

湘西苗族剪纸艺术特征分析

周莉 甘指南

(湖南大众传媒职业技术学院 视觉艺术学院, 湖南 长沙 410100)

【摘要】湘西苗族地处中国的西南边陲, 地理环境复杂多变, 民族风情浓郁, 素有“中国的最后一块净土”之称, 在这片富饶而神秘的土地上, 苗族人民世代生活, 以其独特的生活方式、丰富多彩的文化传统而闻名于世。作为苗族文化的重要组成部分, 剪纸艺术在湘西地区得到了特殊的发展与传承。然而, 伴随着现代化发展和文化交流的加深, 湘西苗族剪纸艺术面临着日益严峻的挑战, 亟须对其进行系统深入的研究与保护。基于此, 文章旨在通过对湘西苗族剪纸艺术的深入研究和分析, 揭示其独特的艺术特征和价值所在, 为保护和传承这一珍贵的非物质文化遗产提供有力的理论支撑和实践指导。

【关键词】湘西苗族; 剪纸艺术; 艺术特征

引言

湘西苗族剪纸艺术作为苗族文化的瑰宝之一, 具有重要的历史价值、艺术价值和社会价值。通过对其特征的深入分析, 可以更好地理解和把握湘西苗族文化的独特魅力, 有助于促进民族文化的传承与创新, 推动湘西地区文化产业的发展与繁荣。同时, 研究湘西苗族剪纸艺术特征, 也有助于拓展中国传统文化的國際影响力, 增进不同民族之间的文化交流与理解。因此, 对湘西苗族剪纸艺术的保护和传承显得尤为重要。

一、剪纸艺术在湘西苗族文化中的意义

(一) 传承与弘扬苗族文化

一方面, 剪纸艺术作为湘西苗族文化的一部分, 承载了苗族悠久的历史文化。苗族是中国的少数民族之一, 拥有着独特的语言、传统习俗和艺术形式。剪纸艺术作为苗族文化的重要组成部分, 通过艺术作品的创作和传播, 传承了苗族的文化传统, 延续了苗族的历史记忆。剪纸艺术中常见的动植物、人物、器物等图案, 反映了苗族人民对自然的崇敬、对生活的热爱以及对传统文化的传承和发扬, 是苗族文化的生动写照^[1]。另一方面, 剪纸艺术在湘西苗族地区扮演着重要的文化传承和弘扬角色。随着社会的变迁和现代化的进程, 苗族传统文化受到了不同程度的冲击和影响, 传统艺术形式面临着失传的危机, 而剪纸艺术作为苗族文化的重要表现形式之一, 通过不断的传承与创新, 得以延续至今。许多苗族剪纸艺术家致力于将传统技艺传承下去, 并结合现代审美和创新思维, 使剪纸艺术焕发出新的生机与活力。他们通过举办展览、培训班等活动, 将剪纸艺术传播给更多的人, 推动了苗族文化的传承和弘扬。

(二) 促进苗族人民的情感表达

剪纸艺术作为一种视觉艺术形式, 为苗族人民提供了表达情感的载体。在剪纸艺术作品中, 苗族人民可以通过选择不同的题材、构图和色彩, 表达他们对生活、自然、家乡的热爱和向往, 展现他们的情感世界和审美情趣。例如, 一幅描绘苗族传统节日场景的剪纸作品, 不仅能够唤起人们对节日的美好回忆, 也能够表达苗族人民对传统文化的珍视和传承的决心。同时, 剪纸艺术为苗族人民提供了自我表达的平台和机会。在剪纸艺术的创作过程中, 苗族人民可以尽情地发挥想象力和创造力, 将自己的情感与思想通过剪纸作品表达出来, 实现个体与群体、传统与现代之间的对话和交流。这种自我表达的过程不仅有助于苗族人民增强自信心和自我认同感, 也能够促进他们与他人之间的情感交流和沟通, 增进彼此之间的理解和友谊。

