

豫西剪纸艺术的艺术特征及传承发展

□ 朱熠昭

摘要：豫西剪纸是中国传统剪纸艺术的流派之一，因其深厚的文化底蕴和丰富的艺术特征而闻名。其起源于河南省西部地区，受地理位置影响，形成了粗犷豪迈、朴素夸张、构图简洁、形象生动的艺术特点。随着经济社会的发展，加之其扎根乡野的地域限制，豫西剪纸的传承与发展面临着巨大的挑战。文章将从豫西剪纸的艺术特征入手，分析其表现元素、构图形式和色彩运用情况，探究豫西剪纸背后的文化内涵，期望探索出一条能推动豫西剪纸艺术传承与发展，并适合当代社会发展的新道路。

关键词：剪纸；艺术特征；民俗文化

河南省作为中华文明的重要发源地之一，拥有丰富的历史和灿烂的文化，众多的人文风情和民俗文化从河南这片土地走向全国。豫西地区地形千差万别，山峦叠嶂，黄河贯穿整个区域，为其提供了肥沃的土壤和生存环境。新石器时期的仰韶文化就产生于此。这些因素均为豫西剪纸的产生和发展提供了有利条件，也丰富了豫西剪纸艺术的内涵。

1 豫西民间剪纸概述

剪纸作为我国传统的民间艺术形式之一，其历史最早可追溯到公元6世纪，即南北朝时期，豫西剪纸是从何时产生的并没有明确的记载，现在发现最早的豫西剪纸作品是清末的作品。豫西剪纸主要集中于洛阳、三门峡等地的乡村，是这些地区的劳动人民在长期的生产、生活中创造出来并应用于民俗活动的一种艺术形式，具有浓厚的区域色彩和鲜明的艺术特色。

在古代，受自然环境和经济条件影响，豫西剪纸的传承方式主要是口口相传，传播范围小，但古老的制作工艺和图案样式伴随着口述、歌谣等形式也得以完整的保留，这一点对豫西剪纸艺术的发展和传承起到了重要作用。

2 豫西剪纸的艺术特征

2.1 表现元素

豫西剪纸的题材十分丰富，常常以动物、植物、人物、神话故事等元素为主题。豫西剪纸艺术家通过巧妙的剪纸技法与创意构图，融合题材中的元素和情感生成最终的作品，作品生动且富有表现力，同时保留了题材独特的艺术特点和风格，展示了豫西剪纸丰富的内涵和艺术魅力。

豫西剪纸中的动物元素来源于现实生活中的鸟、鱼、马等，以及神话题材中的龙凤、麒麟等。鸟在豫西剪纸中常被视作自由、和平和幸福的象征，马常被视作勇敢、奔放和自由的象征（见图1）。马的形象常被用来表达追求梦想、勇往直前的精神。这些动物元

素的寓意和象征意义在豫西剪纸中常常与其他元素和场景相结合，创作者通过剪纸技法和构图手法，来传达丰富的情感和思想。

图1 豫西剪纸马的形象

（注：图片来源于网络，仅限于学术研究使用）

豫西剪纸艺术中的人物元素非常广泛，涵盖了神话传说、历史故事中的人物形象。豫西剪纸艺术中常常会描绘传统的民俗人物形象和神话人物形象，这些人物形象蕴含着丰富的文化内涵和历史传统，以剪纸艺术的表现形式来展现中国传统文化的魅力与独特性。

日常生活中常见的植物也是豫西剪纸的创作元素，按照不同类别可划分为花卉、水果和蔬菜三类。豫西剪纸作品中常常会描绘各种花卉的形象，如牡丹、菊花、梅花等。花卉在中国文化中具有丰富的象征意义。牡丹是中国传统文化中的国花，在剪纸艺术中也常常被用来表达对美好生活和繁荣富贵的祝福；梅花常被用来表达坚韧不拔和迎难而上的精神；剪纸形象可以展现花卉的娇艳和生机，传递对自然之美的赞美和对生活的热爱。豫西剪纸作品中常会出现各种水果的形象，如苹果、梨子、葡萄等。水果代表着丰收和富饶，象征着丰盛、幸福的生活。蔬菜则包括辣椒、白菜、萝卜等元素。白菜谐音“百财”，有聚财、招财、发财、百财聚来的蕴意。

