·纸文化·

河北蔚县剪纸艺术风格探究

□ 孙　杰　麻鹏鸽　王欣欣

摘　要：在如今科技占主导地位的社会，人们忽视了被科技产品取代的手工艺品，但手工艺品才是中华民族传统文化内涵得以体现的载体。蔚县剪纸是国家非物质文化遗产，是河北蔚县的地方传统手工艺，被誉为“中华民族一种美丽的象征性符号”。文章从蔚县剪纸的起源发展、风格特征等方面进行阐述，将蔚县剪纸文化细化分析，对蔚县剪纸艺术的发展进行研究，并浅析了全国各个地区剪纸有何不同之处，激发读者保护中华民族传统文化使命感。

关键词：蔚县；剪纸文化；剪纸艺术

1　追溯蔚县剪纸的渊源

1.1　蔚县剪纸

北方剪纸最具代表的就是蔚县剪纸了，它多数是以阴阳混刻、重彩点染的剪纸艺术。是中国众多剪纸中唯一以这种方式进行的剪纸艺术。这一剪纸艺术的出现，源于蔚县当地民居的生活现状和民俗习惯。蔚县剪纸种类繁多，有花鸟鱼虫类、戏曲脸谱类、戏曲人物类等。其中蔚县窗花是蔚县民间艺术的重要表现形式。

1.2　蔚县剪纸的起源

笔者前期先对蔚县剪纸的根源进行了调查分析。据调查，蔚县剪纸起源于明代，当时的剪纸多为单色系，比较古朴形象也比较单调、笨拙，主要是对窗户的吉祥物件装饰，统称窗花。当时的样式和技艺还没有成熟，并没有形成自己的特色。后来的剪纸艺人在技艺上借鉴了年画和皮影的色彩，创作出了色彩剪纸。因为当时中国北方的窗户大多数用纸糊挡，透光性不好，剪纸艺人进行探索后又创造出透光性较好的剪纸，人们称之为天亮皮。天亮皮是用云母薄片拼贴成方圆形块面，再在上面用毛笔勾边添色，然后阁边敷纸，最后贴在窗户上的一种剪纸，突破了以往传统的剪纸。

清咸丰年间，开始流行武强木板水印窗花，这种窗花比之前的天亮皮颜色艳丽。但是要比之后的蔚县剪纸粗糙，人们称之为草窗花。这种窗花白天很好看，但是到了晚上就会变成一片黑了，所以剪纸艺人在里面加了镂空设计，镂空的剪纸艺术由此而来。后来蔚县剪纸到了草创阶段，还带有草窗花的痕迹。刀工比较粗糙，造型也不够准确，造型像个口袋，人们称之为口袋戏。

到了清光绪宣统年间，蔚县出现了全家以剪纸为职业的两大家族：专门刻戏曲人物的吕家和专门刻花卉的翟家。现代保存下来的很多套，其中可称之为鼻祖的是吕家的剪纸。翟家把当时流行的名目繁多、构图混乱的花卉样式加以改进。这一时期，蔚县剪纸中花卉和戏曲人物的基本图案大体形成并初具规模，但不成熟。

到晚清时期，用刻刀雕刻并染色的蔚县剪纸已开始大面积普遍流行。近代，20 世纪 30 年代以王老赏为代表的一大批民间艺人对大量戏曲人物进行了创新，对花卉也进行了改造，丰富了刻纸工具、刻纸技法和染色技法。慢慢的，蔚县剪纸有了自己独特的艺术风格，蔚县剪纸也慢慢走向成熟。再接着，蔚县的剪纸艺人在继承传统的基础上，设计出了传统的戏曲脸谱。进入 21 世纪后，蔚县剪纸的形式变得多种多样，出现了双幅、多幅、巨幅等形式。

1.3　蔚县剪纸的艺术特征

1.3.1　独特的构图

蔚县剪纸的构图设计造型有自己的特点，画面充实饱满。蔚县剪纸最具有代表性的是人物剪纸，根据人物特征来塑造形象，虚实相应，点线结合，和谐统一。艺人用刀豪放的这种审美观是与当地人们的生活息息相关的，反应出当地人民淳朴且带有粗犷性格的特征。

1.3.2　强烈的视觉色彩

蔚县剪纸与其他剪纸不同的是以阴刻为主，图案面多线少。它的颜色大胆鲜明，多数使用大红大绿，颜色的对比冲突很大，雅俗共赏。这种颜色以现在的审美来看可能显得十分突兀，但在当时却显得十分有特色，是有个性的一种表现。

1.4　蔚县剪纸艺术的工艺流程

每个精致的剪纸作品都比较复杂，但是都会经历这几个过程：手工艺人先起稿创作，描绘在白纸上，用铅笔勾勒草稿，绘制出清晰的线稿。之后手艺人会用刀对作品进行刻制，该镂空的镂空，进行二次创作。然后用油灯或者蜡烛的灯烟进行烟熏，将清晰的轮廓映在白纸上，俗称熏样。下一步再用不同的刀具进行刻制，之后就要进行这项工艺流程中最为重要的一步——着色，用毛笔蘸上颜料在刻好的白纸上上色，最后将纸张脱离，进行装框分装。

