

李明, 剪纸作品《三星堆青铜剪纸系列》

编印单位:四川省民间文艺家协会
承印单位:成都鑫艺高印务有限公司
印刷日期:2024年7月
发送对象:相关单位及本协会会员

巴蜀风

2024/1-2

四川省民间文艺家协会

巴蜀风

蜀山蜀水 乡愁驻梦

春晖叩门
乡愁驻梦

共剪西窗

首届川渝民间工艺双创精品展(专刊)

2024/1-2

内部资料 免费交流/四川省刊型内部资料 KX01-171

“民艺·乡情—首届川渝民间工艺双创精品展”展览空间

《岁月丰收》若若

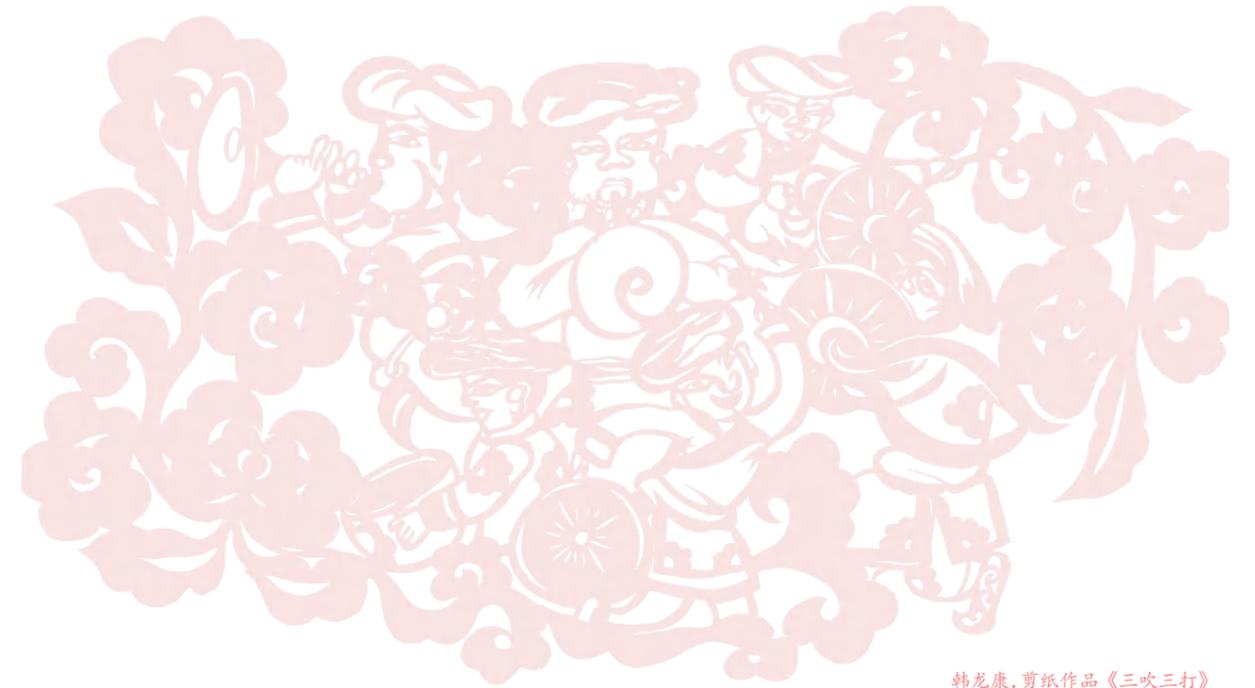
《南桥》周潮进

《希望的田野》李成芝

《腐乳山庄》黄袁媛

韩龙康, 剪纸作品《三吹三打》

民间文学 民间艺术

文脉传承 匠心独运

2024/1—2

内部资料 免费交流

四川省刊型内部资料川KX01-171

编辑部地址：

成都市锦江区红星路二段85号

电话：028—86781865

Email: scsmx168@sina.com

(总第85期) 85th issue

顾问：沙马拉毅(彝)

名誉主编：孟燕

编委：(按姓氏笔画)

王川

巴桑(藏)

李锦

李建中

孟燕

孟德芝

黄红军

主编：高敏

副主编：强华 董晨晨

编辑：高敏 强华 董晨晨

彭丹 任虹宇

平面设计：徐杰 邓锐 张智

本期执行副主编：彭丹(028-64981268)

目录

“民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展”专刊

- 004 前言
- 006 入展者名单
- 008 媒体集萃
- 010 展陈空间
- 012 开幕式现场(研讨会)
- 013 公教活动
- 019 开幕式新闻

展览作品

第一章 春晖叩门

- 026 春护兰庭
- 028 和风习习
- 029 历久弥新
- 030 生态巴蜀

第二章 共剪西窗

- 034 不负韶华
- 036 流年剪影
- 037 千载诗画

第三章 乡愁驻梦

- 038 金秋云歌
- 040 生生不息
- 041 围炉贞冬
- 042 夏载织锦

民艺品鉴

第一章 春晖叩门

- 046 “多维交互”视阈下绵竹年画数字文创设计与传播策略研究 / 卢鹿
- 053 袁坝驿产梁平木版年画的成因、历史与现状 / 李亚非
- 060 成都年画·中国年画的年轻形态 / 孙博秀芳
- 068 纸上流年——探索年画的独特魅力 / 任虹宇
- 072 参观《民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展》感怀 / 刘廷荣

第二章 共剪西窗

- 074 互动中的川渝剪纸和石刻 / 李祥林
- 081 重庆剪纸发展之我见 / 黄继琳
- 086 剪纸艺术的创新发展——现代审美与传统技艺的结合 / 庄丛灿
- 090 传统民间剪纸继承之我见 / 叶牧天
- 094 传统民间剪纸艺术的现代转型与创新 / 任健康
- 098 浅谈《巴牛图》剪纸的寓意 / 张建
- 101 四川剪纸的创新表达 / 彭丹
- 104 因为热爱,刻意为之 / 李明

第三章 乡愁驻梦

- 105 “民艺·乡愁”展览评析：川渝文化传承与创新的双重奏 / 唐聪
- 108 传统艺术的美丽创新——沿滩区徐氏农民版画鉴赏与艺术价值浅谈 / 王明亮

后记

- 114 后记

征稿启事

- 115 征稿启事

韩龙康,剪纸作品《三吹三打》

前言

高慧兰, 剪纸作品《合作·共赢》

五色乡愁

自古以来,中华民族以农耕为生,沿着黄河、长江等流域开垦土地,繁衍生息,创造了灿烂的农业文明。悠悠中华历数千年经久不衰,是土地赋予了绵延不绝的精神力量,是农耕文化涵育的基因密码。五色大地乃华夏子孙的精神母地与灵魂家园。

费孝通将中国定义为“乡土中国”,认为“从基层上看去,中国社会是乡土性的”。乡土文化塑造了中华儿女醇厚质朴的性格,更为其提供了源源不断的生命动能和情感支撑:“乡梦断,旋魂孤”“乡梦不曾休,惹甚闲愁”“青春作伴好还乡”“乡音无改鬓毛衰”。家乡、故乡、乡愁,是萦绕在代代国人梦境中的底色。底色上,或瑰丽明艳、或细腻妩媚、或憨拙纯粹的民间艺术——年画、剪纸、农民画……置于门扉、窗间、墙头,杂糅以春节的温馨、端午的热烈、中秋的安适,凝固成令人永远无法忘怀的记忆。

巴蜀大地农业文明历史久远,文化底蕴深厚,民间文艺资源丰富,其中蕴含的艺术修养、哲理智慧深深地影响、熏陶着人们的生产方式、生活习惯。“首届川渝民间工艺双创精品展”旨在通过挖掘呈现根植于中华农耕文化、遍撒于乡土民间的手工艺精品,弘扬传统文化、赓续民族精神;传播民间艺术、坚定文化自信,依托中文脉的延续性与稳定性,获得不竭的发展源泉与独一无二的发展优势。

川渝一家亲,巴蜀同乡人。本次展览共推出148幅作品,年画、剪纸、农民画、藏族祥巴版画四个门类;四川93幅,79位作者;重庆55幅,40位作者。其间,既有传统的旧式表达,也有改良的新锐传承;既有复古的艺术还原,也有科技的赋能创意;无论是自信的笃定坚守,还是多元的跨界尝试,都充分体现着创造性转化、创新性发展的

理念精髓。上至耄耋老者非遗大师,下至弱冠少年普通艺人;遥者隐于远乡僻壤雪域高原,近者藏于繁华都市商区高楼;有的为资深专家、高校学者,有的是民间艺人、乡土工匠;无论他(她)是谁,是何身份、年龄,何种职业状况、生活情形,都在作品里发出同一个声音,陈述着一样的表达:“民艺,乡愁;我的家园,我的梦。”这是中华儿女亘古的共同意志,更是民族文化的永恒魅力。

民间文艺源于生活、生产,来自于劳动人民在田间地头、节庆活动、日常习俗中的所感所思所悟,不仅饱含作者对生存、生活、生命最自然朴素的认知与情感,更演绎了中国人数千年的文化传统、审美标准与伦理价值。中国农耕历史和文化的深厚决定了乡愁的独特性,乡情难忘、乡音难改、乡土难离铭刻在每一个中国人的血脉和基因中,由此而诞生的各类民间艺术成为人们抒发家国情怀、家乡情愫,回报桑梓的赤诚表达。

“民间艺术是中华民族的宝贵财富,保护好、传承好、利用好老祖宗留下来的这些宝贝,对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义。”

现代化进程中,乡愁是当代人经受时代冲击的光阴痕迹,更是子孙后代对先祖所耕耘的热土,所挚爱之家国的眷念与驻守。在白驹过隙的飞驰里,如何珍惜祖先积累的至宝艺术,如何延续中华民族之不朽文脉,是每一位华夏儿女应该思考且付诸行动的课题。

静下心来,停住脚步,定住眼眸,在一勾一划、一剪一镂、一丝一缕里,品读穿越千年而来的笔意、刀功、画风;在奔腾而去的雄狮、飞龙、彩凤、大江、长河图案中,聆听激荡万年的号子、呐喊与欢歌。青、白、红、黑、黄,东、西、南、北、中,如五色大地之璀璨光泽,似三皇五帝之旌旗猎猎。

记住乡愁,传承技艺;回望历史,守护文脉。让延续数千年的艺术感知、价值取向、文化传统,渗入子子孙孙的血脉与灵魂,沉淀为他们成长路上不可或缺的甘露滋养。

(文/四川省民间文艺家协会秘书长 高敏)

進周 觀寶 慧如
作潮

“民艺·乡愁—— 首届川渝民间工艺双创精品展”

作者名单

周潮进,剪纸作品《南桥》

(排名不分先后)

宁芋吉	游琴舒	向元兵	吴光均	周好安	张树敏	蔡燕	苟好	李涵	陈飞	莫绍萍	白姝	刘波
胡光葵	牛世帅	张荣强	着着	许立颖	周潮进	李成芝	吴思熠	王琳	张媛媛	李悦	阮路婧	盛成月
张诗靖	蒋欣怡	彭筱飞	江淼	钱姜雪	陈娟	莫蕊菡	尹辉	高慧兰	曹晓婧	彭茂琳	李宁怡	耿学彬
余嘉乐	王文鑫	庄丛灿	罗振宇	陈霞	张桅	罗智婉	邵梦丽	陈雨仪	朱熙	晏于明	唐玉凤	邬玉蓉
杨春艳	朱柯聪	程俊菡	王佳	饶艺	汪洪萍	黄佳	袁伟	邓琳钰	桂焕勇	张发会	杨雨瑶	陈春燕
叶红萍	章昉	王学	胡明军	马玉峰	唐周萍	梅红	韩龙康	杨杰	李方德	谢尔立	谭月影	陈佳乐
赵海燕	王馨珖	李明	叶牧天	贾君	黄袁媛	倾真	杨小丽	邓强	张建	杨江英	张娅芳	罗小城
颜友安	陈世云	王晶	罗玉梅	陈友印	刘月	尹天润	冯阳虹	谢茂忠	王海滨	郑开琴	陈锦辉	成朝根
陈淑香	李良波	谭军	谭刚	刘玉果	黄英	刘炜	兰小奇	唐聪	张少熙	张警月	吴成群	孙博秀芳
邱泽源	罗焱	杜华江	宋胜英	简贵莲	喻桂先	刘廷荣	孙盈歌	刘璐旖	任健康	唐礼茂	谭述华	

媒体集萃

唱好“双城记”，传承巴蜀文化，凝聚共识力量，
讲好川渝文化共融共建共享、助力成渝地区双城经济圈建设的新故事。

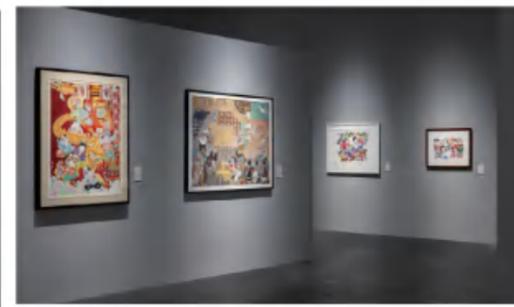
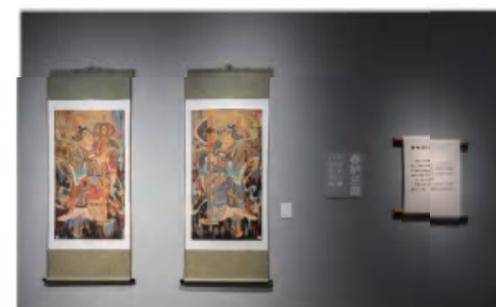
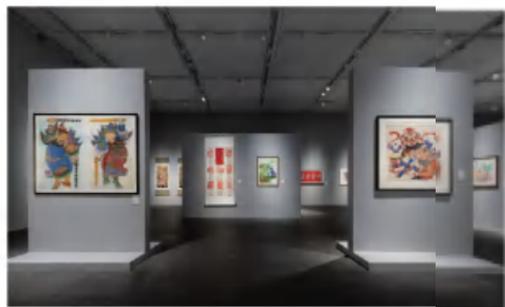

展陈空间

首届川渝民间工艺双创展旨在深入贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于文化和文艺工作的重要指示精神，挖掘、展示和宣传川渝代表性民间工艺。展览通过《春晖叩门》《共剪西窗》《乡愁驻梦》三大章节，全面展现巴蜀文化的独特魅力和民间工艺在新时代的传承与创新。通过传统与现代的交织，展现川渝两地人民的生活美景与拼搏精神。

展览以年画开篇，通过“春晖叩门”展示传统年画的多样性与美好寓意，紧接着进入“共剪西窗”，通过剪纸艺术展现川渝的城市幸福风貌，最后在“乡愁驻梦”中，展示农民画与藏族祥巴版画，全面呈现川渝地区的民间工艺与文化遗产。每个章节之间相互呼应，形成一条连贯的艺术之旅，既有传统文化的沉淀，也有现代创新的活力。

首届川渝民间工艺双创精品展研讨会

7月2日,“民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展研讨会”在四川美术馆五楼会议室召开。来自川渝两地文联、民协同志与专家、学者及部分参展作者代表在会上交流发言,针对川渝民间工艺的挖掘、展示和宣传做进一步的沟通。研讨会由四川省民协主席孟燕主持。

重庆市民协副主席余继平表示此次活动意义非凡,不仅加强川渝两地民间艺术的往来,也为艺术家搭建平台,展示作品的同时,重点培养人才,创造精品,既有传统手工艺品,又融入现代科技,很好地体现了守正创新,同时更多关注生活,反映当代变化。

四川美术馆馆长吴晓东表示本次展览集中展示川渝两地年画、剪纸、农民画、版画,展览的板块设计、空间分布、元素提炼、海报、陈展方式等将作品完美呈现,视觉效果很好,值得称赞。展览营造的氛围,对观众艺术审美感受提升具有促进作用。同时希望更多民间艺术家的作品走进四川美术馆,共同发力,为作品增辉添彩。

年画作者代表莫绍萍在会上交流了重庆梁平木板年画,原是四川三大年画之一的木板年画,主要是木板印制和手工绘制相结合的年画,经一代代艺人大胆提炼,表现技巧和艺术风格独树一帜。农民画作者代表张树敏表示在创作过程中,着眼身边事物,用画笔记录着新时代民间文艺的发展,不断创新,增强文化自信。剪纸作者张建表示剪纸设计要有自己的创作思路,剪纸作者庄丛灿在会上分享了多层剪纸的创作方法和心得体会。

成都锦城学院文学与传媒学院院长、教授毛建华结合观展谈感受,他认为这次展出的作品很好的体现了“创造性转化、创新性发展”的理念,好的作品自然扯眼球,期待更多的民间文艺作品与“技术赋能”相结合,将现代科技融进去,民间文化一定会更精彩。

四川大学教授李祥林以大足石刻剪纸为例,充分利用剪纸的构图,线条,技艺基础上从极端化发挥展示,强调双创是发挥某个固有的技艺基础上创新。

重庆市文联副主席、重庆市民协主席谢亚平就民间文艺如何体现创新,从“新价值、新趣味、新主体”三个方面与大家进行分享。川渝同根同脉,民间文艺家要两手抓,实现时代飞跃,希望从乡愁的角度理解巴渝文化共同的价值观和文化基础。

公教活动

第一场年画体验

老师简介：

李悦，绵竹木版年画德阳市级传承人，中国民协会员，绵竹年画博物馆馆长，荣获“新生代工匠之星”称号，入选德阳市英才计划，受邀到韩国、波兰等国家进行文化交流活动。作品多次获得国家、省、市级奖项。

周斌，绵竹木版年画县级传承人，绵竹年画博物馆副馆长，作品多次获得国家、省、市级奖项。

公教活动

第二场剪纸体验

老师简介:

庄丛灿, 又名庄果, 四川彭州市人, 中国民间文艺家协会会员、四川省民间文艺家协会会员、四川省工艺美术行业协会会员、彭州市人民对外友好协会常务理事、彭州市非物质文化遗产保护协会副会长、彭州市非物质文化遗产剪纸传承人。

董窈佳, 毕业于南京艺术学院, 师从庄丛灿老师。曾获得未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛本科生组二等奖和第十七届“创意中国”设计大奖平面设计类二等奖。在第31届世界大学生夏季运动会期间, 作为助教老师在大运村文化活动中接待外国运动员和教练, 并进行非遗剪纸体验的指导。

公教活动

第三场农民画体验

老师简介:

张树敏，四川简阳市人，四川省民间文艺家协会会员，简阳市工匠，简阳市非遗文化农民画传承人，简阳农民画公益课老师，简阳市青少年中心少儿中国画公益课老师。

段景春，四川简阳市人，农民画爱好者。简阳市楹联诗词协会会员，简阳市农民画艺术馆负责人，简阳市农民画公益培训老师。

“民艺·乡愁 ——首届川渝民间工艺双创精品展”开幕

为全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，大力弘扬优秀传统文化，促进民间工艺传承与发展，助推生态文明建设及乡村文化振兴，由中国民间文艺家协会、四川省文学艺术界联合会、重庆市文学艺术界联合会共同指导，四川省民间文艺家协会、重庆市民间文艺家协会、四川美术馆联合主办的“民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展”于7月2日下午在四川美术馆开幕。

开幕式现场

江永长副书记、周和平秘书长分别致辞,对活动的举办表示充分肯定,认为本次展览的主题紧扣成渝地区双城经济圈建设战略实施五周年重要节点,是深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想,深刻理解和把握“两个结合”的重大意义,进一步推动川渝民间工艺传承发展交流,助力两地生态文明建设和乡村振兴的具体实践。

四川省文联党组副书记、机关党委书记江永长,重庆市文联秘书长周和平到场祝贺,川渝两地民协主席团成员,展览协办、合作单位负责人,本地高校(科研院所)民间文艺专家学者、四川省民协在蓉理事、两地作者代表,以及民间文艺界各新文艺组织负责人、师生、爱好者,百余人参加了开幕式。开幕式由四川省民间文艺家协会秘书长高敏主持。

四川省文联党组副书记、机关党委书记江永长致辞

重庆市文联秘书长周和平致辞

四川省民协主席孟燕发言

四川作者代表胡光葵发言

两地作者代表胡光葵、彭茂琳分别就主题采风、创作、参展谈了心得体会。纷纷表示,中华文化传统是富饶的土壤,乡愁是对家国情怀的眷恋。川渝地区山水相连,两地艺人心灵相通。展览为民间手艺人搭建了很好的相互交流学习的平台,也是一次解读川渝两地民间工艺历史、传承中华文化,建设中华民族现代文明,向世界传播中国文化和中国元素的有效举措。

重庆市文联副主席、民协主席谢亚平致辞

重庆作者代表彭茂琳发言

四川省版权事务中心主任梁红(右一)
颁发著作权登记证书

四川省版权事务中心主任梁红为彭茂琳、莫绍萍、张建、张荣强、张树敏、叶红萍、赵海燕等七位来自川渝两地的作者代表颁发著作权登记证书。版权作为重要的文化资源和创新手段,是促进民间文艺传承和利用的重要支撑。为激活民间文艺领域版权价值,解决创新成果转化为现实生产力的“最后一公里”问题,版权事务中心为此次展览开通著作权登记“一站式”绿色服务通道,强化民间文艺作品版权创造、运用、保护、管理和服务流程。

