

民俗视角下豫中剪纸纹样的造型及应用研究

□ 王艺潼 池宁骏

王艺潼（1999.08—），女，汉族，河南平顶山人，就读于西安科技大学，研究方向为设计学。

摘要：以豫中剪纸为研究对象，从剪纸纹样的装饰性审美价值对豫中地区的民俗文化进行补充。通过田野调查、案例分析、文献研究等研究方法，从豫中剪纸作品的民俗视角出发，对其中的剪纸纹样、构图方法及其在剪纸服装中的应用进行提炼和总结，探讨其在记叙豫中地区文化方面的美学价值。文章对豫中剪纸作品中的装饰纹样进行解构分析，归纳出不同剪纸纹样造型在民俗叙述中的语义内容。剪纸作品体现了不同的地域文化，豫中剪纸以剪纸作品为媒介重构记述了豫中地区的民俗符号，通过分析、解构其文化内涵对当代非遗项目之间的研究具有重要意义。

关键词：豫中剪纸；剪纸纹样；民俗研究；非遗研究

作为随着新时代应运而生的地域性非遗剪纸流派，豫中剪纸在创作题材的内容和数量上与传统的剪纸派别相比在不断地扩充，丰富了河南剪纸艺术的时代特色与文化内涵。王伯敏所著的《中国民间剪纸史》^[1]对剪纸的产生发展与不同流派的特点等进行了详细的整理和概括；陈竞所著的《中国民间剪纸研究》^[2]通过梳理剪纸艺术相关资料与文献，系统地总结和归纳了我国剪纸艺术的文化内涵、元素组合和叙事意义等艺术特征。文章以豫中剪纸纹样为主要研究对象，对其装饰性与文化内涵进行分析，丰富了对豫中地区在非遗民俗领域的审美认知。

1 豫中剪纸的纹样种类及造型特点

豫中剪纸纹样主要有动物、花卉、现代纹样、抽

象传统纹样与字体类纹样5个种类。动物类包括：鱼、蝙蝠、蝴蝶、十二生肖、龙、凤等；花卉类包括：莲花、牡丹、卷草纹、葫芦纹等；抽象传统类纹样包括：锯齿纹、山水纹、回纹、寿纹、金钱纹等；现代纹样类包括：月牙纹、心形纹、雪花纹、星型纹等；字体变形纹样主要有福、禄、喜字样等。

动物类纹样主要以俯视与侧视进行呈现，或根据整体构图的需要进行主、辅视角结合的组合，同样种类的动物在剪纸作品的呈现上会存在着主观设计的不同，但在具体名称上没有严格的区分。花卉植物类剪纸纹样的造型有两个特点：一是纹样只抽象表现花、叶以及植物本体，没有根茎；二是将不同植物类纹样相结合组成复合剪纸符号。笔者在归纳研究中发现，很多花卉植物类剪纸纹样在进行客观造型描绘时会根据豫中地区的特色方言发音进行纹样的再设计，如将

竹与桂花进行结合形成“竹桂”的谐音，在河南方言中该发音意为珍贵、稀少的宝物。传统纹样的造型比较多变，在剪纸作品中的应用多为对称连续造型，这些纹样在剪纸作品的构成中有着不同的叙事意义，虽然在其他地区的剪纸作品中也能看到相似的传统纹样，但是由于文化背景、政治经济发展、地理位置的不同，纹样的表达方式与情感意义也存在差异。

豫中剪纸的元素从中原小农经济的文化根基中而来，不同的民俗文化被提取创作成为剪纸中的一种图形符号，是“通过象征模式显示的民众思想实体和民俗精神寄托”^[3]豫中剪纸属于典型的北方剪纸艺术形式，非遗传承人根据豫中地区人们特有的典雅质朴的视觉秩序融入自己的主观审美进行再设计，不拘泥于单一视角，构成了一个个充满故事性的剪纸作品。赋予民俗意义的剪纸纹样不受时间、空间的拘束，能营造出多种物象相融合的构图模式。

2 豫中剪纸纹样的艺术特征

豫中剪纸在创作的过程中会形成有一定规律性的剪纸元素，主要分为单体纹样与复合纹样，按照多种顺序重新进行排列组合的剪纸作品是由传承人进行主观设计提炼的。剪纸纹样在设计组合上遵循对称、均齐、平衡、组合、连续等形式美的法则^[4]，保留了中原地区的文化特征。

以山水纹为例，与其他地方剪纸作品中形态相对具象写实，并作为主题图形的复合型纹样不同，豫中剪纸使用山水纹作为装饰性单体抽象传统纹样，纹样造型与大量发现于河南安阳的甲骨文形态进行结合。将甲骨文的“山”“水”字样进行设计提取。其中，将“山水”甲骨文笔划出现的弧线替换为直线，再将“水”字的线条围绕“山”字的基本造型分布，进行排列组合形成依山傍水形态的纹样（见图1）。相较