2.2 构图形式

豫西剪纸艺术的构图形式比较丰富，根据剪纸作品呈现的画面效果可分为对称式构图、中心式构图、自由式构图等。

对称式构图是豫西剪纸中最为常见的形式。对称式构图的剪纸作品通常整体元素较少，剪纸艺人为了使作品的画面饱满有序，通常会将图案依据某中轴或

中心点对称排列,创造出平衡、和谐的艺术效果。在豫西剪纸中,对称式构图被广泛应用于各种题材,如花卉、动物、几何图案等。

中心式构图与对称式构图相比,所呈现的元素会更加丰富,这种构图方式在豫西剪纸制作中也经常使用——以一个中心点为基准,将图案或元素向外展开排列。不同题材元素使用中心式构图所得到的效果也不同,在豫西剪纸艺术中中心式构图能通过精心的设计和布局,创造出引人入胜的视觉效果,使作品更具吸引力,让观众在视觉上获得一种集中、平衡的感受。

自由式构图在豫西剪纸中也叫不规则构图,自由式构图强调创新和个性化,能让创作者在布局和排列方面自由发挥创意。根据剪纸画面内容可分为单体元素画面构图和多体元素画面构图。单体元素画面构图指剪纸画面中的表现主体只有一种,多体元素画面构图指剪纸画面是由多个元素排列而成的。

2.3 色彩运用

在传统观念中,十分忌讳黑色剪纸,黑色普遍被视作哀悼、严肃的象征。在豫西地区则恰恰相反,黑色剪纸常常会出现在过年结婚等喜庆的场合(见图2)。豫西地区人民崇尚黑色的历史悠久,夏朝西起河南西部,以黑色为国色,受夏文化影响,崇尚黑色也成为一种习俗在豫西地区流传了下来。其次,黑色剪纸具有很强的实用性,不易褪色,贴在窗户上也能够抵挡阳光的照射,兼具实用性与美观性。

图2 豫西民间剪纸

(注:图片来源于网络,仅限于学术研究使用)

3 豫西剪纸的文化内涵

3.1 民俗文化

豫西剪纸产生于乡村,受乡土文化影响形成了一种朴素的原生态美,在豫西农村地区,豫西剪纸艺人会剪制各种烘托节日或节气的剪纸作品。例如春节期间,家家户户都会制作带有吉祥图案,如福字、春联、金鱼、桃花等样式的剪纸。这些图案代表了艺人对新年的美好愿望以及对幸福和吉祥的祈盼。

3.2 仰韶文化的影响

仰韶文化被发现于河南省三门峡市渑池县仰韶

村,因此仰韶文化对豫西剪纸的产生和发展都有深刻影响,特别是豫西剪纸中的一些纹样元素,例如鱼纹、植物纹、万字纹等都与仰韶文化存在密切关联。

3.3 道教文化的影响

道教在其信仰体系中有许多象征性的图案和符号,如阴阳、五行、神仙、仙鹤等。这些图案和符号也在某种程度上影响了豫西剪纸艺人的创作,道教强调神仙和仙境的存在,这种信仰对豫西剪纸的神话题材和神仙形象产生了影响。剪纸作品中包含一些与道教神仙有关的图案,如“八仙过海”“老子剪春牛过函谷”等反映了宗教信仰对其产生的影响。

4 豫西剪纸的传承与发展建议

4.1 加大宣传力度

随着现代化进程的推进,豫西剪纸面临着诸多挑战。首先,许多剪纸艺人年龄偏大,剪纸艺术的传承面临断代的危险。同时,由于缺乏有效的宣传和推广,外界对于豫西剪纸的了解有限,导致其知名度较低,市场影响力不足。因此,有关政府部门需要加大宣传力度,吸引更多年轻人传承这一独特的民间艺术,同时唤起人们了解豫西剪纸传统的兴趣,进而完成传承与保护。

4.2 推动豫西剪纸产业化发展

豫西剪纸艺人应充分考虑市场上不同消费群体对剪纸作品的不同需求,可以划分为普通和高端剪纸两种形式。普通剪纸花费的成本较低,高端剪纸则为具体的要求服务,因此豫西剪纸艺人应尽可能地实现剪纸价值和价格的对等化;同时还要通过创新技术、设计、市场推广等策略,充分发挥豫西剪纸的文化价值和经济效益,实现传统艺术的传承与创新。

5 结语

豫西剪纸艺术作为中国传统民间艺术的珍贵遗产,具有了深厚的文化底蕴和艺术价值。这种艺术形式以其精湛的剪纸技艺、独特的图案内容及深刻的文化内涵,在传统与现代交融的背景下焕发了新的生命力。然而,要确保豫西剪纸艺术的持续传承和发展,还需要政府、社会和个人等多方的共同努力。

参考文献

- [1]胡亚玲.豫西剪纸的传承发展及衍生品设计研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2023.
- [2]郭新生,高丽.豫西剪纸艺术特征及文化内涵初探[J].中国包装工业,2013(16):71.

(作者单位:贵州师范大学美术学院)