(三) 有利于艺术创新与经济发展

一方面, 剪纸艺术的创新有助于丰富湘西苗族地区的文化产业。随着社会经济的发展和文化的不断增加, 传统剪纸艺术已经不能满足人们多样化的审美需求。苗族剪纸艺术家们不断进行创新和改革, 结合现代艺术理念和技术手段, 推出了一系列具有时代特色和地域特点的剪纸作品。这些创新作品不仅吸引了更多的观众和收藏家, 也为湘西苗族地区的文化产业注入了新的活力, 促进了当地文化产业的繁荣和发展。另一方面, 剪纸艺术的发展有助于推动湘西苗族地区的经济发展。剪纸艺术作为一种具有观赏性和收藏价值的艺术形式, 吸引了越来越多的游客和投资者前来湘西苗族地区参观和投资。同时, 剪纸艺术的发展也带动了相关产业的兴起和发展, 如剪纸工艺品

的制作、销售、旅游服务等，为当地就业和经济增长提供了新的动力和机遇^[2]。

二、湘西苗族剪纸艺术的特征

（一）独特的造型风格

湘西苗族剪纸艺术以其独特的造型风格在民间艺术中脱颖而出，它不仅仅是一种装饰手法，更是苗族人民审美观念、生活哲学和文化传统的集中体现，这种独特的造型风格，源于苗族人民对自然的敬畏与模仿，对生活的热爱与感悟，以及对美的追求与创造。首先，湘西苗族剪纸艺术的造型风格具有高度的概括性和象征性。艺术家们往往以简洁的线条和几何图形来概括自然景物和人物形象，这些图形不仅形式美观，而且富含象征意义。例如，在剪纸作品中，常见的云纹、鱼纹、鸟纹等，都代表了苗族人民对自然界中不同元素的崇拜和敬畏。这种概括性和象征性的造型手法，使得剪纸作品在视觉上具有强烈的冲击力和艺术感染力。

其次，体现了对自然和生活的细致观察与深刻体验。苗族艺术家们在创作剪纸作品时，善于从日常生活中汲取灵感，将生活中的点滴细节转化为艺术创作的素材。他们通过观察自然和生活的形态、色彩和节奏，将这些元素巧妙地融入剪纸作品中，使得作品既具有生活气息，又不失艺术美感。这种对生活的热爱与感悟，使得剪纸作品在传递审美体验的同时，也传递了苗族人民对生活的态度和情感。

再次，展示了其独特的空间构成和节奏感。在剪纸作品中，艺术家们运用对称、均衡、重复等构图原则，营造出一种独特的空间感和节奏感，这些构图原则不仅使得作品在视觉上更加和谐统一，而且赋予了作品以强烈的动态感和生命力。同时，艺术家们还善于运用线条的粗细、疏密和曲直等变化，来表现出作品的空间层次和节奏感。这种对空间构成和节奏感的巧妙运用，使得剪纸作品在静态中展现出动态的美感，给人以强烈的视觉冲击和心灵震撼。最后，受到苗族传统文化和审美观念的影响。在苗族文化中，注重自然与人的和谐共生，强调对自然的敬畏和感恩。这种文化传统和审美观念在剪纸艺术中得到了充分的体现。艺术家们在创作剪纸作品时，不仅追求形式上的美观和和谐，更注重作品所蕴含的深层文化意义和精神内涵。他们通过剪纸这一艺术形式，将苗族文化中的精神追求和审美观念传递给后人，使得这一艺术形式成为苗族文化传承的重要载体^[3]。

