

在竹雕艺术中，竹雕选取的题材种类繁多，无论是人物、动物，还是山水、花鸟，涉猎广泛，图案纹样亦是内容丰富多样，包罗万象。再加上中国人向来喜欢追求美好的事物，因此在竹雕雕饰中就充分满足了人们的追求，运用了民间传说的神话故事和各种千姿百态、寓意吉祥美好的珍禽异兽，这些吉祥题材的创作在明清时期达到了顶峰。此外，谐音也特别巧妙地运用于图案形象中，人们通过以谐音的寓意，让事物的构成形式和内容进行精巧融合，对于这样的题材，不仅看的赏心悦目，听的悦耳动听，而且有一种妙趣横生，人人都喜闻乐见的效果。

人们在漫长的社会实践中，逐渐形成了十分系统地伦理道德文化，所以竹雕艺术也通过不同的题材形式和表现手法，表达人们对美好生活的向往之情，在日常生活中传播宽容仁爱、互帮互助，提倡孝敬父母的思想品德，弘扬传统伦理道德文化。竹雕艺人们，巧妙地应用汉字多同音字相谐的特点，表现这方面的题材。如在我国明清时代，人们非常喜欢用蝙蝠形象，被当作幸福的象征，由于“蝠”当做谐音“福”，所以“福在眼前”“五福临门”“五蝠捧寿”的题材十分流行，蝙蝠口衔寿字，象征福寿安康，把蝠的飞临寓意为“进福”，希望幸福会像蝙蝠一样自天而降，以此结成吉祥图案。

因此，在传统的竹雕题材中，对于来自生活中的吉祥图案题材已然成了竹雕艺术创作的主要内容，这些吉祥题材创作出来的作品不仅可以激发人们心中的美好期盼，还寄托了人们对吉祥平安的美好愿望。现如今，随着人们生活水平的提高，人们的精神追求、审美习惯也更加需要多元化，尤其是对竹的推崇，让人们产生了一种精神道德上的提升。再加上一些传统道德思想渗透到现实生活中，这种精神通过竹子雕刻成各种精美的艺术品，其文化内涵也积淀下来。竹雕艺术作为载体的形式艺术所达到的美学价值，满足了当今社会人们精神需求，同时为民间美术的理念更新、模式优化、途径拓展提供了很好的机会，竹雕艺人们不但可以深入挖掘、开发竹雕创作资源的潜在价值，还能对竹雕创作的形式进行艺术深化研究，从而有效凸显其助推人文文化产业发展的良性调节的独特效用。

一件件竹雕工艺品仿佛一出竹子上的戏剧，雕刻师们在平凡无奇的竹子上“刀笔生花”，刻下自己的竹雕岁月，也刻下了对美的追求和理解。作为新时代的竹雕艺人，不能丢弃中国传统文化的精髓，而是深刻悟彻文化的内涵寓意，在传统文化与现代技巧中寻找切合点，兼收并蓄，融会贯通，打造出符合现代人审美观念的艺术形式。

(作者单位：仙游县榜头镇初人竹木雕刻厂)

陕西凤翔剪纸的装饰艺术语言研究

文/申 恒

剪纸是历史悠久的民间艺术形式之一，剪纸用其独特精湛的技术、有趣的寓意，多样的形式，在视觉上给人一种纯粹、通透的感觉，在民间美术中占有很重要的位置，本文旨在研究陕西凤翔剪纸的特色，进一步挖掘凤翔剪纸中的装饰艺术语言。

凤翔剪纸的由来

众所周知，剪纸是历史悠久的民间艺术形式之一，民间剪纸是劳动人民为了满足自身精神生活的需要而创造，并在他们当中应用和流传的一种艺术样式，是一种极单纯的艺术形式。它生存于老百姓深厚的生活土壤中，不受功利思想和价值观念的制约，表现了人类艺术最基本的精神品质。凤翔剪纸是陕西地区古老的民间美术形式之一，剪纸艺术的内容与人们的生产生活密切相关，剪纸由劳动人民创造，以美化生活，丰富民间的一些民俗活动为目的。剪纸以其古拙的造型、有趣的寓意、多样的形式，在全国的民间美术中占有很重要的位置。

