

论皖北剪纸的阴阳审美

张然

(亳州学院 美术系,安徽 亳州 236800)

摘 要:皖北剪纸是皖北地区民俗艺术之代表,主要流行于民间,剪纸艺人也以普通劳动人民为主。皖北剪纸具有浓厚的生活气息和鲜明的民俗性,通过丰富的剪纸技法,把纹饰的阴阳、空间关系的阴阳等表现得淋漓尽致。阴阳观念是皖北剪纸造型的基础思想。皖北剪纸不仅有外部形式独立的阴阳形态,还有内部形式融合的阴阳形态,充分体现了根深蒂固的阴阳观念。

关键词:皖北;剪纸;阴阳;审美

分类号:J528.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1673—1395 (2020)01—0038—04

中国民间剪纸艺术历史悠久,形成了多种流派,具有浓郁的地域特色。它是劳动人民抒发美的特殊表现形式,同时也体现了劳动人民的情怀与智慧。在中国传统艺术中,民间美术通常与民俗文化有着密切的联系,剪纸艺术同样如此。它将劳动人民对传统艺术的思考体现得淋漓尽致。

剪纸艺术最早源于屋内贴的窗花,是民间艺术品。剪纸的题材多样,包括民俗信仰、历史故事、神话传说、人生礼仪、劳动生活、宇宙自然等。就用途来概括,剪纸的功能主要分为以下四个类别:第一,张贴于门窗、灯彩、灯扎上。第二,用于点缀或嫁妆、祭品等礼仪庆典中。第三,作刺绣小样使用。第四,印染布料使用。由于剪纸工艺较为简单,更容易普及,因此,剪纸艺术深受大众的喜爱。

民国时期,由于民俗文学的出现,剪纸艺术受到了重视。1934 年上海美术刊物《万象》第 3 期封面刊登了张光宇先生设计编排的五幅民间窗花剪纸作品:《金鱼荷花》《蝈蝈白菜》《喜报三元》《黑猪拱门》《玉兔进宝》。这五幅剪纸作品排列完整,装饰性较强,被作为画报的封面图像。

一、皖北剪纸的艺术特色

传统剪纸分南北两派,北派一般质朴浑厚,南派讲究玲珑剔透、清秀雅致。安徽剪纸艺术具有鲜明

的地方特色,以徽州为首的皖南剪纸与皖北剪纸呈现出不同的艺术特色。皖北地处淮河以北,独特的地理位置条件与道家文化的深刻影响,赋予了皖北剪纸独特的艺术魅力。相较于皖南剪纸,皖北剪纸清秀中透着大气,造型优美,风格独特。

皖北剪纸在原有的基础上发展,主要体现为技法精进与艺术程式的多样化,独具艺术特色。皖北剪纸作品主要采取刻与撕相结合的手法,用寓意丰富的造型与阴阳相生的表现手法,对作品进行诠释。剪纸艺术作品带有鲜明的艺术特色和生活气息,其造型广泛应用在设计领域,如室内装饰设计、产品设计、广告设计等。皖北剪纸突破了剪纸技术的局限性,用多元化的表现形式,采取多种艺术手段技法相结合的艺术形式,实现了与现代社会需求更好的融合发展。

二、阴阳观念对剪纸美学的影响

中国民间剪纸艺术不仅要熟练运用工具,更要在材料上进行创新,体现出平面造型的多维空间。中国民间剪纸艺术有别于西方艺术,也与中国传统造型艺术不尽相同,体现了中国民间独特的艺术造型与艺术表现手段。^{[1](P158)} 剪纸艺术有多种表现手法,在使用剪刀的过程中,剪铰技法运用较多。在折剪、掏剪中,都需要运用不同的剪铰手法来塑造不同

收稿日期:2019-10-10

基金项目:安徽省哲学社会科学规划项目“皖北剪纸艺术特色及传承拓展研究”(AHSKQ2018D75)

作者简介:张然(1991—),女,安徽涡阳人,助教,硕士,主要从事美术学研究。

长短的线面以及形状。此外,在剪纸的过程中要留一些空白,这些留白的窗花与存在的窗花构成了剪纸画面中的阴阳关系。剪纸艺术家通过不断地剪裁线条与图案细化,从而运用艺术空间完美诠释艺术思想。剪纸作品通过不同的表现形式,形成了不同的主题。例如,镂空的表现形式使剪纸的主题更为突出,不论是阴刻,还是阳刻,图案部分都与空白部分相互对比,形成一幅有正负空间的完整作品。

