

乐清细纹刻纸的艺术特征及时尚创新设计

田悦¹, 于毅², 侯秀良^{*1}, 张毅²

(1. 江南大学 纺织科学与工程学院, 江苏 无锡 214122; 2. 江南大学 设计学院, 江苏 无锡 214122)

摘要:乐清细纹刻纸作为中国剪纸的南宗代表,其技艺与图案有着鲜明的地域特色和深刻的文化内涵,同时细纹刻纸是世界级中国非物质文化遗产,对其保护与传承具有重要意义。以时间为轴,概述乐清细纹刻纸的发展演变、制作流程和艺术特征,结合细纹刻纸当前的发展瓶颈提出相应对策并进行创新设计实践。乐清细纹刻纸是民俗文化的产物,将细纹刻纸与时尚相结合对其传承发展具有一定的现实意义。

关键词: 乐清细纹刻纸; 动态发展; 技艺与图案; 内外部创新; 设计应用

中图分类号: TS 941.2; TS 938.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2022)05-0452-07

Artistic Characteristics and Fashion Innovative Design of Yueqing Fine Paper-Cut

TIAN Yue¹, YU Yi², HOU Xiuliang^{*1}, ZHANG Yi²

(1. College of Textile Science and Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. School of Design, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Yueqing fine paper-cut is the representative of paper cutting in southern China. Its craft skill and patterns have distinct regional characteristics and profound cultural connotations. At the same time, as a world-class Chinese intangible cultural heritage, fine paper-cut is of great significance to its protection and inheritance. This paper takes time as the axis to summarize the development, evolution, production process and artistic characteristics of Yueqing fine paper-cut and puts forward corresponding countermeasures and innovative design practices combined with the current development bottleneck. Yueqing fine paper-cut is the product of folk culture, and the combination of Yueqing fine paper-cut and fashion has certain practical significance for its inheritance and development.

Key words: Yueqing fine paper-cut, dynamic development, technique and pattern, internal and external innovation, design and application

乐清位于浙江省东南沿海的雁荡山麓,傍依瓯江,濒临东海,隶属温州辖区。乐清细纹刻纸是当地流传的一种手工艺美术品,它以刻代剪,风格纤细娟秀、工整细密,被称为“中国剪纸的南宗代表”^[1]。目前,关于乐清细纹刻纸的研究总体偏少,主要为学术论文,李洋等^[2]、陈旭^[3]、刘海燕^[4]、王怡^[5]等人对乐清细纹刻纸的历史起源、文化内涵和艺术特征等做了相关研究。专著主要有《乐清细纹刻纸》^[1]《林帮栋与乐清细纹刻纸》^[6]《乐清细纹刻

纸技法与实例》^[7],此外还有少量关于乐清细纹刻纸继承与保护的会议报告。这些研究并未从时间维度对细纹刻纸的动态演化及细分进行探讨,并且对乐清细纹刻纸创新设计与应用也鲜少涉及。

文中从时间维度概述乐清细纹刻纸的发展演变过程,对其制作技艺和艺术特征进行深入探讨,在理论研究及实地调研的基础上,结合时尚流行趋势和现代技术对乐清细纹刻纸进行创新设计应用。

收稿日期:2022-05-19; 修订日期:2022-09-30。

基金项目:江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX_1794)。

作者简介:田悦(1991—),女,博士研究生。

*通信作者:侯秀良(1968—),女,教授,博士生导师。主要研究方向为生态纺织、植物染色。Email:houlx@jiangnan.edu.cn

1 发展概述

乐清细纹刻纸源于乐清的民间剪纸。《乐清县志》记载:“元朝大德年间,‘(逢元宵)里社笙歌达旦,通衢剪彩’”。剪彩即剪彩色纸张,这是最早关于乐清剪纸起源的文字依据,由此推算乐清剪纸已有 700 多年的历史^[1]。传统的乐清剪纸以美化生活为目的,以剪为主要手段。乐清世间鞋花剪纸如图 1^[1]所示。图 1 中剪纸的题材、手法和形式与中国其他地方的剪纸相似,并无鲜明的地方特色。南宋时期,乐清剪纸逐渐成为“龙船灯”上的特色装饰并被当地人称为“龙船花”,具体如图 2^[1]所示。