关于中国传统文化剪纸的历史，早在西晋时期就已形成，公元105年蔡伦改进和推广前人经验大量造纸，那么真正意义上的剪纸艺术，就应该是纸张的出现才正式开始的，因为纸张的出现，也就促进

了剪纸的出现、发展和普及。

凤翔剪纸是凤翔劳动人民在长期生产生活中为满足自身精神上的需求而创造的一种简单且纯朴的艺术形式，剪纸艺术不以再现客观现实为目的，是老百姓在艺术创作中重视直觉，意念，臆断而对客观世界的再认识。剪纸在凤翔十分普遍，每逢春节、婚嫁喜庆之日，家家户户都剪窗花、剪炕围，劳动者用自己的双手装点了生活，传承和发展了中国民间的本源文化，用剪纸的形式寄托了他们对美好生活的向往和憧憬。

凤翔剪纸的装饰艺术语言特征

剪纸艺术来源于生活，扎根于民间，在农村具有极大的广泛性和普及性，世代传承，具有极大的艺术价值。看妇女们在剪纸中的创造

精神，其价值远远超过剪纸本身。概括其装饰艺术语言特征，表现在以下几个方面：

从剪裁方面来看，凤翔剪纸以剪为主，以刻为辅，以纸为原料，拿小巧精致的刻刀手工雕刻细节，刀工精细，它吸收了民间木板年画的雕刻技法，用刀“稳、准、狠”，最能体现其风格的就是人物脸部的细节，与木板画的刀法有着异曲同工之妙，凤翔地区的剪纸一般较细致而曲线多，有的线条细似针尖，风格别致，具有很强烈的装饰意味，凤翔剪纸不追求形象上的真，更多的在意情感上的真挚体现，在表达精神寄托的同时更加注重其美观性。在造型上特别善于捕捉表现事物的某些精彩瞬间，其造型生动逼真、构图饱满、做工精细、对比强烈，是民间艺术不可多得的魁宝。

从内容题材上来看，凤翔剪纸的内容多表现为历史故事、神话传说、戏剧故事、花鸟虫鱼、山石景物以及吉祥喜庆的物象，其风格严谨、清秀、朴实，具有很强烈的装饰意味，它们是老百姓在日常生活动中对神灵崇拜的一种表现，体现了他们的智慧和丰富的想象力，寄托了老百姓对美好生活的向往和憧憬。如“连年有余”（莲花和鲤鱼）、“百年好合”（百合花和宝盆）、“榴开百子”（石榴与小孩）。

从色彩上来讲，凤翔剪纸以大胆的想法和夸张的造型而独具特色，我国的绝大多数剪纸都是单色剪纸，而凤翔剪纸不仅有单色，还有套色和染色剪纸，其中大多为套色和染色剪纸，其色彩特点明快而热烈，给观者一种强烈的视觉感受，将有些矛盾的色彩点缀的和谐而又统一，在强调其精神性的同时也更加注重其装饰美观性，造就了其独特的色彩效果。

装饰语言的具体表现形式

凤翔剪纸的发生和发展是伴随着民俗活动而展开的，它蕴含着一种在社会生产力水平极低的情况下人们对于生命和安定生活的一种渴望，创作者希望通过剪纸这种朴实的形式来表达他们对美好事物的向往和对理想的追求与企盼。剪纸艺术虽然品类繁多，但风格却不尽相似，剪纸艺术在对自然形象的表现中追求事物的完整和圆满。这种圆满完美的造型观，反映出老百姓热爱生活，希望富足的美好愿望。就其装饰语言的表现形式我们从以下几方面进行分析：

首先，从构图上看，剪纸不同于其它绘画形式，它较难表现三维的空间性和场景性，对于物象之间的比例和透视关系也有所改变，它主要依附所剪物象在内容上的联系，在造型上更多使用的是夸张变形的手法，又结合图案形式美的一些规律，做对称、均衡、连续等形式的处理，它可以把天空、太阳、飞鸟、人物同时安排在一个二维平面里，用“透叠”的方式形成一个看似合理的画面效果，这些手法的运用无疑就增加了其装饰性，满足了图案实用性和装饰性的功能。