启动开幕

开幕由江永长副书记、周和平秘书长、川渝两地民协主席，及四川美术馆馆长吴晓东、副馆长刘克萍共同启动。

展览现场

四川广播电视报专题报道

展览现场

展览持续至7月21日结束，协办单位包括四川省版权事务中心、四川省非遗保护协会、四川省工艺美术协会、四川广播电视报、四川省版权协会、北京民艺非遗研究院、成都市民间文艺家协会、绵竹年画博物馆等机构。主办方还将针对展览的作品出版发行、民艺小工坊建设、院校民艺基地培育等，与四川美术出版社、四川省女子监狱、成都锦城学院等单位互相支持、协同拓展。

展览现场

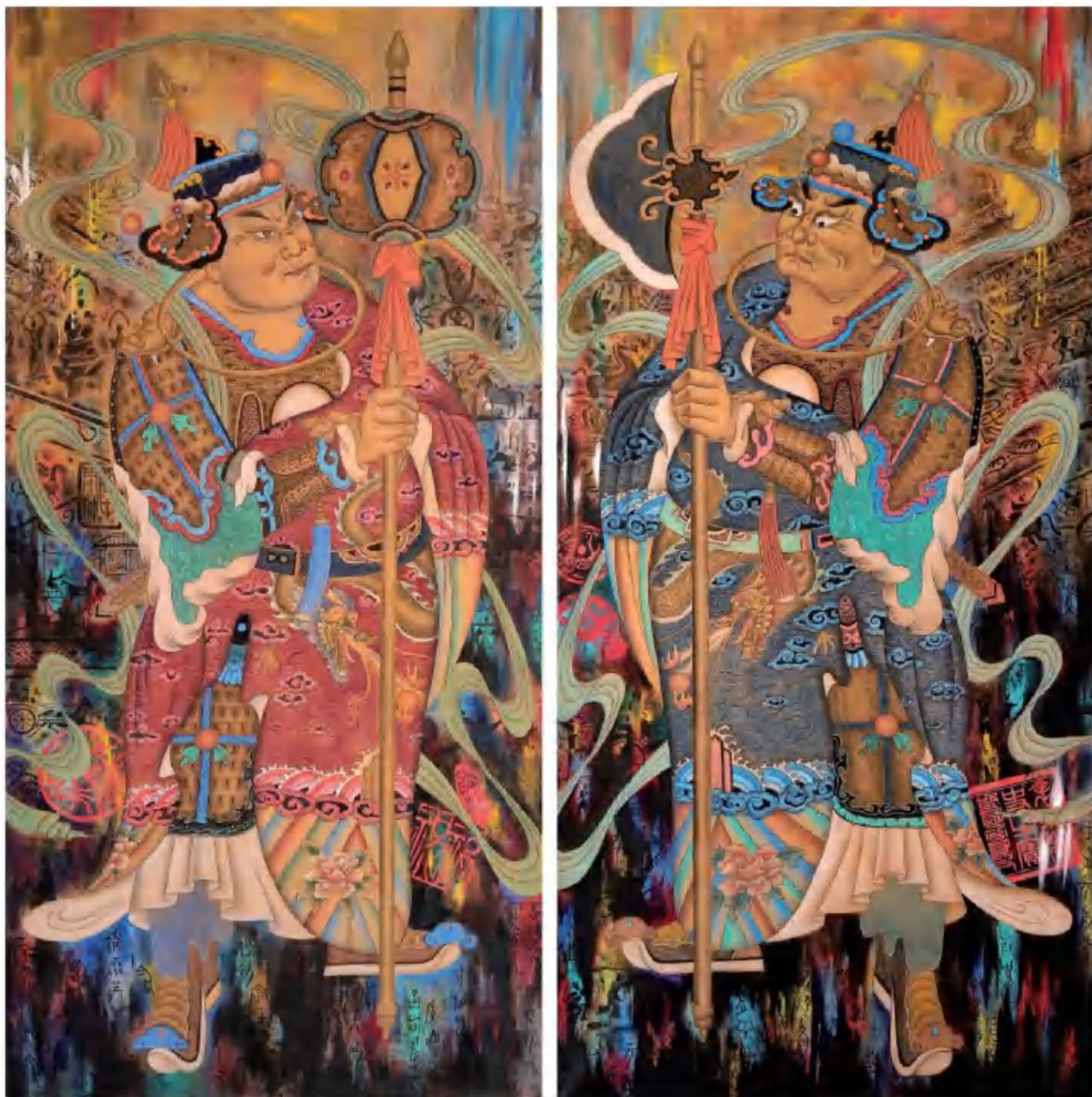

展览现场

第一章 年画类

春晖叩门

春护兰庭

作品名称：门神画《神荼，郁垒》

类别：年画

作者：张桅

作品以最古老门神创作出传统与现代画风的门神图，采用中国工笔画风格而作，大胆利用古代图腾、汉砖等历史图案为底来凸显门神的威严与庄重，也表达了人们保家驱邪，呈祥纳福等对生活的美好祈求。

作品名称：鲤鱼跳龙门

类别：年画

作者：张荣强

作品用天然矿、植物颜料一色一版5次套印而成，“鲤鱼跳龙门”是中国传统文化中著名的典故，比喻通过努力获成就之人，有深厚内涵和广泛应用与象征意义。

作品名称：和谐颂
类别：年画
作者：胡光葵

以传统手绘年画的表现手法精心创作，以人物群像为主体构图，寓意新时代各行各业各民族人民，在灿烂阳光下幸福生活和快乐工作的场景。

和风习习

作品名称：和和美美
类别：年画
作者：谭述华

此画体现的就是家乡人民欣向荣，其乐融融，和和美美的幸福生活。

历久弥新

作品名称：幸福家园
类别：年画
作者：郑开琴

画面通过冷暖对比以及夸张的人物形象，展现出了新农村人们的幸福生活。

作品名称：开年好戏之财源滚滚
类别：数字年画
作者：曹晓婧、朱熙

作品汲取传统年画中门神的元素，结合戏剧艺术与兔年特色，寓意新年伊始即充满精彩。

生态巴蜀

作品名称：舞狮
类别：年画
作者：李悦

以民间舞狮的活动的场景为创作内容,描绘了孩童们欢天喜地的舞狮的场面,运用民间传统技法来创作,以现代审美来造型,构图饱满、色彩艳丽,采用了绵竹年画中群青、黄丹的主色调,手工彩绘完成。

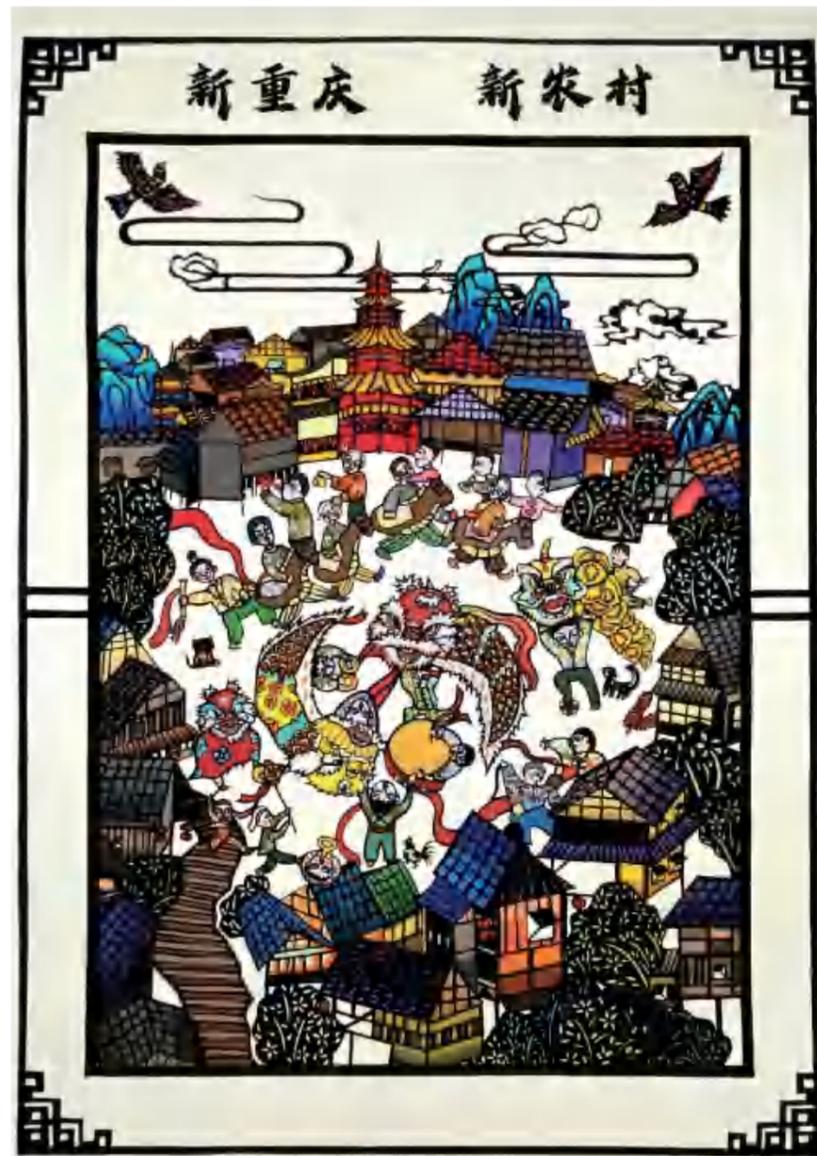
作品名称：重庆欢迎您
类别：新年画
作者：莫绍萍

这幅新年画运用了传统梁平木板年画夸张的人物造型,喜庆的设色,象征吉祥富贵的图案来表现热情好客的重庆人接待游客的场景。

共剪西窗

不 负 韶 华

作品名称：新农村新重庆

类别：剪纸

作者：白姝、阮路婧、李宁怡、唐玉凤、杨雨瑶、谭月影

欢乐、祥和的节日氛围，反映重庆新农村人民对生活的热爱、对美好未来的向往、对传统文化的珍视。

作品名称：川渝生活荟萃

类别：剪纸

作者：王琳

竹影婆娑，鲜花烂漫，蝶舞翩翩。用精美的熊猫盖碗茶具冲泡一杯清茶，翻看书籍上的太阳神鸟图案，品味和感受巴蜀历史的厚重和文化的沉淀。

流 年 剪 影

作品名称：合作·共赢
类别：剪纸
作者：高慧兰

《合作·共赢》是一幅以传统方胜图案为构图形式，以成都和重庆的新面貌为主题而创作的剪纸作品，方胜中间文合部分表现的是一双紧握的大手和一群快乐的小熊猫，寓意齐心协力，合作共赢。作品中包含了成都和重庆两座城市的地标建筑和市花芙蓉、山茶花等，表达了通过合作实现共同发展的美好愿景。

作品名称：祥瑞渝州
类别：剪纸
作者：彭茂琳

作品利用虚实相间的剪纸表现手法，用重庆 38 个区县府所在地组成腾飞的火凤凰，表现改革开放以来重庆日新月异的新面貌，用麒麟在祥云间腾飞象征渝州大地一片祥和福瑞。剪纸中以麦穗、齿轮、无人机、卫星等象征形象，表现出从农耕到工业化，从工业到信息化发展的蓬勃历程。

千 载 诗 画

作品名称：龙行虎步
类别：剪纸
作者：唐礼茂

作品龙角是鱼，头顶荷花寓意温馨和睦，龙的鼻子如意纹寓吉祥如意，嘴里进财寓财源广进，头顶荷寓意国泰民安，龙腿似鱼身粗壮犹如虎腿矫健，寓年年有余，是一幅运用传统剪纸艺术表现的作品。

作品名称：五牛祥瑞
类别：剪纸
作者：颜友安

作品取材于当地农业生产时水牛不同的动态进行创作而成。

金 秋 云 歌

作品名称：山村巧媳妇

类别：农民画

作者：邓强

作品采用农民画人物夸张色彩明快风格进行创作，主题表现山村农家办喜事，农家媳妇们用勤劳双手制作出独特丰富农家菜，表达了巧媳妇忙碌开心幸福快乐的美丽画面。

作品名称：满满的爱

类别：藏族祥巴版画

作者：王晶、谭军

作品定格在年后返回工作岗位的一瞬间，以后备箱为视角，体现的是母亲对于即将远行孩子无尽的爱。

作品名称：美丽乡村生态家园
类别：粉印版画
作者：刘月

作品表现乡村旅游发展新景观，以綦江本土的乡村环境治理面貌为原型，采用俯视和平视结合，粉印版画结合现代绘画技法综合表现。

生生不息

作品名称：丰年腊味
类别：农民画
作者：蔡燕

作品以天然大漆为主材，辅以蛋壳、漆粉、金银箔等进行绘制。用传统大漆语言和农民画风格相结合的方法，构建出川人质朴祥和的“腊味”和“年味”生活。

作品名称：花城果乡
类别：农民画
作者：陈雨仪

作品以农民画的形式表现了家乡花菱镇的科学农业，并通过绘画讲述了当地人民通过辛勤劳作和紧跟时代发展，利用电商平台实现致富的故事。

作品名称：乡间铜梁龙
类别：农民画
作者：李涵

此幅作品描绘了乡间铜梁舞龙的景象，整幅作品运用不同明度和纯度的红色，展现出一幅热闹非凡、生机勃勃的景象。

围炉贞冬

夏载织锦

作品名称：我的家乡有火龙

类别：新年画

作者：谢尔立

作品以新年画的技法描绘了铜梁火龙龙舞的舞龙人们，在火树银花中欢腾，氛围热烈，象征中国的蒸蒸日上，也表现出民族传统特色的新活力！

作品名称：竹艺兴村

类别：农民画

作者：张诗靖

作品灵感来自于四川的非物质文化遗产——道明竹编。竹篮、竹笼、簸箕等制品上点缀着鲜艳的色彩与图案，描绘了村民制作竹编的欢乐氛围，人民脸上喜气洋洋，姿态各异。充分展现出竹艺兴村的繁荣景象。

和道共庆

六月十五
黄龙庙

回汉
朝圣转山相
共庆

“多维交互”视阈下绵竹年画数字文创设计与传播策略研究

文/卢鹿

【基金项目】德阳市哲学社会科学重点研究基地 2024 年德阳地域文化传承创新研究中心项目资助 / 立项课题《“多维交互”视阈下绵竹年画数字文创设计与传播策略研究》(课题编号: DYWH2407)

【摘要】随着数字化时代的到来,非物质文化遗产的保护与传播面临着前所未有的机遇与挑战。本文以绵竹年画为研究对象,探索其在“多维交互”视阈下的数字文创设计与传播策略。基于《国家“十四五”文化遗产保护规划》与《国家新一代人工智能发展报告》等政策文件,结合绵竹年画的现状及其在数字化转型中的潜力进行深入研究。利用大数据分析揭示该领域的发展趋势,通过丰富的文献综述构建理论框架。本研究首先识别绵竹年画作为重要非物质文化遗产的价值,并探讨其数字化转型的必要性和可能性。随后,文章详细分析了增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、人工智能(AI)等多维交互技术在绵竹年画设计和传播中的核心应用,指出这些技术如何为传统文化的现代传播提供新路径。进一步,本研究提出一套综合的数字文创传播策略,侧重于通过新媒体平台、跨文化交流策略等手段扩大其国际影响力。通过跨学科视角,评估了该过程中的挑战与机遇,包括技术适配、市场定位和文化适应性问题。最后,本文提出了绵竹年画在数字未来发展的前瞻性展望,强调持续创新和跨界融合的重要性,指明了其文化传承与市场开拓的双重发展道路。此项研究不仅对绵竹年画的保护与传播提供了具体实践指南,也为其他非物质文化遗产的数字化转型提供了理论与方法上的参考。

【关键词】绵竹年画; 数字文创设计; 多维交互; 文化遗产保护; 跨学科研究

一、绵竹年画的文化遗产与数字化转型前景

绵竹年画作为一种拥有深厚文化底蕴和历史传承的非物质文化遗产,其数字化转型不仅是文化保护的必经之路,更是新时代文创产业发展的重要方向。根据《国家文化遗产保护规划》和《数字中国建设发展报告》,政府已将文化数字化作为国家战略,强调要通过现代科技手段,实现传统文化的传承与创新。绵竹年画的数字化转型,在这一政策的推动下,不仅有助于其在全球范围内的传播与推广,也为其市场价值的进一步挖掘提供了新的机遇。

在“多维交互”技术的支持下,绵竹年画的数字化表现形式可以更加多样化和互动化。具体来说,通过 AR 和 VR 技术的应用,可以构建一个虚拟的绵竹年画展览馆,让观众无论身处何地,都能通过虚拟现实技术深入体验绵竹年画的魅力和艺术价值。此外,利用 AI 技术对绵竹年画的图案、色彩进行深度学习和模式识别,可以在保留原有文化精髓的基础上,创作出符合现代审美的新型年画作品,这不仅增强了年画的市场竞争力,也拓展了其消费群体。

数据显示,随着中国文化消费的升级和国际文化交流的加强,传统文化产品的市场需求持续增长。根据中国艺术品市场调查报告,近年来,具有民族特色和文化内涵的艺术品受到了国内外消费者的广泛关注和欢迎。这为绵竹年画的数字化产品开拓市场提供了数据支持,显示出将传统艺术与现代科技结合的巨大潜力和市场前景。同时,文献综述部分指出,尽管绵竹年画具有较高的艺术价值和文化价值,但在现代社会,其传统传播方式和表现形式已难以满足年轻消费者的需求。因此,数字化转型成为提升绵竹年画生命力的关键。相关研究也显示,通过数字技术对传统文化产品进行创新设计和传播,能有效地提升产品的市场竞争力和文化影响力。

结合国家政策、技术发展及市场需求,对绵竹年画的数字文创设计与传播策略进行深入探讨,显然是未来文化产业发展的重要方向。首先,需要构建一个包含 AR、VR、AI 等多维交互技术的综合性数字化平台,以提供更加丰富和沉浸的用户体验。其次,应充分利用数据分析技术,对消费者行为和喜好进行深入研究,从而更精准地定位市场需求和产品定位。此外,通过线上线下相结合的方式,广泛开展国内外的文化交流与合作,不仅能促进绵竹年画的国际化进程,还可以提升其全球影响力。因此,绵竹年画的文化遗产与数字化转型前景是一个具有挑战性但前景广阔的领域,它要求我们不仅要深刻理解和保护传统文化的核心价值,同时也要积极探索和应用现代科技,以全新的方式传承和发扬光大中国的优秀传统文化。在这一过程中,国家政策的支持、技术革新的应用以及有效的市场与传播策略将是我们实现这一目标的关键因素。

二、多维交互技术在绵竹年画创新设计中的应用

在探索绵竹年画的数字文创设计与传播策略的过程中,多维交互技术的应用展现了无限的可能性与创新空间。这种技术的核心在于利用数字化手段增强用户的互动体验,创造出更加丰富和

多元的文化消费产品¹。结合绵竹年画这一传统文化遗产，多维交互技术不仅能够提升其艺术表现力，还能够大幅拓宽其传播与应用领域，从而实现文化与技术的深度融合和创新发展。

首先，AR(增强现实)和VR(虚拟现实)技术的应用，能够将绵竹年画从传统的平面表现形式转化为可以“进入”的三维空间，提供沉浸式体验。观众通过佩戴VR设备，可以“走进”年画故事中，与作品中的人物、场景进行互动，从而获得全新的观赏体验。例如，通过VR技术重现春节贴年画的习俗，用户可以在虚拟空间中亲手挑选年画，贴在虚拟家中的门窗上，体验传统节日的氛围²。此外，AR技术可以将绵竹年画与现实世界结合，通过智能手机或平板电脑，用户可以看到年画中的人物在现实背景下“活动”，增加了艺术作品的互动性和趣味性。

其次，AI(人工智能)技术在绵竹年画的创新设计中也发挥着重要作用。通过对绵竹年画的历史数据、艺术风格进行深度学习，AI不仅可以在现有作品基础上进行创新设计，还可以根据用户的喜好和行为习惯，定制个性化的年画作品。此外，AI技术还能辅助艺术家进行创作，通过算法生成新的图案和色彩搭配，为传统年画带来新的视觉体验。这种技术的应用，不仅促进了绵竹年画艺术创新，也为用户提供了更多选择，满足了市场对个性化、定制化产品的需求。

除了上述技术，大数据分析也是多维交互技术在绵竹年画创新设计中的重要应用之一。通过收集用户的反馈和互动数据，分析年画的受欢迎程度、用户的喜好趋势等信息，可以为年画的创作方向和市场推广提供科学依据。同时，基于大数据的定向推送技术，可以将符合用户兴趣的年画作品推荐给相应的用户，提高用户粘性和产品的市场渗透率。综上所述，多维交互技术在绵竹年画创新设计中的应用，不仅极大地丰富了绵竹年画的表现形式和艺术内涵，也极大地拓宽了其传播渠道和受众范围。通过技术与艺术的深度融合，可以有效地促进绵竹年画的传承与发展，增强其市场竞争力，同时为传统文化的现代化转型提供了有力的支撑和新的发展路径。在未来，绵竹年画的数字化转型将继续深化，多维交互技术的创新应用将不断开拓，为传统文化遗产的保护与传承带来更多可能。