(一) 阴阳观念深厚的传统积淀

阴阳五行是中国独有的哲学理论,在中国悠久的历史长河中,影响深远。我们的祖先是以前阴阳五行囊括天地万物的,一般百姓对于阴阳学说都非常熟悉。古人习惯把既对立又相连的事物用阴阳表示,比如,男为阳,女为阴;山南水北为阳,山北水南则为阴;迷信的人习惯把活着的世界称为阳间,死了去的是阴间。《礼记》中有载:“外事以刚曰,内事以柔曰。”商代许多民俗活动中都体现了阴阳五行的相关原理。《周易·系辞下》记载:“上下无常,刚柔相易,不可为典要,为变所适。”这说明事物是不断变化的,不可以妄加猜测推断。刘熙载在《艺概》中说:“画有阴阳,如横则上面为阳,下面为阴。竖则左面为阳,右面为阴。为毫齐者能阴阳兼道。”^{[2](P3)}所谓“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,“分阴分阳,两仪立焉,一动一静,互为其根”,阴阳为光线的两面,正为阳,背为阴。老子说过“五色令人目盲”,中国传统绘画表现形式一般为黑白对立,我们也可以想象为阴阳对立。传统阴阳观念是广大劳动人民在生活实践中逐步体悟到的,而且阴阳理论渗透在中国传统文化的方方面面。在医学、艺术学、风水学等方面,都体现了道家的阴阳观念。阴阳互为转变,刚柔并进,人们由此体味生命的变化与发展,体味自然与宇宙的神奇奥秘。

中国民间艺术讲究体现表现对象的生动性、自然性、协调性,要带给人美感,带给人愉悦的视觉与精神体验。剪纸作为民间美术的一种造型艺术,深刻地体现了传统阴阳观念。剪纸生发于民间,素材来源于古老文化千百年来积淀,涵盖了中国农村集体审美意识,得益于民间艺术家独特的思维方式和造型意识,形成了剪纸造型特有的简洁概括、平面抽象和装饰美感。在剪纸的图案表现中,讲究对称、顺逆、黑白、反衬、开合等,这都深刻地体现了《易经》博大的精神哲学。^{[3](P62)}不管是从民俗,还是从农业社会的文化来看,中华优秀传统文化的形成,跟当时所处的以自给自足为基本特征的社会经济有着千丝万缕

的联系。传统文化在劳动人民的日常生活之中不断地得到丰富和发展。剪纸艺术就是对于民间情感和民俗生活的直接反映。^{[4](P26)}无论是就艺术形式而言,还是就题材内容来说,传统阴阳观念都起着很大的作用。百姓喜欢在生活中寻找美,感受美,发现美,在丰富的变化中总结矛盾的变化规律。我们看剪纸作品,不仅可以体味人间风情,更多的是感悟人生真谛。

(二) 阴阳观念对剪纸美学的影响

在民间剪纸艺术中,阴阳观念贯穿于剪纸的一刀一剪之中,一点一线间均体现了阴阳互相转化的规律。在剪纸艺术中,阴阳之美在造型塑造方面体现得最为显著。剪纸造型的阴阳是指虚实、正负形态的变化,人们将阴阳的观念在剪纸造型中具体化、形象化,通过明为阳、暗为阴的造型表现出来。这就是通常所说的阴阳剪纸的艺术技法,通过这种特殊的技法来表现不同的剪纸艺术效果。在剪纸的表现手法中,阴剪也就是把表现图形的外部轮廓线剪去,让作品表现的部分断开。阳剪的表现手法则是保留这些线条,表现作品丰富的艺术特征。除此以外,剪纸的造型也可以通过改变其疏密、大小来确定作品的阴阳关系,从而产生更具震撼力的艺术效果。

阴阳观念在剪纸主题上体现得较为充分。例如,生殖崇拜就是借助于以动植物结合为基本特点的象征手法得以表现出来的。单一的植物和动物,都有形式刻板、单调乏味的不足之处。一般情况下,艺人们将植物和动物穿插配合,既做到了形象生动,也避免了太直白表现跟传统含蓄美感相冲突的情形。这方面的典型就是诸如“鱼戏莲下”和“鱼钻莲”之类的以“鱼”形象为主题的剪纸作品。在自然生活的表象下,其所寓含的意思即为阴阳交合的旺盛的生命繁衍过程。^{[3](P62)}