（二）丰富的文化内涵

湘西苗族剪纸艺术不仅是一种独特的艺术形式，更是苗族文化的重要组成部分，蕴含着丰富的文化

内涵，这些文化内涵体现了苗族人民的历史记忆等，是苗族文化传承和发展的重要载体。湘西苗族剪纸艺术的文化内涵首先体现在其历史记忆的传承上。剪纸作为一种古老的民间艺术形式，承载着苗族人民的历史记忆和文化传统。通过剪纸艺术，苗族人民将自己的历史故事、英雄传说和神话故事代代相传，使后人能够了解和铭记自己的历史和文化。这些剪纸作品不仅是艺术品，更是历史的见证和文化的传承。其次，湘西苗族剪纸艺术体现了苗族人民的精神追求。在苗族文化中，剪纸艺术常被用于神灵崇拜的仪式中。艺术家们通过剪纸作品表达对神灵的敬畏和祈求，将自己的愿望和期盼寄托于其中。这些剪纸作品往往具有深刻的象征意义，如神像、祭器、图腾等，都是苗族人民精神追求的体现。最后，湘西苗族剪纸艺术的文化内涵还体现在其与其他艺术形式的融合与创新上。在苗族社区中，剪纸艺术常常与刺绣、绘画等其他艺术形式相互融合，形成了独具特色的综合艺术形式。这种融合不仅丰富了剪纸艺术的表现手法和视觉效果，也展现了苗族人民在文化传承中的创新精神和实践智慧^[4]。

（三）精湛的制作技艺

湘西苗族剪纸艺术之所以独具魅力，与其精湛的制作技艺密不可分，这种技艺的传承与发展，凝聚了苗族人民数代的智慧与匠心，使得每一件剪纸作品都成为一件艺术品。首先，湘西苗族剪纸艺术在材料的选择上非常讲究。艺术家们通常选用质地轻薄、韧性好的纸张作为剪纸的材料，如宣纸、麻纸等，这些纸张不仅具有良好的吸墨性和透气性，而且能够承受多次的折叠和剪切，使得剪纸作品更加耐用和美观。其次，剪纸的制作过程需要精湛的雕刻技艺。湘西苗族剪纸艺术家们通常使用锋利的剪刀或刻刀进行雕刻，他们在雕刻时，手法熟练、准确，每一刀都恰到好处，既保证了线条的流畅，又使得作品具有丰富的层次感。雕刻的过程中，艺术家们还需要根据纸张的质地和厚度，灵活调整刀法和力度，以确保作品的整体效果。

再次，湘西苗族剪纸艺术在构图和起稿上也体现了精湛的制作技艺。艺术家们在创作前，会先进行精心的构思和设计，确定作品的主题和风格。然后，他们会用铅笔或炭笔在纸张上起稿，勾勒出作品的基本轮廓和线条。这个过程需要艺术家们具备丰富的想象力和创造力，同时还需要他们具备扎实的绘画功底和对剪纸艺术的深刻理解。最后，在剪纸的后期制作中，艺术家们还会运用各种技法来增强作品的艺术效果。例如，他们会在作品上施以色彩，使得剪纸作品更加

生动和鲜艳。同时,他们还会采用拼接、叠加等手法,将多个剪纸作品组合在一起,形成一幅幅精美的剪纸组画。这些技法的运用,不仅丰富了剪纸艺术的表现形式,也提升了作品的艺术价值。

(四) 实用的生活功能

湘西苗族剪纸艺术不仅具有艺术美感,还融合了实用的生活功能,这一特征使其在苗族生活中扮演着重要的角色,在湘西苗族地区,剪纸艺术不仅是一种装饰品,更是日常生活中不可或缺的实用工具。首先,湘西苗族剪纸艺术在装饰方面具有重要的实用功能。苗族剪纸作品以其精美的线条和独特的造型风格,常常被用作室内外的装饰品,在苗族人民的家庭中,剪纸作品常常挂在墙上、悬挂在窗户上,起到装饰和点缀居室的作用。其次,湘西苗族剪纸艺术在生活用品制作方面具有实用功能。苗族人民常常利用剪纸技艺,制作各种实用的生活用品,如花灯、窗花、纸盘、纸鞋等,这些生活用品不仅美观大方,还具有一定的实用性,能够满足苗族人民的日常生活需求。例如,纸盘可以用来盛放食物,纸鞋可以用来穿着,窗花可以挂在窗户上,起到遮光、装饰的作用。这些实用的生活用品不仅方便了苗族人民的生活,也体现了他们对剪纸艺术的创造性应用和实用性需求。

