

[文章编号] 1009-3729(2014)05-0085-04

濒危民间艺术遗产的传承与创新

——基于豫北剪纸的调查

杨远

(郑州轻工业学院 艺术设计学院, 河南 郑州 450002)

[摘要] 豫北剪纸具有浓厚的农耕文化基础,其主要分布于两大区域:以安阳—鹤壁—濮阳为中心的三角轴心剪纸带和以济源—焦作—新乡为中心的横向轴线剪纸带。豫北剪纸品种与样式繁多,颇具地域特色的有神衣、冥衣、纸帐和窗花。豫北剪纸题材多样,有不少是反映当地历史文化内容的,如《二十四孝》中的人物、《周易》、殷商古都文化、英雄人物等。豫北剪纸造型多夸张变形,随意而剪,不求形似而求神似;在技法上虚实结合,刚柔并济,构图饱满,繁简有序;在色彩上追求艳丽和明快,点彩窗花五彩缤纷;在表现手法上运用寓意、谐音、隐喻、象征,具有一种含蓄美。豫北剪纸属于吉祥文化,具有装饰功能和教化作用。据调查,豫北剪纸的艺人年龄较大,由于剪纸使用环境发生了变化,经济效益不明显,濒临人亡艺绝的危险境地。针对这种状况,政府从政策、制度上给予了一定的支持,对豫北剪纸的抢救和传承发挥了积极的作用。高校和艺术工作者也应担负起民间艺术遗产的传承与创新责任,努力促进民间艺术的发展、实现当代艺术的民族化创新。

[关键词] 民间艺术遗产;豫北剪纸;艺术创新

[中图分类号] J528.1 **[文献标志码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2014.05.017

中国的文化遗产丰富多彩。就民间工艺美术遗产来看,许多都在现代社会中获得了重生,为区域经济发展提供了强力支撑,对设计艺术的发展产生了重要的影响,成为现代设计艺术发展的源泉。但也有部分遗产由于现代生活方式、生活环境的变化而濒临失传、绝迹的危险,剪纸艺术就是其中之一。河南的剪纸艺术尤其独特,具有浓厚的农耕文化基础,寓意丰富。前几年,河南省民协组织相关专家对豫西的剪纸做了调查,取得了丰硕成果^[1]。而豫西剪纸仅仅是厚重的中原文化之一角,其他区域的剪纸还有待调查整理。近些年,笔者受河南省民协邀请,与相关专家一起对豫北剪纸艺术做了长期的调研。本文拟根据豫北剪纸艺术的调查情况,介绍豫北剪纸的发展现况,并结合当代设计艺术的发展,探讨民间剪纸艺术的传承与创新问题。

一、豫北的自然地理环境和历史文化渊源

豫北是指河南省内黄河以北的地区,地处中原腹地,行政区划包括安阳市、鹤壁市、新乡市、濮阳市、焦作市、济源市6个省辖市和滑县、长垣2个省辖县,总面积2.85万平方公里,总人口约2100万。豫北四季分明,属于干旱、半干旱地区,农业以小麦、玉米、谷子、棉花等为主,是全国重要的麦粟文化区,矿产资源主要以煤、铁、石油著称,尤其是煤、铁开采历史悠久,这些为工艺美术提供了能源和原材料。

豫北地区是华夏文明的重要发源地之一,历史文化源远流长。史前“三皇五帝”中就有颛顼、帝喾两位主要活动在豫北,他们死后就葬在内黄境内,至

[收稿日期] 2014-06-27

[基金项目] 河南省高校青年骨干教师资助项目(2013GGJS-113);河南省教育科学“十二五”规划课题([2014]-JKGHC-0090);郑州轻工业学院研究生教育教学改革项目

[作者简介] 杨远(1975—),男,河南省南阳市人,郑州轻工业学院副教授,博士,主要研究方向:美术史论、民间美术。

今尚有二帝陵遗存。1987年在濮阳西水坡发掘出蚌塑龙虎图案,据考证距今有6000多年,为仰韶文化时期遗存,被称为“濮阳龙”^[2]。安阳是中国最早的文字——甲骨文的发现地,安阳小屯殷墟遗址已被列入世界文化遗产名录。豫北也是《周易》的源头地区,周文王被拘禁于羑里城(今属汤阴)时,将伏羲先天八卦整理、注疏,演绎为64卦,形成《周易》文化。