在艺术表达中,我们需要不断地感悟自然、体味自然的意蕴,感受天地万物的表现方式。万物五行都有其独特的表现方式,万物相生、相克、相化,这在剪纸艺术中同样体现得淋漓尽致。

著名剪纸艺术家王红川教授的作品深刻地体现了中国剪纸艺术的哲学思考。他通过细腻的布局与设计,将正负形理念应用到剪纸艺术的创作中,更把矛盾的对立统一学说用于正负形的转换理论中。他提出,艺术家应抒发内心独特的艺术感受,展现作品的独特性。他的作品《新年印象》《冬树》在琐碎的画面中寻找整体性,完美地诠释了中国传统文化朴素的哲学观。

三、皖北剪纸的阴阳传承

皖北剪纸是皖北地区民俗艺术之代表,主要流行于民间,剪纸艺人也以普通劳动人民为主。因此,这些艺术作品具有浓厚的生活气息和鲜明的民俗性。例如,春节期间在窗格中贴剪纸;结婚时,将剪纸张贴于家具或门窗上面。这些颜色艳丽、价格低廉又寓意吉祥美好的剪纸图案,给单调朴素的山乡旷野增添了明丽色彩和热烈氛围,营造出节日特有的喜庆感。皖北地区的剪纸基本用于喜庆节日的装饰或鞋帽的刺绣样底。随着时代的发展,今天的剪纸艺术应用领域更为广泛,如室内装饰、产品包装、刺绣纹样、装饰画等。剪纸艺术的发展使得它更倾向于和市场接轨,实现了民俗文化的传承性。

皖北地处中原要冲,道家文化发源于此,道家思想深刻地影响着当地人民的生活方式和地域文化。道家观念对当地民俗生活和民间思维的影响,也表现在剪纸艺术上。道家美学主张自然、朴素、平淡、简约,重视精神自由,深刻影响了皖北剪纸的艺术品质。在皖北剪纸中,阜阳剪纸是其代表,阜阳剪纸具有精粗结合、质朴与风雅共存的风格,其剪纸技艺秉承阴文剪纸与阳文剪纸的传统,阴线阳线交错穿插,呈现出虚实层次之感。阴剪与阳剪是剪纸技法之一,阴剪为凹,特征是“线线相断”,剪去内部结构线,以阴线表现物象;阳剪为凸,特征为“线线相连”,剪去背景和内部非结合处,留下边缘轮廓线,以阳线描绘物象。留出的花样为阳,镂空的空间为阴,外与表为阳,内和里为阴。利用阴剪阳剪的穿插交替来表现出虚实的变化,同时也使画面出现了层次感,更加活泼生动。^[5]如表现剪纸人物时,往往把女性的面部以阴线表现,男性的面部则以阳线表现。皖北剪纸将阴阳两者有机结合使用,做到“虚实”“阴阳”“有无”之变化,营造出刚柔并济、朴素自然的造型,这与道家美学的观念相一致。皖北地区在春秋战国时期曾长期属于楚国领地,因此,当地民俗文化中留存了大量楚文化元素。楚文化的特质是追求精神自由和个性洒脱,散发着生命之美和浪漫气质。古楚艺术造型善于运用线条,注重曲线、弧线的变化和装饰效果。受此影响,皖北剪纸亦善于运用曲线纹饰,利用造型语言中的点、线、面等元素营造出充满自由动感的画面。皖北剪纸既有浪漫、飘逸的风度,又有朴实、厚重的气质。

皖北剪纸运用散点观察、多角透视观察表现法来追求更完美的艺术视觉效果。皖北剪纸有着独特

的艺术特色,是因为皖北地区地处淮河流域,淮河文化融合民间艺术。从历史来看,淮河流域由于经常洪水泛滥,人口迁徙较为频繁,导致不同文化的交流与融合。淮河流域是道家文化的发源地,道家主张无为的精神,也使得皖北剪纸具有浑厚与天真,崇自然、尚人文,造型独特,寓意吉祥,风格纯朴等艺术特色。淮河流域是黄河流域向长江流域过渡的地带,淮河文化深受黄河流域与长江流域文化的影响,在文化的形成过程中具有很强的对外开放性与深厚的包容性。这种特性形成了具有皖北特色的异域文化艺术精髓。