最后,湘西苗族剪纸艺术在文化传承方面也具有实用功能。剪纸艺术作为苗族传统文化的重要组成部分,通过创作和传播剪纸作品,有助于传承和弘扬苗族的文化传统,苗族人民常常利用剪纸艺术来讲述神话传说、传统故事和历史事件,将苗族的文化传统融入剪纸作品中,使其成为文化传承的载体和媒介。通过剪纸艺术,苗族人民能够更好地了解 and 传承自己的文化传统,弘扬苗族的优秀文化传统,增强族群凝聚力和文化自信心。

三、湘西苗族剪纸艺术的保护措施

(一) 建立非物质文化遗产保护机制

湘西苗族剪纸艺术作为非物质文化遗产的重要组成部分,承载着苗族深厚的历史文化和民族智慧,然而,随着现代化进程的加速,这一传统艺术面临着诸多挑战,如技艺传承的断层、市场需求的变化等。为此,要明确非物质文化遗产保护目标和原则,这包括确立湘西苗族剪纸艺术的保护地位,明确其文化价值和历史意义,以及制定保护工作的长期规划和短期目标,并且要坚持保护为主、抢救第一,合理利用、传承发展的原则,确保剪纸艺术在保护中得到传承,在传承中实现发展。同时,还要加强法律法规建设,为湘西苗族剪纸艺术的保护提供法律保障。通过制定和完善相关法律法规,明确剪纸艺术的保护范围、

保护措施和保护责任,为剪纸艺术的传承和发展提供坚实的法律基础,也要加大执法力度,严厉打击侵犯剪纸艺术知识产权和破坏剪纸艺术传承环境的违法行为。

(二) 加强剪纸艺术传承人才培养

一方面,要在教育体系中加强对剪纸艺术的传承人才培养。在湘西苗族地区的学校教育中,应该将剪纸艺术作为一门必修或选修课程,让学生从小就接触、了解和学习剪纸艺术。学校可以邀请资深的剪纸艺术家或老师来进行授课,传授剪纸技艺和传统文化知识,培养学生对剪纸艺术的兴趣和热爱,激发其创作潜力。

另一方面,要开展剪纸艺术的培训和实践活动,提供更多的机会和平台供人们学习和练习剪纸技艺。可以组织各类剪纸艺术培训班、工作坊或夏令营,邀请资深剪纸艺术家进行授课和指导,传授剪纸技艺和创作经验,提高学员的技艺水平。同时,还可以组织剪纸比赛、展览和演示活动,为剪纸爱好者提供展示才华、交流学习的机会,激发其创作热情 and 创新能力。

四、结语

综上所述,湘西苗族剪纸艺术,作为一种深具民族特色的艺术形式,展现了苗族人民独特的审美追求和文化底蕴。通过对湘西苗族剪纸艺术特征的分析,不难发现其背后蕴含的丰富文化内涵、精湛的制作技艺以及实用的生活功能等,这些特征共同构成了湘西苗族剪纸艺术的独特魅力,也为别人提供了深入了解苗族文化和历史的重要窗口。保护和传承湘西苗族剪纸艺术,不仅是对非物质文化遗产的尊重,更是对苗族文化传承和发展的重要贡献。

参考文献:

- [1] 王沈策,刘瑶,员林.基于地方高校设计教育的湘西苗族剪纸艺术的传承与创新策略分析[J].当代教育理论与实践,2019,11(04):55-59.
- [2] 王沈策,刘瑶,员林.湘西苗族剪纸艺术研究进展与设计产业创新发展途径[J].湖南包装,2019,34(01):88-90+94.
- [3] 朱亮,刘宗明.湘西苗族镗花剪纸的艺术特征及内涵研究[J].家具与室内装饰,2015(10):99-101.
- [4] 周亚辉.浅谈湘西苗族镗花艺术的审美特征[J].美术大观,2010(12):260.

基金项目: 本文为湖南省社会科学成果评审委员会一般资助课题“巫傩文化下湘西还傩愿仪式剪纸艺术研究”(编号:XSP2023YSZ017)的研究成果之一。