

剪纸元素与古诗文融合的创新性研究

文 / 李 杨

中华优秀传统文化中剪纸与古诗文作为两种独立的艺术形式，有其各自的发展轨迹和审美标准，将剪纸元素巧妙地与古诗文中描绘的意境进行融合，运用传统的剪纸技法表现具有代表性的古诗文。通过对剪纸元素与古诗文的文化认同，将丰宁满族剪纸的艺术特色推向更深厚的历史文化中去。

一、丰宁满族剪纸的文化内涵与特点

剪纸作为非物质文化遗产，其产生与图腾艺术有着密切的关系，丰宁满族剪纸有着东北剪纸的萨满文化特点，同时融入了张家口蔚县剪纸的刻制技法，也蕴含着内蒙古赤峰地区的图腾艺术，其中包括红山文化的蛙、鸟、龟、鱼等原始图腾纹样。丰宁满族剪纸，不同于南方剪纸的秀美。由于其特殊的地理位置，丰宁满族剪纸的艺术表现形式粗犷且质朴。丰宁满族自治县的剪纸艺术是在继承原始文化基础之上，不断吸收与借鉴多民族文化，使其相互融合而产生的新的文化因素。丰宁满族剪纸主要表现承德避暑山庄与外八庙的风景，将实际的景色通过剪纸元素的转变，变成了一件件旅游文化纪念品。除此之外，还可以与坝上的草原文化相结合，体现出游牧民族自由的天性，充分体现了地域性特点和民族性内涵。

河北省承德市丰宁满族自治县，地处河北省的燕山深处，该地区的人物剪纸，非常强调轮廓边缘的表现力，长线剪得均匀且飘逸，锯齿纹细密且富于变化，主要用于细节的处理，造型严谨，略带有绘画的韵味。丰宁满族剪纸不同于其他地方的剪纸，至今保留着乡村妇女自剪自娱的创作状态。丰宁剪纸的艺术特点首先是将剪纸元素与时代事迹相结合，如石俊凤的剪纸作品《圣洁》表达了医护人员在对抗疫情时坚韧的品质与顽强的斗志，敢于冲在疫情的第一线，通过不断地试验制造抵抗病毒的疫苗。整幅作品有两个色彩，一个是传统的红色，一个是天蓝色。红色主要剪制的是荷花二方连续纹样，下面衬一张天蓝色的纸，一方面与里面的医护场景呼应，另一方面体现了莲花在水里的生长规律。其次，是将剪纸元素与满族地域文化习俗相结合，如张冬阁的剪纸作品《满家婚俗——射三箭》表现了满族婚礼仪式中下轿子的环节，

新郎拿着弓对这花轿射箭，这里包含着射箭的寓意，分别是天煞、地煞、轿煞，这就是中国传统民俗婚礼中的三箭定乾坤。整幅作品运用了套色剪纸的表现技法，新郎身着深蓝色牡丹花纹样的服饰，与红色的梅花花纹相得益彰。一冷一暖，体现出对幸福感的向往。最后，丰宁剪纸与张家口蔚县剪纸相比较，虽然两者之间在地域上非常接近，但是在剪纸制作技法上也存在区别。蔚县剪纸线条硬朗，尤其以戏曲人物的胡须刻画为其代表，丝发均匀，先刻制，然后染色，颜色相对比较考究，多为品色加酒精调制而成，染制出的作品独具特色。丰宁剪纸也有色彩的一部分，多以套色为主。

丰宁剪纸的造型特点上运用也非常考究。剪纸艺人没有接受过正规的美术训练，但是，制作出来的剪纸作品在点、线、面的运用上却非常巧妙。剪纸艺人将其形象地比喻成太阳纹、月牙纹、锯齿纹等，变得既生动又有趣。剪纸中的点主要用

来刻画人物的、动物的眼睛，以及花蕊等。尤其是在人物剪纸中，人物的眼睛有画龙点睛的作用。比如石俊凤、克非的作品《璀璨中华 跃然纸上》，作者在表现双人滑的运动员时，用三角形的点进行了刻画，体现出雪中芭蕾的灵魂之处。与前面带着防风眼镜的速滑运动员形成鲜明的对比，一大一小、一疏一密，无形之间产生了画面的空间感。剪纸外形是以圆形团花剪制的花边，里面有形态各异的雪花，体现出一团和气的艺术氛围。剪纸中线主要刻画水纹、衣纹等。线主要包括直线、曲线、折线、弧线、波浪线。可以看到人物的头发用流畅的线条进行舍入刻画，在双人滑选手处用简洁干净的线条刻画出他们划过冰面所留下的痕迹。雪花那短小精悍的线条与长弧线形成了鲜明的对比。剪纸中间主要由大块的规则与不规则的团块组成，其主要作用是丰富画面的阴阳对比关系。人物躯干大部分的白与其后像弯道一样的红色形成了鲜明的对比关系，同时也起到调整画面感的作用。

