创造进行提炼、夸张以及变形来完成制作。为了后期在建筑纸扎印制时呈现的视觉效果具有层次感,一般要求图稿线条排布准确,且疏密、粗细得当,既不过于钝拙,也具有一定的力量感,这样最后呈现出来的墨线稿的效果才能更加生动、清晰。如图2-2,在建筑纸扎的表面饰以戏曲人物形象,该形象正是艺人通过雕版印制而成,线条粗细、疏密安排很灵活,虽然在颜色明暗的处理上区别于专业的美术作品,但却让人感受到了其中的透视规律,由此可以窥见民间艺人们朴素的透视图。

图 2-1 苏海亮纸扎作品局部

图 2-2 苏海亮作品局部

2.3 彩绘

彩绘这一技法在诸多民间美术门类中被广泛应用,如建筑彩绘、寺院壁画、木板年画、脸谱、墙饰等。而建筑纸扎彩绘工艺主要用在局部,起着补充装饰的作用。苏奇建筑纸扎中的彩绘形式主要分为两种,一种是先画再糊,另一种是先糊再画,一般这两种形式都是结合运用,需要根据具体的部位具体决定。装饰手法有工笔彩绘、图案剪贴、色彩平涂、色纸平贴等。其中楼台亭阁等建筑纸扎部件所绘制的画面,属于专门的彩绘形式,也是豫北纸扎艺人的专属样式,以几何纹样、花卉纹样最为常见。它既不是所谓的年画,也不属于水陆画之列,其表现手法也与这两种不尽相同,其绘画手法粗犷洒脱,表现出的形象夸张,有一气呵成之感。

彩绘的手法多见于建筑纸扎构建的表面,且以几何、花卉纹样居多,在颜色的选取上也讲究鲜艳、跳脱,目的就是在建筑纸扎表面起到强烈的装饰效果,如其中的一幅,黄色的色纸为底色,选取翠绿色以及棕色着色,在选取颜色时,艺人还是会根据真实生活中的场景来搭配,这也符合艺人所秉持的“取材生活,取材自然”的装饰原则,而白色的颜料通常用来勾勒、点缀,因为不管在什么样的底色上,使用白色都不会过于突兀,也不会太过沉闷,这与美术作品中,白色常用于高光色的原理一致。由此可见,艺人虽然没有接受过专业的美术知识,但在日复一日的从艺过程中,已然有了一套自己了熟于心的系统操作规范。

3 苏奇建筑纸扎中的装饰纹样及文化内涵

3.1 动植物纹样

苏奇建筑纸扎中的装饰纹样多采用借喻、谐音等方式,把象征意义的花鸟植物组合在一起,以表示人们对美好生活的虔诚祈祷。吉祥图案在中华传统文化中属于特殊的存在,展现了人们对美好事物的渴望和追求。建筑纸扎中常见的植物装饰纹样有莲花纹、桃纹、牡丹纹、菊花纹等,常见的动物纹样有蝙蝠、瑞兽麒麟以及龙纹等。其中,桃纹和菊花纹样都具有长寿的寓意,装饰在纸扎中恰恰是生者对于逝者的一种美好祝愿;蝙蝠寓意着福从天降,“蝠”和“福”同音,表示福到,也是好运的开始,在古代蝙蝠也具有长寿的含义。

3.2 传统吉祥纹样

从古至今,丧葬文化都与“孝”密切相关,广大民众的思想教化根深蒂固。在“孝”的语境之下,行为规范以及社会秩序都被约束在了这样的框架之内。而苏奇纸扎中的装饰纹样也就成了“孝”文化的外在表现形式。常见的吉祥纹样有盘长结纹、龟背纹、古钱纹、万字纹等,都具有丰富的文化内涵。如盘长纹又被称为吉祥纹,线条曲直回转、首尾相连。绳结连绵不断,无有始终,蕴含永无止尽之意。因其美好寓意,不仅在纸扎品

的装饰中常见,还在其它的民间工艺品中作为装饰纹样被使用,多象征着福寿绵长、诸事顺遂。还有龟背纹,因与龟背的纹路相似而得名,是一种常以骨架形式出现的六边形纹样。当龟背纹在装饰中以骨架的形式出现时,是将内容纹样填充镶嵌于骨架之中,从而组合成装饰图案,这样的图案既有六边形的严谨大方,又有内容纹样的生动和灵气,在中国古代被视为长寿的象征。

3.3 人物纹样

苏奇建筑纸扎中常见的人物形象有八仙、历史故事以及戏曲人物形象,通常在人物上也会选取一些有特殊意义的形象,且都是正面的人物形象,其目的就是在民众中起到一定的宣传教化作用,在艺人苏海亮的纸扎作品中最常使用的是武将的形象。装饰在建筑纸扎中的主要目的是守护逝去的人,即看家护院,保家人平安。还有一些戏曲人物形象也会常设置在建筑纸扎表面,据艺人说,这些戏曲人物不仅是给生者观赏,其实也是为了给逝者看,因为他们生前喜欢看戏,所以希望纸扎品在烧尽后,能随着逝者到达另一个世界继续陪伴他们,总的来说,其中也包含了对逝者的孝心,是生者对于逝者的关怀。

4 结语

苏奇建筑纸扎中的装饰技法以及装饰纹样中文化内涵的解读,可以视为是其装饰艺术的形式与内容的直接反映,是民间艺术审美意识的外在显现,包含着豫北人民“事死如事生”的传统丧俗观,这种观念又通过造型、图案、色彩等艺术语言传递给了观者。而这样一种充满人文关怀的艺术形式和技艺如何更好地传承发展,值得所有人关注。

基金项目:2020年郑州轻工业大学大学生科技活动项目“豫北纸扎技艺的考察与研究”(项目编号:202008);2022年度河南省教育科学“十四五”规划重点课题“河南红色文化转化为高校美育资源的途径与方法研究”(项目编号:2021JKZD35)。

参考文献

- [1]刘方.豫北丧葬纸扎艺术研究[D].郑州:郑州大学,2014.
- [2]陈中.湘西凤凰纸扎艺术及其文化内涵研究[D].重庆:重庆大学,2014.
- [3]刘进.生命的休止符——鲁西南纸扎装饰艺术符号解读[J].美与时代(上),2012(2):36.
- [4]余森.自贡民俗彩灯装饰纹样研究[D].重庆:重庆师范大学,2014.

(作者单位:郑州轻工业大学)