图 1 乐清民间鞋花剪纸
Fig. 1 Yueqing folk paper-cut

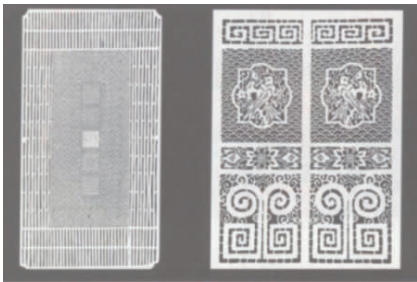

图 2 龙船花
Fig. 2 Paper-cut on dragon boat

20 世纪 50—60 年代为乐清细纹刻纸的形成发展时期。一批专业的美术人士积极参与刻纸创作,以花鸟、人物、风景等传统图案为题材,结合传统民间鞋花和龙船花等几何纹饰元素,创作出独特的剪纸,并被正式命名为“乐清细纹刻纸”。此时期的主要代表作品有《八角双鱼》《八角鸳鸯》《九狮图》《鱼跃龙门》《广州风景》《军民鱼水情》等。20 世纪 70—80 年代,乐清细纹刻纸发展达到高峰,全县各乡镇相继成立剪纸生产车间和加工点,涌现出一批刻纸优秀人才,其作品远销海内外 30 多个国家和地区,受到广泛欢迎和好评,代表作品有《松鹤延年》《红楼梦》《连年有余》等。20 世纪 90 年代,随着科技发展与进步,工艺美术行业受到工业化、机械化的冲击,细纹刻纸相关从业人员减少,行业发展逐渐萎缩,渐入低谷。21 世纪,工艺美术行业人才队伍建设得到重视,乐清细纹刻纸迎来新的发展。乐清细纹刻纸于 2006 年入选第一批国家非物质文化遗产,2009 年入选世界人类非物质文化遗产名录,代表作品有《水浒一百零八将》《北京·奥运》《一帆风顺》等^[1]。

2 制作流程

2.1 工具材料

乐清细纹刻纸的刻制材料和工具见表 1 和图 3^[6]。细纹刻纸的刻制材料主要为纸张,包括普通红纸、宣纸、毛边纸、皮纸、蜡光纸等。因宣纸纸质薄、柔软有韧性,因此细纹刻纸多采用宣纸。刻制工具主要有刻刀、针毡、磨石、油盘、粉袋、挡柱、竹刀片等。

表 1 乐清细纹刻纸的刻制材料和工具
Tab. 1 Materials and tools of Yueqing fine paper-cut

名称	简述	用途
刻刀	3~5 把大小不同的尖头斜刀,用钢锯条制成	刻制不同粗细的线条
针毡	针身为圆形,类似于缝衣服的针	确定刻制的具体位置
磨石	分为单面磨石和双面磨石	用于磨平和磨利刀锋
油盘	30 cm×40 cm 方形凹盘,内铺猪羊油或蜂蜡和松花粉的混合物	置于刻纸下方,便于行刀操作
粉袋	包裹有滑石粉或红薯粉的纱布	防止纸张与油盘粘连
挡柱	用刀将竹条或筷子劈成 45°斜面	压平纸张,便于刻刀准确刻入纸面
竹刀片	用竹箴削制成一头尖一头扁的类似于刀片的竹片	尖头用于定位,扁头用于划线
拷贝台	顶层覆有玻璃的灯箱	便于图案的临摹、复写

图 3 乐清细纹刻纸材料和工具图例

Fig. 3 Materials and tools of Yueqing fine paper-cut

2.2 制作工艺

乐清细纹刻纸是兼具造型、构图、色彩之美的工艺美术品,其图案精细工整,在刻制时要严格遵循规范,熟练掌握工艺技巧,同时考虑画面整体的

黑白关系及各部分图案之间的连接,其制作流程主要分为设计样稿、画稿、刻制及保存与装裱等。以《仙鹤祝寿》为例分析乐清细纹刻纸的主要制作步骤,具体如图 4^[6]所示。

