

论陕西民间剪纸艺术

作者：吴堡中学 陈芳

[摘要] 民间剪纸是民俗文化不可分割的组成部分，是劳动人民自己的艺术创造。陕西民间剪纸历史悠久，内容丰富，题材广泛，造型别具一格，风格豪放，她与民间习俗密不可分，具有浓郁的地域特色，是为了满足劳动者的多种需求而产生的，具有一定的延续性。

[关键词] 民间剪纸； 题材造型； 风格； 延续性

一

剪纸是我国优秀的民间传统艺术之一，是我国民俗文化不可分割的组成部分，也是哺育华夏民族文化艺术的一种母体艺术，是人类文明的重要传统和创造之一，她与社会文化之间有着千丝万缕的联系，一定程度上体现了人们对于民间美术的重要性及认识和兴趣的提高。

民间剪纸是劳动人民自己的艺术创造，是无名师匠美化生活和解决实际需要的产物。民间剪纸世代相传，没有受到污染，她凝注着浓郁的乡土感情，孕育着劳动人民自己美好的艺术想象。

民间剪纸，是民间艺术的重要组成部分。它是一种用剪刀在纸上剪出来的并带有一定寓意性的画，一把剪刀，一张纸，就可以尽情发挥它的“刀味”，“剪味”，和“纸味”，现在一般也习惯性的将刻纸统称为剪纸。

陕西民间剪纸有着悠久的历史，《史记》中就记载了“剪桐封弟”的故事：西周初期，成王将梧桐叶剪成玉圭图像，赠予其弟姬虞，封他到唐国（今山西西南部）去当诸侯。这可能就是有关剪纸最早的记载了。1959年在新疆高昌故址出土的南北朝时期的“对马团花”和“队猴团花”，它们构图巧妙，剪迹干净，颇有韵律感，可以看出剪纸的水平在南北朝时期已相当成熟和完善了。

陕西民间剪纸经过了漫长的岁月，有着悠远而深厚的基础，已经积累了丰富的创作经验，它有着自己的表现内容、创作题材和风格，并具有一定的延续性。

民间剪纸在陕西农村极为普及，陕西民间剪纸以陕北为代表，在这片人杰地灵的黄土地上，民间剪纸又被称为“窗花”，她是一种很普遍的群众艺术，具有很深的文化积淀，是一种典型的扎根民众之间、与人民生活紧密关联的一种艺术形式。

二

陕西民间剪纸内容丰富，取材大多源于生活中的人物、动物、建筑、花卉、场景、民间戏曲和故事等。

艺术源于生活而又高于生活。剪纸作为一种民间艺术形式，在整个创作过程中像文学作品和绘画艺术那样，创作者借助不同的人物、动物等形象用各种手法构成带有不同寓意的艺术画面，借物传情，以物言志，来表达作者自己独特的认识和审美感受，直接而大胆地反映出客观世界和理想追求。如：一幅《龙凤呈祥》和《凤凰戏牡丹》，分别以传说中龙凤的形象和生活中常见的象征富贵的牡丹花为题材，表达了婚姻的幸福美满与神圣。再如：每逢岁时节令，那些年过半百的老大娘和淳朴俊秀的姑娘们围坐一起剪刻出不同的花样，农历年时，家家剪贴出不同大小、不同花卉或动物图案的窗花，表现一派喜庆的气氛。正月十五闹花灯，灯上贴不同图案的剪纸，绚丽引人，增添了节日的气氛。清明节时，剪贴“五毒”，以之避疫。重阳节时，剪贴重阳旗，寓意步步高。还有我们很熟悉的系列剪纸《陕西十大怪》以陕西人生活中常见的民俗现象为题材，如：“姑娘不对外”、“（板凳）不坐蹲起来”等反映了陕西人一些典型的风俗习惯和生活习惯。另有常见的《十二生肖》系列剪纸，以十二生肖动物形象为题材，用阳刻或阴刻等不同表现手法和不同构图形式剪出了鼠、牛、虎、兔等动物的不

同姿态，反映了陕西民间艺术的博大精深和无穷魅力。由此我们可以看出他们选取的这些不同题材不仅仅是单纯的客观生活，它首先反映了创作者对周围一些生活因素的关注和感受，体现了他们的理想和追求。表现在这些作品里的题材，是创作者对他们的生产生活有所发现，有所感触，并有意识地选取、提炼了的生活，是经过他们的思想感情过滤了的生活，正如美学家黑格尔所言，是“心灵化了的东西”。民间剪纸是民俗活动的一项重要，是劳动者为满足自己的需要而创造的，而劳动者自身在生产生活中的一切民俗事象，都是民间剪纸所要表现的内容，它是民间剪纸创作的源泉，是民间剪纸的基础，为民间剪纸提供了自由驰骋的广阔天地。

