

浅谈剪纸工艺的点滴创新

马陆育才联合中学 余丽红

摘要:剪纸是中国民间美术形式之一,是中国民间艺术中的瑰宝,亦是世界艺术宝库中的一种珍藏。有着悠久的历史,却因为和现代社会新生力量的审美观有一定的距离等种种原因,如涸辙之鲋处境危急,面临后继无人的境地。如何改良传统剪纸工艺,使其焕发新的生命力,是亟须解决的问题。

关键字:民间艺术 拓展 改良 创新

剪纸,又叫刻纸,是一种镂空艺术,就是用剪刀或者刻刀将纸剪刻成各种各样的图案。

传统刻纸工艺采用的载体比较单一,题材、形式、色彩范围也有一定的局限性。随着社会的高速发展,以不变应万变,肯定跟不上时代的步伐。

从苏绣名家沈寿的作品中得到灵感,我对传统剪纸技艺进行了大胆的创新。

一、以传统载体为主,载体多样化

剪纸的传统载体最多见的是大红彩纸,大红彩纸蕴意富贵、吉祥、圆满,但是也限制了题材,颜色的单一也难以产生视觉的吸引力。

一开始我也遵循传统,使用大红彩纸。经过一段时间的思考和探索,我尝试使用各种颜色的彩纸、普通宣纸、洒金宣、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料,甚至使用了软质易拉罐。

载体的多样化使传统的刻纸工艺更具魅力,同时对刻纸的刀法、刻的力度的掌握有了更高的要求。

各色彩纸刻制的刀法、力度的掌握和大红彩纸无异。需要注意的是要根据纸张厚薄程度决定力度的大小。薄的彩纸材质比较脆,入刀要竖刀,出刀也要提前竖刀,否则易产生裂口。厚的彩纸没有薄的彩纸那么脆,但韧性和厚度增加了,要求力度增大,否则易出现纸张纤维,增加后期修整工作。

宣纸是比较特殊的纸张,既柔又脆,不能像普通彩纸那样借力,必须做到既快又准。整个刻制过程中一直采用竖刀刀法,否则会产生大量的毛刺,这些毛刺的修整远远比其他载体难度要高,同时会影响整个作品的精致度。

金银箔是非常脆的材质,必须用竖刀刀法,下刀的长度不能过长,否则易产生

裂口。关键下刀、收刀要轻,整个过程都采用竖刀刀法。

皮、革等材料韧性比较大,刻制的力度要大,否则容易连刀,完成一幅作品往往比较费时、费力。

载体的多样化,虽然对刻制的要求高了,但是不仅使刻纸作品颜色多样,形式多姿,而且作品的题材范围都得以拓展,不再局限于传统图案。

二、保持本源,呈现多种美术形式

传统刻纸图案涉及的题材面比较狭隘,呈现的形式更是单一。既然刺绣能将油画、水彩画等呈现出来,那么刻纸也可尝试。

1.传统刻纸技艺与中国书法的精妙结合

传统的刻纸一般都不涉及书法,即便有也是很朴实、抽象的文字图案,或者是对称、简易的文字。如何用传统刻纸技艺将书法的美呈现出来,使得书法不仅保存了原有的美同时也具有立体感?

刻制书法的最大难度是字结构的处理,这对保证书法原有的形状和结构是至关重要的。书写书法和刻制书法最大区别在于:书写可以随心所欲,一气呵成;刻制却必须考虑闭合结构的处理,否则出现大面积空白,无法刻制。字的结构破坏了,整个字根本无法呈现,所以在下刀之前必须想好运刀的路线,既保证字的结构,又不牵强,一气呵成将字完整刻制出来。

保留运笔痕迹是另一难点,这对刻制的技法有一定的要求,要求灵活运用刀,巧妙地处理字的厚薄、疏密关系。在保留运笔痕迹的过程中以刀为笔,走运笔的线路,断断续续的线条也要切出细小的线条,哪怕只是走刀,那样才能将书法运笔的痕迹完美体现出来。

处理好字的结构,保留运笔的痕迹,再加上后期的处理,刻制的书法就既有书写书法的美感,同时也更具有立体感,这就是传统刻纸技法与中国书法的精妙结合。

2.刻纸技艺完美呈现白描画

白描是中国画技法名,是完全用线条来表现物象的画法。传统刻纸作品的表现方式也是线条,两者有着异曲同工之处。

用刻纸的阳刻法,将白描画用彩纸刻制。刻制的要点是线条疏密、连断的处理,既要保证刻纸的完整性,又不破坏刻纸作品的结构。最后以颜色对比强烈的彩纸衬托,这样的作品既新颖,又色彩感强烈,将白描画的线条感和刻纸的精细完美结合。

3.传统刻纸与工笔画相辅相成,各具魅力

工笔画亦称“细笔画”,属于工整细致一类画法。一般设色艳丽、沉着、明快、高雅,有统一的色调。

将传统的刻纸技艺和工笔画结合起来,分两个步骤来完成。第一层用刻刀将整个图案用阴刻的方法呈现出来。这一步骤关键点是线条一定要精细,过渡自然。第二层的时候,以第一层为原稿,以一比一的比例画下来。勾好线条后设色,必须做到设色艳丽、沉着、明快、高雅,并有统一的色调。而后再套色,两者合二为一,这样就将传统刻纸技艺与工笔画结合起来了。

两者的结合能充分将各自的优点体现,同时相辅相成,更衬托出对方的特点,使得作品更具魅力。

4.传统刻纸技法呈现水墨画的精髓

水墨画是由水和墨经过调配其浓度所画出的画,是绘画的一种形式。中国水

墨画的特点是:近处写实,远处抽象,色彩微妙,意境丰富。

传统的刻纸往往比较写实,要体现抽象的意境有一定的难度。首先从载体上入手,使用水墨画一般用纸——宣纸。宣纸一面粗糙一面光滑,所以对刻制的力度要求比较高,必须做到一刀刻断,将纸张纤维都刻净。宣纸有很强的延展性,又很脆,在整个刻制过程中不能借力,须刀刀做到精准。刻制最关键的是要注意水墨的运笔轨迹,运刀灵活、切口不能过于工整,同时却必须保证光滑。用刻纸体现出水墨画的意境有一定难度,要体现出浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨的效果,只能用如同工笔画一样的套色手法。在第二层宣纸上一比一地画出颜色,必须将颜色掌控精准,而后两者结合,就比普通水墨画多了线条感,同时也保留了水墨画的意境。

传统刻纸魅力无穷,蕴含传统文化的内涵和本质。中国各种美术形式,都各具魅力。传统的技艺经过创新,和各种美术形式结合起来,不仅保留原有魅力,而且焕发新的生命力,赢得更多人的兴趣和喜爱,使剪纸这象征着中国文化的工艺制作被发扬光大!

参考资料:

- [1]范石甫《金坛刻纸》古吴轩出版社
- [2]沈心友、王概、王著、王泉《芥子园画谱》工业出版社2011-10-1
- [3]白雪石《学习中国画》人民美术出版社2011-12
- [4]李可染《李可染书全集·山水卷》天津人民美术出版社1998-10-1
- [5]宗白华《美学散步》上海人民出版社1986-6-1
- [6]董其昌《画禅室随笔》上海远东出版社2011-8-1
- [7]叶澜《教师角色与教师发展新探》教育科学出版社