皖北剪纸的艺术构思来自于对现实生活的深入观察,承载了皖北艺术家的艺术思维,是皖北艺术的高度结晶,具有深厚的文化底蕴与文化内涵。皖北剪纸风格清新典雅,构图灵活生动,剪纸技法精巧细致,造型独特,剪纸手法精湛,大气又不失典雅与细腻。通过艺术手段与艺术手法的多重融合,线条灵活又充满律动感,具有丰富的美感和浓厚的生活气息。就皖北剪纸艺术题材的选择来看,多数艺术家会选择历史题材作为题材表现方式。也有很多皖北剪纸艺术家以生活为题材来进行艺术表现,如吕凤毛的《四季图》、丁云兰的《耕作图》等。

皖北剪纸通过丰富的剪纸技法,把纹饰的阴阳、空间关系的阴阳等表现得淋漓尽致。在通常情况下,红色纸张的剪纸,镂空和花样之中的纸型分别为阴和阳。而凹下和凸出的,也分别被称作阴和阳。这与17世纪西方绘画中对于自然规律和模特的模拟、中国文人画里面的造型法则完全不同。

皖北剪纸在造型方法上,既有阴剪法,也有阳剪法,还有混剪法。阴剪法将用以概括物象结构的线条刻去,将黑白对比加以突出,而大的块面因整幅作品里面黑块将细致线条予以展现而得以保留。该方法体现了皖北剪纸的重要特色:将农村劳动的场面加以充分展现。阳剪法使作品的画面细腻、线条清秀。至于混剪法,则以粗中有细的典型特点而使得剪纸表现力显得更强。无论是哪种剪法,都呈现出阴阳关系。可见,阴阳观念是皖北剪纸造型的基础思想。皖北剪纸不仅有外部形式独立的阴阳形态,还有内部形式融合的阴阳形态,都充分体现了根深蒂固的阴阳观念。

亳州非遗剪纸艺术家王炳华大师的作品《花戏楼》(见图1),通过独特的艺术构思将亳州文化的独特魅力传达了出来。他把天空中的云雾处理成吉祥云状,通过曲线连接把云雾与房屋进行链接,大量的

房屋直线与曲线和谐相生,形成一幅完美的花戏楼剪纸艺术品。在细节的处理上,我们可以看到门窗的处理,在中间的正门处加入了留白的楼梯,让整个房屋的空间感得以延伸。庭院的柱子用镂空的留白手法,让整幅剪纸虚实关系更突出。天空大量的留白与房屋大量的密集线条产生了大虚与大实的对比,又有很突出的疏密对比,让画面有了空间感与深

度。此外,通过树木的表现,空间感进一步加深,层次感更加丰富。从大方向来看,他在这幅作品中采用几何形状的线条,把安徽的剪纸纹饰中的连珠纹(以圆形或S形状排列的纹饰类型)作为一种新的纹饰表现形式,使得画面形成了强烈的曲与直的对比,让画面产生了重复之美、对称之美与虚实之美,画面的表现力更强。

图1 王炳华剪纸作品《花戏楼》

四、结语

皖北剪纸不仅在构图形式上予以创新,而且在表现技法上进行开拓。阴阳是对立的,在一切事物的运行过程中,都存在阴阳关系的转化,它们相互制约、相互依存。在现代设计中,艺术家经常通过剪纸艺术的形式感获得创作灵感。皖北剪纸深刻地阐释了形状与意象之间的关系,以形表意,表现艺术家的艺术构思。我们应重视剪纸文化的传承与发展。如何继承与保护皖北剪纸艺术,使之适应新时代的文

化发展,值得深入思考。

参考文献:

- [1]吕胜中.中国民间剪纸[M].长沙:湖南美术出版社,1994.
- [2]刘熙载.艺概[M].上海:上海古籍出版社,1978.
- [3]鲍家虎.剪纸艺术[M].济南:山东教育出版社,1992.
- [4]柴京津,柴京海.中国剪纸艺术[M].北京:人民美术出版社,1996.
- [5]索峰.浅谈阜阳剪纸艺术[J].阜阳师范学院学报(社会科学版),2010(6).

特约编辑 桑俊

责任编辑 叶利荣 E-mail:yelirong@126.com