民间剪纸，在一定程度上体现着劳动人民的性格气质、体现着他们的精神和心理的基本素质。陕西民间剪纸源远流长，世代相传，造型别具一格。

陕西民间剪纸的作者主要是广大农村劳动妇女和艺人，他们一般没有接触过绘画，也不具备完备的绘画理论知识，但是他们对民间美术还是比较了解的，镂刻木雕、刺绣贴花、皮影的刻制、面塑等，他们都非常的喜爱。他们靠着丰富的生活感受和美好想象，直接而大胆地表现客观世界和所要追求的美好事物。他们不同于绘画艺术家，他们在整个剪纸过程中讲究观念，想到哪剪到哪，很随意。

西北高原剪纸艺术代表人之一，曾被中国民间剪纸研究会会长、中央美院靳之林教授称为“中国第一把剪刀”的陕西剪纸艺术家--高凤莲，她的剪纸作品《扣碗》，并不是我们所想像的那样把两个碗平稳地上下扣在一起，而是从碗里冲出一条大鱼，生气十足。高凤莲是个典型的陕北妇女，她热情、活泼、开朗，她的剪纸作品也正像她本人一样“活”，剪出的形象不是威风凛凛就是“撕胳膊裂腿”。她说过：剪纸不是肉，肉扭动幅度太大，就会感到疼，而剪纸可以任你摆动，变化越大才显得会动，你可以任意夸张，想怎么剪就怎么剪，很随意的，就是生灵一出世，也是四条腿乱动才站起来的。也可能是因为她突出的个性，到了剪纸上，别人是能手，她却是大师。在杨家岭见到剪纸艺术家李福爱时，他指着手中正在剪的对称图案--兔子，说：“剪纸其实是很随意的，它没有固定的样式，只要你在把握住这只兔子大特征的前提下，可以想怎么剪就怎么剪，剪纸就是这么简单。”

陕西民间剪纸在造型上这种大胆、夸张而不失逼真，全由作者随心所欲、随意剪刻，但是它又注重意念，这也正体现出了陕西的地域文化特征和劳动人民的性格气质。他们把自己对民俗现象的独特认识以及自己的艺术思想和饱满情怀，借助剪纸这种民间艺术形式凭自己纯熟的艺术技能表现的淋漓尽致。他们不是单纯的用一种思考的心灵活动形式，而是用感性材料去表现心灵的东西。他们把生活中常见的事物通过谐音、象征、夸张等手法来反映他们的内心世界，反映他们的理想与追求。在剪纸这片艺术天地里，民间的能工巧手凭借他们的想象大胆地描绘出他们理想中的一切，生动、概括、简练地塑造出独特夸张的艺术形象，给人纯真、质朴、清新的美感，表达出巧意、新意、美意，显得犷达而浪漫，构思上独出心裁，带有极大的独创性。

三

俗话说：一方水土养一方人。地域的差异，习俗的不同，使得剪纸风格各有千秋。风俗习惯的形成在很大程度上与地理环境、气候条件有着密切的联系。民间剪纸作为一种民间艺术形式，也因此呈现出自己的风格，并带有鲜明的区域性特征。

陕西地处黄河流域，是炎黄先祖的发源地，是黄河流域文化的摇篮，由此形成了这里粗犷的民族风情。这里的民间剪纸有着深厚的群众基础，她和这里的地域文化、民俗风情、生活环境、历史环境密不可分。在陕西，广大农村妇女讲究观念，想到哪剪到哪，随心所欲，构图单纯、手法多样，这里的民间剪纸有着独特的地域特色，她不像东北剪纸那样充满了黑土地气概、反映了当地自然环境和人民开荒的生活，风格古朴，浑厚粗拙，犷悍有力。也不像蒙古族的民间剪纸那样风格单纯，古拙而健美，富有草原的乡土情趣。更不像南方水乡剪

纸的精致明快。陕西民间剪纸不管是套色、多色拼贴，还是最为常见的单色剪纸，都保留着近乎无形变有形、近似原始的形态，以简练、率真的表现手法在似像与非像之间给人以美的享受和深深的思索。她们注重装饰美，结构严谨，粗犷豪放，浑厚苍劲。就像黄土高原上一声信天游，声音小了就听不见，所以剪纸也是这种风格，它没有稿子，大剪刀拿起就剪，剪刀随心走，不怕样子丑，东西出自心里头。如：人们所熟悉的《冬至、正月》，表现了冬至和正月时节人们舞彩龙、放鞭炮的习俗，以大剪刀剪成，龙和人物，形象夸张而逼真，线条流畅，大方美观。这正透出了陕北人率真、淳朴、洒脱、奔放的个性，也体现了大西北的陕西人豪爽的性格。当然单在陕西境内，不同地区间也存在着地域环境、生活习俗、审美观念的不同，各种剪纸也有差异，因此又有了关中剪纸的秀劲，陕南剪纸的相对精细，陕北剪纸的浑厚、奔放。范围再缩小一点，如：延安、定边、靖边、绥德这一带的剪纸以单色剪纸居多，风格质朴。

陕西民间剪纸是长期形成的传统文化和多彩多姿的地区风貌的融合，是这里乡土文化历史积淀的结果，她是劳动者生活、心理的审美反映的共同要求。任何艺术脱离传统或缺乏地区感性色调，都不能为广大劳动人民所接受，都不能称为民间艺术。因此，由于陕西自身独特的地区性特征和地域文化以及各地间的文化交流，陕西民间剪纸也理所当然形成了自己质朴、粗犷、豪放、但又不缺乏细腻之感的风格。她饱含着这里浓厚的地域文化和民俗文化，体现着这里的文化传统和人民的思想感情。

