

浅析白族剪纸的创新发展研究

□ 李娅维

摘要:白族剪纸是白族人民的一项传统手工技艺,内容以居家装饰和刺绣花样为主。白族剪纸是中国传统文化中的一种重要表现形式,作为中国非遗项目之一,具有独特的民间艺术魅力。本文探讨了白族剪纸在现代化背景下的传承与创新,以白族剪纸州级传承人杨亚辉为采访对象,使用田野调查和口述史的研究方法,从白族剪纸的历史、变迁、创新3个方面了解了白族剪纸的发展现状,在此基础上提出了自己的认识与思考,探讨白族剪纸在创新中的表现和未来发展的方向。

关键词:白族剪纸;传统创新;传统发展思考

在现代化进程不断推进的背景下,白族剪纸的传承与发展也受到了一定的挑战和考验。为了更好地将白族剪纸这一非物质文化遗产传承下去,必须注意继承与创新的平衡,积极探索符合时代发展需求的传承和创新思路,进一步拓展白族剪纸的社会价值和经济价值,以实现文化遗产的保护和可持续发展。

1 白族剪纸发展概述

关于白族剪纸的历史起源,有多个学者在研究中发现其存在不同的观点,分别为“本土诞生说”和“中原借鉴说”,云南艺术学院张晓醒学者对这两种观点持中立态度,而大理州博物馆馆员陈萍认为“白族剪纸可能产生于南诏晚期或大理国时期”,她的文中以四川成都出土的文物《梵文陀罗经咒》为研究对象,属于“中原借鉴说”的观点。同样大理大学的学者杨娜也赞同陈萍的观点,在《大理白族剪纸的人类学研究》一文中提到“目前尚未由出土文物和可靠的史料能够证明白族剪纸诞生于西南边疆本土”,推断白族剪纸的传承至少有766年以上的历史,经历了多个世纪的演变而保留至今。悠久的历史给白族剪纸增加了特殊的艺术特点和文化内涵,形成了独特的文化价值。

笔者此次通过采访州级剪纸传承人杨亚辉,从传承人的视角了解了白族剪纸家族传承的历史。在跨度一百多年的家族历史中,白族剪纸在杨氏家族中的四代女主人中是如何传承下来的。根据时间的发展顺序可确定太奶奶为第一代传承人、奶奶为第二代传承人、其母杨慧英第三代传承人、传承人杨亚辉为第四代传承人。在不同的时代背景下,了解白族剪纸从生计方式演变为地方文化符号的过程,在传承人家族中体现了出来。在国共战乱的时代背景下依靠做女红养家,为了家人的温饱把剪纸从爱好演变成维持生计的方式,并在当地流传起来。第二代处在改革开放时期,外出打工没时间做剪纸,把一些老绣样和剪纸样品保存了下来。第三代杨慧英剪纸工具随身戴在身上学习,农闲时候或者农忙休息的时候就用剪刀学习剪花样。在赶集的

日子就去卖剪纸花样、画枕套绣样等等,一定程度上把剪纸作为事业来经营,并成为了白族剪纸的省级传承人。州级传承人杨亚辉从孩童时期起就不仅学习剪纸,还在求学期间专注于学习美术功底和广告设计知识,学业有成后,把毕生所学投入到了剪纸的传承和创作上。2016年成为州级传承人,2017年在大理古城成立工作室,其主要工作是利用剪纸制作成为文创产品、刺绣作品、个人展品等等,将不同类型的创新作品出售给喜爱的群众,把剪纸作为地方文化符号传承了下来。

2 白族剪纸的变迁

2.1 剪纸价值的变化

白族剪纸在白族民俗中的特色应用主要归纳为两大类:一类侧重于“人事民俗”,另一类侧重于“神事民俗”。在“人事民俗”上的应用主要体现在把白族刺绣纹样的底样剪出来贴在布上,作为刺绣的前期准备工作。剪纸主要分为三种类型:植物类、动物类和人物类。常见应用于香包、鞋样、服饰、帽样、窗花上居多,这些纹样也有一定的价值含义,不同的纹样组合具有一定的价值寓意。人们把自己的祝福和期盼寄托在剪纸纹样中,以期实现趋吉避凶的美好愿望。民间剪纸作品在许多地方运用谐音、象征等方法来表现作者的情感。例如蝴蝶纹样的应用和寓意是:当地人相信如果家里养的花吸引蝴蝶飞来,说明这家人有福气。应用于服饰上的就是在小孩的裹被上半部圆边上的纹样或者小孩帽子上用的绣样,寄托对孩童平平安安、长大成材的美好期望。应用于装饰上的就是枕头上的绣样,是家庭富裕的家庭给儿女准备嫁妆上使用的,或者待嫁女孩子自己绣的枕头绣样,寓意夫妻情深;同时,蝴蝶在当地还有美丽的神话故事:梁山伯与祝英台,因为喜爱这个故事所以有了夫妻间的感情或子嗣繁衍的美好寓意。

随着时代的发展和人们审美的变化,传统白族剪纸融合现代审美创造出了新的作品类型。如文创作品《五只瓦猫》,传统瓦猫是民房屋脊上的装饰品,瓦猫虽被冠以猫名,但却寓虎于猫,取虎凶猛无畏之意,以达

