

区域文化背景下山西手工艺民间剪纸的困境与复兴

张海林, 周琪

(天津师范大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 受到当今社会与文化大环境变化的影响, 植根于乡土的传统手工艺日渐失衡。以区域文化下山西传统民间剪纸为例, 提出复兴建议, 使之在当今社会和文化融合的背景下, 打破形式上的束缚, 以创新为发展动力, 结合当下的文化发展, 改变传统的表达形式, 展现出特有的文化属性及得到更好的传承。**方法** 植根于民间的剪纸在发展过程中失去了话语权, 通过对山西民间剪纸发展困境的内因、山西手工艺民间剪纸文化内核与当代需求思考、山西手工艺民间剪纸与商业需求的动态平衡 3 个方面的深层分析, 探知原因, 寻求建议。**结论** 使剪纸承载的传统文化生活与时代的发展保持一致, 是民间剪纸拥有旺盛生命力的关键。从剪纸与现代技术相结合、剪纸创作内容契合现代生活、民间剪纸融入现代艺术设计 3 个方面, 提出传统民间剪纸的复兴建议, 让山西剪纸文化重获生机。

关键词: 区域文化; 传统手工艺; 民间剪纸

中图分类号: J528.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0030-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.008

Predicament and Revival of Shanxi Handicraft Folk Paper-cutting under the Background of Regional Culture

ZHANG Hai-lin, ZHOU Qi

(Tianjin Normal University, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: The work aims to take the revival of traditional folk paper-cutting under regional culture in Shanxi as an example to put forward some suggestions on revival to make the folk paper-cutting break the formal constraints under the background of social and cultural integration, and change the traditional expression form with the innovation as driving force of development and combined with the current cultural development, so as to reveal its unique cultural attributes and get better inheritance, with respect to the fact that, influenced by the change of current social and cultural environment, the traditional handicraft rooted in local land is out of balance day by day. The paper-cutting rooted in the folk lost its right to speak in the development process. The following three aspects were deeply analyzed: the internal cause of the development predicament of folk paper-cutting in Shanxi, the reflection of the cultural core and the contemporary demand of folk paper-cutting of Shanxi, and the dynamic balance between the folk paper-cutting and the commercial demand. The traditional cultural life consist with the development of the times is the key to the exuberant vitality by the folk paper-cutting. The suggestions on revival of traditional folk paper-cutting are put forward to revive the paper-cutting culture of Shanxi from three aspects, including the combination of paper-cutting and modern technology, paper-cutting creation contents aligning with modern life, and folk paper-cutting integrated into modern art design.

KEY WORDS: regional culture; traditional handicraft; folk paper-cutting

收稿日期: 2018-07-04

基金项目: 天津市文化艺术规划重点项目 (D16066)

作者简介: 张海林 (1969—), 男, 天津人, 天津师范大学教授、硕士生导师, 主要从事公共环境景观形象的规划设计与产品展示设计的教学与研究。

传统手工艺是中国传统文化在当代演化呈现的重要载体和主要内容,于此同时,传统手工艺的发展变化也能反映出中华文化的历史进程^[1]。进入 21 世纪,社会大环境发生变化,不论是传统习俗还是物态的工艺,在时代的更迭中,人们根据特定时代背景下的生活习惯和审美情趣,在原有的艺术形态上进行加工和再创造^[2]。人们对于传统文化的热忱远不如以前,民间传统手工艺在百姓日常生活中日益式微。岁时节日民俗活动中,剪纸艺术由其材料、工具简便,反映民众观念和情感更贴近于生活的艺术表现,文化内涵厚重是其他手工艺无法比拟的,其中山西的民间剪纸是其中最古老的形式之一。

1 山西手工艺民间剪纸发展窘迫之内因

山西本身具有极其深厚的文化底蕴,山西传统手工艺秧歌、剪纸、民歌、面食、泥塑等,均带有“晋文化”特色。山西民间剪纸出的内容源于人们的日常生活,这种源于生活的民间艺术,且承载着一个时代的记忆,使之成为山西人生活中不能缺少的组成部分^[3],但随着时代的进步,山西民间剪纸风光,造成这种状况的内在原因就是剪纸本身自产自销的使用模式和复制性简单,决定了山西民间剪纸的经济效益冲劲儿不足。具体来说,传统的山西民间剪纸一般都是农村妇女中完成的,生活为妇女提供了想象的创作空间,那些来源于日常的感受和期许,被逐一记载于剪纸,装点生活。可见,民间剪纸本身是一种自产自销的模