图 4 乐清细纹刻纸主要制作步骤

Fig. 4 Main production steps of Yueqing fine paper-cut

2.2.1 设计样稿 在设计样稿时既要突出中心主题,也应兼顾画面整体美感;既要考虑构图的完整性,也要注意黑白比例和层次关系。图案事先由具有绘画功底的专业美术师设计绘制,现在也有用电脑选择合适的图片直接作为刻纸图案的。

2.2.2 画稿 构思完成后,在纸张上先画出整体框架;其次,在合适的位置画出用于刻制细纹图案的格子,俗称“打白格”;最后,绘制主题图案和装饰图案。技艺熟练的刻纸艺人在刻制过程中可直接根据经验随心进行细纹图案的刻制,甚至有些艺人不用“打白格”也可以直接刻制出精细的细纹图案。

2.2.3 刻制 根据作品大小裁剪纸张,将图样和重叠好的纸张装订在一起后放在油盘上,遵循“先上后下、先左后右、先里后外、先细后粗、眼手一致”的原则用刀进行刻制。刻的时候,一只手垂直运刀,刻制时要心静、手稳、眼准和刀快;另一只手握挡

柱,以确定刻制位置,避免刻错线。每刻完一小块要用刀尖轻轻挑掉刻出的纸张,整体完成后再进行局部修改完善。

2.2.4 装裱与保存 完稿后,将作品放置在玻璃板上,用直尺和美工刀裁出边框后将作品逐张揭开。用毛笔尖蘸取少量胶水,将刻制好的作品粘贴上底色。可为防止作品褶皱或褪色,将作品夹在书籍或者纸张中,也可以进行装裱,避光保存。

3 艺术特征

乐清细纹刻纸风格独特,整体具有纤细、工整、细腻、秀丽等特点,其艺术特征主要表现在图案造型、构图及色彩等方面。

3.1 图案造型

乐清细纹刻纸的造型要素可分为具象的主题图案、装饰图案及抽象的细纹图案,具体见表 2^[6-7]。

表 2 乐清细纹刻纸图案及寓意
Tab.2 Patterns and the implied meaning of Yueqing fine paper-cut

类型	题材	名称	实物图例	寓意
主题图案、装饰图案	动物图案	鸳鸯、狮子、马、鸡等		狮子象征权利与地位、压邪镇凶
	植物图案	梅花、松树、石榴、佛手等		梅花象征坚韧不拔、不屈不挠、自强不息的高尚品格
	人物图案	童子、嫦娥、孔子、农民等		童子象征幸运,多取连年有余、早生贵子等吉祥寓意
	神话图案	龙、凤凰、仙鹤等		凤凰寓意益寿延年,也有吉祥、忠贞、长寿的寓意
细纹图案	几何图案	丁字纹、万字纹、龟背纹等		万字纹象征坚固、永恒不变,寓意吉利绵长

细纹刻纸的整体造型特点有以下 3 方面:①构思巧妙,寓意深刻。乐清细纹刻纸的动植物、人物等图案都是艺人根据经验,并借助谐音、借喻、象征

的方法,以形象化的语言表达他们对美好生活的期盼。一幅作品通常集多重吉祥寓意为一体,如莲花和鲤鱼的谐音“连年有余”;喜鹊和梅花的谐音“喜

鹊登梅”；“鸳鸯戏水”比喻夫妻恩爱等。乐清细纹刻纸作品如图5^[1,6]所示。图5(a)最外层刻制的松鼠和葡萄,寓示多子多孙、金枝繁盛;第3层刻有如意结,表示称心如意、兴盛长远;画面中心的双鱼图案象征年年有余,作品将具有不同寓意的吉祥图案结合起来,表达了人们追求美好生活的愿望。②工而不膩,富有变化。抽象的细纹图案是乐清细纹刻纸区别于其他地方民间剪纸的独特之处,其图案由各种直线组成不同几何纹饰。虽然细纹图案线条排列工整严密,但线条组合、方向转折富有变化,不会给人单调烦膩的感觉。如图5(b)由不同的几何纹饰组合而成,每个方格内的图案线条粗细均