到保家镇宅的目的。作品主题参照瓦猫的形象,加入了毛笔与书本、桃花与爱心、梅花与金元宝、毛笔和如意、山茶花与寿字等纹样的组合,分别有着金榜题名、广结善缘、招财进宝、吉祥如意、福寿双全等新的寓意。

2.2 剪纸工具的变化

在时代和科技不断发展的前提下,四代人的剪纸地点和剪纸方式有了明显的变化,前三代人均用手工剪纸。发展到杨亚辉这一代在创作中加入了刻刀等工具,将一些需要精细打磨的作品用刻刀来辅助完成,同时加入了现代化设备——雕刻机,形成机剪。机剪主要应用于量大常用的纹样上,普遍是卖给当地人,由于当地人做刺绣的纹样比较常规和简单,数量又非常大,手工剪时常会出现供不应求的情况,所以改用机剪的纹样。考虑到当地人常用的纹样为了便于时间成本和价格的管理,杨亚辉和她的母亲决定只对当地人提供这种机剪作品。而卖给游客或教育传承的则使是手工剪纸作品,坚持传统剪纸在技艺上与时俱进,促进了白族剪纸的现代化发展。

3 白族剪纸的创新性发展

目前剪纸品种繁多,但总体分两类:祭祀类和装饰类。祭祀类占比不大,主要是装饰类作品。装饰类作品应用于书签、摆件、香囊、白族服饰、刺绣、包包等等文创工艺品。

将白族剪纸向市场化推广,在发展和创新中笔者分为几个方向进行了总结,一是剪纸元素的增加,如在传统剪纸作品上添加文字剪纸,在剪纸元素的广告设计中加入文字创新;二是产品的定制,如以婚纱照照片定制剪纸作品,从一次偶然的的机会中,从一位顾客定制剪纸版全家福得来灵感,对应需要定制的照片进行剪纸创作并在基础上加入了个人创新。这个灵感应用在婚纱照定制的成功尝试已经成功并通过抖音等平台进行了推广;三是表现形式的多样,使剪纸作为一种表达符号,成为剪纸元素,应用于商业广告、政府宣传和影视作品上等等。通过不断地摸索,杨亚辉不仅在与企业的合作中使用亚克力材料把剪纸元素结合贴了上去,做出了优秀的宣传作品;同时也与政府宣传部门合作,“我们手工给他们剪,剪完了之后他们把它(剪纸)扫描下来,再做一些调色,然后作为广告牌来使用,像我们下关的三岔路口(广告牌)基本上都是从我家剪出来的。”传承人杨亚辉的创意为剪纸的发展和不同应用提供了不同的道路。

面对现代化带来的挑战,为了更好地传承白族剪纸这一非物质文化遗产,白族剪纸在政府扶持和传承人的共同努力之下,杨亚辉作为传承人在剪纸传承上

不仅在创新性的发展中顺应了时代的发展,也把在广告公司的一些工作经历的经验呈现在了剪纸作品上,创造出了一些切合时代的主题和迎合消费群体的创新剪纸作品。

4 白族剪纸的不足与思考

笔者对本次田野调查作出了自己的分析与思考,现代化进程不断推进,白族剪纸的传承遇到了一系列挑战,社会环境的变迁,快节奏的都市生活和文化多元化的影响,造成了一部分年轻人对传统文化的忽视,白族剪纸也面临着失传的风险;市场化发展不完善,导致白族剪纸在当今市场中的定位不够明确,与其他民间艺术品的竞争力不足,难以实现剪纸的商业化。

针对不同的消费人群应采取不同的文创产品和服务。工作室的宣传效果有限,更依靠朋友和媒体的推荐宣传,缺少稳定的宣传渠道。笔者认为:首先从年轻人的角度,考虑使用哔哩哔哩、抖音等年轻人多的互联网平台进行宣传,使用以剪纸为主题的账号来运营直播,主要是为了增加年轻人对白族剪纸的喜爱,影响受众的审美观念。做到先有人喜爱,使人们深受其文化感染后再间接营销,达到喜爱群众长期稳定增长的目的。其次,40~60岁这个人群,一般处于家庭稳定或者事业有成的阶段,对审美有了一定个性化的理解。建议是走高端定制路线,打造与客户相匹配的定制服务和产品,拓宽剪纸的生存空间。最后,将传统白族剪纸打造为创新型产业。通过与高校师生合作的方法,有偿让学生设计,以期了解与年轻人喜好相关的剪纸刺绣产品,打开市场需求,提升销量。

在本次田野调查中,笔者认识到了白族剪纸非遗传承下的现状、白族剪纸未来发展的机遇与挑战等等。白族剪纸在历史的长河中留存在当地人的日常生活和记忆中,是白族特殊的传统文化之一。面对科技的高速发展,年轻人对个人喜好的不断追求,传统文化的提倡和宣传等等,白族剪纸如何应对这些挑战走出自己的一条路需要进一步的尝试和探索,才能使白族剪纸更符合现代人的审美需求和市场的需求。

参考文献

- [1]陈萍.试述大理地区白族剪纸艺术[J].大理民族文化研究论丛,2010(0):601.
- [2]杨娜.大理白族剪纸的人类学研究[D].大理:大理大学,2020.
- [3]陈洋.呈贡剪纸艺术传承路径研究[D].昆明:云南艺术学院,2020.

(作者单位:大理大学艺术学院)