式,传统山西民间剪纸不完全以出售为目的。另外,山西传统剪纸作为一种自产自销的艺术产品的内容是与服务者的需求基本处于脱节的状态,同比处于销售市场的大城市,农村的剪纸市场寥寥无几,并且山西各地周围的群众大多都会自己制作。同时随着科学技术的日新月异,休闲娱乐活动的增多,剪纸不再是娱乐活动的重要组成部分,由于复制性简单,批量化使得剪纸难以在当今市场上拥有自己的定位,剪纸在发展中不能彰显出自身应该有的价值。

2 山西手工艺民间剪纸文化内核与当代需求思考

山西剪纸是有“味道”的,更是具有艺术情感的。剪纸作为人们喜闻乐见的一种生活娱乐方式,加以结合不同地区的文化因子,便形成了具有地域性质的剪纸艺术。近年来数字媒体化的互联网发展更是带来了一种网络文化,它的出现在满足人们的基本需求后,也衍生了诸多“副产品”,逐渐形成了所谓的精英文化和大众文化,占据人们生活主导地位的是大众文化。大众文化在这一时代走向了集体狂欢,展现的内容都是大家喜闻乐见的内容,带有很强的娱乐性。当传统被时尚覆盖、经典被流行置换、阅读被视听取代,使得人们更需要竭力地将大众文化升华到精英文化,赋予传统文化深刻且带有时代特征内涵。正如传统剪纸是山西人民生活的一部分,记录着生活的小细节,也反映着老百姓创造新事物的情感需求,见表 1。在一

表 1 山西剪纸风俗习惯
Tab.1 Shanxi paper-cutting customs

地域	晋南、晋中、晋东南、晋西北、吕梁山区	雁北地区
剪纸类型	单色剪纸	染色剪纸
特点	整体风格质朴、粗犷、雄壮、简练。	整体婉约细腻、富丽堂皇,其中“广灵剪纸”最具代表特色。
用途	剪纸与民俗生活紧密相连,民俗生活为剪纸提供了基本的素材,但同时剪纸也为民俗生活灵活运用。它不仅仅仅可以装饰美化空间,而且还具有很强的功能性,大致分为 3 类。 (1) 节令剪纸 春节:山西民间围绕这个节日有很多活动,其中贴窗花和门笺是每年必做的一项。题材选择大多都与生活息息相关,如贴“鱼和鸡”寓意“吉庆有余”。 正月初七:古人有戴“胜”的习俗,它是一种剪纸做的头饰,在山西一直保留至今,有“人丁兴旺”等寓意。 元宵节:“灯节”,剪纸成为彩灯不可缺少的装饰 (2) 人生礼仪剪纸 家中添丁:红纸剪“招腰葫芦”贴在大门上,一为为报喜,为海子纳福,二为为报信,外人不得出入。 婚事:在院落、客厅、门窗等都要贴上剪纸,称作“喜花”。 丧葬礼仪:民间葬礼礼仪繁琐,随葬物品都用剪纸做成,如金山、屋子、马车等。 (3) 日常生活剪纸 墙花、窗花、顶棚花等大都取材于生活细节,表达自己或周围人的事。 刺绣底样:剪纸本身具有简练、概括的特点,部分被刺绣作为底样。 戏曲文化:山西戏曲历史悠久,这些都为剪纸提供了素材。	

剪一刀中,使得他们的生活情感多了一种表达,多了一种归宿^[4],因为这些真挚情感的表达,就应该重新赋予剪纸于话语权,将优秀的传统文化、习俗附于在剪纸作品上,让大众的剪纸艺术成为一种新兴的精英文化趋势,满足当代人们的精神需求。

3 民间剪纸传承与商业需求的动态平衡

山西剪纸艺术世代相袭,迄今为止,形成了独具特色的剪纸文化^[5],但现在剪纸作为大众文化的一种,流传至今已不受重视,人们对手工艺的痴迷远不如机器的大批量生产,传统手工艺的质量远不如以前,失去了剪纸本身的味道。对于山西剪纸的保护不仅仅是要文化形态,更重要是对它进行“传承”的保护,而现在的山西剪纸传承面临很大问题。越来越多的年轻人更愿意走出去掌握新技术,剪纸手艺人也在面临老龄化,部分年轻人在传承剪纸对其文化了解得不够深入,使得他们难以将时代文化附着于作品上^[6]。