2　蔚县剪纸艺术的探究

2.1　传统风格剪纸的延续发展

中国文化博大精深，源远流长。生活中无处不在的剪纸艺术是传统文化的组成部分，民间剪纸还利用托物寓意、谐音象征的手法传达对生命的热爱和对生活

积极向上的态度。其中蔚县剪纸更是种类多样，颜色大胆鲜明，内容也较为广泛，是我们中华民族的重要宝藏之一。

艺术的形式和内容是密不可分的，任何艺术作品都有自己美的特征，这种特征就是艺术的风格。而蔚县剪纸的风格不只是表现在它的构图、造型形式上，更重要的是它对民俗文化的承载和传播。

2.2 借鉴中国画风格的剪纸

长期以来，许许多多民间艺术家都在探索着剪纸这种迷人的艺术形式和可延展的多种艺术语言风格。著名剪纸艺术家刘惠琴就是这样一位在剪纸艺术开拓创新的路途中不断探索的先行者。

对于剪纸艺术升华出现的纸线雕画，是一种古老的剪纸，是经过多年的研究和创新，在传统剪纸工艺的基础上逐渐形成的完全个性化的纸线雕画。

“纸线雕画”创作时，要把纸剪成线条状，然后按照步骤贴到宣纸上。作者在开始创作到完成都不能提前打稿，要求作品一步到位，最后利用线条的创作手法把作品展现出来。无论是视图作画还是自创作品，都能做到书在心中，图在神里。完成后的作品往往别具一格，让人产生感官上的错觉，会与人们想象中的剪纸形成鲜明的对比，呈现出一幅精美秀丽的素描，带有立体感的工笔画。

3 不同地区的剪纸艺术

3.1 浮山剪纸

中华民族剪纸艺术种类丰富，其中不禁会让人想到浮山剪纸，浮山剪纸是山西浮山的民间艺术，浮山被誉为剪纸之乡。浮山剪纸历史文化悠久，遍布各地，其剪纸形式众多，窗花、礼花，十分具有地方特色。据了解，浮山剪纸有五大特点：一是有透视的效果，物体远大近小，使每个物体不被遮挡；二是装饰性较强，多用于壁纸装饰、装饰画装饰；三是镂空和线条连接流畅，画面和谐有序；四是作品可以折叠；五是可以看出做的夸张的表现手法。

3.2 仪陇剪纸

仪陇剪纸又称川北剪纸，是四川地区的剪纸，属于南方剪纸，在工艺技法上它粗细线条适中，不像北方剪纸那样夸张，形成了“丰满、精巧、秀雅、淳正”的剪纸风格。仪陇剪纸在原有的阴阳刻法和黑白传统刻法的基础上有了更深一步的提升，双手撕纸法和火烧烫绘法由此而来。前者是全凭双手撕成的作品，后者是用剪、刻、钻、刺、撕、烫，利用特殊的方法进行创作的剪纸。其中还有暗刺排剪法、折叠剪纸法等创作手法。最具特点的是将剪纸运用到皮影艺术上。

3.3 扬州剪纸

扬州算是最早流行剪纸的地区中之一。扬州剪纸与其他剪纸不同，它的风格以优美著名。与刺绣结合是它最大的特点之一，扬州剪纸相对其他剪纸，线条较为流畅，内容夸张而又简洁，工艺技法追求变化和新颖。

3.4 中阳剪纸

最出名的剪纸可谓是中阳剪纸了，中阳剪纸位于山西省中阳县。这个城市的所在地是黄河中游黄土高原，黄土高原历史悠久，民族文化深厚，保留了许多原生态的环境。中阳剪纸的风格比其他地区剪纸的风格更加古典朴素，内容较为刚健，具有较强的文化气息。中阳剪纸大多数是以红纸为主，因为红色代表着喜庆，热爱。其剪纸的最大特点是以神话为题材进行创作，表现了对神的崇拜。

4 结语

在民间文化的领域中，剪纸文化无疑是相对重要的一个代表，每个地区的剪纸都代表了当地的文化特色，蕴含着当地的历史文化。剪纸艺术对于我们来说是一种精神寄托，我们生活中的喜怒哀乐都可以表现在剪纸上，最后通过剪纸艺术表现出来。剪纸艺术作为根基，曾经孕育了很多的艺术门类。就蔚县剪纸而言，作品中题材的展现大多数来自与人们当时的生活环境，多以历史故事历史人物传说作为题材进行创作，作品也表现出当时的文化背景与文化生活状态。随着科学技术的发展，剪纸这种手工艺渐渐被人们遗忘，通过对剪纸文化的探究，希望引起当代年轻人对传统文化传承的重视，并宣传中华民族文化。

参考文献

[1]高佃亮,刘颖.蔚县剪纸传承发展的现实困境和对策探究[J].廊坊师范学院学报(社会科学版),2017,33(3):81.

[2]职音.浅析中国民间剪纸艺术的创新与发展[J].西部皮革,2019,41(5):112.

[3]孙继梅,王琦,贾智永.传统手工艺走入学校——以蔚县剪纸为例[J].教育实践与研究(B),2018(Z1):32.

[4]张攀峰,张笑梅,李如林.非物质文化遗产数字化保护与传播——以蔚县剪纸为例[J].美术教育研究,2019(7):35.

[5]管雪松,王立云.“刻”艺人生,“染”就辉煌——非物质文化遗产蔚县剪纸国家级传承人周广[J].大众文艺,2019(12):3.

[6]王文馨.蔚县剪纸的概述与传承[J].中国艺术时空,2017(6):17.

（作者单位：河北科技大学）