匀,组织构成严密规范,有单纯、鲜明的视觉特征,同时具有强烈的形式感与装饰性,增添了作品的现代感。③以线为主,线面结合。线是乐清细纹刻纸最主要的造型手法,也是其突出的造型特点。细纹图案线条细密如丝,线与线之间的距离最细仅有1 mm,每刀间隔不到0.5 mm。一般具象的主题图案和装饰图案可采用线面结合的手法塑造图案形象,简洁大方的具象图案和细腻的细纹图案相得益彰,使整个画面和谐统一。如图5(c)中海浪用精细、简练的线条表现,主体帆船采用线面结合的手法进行刻画,整体画面块面分明、层次丰富、富有动感。

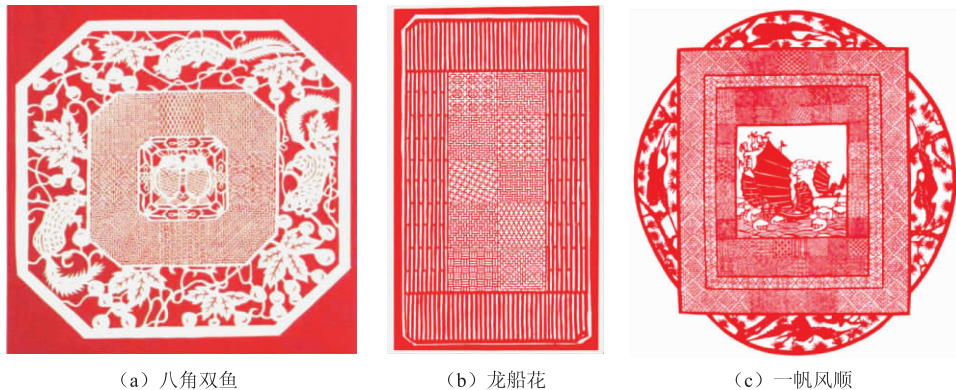

图5 乐清细纹刻纸作品
Fig.5 Art works of Yueqing fine paper-cut

3.2 构图

阿恩海姆的美学理论认为“结构骨架”对于确定视觉式样的本质特征有着重要意义^[8]。乐清细纹刻纸构图形式较为独特,为中心式框架结构。框架层数早期多为3层,后来多则达5~6层。框架形状最初为单一的长方形,后发展成八角形、六角形、正方形、长方形、菱形、圆形、米字格、不规则形等多种几何形式组合等。作品最中心一般为主题图案,用以表达中心主题及思想寓意;最外层为装饰图案,用来衬托主题图案,使画面更加丰富,同时丰富作品内涵;两者之间夹着抽象的细纹图案,以协调整体画面。

乐清细纹刻纸在构图上的特点有:①主题鲜明。细纹刻纸中心为主题图案,而最精致的细纹图案部分被置于主题图案的周围,契合画面视觉焦点,起烘托、突出主题的作用。乐清细纹刻纸作品如图6^[1,6]所示。图6(a)中心大块面的山峰图案直抒主题,在外层细纹图案和雁荡山山花芙蓉花辅助图案的装饰下,主题更为鲜明突出。②层次清晰。一幅细纹刻纸作品画面往往被不同形状的几何框架分为多层,层与层之间界限明显,多为具象图案

和抽象细纹图案交替填充,层与层之间的线条也有粗细变化。如图6(b)作品层次有5层,框架为外圆内方,中心为连年有余图案,最外层为花卉图案,两者之间为3层细纹图案,每层图案不尽相同,整个作品从中心向外层层展开递进,层次丰富清晰。③布局紧密。框架之间的空间布局紧密,各框架的形状、大小事先经过设计,主题图案、细纹图案、装饰图案有各自独立的空间,一层即为一种图案,层与层之间的图案紧密承接,统一在整个画面内。如图6(c)总共分为3层,中心的牡丹图案和最外层的凤凰图案共同构成作品主题,中间填充细纹图案,每层图案内容分明,各自独立的同时又相互统一,表达出美好、幸福的主题思想。④满而不乱。虽然细纹刻纸整个画面被各种不同的图案填充,有时图案能多达几十种,但各种图案都被约束在规整的框架内,有严格的空间划分,图案繁、简结合、交替出现,使得整体画面主次分明、满而不乱。如图6(d)整个画面被分为9个独立空间,作者将温州的景点分别用圆形、八角形、方形等不同外形组合在一起,边框内刻有88种细纹图案,内容丰富且排列有序,整个画面饱满且统一。

