

非遗视阈下民间剪纸艺术的保护与传承探赜

——以陕西剪纸为例

方卓君

泰国格乐大学

摘要：非物质文化遗产是国家和民族精神风貌的具象呈现，承载着民族文化的历史基因，集中反映了一个地区的民风民俗与文化倾向。其中，剪纸作为我国民间流传悠久的艺术形式，具有种类多、分布广、地域性强的特点。文章拟以陕西剪纸为例，探讨在非遗传视阈下民间剪纸的保护与传承机制。

关键词：非物质文化遗产；民间剪纸；艺术传承与保护；陕西剪纸

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.03.120

民间剪纸具有浓郁的地域性，承载着地区独特的民风与民俗意蕴，也是我国非物质文化遗产抢救工程之一。随着经济发展与艺术观念的嬗变，部分优秀的民间剪纸技艺逐渐被遗忘甚至失传。因此，挖掘一批具有独特民俗意蕴的民间剪纸作品，揭开古老艺术的原貌，对非物质文化遗产的保护与传承工作具有重要价值。^[1]基于此，文章拟从陕西民间剪纸的地域性特点出发，尝试探究其蕴含的民族风尚与民俗意蕴，进而探讨全国民间剪纸艺术的保护与传承策略。

一、陕西民间剪纸的风格及特点

陕西民间剪纸具有浓厚的秦汉文化底蕴，是对秦汉地区民风民俗的具体阐释，集中代表了该地域民众的情感表达与文化认同。^[2]在秦汉文化的长期浸润下，陕西民间剪纸兼具稚拙古朴与胸中藏秀特点，充分体现了其率真与自由之精神。

首先，陕西民间剪纸的内容与题材。在内容方面，陕西民间剪纸的内容涉及诸多方面，如人物、花草、祥兽、飞禽、亭台楼阁、寓言故事、民间故事、民间传说等。在题材方面，包括婚姻、求子、母爱、教育、劳作、归省、孝道、游艺等题材。比如婚姻题材的作品主要表达了妇女的美好爱情与婚姻的希望，如喜鹊登梅、龙凤呈祥、鸳鸯戏荷等美好寓意的作品；求子题材的作品旨在向神灵祈求，如麒麟送子、莲生贵子、榴开百子等作品；母爱题材重点勾勒儿童的童真童趣与母亲的怜爱，如儿童采花、捉鱼、抱瓜等，如母牛舐犊、母子鹿等作品。不同的题材具有不同的内涵和文化意愿。

其次，陕西民间剪纸的用途。陕西民间剪纸主要与当地人民的民俗生活以及祈求平安的心理追求有关。从岁时节日到人生礼仪，从家居装饰到重大祭祀，民间剪纸的用途极为广泛。例如，每逢岁时，陕西民间往往会剪年花，如贴于窗户上的十二生肖窗花、为增添节日氛围以及招财驱邪而贴在门框上的门笺花、贴于门两侧的门花以及寓意吉祥意蕴而贴于衣柜、水缸、墙壁的剪

纸。除了春节，剪纸还可用于人生礼仪，主要包括祝寿花、喜花、满月花等。此外，剪纸还用于衣服刺绣的底样，即“刺绣花”，可贴于鞋面、裤腿、衣袖、衣领、帽子等处，并以丝线刺绣，主要内容为花鸟山水以及动物图案，往往表示富贵吉祥主题。

再次，陕西民间的剪纸种类。从种类上看，主要包括单色、套色、染色等。单色剪纸即运用单一颜色的纸张完成作品。单色剪纸的纸张颜色主要以喜庆的红色为主。根据用纸方法不同，该类型剪纸又分为两种，一种是呈对称图形的对折剪图样；一种是以针线固定多张重叠的纸张，以此得到多份作品。套色剪纸是基于单色剪纸的一种形式，即先用单色剪纸方法剪成不同颜色、不同层次的剪纸，然后将小的剪纸贴于大的剪纸之上，从而形成多种颜色的套色剪纸。此外，染色剪纸即将容易浸渍的白色纸张染色，然后再剪出所需图案。