其次，从表现手法上看，运用写意与装饰相结合，画面线条流畅，人物造型形象生动，其装饰纹样吸收借鉴了陕北地区石雕，木刻的技法，用刀精准，稳当，刻出的线条细润，连绵，使整个画面既饱满圆润又活泼灵动，将一些看似矛盾的事物点缀的和谐而统一，在造型上，特别能捕捉一些事物在生活中精彩的一面，并进行形象的刻画，使其生动传神。最能体现的代表作是戏剧脸谱中的胡须，它细如发丝，根根匀称，线线相连又线线相断，很有意境，个个堪称精品。

再次，从装饰手法上来看，凤翔剪纸多运用图案花卉纹饰伴随人物活动的道具来衬托要表现的主题思想，运用这一手法可以取得巧妙

的艺术效果。其装饰风格具有严谨、朴实、富于生活气息的特点。在我国剪纸艺术流派中有一定的代表性。在艺术风格上，凤翔民间剪纸要求用剪刀干净利落，剪痕要果断明确，剪纸不讲三维空间透视，更多表现的是创作者的主观思维对客观世界的认识，在此基础上还特别注意“阴阳结合”，善于使用夸张、变形的艺术手法，突出对象的外轮廓。正是这种群体共同遵循的创作原则和方法，才保证了凤翔民间剪纸独特的艺术语言和风格特点。

对凤翔剪纸艺术的思考

剪纸是一种古老的民间传统文化，是广大劳动人民在生活实践中创造的，一件民间美术作品体现的是当地的民俗特点和文化元素，随着社会的发展，与民俗密切相连的民间美术正在逐渐消退，或接近消逝。虽然政府把它们以文字的形式列入了非物质文化遗产，号召大家要了解，要学习，但是随着人们生活节奏的加快，这些艺术形式正默默地远离着我们的生活。城市文化的冲击和影响，形成了人们快节奏，求新鲜的审美情趣，而农村的姑娘媳妇们也无暇顾及这些传统的文化形式，她们纷纷丢弃了这种经济效益不明显的艺术形式，因此，凤翔民间剪纸等许多民间美术正面临着如何发展的困境。据调查，许多民间美术被认为是过时的东西而被摒弃了，愿意从事民间美术的年轻人越来越少，那么，如何发展我们的民间美术是一个值得我们深思的问题。我认为：

首先，应加强对民间剪纸艺术的宣传力度，让剪纸这种艺术形式不仅仅停留在小地方，而是要让全国人民都了解，甚至让世界人民都了解，因为越是民族的，越是世界的，以此来聚集更多的人对凤翔剪纸艺术以及对民间艺术的关注，这样就会有更多的爱好者来对其进行保护和传承。

其次，相关部门要采取行之有效的保护措施，无论是资金上的支持还是物质上的保护都要落到实处，政府强有力的保护对于凤翔剪纸艺术来说是非常重要的一部分，虽然近些年政府已经把民间美术列入了国家非物质文化遗产加以推广和保护，但是还需要加大力度。

最后，也是最重要的一点，就是要鼓励更多的年轻人投身到民间美术的创作中，培养他们对民间美术的兴趣，使他们了解民间美术的内涵，尤其是像凤翔民间剪纸这种相对较为简单的艺术形式，容易被人接受，也更容易实施，民间艺术的美是需要更多的人一点一点传承下去的，我们不能让这种淳朴的剪纸艺术的发展停滞甚至失传。在当今社会，人人追求经济效益，在这种情况下，要使凤翔的剪纸艺术得到发展，我们就必须要解放观念，与时俱进，大胆创新，想方设法使这种传统的美术形式适应现代商品社会的发展，让更多的人了解、接受并喜欢上民间剪纸艺术。

除此以外，为了使我们的民间美术更好地发展下去，我们还要采取更多的保护措施，但是无论采取什么措施，我们都应该饱含一颗热爱民间剪纸艺术的心，这才是我们保护工作的前提。陕西凤翔剪纸是凤翔几代人共同的意识和妇女们劳动的成果，是最有生命力的艺术形式，是我们研究中华民族艺术和文化的宝贵资料，把民间艺术传承和发展下去，就是将我们民族的艺术流传下去，让更多的人了解这种艺术形式的内涵，也让更多的人通过这些内涵来了解这片土地上的民风民俗，风土人情。

（作者单位：西安翻译学院）