二、豫北剪纸的分布区域

在长期的历史文化滋养下,豫北剪纸成为当地工艺美术中掌握人数众多、分布最普遍、与民众生活和生产关系最密切的手工艺艺术,也成为豫北民俗的一个重要组成部分,分布密集。豫北剪纸广泛分布于豫北的乡、镇、农村,按照剪纸的艺术特点,可以将其分为两大区域。

1. 以安阳—鹤壁—濮阳为中心的三角轴心剪纸带

这一区域包括安阳、鹤壁、濮阳3个地市,其中安阳市的安阳县、汤阴县、内黄县,鹤壁市的鹤山区、山城区,濮阳市的清丰县、濮阳县是剪纸分布比较密集的区域。这一带主要流行与地方文化、民俗习惯结合紧密的具有区域文化内涵的剪纸,如濮阳县郎中乡王海村的神衣剪纸,是当地的庙会活动所用的具有地域特点的一种剪纸艺术(见图1)。豫北的窗花剪纸也极具地域特点,从造型上看主要是方窗花(见图2),这跟当地的居室环境有一定的关系,这一带传统民居的窗户多为方格棂窗,窗棂多为5×5格式,25个方格,内外糊白纸。窗花外方内圆,造型美观,适合装扮窗棂。

2. 以济源—焦作—新乡为中心的横向轴线剪纸带

这一带包括新乡、焦作、济源市区,以及新乡县、辉县、修武、武陟、沁阳等县。这一带的民间信仰剪纸比较多,用以祭祀祖先和供奉神灵。信仰剪纸的功能已超越人生礼仪和节令习俗,成为人与神之间沟通的媒介,剪纸被赋予超自然的力量。新乡辉县的帐书剪纸,重在精神寄托与心理慰藉,极具神秘性^[3]。

三、豫北剪纸的艺术特色

豫北剪纸与豫西剪纸等相比,富有鲜明的地域风格,其艺术特色主要表现在品种与样式、题材、艺术风格与功能作用等方面。

图1 濮阳县郎中乡王海村的神衣剪纸

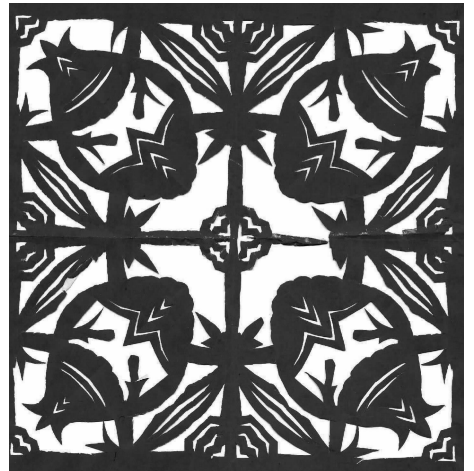

图2 豫北的方窗花剪纸

1. 豫北剪纸的品种与样式

中原剪纸的共性是其与人生礼仪和岁时节令密切融合,是民俗化了的民间造型艺术。豫北剪纸的品种有窗花、顶棚花、坑围花、墙围花、门笺、拉花、寿花和丧葬花等,衣饰纹样主要有鞋花、帽花、边饰纹样,除此之外,豫北剪纸还有一些具有地域特色的品种和样式,具体如下。

(1) 神衣。神衣是用剪纸剪出的一种服装,主要是用于供奉神灵,主要流行于濮阳县。神衣是用红、绿、蓝、紫、黄、黑等色纸,以及金、银箔纸,剪成不同的衣服部件,然后拼接而成。每套神衣包括上衣和下裳,上衣有领、长袖或短袖,多为对襟、布扣;下衣为裙或短裤,总尺寸约为成人衣服的2/3。神衣

上面贴有用各色纸剪成的装饰图案和花边,有些衣服上还贴有“囍”和“春”字,“囍”字非婚嫁之喜,仅表示喜庆事,“春”字表示春天。神衣年年做,在神灵生日供奉,先在庙上展示,而后祭祀、焚烧。神衣的制作和供奉是集体行为,大家集资买纸,有人裁衣,有人剪花,有人粘贴,众人共同完成。

(2)冥衣。冥衣是用剪纸的形式剪出的一些服饰,主要用于祭祀祖先,其制作过程和神衣一样,其尺寸比较小,只是一种象征,神衣上面也有各类植物、花卉图案,是丧葬用品,在祭祀祖先时焚烧。