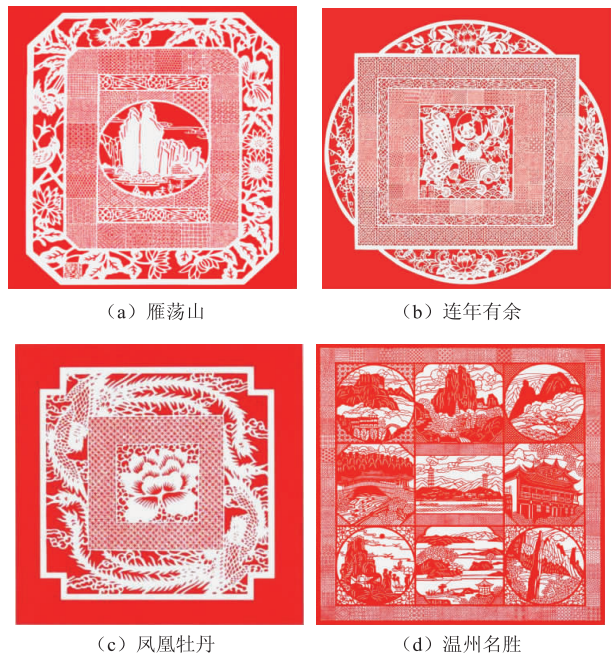

图 6 乐清细纹刻纸作品

Fig. 6 Art works of Yueqing fine paper-cut

3.3 色彩

“色彩的象征意义具有强烈的民族特性,它反

映了这一民族的政治、经济生活以及语言、风俗、信仰、性格和地域等特点,表现了这一民族特定的历史进程”^[9]。乐清细纹刻纸常用的颜色主要为红、白两色,其中又以白色居多,具体见表 3^[1,10-11]。白色最初为传统文化中的吉祥色,不少少数民族中有白色神灵图腾的传说。红色鲜明、亮丽,具有吉祥喜庆的寓意,为中华民族的传统吉祥色。但是现在为了适应消费者的审美需求,纸张颜色也采用绿色、蓝色、黑色和棕色等,此外也有较少的彩色刻纸作品。

乐清细纹刻纸的用色特点包括:①色彩明亮,以单色为主。乐清细纹刻纸设色受传统美学观念和地方民俗的影响,崇尚自然纯真,用色大都以单色为主,色彩性质单纯,多采用饱和度高、鲜艳明亮的纯色,体现了自然纯朴之美。细纹刻纸图案繁杂,用色太多易喧宾夺主,使用单色更能体现图案本身的特点,使作品整体上更加和谐统一。②图底色彩对比明显。乐清细纹刻纸通常采用“深色浅底”和“浅底深色”的图底关系来强调、凸显作品本身。传统的细纹刻纸多为白花衬红底或白底衬红花,红白相映,对比强烈,使图案清晰、醒目。

表 3 乐清细纹刻纸常用颜色

Tab. 3 Common colors of Yueqing fine paper-cut

图案颜色	颜色寓意	图例	RGB值	实物图例
红色	吉祥，喜庆		251， 4， 8	
白色	纯洁，神灵，轻松愉悦		255， 255， 255	
黑色	神秘，庄重		0， 0， 0	
绿色	健康，希望，平静		47， 96， 53	
蓝色	沉稳，安定，和平		43， 39， 114	

4 创新设计

目前,从设计层面看,乐清细纹刻纸传承与发展存在一定的局限,具体如下:①工艺精密复杂、生产效率低。细纹刻纸易学难精,要达到应用自如的境界需要有足够的技术经验,而且刻制一幅作品需要耗费大量的时间和精力,生产效率低,无法满足大批量生产要求。②产品载体单一、应用范围较窄。乐清细纹刻纸作品主要以纸张作为展现载体,只能用于张贴装饰或收藏,实用性和应用范围有限。③大众认知度低、不符审美潮流。近年来,虽有大众媒体对乐清细纹刻纸进行报道,但关注的人群多为相关从业人员或艺术工作者,大众对其了解很少,更谈不上欣赏与关注。而且现在的细纹刻纸多延用之前的图案花样,有专业设计能力的刻纸艺人少之又少,刻制的作品图案陈旧,不符合年轻一代的审美,产品的设计开发遭遇瓶颈^[12]。

