

·纸文化·

广西全州民间剪纸的艺术特征分析

□ 韩金龙 胡耀瑶 冯琳浩

摘要:广西全州民间剪纸艺术起源于中国的北部地区,以极具魅力的艺术特征在漫长的历史长河中流传至今,记录着桂北人民特有的传统民俗文化。文章从造型结构、题材种类、色彩运用和意象表达4个方面对全州民间剪纸的艺术特征进行分析,并挖掘其蕴含的丰富文化内涵,以使其得到更广泛的关注和发展。

关键词:广西全州;民间剪纸;艺术特征

民间剪纸艺术是中国世代代流传下来的优秀传统文化,是传统民间艺术的“活化石”,承载着中华儿女坚定的文化自信,其蕴含的艺术价值和文化底蕴可见一斑。全州民间剪纸艺术流传发展至今,花样众多,题材丰富,且有着浓郁的时代特色,已形成了广西桂北地区独特的民俗文化和深厚的价值底蕴。

1 广西全州民间剪纸概述

广西全州民间剪纸艺术是以剪刀、刻刀、彩纸为基本制作工具,并运用阴剪、阳镂的创作技法,制作服务于民间装饰、风俗习惯及重大仪式的民间手工技艺。全州民间剪纸自清朝繁荣发展至今已有百年历史,据《全州县志》记载:全州县内人民素有观灯、玩灯的传统习惯,尤以春节、元宵为盛……此外有牌灯,画有骨牌或纸牌图案或人物、鸟兽、花卉等,是广西桂北地区一项历史悠久、家喻户晓的民间手工技艺,具有鲜明的民俗特色和标志性的区域文化特征。据全州县的民间艺人介绍,最初的全州民间剪纸技艺主要服务于祭祀等民俗活动。延续推广至清朝时,全州及周边地区的民间百姓已经发展创作出历史人物、故事情节、戏剧场面、动物、植物等题材的剪纸艺术作品。

全州民间剪纸技艺于2010年被收录广西壮族自治区非物质文化遗产名录。目前,由全州籍贯的非遗传承人唐爱春女士负责这项非遗名录的传承及推广工作。唐老师因受家庭熏陶的影响,从7岁开始跟随外婆学习剪纸,已经投入剪纸艺术工作50余年。唐老师表示:“全州民间剪纸是老一辈人所流传下的手工技艺,更是承载着全州当地的特色民俗文化,用代表寓意美好的万年红纸为制作材料,象征了全州劳动人民对美好生活的憧憬。”近年来,唐老师用充满故事性的表现风格将全州民间剪纸进行改革创新,在保留地方传统风俗习惯的同时,又适时地加入现代化题材和时代性特征。唐老师近年来的创作成果有以民俗生活为题材的《龙凤呈祥》《花开富贵》等,也有侧重于表现历史题材的《十大元帅》《十大将军》等,并多次在国内外文化艺术大赛中取得名次。2017年,唐老师在荣获“中国东

盟博览会文化展”组委会颁发的“文化创新奖”时提出:“目前的民间剪纸艺术正朝着与时俱进的道路前进,我们应该结合时政与社会热点,在发展中不断除旧布新,融入时代特征、人物故事等元素,才能将民间剪纸艺术真正有效活态传承。”除了在全州民间剪纸艺术的题材与风格上融合创新,唐老师还致力于将剪纸艺术引入课堂,让更多人认识、了解、学习剪纸艺术,旨在培养更多的传承人。唐老师把这件事当成自己义不容辞的责任与义务,多年来去往世界各地,与不同的民间剪纸艺术家们进行交流探讨。唐老师从2005年开始正式传授剪纸技法,在当地中小学开展民间剪纸艺术课程,并举办老年剪纸艺术培训班。截至目前,她已教了上万名学员,全州民间剪纸艺术也因此在新时期得到了更好的传播。

2 广西全州民间剪纸的艺术特征

2.1 造型结构不受限制

全州民间剪纸艺术的造型与结构既不受时间和空间的影响,也不受科学性与合理性的限制,往往一张作品中能将不同季节特有的动植物纹样巧妙地打破重组,将动势结构进行重新分割排列,并于纸上把二维空间营造出一种“乱而有序”的三维立体空间。雕、刻、镂、剪是全州民间剪纸技艺的常见表现手法,作品善于运用极致夸张、奔放肆意、提取凝练、叙事情节等表现形式,绘制作品多以阴阳或线条为造型结构。全州民间剪纸的造型结构在内容上基本毫无规律,即所见即所得,通常是人物当下的生活状态或身边物象的抽象凝练,提取其主要特征,力求将神韵以极致夸张的造型刻制出来。

全州民间剪纸艺术的构图较为饱满立体,画面结构疏落有致,点、线、面、主次层层分明,观其整体布局有浑然一体、栩栩如生之态。全州民间剪纸的构图一般有以下几种:①对称式构图。此类构图是将剪纸进行依次、或多次对折,绘制图案纹样后直接进行雕刻,一般采用植物、花卉等寓意美好的装饰性纹样,是最基础也是最简单的构图样式。②左右或上下式构图。此类构图

左右或上下各为整体,互相衬托,虽然两面图样各不同,但是画面中往往呈现出和谐、统一的整体效果。③整体式构图。此类构图需注重内轮廓图案样式与外轮廓衔接之处极为缜密契合,强调整体布局高度统一之感。④四周环绕式构图。此类构图的外轮廓多采用方正式构图,内轮廓则选取庄重、严谨的纹样,一般适用于较为严肃、正式场合。⑤花纹式构图。此类构图以连续花纹为样式嵌入到内外轮廓中,达到装饰性效果。⑥组合式构图。此类构图是将多个主题纹样有序排列组合形成的作品,较多选用大型节日题材或重要活动仪式。