二、陕西民间剪纸的民俗意蕴

民间艺术与民俗活动关系紧密，即民间艺术来源于民俗活动，无论是形式、内容还是用途，都与民俗活动或民俗心理需求有关。从这个角度讲，民间剪纸即民俗活动的具象载体，是一种独特的民俗现象。因此，研究民间剪纸需要从民俗现象视角探究其背后的民俗意蕴或民俗学意义，进而了解民间剪纸的全貌。

从民俗角度讲，民俗活动具有鲜明的地域性特点，是某个区域内公众“约定俗成”的社会风俗，往往代表着某一地区人民共同的精神追求，即所谓的“十里风俗不一般”。^[3]民俗或是对美好生活的向往，或是对吉祥平安的祈求，或是对自然规律的敬畏，或是对招财驱邪的盼望。需要指出的是，民间艺术与民俗活动是相辅相成、互相促进的关系。正如陕西民间剪纸与民俗活动的互相反哺、双向赋能关系。一方面，民俗孕育了民间剪纸；另一方面，民间剪纸丰富了民俗内容。

以信仰民俗为例，“龙”是华夏民族的图腾，这也是我们称为“龙的传人”的重要原因。因此，陕西民间

剪纸作品中也常见龙的剪纸，旨在表达对民族与祖先的尊敬。同时，为表达对娼世祖的崇拜，剪纸中还常用“蛙”等动物。此外，陕西民间的祭祀活动也常以动植物表达对祖先的崇敬，期望在祖先庇佑下部族发达、生生不息。可见，这种以动植物等形象为主题的剪纸集中体现了当地人的生命崇拜意识，如石榴牡丹、鱼串莲、娥扑瓜等。

除此之外，民间剪纸还来自当地的人生礼仪民俗与岁时节日风俗，如婚姻、祝寿、丧事以及不同的民俗节日。其中，以婚姻为题材的剪纸数不胜数。例如，男女双方在定好婚嫁日子后，双方要准备新郎新娘的婚嫁衣物，如衣、裤、内衣、鞋等。这些衣物都要实现剪好纸样，然后再进行刺绣，即上文所述的“刺绣花”。此外，还要为婆婆以及小孩准备衣裤或小礼品，以祈求过门后的和睦相处。衣裤上的刺绣多为蛙、鱼、兔、莲、桂、凤、笙、牡丹、瓶，寓意多子多福。此外，嫁妆、洞房、窗户、门帘、院内墙上要贴上喜花。其中，墙花以二龙戏珠、娥扑瓜、送子观音、龙凤吉祥为主，窗花以白蛇传、富贵牡丹、喜鹊登梅、鹊桥会、石榴籽等为主，门帘花以如意佛手、孔雀戏牡丹、松鹤延年为主，箱底需要压上如石榴结籽、金钟扣娃等寓意多子多孙的喜花。当然，大门、石头、井盖、胡同墙上等需要贴寓意吉祥如意与团结向上的团花，如百年和好、鱼串莲、晋国十果花、白头翁等。

三、陕西民间剪纸的传承模式与机制探究

（一）陕西民间剪纸的传承模式

首先，从简单模仿到艺术创新。从民间剪纸艺人的角度讲，家族内的女性长者或母亲是民间剪纸初学者的启蒙者。在学艺之初，他们往往会从长者或母亲那里获取相关的剪纸底样并进行仿制，以此寻到入门基础。可见，复制与模仿是民间艺人逐步掌握剪纸技法的必然环节，是从粗糙走向精准掌握转型的过程，更是艺人进行艺术创造的基本功支撑。^[4]经过了初期的模仿阶段，这些民间艺人的剪纸技法逐渐得心应手，且善于观察他人剪纸的细节与创新指出，然后再根据自己的理解进行艺术加工。例如，部分艺人可能没有见过现实生活中的虎、狮等动物，但通过观察木版年画上的动物或者庙前石狮上的形象，她们能够从艺术视角抓住能够表现该动物的“神韵”，因而同样能够根据心中的理解剪出活灵活现的剪纸作品。换言之，尽管是“照猫画虎”，但凭借其精湛的艺术想象与艺术功底，这部分民间艺人依然能够为民间剪纸艺术的发展做出自己的贡献。值得注意的是，部分出自不知名艺人剪刀下的作品，无论是写形还是传神，与许多职业美术创作者相比有过之而无不