三、创新策略：推动绵竹年画的全球化传播与市场开拓

在绵竹年画数字文创设计与传播领域，推动其全球化传播与市场开拓是一个既富有挑战性又充满机遇的课题。结合国家政策文件《关于促进文化与科技深度融合的指导意见》和《关于加快发展文化产业的指导意见》，以及“多维交互”这一核心技术的应用，绵竹年画的全球化传播与市场开拓策略可以从以下几个方面进行深入探索和实施。

(一) 构建国际化的数字平台是推广绵竹年画全球化传播的基础。依托现有的社交媒体和专业艺术平台(Instagram、Pinterest)以及艺术品交易平台 Artsy 等，利用这些平台的国际化用户基础和市场覆盖，将绵竹年画的数字化作品进行全方位展示。通过与平台合作推出虚拟展览会、线上讲座等形式，吸引全球艺术爱好者和收藏家的关注。同时，结合AI技术实现智能推荐，根据用户

的浏览历史和偏好，推送符合其口味的绵竹年画作品，提高用户粘性和转换率。

(二) 发挥多维交互技术的优势，提升体验式营销的互动性和沉浸感。利用VR技术创建虚拟的绵竹年画展，让全球观众能够在虚拟空间中“行走”，逐一欣赏年画作品，甚至与画中人物进行“互动”。通过AR技术，用户可以将喜欢的绵竹年画“带回家”，在自己的居住环境中预览年画作品的悬挂效果，提升其购买意愿。此外，结合AI技术发展个性化的艺术创作和教学机器人，提供定制化的创作指导和艺术鉴赏课程，增加用户的参与度和体验感。

(三) 深度挖掘和传播绵竹年画背后的文化故事，加强文化情感的全球共鸣。通过数字媒体制作一系列以绵竹年画为主题的纪录片、动漫、短视频等，讲述年画制作背后的文化故事、手工艺人的生活和制作过程，以及年画所蕴含的中国传统文化和哲学思想。这些内容不仅能够丰富绵竹年画的文化内涵，也有助于触动全球受众的文化情感，加深他们对绵竹年画的认知和喜爱。

(四) 建立与国际文化机构、艺术院校的长期合作关系，共同推动绵竹年画的国际化教育和研究。通过与全球范围内的美术馆、文化中心、大学艺术学院等机构建立合作，开展绵竹年画的展览交流、艺术家访问、学术研讨和工作坊等活动，不仅能够提升绵竹年画在国际上的影响力和认知度，也有助于促进中外文化艺术的交流与融合。

推动绵竹年画的全球化传播与市场开拓需要综合运用数字文创设计与传播的策略，借助多维交互技术的支持，深化文化内容的国际传播、拓宽国际合作的渠道，通过创新的方式讲好中国故事，展现中国文化的魅力，实现绵竹年画艺术价值和文化价值的全球共享。

四、跨学科视角：绵竹年画数字化转型的挑战与机遇

从跨学科视角分析绵竹年画的数字化转型，涉及到艺术学、文化学、信息技术、市场营销等多个领域，其面临的挑战与机遇并存，需在综合国家政策文件、多维交互技术、数字文创设计与传播策略的背景下进行全面的探讨。绵竹年画作为中国非物质文化遗产之一，其数字化不仅是对传统艺术形式的现代转化，也是文化传播方式的一次革新。

挑战方面，首先是数字化转型对原有文化精神和艺术价值的保持问题。绵竹年画的艺术魅力在于其细腻的手工技艺和丰富的文化内涵，如何在数字化过程中保持这些手工艺的独特性和原有的文化氛围，避免技术手段的过度使用而导致文化本质的流失，是一个需要解决的关键问题。其次，技术的融合与创新需要持续投入和更新，技术快速迭代带来的是持续的学习和适应压力，同时也需要大量的资金和资源支持。此外，面对全球市场，如何有效地传达绵竹年画的文化特性，跨越文化差异，使其在全球范围内被理解和接受，也是一大挑战。

机遇方面，数字化为绵竹年画的传播提供了前所未有的广阔平台和可能性。通过虚拟现实、增强现实等多维交互技术，可以将绵竹年画呈现于全球观众面前，实现无界限的艺术展览和文化交流，极大地提高了其国际影响力。同时，数字化也为绵竹年画的创新提供了新的途径，通过与现代

艺术的结合,创造出新的艺术形式和表现手法,吸引更多年轻人的关注和参与。此外,结合大数据、人工智能等现代信息技术,可以对消费者的偏好进行分析,实现精准营销,拓宽市场,提高销售效率。

国家政策支持为绵竹年画的数字化转型提供了强有力的政策保障和资金支持。根据《国务院关于加强文化遗产保护的通知》中提出要利用现代科技手段推进文化遗产的创新转化和利用,为绵竹年画的数字化转型提供了指导和支持。同时,这一转型策略也符合当前推动文化产业和数字经济深度融合的国家战略方向,有助于推动传统文化的创新发展和产业升级。

绵竹年画的数字化转型在跨学科的视角下呈现出独特的挑战与机遇。在国家政策的大力支持和多维交互技术的帮助下,这一转型不仅能够帮助绵竹年画保留和弘扬其独特的文化价值,同时也能通过创新的数字文创设计与传播策略,开拓更广阔的市场,实现文化与经济的双赢。未来,绵竹年画的数字化转型应持续关注技术与艺术的平衡,深入探索文化产品国际化的有效路径,不断提高全球影响力和市场竞争力。

五、前瞻性展望：绵竹年画在数字未来的发展方向

绵竹年画在数字未来的发展方向,是一个充满潜力且前瞻性的课题,特别是在“多维交互”技术、国家政策支持以及数字文创设计与传播策略的背景下。绵竹年画作为中国非物质文化遗产的重要组成部分,其数字化进程不仅能够为其传承与创新提供新思路,也将为全球文化交流与多元文化的融合开辟新的渠道。鉴于此,绵竹年画在数字未来的发展方向将聚焦于以下几个关键领域:

(一)绵竹年画的数字创新将更加注重多维交互技术的融合应用。随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)及人工智能(AI)等技术的发展,绵竹年画的展示、互动和传播方式将发生革命性变化。利用VR技术创造的沉浸式体验空间,使观众能够在虚拟环境中“亲历”传统年画的制作过程,通过AR技术,将年画与现代生活场景相结合,为用户提供更为生动、直观的文化享受,同时,AI技术的应用将使绵竹年画的传播更加智能化,比如通过用户行为分析来推送个性化的年画内容,增强用户的参与感和体验感。这些技术的融合应用不仅能够为绵竹年画的数字化提供强有力的技术支持,也将为其带来全新的展示形式和传播路径。

(二)结合国家“十四五”规划,明确提出要推进文化遗产的数字化转型,为绵竹年画等传统文化的保护与传承提供了政策保障和支持。因此,绵竹年画的数字化进程应积极响应国家政策,充分利用政府提供的资源和平台,探索更多的保护与传播模式。例如,通过建立数字化文化遗产库,不仅能够长期保存绵竹年画的文化价值,还能通过网络平台让更多的人了解和接触到这一传统艺术形式,实现文化遗产的有效传播和全球共享。

(三)绵竹年画的数字文创设计与传播策略也应该紧跟时代潮流,采取更加灵活多变的方法。在内容创新方面,可以结合当代流行元素和社会热点,设计出既有传统韵味又符合现代审美的绵竹年画作品,使其更具吸引力。在传播策略上,除了传统的媒体渠道外,还应充分利用社交媒体、网

直播、电商平台等新媒体渠道,通过故事化营销、互动体验等方式,拉近与年轻消费者的距离,提高绵竹年画的市场影响力和文化传播力。

(四)绵竹年画在数字未来的发展还需要注重国际视野,通过数字化手段将绵竹年画推向国际市场,参与全球文化交流与合作。借助多语言翻译技术、国际化的营销策略等,让绵竹年画超越地域和文化的界限,成为连接不同文化、促进文化多样性的桥梁。通过参加国际文化展览、艺术节等活动,展示绵竹年画的独特魅力,不仅能够提升中国传统文化的国际影响力,也有助于增强人们对中国非物质文化遗产的认知和尊重。

因此,绵竹年画在数字未来的发展方向,需要依托先进的技术、灵活的策略、积极的政策环境及开放的国际视野,将传统艺术与现代数字技术相结合,实现创新传承与全球共享,从而开辟绵竹年画数字化转型的新篇章,为传统文化的保护与发展注入新的活力与动力。

六、结语

在探讨绵竹年画数字化转型的道路上,本文不仅深入分析了其作为非物质文化遗产的独特价值,还提出了利用“多维交互”技术进行创新设计与传播的策略框架。通过回顾与分析,结合国家政策、先进技术与市场需求的综合视角,我们对绵竹年画的数字化未来进行了阐述。随着研究的深入,我们不仅识别了绵竹年画面临的机遇与挑战,还提出了具体的策略和建议,以期为绵竹年画乃至更广泛的非物质文化遗产的数字化转型提供参考与启示。绵竹年画的数字化转型之路,既是对传统文化传承与创新的探索,也是对现代技术应用于文化产业的深度实践。通过本研究,我们强调了将AR、VR、AI等多维交互技术应用于绵竹年画创新设计中的重要性,这不仅能够提升观众的互动体验,还有助于年画作品的创新发展和市场扩张。同时,我们也看到了绵竹年画数字化转型在应对技术适配、保持文化精神、跨文化传播等方面面临的挑战,这些都需要我们在未来的研究与实践中持续关注与解决。结合国家相关政策的支持,研究认为,绵竹年画的数字化不仅是技术革新的过程,更是一种文化自觉与创新的体现。通过建立数字化平台,利用数据分析精准定位市场,以及开展国内外文化交流合作,绵竹年画可以更好地实现全球传播,提升国际影响力,促进文化的多元化发展。希望通过提出的数字文创设计与传播策略,为绵竹年画乃至中国传统文化产品的全球化发展提供新思路,同时也期待能够为其他非物质文化遗产的数字化探索提供参考。未来,随着技术的不断进步和国家政策的深入实施,绵竹年画的数字化转型将迎来更多发展机遇。持续的创新与跨界融合,将是推动绵竹年画乃至中国传统文化数字化转型的关键。

总之,绵竹年画的数字化未来发展将是一个复杂而充满挑战的过程,需要艺术与技术、传统与现代、本土与全球之间的深度融合与协调发展。在这一过程中,我们需要不断探索与实践,逐步构建出符合绵竹年画特点与时代发展需求的数字化转型路径。通过持续的努力,我们有信心将绵竹年画、以及更广泛的中国传统文化,推向更加辉煌的未来。

彭茂琳, 剪纸作品《碧水清莲》

参考文献

1. 刘静瑜:《数字化时代语境下绵竹年画文创设计探究》《大观》2020年第7期。
2. 王苇佳;何雨曦:《绵竹年画在数字媒体背景下创新与推广》《智库时代》2020年第14期。

作者简介:

卢鹿 成都艺术职业大学; 党总支书记、副院长、副教授, 眉山市文联文艺评论家协会副主席, 中国知网论文评论专家, 中国室内装饰协会设计教育专家库专家, 中国林业与环境促进会生态美学与艺术设计分会副秘书长, “1+X”室内等级证书考评员。

袁坝驿产梁平木版年画的成因、历史与现状

文 / 李亚非

【摘要】袁坝驿因发达的手工造纸业而产生手工刷纸业继而催生出梁平木版年画。袁坝驿与屏锦铺一样, 曾是梁平木版年画的重要产地, 袁坝驿木版年画由屏锦铺传入, 如今袁坝驿刷房街部分刷房犹存但早已没有了生产梁平木版年画的作坊。

【关键词】百里竹海; 造纸业; 印刷业; 辉煌; 停产

闲披屏市褚先生,
官绿榜黄色色新;
更有驰名京省处,
钩金水甲土门神。

这首由梁平(古称梁山)清代诗人蓝选青作的梁山竹枝词, 表明今重庆市梁平区屏锦镇(诗中“屏市”)的梁平木版年画(诗中“土门神”), 至少在100年前的清末已兴旺发达, 驰名京都省府, 屏锦镇作为梁平木版年画的最大产地毋庸置疑。

而从报刊、书籍及网上, 总能看见“梁平木版年画产于屏锦、袁驿”的句子, 之后关于袁驿产梁平木版年画的介绍, 几乎就没有了只言片语的下文。

今梁平区袁驿镇(即袁坝驿)为何能生产梁平木版年画? 有与屏锦镇一样的刷房街吗? 有过哪些年画品种和著名商号? 袁驿木版年画有过怎样的辉煌? 它与屏锦木版年画在品种、色彩、造型等上有着怎样的联系与不同? 如今刷房街的作坊与传承人及其后代现状如何?

带着这些年来困扰我的诸多问题, 我四下袁驿镇, 走进袁坝驿刷房街, 努力寻找梁平木版年画在袁驿的历史痕迹, 为填补袁驿产梁平木版年画的历史空白出点力量; 为梁平百里竹海景区旅游开发增添历史悠久、文化灿烂旅游景点……袁驿刷房街作点贡献。

通过翻阅众多书籍探究和实地调研寻找, 袁坝驿产梁平木版年画的成因、历史与现状十分清晰。

一、从发达的手工造纸业中催生出刷红纸刷纸马、刷花纸花笺等手工刷纸业，袁坝驿因此开始广义上的梁平木版年画的生产。

梁平区，地灵人杰、文化灿烂，系全国著名的民间文化艺术之乡，拥有梁平木版年画、梁平竹帘、梁山灯戏、梁平癞子锣鼓、梁平抬儿调共五项国家级非遗保护项目，系全国国家级非遗项目汉族地区最多的区县。

梁平百里竹海，面积 30 余万亩，覆盖了竹山、屏锦、袁驿、七星、龙胜、新盛、明达、礼让、龙门及虎城等乡镇，富有寿竹、白夹竹、慈竹、楠竹等 37 个品种，梁平区因此被国家林业局授予“中国寿竹之乡”。

▲ 百里竹海一角

以竹子为原料的大小手工造纸作坊，一千多年来，在百里竹海辖区的山间溪流边生产，梁平手工造纸业由此成为当时四川著名的手工造纸业产地。所生产的呈淡黄色的手工二元纸，以吸水性好、着墨性强、外观古拙，受到众多书画家和年画家的青睐。

单就位于百里竹海边缘的袁坝驿作统计，在刚解放的 1953 年，将众多私有手工造纸作坊进行社会主义改造，至少改造出邵新、

双河、龙滩、公平、金柱、长胜、中和等 7 个造纸生产合作社，1968 年 1 月又将它们合并建立邵新纸厂。由此不难看出，解放前袁坝驿私人开办手工造纸作坊之多、造纸业之发达。

原梁平县政协文史专家田光国先生在他的《梁山手工造纸业史话》一文中说，梁山县的手工造纸业兴于宋，盛于清。晚清时所产祭祀用的黄裱纸，质优，供不应求，全县普遍生产……产品畅销全国各地，远销东南亚，成为全县支柱经济之一。

梁山手工造纸业的十分繁荣催生出手工刷纸业的兴盛。

和《清光绪二十年刻本》有关书籍记载，昔日梁山乃巴蜀重要驿道川鄂峡路、小川北道、荔枝道等贯穿之地。从三峡入川者，弃舟于万州登岸赴蜀都、巴郡必经梁山，而袁坝驿是其著名的驿站，是沟通川东忠、万二州与川北绥定（今达州市）、顺庆（今南充市）二府的重要交通要道，故商贾、文人、武士、挑夫过往频繁、商贸发达。在清嘉庆年间，这个梁山西部近邻大竹、地势平坦的驿站名叫丹凤场，场上设有客栈和马栈，专供来往官员和传送公文者歇宿、换马之用，后因袁姓人多，“袁坝驿”由此得名。

那时，因为人们过年写对联和婚丧嫁娶对红纸、五色纸等的需求，袁坝驿和同样是地处百里竹海边缘而手工造纸业也发达的商贸重镇屏锦铺，由此兴起以刷纸为业的手工作坊，形成一条延绵几百米长“家家刷红纸”的刷房街。后来，刷房主为适应百姓信仰神灵庇护、敬孝祭祖等宗教民俗生活的需要，加之四川地区自古雕版印刷术发达致使“西南禅宗祖庭”梁平双桂堂木刻佛经版画雕刻与经书印刷著称全国，伴随“一代真儒”来知德、双桂堂“开山祖师”破山及“画坛怪杰”竹禅等梁

山名人的文化浸润，在梁山，屏锦、袁驿两地刷房街的民间艺人们很快兴起在白纸或色纸上从印单色木刻墨线的纸马、灶神到印几个颜色的花纸、花笺等图案，广义上的梁平木版年画或梁平木版年画的前身产生了。

可见，梁平木版年画是在因川东第一平坝而富足、因名人辈出而文化发达的梁山，伴随着梁平百里竹海丰富的竹资源兴起造纸业，继而因为屏锦铺、袁坝驿作为驿站，商贸繁荣、人口稠密，兴起满足人们宗教活动和婚丧嫁娶日常生活的刷纸刷画业的自然产物。

二、袁坝驿所生产的真正意义上的梁平木版年画，其技艺，在民国初年由屏锦铺传入。比较袁驿和屏锦现存的门神年画，不难看出两地门神年画的造型、色彩、腮帮抹红等艺术特色完全相同。

同样位于百里竹海边缘、同样造纸业刷纸业繁荣的屏锦铺，当出现以门神、神话及戏曲人物故事等为主题，一块墨线版套印四、五块色版到多至十一、二块色版形式印画时，真正意义上的梁平木版年画产生了。

据传，与绵竹年画、夹江年画齐名，一起被誉为“四川三大年画”的梁平木版年画兴于明朝，盛于民国。在极盛时期，梁平木版年画年产量达数百万张，行销川陕鄂等省及东南亚。

梁平木版年画尤其在腮帮上抹红的技艺，形成其独具特色的艺术风格。

《中国年画发展史》载，“梁平木版年画的艺术特点既不同于杨柳青年画的典雅细腻，又异于绵竹年画的鲜亮浓艳，也有别于潍坊年画的刚健明快。而独自表现出一种粗犷野俗、浑厚凝重的原朴之美，具有重庆山区农民那种纯朴敦厚气质。”

屏锦生产的《盗令出关》即《四郎探母》（徐、德和泰）；《加官晋爵》（信立号）；《立斧门神》（信立号）；《将帅门神》（正兴号）等作品成为梁平木版年画闻名全国的代表作。

神态，因而深得百姓和全国各地客商喜欢。

相较于屏锦的梁平木版年画，袁驿所产门神类梁平木版年画的历史不长。

梁平木版年画，不但戏曲题材的年画《盗令出关》故事感人，而且门神类年画也个性鲜明，全然没有了全国门神年画似乎约定俗成的那种凶神恶煞之恐怖相，而是门神其手上托财宝盒，其脚下或立五子、合和二仙或配麒麟送子，呈显出一种十分吉祥，送欢喜、送财宝的人见人爱

袁坝驿,在当时属梁山县一个大驿站,是川东从万州陆路出发者,走万梁古道至今礼让镇玉石煤矿,爬百里竹海古驿道过九道拐、佛耳岩、文家坝(今竹山镇街道)、赛白兔去大竹、川北、陕西、甘肃等地的交通要冲,往来者络绎不绝,当地手工造纸业、刷红纸五色纸、印纸马花纸花笺等民间艺术的手工业发达,如此生产、销售年画极有利的条件必然吸引着袁坝驿刷房街的艺人、商人们创办兼印门神等梁平木版年画这种新的印刷业务。

因此,据2007年版《梁平木版年画》和《梁平县志》(1986~2005年)载,袁坝驿的梁平木版年画是民国初年,一王(有说汪)姓者从屏锦传入的,其商号是“银发号”,民国11~30年,袁驿“银发号”年画作坊雇工50余人,可见规模甚大。

关于袁驿的梁平木版年画问题,笔者有幸采访了原梁平县文化局老局长李向东。在他如数家珍的介绍中,我明白屏锦产地年画多、质量也最好;袁驿产地花纸多,多在品种和数量上。

在我对照他带来的梁平木版年画的照片时,发现目前在2007年版《梁平木版年画》书中刊出袁坝驿“银发号”作坊生产的两幅梁平木版年画《五子登科》(一对)、《双扬鞭·麒麟送子》,正是1978年李局长带着李斌(今梁平年画家)在袁驿石榴村孙文富家(年画家)买回的40余幅年画中的两幅,其造型、主色调、腮帮抹红等艺术特色与屏锦“恒泰正”“正兴号”作坊生产的同类题材门神完全吻合,两地木版年画一脉相承的师徒关系由此可见。

《五子登科》梁平木版年画(发号)年画袁驿·银

如今,生产出如此精美的梁平木版年画的袁坝驿刷房街、年画传承人及其后人,现状如何?有重庆山区农民那种纯朴敦厚气质。

屏锦生产的《盗令出关》即《四郎探母》(徐·德和泰);《加官晋爵》(信立号);《立斧门神》(信立号);《将帅门神》(正兴号)等作品成为梁平木版年画闻名全国的代表作。

三、走进袁坝驿刷房街寻访,袁坝驿雕版刷纸刷画传承人及其后人历史与现状的真实故事,成为袁坝驿产梁平木版年画的明证,更可见昔日盛产旺销梁平木版年画的辉煌。

如今,袁坝驿刷房街犹存,但早已无一间作坊在刷红纸刷年画了。

下面,我列出2018年5月,我在袁坝驿刷房街的一些调研采访记录,从中可以感受到袁坝驿刷房街昔日盛产旺销梁平木版年画的辉煌,是袁坝驿雕版刷纸刷画传承人及其后人历史与现状的真实写照,更是袁坝驿产梁平木版年画的明证。