丰宁满族剪纸的图案纹样特点主要是满族礼节以及具有萨满形式的动植物纹样。在造型上简约且具有抽象性。丰宁满族剪纸图案主要来源于自然界的动植物，还有老一辈留下来的剪纸样稿。通过对剪纸样稿的临摹，并结合现实生活中动植物的形态进行夸张与变形，形成了典型的丰宁满族剪纸图案。丰宁满族剪纸纹样主要包括吉祥纹样、自然纹样、几何纹样、组合纹样。其中，吉祥纹样是中国剪纸纹样使用最频繁的纹样之一。自然纹样多是自然界的动植物以及山、水、火、云等自然现象。几何纹样是将以上几种纹样进行几何化处理，删繁就简，将其变成方形、圆形、三角形、不规则图形等进行重新组合所产生的纹样。组合纹样是将几种纹样进行组合所产生的纹样，例如：鱼戏莲、蛇盘兔等。

满族剪纸元素的民俗文化内涵主要包含祈福纳祥、祭祀巫术、图腾崇拜等艺术形式。在民间剪纸中，祈福纳祥的剪纸样式最为多见，其表现内容在现实生活中的婚丧嫁娶中都可以呈现出来，寄托的人们对现实生活的美好向往。比如谁家要是生了孩子，就会邀请长辈剪个葫芦，内面有男娃或者女娃，表现阴阳交合，子孙万代的寓意。另一种是祭祀巫术剪纸，由于原始人民对世界的认识相对比较狭隘，对于祭祀剪纸和图腾剪纸在民间剪纸中广泛流传。唐代诗人杜甫《彭衙行》中“暖汤濯我足，剪纸招我魂。”的诗句，深刻地反映出剪纸去病招魂的作用。众所周知，喜、怒、哀、乐成为人类感情的变现方式，为了减轻这种压力，剪纸招魂这种传统的民俗形式在满族依然存在。当然，剪纸也包含繁衍后代的形式。比如，“扫天婆”“抓髻娃娃”“莲花娃娃”“石榴娃娃”“葫芦娃娃”，这些都成为多子多福的剪纸符号。

满族剪纸与氏族图腾有着一脉相承的关系，图腾文化发源于旧石器时代晚期，成长和繁荣于旧石器晚期和华北与中原贝加尔湖地区和黑龙江流域的石器时代。满族剪纸很多表现葫芦的元素，其主要来源于《诗·大雅·绵》中：“绵绵瓜瓞，民之初生。”瓜所指葫芦，寓意人类都是从葫芦里钻出来的，也象征着民族的繁荣富强。

二、古诗的核心素养与特点

“古诗”是指古体诗，对近体诗相对而言的古典诗体，主要是以唐代作为分界线，包括唐代以前除去骚体外以及唐代以后模仿这些诗歌的形式而创作的诗歌。

“素养”一词主要是指日常的修养。“素养”这一词最早出现在《汉书·李寻传》“马不伏枥，不可以趋道；士不素养，不可以重国”。“古”在《说文解字》中理解为世代经过口口相传的事情，而“诗言志”，可以理解为以作诗来抒发内心的情感。古诗一般分为四言、五言、七言、杂言等诗体。一般而言，古诗语言分析主要包含语音、语义和语法。