2.2 题材种类丰富

全州民间剪纸艺术的题材种类极为丰富,涉及甚广,具有很强的审美功能、实用功能和教育功能。全州剪纸题材通常源于民间百姓的所闻、所见、所想,用途广泛且蕴含哲理,以历史人物和戏剧场面居多。

全州民间剪纸艺术题材多为体现桂北人民的美好生活,大致有以下几种:(1)动物题材。全州劳动人民的性格淳朴、善良,尤为喜爱剪制动物纹样作为装饰。常见的动物题材有金龙、凤凰、鱼类、鼠类、鸟类、家禽和十二生肖等。并且绘制风格造型独特,栩栩如生,富有极致的夸张神韵。如唐爱春老师的作品《喜上眉梢》,将寓意美好的喜鹊刻制的活灵活现,让人喜不自胜。(2)植物题材。全州百姓热爱自然与劳动,常常以生活中喜闻乐见的花卉草木、瓜果蔬菜作为创作题材,如牡丹、梅花、墨菊、向日葵、芦苇等,代表作品有《蜡梅》《花开富贵》等。(3)人物历史题材。全州剪纸还经常以历史人物或神话人物作为创作来源,像唐爱春老师的作品《十大元帅》《刘三姐》《观音送子》等,记录了广西地区的重要历史人物和民俗信仰。(4)戏剧场面题材。全州剪纸秉承紧跟社会发展的理念,每当国家有重大活动场面或社会事件时都会刻制相应作品为其助威,如《欢庆奥运》《中国加油,武汉加油》《一方有难,八方支援》等作品。(5)其他题材。全州剪纸也会刻制山川湖泊、民俗文化和一些具有现代元素的其他题材。

2.3 色彩运用比较艳丽

全州民间剪纸在制作材料上通常采用单色剪纸和彩色剪纸两种,且具有色彩纯度高,对比浓烈等特点。提及剪纸颜色,大部分人首先想到的就是大红色。因为大红色是中国大众所认同的色相,上至宫廷贵族下至平民百姓,大红色往往被人们赋予吉祥、喜庆、辟邪、隆重、具有旺盛生命力等方面的象征意义,是具有强烈审美情感的色彩。^[2]民间的节日庆祝、民俗仪式和国家党政活动都可适用,如作品《我爱祖国》《中华一家亲,共筑中国梦》等。因此,全州民间剪纸习惯以窗花、对联等形式在传统节日、婚嫁生子、乔迁祝寿等轻松、欢庆的民俗活动中出现,起着寓意美满、烘托氛围的作用。

全州单色剪纸主要以万年红色、黑色和墨蓝色为主,其中万年红色作为全州剪纸的基本色用途最广、寓意最深。而全州彩色剪纸则更为艳丽,表达效果也更加丰富。彩色剪纸则应用较少,主要凭借创作者自己的喜好进行创作,一般具有装饰性功能。常见的彩色剪纸包括橘黄色、桃红色、翠绿色和其他组合颜色,多体现于植物花卉、家禽鸟兽等题材。

2.4 意象表达具有多样性

剪纸意象思维是引导剪纸民俗符号生成的心理基础,同时也是推进民俗符号扩展与传承的原动力。剪纸意象符号的多样性和复杂性,构成了剪纸民俗的内在关系。中国古代哲学秉持“天人合一”的传统观念,强调万物自有其发展规律。而全州民间剪纸艺术也同样受其影响,民间艺人的创作构思往往源自日常生活中,创作者通过把自身的主体意识进行抽象理解并具象再现,而非简单地塑造形体。因此,全州剪纸作为其民族文化的艺术载体,在记录丰富多样的民俗内涵时,更像是在讲述全州民众的历史故事和民族精神。不同于其他表现风格,全州剪纸在体现传统意象美时,更多的强调创作者的直观感受,一种轻松、随意的创作心态。

全州剪纸作品在对题材进行塑造时,通常采用散点透视,注重极致夸张的传神效果,给观者以强烈的视觉冲击和情感体验。全州剪纸最常见的意象表达包括以下几种:(1)谐音式。这种以语言符号为代表的意象手法在民间一直广为流传,如举行传统婚礼时适用的作品《早生贵子》,就以红枣、花生、桂圆、莲子为谐音纹样;锦鲤鱼类纹样则预示着《年年有余》的好兆头。(2)谐音形式。这种意象手法是把具有实用功能的物象进行抽象提炼,赋予其更深层次的价值内涵,例如将锄头、镰刀比作“劳动精神”;麦穗比作丰收、繁荣的景象。(3)象征式。此类意象手法较为常见,且历史来源悠久。例如,鸳鸯象征“幸福美满”,石榴象征“多子多福”,桃子象征“福寿安康”等,象征手法通常体现着民间百姓对福寿美满、阖家安康的美好祝愿。

3 结语

广西全州民间剪纸艺术作为桂北地区一项传统的民间手工技艺,是中华民族优秀的瑰宝。认识、了解、并研究其艺术特征内涵是我们义不容辞的责任和义务,希望这门传统艺术在新时代下继续焕发光彩、再创辉煌。

参考文献

- [1]唐楚英.全州市志[M].广西:广西人民出版社,1998.
- [2]刘文娟.民间剪纸艺术特征研究[J].造纸信息,2022(6):72.
- [3]刘静霞.谈剪纸意象的建构[J].飞天,2011(14):66.

(作者单位:广西艺术学院)