▲采访袁坝驿木版年画印刷工李继国 肖 雅雯摄影

(一)李继国:74岁,梁平木版年画印刷工。

他家世代开刷房,他爷李玉合、父母李克贤(1960年去世)王登碧(1988年去世)及他与其妻蒙享容(72岁)均是年画印刷工,生产五色纸、阴花纸、花纸及花笺,商号是“梁山县袁坝驿李玉合记”,解放前销大竹、达县、南充、梁山、万县等地;当时开刷房的老版出资建有梅葛庙,定期开梅葛会,制定刷房街年画、五色纸等行业的产销行规。

花纸与花笺,可作房屋家俱装饰,也可作白事纸扎动物、房子等的用纸,实际上就是木版年画的一种,用于装饰就相当于今天的墙纸了。

(二)顾文清:66岁,梁平木版年画传承人后代。

他家世代开刷房,其父顾仁安(1985年去世)是年画印刷工,生产五色纸、花纸等,至今珍藏有两块其父用过的花纸木刻雕版,涂过一红一蓝颜色,尺寸均为42*50*3.5cm。

▲顾仁安用过的花纸木刻版

(三)刘章亮:82岁,袁坝驿刷房街老住户。

刷房街现余国禄的公公陈章昆(已去世),是刷红纸和做门神的。

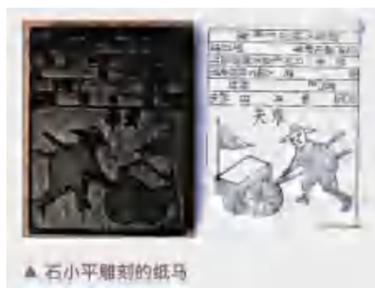
(四)刘新华:80岁,梁平木版年画印刷工。

他家开刷房，他父亲刘祥发(1972年去世)及其3个儿子都刷红纸、粉笺纸，他家商号是“刘祥发”。解放前，他看见陈章昆刷红纸做门神，那时整个刷房街都开着刷房，有几十家。

(五)罗明权：52岁，梁平木版年画雕版、印刷传承人后代。他父亲罗光绩(2013年去世)刷红纸、花纸和雕刻花版，1990年代末，所有雕板全卖了。

(六)胡文孝：56岁，梁平木版年画印刷工。

他家世代开刷房；解放前，他父亲胡尚云刷红纸、花纸等，1950年代末成为袁驿印染社职工，那时印染社主营刷五色纸、染蓝印花布；1985年，胡文孝在前身为袁驿印染社的袁驿印刷厂作会计，零几年印刷厂破产，他创办梁平西山唯一一家印刷厂……金鑫印刷厂至今，此厂留住了袁坝驿刷房街刷纸印画的文脉，昔日老作坊至印染社、袁驿印刷厂的石印术石板(44*61*5cm)、割纸案板(260*71*8cm)、割纸弯刀(长81cm、宽8cm)等遗物仍存。

(七)石小平：55岁，梁平木版年画雕版工。

他和其父石盛顺、爷石啟泰均是梁平木版年画雕版工；那时他父亲为刷房街雕花纸花笺木版，他亲自看见父亲为刷房街雕刻的罗汉像木刻版；石小平会雕花床、竹筒、门板门神、菩萨等。

(八)刘兆玉：87岁，梁平木版年画挑夫之妻。

1953年，她看见刷房街刷红纸、刷门神、磨阴花纸，作坊有20家左右，甘肃、贵州、城口、开县等外地商人来进货；蒋启云、熊老二开刷房发了，请有忠县人做工，开饭有两席人；蒋仁建家刷房，也有忠县人，七、八个人做工；她丈夫周国卿，作挑夫。一年外出两次，在家时间仅有两、三个月。一次挑一百五、六十斤。纸有各种纸，包括年画，出门时有三、四十人一道外出，然后分路。到了甘肃，生意好得很，抢着买袁坝驿的门神、红纸。当时的挑夫常念一句顺口溜：西挑成都，东挑万县，南下重庆，北上西安；出去一挑米油(桐油)纸(红纸、五色纸、年画)，回来一担棉花盐。

(九)孙方见：55岁，梁平木版年画传承人后代。

他家先在刷房街住，后搬至今袁驿镇石榴村3组地方；他父亲叫孙文富，已去世，七五、六年他看见父亲印门神，有秦叔宝、尉迟恭，品种有三、四个；1978年孙方见看见两人来他家，给父亲照了相，买了父亲的门神。

对孙方见所言此事，联系我对石榴村书记唐忠祥、袁驿政府退休干部周履然的采访，以及之前采访年画专家李斌时，他说是在袁驿石榴村姓孙之家买的门神，有大年画，还有“将帅”品种，得出孙方见当时在他家看见的两位来访者正是李向东老局长和李斌。另，李斌还说袁坝驿木版年画著名的“银发号”商号主人姓“陈”，难道这陈姓主人就是前面所说的门神年画家陈章昆(这“昆”字是我采访时随意写的同音字)吗？

可见，在袁坝驿这方多情而富饶的水土上，曾经养育了一批又一批巴山蜀水的能工巧匠，书写了被誉为“中国民间艺术之乡”梁平的木版年画产销两旺的辉煌历史。

总之，袁坝驿因发达的手工造纸业而产生手工刷纸业继而催生出梁平木版年画。袁坝驿与屏锦铺一样，曾是梁平木版年画的重要产地，袁坝驿木版年画由屏锦铺传入，如今袁坝驿刷房街部分刷房犹存但早已没有了生产梁平木版年画的作坊。

参考文献：

1. 黄珠瑜、吴本新(执行)：《梁平木版年画》，2007年，贵州人民出版社
2. 秦臻、张习文：《梁平木版年画艺术》，2015年，重庆大学出版社
3. 冯庆豪、龚义龙、彭冰：《重庆中国三峡博物馆藏文物选粹·年画》，2013年，重庆出版社
4. 李克明：《梁平文化史话》，2007年
5. 熊少华(执行)：《锦绣梁平》，2007年，重庆出版社
- 6.《梁平县志》(1986～2005年)
7. 龙建平主编：《梁平县志》，1995年，方志出版社
- 8.《梁平县文化艺术志》(1604～1991年)
9. 中共梁平县委党史研究室：《梁平在改革开放中腾飞》，2010年，四川师范大学电子出版社
- 10.《梁平县文史资料》第四辑，1998年
11. 张孔修：《高粱耆英集》(下册)，1936年梁山劝学所刊印
- 12.《梁山县志》(清光绪二十年刻本)
- 13.《梁平旅游》，2018年3月创刊号
- 14.《重庆旅游》，2013年4期
15. 吴本新：《三峡民间美术瑰丽的奇葩——重庆梁平年画》，2006年

作者简介：

李亚非 西南大学附属重庆市梁平实验中学高级教师，重庆市民协会会员，梁平区政协副主席兼秘书长，梁平区美协、作协会员，梁平石雕非遗传承人；上个世纪80年代初开始石版画创作并在《重庆晚报》等上发表，2007年在全国首创石版年画，梁平石版年画曾上中央台新闻频道、获全国二等奖、入展川美和成都国际非遗节。

成都年画·中国年画的年轻形态

文 / 孙博秀芳

【摘要】本论文主要阐述成都年画的发展与起源，并提出【雅不落白·俗能超凡】的艺术理念与精神内涵，品鉴分析成都年画传承传统·推陈出新的代表性作品，并阐述三位一体的全新创作方式，总结为什么说成都年画是中国年画的年轻形态。

【关键词】成都年画；雅不落白·俗能超凡；三位一体创作方式；传承传统·推陈出新

一、成都年画——发展与起源

成都是一座蕴含丰富人文情怀的历史文化名城，三星焕彩、金沙耀光，闪现古蜀先民的智慧与梦想。

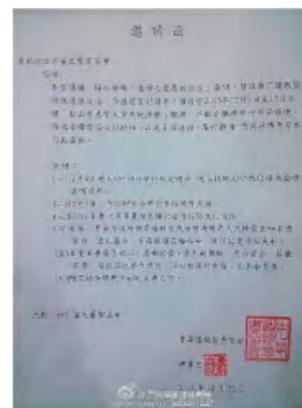
千年成都，留下来丰富而灿烂的文化遗产，民生民众，是文明历史的创造者；民风民俗，是传统文化的瑰丽篇章。

天府之国，百姓安乐，盛世太平，民风和畅。

成都年画艺术创作以传统年画为根，国风民俗为本，采用全手绘的艺术形式，还原了中国年画的母体形式；古今融合，探索了对文化遗产的传承与发展；雅俗兼并，用大众喜闻乐见的艺术语言，表达对生活的热爱与梦想。

成都这座历史悠久的文化名城，是交子产生的繁华之都，可惜没有属于自己的年画，不得不说是历史的空缺与遗憾……

2015年7月1日至7月15日，由金牛区文化馆、金牛区美术书法协会、金牛区非物质文化遗产保护中心、金牛区西安路街道综合文化活动中心主办的【《民风和畅》——孙博秀芳·成都年画展】在成都市金牛区青羊小区青羊北路5号综合文化活动中心举办；从此开创了成都年画的先河，得到了画界的肯定和百姓的喜爱；至此，成都年画为历史补缺为成都添彩。

2015年12月成都年画受邀参加台湾松山慈惠堂45周年庆典活动，推广两岸文化交流，弘扬中国传统文化。

2018年2月9日至3月9日，在成都市博物馆举办【蜀风民俗年画成都】画展，并于2月20、21

日举办了两场成都年画讲座，奠定了成都年画的美学理论也将成都年画正式立派；与此同时，成都年画各类文创品也在成都市博物馆展示销售，从此开启了成都年画文创开发的商业道路。

(画展作品狗年门神《金狗旺家 灵犬护卫》已被成都市博物馆收藏)

2021年2月12日至5月15日，在成都人民公园内举办【少城书院·成都年画展】将成都民俗地域特色作品及牛年画牛·成都年画十二生肖系列作品和成都年画岩彩新作展出；笔墨当随时代，成都年画在不断创新，这就是属于成都的年画！

二、成都年画——美学理念

【雅不落白·俗能超凡】这是成都年画的美学理念与精神内涵，俗话说孤芳自赏便是“雅”，大众喜爱谓之“俗”；但在成都年画的美学新解中，作品要有新时代的区别与变化，画新时代的内容，画新时代的民俗；而成都年画在多年创作中，为了做到作品始终有新意，在创作方面始终坚持着五个法则：

（一）传承传统·推陈出新

在学习传统年画的精髓之后去伪存真，将传统年画中吉庆纳福的题材、人物通过成都年画的风格技法全新创作，面相、造型、动态、比例、构图、色彩搭配等等都更加符合当代大众的审美倾向，让年画喜乐呆萌人见人爱起来。

（二）三位一体创作方式

成都年画不同于传统年画雕版套印的刷印生产方式，而是回归到年画的手绘母体形式，每一幅作品都是全手绘创作，大大增加了作品的艺术价值而降低了复制商品的商业感；而传统年画当中民俗色彩的运用将装饰感突出致极，达到对比强烈的艺术美感，红就红、黄就黄、绿就绿的纯色使用，极具中国民族民间民俗之美，达到了大红大绿谓之大俗大雅的艺术审美；而成都年画中无论人物、动物、事物都极具当代动漫造型感，整体设计也具有漫画式构图形式，正可谓笔墨当随时代，成都年画将国画的笔墨、年画的色彩、漫画的造型三位一体融合创作，创新出独有的一套创作方式以及审美标准。

（三）创作技法迭代更新

成都年画的审美标准一直在与时俱进当中，在不断的提升自我中去创新创作，从最开始的浓墨重彩创作方式，将年画这一平面装饰画种通过三位一体创作方式画出新内容、新思想、新标准的作品，再到近年来原创【墨下彩】技法的创新运用，将年画创作过程先色后墨，既有传统国画作品的没骨意境之美，又有浓墨的气势与笔墨厚度，创新色不固形而墨色自由的作品。

并包括“嵌宝石”“穿彩”等新技法运用，让成都年画的作品独特新颖有新意。

（四）画必有意·意必吉祥的年画新解

自古以来年画作品都深受大众爱戴，男女老少都能从不同的年画作品中找到自己的喜爱之处，所以年画在艺术史发展当中也算是最接地气、最普及的画种之一；能够受到大众的追捧喜爱便足以证明年画的通俗魅力啦。

而这通俗之处，便是年画内容当中每个事物的刻画都有其自己的寓意，这也就是年画中的民俗密码；比如画中刻画大大的桃子便是与“寿”有关，祝寿、增寿、添寿都是其吉祥如意，出现聚宝盆则是与“财富”相关，黄金万两、日进斗金、财源广进等等招财寓意便是由此而来。

在年画当中，这些事物的刻画都是有其吉祥寓意的，所以才说年画有自己的民俗密码，那便是

【画必有意·意必吉祥】说法的由来。

如今，成都年画的发展在传承了传统年画民俗密码的基础上，大力开展本地域特色文化以及民风民俗的刻画，比如成都市花芙蓉花就是成都年画作品中的重要代表元素，芙蓉花不仅能够代表象征着美好的成都，在年画当中与“福”同音，更有着福气、幸福、福美等寓意象征；而成都市树银杏又与“幸”同音，便有幸运、幸福的美誉；这些都是在成都年画的发展创作当中挖掘出的能够代表本土特色文化的年画元素，也是成都年画的创新新解。

（五）原创精神开创特色作品

成都年画作品的创作一直以来都秉持着原创精神，学习传统年画当中的精髓之处，传承年画的精神内涵，再创新独属于自我本土民俗特色，推陈出新成都题材年画之美。

雅不落俗套，有自己对于雅的标准，而俗不从流行，有不同凡响的表现，这是成都年画对雅与俗的新解；也是【雅不落白·俗能超凡】的审美要求、年画理念与精神内涵。

三、成都年画作品赏析

成都年画发展至今已有十六年之余，从2015年第一个画展开始崭露头角，开派立宗到今日已作出了许多具有代表性的作品；接下来分析部分代表性作品，成都年画言之有物，用画说话。

（一）《民族荟萃》68*138cm 四幅 2017年创作

以成都年画浓墨重彩分别描绘了春夏秋冬四个节庆，春天的春台会，桃红柳绿人们赏花嬉戏，望帝化鹃催耕，五花棒打春牛预示着春天已经到来。夏天的端午会是一个祈福安康的节庆，划龙舟抓鸭子都是端午的传统活动，而菖蒲艾草也是端午家家户户悬挂的中草药，香囊香包可驱五毒，保佑孩童健康成长。秋天的七巧会是一个传统的女子比巧的节庆，对月穿针比刺绣，蜘蛛织网拜月乞巧。冬天的上元会有着各式各样的灯笼，鱼灯、花灯、猜谜宫灯、羊灯和兔灯都展示着新年的热闹喜庆。

这一组作品将四季节庆展现在画面中，用成都年画的方式像讲故事一样的将我国传统节日以及民俗活动娓娓道来。

(二)《羌年祭山》68*138cm 2017年创作

作品是作者亲身体验参加的一次羌族人民祭山祈福的活动而创作出的，以年画浓重纯粹的色彩，夸张的对比搭配，大红大绿强烈的视觉冲击展现年画的装饰特色，而羌族祭山活动中的草龙、敲打着羊皮鼓的族长、供奉着太阳馍馍和月亮馍馍的羌族少男少女祈福幸福安康；手拿权杖和树木的转山人向山神献上山羊，祈福新的一年顺遂吉利。作品中充满着羌族的文化特色和新年盛会的热闹场景。

(五)《民风和畅》68*138cm 2015年创作

这幅作品为成都年画第一个画展的主题作品，以民风民俗为本，创作成都本土题材年画作品，将四川元素突出展现；川剧川茶献才艺，福娃蓉妹和美幸福，熊猫呆萌长寿安康，在融入传统年画元素的创作中，找到属于自己地方的文化特色来创新年画题材作品。

(六)《喜神》160*138cm 组合作品 2024年创作

成都年画 2024 最新原创作品，以古蜀先民展现同禧同庆·人人喜神的主题思想，刻画出男女老少人人欢喜之场景，左图至上而下为南方朱雀神兽祈福、说唱俑老者手执如意怀抱女童、下方男童手执芙蓉寓意福气满满、熊猫与蝙蝠代表着国宝安康与福气自来；右图至上而下为喜鹊喜从天降、银杏寓意幸运、三星堆青铜人说唱击鼓、戏曲花旦和美和谐、喜狮绣球吉庆喜乐；画中背景的烟花采用非遗烧箔画技巧创作，展现出独特的光泽与美感，结合独特技法的绘画也是此幅作品创新之处；而在击鼓说唱的鼓面中用金色题写甲骨文喜字，象征着击鼓为乐的快乐情绪，背景题字还运用各种不同字体不同寓意的喜字来刻画延伸主题，双喜寓意喜结良缘、好事成双；而禧字寓意幸福吉祥新禧之意；最后中间的题款绘上大红灯笼吉庆红火，题上喜神二字，搭配背景各种彩色与字体的喜字，将喜的元素刻画极致。

(三)《黄龙庙会 和道共庆》45*70cm 四幅 2021年创作

黄龙是一个多民族聚居生活的风水宝地，藏羌回汉生于斯养于斯，民俗和融民风和畅。

农历六月十五是黄龙庙会的吉日，来自不同地方、不同民族、不同信仰的人们欢聚黄龙古寺和道共庆，谱写人文华章。

成都年画以浓墨重彩风格用特殊墨下彩技法创作出雅俗共赏的中国民间艺术。

《汉风》《羌绣》《藏舞》《回音》四幅民俗风情组合成一幅通景画展《黄龙庙会 和道共庆》是对黄龙庙会人文华章的雅俗表达！

(七)十二生肖系列、门神、家庭作品

成都年画将中国传统的十二生肖文化纳入作品主题创作当中，开发了一系列的生肖原创作品，有十二生肖融合年画元素的单幅作品，也有适合于收藏的十二生肖系列作品，更有极具创新的年画生肖全家福定制作品，将一个家庭的成员生肖创作在一幅作品当中，打造独属于自己的家庭生肖年画作品，受到了大众的喜爱与定制；还有将传统的年画门神创新为生肖门神，在每一年的生肖创作当中创新一对生肖门神作为当年的门神代表作，突出年画中的门神主题并且融合生肖祈福新年心愿；并在 2017 年为《民间文学》杂志创作一整年十二生肖封面作品；并且成都年画每年都有大量的生肖主题的创作创新，在民间民俗普及广泛的十二生肖题材中，用成都年画的创作方式打开了一条新的艺术之路。

(四)《蜀音川韵》35*138cm 四屏条 2015年创作

作品以成都年画浓墨重彩风格创作，主题表现川剧当中的不同角色，分别为娇艳的花旦、高冷的青衣、帅气的武将与威武的花脸；作品将川剧作为成都年画的一个题材开发创作，表现出独有的川剧年画地域特色。

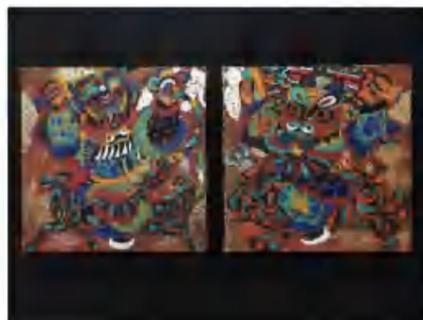
(八)古蜀先民三星堆、金沙题材作品

古蜀系列是发展成都年画地域文化特色中的一条重要道路,将三星堆、金沙文明以成都年画的创作方式全新展现出古蜀先民们的模样与精神,畅想古蜀先民们的生活祭祀等场景,将文明的古蜀文化刻画进成都年画的作品当中,让古为今用、绘出时代与历史的灿烂文明与人文交融。

(九)岩彩技法开创新作

2020年我接触到了岩彩画的创作,被岩彩独有的创作方式以及作品独特的质感深深吸引,从而开启了岩彩画的学习与探索;在经历过基础的学习之后,开始以岩彩技法展现年画题材作品的创作,将年画的形式、主题、人物等以岩彩重新演绎,开发出独具特色的成都年画·岩彩新作。将成都年画的创作技法、种类再次提升,真正做到不断创新、与时俱进。

(十)剪纸点染创新创作

2024年我又接触到了剪纸,这一民间非遗工艺让我萌生了创新剪纸年画的念头,尝试将传统年画开创新的创作形式,将年画技法丰富多样起来。

四、总结为什么成都年画是中国年画的年轻形态

以上阐述了成都年画的发展与起源历史与【雅不落白·俗能超凡】的审美要求、艺术理念与精神内涵,以及成都年画始终能够创作有新意的五项法则,并且大力发展发掘刻画本土地域文化、民风民俗元素的创新作品,突出成都年画的特色文化,在创作技法、风格表现、元素运用、题材刻画上都拉开了与传统年画的区别。

而多年以来成都年画还在不断的传承教学,将年画这一非遗文化在大众之中普及开来,着重培养新一代青少年们对于传统文化的自信与喜爱;为传承传统年画培养新一代的接班人,为非遗年画培养具有创新精神的真正传承人。

成都年画的发展始终是在创新当中,与时俱进不断迭代更新,作品技法、主题、元素始终在创新中;正因为不断的在创新,所以成都年画一直处于时代当下的年轻阶段,作品既有传统年画的精髓又有当下流行的混搭之感,又古又今、偶尔洋为中用,这样的作品深受男女老少的喜爱,无论是从纯艺术角度还是从大众市场角度来看,成都年画的受众群都非常广泛,特别受到年轻一代的认可与喜爱。

这样既传承传统又推陈出新的成都年画将当下中国的年轻面貌刻画展开,画新中国之美、绘新时代之新;所以说,成都年画就是中国年画的年轻形态!