四

陕西民间剪纸经过长期发展和不断改进，使实用性与装饰性相统一，逐渐形成能满足劳动者的多种需求，形成了劳动者生活文化的传统，千百年来连绵不断，因此，她必然具有一定的延续性。

民间剪纸这种民间艺术形式是以物的形态存在着的，因而她在其形式上体现着这种延续性。世代相传，世袭袭用，形成了相对稳定的格式，体现了历史文化传统的延续性。劳动者不断增长的需要使得民间剪纸及其它民间美术形式得以发展和延续。

《马克思恩格斯全集》中说：“没有需要就没有生产”。任何人为事物的创造，都来自直接的或间接的、多方面的需要，需要是人们行为的根本原因。随着社会的进步，人们也由单一的生存需要发展成为多方面多层次的需要，在层次上也由低级发展到高级。民间剪纸这种民间美术形式作为造物的艺术，也因这种多方面的层次的需要而得以延续。

陕西民间剪纸是为了风俗习惯的需要而产生的。风俗习惯是世代相传的一种文化现象，在发展过程中有相对的稳定性。把艺术融会在各种风俗习惯中，创作出与这种风俗习惯相适应的民间剪纸。

在农村，广大劳动妇女为了家人的幸福健康，也付出了很多精力。如：既用来装饰居室又用来表达美好愿望的《喜鹊登枝》、《连年有余》等。驱魔辟邪用的《抓髻娃娃》、《送病娃娃》等。还有招魂用的《五道娃娃》，从这些剪纸作品中，我们可以看出她们对亲人的感情和希望，一定程度上也可以说她们是在寻找一种情感或精神寄托。当然也有表达缅怀之情的，如：《主席像》，表达了人们对一代伟人、对领袖的崇高敬意和深切怀念，这些不同需要都是民间剪纸得以延续的原因。

“需要是同满足需要的手段一起发展的，并且是依靠这些手段发展的。”旧的需要被满足，同时又产生新的需要，如此循环往复。与此同时创造的手段也得到发展并延续下来。而这种创造手段的延续是建立在前人成就的基础上的，并通过劳动者的造物实践得以流传。事实说明，劳动者的需要是民间剪纸得以发展延续的根本原因。

在农村，有着各种各样的民间艺人，他们以自己的经历、知识、行为赢得人们的敬重。他们的言行对周围的人们有着很大的影响，他们的民间作品往往成为周围人们的样板，并得到广泛流传，在流传中受到人们的欢迎，成为一定范围内劳动者的共同财富，并在流传中得

以延续和发展。

"人去物留",当一些优秀的民间剪纸在民间流传时,其创作者也许早已离开人世,后来的人们可以根据自己的实践经验对前人留下的剪纸作品在创作上所体现出来的审美、功能、形式、加工手段诸因素加以理解,从中得到启发,并在此基础上创作出更完美、更能适应劳动者多层次多方面需要的剪纸作品,丰富和发展劳动者的社会文化传统。在我们周围有许多优秀的民间剪纸作品正是这样延续发展而来的。

体现着劳动者约定俗成的功能和审美标准的民间剪纸,其本身作为一种媒介,在民间剪纸延续发展过程中起着很大的作用。民间剪纸是一种美化的"物",其形式蕴涵着劳动者的智慧、经验和知识,体现着劳动者的社会文化传统。

五

陕西民间剪纸一路走来,苍茫而漫长,与岁时节令和民间习俗密不可分,代代承传,延续至今,她以其丰富的形象语言反映了这里深邃的传统思想、古老文化,具有独特的美学价值和艺术价值,她以其自身独有的原始生态艺术特点和蕴涵古文化研究价值被艺术界所瞩目,被称为"活文物",她不单是陕西的,也是中国的,乃至世界的艺术瑰宝,发展前景极为广阔。今天,陕西民间剪纸名气越来越大,已跨出国门走向世界,被誉为中华传统民间艺术的奇葩,这里很多的剪纸艺术家应邀到国外进行剪纸表演和学术交流。一代代华夏子孙生生不息,而他们将朴素的思想、情感、习俗和技艺隐沉于民间剪纸以及其他民间艺术形式的古老文明中。剪纸艺术是一种民间文化,又是一种母亲文化,她是我们的根,她融入了我们的血肉,给了我们情感。

民间文化的传承任重而道远,长路漫漫,相信传承几千年的国之瑰宝一定会更加源远流长,相信这朵根植于西北黄土地的民间艺术之花一定会绽放的更加绚丽,更加灿烂。

[参考文献]

- [1] 杨学芹、安琪,民间美术概论[M].北京,北京工艺美术出版社,1990.08
- [2] 朱国荣,中国美术之最[M].上海,上海知识出版社,1987.04

[作者简介]

陈芳(1982-)女,党员,陕西洋县人,本科,2005年毕业于延安大学美术学专业。