(3)纸帐。中原地区有写帐的习俗,尤以豫北安阳县、辉县为盛^[4]。所谓“帐”,是香客、信众按照所谓的“神灵”“天意”而书写绘画出来的图案。帐又称为盘、帐盘,大部分帐是用笔绘在纸或布上的,其中用纸剪出来的叫“纸帐”。纸帐上的图案和文字有些能够辨识,如庙宇、葫芦等,而大部分是抽象的图案文字,难以辨识,多为祈福纳吉之意,主旨大都是表达国泰民安、五谷丰登、风调雨顺、消灾祛病等美好愿望。

(4)窗花。窗花有单色窗花和点彩窗花两种。单色窗花一般用红色剪纸剪成各种适合图案,安阳一带流行的单色方窗花外方内圆,图案多是动物、花卉等具有吉祥寓意的题材,也有部分是几何装饰图案,端庄大方。点彩窗花剪纸也叫点色剪纸、染色剪纸,以宣纸为材料,前纸镂空多为阴刻,点染的水色系颜色中加白酒调制而成,渗透力较强,一次可点染20~30张,颜色渗透自然,画面色彩艳丽(见图3)。豫北安阳县、汤阴等地制作窗花主要用这种工艺。

从剪纸技法上,也有一些独特的剪纸工艺,如套色拼贴剪纸工艺,在豫北非常流行。这种工艺一般

图3 豫北点彩窗花剪纸

以深色或金、银箔刻成的阳刻剪纸为背面,按画面物像的颜色和形态分别贴上多种不同色纸,以增加画面的表现力(见图4)。套色拼贴剪纸多用于居室装饰(壁饰)、门、纸扎、神衣、冥衣上。

2. 豫北剪纸的题材

豫北剪纸的题材和主题十分丰富,地域人文色彩强烈,通过不同的图案形式表现不同的寓意,有表现男欢女爱的,如鱼戏莲、鱼拱莲、鱼吻莲、扣碗、葡萄+老鼠等题材剪纸;有表现多子多福的,如葡萄、石榴、瓜+蔓等题材剪纸;有追求平安如意的,如瓶+花、柿子+如意等题材剪纸;也有驱邪禳灾的,如剪五毒、眉眼(虎头鞋、猪头鞋)、方胜等。除此之外,豫北剪纸的题材还有以下反映当地历史文化内容的。

《二十四孝》中有多位人物出生于豫北地区,与豫北有关联。如“为母埋儿”的郭巨乃安阳林州人;“刻木事亲”的丁兰,乃河内(今沁阳)人;“孝感动天”的虞舜,其故里是濮阳县;“负米养亲”的子路,在濮阳讲学,死后葬于清丰县;“单衣奉亲”的闵子骞为濮阳人,濮阳县有闵城的地名,范县还有闵子墓;“卧冰求鲤”的王祥,曾做过温县县令;“恣蚊饱血”的吴猛,故里也是濮阳;“卖身葬父”的董永,故里在武陟;清丰县以孝子张清丰命名……二十四孝为豫北民间工艺美术所表现的经典题材,剪纸也不例外。

图4 套色拼贴剪纸(沁阳·韦凤荣)

“文王拘而演八卦”,《周易》对豫北剪纸的影响极大,而《周易》也是豫北剪纸所反映、表现的重要内容,诸如阴阳平衡观念、和谐理念、天人合一观念等。殷商古都文化也是豫北剪纸表现的重大题材和内容,甲骨文、商代青铜礼器、青铜器纹样也常出现在剪纸中。英雄崇拜也是豫北剪纸的重要内容,像民族英雄岳飞,生在汤阴,习武在内黄,是家喻户晓

的民族英雄,岳飞事迹也成为剪纸作品的热门题材。

3. 豫北剪纸的艺术风格

豫北剪纸在造型、技法、构图、色彩、表现手法等方面表现出了其独特的艺术特点。豫北剪纸造型多夸张变形,不求形似而求神似,随意而剪,突出主体形象,夸大特色部位,追求神似。在技法上虚实结合,阳线和阴线相结合,刚柔并济,阳剪中辅以阴剪,阳中有阴,阴中有阳,弧线流畅,线线相连,繁而不乱。构图饱满、浑厚,线条多、实面广,方正规矩、繁简有序,给人以端正大方、沉稳平衡的感觉。在色彩上追求艳丽和明快,点彩窗花五彩缤纷。在表现手法上运用寓意、谐音、隐喻、象征,具有一种含蓄美。