作者简介:

孙博秀芳 成都年画原创人,民艺·乡愁—首届川渝民间工艺双创精品展参展作者。

纸上流年 ——探索年画的魅力

文/任虹宇

年画，是中国传统民间美术的一种，始于“门神画”，大都用于新年时张贴、装饰环境，以祈愿新年喜庆吉祥，故名年画。中国年画历史悠久，起源于汉代、发展于唐宋、盛行于明清。得益于四川得天独厚的自然条件及资源，四川年画成为中国年画中重要的组成部分，绵竹年画、夹江年画、梁平年画曾并称为四川三大年画，又各自展现出不同的艺术特色。

绵竹年画相对简洁、装饰较少，以构图之简单衬主题之突出、形象之饱满，同时又留下了想象空间，长于彩绘，仅用木板印制线稿，其余均由画师手工彩绘完成，于是作品风格自由飘逸，生动活泼，极具地方特色；夹江年画则是一色一版、套色印刷，多者九色十色，少者三色五色不等，造型古朴大气、色彩绚丽而和谐，具有庄重、高品位的特点；梁平年画是水印套色木版画，构图上追求饱满简洁、人物夸张变形、色彩对比强烈，表现出一种粗犷浑厚的原朴之美。

传承千百年，年画因其独特的魅力依然深植于我们的生活中、我们对祈福迎祥的愿望里，尽管社会、文化环境日新月异，年画的表现形式和题材内容也随之流转变迁，但勾勒在年画一笔一划之间，中国人世代对美好生活的深切向往和诚挚祝愿却始终如一。

画中年韵

百节年为首，穿越历史的长河，春节是中华民族最普遍、最隆重的传统节日。扫庭院、办年货、贴春联、团年饭、焚香祭祖、走亲访友，共同构成了热烈喜庆的“年”的意象，而年画，则是春节最具代表性的文化符号之一。

镇宅安家的门神，福气满满的年画娃娃，无一不传达着人们对美好生活的向往，鲜艳浓烈的色彩和栩栩如生的形象又寓意着新年的红红火火、如意吉祥。年画的印制过程亦完全不同于工业化的“快餐”式产品，每一个环节都需要匠人的精心打磨，手作的温度让年画不仅成为热闹喜庆的装饰点缀，也是人们祈福迎祥的精神图腾。

更重要的是，年画中承载着人们对家人的思念和未来的期许，承载着我们共同的情感 and 价值观念，无论是表现家庭和睦还是社会和谐，传递爱国敬业还是诚信友善，当人们欣赏年画，不仅会被其艺术魅力所吸引，更会与其中蕴含的可以触动每一个中国人心弦的文化内涵以共鸣，从内心深处激发起对过往岁月的怀念与感慨，对未来生活的美好憧憬与向往。

年绘人间

远古时期，先民们视天地万物为神灵，商周时期，祭奠包括门神、灶神在内的“天子七祀”成为定制。汉代时，门神信仰已十分流行，演至隋唐，仕女、美人等世俗形象开始出现在年画中，到了宋代，随着经济的繁荣和市镇的出现，加上木板印刷术的普及，大量反映民间世俗生活的年画得到广泛传播。

神话传说、历史典故、戏曲故事、吉祥图案、社会风俗...年画题材包罗万象，类型众多，堪称一部民间生活百科全书，小到衣食住行，大到世事变迁，可以说，“年画里藏着全部的中国民间”，在没有数码相机的年代，年画记录了大量的珍贵图像。

张荣强的夹江年画作品《鲤鱼跳龙门》，表现了“鲤鱼跳龙门”的中国古代传说故事，着着的作品《藏乡丰歌》则融合了多种绘画形式，表现了藏民丰收喜悦，歌颂藏乡振兴的欢快场景。

年画的流变就是社会变化发展的真实写照，反映了中国民间独特的审美意趣和民俗文化。年画中

张荣强，年画作品《鲤鱼跳龙门》

张荣强，年画作品《藏乡丰歌》

神话传说、历史故事和各种神灵崇拜的多元性，是民间信仰的特殊折射，而年画通过民族英雄、先贤故事等，歌颂爱家与爱国，展现的家宅安宁、保家爱国的美好愿景，便是中华民族最朴素的民族精神写照。透过年画，中国百姓的风俗、信仰、千百年来的梦想和向往一览无余。

绘教于画

与纯粹追求艺术的表达不同，年画还承载着重要的宣传功能。20世纪50年代，一场“新年画改造运动”掀起了新中国初期国内美术界创作年画的高潮，新年画成为宣传社会主义文艺观和价值观的艺术载体。与传统年画不同，新年画在内容、形式上都表现出新的特点。

传统年画多以神灵、神话传说、戏曲故事、娃娃、美人为主，表现老百姓对生活富足、家庭和睦、人丁兴旺的祈愿。而新年画则以政治宣传为目的，对新中国成立、解放战争、抗美援朝、生产生活等主题进行了充分地呈现。传统年画以门画、灶画和房屋室内张贴为主，画面注重对称、饱满，轮廓清晰，用色大胆鲜艳，新年画则将西方绘画的写实主义和国画的线描相结合，注重画面的真实感和仪式感。

在社会主义如火如荼的建设中，透过年画，一幅幅朝气蓬勃的新中国发展剪影被定格，传统的风格却展示着崭新的气象。得益于直观表达又易于复制、易于保存等特点，新年画被发行到新中国的角角落落，最大限度的发挥了它的政治作用。到了当代，年画的宣传思想文化功能依然不减。

胡光葵的作品《红色传承人》将传统的民间艺术剪纸和年画相结合，不仅描绘了新时代人民的幸福生活，更是一曲对红色精神传承的颂歌。莫绍萍的作品《重庆欢迎您》，通过表现热情好客的重庆人民接待游客的场景，不仅直接关联到重庆旅游业的繁荣，也倡导了一种积极向上、和谐共处的社会氛围。

莫绍萍，年画作品《重庆欢迎您》

结语

2017年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅专门印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，提出“让子孙后代记得住乡愁”“增强国家认同、民族认同、文化认同”等，将文化记忆的认知提升到了国家层面。

千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。传统民间工艺美术的形式在变、内容在变、风格在变，但生于民间、兴于民间的民间文艺，始终镌刻着我们共同的记忆，不变的乡愁，让人见之为所动，品之为所感。年画中记录着民众的所思所想、所欲所求，储存着国家和民族的集体记忆，反映和凝聚着传统文化和民族精神。虽然随着农耕文明向现代文明的转型，人们的生活方式发生变化，贴年画的习俗也逐渐式微，但年画依旧如同一条温暖的纽带，连接着我们对于“年”，对于“美好生活”的共同记忆和无限向往，它是往昔时光的忠实记录者，也将继续以新的方式和面貌，引领我们跨越时空的界限，共同探寻那些镶嵌在岁月长河中的美好记忆与共同梦想，激发我们对传统文化的热爱与尊重，携手编织更加绚丽多彩的文化篇章。

胡光葵，年画作品《红色传承人》

作者简介：

任虹宇 民艺·乡愁—首届川渝民间工艺双创精品展策展人，四川省民间文艺家协会干部。

参观《民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展》感怀

文 / 刘廷荣

一梦乡愁入展场，
芳华国色布琳琅。
民风民意来绢上，
真实真诚发异香。
大地家园同血脉，
基因情愫共文章。
千秋笔墨刀痕健，
万载仪容世代康。
蜀水萦迴堪洗砚，
巴山坦荡自流芳。
传承技艺滋甘露，
守护文明保克昌。
不负韶华图上进，
坚持信念总昂扬。
赤土风姿藏浪漫，
川江流韵映辉煌。
与时俱进开新路，
薪火相传乐自强。

刘廷荣，年画作品《高新八景》

作者简介：

刘廷荣 中共党员，中学退休教师，诗、书、画、印爱好者，四川省乡村文化与旅游能人，民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展参展作者。

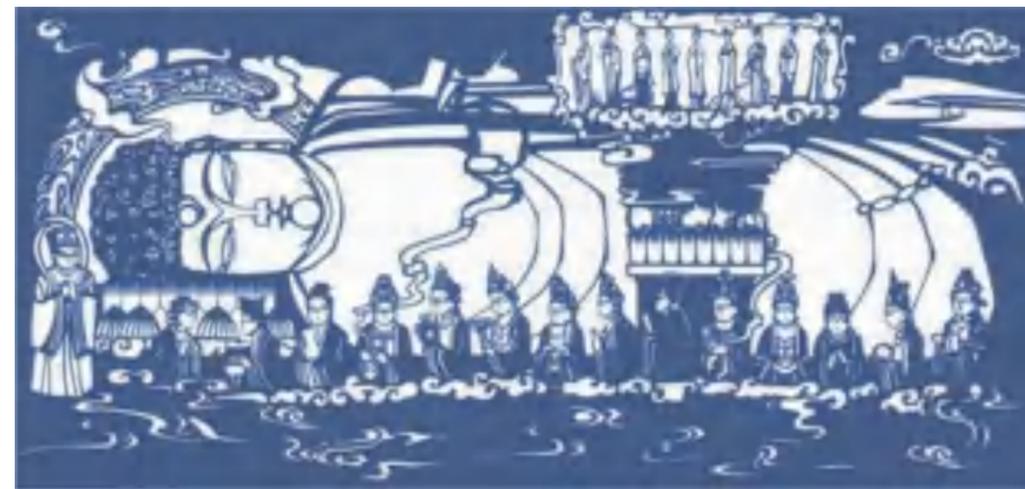
互动视域中的川渝剪纸和石刻

文/李祥林

立足巴蜀地区,在文化互动视域中考察剪纸与石刻,有些龙门阵可摆。下面,就通观川渝二地,结合平面剪纸和立体石刻这两种艺术,以轻松的方式跟读者聊聊天。

民艺：剪纸与石刻

剪纸作为民俗艺术,见于川渝两地,属于“民间传承的文化现象”¹。2019年6月18日,《重庆市人民政府关于公布重庆市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录的通知(渝府发〔2019〕16号)》印发,“重庆剪纸”被列为第六批市级非遗代表性项目。这是一个打包后整体命名的非遗项目,其下涵盖着多地剪纸,如央广网所言,“重庆剪纸,以本土化题材为主,其中以堰兴剪纸、北碚剪纸和九龙坡剪纸为代表”²。堰兴剪纸由大渡口区申报,北碚剪纸由北碚区申报,九龙坡剪纸由九龙坡区申报,三者相继于2011、2014年列入重庆市级非遗代表项目名录。此外,如今呼声较高、名声外扬的还有大足区申报的大足剪纸。

大足石刻剪纸《卧佛》

大足有石刻,遐迩闻名。今之大足剪纸常被称为“大足石刻剪纸”,究其缘由,正是因为其“以本土化题材为主”,彰显自家特色。重庆大足与四川安岳毗邻,二者都以石刻遗产著称,彼此艺术多有交往。今天的大足剪纸艺人,在创作题材上努力借助本地石刻艺术资源,以物质文化遗产丰富非物质文化遗产,从立体到平面大做文章且做得有声有色、成绩斐然。且看网上介绍:“大足石刻是唐末、宋初时期古代匠师们留在崖壁上的石窟艺术;剪纸又叫刻纸、窗花或剪画,是流传于民间的一种传统手工艺。一个是文化遗产,一个是非物质文化遗产;一个是立体艺术,一个是平面艺术。彼此似乎毫不相关,但八旬老者,原大足县文化馆退休美术干部庞书麟却找到了两者的契合点,用30余年时间创造出独具特色的大足石刻剪纸。30多年来,庞书麟的剪纸作品屡屡获奖,自己也担任了四川省剪纸艺术研究会理事。但这门艺术却跟许多传统艺术一样,只叫好不叫座,除了博物馆、艺术馆和同行收藏外,个人购买者较少,甚至连继承这门手艺的传人也难觅。直到90后粟未希的出现,作为大足剪纸第四代传承人,他给这门根植于大足石刻文化沃土中的艺术,带来了新的活力与希望。大足剪纸与中国剪纸一脉相承,深入融入了民众生活,是古来即有的地方民俗艺术。20世纪70年代开始,庞书麟走上了传承剪纸的探索路。20世纪80年代起,又融入了地方特色文化,以大足石刻雕塑题材创作出平面剪纸艺术。”³剪纸和石刻,前者借后者丰富了自己,后者借前

者宣扬了自己,取得的效应不能不说是双赢。

石刻是重庆大足拥有的国宝,与大足相邻的四川安岳,也有国宝石刻。大足将石刻题材引入剪纸并做得有声有色,邻居安岳似乎也不甘落后。从网上读到有关安岳石刻衍生品介绍的文字,曰:“剪纸又叫刻纸,是一种镂空艺术。它是汉族传统的民间工艺,它源远流长,经久不衰,是世界艺术宝库的珍藏,是流传于民间的一种传统手工艺。而安岳石刻也是古代匠师们留在崖壁上的石窟艺术品,一个是文化遗产,一个是非物质文化遗产,一个是立体艺术,一个是平面艺术。看似毫不相关,但我们却希望要找到了两者的契合点。融入了地方特色文化的石刻剪纸,奇妙的视觉镂空艺术。快来欣赏吧!”⁴立体的石刻与平面的剪纸,加上二者联姻的作品,都是民间匠心的产物,今天依然是扯人眼球的看点。带广告语色彩的网络文字由“安岳观察”发布,撰文者自称此乃“石刻遗存与中国传统文化元素以及其他元素结合的艺术实践”,向我们透露出在四川安岳当地,也有热心人士结合剪纸与石刻在按照“双创”思维制作新的文旅产品。这种努力,值得鼓励,有可期待的东西。笔者向当地文化部门询问过剪纸在安岳的情况,尽管得到的回答是“没有”,但这应该是指迄今在当地非遗名录中未见有项目列入。笔者相信,诸如剪纸之类大众化民艺在地方社会是存在的,只是尚未作为非遗专题去挖掘和梳理而已。由此来看,前述作为安岳石刻衍生品的剪纸便可贵了。

石刻：安岳与大足

同是造型艺术,剪纸以平面出彩,石刻以立体见长,如今从艺术上审美上让前者向后者借力,体现出民艺开放的眼光和创作的聪明,由此亦可见安岳与大足二地灵犀相通。况且,石刻本身之于大足和安岳,也是地域连接,文脉沟通,艺术有缘。去安岳看石刻,便屡听当地朋友说,从此地到大足的路程比到安岳县城还近。在华严洞,笔者看见标示牌上明确写着:“华严洞位于四川省资阳市安岳县石羊镇箱盖山上,距石羊镇6公里,安岳县城东50公里,重庆市大足区30余公里。是集石刻文化与自然景观为一体的山岳型风景旅游区,国家重点文物保护单位。”撇开行政区划不论,归根结底,安岳、大足地气相通,出自民间匠人之手的两地石刻实乃同一地带上诞生的文化创造物,从中体现出的匠心匠艺令人赞叹不已。从物质文化遗产看,安岳石刻和大足石刻都是国家级文物保护单位;从非物质文化遗产看,两地石刻制作技艺皆先后列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。也就是说,精美的石刻作品以及精湛的制作技艺,均为大足和安岳值得骄傲的国家级“双遗产”。

安岳石刻始于南北朝时期,盛于唐、五代和北宋时期,以佛教造像为主,亦有道教造像,该县境内有古代石刻遗存500余处、造像10万余尊,以毗卢洞、圆觉洞、华严洞、卧佛院、茗山寺、玄妙观等为代表,如华严洞及大般若洞两大石窟内就有宋代造像159尊,令人赞叹。安岳石刻继承和延续了古代的摩崖造像艺术传统并发扬光大,技艺有圆雕、浮雕、沉雕、影雕等⁵,刻工精细,刀法娴熟,匠心独运,人物形象生动并富有情趣,如紫竹观音(水月观音)造像尤为其中珍品,有“东方维纳斯”之美誉。2008年6月7日,安岳石刻经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产代表作

安岳、大足两地石刻艺人参加的非遗培训会(李祥林摄影)

名录。大足石刻是大足区境内141处摩崖造像的总称,最初开凿于初唐永徽年间,历经晚唐、五代,盛于两宋,明清时期亦有所增刻,最终形成规模庞大的石刻群,尤以宝顶山、北山、南山、石城山、舒成岩等为主。大足石刻雕刻精美、题材多样、内涵丰富、保存完整,汇集释、道、儒三教,以民族化、世俗化、生活化特色在石窟艺术中独树一帜,以大量的实物形象和文字史料从不同侧面展示了从唐末至宋代中国石窟艺术的风貌以及

民间宗教信仰的发展和变化,1999年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录,2021年大足石雕技艺被国务院公布为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目。上个世纪90年代初去大足,那依山凿刻的巨大卧佛、千手观音、华严三圣、六道轮回诸造像给笔者留下的印象至今强烈、鲜明。安岳石刻和大足石刻,二者之初凿有时代先后之分,彼此造像有内在脉络可寻。比如安岳卧佛和大足卧佛,卧姿一左侧(23米)一右侧(31米),皆体量巨大、造像庄严、雕刻精美,彼此异同是文物界和美术界多加关注的。令人惊奇的是,大足卧佛雕刻采用了中国传统美学讲的“笔不到意到”的艺术手法,将卧佛之双脚巧妙地隐入山体中,以致民间口碑有卧佛“头在大足,手摸巴县,脚踏泸州”的传说,也是以神话思维勾连着川渝二地。又如,以柳本尊行化故事为题材的造像系列均为二地名作,尽管花开两枝、各有千秋,但艺术上又彼此勾连、神韵相通,让观赏者和研究者大可玩味。安岳、大足的石刻艺术,实乃巴蜀大地上一对“哥俩好”“姊妹花”。

说起“川渝”,便想到“巴蜀”。笔者常讲,行政区划是人为设置的而变动性大,地域文化是历史形成的而具稳定性。按学界释义,“巴蜀”有广、狭二义,今天人们越来越多从巴山蜀水之广义使用这文化地理概念。据此简而言之,巴蜀文化圈既包括重庆直辖以前的四川,也涵盖重庆直辖以后的四川和重庆。今天我们考察川渝地区的民间工艺,秉持的正是这种文化不分割的整体观。自古以来,川渝或巴蜀的关联可谓唇齿相依。安岳石刻和大足石雕,彼此地域毗邻、前后联系、技艺传承、工匠互动从来都为行内人心知肚明。且听:“安岳、大足石刻是我国佛教雕塑艺术的瑰宝,有着不可分割的亲缘关系,宗教文化和石刻艺术在西蜀崇山峻岭间,共同铸就中国石窟艺术的辉煌篇章。”⁶又听:“‘大足石刻和安岳石刻是一个文化圈内的文化遗存。’大足石刻研究院院长黎方银说,两地的石窟造像是密不可分的石刻艺术整体,未来在共同保护和开发方面前景可期。”惟其如此,2020年4月重庆市大足区党政代表团到资阳考察交流,双方签订合作协议,共建资(阳)大(足)文旅融合发展示范区。2023年4月上旬,笔者应邀赴安岳做非遗保护讲座,当地所办培训班便直接以“安岳石刻、大足石雕非遗传承人培训”为名,大足方面以刘能风(如今是国家级非遗代表性传承人)为首的主要艺人也来了,此非偶然。同年5月,应邀参加中国民协组织的川渝民艺调研,去大足考察石刻艺术,参加重庆非遗保护协会石雕石刻分会成立活动,听刘能风谈起他们拟联合两地发起川渝石刻大赛,笔者深表赞同,希望两地协商及时实施。

剪纸：重庆与四川

列入世界非遗代表作名录的中国剪纸是整体，是国字号大家庭，在此大家庭里，从川渝互动、艺术交流看，上述重庆大足石刻剪纸的开拓者与四川自贡剪纸传承人还有特别友好的关系。这种友好关系如当地表述：“20世纪70年代，为发展具有地方特色的群众美术，大足县文化馆美术干部庞书麟在研究本土剪纸的基础上，继续学习大足剪纸的剪刻技法，专程到四川自贡拜著名剪纸大师余曼白的弟子沈成林为师，学习其南派刻纸技法。在此基础上吸收国画、版画、装饰画、刺绣、布贴等美术元素，使大足本土传统民间剪纸出现了‘专业与民间’结合的新景象，在大足农民美术和群众美术活动中，创作出了一大批表现时代生活的大足剪纸作品”。那个时候，自贡剪纸在业界已甚有知名度，自然引来他方同行注目。当年去自贡访艺拜师，庞还颇费了些周折，起初手持介绍信公对公地找到有关单位，结果吃了对方以“保密”为由的闭门羹，后来“在朋友的介绍下，庞书麟终于有幸拜剪纸大师余曼白的弟子沈成林为师”。用民间话语来说，此行最终得成，盖在二者是艺术上的有缘之人。