及。当然，达到如此艺术水平的女性艺人往往在“职业”年龄上跨度较大，且在家族中的地位很高，因而是某个地区民间剪纸艺术的佼佼者。

其次，个体传承与集体传承的结合。无论是审美需要还是实用性目的，剪纸艺术已经与当地人们的日常生活水乳交融，并成为人们生活不可或缺的重要组成部分。因此，无论是否从事剪纸艺术或者是否懂得民间剪纸，个体与剪纸都存在千丝万缕的关系，或是钟情于剪纸艺术的形式与内容，或是热爱于家乡的文化风俗。从这个角度讲，无论是否从事剪纸艺术，在陕西民间剪纸艺术的传承过程中都能够发挥或多或少的正向推动作用。在剪纸艺术的传承初期，往往由个体自由选择，并从其母亲或祖母拜师学艺，因而其创作具有鲜明的独特风格，或者粗犷豪放、率性自由，或者刀工精细、色彩艳丽，或者兼具粗犷与细腻，或者多元杂糅。在此基础上，部分具有剪纸爱好的艺人往往会倾向于“抱团”创作，并在相互分享、沟通、交流中获得新的创作启发与灵感，进而创作出能够代表地域性剪纸风格的作品。因此，这部分在当地相对有名的创作艺人会基于艺术传承而对民间剪纸技艺进行创造性转化与创新性发展。更重要的是，倘若有当地政府及文化部门的政策与自己扶持，她们还会主动举办公益性的剪纸艺术培训班或举办剪纸作品的展览会与交流会，旨在培养新生代剪纸艺人，进而实现艺术传承效果。

（二）陕西民间剪纸的传承机制

首先，地缘传承机制。如上文所述，民间剪纸具有鲜明的地域性特点。因此，同一地区的剪纸作品往往具有相似的题材及风格。就陕西民间剪纸艺术而言，陕北、关中、陕南地区的作品风格也有一定差异。但从整体上看，陕西民间剪纸大都表现人民的日常生活以及自然现象，因而散发着浓郁的乡土气息与自然野性。当然，也包括部分民间故事、民间传说、民间信仰等题材的剪纸。因此，在剪纸艺术的传承过程中，当地文化部门的参与也非常重要，如定期组织剪纸作品展览会、交流会，以此达到剪纸艺术地缘传承的效果。例如，有的民间剪纸艺人的作品具有独特的艺术特色，如对夸张手法的运用以及对细节的处理等。显然，在这种开放性的交流形态中，往往会影响一大批爱好此类作者的剪纸爱好者。

其次，师缘传承机制。所谓师缘传承，即在民间剪纸过程中，部分民间艺人往往具有培养新生代艺人的主动意识，这也是陕西民间剪纸艺术传承的重要机制。对于那些从心底热爱民间剪纸艺术或者梦想成为剪纸艺术家的学习者而言，师承机制是一种行之有效的文化传承

方式。一方面，这部分学者会主动关注并收集当地有名剪纸艺术家发表于报刊上的作品，并反复细致地观察与揣摩，这是其将来艺术之路的基础；另一方面，师傅在教这部分学者时，也会愿意倾注精力与时间陪伴他们共同成长，如剪纸的设计、细致的刻剪、专注的绘染等，并帮助其发表自己的剪纸作品。更重要的是，师承机制还是一个“教学相长”的过程，即师傅与徒弟之间往往会围绕某个剪纸技艺或创作形式共同研究，进而推动剪纸艺术的发展。值得一提的是，民间艺人在传授技艺的过程中，往往会树立一种“为人师表”或“非遗艺人”的自信心，因而能在中小学课堂中发挥其更大的传承价值。

再次，亲缘传承机制。较之师缘传承的“外向化”输出，亲缘传承则是一种基于家族内部的“内向型”的传承机制。换言之，无论是剪纸基本功还是剪纸诀窍，均是家庭内部成员之间的传授与学习。这种机制在陕西当地也非常普遍，即首先在家族内部成员之间建立一种艺术传承意识与机制，如上下辈分之间的传承、同辈之间的传承。在陕西，大部分剪纸艺人往往从小就接受了良好的艺术熏陶或剪纸学习，且能够在继承原有形式与内容的基础上不断创新构图与题材。更重要的是，这种继承与创新还会延续至其下一代，即剪纸的原始风貌与创新同步推进。可见，这种内部的环境熏陶与兴趣培养也是剪纸艺术传承的重要方式。