4. 豫北剪纸的功能和作用

豫北剪纸属于吉祥文化,具有装饰功能和教化作用,广泛应用于民众生活和生产中,为群众日常生活服务。像窗花、鞋花剪纸具有实用功能;许多剪纸大幅作品做成了中堂画、屏条,加装画框,成为具有装饰功能和欣赏价值的艺术品;有一些历史题材的剪纸,如“孝子图”,具有重要的宣教作用。

四、豫北剪纸的传承状况和创新思考

豫北剪纸在过去主要是通过民俗活动传承、师徒传承、亲缘传承等方式,得以延续上千年,而且在民间是受人尊敬的一种技能。但是,今天的豫北剪纸面临灭绝的危险。

据我们调查统计,豫北各地基本上都有剪纸能手,我们对260余位剪纸艺人做了走访,其中年龄最大的是新乡市获嘉县照镜镇的李同秀,88岁,年龄最小的是安阳县的李海燕,36岁;60岁以上的艺人占89%,尤以65~80岁的人最多。现在剪纸大多为邻里婚丧嫁娶所用,不出售,只有极少人做纸扎出售,95%的剪纸艺术无传人,面临着人亡艺绝的尴尬境地。

豫北剪纸随着现代社会环境的变化,已经逐渐失去了其使用的环境。如窗花一类的剪纸,过去是传统木构建筑常用的装饰用品,而现在大多是钢筋混凝土的结构房屋,窗户也使用的是现代的玻璃窗,很少有人贴窗花。剪纸的使用场所在不断缩小。

现代经济社会的发展,也使很多民俗活动失去了生存空间,而剪纸是其重要的表演道具,活动没有了,道具也就不需要了,这也直接影响到剪纸艺术的发展。另外由于剪纸创造的直接经济效益太小,因此年轻一代也不愿意去学习传承。

上述状况导致剪纸艺术处于一个濒危的境地。那么,剪纸艺术作为中华民族的重要文化遗产,我们究竟应该怎样去保护和传承创新呢?这是我们必须认真思考的问题。

首先,从政府层面上,应对豫北剪纸进行保护、抢救和传承。值得一提的是,从2002年开始由中国民间工艺家协会主席冯骥才先生发起的民间文化抢救工程,对豫北剪纸的抢救发挥了重要作用,命名了一批民间剪纸艺术之乡,评出了一些国家级剪纸传承人,并给予了适当的经费支持。如辉县剪纸被列为国家级非物质文化遗产名录;辉县的李爱荣被认定为国家级非物质文化遗产传承人,多次受文化部委派出国办展览、现场演示剪纸技艺;汤阴等县被命名为民间剪纸艺术之乡。

其次,高校在文化遗产保护和创新方面也应该担负起传播和创新的责任。高校应该利用自身的非物质文化遗产研究平台,开展多项民间文化遗产的课题研究,培养民间艺术教育的师资队伍,开设民间美术课程,加强民间艺术研究,在学术交流中开展民间艺术专题讲座、现场展演、作品展览和参观考察等工作。

最后,青年学生特别是年轻的艺术工作者,更应该担负起民间艺术文化传承与创新的责任。很多优秀艺术作品的创作资源都来自民间文化遗产。如剪纸艺术,从形式到内容,都有被用于装饰、室内设计、产品设计等现代艺术设计中的成功案例,这不仅能使艺术设计别具一格,而且在客观上也起到了传承民间艺术的作用。

总之,在新的历史时期,民间艺术发展中面临的问题日益凸显,我们应结合当代设计艺术,寻求诸如剪纸等民间艺术的传承和创新途径,这也是实现艺术设计民族化的必由之路。民间艺术是当代艺术设计的灵感之源,因此我们的艺术设计工作者应多了解民间艺术,多运用民间艺术资源,从而设计出好的作品,以更好地传承民间艺术。

[参 考 文 献]

- [1] 冯骥才,倪宝诚. 中国民间剪纸集成·豫西卷[M]. 石家庄:河北教育出版社,2009:11.
- [2] 孙德萱,丁清贤,赵连生,等. 濮阳出土六千年前的龙虎图案[N]. 中国文物报,1988-01-29(4).
- [3] 陈江风,訾琳滢. 九莲山帐书文化源流臆说[J]. 郑州轻工业学院学报:社会科学版,2012(4):34.
- [4] 陈江风,曹阳,杨远,等. 九莲帐书——叩问苍穹的文化之旅[M]. 郑州:大象出版社,2013:24.