按照地方提供的传承谱系，大足剪纸的代表性传承人第一代是雷定玉(1900—1996)，第二代是庞书麟(生于1929年)，年轻的粟未希(生于1993年)是第四代。据当地非遗保护中心网介绍，这位庞先生对大足剪纸的传承发展贡献有四：其一，是办农民美术班传授剪纸，将剪纸艺术广泛普及提升；其二，是将自贡剪纸的丰富表现技法与多种姊妹艺术的造型元素引入剪纸创作，大大提高了剪纸质量；其三，是以大足石刻为题材创作出地方特色鲜明的“大足石刻剪纸”；其四，是在大足剪纸的个性化特色形成和艺术传承上做出了杰出贡献。就其内容言，目前大足剪纸主要包括现实生活题材和大足石刻题材两大类，其中石刻题材类又可分为：佛像系列、护法系列、飞天系列、神话人物系列、地狱鬼怪系列、生活人物系列、石窟风景系列、装饰纹样系列等，皆从大足石刻取材。当然，毕竟石刻与剪纸是两种有别的造型艺术，当地艺人也并非简单化地将石刻画面搬入剪纸造型，他们细心琢磨后根据剪纸的艺术特性进行了深入辨析和转化处理，从而让大足石刻这国艺珍宝以新颖的面貌呈现在观众面前，带给人们新的审美感受。为了寻觅两种艺术之间的契合点，剪纸家庞书麟对多达5万余尊的石刻造像反复观察、揣摩和提炼，然后匠心别具地刻绘出一个个生动的艺术形象。如《牧牛图》这大足石刻中的精品之一，本意是以牧人比喻修行者，以牛比喻修行者的心，诠释的是修行者调服心意、悟禅入门的过程。庞书麟并未停留在教义的翻版，他从中精选四组，以剪纸着意表现富有生活情趣的意象，刻画了牧童的可爱、老牛的憨厚，加之山石、流水、猴子、仙鹤，构成一套带有山野情趣的剪纸连环画。此外，他在剪纸中对取自石刻的养鸡女、吹笛女以及菩萨、金刚、飞天等的艺术表现，也莫不各具慧眼匠心，令人称道。说起自贡剪纸，谈到余曼白、沈成林，笔者最近还有文述及，曰：“自贡剪纸的开创者余曼白(1918—1968)，本是湖北竹山人，他酷爱民间艺术，擅长金石雕刻、书法绘画。20世纪40年代，余只身漂泊入川，落脚在自贡(直到去世)，于茶馆门前设摊剪纸谋生，经过搜集、揣摩当地民艺，悉心创作，影响渐著，并带出了沈成林、胡德芳等一批剪纸艺人，使自贡剪纸焕发光彩。1962年四川人民出版社出版《四川民间剪纸》，有三分之二作品出自他手。据沈成林介绍，余擅长图案设计，1959年西秦会馆重新整修、美化，增设

盐业历史博物馆，整个横梁、天花板的图案都是他设计的，他还参与过自贡灯会的设计。”至今自贡灯会，彩灯图案也常用剪纸。湖北竹山是有名的女娲神话流传地，有女娲山、女娲庙及各种传说故事，笔者曾前往做田野调查。据沈成林介绍，“那时在湖北(余)老师也会剪纸、会画画，他受了湖北剪纸的影响。……他到了自贡后发现自贡的民间艺术很丰富，有民间剪纸、帕染(扎染)、木雕、石雕等。他就特别喜欢自贡的民间剪纸，所以就去搜集资料搞研究、搞创新。1960年郭沫若到自贡，看到他的剪纸后还题词了，这个题词和盐业历史博物馆的题词是一起题的。郭沫若先生题词之后，自贡剪纸名声大震”，老师余曼白“是为自贡剪纸艺术付出心血和生命的”。从2008年7月当地制作的非遗项目申报书中，我们看到，所列9位自贡剪纸代表性传承人中有余曼白也有沈成林。回眸当年，余曼白自湖北来四川，在川、楚文化的滋养中开创了自贡剪纸新篇章；再看今天，庞书麟从重庆到自贡，在川、渝文化的汲取中促成了大足剪纸新气象。二者异时同调，艺同心通，有某种默契焉。

自贡剪纸《女娲造人》(李祥林摄影)

结语

“协作”这话题之于川渝两地，无论过去还是现在乃至将来都很重要。近日国家领导人赴重庆考察，就再次强调：“建设成渝地区双城经济圈是党中央作出的重大战略决策。四川、重庆两地要紧密合作，不断提升发展级能，共同唱好新时代西部‘双城记’。”从学理层面讲，在持续协作中唱好当代“双城记”，无论四川还是重庆文学艺术界均可多有作为且前景看好。民间文艺来自也面向人民大众，本文从剪纸和石刻这接地气的民艺案例入手讲讲川渝两地的协作或合作，如此行文也符合民俗学、人类学研究者行走田野、注重实际的作风吧。

注释：

1. 陈竟《中国民俗剪纸史》第1页，北京大学出版社2007年版。如张紫晨言，剪纸作为民俗艺术与其他民间艺术、民间游艺，特别是民间习俗，往往密切地相互交织，可谓是一个立体的存在。
2. 《剪刻结合重庆剪纸传承浓郁巴蜀文化》，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1791143723639153949&wfr=spi->

der&for=pc, 发布时间: 2024-02-17 19:01, 采撷时间: 2024-04-17 上午。

3.《大足石刻》, https://baike.baidu.com/item/大足剪纸/20415513?fr=ge_ala#reference-1, 采撷时间: 2024-04-17 上午。

4.《太美啦!四川安岳石刻衍生品让你一饱眼福》, https://www.cqcb.com/shuangcheng/2020-11-17/3284057_pc.html, 发布时间: 2020-11-17 11:57:0, 采撷时间: 2024-04-25 上午。

5. 何政军主编《四川非物质文化遗产民间文学艺术集录》第一部下卷第 166 页, 巴蜀书社 2011 年版。

6.《巴蜀石缘:大足&安岳,镌刻千年的巴蜀印记》, https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4NTEw-MDM2OQ==&mid=2247517954&idx=1&sn=7e7ad67e0277e55cb60c76a953c871f3&chksm=fd8d7a3ccafaf32a1ca463396d0d25e0beaa5f6c82427dfb8a68d7804b9a6cb2db3879f74946&scene=27, 来源: 文旅安岳, 发布时间: 2022-05-31 17:39, 采撷时间: 2024-04-30 上午。

7.《一体化开发和保护安岳-大足石刻“合体”》, 来源: 川观新闻, 发布时间: 2020-12-14 11:54, 采撷时间: 2024-04-30 上午。

8.《非遗项目数字化\大足剪纸》, www.dzqzf.com/yjj/fyys/content_430599, 发布时间: 2024-03-05 09:59:04, 采撷时间: 2024-04-18 上午。

9. 罗国家《一位从不退休的基层文化老兵——庞书麟》, <https://www.cqjmsw.gov.cn/news/1589.html>, 发布时间: 2016-03-10, 采撷时间: 2024-04-25 上午。

10. 李祥林《女娲神话:艺术编码及话语表达》, 载《中国俗文化研究》第二十四辑, 四川大学出版社 2023 年 12 月版。前些年给沈成林做省级非遗代表性传承人抢救性记录, 笔者我曾应邀担任学术专员。

11.《习近平在重庆考察时强调:进一步全面深化改革开放,不断谱写中国式现代化重庆篇章》, 新华社重庆 4 月 24 日电, 见《中国文化报》2024 年 4 月 25 日头版。

作者简介:

李祥林 四川大学中国俗文化研究所教授,四川省民俗学会副会长。

重庆剪纸发展之我见

文/黄继琳

【摘要】将传统民间剪纸艺术融入现代社会,挖掘重庆丰富的山水风光、民居古镇、民俗民风、抗战文化多方面题材作为剪纸艺术丰富的素材宝库,创作出系列作品(产品),进一步扩大剪纸的社会影响力和产生较好的经济效益。

【关键词】传统文化 地域特色 鲜明个性

剪纸作为传统文化的一个组成部分,一直用朴素而形象的语言传达着中华民族的智慧、习俗和文化。重庆剪纸不仅仅是重庆的,同时也是中国的,世界的。重庆剪纸要在中国剪纸大家庭中求得发展,最好的方式就是突出地域特色,融汇南、北方剪纸的精华,独树一帜,以传统文化为根,地域特色为彩,鲜明个性为魂。

以剪为主的北方剪纸,淳朴浑厚、单纯明快、重于变形、保留较多古风特色;以刻为主的南方剪纸,秀丽柔美、图案精巧、偏重写实,流露出细腻委婉的江南韵味。这些富有特色的剪纸作品无不给人们留下深刻的印象和令人震撼的艺术魅力。

纵观重庆剪纸发展史,其实并无多少可以考证的悠久历史。在上个世纪六十年代以后才出现了一些逐渐被社会认可和大众接受的艺术家的。如郭峰、黄钢、孙念倩、庞书麟等;随后又出现了晓桑、周定洲、梁素、杨艺、张明志、黄继琳、梁世惠等艺术家。多年来,他们对推动重庆剪纸的发展起到了重要的作用。

但是,毋庸讳言,我们重庆剪纸的发展情况目前来说,还需继续努力,其发展面窄、社会影响力不大。究其原因,不得不认真思索——重庆剪纸的发展方向是什么?应该走什么道路?重庆的剪纸作品应以什么样的个性张扬地方特色?

笔者在近年的创作实践和学习观摩中,发现在各级大赛或各种活动中的展示表演、礼品定购、产品销售中,具有地域特色的剪纸总是特别受到青睐和认可。从这里我们可以得到启示:既然重庆的剪纸难以做到北方(以河北、陕西、山西等地为代表)那种粗犷豪放,也难以达到南方(以扬州、佛山等地为代表)那种精巧细腻。我们重庆的剪纸就必须用不同于北方且异于南方的山城独有的地域特色来自我定位,实现异军突起。这样,我们就可以利用剪纸这种艺术形式,寻回我们这个城市的一些可贵的东西,寻回我们这个城市的文化尊严和历史脉息,修复那些年代久远的残梦,留住这个城市的内涵和底蕴,从而推动重庆旅游产品的发展,进一步扩大剪纸艺术的社会影响力。

重庆是有着悠久历史和丰富人文的城市。它的山水风光、民居古镇、民俗民风、抗战文化等方面既具有地域的特色,也具有鲜明的个性。这些,正是剪纸创作的丰富素材宝库。重庆的剪纸艺术要发展,要有生命力,就必须跟上时代的脉搏,将传统民间艺术融入现代社会,让它走进千家万户——这才是重庆剪纸的发展方向。我们可以将积淀其中的传统文化进行认真的甄别,加以创造,

突出浓郁的重庆地域特色,将小小的剪纸做成重庆独有的系列产品和旅游商品,这样,重庆剪纸就会前景无限、商机无限、生命力无限。

当然,这是一项长期而艰巨的任务,需要重庆本土的艺术家们群策群力。笔者认为:作为民间文艺的艺术家,我们也要利用自己擅长表现的剪纸语言和剪纸风格,在自己的剪纸作品中,应该有意識地从以下几个系列入手:

一、山水风光系列

重庆是一座有着旖旎风光的山水园林城市。它有举世闻名的“霏霏暮雨合,霏霏朝云生”的长江三峡;有绝世奇观天坑地缝;有因“独钓中原”的战绩而改写世界历史的合川钓鱼城古战场遗址;有号称川东佛教胜地小峨眉的缙云山;有集雄、峻、险、奇为一体的金刀峡;有温泉潺潺、林隐古刹、溪流瀑布、奇花异卉的南、北温泉;有“珍稀异木的世界、动植物宝库”之称的金佛山;有唐宋时期集儒、佛、道三教造像一体,充满瑰丽色彩的世界闻名的人类文化遗产大足石刻;有被联合国教科文组织誉为“保存完好的世界唯一古代水文站”的白鹤梁题刻、巫山小三峡等等蜚声中外的旅游景点;还有重庆市标志性建筑重庆人民大礼堂和重庆人民解放纪念碑;有朝天扬帆,雄视千古长江滚滚东去的朝天门;有承载巴渝古老文化风韵的三峡博物馆等等。

重庆的这些数不胜数的山水、风光、景物,每一处都有着动人的故事和优美的传说,每一处都有美的视角和力的张度。它们以不同于大北方和大南方的特色,为剪纸工作者们提供了丰富的创作源泉和素材宝库。它们无疑也是最适于剪纸形式表现的题材。

二、古镇及老建筑系列

作为一个有着悠久历史和丰富人文的城市,重庆市具有星罗棋布的浓郁巴渝民俗风情的古镇。有“白日里千人拱手,入夜来万盏明灯”的磁器口古镇;有位于乌江百里画廊“一沟十八桥”的龚滩古镇;有“一灯照全城”的袖珍大昌古镇;还有“青石为基、砖木为墙、奇檐斗拱、雕梁画柱、错落有致”具有明清以来不同特征古建筑的塘河古镇、中山古镇、涑滩古镇、偏岩古镇等等。

“千年古镇,重庆缩影”。这些古镇它们以自己的独特形象辐射着自己独特的魅力,它们记载了巴渝大地丰富多彩的历史和人文,是不可复制的文化遗产。我们既可以用剪纸把这些古镇当做宣传大重庆的文化名片,也可以将其丰富的文化内涵赋予绚丽的形式,展示年青直辖市所具有的历史厚重。

当然,我们还可以把这个系列加以细分。除古镇之外,可以将“通远门、望龙门、朝天门”等做一个重庆的城门系列;还可以将“菜园坝立交桥、牛角沱复线桥、黄花园大桥、长江大桥”等连接大江

两岸的造型奇特的飞虹制作成重庆桥都系列;还可以将重庆的坡坡坎坎上起伏有致的山城民居、吊脚楼等等制作成山城民居系列……这些系列既可以展示大重庆的历史和风采,也会因其独特的文化韵味吸引海内外游客的目光。

三、民俗民风系列

在历史上,重庆是一个著名的水码头,因历史的原因,重庆包容和积淀了长江流域的各地文化,也形成了有鲜明特色的浓郁的民俗民风。每一地、每一乡都有自己的民俗和民风。甚至在重庆街头巷尾的重庆童谣里都可以看到憨厚、淳朴的民风民俗。网红打卡地“洪崖洞”和“天气越热越要围着火炉吃火锅”的习俗就是代表。另外还有由民风民俗衍生出来的本土民间舞蹈:“彭水山歌”“秀山花灯”“土家摆手舞”“重庆茶艺”等等都展现了重庆人包容的秉性和豪爽的性格。这一类的题材可以用剪纸的粗犷手法表现出来,一定能受到北方、南方以至世界各地朋友的特别欢迎。

四、历史(抗战)文化系列

历史的岁月为重庆留下了众多令人难以忘怀的纪念地,赋予了重庆红色旅游鲜明的个性和较高的知名度,吸引着无数的人们前来缅怀和瞻仰,

重庆,在中国史上,有着极其重要的意义。它曾三次建都——巴国首都、夏国国都、抗战陪都。合川钓鱼城下,宋代军民奋起抗蒙,令“上帝折鞭”;白公馆、渣滓洞里,中华儿女铁骨铮铮,血染红岩;曾家岩的灯光下,周恩来等中共领导为中华民族何去何从的大是大非问题与反动派坚持斗争;桂园里,以毛泽东为首的中国共产党人与以蒋介石为代表的反动集团斗智斗勇,举行了著名的“重庆谈判”……因此,“红岩魂广场”“渣滓洞”“白公馆”“红岩革命纪念馆”“红岩村”“曾家岩周公馆”“八路军办事处旧址”以及北碚的“张自忠将军陵园”“老舍故居”梁实秋的“雅舍”卢作孚“作孚园”等等这些历史(抗战)文化名地都可以是我们的创作素材。

除此之外,我们也可以创作塑造革命志士千秋精神的系列剪纸,如视死如归的江姐、散尽家财为革命的王朴、中华人民共和国年龄最小的烈士小萝卜头等等。都为我们剪纸的创作提供了一个很好的创作灵感。

五、巴渝名人系列

巴渝大地,大江纵横,山地连绵,峡深林密。自古人杰地灵,英才辈出。古代曾有“蜀出相、巴出

将”之说。三国时期的名将严颜、明末的土家族女将秦良玉在历史上赫赫有名；邹容、赵世炎、杨闇公在中国现代史上写下了浓墨重彩；卢作孚 1938 年在宜昌指挥中国的敦刻尔克显示非凡智慧；刘伯承、聂荣臻两大开国元帅威震四海；中国改革开放的总设计师邓小平更是名垂寰宇。剪纸艺术为他们塑像不仅是应该的，同时也是必须的。它可以使作品集民族化、现代化、地域化于一体，以更鲜明的特色主题突出重庆剪纸艺术的性格特征，相信能在旅游品市场走出一条新路。

六、文创产品系列

剪纸文创产品是指以剪纸艺术为基础，通过创意设计和制作，将传统剪纸艺术与现代审美相结合，形成具有实用性和观赏性的文化产品。

剪纸文创产品的种类非常丰富，在制作文创产品时，艺术家可以选择具有重庆代表性的地标图案或者是民俗民风的特色剪纸图案及传统剪纸图案，结合现代设计理念和制作工艺，创作出既保留传统韵味又具有现代感的作品。比如：将重庆地标剪纸制作成包装盒、礼品册、小夜灯、剪纸画、台历(挂历)、笔记本封面或插图；将传统剪纸做成用于摆台的挂钱、伞面花、扇面花；将传统团花图案做成展示的围脖；将传统剪纸做成走秀的多种服饰（含头花和耳饰）；还可以将多种传统剪纸图案做成单色或套色的披风、围巾、抱枕、杯垫、钥匙链、冰箱贴、胸针、小镜子 等等等等。

相信既有现代时尚艺术，又有重庆特色的剪纸文创产品，会受到大众的喜爱。

结语：

重庆的剪纸作品在形式上可以更加丰富多彩：可以有国画形式的中堂、条幅、横批、通案、扇面、团花等；在题材上也应该在传统精品上有所突破，制作世界名画系列、地方风土人情系列，新时代系列，潮流系列等；在构图设计上，剪纸作品则应大胆地突出地域特色、三峡特色、民间民俗特色，形成独特的艺术风格，并融入现代工艺设计趣味，使得剪纸作品更具有时代性而自成一家，在众多的艺术门类中独领风骚。

重庆市的民间文艺工作者应以传统文化为根，地域特色为彩，鲜明个性为魂创作出剪纸的系列产品，使山城的剪纸作品成为全国剪纸中的瑰宝。

黄继琳, 剪纸作品《山城民居之一》

作者简介

黄继琳 中共党员。中国民间文艺家协会会员、重庆市民间文艺家协会会员、重庆市工艺美术大师、重庆市市级非物质文化遗产(剪纸)传承人、工艺美术大师带徒传艺人、重庆市岗位学雷锋标兵。

擅长南派剪纸秀丽柔美、图案精巧、偏重写实的刻纸技法，突出地域特色、民间民俗特色。作品及论文多次在全国剪纸大赛中获奖；多幅作品收录于剪纸选集、刊登发表于全国专业杂志及行业报刊杂志、并收藏于各类剪纸博物馆。剪纸《百蝶图》《长江三峡》系列收藏于重庆中国三峡博物馆；剪纸《红岩英烈谱》收藏于重庆红岩革命历史博物馆；剪纸《快乐童年》被重庆市美术馆收藏。2004 年出版专著《黄继琳剪纸艺术》。

剪纸艺术的创新发展 ——现代审美与传统技艺的结合

文/庄丛灿

【摘要】本文旨在探讨剪纸艺术的创新发展，特别是现代审美与传统技艺的结合。首先，通过对传统剪纸艺术的深入学习与探索，包括其理论基础、技艺掌握、纹样识别以及历史价值与现实意义，为后续的创新提供坚实基础，展示了剪纸艺术的创新可能性。文章介绍了多层剪纸艺术的学习、探索与感悟，这种新的表现形式既保留了剪纸的特点，又融入了现代审美，为剪纸艺术注入了新的活力。

【关键词】剪纸艺术；现代审美；传统技艺；创新发展；多层剪纸

剪纸艺术，作为中国古老的民间艺术形式，承载着深厚的历史文化底蕴。然而，随着时代的变迁和审美的多元化，传统剪纸艺术面临着创新与发展的挑战。如何将现代审美元素与传统剪纸技艺相结合，成为剪纸艺术领域亟待探索的课题。

一、对传统剪纸艺术的深入学习与探索

剪纸艺术，源于中国古老的民间传统，以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵，成为了中华民族非物质文化遗产的重要组成部分。传统剪纸多采用红纸或其他颜色的纸张，通过剪刀或刻刀进行镂空雕刻，形成各种吉祥图案、生肖动物、人物故事等。这些作品不仅具有深厚的民俗文化底蕴，还寄托了人们对美好生活的向往和祝福。2006年，剪纸被列入中国首批国家级非物质文化遗产。2009年，在联合国教科文组织会议上，中国剪纸成功入选“人类非物质文化遗产代表作名录”，彰显了中国传统艺术的独特魅力，也体现了国际社会对中华文化的认可与尊重。