古诗的语音是指古诗的格律，即平仄与押韵。如王安石的《元日》，第二句和第四句最后一个字分别是“苏”“符”，为平声字，且压“u”韵。如王维的《九月九日忆山东兄弟》，第二句和第四句最后一个字分别是“亲”“人”，为平声字，且压“n”韵。古诗的语义是指古诗字词在特定语境的含义，分为字义和词义。如白居易的《大林寺桃花》中“人间”指的是庐山下的平地村落。“芳菲”是盛开的花，也可以理解为花朵、花草艳盛的阳春景色。“尽”指花凋谢了。“长恨”是常常惋惜。“转”是反的意思。“此中”是深山的寺庙里。古诗中的语义是指古诗词在特定语境的含义，分为字义和词义。如苏轼《饮湖上初晴后雨》中，“饮湖上”译为在西湖上饮酒。“潋滟”形容波光闪动的样子，“空蒙”为云雾迷蒙的样子。“西子”特指西施，春秋时代越国著名的美女，“相宜”指合适的意思，比喻西施不管淡妆还是浓妆都很美丽，也映射出西湖的美。又如刘禹锡《洞庭湖》中，“和”是和谐的意思，这里是指水色和月色融为一体。“镜未磨”是指古代的镜子用铜制成、磨成，这里比喻月下的湖面虽然平静，但有点朦胧，像每有磨平的铜镜。“青螺”青绿色的田螺，这里用来形容洞庭湖里的君山。古诗的语法是为了适应格律，而使用语法，使句子完整有序。如苏轼《饮湖上初晴后雨》，“饮”字前缺少主语，“饮”与“湖”之间缺少状语，赋予诗更强诗意。又如苏轼《惠崇春江晚景》中的诗句为单句，每一句都是这张独立的画卷。

三、剪纸元素与古诗文结合的创新性案例

如何将剪纸与古诗文结合，并将古诗文的意境用剪纸的

形式表现出来,使非物质文化遗产在两种艺术形式的融合中得到更好的传承。下面是笔者创作的一幅作品,通过展示其制作过程,分析剪纸元素与古诗文结合的创新性案例。

首先要在众多古诗文中遴选出适合剪纸表现的范围,重点分析古诗文所能表现的画面感。以古诗《爱莲说》为例(图一),图形的纹样为四条在荷花池里自由自在游动的金鱼,每一条金鱼的尾巴又是一朵盛开的莲花。水中还有形态各异的荷叶,在装饰荷叶上反而打破了传统的写实纹样,而是运用添加的方法,使得荷叶上有了荷花、菊花的图形。画面的正中坐着一个莲花娃娃,头顶莲花,手臂两旁有莲藕伸出,进一步诠释了《爱莲说》的内涵。画面中起伏变化的水草,增加了金鱼游动的画面感,右边的一朵牡丹花,则是围绕诗篇进行巧妙地融入,使得整个设计不违背《爱莲说》要表达的中心思想。《爱莲说》书写过程成要体现其流畅性、变化性以及大的动势的运用。这种艺术形式一方面继承了传统的剪刻技法。另一方面,加大了剪纸的文化内涵。为进一步弘扬中华优秀传统文化提供了新的传播途径。

图一:《爱莲说》为本文作者制作

总之,优秀传统文化之间的相互碰撞与融合,很大程度上加大了艺术的传承与创新,将剪纸与古诗文融合的创新性研究,不仅丰富了剪纸的内容,而且促进了剪纸教学实践价值的生成。剪纸与古诗文的结合,体现出了文化需要传承,就需要关注当下,展望未来。虽然,剪纸与古诗文是两个概念,

但都属于中华优秀传统文化。古诗文蕴含着丰富且博大的中华传统文化思想,因此,在开展剪纸活动中,与古诗文进行融合是非常必要的传承方式之一。注重保护和弘扬地域性文化,进一步对民间传统剪纸的造型艺术进行深入性、连续性、创新性研究,这对于剪纸与古诗文的结合的创新信研究具有深远的影响。

本文系河北民族师范学院校级科研课题研究成果,课题名称:非遗研究专项“剪纸与小学古诗文结合的创新性研究,课题编号:FY2021004

【参考文献】

- [1] 潘鲁生. 中国民俗文化丛书——剪纸 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2008.03.
- [2] 王伯敏. 中国民间剪纸史 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2006.10.
- [3] 肖丰, 陈晓娟. 民间美术与文化创意产业 [M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2011.
- [4] 张平仁. 古诗理论与小学古诗教学 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2015.
- [5] 王力. 古代汉语词典 [M]. 北京: 中华书局, 2000.
- [6] 余非, 袁升科. 藏在剪纸里的古诗词 [M]. 郑州: 河南美术出版社, 2021.07.

【作者简介】

李杨(1982—),女,汉族,河北张家口人,硕士研究生学历,职称:讲师,单位:河北民族师范学院,主要研究方向:美术学。