四、陕西民间剪纸的保护探赜

在了解陕西民间剪纸艺术的特点、题材、民俗意蕴以及传承机制的基础上，如何保护此类具有显著地域特色的民间艺术原貌，以及如何创新性发展剪纸艺术，既是文化传承的重要任务，也是非物质文化遗产抢救工作面临的重要责任。因此，从艺术传承与艺术产业的双重视角考虑，陕西民间剪纸的传承与产业化之路需要健全动态的保护机制。

首先，剪纸艺人的保护。剪纸艺人是剪纸艺术传承的“源头”。^[5]若要保护好源头，就要提升其创作自信与创作主动性，尤其是助力其将艺术作品转化为经济收益，以此作为艺术传承与创新的支撑。当然，这需要当地政府、文化部门、宣传部门等的政策支持与资金扶持，即将其作为当地文化旅游资源的代表名片。一方面，部分剪纸艺人因年龄或身体原因，往往在经济或资源方面心有余而力不足，她们需要的是一个自我展示与艺术创作的平台。因此，如何不浪费人才资源，以及如何借助更多的艺术交流活动重新激活其创作自信是保护剪纸艺术的关键。

其次，挖掘陕西民间剪纸作品的文化内涵。前文所

述，民间艺术在某种意义上讲即民俗活动，是地区精神风貌与文化习俗的组成部分。其中，陕西民间剪纸是传统文化的一部分，代表着陕西地区人民独有的文化追求。因此，基于人们共同的文化风尚，从民间艺人到政府部分，要能够挖掘出其独有的文化内涵，并进行创新性发展与创造性转化，如开发适合儿童智力的手工剪纸、成语故事剪纸、动漫人物剪纸等，以此适应文化产业的发展规律。当然，还可以将剪纸艺术渗透至中小学美术课堂之中，尤其是邀请剪纸艺人到校内演示，既能为剪纸艺术储备新生力量，引导学生认识到家乡艺术的魅力，也能盘活课堂教学氛围。

再次，拓展宣传渠道。在现代信息技术的助力下，“互联网+”同样适用于民间剪纸艺术的宣传，尤其是要嫁接好短视频、微博、微信公众号等自媒体，引导更多人了解陕西民间艺术的风格与魅力，为剪纸艺术的传承提供技术支撑。需要指出的是，宣传的过程同样是开拓产业市场的过程。一方面，剪纸本身是一种民俗消费品，无论是婚嫁还是节日庆祝、家庭装饰，其用途广泛，因而具有巨大的商业潜力；另一方面，剪纸作品也具有一定的收藏价值，尤其是著名剪纸艺人的作品，可作为纪念品进行收藏，因而具有独特的魅力与市场空间。

结语

在非物质文化遗产的抢救与保护工作中，民间剪纸艺术的传承与产业化之路非常迫切。作为陕西民间剪纸作品而言，其独有的稚拙古朴与胸里藏秀的风格具有独特的艺术魅力。对其传承模式、传承机制、保护机制的探究，对全国民间剪纸艺术的传承与保护具有启发意义。

参考文献

- [1] 王堃燕. 非遗视野下山东高密节日剪纸文化内涵与衍生设计研究[D]. 山东大学, 2022.
- [2] 杨婷婷. 分析陕西民间剪纸的创新与应用[J]. 天工. 2021(05): 116-117.
- [3] 杜激. 民俗艺术图式中的“构成性”试析——以陕西剪纸为例[D]. 西安美术学院, 2012.
- [4] 岳跳跳. 榆林剪纸艺术的多元文化传承与遗产保护研究[D]. 青海民族大学, 2016.
- [5] 岳跳跳. 剪纸艺术遗产的传承与保护现状调查——以陕西榆林地区剪纸为例[J]. 内蒙古大学艺术学院学报, 2016(01): 103-108.

作者简介：方卓君（1997.6-），女，汉族，陕西咸阳人，硕士，研究方向：非遗。