传统剪纸《门神》

通过查阅历史文献和资料，我们了解到剪纸艺术起源于汉代，经过唐宋元明清等历代的传承和发展，逐渐形成了各具特色的地方流派和风格，技法包括剪、刻、撕、烫等，每种技法都有其独特的艺术效果和表现力。剪纸纹样种类繁多，包括动物、植物、人物、神话传说等各个方面。通过深入研究和分析这些纹样，我们不仅可以了解到剪纸艺术的创作背景和创作

意图，还可以进一步挖掘其背后的文化底蕴和民族精神。剪纸艺术作为中华民族传统文化的重要组成部分，不仅具有深厚的历史价值，还具有积极的现实意义。

二、现代审美元素在剪纸艺术中的融入与创新

随着时代的变迁和审美的多元化，传统剪纸艺术面临着创新与发展的挑战。如何将现代审美元素与传统剪纸技艺相结合，成为剪纸艺术领域亟待探索的课题。现代审美趋势对剪纸艺术的影响主要表现在色彩运用、构图设计、材质选择等方面。现代剪纸作品在色彩运用上更加大胆、丰富，注重色彩的对比和搭配；在构图设计上更加简洁、明快，注重画面的整体感和视

现代剪纸《红色围巾》

冲击力；在材质选择上更加多样化，注重材质的创新和组合。这些现代审美元素的融入，使得剪纸艺术在表现形式上更加多样化和现代化。

通过与素描的结合,剪纸艺术在表现手法上更加细腻、写实;通过与版画的结合,剪纸艺术在块面感和层次感上得到了增强;通过与油画的结合,剪纸艺术在色彩搭配和光影效果上得到了拓展。这些跨界融合的实践探索,不仅丰富了剪纸艺术的表现形式,还为其创新发展提供了更广阔的空间。通过分析国内外成功的创新剪纸作品,我们总结出了其成功的经验和启示:一是注重传统与现代的结合,既要保留传统剪纸的精髓和特色,又要融入现代审美元素和表现手法;二是注重创新与实用的结合,既要追求艺术性和创新性,又要考虑作品的实用性和市场需求;三是注重多元化与个性化的结合,既要满足不同人群的审美需求和文化认同,又要体现艺术家的个人风格和创作特色。

多层剪纸艺术的学习、探索与感悟

多层剪纸是一种新的表现形式,它将传统剪纸技艺与现代审美相结合,通过几张不同颜色独立的剪纸组合成一张完整的剪纸作品。这种新的表现形式不仅保留了剪纸艺术的特点和魅力,还融入了现代审美元素和表现手法,使得作品在色彩、透视感、层次感等方面得到了极大的丰富和提升。例如,不同颜色的搭配和组合可以表现出绚丽多彩的画面效果;在透视感上更加强烈,通过不同层次的叠加和交错,可以营造出更加立体感和空间感;在层次感上,通过不同剪纸的组合和搭配,可以形成更加鲜明的对比和呼应关系。在创作过程中需要考虑到不同剪纸之间的协调性和整体性;在剪刻过程中需要掌握更加精细的技法和力度控制;在组合过程中需要注重色彩的搭配和画面的平衡感等。

同时,在不断的摸索和实践中也获得了一些宝贵的感悟:一是传统与现代并不是对立的两个方面,而是可以相互融合、相互促进的;二是创新并不意味着完全颠覆传统,而是在保留传统精髓的基础上进行改进和发展;三是艺术创作需要不断地摸索和实践,只有不断地尝试和探索才能找到适合自己的艺术语言和表现方式。

结语

剪纸艺术的创新发展是一个不断探索和实践的过程。在这个过程中,我们需要注重传统与现代的结合、注重创新与实用的结合、注重多元化与个性化的结合。通过不断的摸索和实践,我们相信剪纸艺术将会在未来的发展中焕发出更加绚丽的光彩。

庄丛灿,多层剪纸作品《青铜面具》

老师简介:

庄丛灿,又名庄果,四川彭州市人,中国民间文艺家协会会员、四川省民间文艺家协会会员、四川省工艺美术行业协会会员、彭州市人民对外友好协会常务理事、彭州市非物质文化遗产保护协会副会长、彭州市非物质文化遗产剪纸传承人,民艺·乡愁—首届川渝民间工艺双创精品展参展作者。

传统民间剪纸继承之我见

文/ 叶牧天

近年来,我国政府倡导,广大民众积极应和,保护和传承中华民族非物质文化遗产,凸显民族精神与历史文明对社会发展的推动作用,与之同时扩大国际交流,构筑和平和谐共同发展趋势,意义十分重大。

我国传统的民间剪纸,历史渊源久远,形式内容丰富多彩,技艺精湛神妙,分布广阔,民众基础深厚,是“非遗”项目中规模最为庞大,最具代表性的一种类别。

民间剪纸具有强大生命力,当前获得一派蓬勃兴旺景象。遍布各地都市、旅游景区的剪纸工艺品销售摊点,繁多日用品,许多创意产品,众多书籍、广告,以及节庆礼仪、盛大商业促销活动,均大量使用民间剪纸花样进行装饰,民间剪纸成为举国重视的中华文化元素首选之一。

传承“非遗”是一件社会性的系统工程,需要广大群众的普遍参与和认同,共同担当其中的社会责任。普及与提高仍然是传承“非遗”的运作思路。振兴“非遗”的大众传播,并非要求人人都成为某项技能技艺的专家,而是通过继承、发展“非遗”文化产业,引领广大群众温故而知新,珍视崇仰传统文化,昂扬民族精神,提高全民文明素养。

目前一些大中小学校,基层社区相继开办民间剪纸兴趣班、专修班,一些地方不时举办全国、省、市各级剪纸作品展览,为培养热心的传承人创造便利条件。“礼矢而求诸野”。一些专家学者不辞辛劳,深入边寨山野,荒僻村乡做艰苦细致的采风收集寻访工作,积累第一手资料,撰写学术报告和研究成果,这是高水准社会传播的切实保障。这些切实举措,为传承地道的民间传统剪纸,指明了正确方向和途径。

传承民间剪纸,专指采取古法、古意、古趣而成的剪纸作品,是对过去的历史技艺的保留和保守。传承民间剪纸,主要是继承优秀的历史经典作品,精湛神妙的手工技巧技艺。我认为,在技艺传承方面,有如下涵意和标准:

一、剪纸技艺是过去长期封建农耕社会口传心授而积累起来的民间流传的剪纸手工技艺,是心领神会,心灵感悟,经久历练,独自成就的个人手艺。

二、剪纸具有自娱自乐功能。剪纸是因个人或家庭、部族命运遭际,或喜或忧而激发的慰藉情感的作品。也是民风民俗活动,如欢度时令年节,酬神谢愿,祈福避灾而制作烘托环境,装点典仪的作品。在公共庙宇寺院出现以前的古代供奉在人们居家正堂的神灵、图腾剪纸,即是自家人顶礼膜拜的象征对象,进行原始宗教活动的一种图像。

三、剪纸具有地域风韵和个人特色。在一定的区域,人们有约定俗成的统一剪法,同时各个个人更可无拘无束地自由创作。这种放纵无羁的天性,是民间艺术质朴、纯洁、真性情的反映,也是感动自己,感染别人的关键所在。

四、剪纸是个人的独立创作。民间剪纸是个人集创作者和制作者于一身的统一,是古代社会分工不发达的普遍现象之一,然而在艺术领域中却是最值得称道的一种艺术手法。

五、剪纸是徒手剪。民间剪纸讲究的是心有所想,手有所剪。胸有成竹,信手剪来。既无需用笔事先勾画作稿,更无书籍资料参考,是凭空幻想出图样花纹,一剪而成。

所为徒手剪,是意在先,起腹稿,举手剪,千刀万剪,线线相连,阳剪阴镂,有主有宾。

徒手剪纸,应学会以下六大类题材剪法:

(一)双喜、福、寿祝颂庆贺的字型类。大形团花形式,辅以花饰鸳鸯、喜鹊、仙鹤、瑞鹿、蝙蝠、佛手灵芝等种种象征恩爱喜庆,天长地久意愿。

(二)十二生肖,龙凤呈祥,三羊开泰,彩蝶纷飞,鱼跃龙门等动物类。

(三)人物类。抓髻娃娃,八仙过海,扭秧歌,喜丰收,戏曲角色以及民俗风情,劳作休闲各类场面。

(四)花形花边图案装饰类别。形式繁多的团花,条花,角花,回纹、云纹、卷草纹等手法大量运用,尽情发挥。在渲染氛围,实用美化领域大展手脚。

(五)谐音物称,借物抒情类。“万物有灵、物我想通”。寄寓深情,纳吉迎祥。剪莲与鱼喻“连年有余”。剪梅花与喜鹊,喻“喜上眉梢”。剪瓶上插花,喻“四季平安”。剪蟠桃、佛手、灵芝,喻“福寿延年”。

(六)成语颂祥类。在我国语言文字中,有许多祈福纳吉的四字成语,均有相应的剪纸花样。例如剪金鱼嬉戏的“金玉满堂”;剪下山虎的“虎虎生威”;剪芙蓉牡丹大花,喻“荣华富贵”;剪青松玉鹤,喻“松鹤长春”等等。

上述题材内容,融汇在团花、对称剪、窗花等各种各式花样中,再施以特有的锯齿纹、卷草纹、行云流水纹、回形纹等等装饰表现手法,按照老套路,再现隽永的传统艺术魅力和韵味。

徒手剪纸,还须学会折纸。折纸并剪,是民间土法的重要手段。对称、团花和单幅剪的叠透阴镂,均需用折纸方法解决。折纸并剪,是剪纸作品神妙奇功的原因所在。一幅作品剪得好与不好,巧与不巧,经常考验着艺人折纸的熟练与否。

面具到的体验和学习技法,意在夯实基础技能。基础扎实,根深叶茂,然后再着意发挥,擅长其中某一项类别的创作,才能日臻完善。

做剪纸传承人,行家里手,提高理论认识水平十分重要。知其然,还要知其所以然,谙熟其中门道。传统的民间剪纸,蕴藏着非常丰富的古代审美、艺术创作、意象功能方方面面的思想,对于我们增强传承的自觉性、明确工作方向起到关键性作用。

本源形态的传统民间剪纸,是历史的陈迹,渐行渐远。原先是“下里巴人”,如今是稀罕的“阳春白雪”。由于保护“非遗”的追溯和研究属性,应该使之与功利,与市场相隔,让传承人担当起社会公益文化传播的“志愿者”角色。

传承传统民间剪纸,贵在坚持,心静如止水,甘耐清寂寞。回归其本源,自娱与自乐。牵手去云游,上下苦求索。功劳在国家,充实你和我。

叶牧天, 剪纸作品《锦水成都 滋润天府》

叶牧天, 剪纸作品《锦绣成都, 民风淳朴》

作者简介

叶牧天 中国民间文艺家协会会员,四川省民间文艺家协会会员,成都市木偶皮影剧团退休舞台美术设计制作师,民艺·乡愁—首届川渝民间工艺双创精品展参展作者。

传统民间剪纸艺术的现代转型与创新

文/任健康

【摘要】本文探讨了传统民间剪纸艺术在现代社会面临的挑战与转型的必要性。分析了剪纸艺术的特点与局限性，如题材缺乏新意、表现形式单一等。提出了在保持传统精髓的基础上，通过融合现代元素与创新思维，实现剪纸艺术与现代社会的有效对接。探索了剪纸艺术的创新发展路径，包括拓宽创作题材、创新表现形式、融合现代科技以及强化教育普及与文化传播等。最后，以著名剪纸艺术家王少丰和晓桑为例，展示了现代剪纸艺术的成功实践。

【关键词】传统民间剪纸；非物质文化遗产；现代化转型；创新发展；题材创新；表现形式现代科技融合；教育普及；文化传播；成功实践

传统民间剪纸，作为中华民族非物质文化遗产的璀璨瑰宝，承载着深厚的历史文化底蕴与民族情感，在历史长河中持续闪耀着独特光芒。随着时代变迁和社会发展，这项传统艺术在保持其独特魅力的同时，也遭遇了题材缺乏新意、表现形式单一、艺术表现力受限等挑战。因此，如何在传承剪纸艺术精髓的基础上，实现与现代社会的有效融合与对接，成为当前剪纸艺术界亟待解决的重要课题。本文旨在通过深入分析传统剪纸艺术的现状，探索其向现代化转型及创新发展的可行路径。

一、传统民间剪纸艺术的特点与局限性

中国传统民间剪纸艺术，以其独特的艺术形态和深邃的文化底蕴闻名遐迩。在技艺展现上，它讲究线条的流畅与构图的精妙，周而复始的题材多围绕吉祥喜庆的农耕文化祈福主题，展现出程式化的造型风格。这些特点不仅反映了中华民族对幸福生活的向往，赋予了剪纸艺术独特的艺术魅力，也彰显了民间艺术的独特韵味与审美偏好。

也正是这些传统特征，为剪纸艺术的发展自我设限。题材的重复性导致作品缺乏创新元素与个性表达，难以满足当代观众日益多元化的审美期待。尽管吉祥喜庆的氛围能够触动人心，但过度的雷同却容易让人产生审美疲劳。此外，造型的程式化倾向限制了剪纸在表现力、创造力及创作者想象力方面的拓展，使得作品难以跨越传统桎梏。传统创作材料与工具的限制，剪纸在捕捉现实世界多样性方面的能力相对有限，加之生活环境的相对封闭以及现代艺术理念缺位，共同制约了剪纸艺术在现代社会中的进一步发展及普及。

二、传统民间剪纸艺术的现代转型必要性

随着现代社会的迅猛发展和人们审美观念的深刻变迁，传统剪纸艺术面临着与时俱进的紧迫需求，以确保其生命力的持续旺盛。其现代转型不仅是艺术自身进化演变的内在动力，更是回应人民群众日益增长的精神文化需求的必由之路。通过巧妙融合现代元素及不懈探索创新发展路径，剪纸艺术能够重焕新生，展现出蓬勃的生命力与创造力。

剪纸艺术常被界定为非主流艺术，归于俗文化范畴，这样的定位不仅束缚了其发展的广阔空间，也影响了它在当代艺术界的认可度与地位。然而，通过积极创新，剪纸艺术有望突破这一局限，提升自身在当代艺术领域的地位，并赢得更广泛的认可与影响。

值得注意的是，剪纸艺术的转型与创新绝非对传统的简单否定或摒弃，而是在充分尊重与有效传承传统精髓的基础上进行的。这意味着在探索创新的同时，也要积极传承，使现代元素与审美理念和谐融入剪纸艺术之中，从而激发其新的活力，吸引更多年轻人的目光与参与，促进文化的传承与发展在新的时代背景下焕发新的光彩。

三、传统民间剪纸艺术的创新发展路径

艺术应紧随时代步伐，剪纸艺术家需深入生活细微之处，积极挖掘现代社会中的新颖元素，拓宽视野，丰富剪纸创作的题材范畴，涵盖城市景观、科技进步、潮流风尚等，使剪纸作品紧密贴合时代脉搏。同时，在表现形式上亦需勇于创新，吸纳现代设计思维，勇于跨界融合，将剪纸与绘画、雕塑、装置艺术等多元艺术形式相结合，工艺上可与漆艺、刺绣、蜡染等相互借鉴、融合，打破传统桎梏，创造出富含时代特色的新颖展现方式，为观众带来前所未有的审美享受。

在“画必有意，意必吉祥”这一传统观念下，我们鼓励艺术家勇于探索情感的多元表达与造型的多样手法，在宏大叙事中展现独特风采。通过融入现代设计理念和色彩运用技巧，使剪纸作品在情感基调上更加丰富多彩，在形态塑造上更加鲜活灵动，逐步塑造出每位剪纸艺术家独有的艺术个性。更进一步，借鉴国际艺术前沿的先进元素，为剪纸艺术注入新鲜血液与创意灵感。

值此科技发展日新月异的时代，剪纸艺术亦应积极接纳新技术与新材料。利用电脑辅助设计提升创作效率与精确度，借助激光切割等现代工艺在特殊材料上展现非凡效果；同时，选用环保可降解材料，既减少环境负担又传递绿色理念。更可尝试将剪纸艺术与自媒体、手机应用、虚拟现实等现代科技手段相结合，拓宽传播路径与表现形式，为剪纸艺术的发展开辟新天地。

强化剪纸艺术的教育普及与文化传播，是推动其现代化转型与创新发展的关键。随着非遗文化进校园的浪潮，应在校园内推广剪纸课程与实践体验，激发青少年对剪纸艺术的热爱；通过举办展览、竞赛、讲座等活动，提升公众对剪纸艺术的认知度与参与度。尤为重要的是，利用互联网与社交媒体等新媒体平台，拓宽剪纸艺术的传播边界，吸引更多人群的关注与喜爱，共同推动剪纸艺术在新时代的繁荣发展。

任健康, 剪纸作品《深情的目光》

四、现代剪纸艺术的成功实践

著名剪纸艺术家王少丰为例，他巧妙地将传统剪纸的精髓、苗族独特的民俗文化元素与现代设计理念相融合，创作出了一系列既彰显鲜明民族特色又富含时代气息的剪纸佳作。这些作品不仅保留了剪纸艺术的传统韵味，还巧妙地融入了现代审美观念与创新思维，生动展现了剪纸艺术如何在当代社会中焕发新生，赢得了社会各界的广泛赞誉。同样值得称道的还有著名剪纸艺术家晓桑，他深植于中国古典文学的沃土，从中汲取灵感与养分，并创造性地借鉴了中国水墨画的重彩技法，创作出众多别具一格的点色剪纸作品。这两位艺术家的成功实践，不仅为传统剪纸艺术注入了新的活力，更为其现代转型之路提供了宝贵的经验借鉴与深刻启示。

五、面临的挑战与应对

传统剪纸艺术在迈向现代转型与创新发展的征途上，虽已取得一定成就，但仍面临多重挑战。首要难题在于人才流失与传承断层，这严重制约了剪纸艺术的可持续发展。随着现代化步伐的加

速，年轻一代对传统手工艺的兴趣逐渐淡化，剪纸技艺的传承面临严峻考验，存在失传的风险。

此外，市场认可度不足也是剪纸艺术发展的一大绊脚石。由于剪纸作品多为手工精制，成本高企且难以实现大规模生产，难以满足市场的广泛需求。同时，知识产权保护的问题亦不容忽视，剪纸艺术的独特创意与设计在缺乏有效保护的的环境下，极易遭受盗用、模仿乃至大规模复制，给艺术家造成经济损失并挫伤其创作热情。

针对上述挑战，我们需多管齐下，强化人才培养与传承工作。通过设立专项基金、构建传承基地、推行师徒制教育模式等措施，激发年轻人对剪纸艺术的兴趣与热情，确保技艺得以延续。同时，拓宽市场渠道，提升品牌影响力，利用互联网与电商平台拓展销售网络，加强品牌建设与市场推广，开发兼具实用与观赏价值的剪纸衍生品，以满足不同消费群体的需求。

在知识产权保护方面，我们需建立健全法律法规体系，提升公众对知识产权的认知水平，加大执法力度，严厉打击侵权行为，并为艺术家提供必要的法律援助与维权服务。

传统民间剪纸艺术的现代转型与创新发展是一项系统工程，需要我们在题材与形式、情调与造型、技术与材料、教育与传播等多个维度进行创新与探索。通过不懈努力，我们定能为剪纸艺术注入新的生命力，使其在新时代绽放更加璀璨的光芒。同时，我们也应正视面临的挑战并采取相应的对策措施加以解决。展望未来，随着社会的不断发展和人们审美观念的不断变化，传统剪纸艺术定能在传承与创新中闯出一条路来，以期在新时代继续为传承和发展中华优秀传统文化贡献力量。

作者简介：

任健康 渝北剪爱剪纸非遗代表性传承人，中国民协会员，重庆民协会员，渝北区政协副主席，民艺·乡愁首届川渝民间工艺双创精品展参展作者。作品《走进世博》受邀参加上海世博会并被永久收藏；参与创造“平面多层次剪纸图案设计技法”获国家技术发明专利；被市委宣传部评为最美巴渝·感动重庆月度人物；作品《碧水清莲》获第二届中国国际工艺品博览会“茶花杯”金奖；作品《超越》入选第六届中国剪纸艺术节精品展；作品《花样年华》入选第八届剪纸艺术节优秀作品展；2018年，在四川美术学院参加国家艺术基金项目；2022年，作品《深情的目光》获第九届重庆艺术奖。

浅谈《巴牛图》剪纸的寓意

文/张建

重庆是巴渝剪纸的发源地,在创作素材上多以本土风物为主题,通过适当的写实将风景名胜、人文故事剪刻成画,辅以吉祥图案衬托渲染,达到有图必有意、有意必吉祥的中国传统装饰文化基因,再融合南剪北刻的特性,使其画面造型秀美,艺术风格也独树一帜。

我曾经耗时两个多月完成的彩色剪纸《巴牛图》,就比较符合这样的创作特征;其通过巧妙构思再配以夸张的造型设计,再融入民俗中的传统吉祥如意,填上色彩就蜕变成精美的剪纸作品,也因此入选“最美小康路——2020年中国西部民间工艺主题创作展”。

该作品在最初的构思中,我原本想创作最能代表重庆的某建筑物或自然景观为素材,但查找资料时,却发现不少著名的人文景观都被冠以重庆十大文化符号之一,在这样的情况下;单一的主题已经无法更好的体现出重庆文化来。于是,我就开始考虑;能否把十大文化符号组合起来,创作在一幅作品中。

