

剪纸作为我国古老的民间艺术,战国时期就有明确记录,《吕氏春秋》载:“成王与唐叔虞燕居,援梧叶以为圭,而授唐叔虞曰:‘余以此封女(汝)’。”《史记·晋世家》亦记载此事,把“剪桐”作为分封的代称。

我国剪纸流派众多,风格多样,安塞剪纸古朴浑厚,扬州剪纸精巧细致,佛山剪纸瑰丽辉煌,高密剪纸灵秀动人,河北蔚县剪纸是全国唯一以阴刻为主、阳刻为辅的点彩剪纸,它以刻为主,施以染色,饱含河北民间敦厚、阳刚、质朴的个性,被誉为“中华民族一种美丽的象征性符号”。

2006年,蔚县剪纸入选第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年,入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。

徐东坡/文

民艺珍品 蔚县剪纸

一 源自窗花,名家辈出

蔚县古称蔚州,旧时为“燕云十六州”之一,是关内通往关外的咽喉要道。蔚县历史文化资源丰富,拥有全国文物保护单位21处,中国历史文化名镇2处,也是著名的剪纸艺术之乡。

数千年的文明发展史,造就了蔚县深厚的文化内涵。历史上的兴废离合,几番变换,古城的传承从未中断。在这里,草原游牧民族与平原汉文化不断融合,形成了蔚县独有的地方文化。蔚县剪纸在这样浓郁的地方文化土壤中熏陶,最终被催化成传世久远的民艺精品。

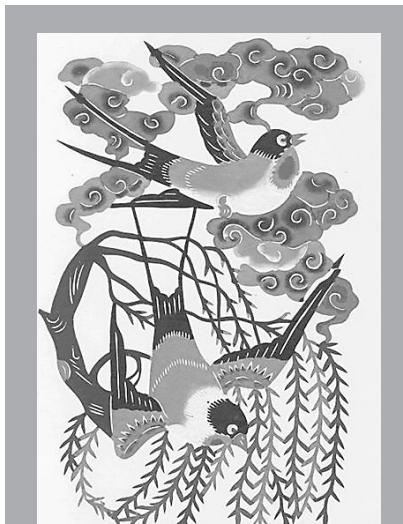
剪纸自古是国人喜欢的民间工艺,唐代诗人崔道融著诗:“欲剪宜春字,春寒入剪刀。”诗里讲的宜春帖子,就是当时的剪纸艺术作品。细论蔚县剪纸的源头,还要从当地春节贴窗花的习俗说起。蔚县地处北方,冬季天气寒冷,当地居民因采光需要,在建造房屋时往往把窗户设计得较为宽大,因为大,所以显得非常引人注目,尤其过年过节喜庆的时候,看起来空荡荡的,影响美观。最初,当地的巧手女子便把红绿色纸剪成喜庆图案,贴在窗户上,叫作“挂喜”,后来逐渐演化成了象征吉祥如意的动植物图案,俗称“窗花”。这些简单的窗花造型,流行于清代早期,是蔚县剪纸的雏形。

早期的窗花又叫“天皮亮”,是在云母薄片上勾画着色的工艺品。到了清代咸丰年间,武强木板水印窗花输入蔚县,这种木刻印刷的“窗花”,简单、灵秀,比“天皮亮”色彩艳丽,但外形粗糙,被称为“草窗花”。这种窗花贴在窗户上,白天特别好看,到了晚上就成了一片漆黑,影响美观。于是,当地艺人尝试用刀子在上面积增加镂空的效果,开创了蔚县剪纸雕刻技艺的先河。

据当地传说,蔚县剪纸最早的艺术家是清末光绪年间的刘老布。他借鉴了武强木板年画“草窗花”的工艺,结合当地供花鞋、荷包、枕头刺绣的“花样”技巧,加上天津杨柳青年画的上色技法,三者融合,形成了在白色剪纸上染色而成的新型剪纸。刘老布被冠以蔚县剪纸的鼻祖,他的故事在蔚县世代相传。

清光绪、宣统年间,蔚县出现了全家从事剪纸的吕家和翟家。吕家专门刻戏曲人物,在其推动下,戏曲人物剪纸开始在民间风行。翟家专刻花卉,把民间各种门类繁多、构图混乱的花卉样子统一格式,奠定了蔚县花卉剪纸的基础。王老赏(1890-1951)师承周瑶,被授予“20世纪中国十大民间艺术大师”称号。他刻制的人物绣像,栩栩如生;刻制的花草图案,浓淡相宜,达到了剪纸艺术极高的境界。