为了更好地传承与保护乐清细纹刻纸,从内、外两个层面对细纹刻纸进行创新设计。内部主要是对细纹刻纸的题材、色彩和构图进行创新,在保留细纹刻纸自身特点的同时,结合流行元素,赋予其时尚感,使其更符合时代审美情趣。外部创新主要为细纹刻纸的技术手法和表现载体,如利用现代科技技术,提高其生产率,探索新的表现载体,使其更加贴近生活、拓宽应用范围。具体的创新设计思路如图 7 所示。在创新设计时,可以从单方面进行创新,也可以多方面组合创新。

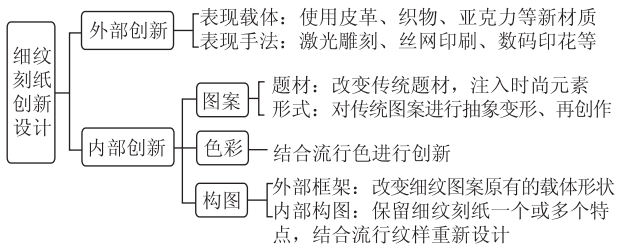

图 7 乐清细纹刻纸创新设计思路

Fig. 7 Innovative design methods of Yueqing fine paper-cut

文中在上述创新设计思路的基础上进行设计实践。以《福气绵绵》为主题,选用刻纸中的祥云、蝙蝠图案为设计元素,并借用谐音、象征的设计手法来突出主题。如蝙蝠谐音“福”,寓意幸福、福气,祥云寓意吉祥、绵延不绝,将两者结合寓意福气满满、绵绵不断。此外还保留了乐清细纹刻纸最具特色的几何细纹图案,将丁字斜纹、人字斜纹、间方式、井字空十式、斗方纹、照心眼式、空十交田式、海棠花式 8 种细纹几何纹饰相结合组成新的装饰纹

样。构图上沿用细纹刻纸中心式、层层递进的形式,外框架为方形,内框架为圆形,方圆结合取“天圆地方”之意。圆形框架由小及大从中心向外层延伸,将人们的视线牵引至外层工整、精细的细纹图案上,给人以不断扩大、绵延无边的视觉感受。色彩上细纹图案保留传统的大红色,底色选用邻近色黄色,图、底颜色相互融合,同时选用对比色天蓝色来凸出蝙蝠图案,祥云图案则选用深蓝色和深红色做点缀,整体色彩鲜艳、明亮。整幅作品在保留乐清细纹刻纸特色的基础上,结合中式元素进行创新,再搭配黄色、蓝色等颜色,整体上呈现出华丽富贵、鲜艳绚丽的视觉效果,具体如图 8 所示。通过数码印花的方式将图案转印到丝巾、家纺产品上,有较好的效果,具体如图 9 所示。

(a) 几何细纹图案 (b) 《福气绵绵》图案

图 8 乐清细纹刻纸的图案再设计

Fig. 8 Pattern redesign of Yueqing fine paper-cut

(a) 家纺产品设计 (b) 丝巾设计

图 9 乐清细纹刻纸的创新设计应用

Fig. 9 Innovative design and application of Yueqing fine paper-cut

5 结 语

文中概述了乐清细纹刻纸的发展演变、制作流程和艺术特征,在理论研究和实地调研的基础上结合现代技术对其进行创新设计应用,其设计产品美观、大方,符合时代审美,实际应用效果较好。乐清细纹刻纸作为一种民间艺术,更是一种民间文化与标志,是人们的情感寄托。随着科技进步和人们审美的多元化,乐清细纹刻纸面临着传承和发展的挑战,只有在继承传统的基础上,融合（下转第 470 页）