随着经济地快速发展,国家大力倡导文化产业,传统剪纸手工艺将朝着更积极的方向发展。“剪纸手工艺传承怎样与商业需求保持动态平衡?”这也是近年来国家倡导文化产业衍生出来的重要问题。需求是一切商业的起点,而商业需求往往是产品之本。当一件手工艺品转化为产品,它一定具备了可消费的价值,具备流通的职能。如何在传承和商业需求中保持平衡,这已然成为当下手工艺产品活力复兴的必要条件。

传承要迎合大众文化的主流趋势,在保持自己独特文化内涵的同时转型成大众需求的传统工艺品。现在山西传统剪纸手工艺并不能满足市场的需求,市场规模较小、较散,剪纸发展创新力度不足、时代文化特征不显明,极少数具有新时代特点的手工艺剪纸价格高于普通消费者的购买能力^[7],这就使得剪纸传承与商业需求很难保持动态平衡。批量化的生产与传统手工艺的竞争也使得传统剪纸在传承中举步维艰,剪纸本身就是雅俗共赏喜闻乐见的手工艺品,但是现在许多剪纸产品都是机器批量化生产的,传统手工艺品是无法用机械的模式来比较的。剪纸传承与商业需求的动态平衡只有合理地解决人的文化需求、传统与文化环境、传统与机器的平衡发展才能让剪纸具有合理的经济效益。

4 山西手工艺民间剪纸的再度复兴

山西民间剪纸的活力复兴不仅仅是简单的“加工复刻”,而是要注重发挥潜在的经济、社会文化价值,逐步地承接起当代社会给予的新的责任,让剪纸承载的“活态的”传统文化生活与时代的发展保持一致,民间剪纸拥有旺盛生命力。对于传统手工艺剪纸的发展,不能是把图腾、符号、象征元素直接嫁接在新的艺术剪纸上能就解决的,而现在消费者随着时代的进

步会越来越与手工艺人的两端生活和文化产生差异,这就需要通过创意思维起来解决^[8]。

4.1 剪纸与现代工艺相结合

民间工艺向现代工艺的发展是必然的趋势,因此可以通过人为的方式将工艺与科技进行融合与再生,使之达到新的和谐产品。传统的民间剪纸在制作过程中不免会出现材料和创意的瓶颈,这时候可以通过科学技术的介入,解决创意思维及材料、制作过程等相关的问题,将科技与传统手工艺相结合成为它新的蜕变,尤其是像山西剪纸这样古老的手工艺,想要得以继续传承,势必要与现在主流的发展趋势靠近。

磁性剪纸见图 1。山西晋中王子月磁性剪纸通过将剪纸材料将磁性结合起来再设计,这就可以靠剪纸

图 1 磁性剪纸
Fig.1 Magnetic paper-cutting

的磁性吸附到铁制物体上,或者是可以蘸取少许水或洗洁精也可贴附在玻璃或其他光滑表面上去。通过这种方式解决了剪纸作品在装裱上易损坏的问题。晋中的磁性剪纸虽然改变了原有的装裱方式,但是基本剪纸的透雕特点和剪纸的透空效果没有发生变化。晋中的磁性剪纸是对传统民间剪纸艺术的传承和发展。它扩大了剪纸的市场,也进一步升华了剪纸理论,同时磁性剪纸增强了剪纸的艺术表达方式,不仅在技法上有了创新,而且表达形式也变得多样化^[9]。通过磁性剪纸可以发现,山西剪纸未来的发展之路势必要与现代科技相融合,才能创造出有创意性和时代特点的作品。

4.2 剪纸创作内容契合现代生活

民间剪纸题材大多是传达民众所熟悉的生活事物,从中可以看到吉祥图案、戏曲和传说故事。历朝更迭,许多生活形态、宗教信仰、风俗习惯、社会制度基本上都会发生变化,但剪纸艺术一直得以流传,并且将这些变化通过剪纸的方式记录下来,它的存在积累了各个时代的文化精神内涵和审美。现代的山西民间剪纸艺术大多仅是把旧时的剪纸艺术品复制和翻新,虽然有些在材料上进行了复兴,但是在内容上没有和现代生活接轨。这正是当下山西民间剪纸所缺少的部分,突破剪纸题材和表达上的局限性,设计出表达现代生活的常态剪纸作品。