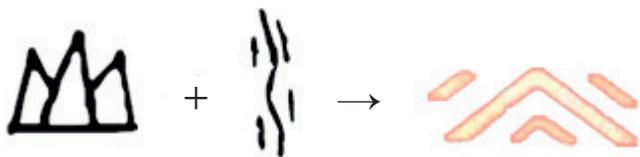

图1 山水纹设计过程

图2 福寿纹样设计过程

于南方剪纸偏向柔美，大量使用弧形作为纹样的构成基础相比，豫中剪纸的北方特色浓厚，纹样形态坚实刚直。

作为在剪纸作品中较多出现的另一纹样长寿纹，与其他地域剪纸不同的是，豫中剪纸将蝙蝠纹样与长寿纹相结合。蝙蝠与福同音，蝙蝠造型以俯视视角呈现，双翅伸展打开，在蝙蝠躯体装饰加以梅花纹样，梅花能旧枝发新芽，遇寒冬依然盛放，寓意不老不衰，与长寿主题相呼应。在其他地区的复合蝙蝠纹样中，常用“五福捧寿”的造型，但在豫中方言中“五福”与“无福”同音，而“六”则代表着六六大顺，因此在豫中剪纸中长寿纹常与六只蝙蝠的造型相结合，形成福寿纹样（见图2），寓意福寿绵长、福寿双全。

3 豫中剪纸纹样于剪纸服装中的应用

在剪纸服装及配饰造型中，不同的剪纸纹样代表了不同具有豫中地域特色的审美符号。剪纸服装主要由立体套色剪纸演变设计而来，以起草、剪制、贴绘、缝制的方式将传统剪纸的纹样、构图与宋制汉服进行结合。剪纸服装造型特点保留了豫中剪纸的基础纹样，但是设计过程中适当增加了宋制汉服的细节装饰与中原文化特色，单体纹样根据构图与文化叙述需求组合搭配成复合纹样。由于剪纸服装材质的特殊性，剪纸服装的形制多为对襟长衫、褙子、披肩、半臂与背心等外衣。分布在领口、袖口和衣服下摆处的滚边装饰纹样多为连续排列的单体藤蔓类植物纹样，在豫中方言中服装锁边被称为“迂”，与“千”同音，服装锁边开口处排列有延续性的植物纹样寓意着千秋万代、福寿绵长。服装的胸前与后背是主要装饰区域，不同剪纸服装的主题在该处得以体现。胸前多为对折

图3 凤穿牡丹

图4 连年有余

剪纸构图,使用纹样多为具有吉祥寓意的花卉纹与动物纹相结合的复合类纹样,如凤穿牡丹(见图3)、连年有鱼(见图4)等;或是具有民俗叙事性意义的图像,如作为介绍河南本土剧种豫剧的剪纸服装,以“生旦净丑”的排列,按照从上至下从前至后的视觉顺序进行构图设计。在部分宽袖长衫袂处的花纹则起到了强调服装主题的作用,左袂右袂纹样多为植物纹样与龙凤吉祥纹样相结合,以从左至右的视觉习惯逐渐展开。背心整体造型的设计与门笺剪纸造型相结合,主题纹样以字体变形与传统抽象纹样相结合,服装下摆处增加门笺剪纸特色的吊穗,为服装造型增加灵动性。

4 结语

豫中剪纸作为新时代产生发展的剪纸类非遗项目,与传统剪纸相比吸收了更多新时代的文化与审美元素,随着政治、经济、文化的发展不断创新,将充满装饰意义的剪纸元素进行各种新的组合,产生新的审美价值和更丰富的民俗含义。以新颖的剪纸形式,记叙具有时代价值的重要事件,吸引更多的年轻人关注和参与河南地区带有鲜明民俗特色的非遗活动。文章通过查阅河南剪纸与豫中剪纸具有代表性的非遗项目内容、走访非遗传承人,详细了解河南地区剪纸的艺术特色,并对该地区剪纸元素和文化内涵等艺术特征进行分类探究,主要围绕豫中剪纸纹样的造型及应用,分析了不同剪纸纹样的装饰意义以及不同剪纸作品的所阐述的叙事意蕴。

参考文献

- [1] 王伯敏. 中国民间剪纸史[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2006.
- [2] 陈竟. 中国民间剪纸研究[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2008.
- [3] 王贵生. 剪纸民俗的文化阐释[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009.
- [4] 冯骥才. 中国非物质文化遗产百科全书·代表性项目卷·下卷[M]. 北京: 中国文联出版社, 2015.

(作者单位: 西安科技大学) ▣