进入21世纪,蔚县剪纸根据市场经济的客观需求,大力发展现代工艺品剪纸,先后出现了“双幅”“多幅”和用于展览的“巨幅”剪纸艺术作品。著名剪纸工艺大师、全国非物质文化遗产传承人周兆明,利用近两年的时间,完成了巨幅剪纸艺术精品《清明上河图》,该作品长9米、宽0.58米,在2004年上海民间艺术博览会上一经出现,便引起轰动,荣获了特别荣誉奖。

二 独到的刻制工艺

蔚县剪纸是中国民间剪纸大家庭中的“刻纸派”,种类繁多,制作精细,既要强调刀工,又需注重染色,俗称“三分刀工七分染”,传统的技法分设计稿样、刻纸、点染颜色三道主要工序。

设计稿样是对剪纸图案进行设计创作,在白纸上勾出图形,绘制清晰的墨线稿,要求疏密得当、美观大方。把数十张宣纸订成宣纸板,用纸捻穿透固定,清水浸湿,覆压后挤干水分,悬挂晾干,使之成为平整的纸板。刻之前把图案覆在纸板上,用刻刀手工精刻,要求先细后粗,先中间后两边,做到阴刻阳刻结合巧妙,上下一致,不粘不连。

点染颜色是根据色样的需求,调配各种色彩,用毛笔采用平涂、晕染、点染、套染、渲染、洗染、补染等方法上色,要求“红配绿一台戏”“红配黄喜洋洋”,符合民间色彩搭配的原则,最后把染好的纸样轻揉,让纸张相互脱离,依次揭开,最后装裱成形。

完工后的蔚县剪纸构图饱满,造型生动,画面细致古朴,因为多使用明度和纯度高的颜色,浓艳鲜丽,对比强烈,充满了北方乡野的情趣。

三 鲜明的艺术特点

蔚县剪纸是土生土长的河北民间艺术,从诞生的时候起,一直保持着原汁原味的乡土特色。技法采取阴刻为主、阳刻为辅的方法,画面实多于虚,黑大于白,面强于线,通过明确主体进行形象陪衬,进一步烘托主题,使画面沉稳充实。蔚县剪纸的素材多来源于生活,艺术形式又高于生活,深得老百姓的喜爱。

剪纸用刀刻制的最大优势,是能够大批量地生产,从而满足了市场需求,种类也特别丰富。在《中国蔚县剪纸100图集》中,把当地剪纸图案分成了八类,即翎毛花卉、十二生肖、民间民俗、戏曲人物、戏曲脸谱、山水风景、神话人物等。其中仅戏曲人物就达上千个,人人形态各异,传神而不雷同,这些人物剪纸有的成套刻制,四幅一回,有的是两回、三回或四回,集中起来组成一个完整的戏剧图谱。

蔚县剪纸中的脸谱,是在戏曲剪纸的基础上发展起来的,后来成为独立的刻画门类。它依托传统戏曲脸谱的艺术形式,采用格式图案,用刻刀展示人物形象,用色彩塑造角色忠、奸、正、邪的性格。比如:蔚县剪纸中的关羽,凤眼红脸,五缕长髯,雄健威武;曹操白脸斜目,头戴紫冠。两者对比强烈,忠奸立分。

蔚县剪纸善于巧用龙、凤、蝙蝠、鲤鱼、喜鹊、牡丹、石榴、山石、文武财神等图案作为文化符号。在一幅寿字挂轴剪纸中,通体包含着如意、松枝、云朵、仙鹤、荷花、莲蓬、鲤鱼等吉祥图案,含着“吉祥如意”“多子多福”“连年有余”的意思。站在挂轴前欣赏,画面的整体又构成了一个“寿”字,显得美观大方、喜气洋洋,充满生活情趣。

四 与时俱进 不断创新

近年来,蔚县剪纸获得的荣誉无数,成功入选河北省民族文化保护第一批试点工程,挂牌“中国剪纸艺术研究基地”。中国文联、中国民协在蔚县举办了“全国首届剪纸艺术节暨第十届山花奖·民间工艺美术(剪纸类)评奖活动”。蔚县剪纸的题材广泛,寓意深长,生活气息浓郁,反映了中国独有的文化背景和民俗风情。过去,蔚县剪纸大多限于当地销售,是人们养家糊口的手段之一,随着剪纸艺术的不断推广,蔚县剪纸的品牌效应已经凸显,逐渐向产业化、规模化发展。现今蔚县拥有剪纸专业村28个,专业户1100户,从业人员4万多人,年产剪纸500万套,产品畅销美、日、德、新等70多个国家和地区。新一代的剪纸艺人,把剪纸工艺与商品经济结合,成功把它“嫁接”到建材、装饰、服装、箱包、宫灯、瓷器等多个领域,创造出一批又一批新产品,风行世界各地。