4.3 民间剪纸融入现代艺术设计

山西传统手工艺剪纸的经典作品之所以能够经久不衰,是因为它产生于民间,代表的美好愿望打动人心为各阶层所接受。手工艺者在创作一件作品,要去努力地赋予产品情感表达,在掌握了基本的美学素养和特定的文化内涵,也要对作品进行感情的输入,尽可能地让剪纸作品与使用者在互动中产生愉悦。这就对剪纸的发展提出了更高的要求,逐步地将山西民间剪纸融入到现代艺术设计当中去,这不仅是一种区域文化的传承,也是一种形式上的变革^[10]。现代艺术设计虽然能够在形式上给人一种视觉冲击效果,但是同时也需要具有文化内涵的图形给予支撑,将传统元素融入到设计当中,将现代与传统融合在一起。对传统手工艺表现形式进行创新,给剪纸发展找一个新的方向。

另外,将艺术作品融入到传统的艺术元素,本身可以将强区域文化特色,也是对中国文化的输出。将剪纸作品逐步运用到、舞台设计、服装造型等领域,还在平面设计上作文章,比如招贴海报、插图动漫、书籍装帧等。将山西民间剪纸运用现代艺术设计术语展示出来,增强与人的互动性,让剪纸传达人们思想的属性再次通过现代艺术的形式展现出来。

5 结语

山西文化本身带有明显区域文化特色,在如今百家争鸣的思想文化体系更是难能可贵,因此更应该要

求致力于它的传承与发展。区域文化背景下的山西民间剪纸不是对过去文化的简单照搬,传统手工艺剪纸一定在兼顾传统文化的同时也要融入现代生活。今天的生活也就是明天的历史,传承一定要与现代相接轨,才能保证它的经久不衰。通过对科技的融合、与现代的接轨,用设计的方式重新赋予了山西剪纸的活力。

参考文献:

- [1] 张海林,刘腾.传统民俗手工艺柳编的活态传承研究[J].包装工程,2017,38(18):1—4.
ZHANG Hai-lin, LIU Teng. Study on the Living State Inheritance of Traditional Handicraft Willow[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(18): 1—4.
- [2] 张海林,储雅珩.新型城镇化背景下民俗艺术的保护与传承[J].包装工程,2016,37(18):5—8.
ZHANG Hai-lin, CHU Ya-heng. Protection and Inheritance of Folk Art in the Context of New Urbanization[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(18): 5—8.
- [3] 朱锦平,郭月秀,李牧,等.爱我吕梁[M].太原:山西人民出版社,2006.
ZHU Jin-ping, GUO Yue-xiu, LI Mu, et al. Love Me Lvliang[M]. Taiyuan: Shanxi People's Publishing House, 2006.
- [4] 《山西老年》综合.山西民间剪纸[J].山西老年,2016(4):10—11.
"Shanxi Old Elderly" Comprehensive. Shanxi Folk Paper-cut[J]. Shanxi Elderly, 2016(4): 10—11.
- [5] 刘利生.工艺、剪纸艺术常识[M].西安:西北工业大学出版社,2011.
LIU Li-sheng. Art of Paper-cutting[M]. Xi'an: Northwest Polytechnic University Press, 2011.
- [6] 王敏,张慨.传承人视角的非遗保护——安塞剪纸艺人余泽玲访谈[J].大众文艺,2015(6):2—3.
WANG Min, ZHANG Gai. An Interview with Ansai Paper-cut Artist Yu Ze-ling[J]. Popular Arts, 2015(6): 2—3.
- [7] 董毅芳,史宏蕾.山西民间剪纸艺术产业化发展问题研究[J].新美域,2012(2).
DONG Yi-fang, SHI Hong-lei. Research on the Industrialization Development of Shanxi Folk Paper-cut Art[J]. New Meadow, 2012(2).
- [8] 张迺英.文化创意产品价值的实现路径分析[J].社会科学,2012(11):59—66.
ZHANG Nai-ying. Analysis on the Realization Path of the Value of Cultural and Creative Products[J]. Social Sciences, 2012(11): 59—66.
- [9] 杨婷婷.论剪纸艺术的发展与创新[D].武汉:湖北工业大学,2008.
YANG Ting-ting. On the Development and Innovation of Paper-cut Art[D]. Wuhan: Hubei University of Technology, 2008.
- [10] 张大庆.学校教育与民族文化遗产研究[C].中国乡土知识传承与校本课程开发研讨会,2009.
ZHANG Da-qing. Research on School Education and the Inheritance of National Culture[C]. China Local Knowledge Transfer and School-based Curriculum Development Symposium, 2009.