接下来的几天时间里,我绘制的草图也都难尽人意,无论是条幅横幅、菱圆形或巴蛇外观,都很难把每个独立的文化符号融为一体。于是,我就不再挖空心思去钻牛角尖,把这事暂停下来。

数日后,无意中翻阅报纸,一段有“拓荒牛精神”的文字让我茅塞顿开;重庆能够发展到今天,不正是一代又一代人用拓荒牛的精神改变而来的吗?用牛的形状来创作重庆十大文化符号,最好是用这牛头的形状,来体现我们重庆最具代表性的各种文化符号,这也就达到了我心中最理想的构图思路。

说干就干,我拿起手机,在网络上不断查找牛头的各种绘画和摄影图片,在参考和借鉴中用铅笔绘草图,把牛头形的外观图画好后,再构思把十大文化符合放置在图中的某个部位,其中,大礼堂多次召开重庆市人民代表大会,许多重大决策在此通过,起到大脑的作用,应该画在牛头的前额部位;此时作品的名称也就有了思路,命名为《巴牛图》。

顾名思义,取名《巴牛图》也有一定的寓意:重庆古代时简称“巴”,现在也沿用至今;“牛”的含义则很多:不但可解读为拓荒牛,作品外形是牛头,而且也有“很牛、很棒、很厉害、很了不起”的意思,在整个牛头形的“图案”中体现的就是重庆很棒的十大文化符号。

思路一打开,在接下来的创作中,设计起来也就比较容易,首先,我把这幅图分为三个部分来完成,这样也不会造成创作时的混乱。

一、确定十大符号位置

重庆的十大文化符号分别是重庆大礼堂、人民解放纪念碑、巫山人、重庆火锅、铜梁龙舞、朝天门码头、合川钓鱼城、大足石刻、红岩村以及长江三峡。

根据每个文化符号的特点:我把重庆大礼堂绘制在位牛的前额和头顶部位,解放碑因其形状就画在鼻根的位置,中国境内迄今发现最早的人类化石“巫山人”是鼻梁,全国闻名的重庆火锅是鼻尖,朝天门好似火锅桌在鼻孔处,两边向中游来的四条鱼儿,则象征着这里是八方汇聚的商贸繁华地。在鼻左侧的男子挥舞着铜梁龙舞进行表演,手臂腿部有鱼虾和螃蟹的图样隐藏其间,寓意虾兵蟹将在跟随。而抗击蒙古大军的合川钓鱼城在牛脸右侧,其中有宋旗、大炮、蒙古包和格桑花来体现古战场那激烈的保卫战。闻名天下的大足石刻在牛脸左侧,这里我就用最有名的石刻千手观音为主题,其间有石匠手握凿子,刻下世界文化非遗几个大字。革命旧址红岩村位于牛下巴,仿佛在无声地述说那段往事,长江三峡位于牛下巴两侧。而最下方左右拉船的两个纤夫,我把他们的身材刻意的画成了重庆地图外形,两个人的双脚分别为春兰,夏荷,秋菊,冬梅四季图案,寓意纤夫们一年四季都在长江山峡奔波,风里来雨里去。在船的左右两侧所用的纤绳,则是两首描述三峡最为著名的诗来体现:其分别为李白的《早发白帝城》和白居易的《竹枝词》,这也是我反复翻阅;从大量描写三峡的诗词中挑选而出。

二、添加传统吉祥如意

在传统的民间剪纸创作中,通常是以吉祥如意为主,无论人物、花卉、鸟兽、建筑物等,在创作上都进行夸张的造型设计,同时融入花开富贵、年年有余、多子多福、财源广进、马上封侯等吉祥如意图案,让其融入了民风 and 民俗,使作品更具有灵性,更好的表达了人们对美好生活的向往。

绘好十大文化符号的图案后,余下的空白处就按民间剪纸的创作手法,绘上含有吉祥寓意的民间装饰图画:在重庆大礼堂和人民解放纪念碑之间的额头蝙蝠的两翼处画葫芦娃,民间寓意是福中有福,眉毛上有喜鹊展翅欲飞(寓意:喜上眉梢),牛的双角内是重庆市的市花山茶花(山茶花在严寒中绽放的特性使其成为坚韧不拔的象征,代表着面对困难时的坚持和不屈不挠的精神)和喜鹊(牛眼往上抬头就能看见牛角上的喜鹊,寓意:抬头见喜),而在鼻尖上方的左右侧,龙嘴就好像用手在端碗,凤嘴则像手中拿的筷子(重庆民间用餐时龙衔珠,凤点头的俗语;也是形容一种美好的、成功的、充满气势的场景),凤凰的一双翅膀上都捧着寿桃,配合龙嘴端的长寿面,其寓意为延年益寿。鼻尖处是铜钱形状的重庆火锅,朝天门码头上的来福士广场建筑群就好像灶台,有燃烧的火焰在其中;在这里也有不同的象征:铜钱寓意生财有道,燃烧的火焰则体现出人们过上了红红火火的好日子。

三、现代比喻表现形式

在现代剪纸的创作中,多以写实为主,同时传递时代的好风气、好精神。对当地人文风光进行剪纸的创作时,更要发出好声音:以作品来体现我们伟大祖国的繁荣昌盛,赞美家乡日新月异的变化,表达对祖国繁荣昌盛、国泰民安的美好祝福。最后再适当的添加剪纸符号来衬托渲染,让画面更美,更富有艺术的味道。

当《巴牛图》的大部分构图完成了,我把其他能够体现重庆的文化标志符号也绘制在画面中,牛的眼眶下是无数用夸张手法描绘的桥梁(寓意重庆是桥梁之都),而在两个眼眶的上面仿佛是呼啸而来的地铁(寓意:交通发达),牛的眉毛是行走在沙漠中的骆驼队伍组成(寓意:一带一路)。牛下巴处好似乘风破浪的帆船,有江姐和姐妹们在船上绣红旗的感人画面,更好的诠释重庆的“红岩精神”,在帆船的两侧所写的不忘初心、砥砺前行;体现了当代重庆人民如同江姐那样,对党无限热爱,对革命事业无比忠诚,坚定理想信念不动摇,如同那拓荒的牛,把重庆建设地更加美好。

张建,剪纸作品《巴牛图》

作者简介:

张建 中国民间文艺家协会会员,重庆市民间文艺家协会剪纸专委会副主任,重庆市青少年校外教育名师,重庆市职业技能竞赛剪纸裁判员,潼南区民间文艺家协会主席,潼南区非遗专家库成员,民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展参展作者。

四川剪纸的创新表达 ——以“民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展” 剪纸作品为例

文/彭丹

剪纸作为中国传统民间艺术的重要组成部分,不仅承载着民众的审美情趣与生活智慧,更是地域文化特色的生动展现。2024年6月30日,“民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展”在四川美术馆开展。展览共推出148幅作品,共有“春晖叩门”“共剪西窗”“乡愁驻梦”三大篇章,主要展示川渝两地年画、剪纸、农民画、藏族祥巴版画。四川剪纸,以其色彩鲜明、题材广泛、细腻繁复而著称,近年来,剪纸艺人在传承与创新中不断探索前行,以新颖的表达方式赋予了这一古老艺术新的生命力,在这次展览中均有体现。

刘璐琦,剪纸作品《川剧麻婆》

题材与内容的创新

随着时代的变迁,四川剪纸在保持传统题材如吉祥图案、花鸟鱼虫的基础上,积极融入现代生活元素,如城市风貌、文化遗产、科技发展等,使剪纸作品更加贴近当代人的审美需求和情感共鸣。

巴山蜀水地,川渝一家亲。全面建设社会主义现代化国家迈入新征程,习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动成渝地区双城经济圈建设,为新时代成渝地区高质量发展擘画了美好蓝图。高慧兰围绕本次展览主题创作的剪纸作品《合作·共赢》,以传统图案为构图形式,以成都和重庆的城市新面貌为主,包含了两座城市的地标建筑,如成都的双子塔、天府熊猫塔、塔子山公园、宽窄巷子;重庆的人民大礼堂、洪崖洞和成都市花芙蓉花、重庆市花山茶花等,中间交合部分表现的是一双紧握的大手和一群快乐的小熊猫,寓意成渝两地齐心协力,合作共赢,充分表达了通过合作实现成渝双城共同发展的美好愿景。

陈世云,剪纸作品《山城奇观》

重庆李子坝因轻轨穿楼景象而备受关注,这一景象不仅展示了重庆山城的地貌,也吸引了众多游客争相拍照打卡。剪纸《山城奇观》的作者陈世云,一直居住在成都双流,虽然没有亲自到过重庆李子坝站,但当他从媒体上看到轻轨穿楼的照片和视频时,立即产生了用剪纸来表现这一奇观的强烈冲动。从剪纸画面中我们可以看到:矗入云端的楼宇,高架桥上飞驰的列车,山脚下举起手机拍照的游人,仿佛置身其中,让人不得不佩服这山城奇观。

三星堆遗址位于四川省广汉市,是迄今在西南地区发现的范围最大、文化内涵最丰富的古蜀文化遗址。罗焱创作的《三星堆的女儿之“梅兰竹菊”》,将女性的柔美和三星堆的神秘结合在一起,四个女儿的服装中融入三星堆元素,如青铜面具、青铜神树、青铜立人像等,四个女儿的头花和背景分别用了在中国文化中象征着高尚的精神品质被称为“花中四君子”的“梅、兰、竹、菊”,作品既有新意,又符合现代审美。

艺术家们以敏锐的洞察力捕捉社会热点,用剪纸的形式进行艺术表达,既丰富了剪纸的题材内容,也展现了剪纸艺术的社会责任感。

技法与跨界的革新

在技法上,四川剪纸不断吸收其他艺术形式的营养,如雕塑的技法,创造出更具立体感和层次感的作品。

三星堆青铜面具是三星堆遗址中极具代表性的文物之一,剪纸作品《青铜面具》是作者庄丛灿以三星堆青铜面具为创作元素,将传统剪纸技艺与现代审美相结合,通过4张不同颜色独立的剪

纸组合成一张完整的剪纸作品,这种多层剪纸的创新表达形式,使得剪纸作品在色彩、透视感、层次感等方面得到了极大的丰富和提升。他在创作过程中,融入了很多思考,如颜色的搭配、层次的叠加、画面的平衡等,在剪刻过程中更是需要作者掌握更加精细的技法和力度,最终一副剪纸的青铜面具在他的巧手下焕发新生。

四川剪纸在创新表达的过程中,积极寻求与其他领域的跨界合作,如剪纸作品《川剧麻婆》,作者刘璐旖的创意是:麻辣代表巴蜀美食,川剧变脸是经典节目,二者结合让人立刻想到天府之国。作品用大红宣纸,阴阳混刻的技艺,先在纸上画出图像,然后刻出细腻花纹,完成作品。其特点是以剪代笔,描摹出麻婆豆腐烧制时翻腾的动感,热气缭绕弥漫,想象在画面上腾挪,经典川菜的麻、辣、烫、鲜呼之欲出,极具诱惑,画面上方设计了一个熊猫脸谱的川剧变脸表演者,以喷火绝技助力豆腐烧制,让整个场景有天马行空的想象力,为剪纸艺术带来了更多的视觉冲击力和表现力。

四川剪纸的创新表达,是传统文化与现代文明碰撞融合的产物,它不仅保留了剪纸艺术的精髓,更赋予了其新的时代内涵和表现形式。这些作品不仅为观众带来了欢乐的艺术感受,更表达了对生活的热爱和向往,美化了人们的心灵。未来,随着社会的不断发展和科技的持续进步,四川剪纸将继续在传承与创新中前行,以其独特的艺术魅力和文化价值,为文化的多样性的发展贡献自己的力量。

罗焱,剪纸作品《三星堆的女儿之梅兰竹菊》

作者简介:

彭丹 四川省民间文艺家协会职工,馆员。

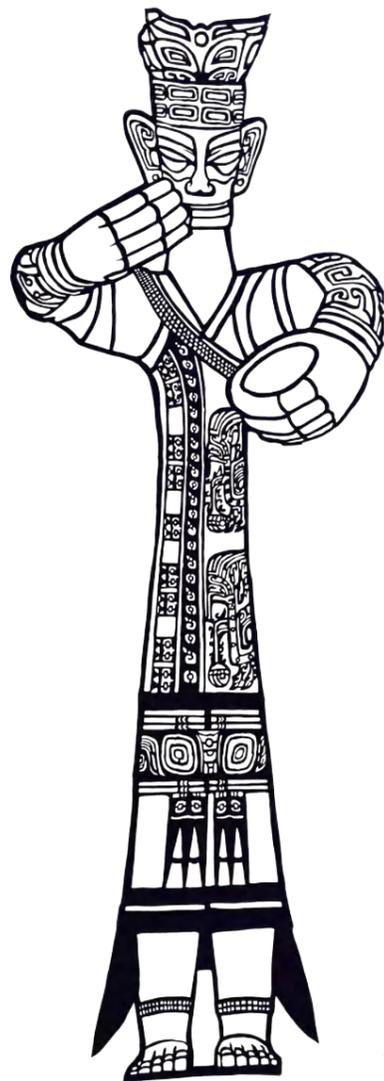
因为热爱，刻意为之

文/李明

沉睡三千年，一醒惊天下。三星堆博物馆新馆自2023年7月27日正式向公众开放以来，展示了近几年新挖掘出的各类青铜器，经过考古学家的修复、整理，为公众展示了精美绝伦、造型独特的各类青铜文物。2002年5月我第一次走进三星堆博物馆，就被精美的青铜器震撼到了。我那时就在想，三千多年前的古蜀人类是如何创造了令人惊叹文明世界。基于热爱，曾先后五次到访三星堆博物馆，每参观一次都有不同的感受。在创作三星堆青铜系列剪纸的过程中，也阅读了大量的文字和图片，陆续创作了青铜人物、各类青铜鸟兽、青铜神兽等剪纸作品。

2024年6月30日，民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展开展的那一天，我上午十点就到了四川美术馆，这时已经看到有很多观展的市民，自己也迫不及待在每幅作品前浏览。当看到自己的作品前也有观众在拍照，就想知道他们对这一系列剪纸作品的看法和建议。其中有一位是从深圳大芬村从事油画专业的画家郭向东先生带着孙女来观展。郭先生非常中肯的评价了我的作品，并且提出意见和改进建议。对此我非常感谢郭先生。还有一对父子，父亲在青铜大立人作品前给儿子拍照，儿子学着大立人的动作，端起两个手臂，空心握拳，神态酷似作品人物的形象。7月2日正式开幕的那一天，参观的市民更是络绎不绝，他们停留在每幅作品前时间各不同，都表达了一个意愿，就是对民间文化和艺术热爱，对非遗文化传承、发展、创新都给予极大赞赏和关注。

沉睡三千年，一醒惊天下，三星堆经过近百年考古的洗礼，让我们不仅看见了古蜀文物的美丽、震撼和神秘，也期待着更多文物被发现，更多的神秘被破解。

李明, 剪纸作品《三星堆青铜系列》

乡愁筑梦

川渝文化传承与创新的双重奏 “民艺·乡愁”展览评析：

文/唐聪

引言

近日，首届川渝民间工艺双创精品展“民艺·乡愁”在四川美术馆盛大开幕，为观众带来一场视觉与文化的盛宴。展览汇聚川渝地区的年画、剪纸、农民画、藏族祥巴版画等优秀民间工艺作品，通过“春晖叩门”“共剪西窗”“乡愁驻梦”三个篇章，全面展示川渝民间工艺的独特魅力。这三个篇章不仅是对川渝民间工艺的深度挖掘，更是对两地文化传承与创新的生动诠释。展览通过丰富的展品和精心的布局，让观众在欣赏艺术的同时，也能深刻感受到川渝文化的博大精深和独特韵味。

作者简介：

李明 成都市民间文艺家协会会员，民艺·乡愁——首届川渝民间工艺双创精品展参展作者。

一、川渝民间工艺的历史传承

（一）年画：传统文化的守护者

年画作为传统民间艺术的重要组成部分，以其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴，作为此次展览的一大亮点。川渝年画不仅保留了传统技艺，还通过现代的展陈手段，极大深入丰富其内所蕴含的传承与延续理念。年画的展出不仅是对传统艺术的保护，更是对文化记忆的唤醒。通过这些年画，观众能够感受到川渝地区人民的生活智慧和文化积淀。年画作为一种独特的艺术形式，其发展历程见证了历史的变迁和文化的演变，展览中的年画作品，既是历史的记录者，也是文化的传播者。

（二）剪纸：技艺与文化的融合

剪纸艺术在川渝地区有着广泛的群众基础和丰富的艺术表现形式。展览中的剪纸作品，以其精湛的技艺和生动的造型，展示了川渝地区独特的文化魅力。剪纸不仅是一种民间艺术形式，更是一种文化符号，承载着丰富的历史和文化内涵。剪纸艺术通过简洁的线条和复杂的图案，表达了人们对美好生活的向往和对自然的敬仰。剪纸不仅展示了川渝地区人民的艺术天赋，而且反映了他们对生活的热爱和对文化的尊重。

二、川渝民间工艺的创新发展

（一）农民画：乡土艺术的现代表达

农民画作为一种新兴的民间艺术形式，以其大胆的色彩和自由的创作风格，反映了川渝地区农民的生活和情感。此次展览中的农民画作品，通过现代艺术手法的运用，展现了传统乡土艺术的创新与发展。农民画不仅是对传统艺术的继承，更是对现代生活的独特诠释。展览中的农民画作品色彩鲜艳、构图大胆，充满了浓郁的乡土气息和生活情趣。农民画不仅是一种艺术表达，更是一种生活方式的记录，展现了川渝地区农民的智慧 and 创造力。通过农民画，观众能够感受到乡村生活的独特魅力和文化的多样性。

（二）藏族祥巴版画：宗教艺术的现代诠释

藏族祥巴版画以其独特的宗教题材和艺术形式，成为此次展览的另一亮点。藏族祥巴版画不仅保留了传统的雕刻技艺和宗教元素，还通过现代艺术手法的融入，展现了宗教艺术在现代社会中的新生。祥巴版画的展示，不仅是对藏族文化的保护和传承，更是对文化多样性的尊重和理解。这些作品通过独特的艺术形式，表达了对宗教的虔诚和对生活的热爱。祥巴版画不仅是一种宗教艺术形式，更是藏族文化的重要组成部分，具有深厚的文化内涵和艺术价值。通过祥巴版画，观众能够更好地理解和欣赏藏族文化的独特魅力。

三、文化交流与创新：川渝文化的共同未来

“民艺·乡愁”展览通过三个篇章，全面展示了川渝地区的民间工艺精华。不仅是对传统文化的展示和宣传，更是对川渝文化交流与合作的推动。展览以“乡愁”为主题，通过民间工艺作品的展示，唤起人们对传统文化的认同和热爱，促进了文化的传承与创新。展览得到了四川省文联、重庆市文联等各界领导的高度评价。共同认为此次展览是落实成渝地区双城经济圈建设工作部署的重要举措，是对传统文化的继承和发展的具体实践。通过此次展览，川渝两地的文化交流得到了进一步深化，为未来的文化合作奠定了基础。展览中的每一件作品都展示了创作者对传统文化的理解和对创新的追求，通过这些作品，观众不仅能够感受到川渝文化的丰富多样性，还能看到文化传承与创新的无穷可能性。

结语

“民艺·乡愁”展览以丰富的民间工艺作品，展示了川渝地区深厚的文化底蕴和创新精神。展览不仅是对传统文化的致敬，更是对未来文化发展的展望。在全球化背景下，川渝两地通过展览，展示了在文化传承与创新方面的积极探索和成功实践，为其他地区提供了宝贵的经验和启示。未来，如何在保护和传承传统文化的同时，进行有效的创新与发展，将是我们共同面对的重要议题。通过此次展览，川渝两地不仅展示了各自的文化精华，更通过文化的交流与融合，为未来的文化发展开辟了新的路径。展览的成功举办，不仅提升了川渝文化的影响力，还为两地的文化合作提供了新的契机和动力。

作者简介：

唐 聪 四川省达州人，研究生学历，自由艺术家，中国农民书画研究会会员，民艺·乡愁—首届川渝民间工艺双创精品展参展作者。

传统艺术的美丽创新 ——沿滩区徐氏农民版画鉴赏与艺术价值浅谈

文/王明亮

【摘要】本文通过沿滩徐氏农民版画起源发展成就、工艺特点，首创“乡村精神乡风文明”故事画本、农民版画家创作抗疫故事作品、版画展现乡村风貌红色革命文化和农民青年理想等方面，分析、探讨自贡市非物质文化遗产项目徐氏雕刻及徐氏农民版画的特色，对农村文化建设、文化人才培养，实现农民青年理想的文化贡献和成功之路。

【关键词】徐氏雕刻艺术；徐氏农民版画；农民版画工艺特点；新农村文化建设

徐氏农民版画是自贡市非物质文化遗产项目徐氏雕刻传承人徐红梅、徐光华兄弟开创的乡村美术又一新品种，是沿滩版画的分支与创举。徐氏农民版画坚持传统工艺，引入现代美术元素，作品精美活泼，立体反映盐都盛景、新农村建设和红色革命文化和农村青年的美好理想。

下面，就徐氏农民版画的发展历程、艺术风格和成就，谈谈笔者所受的启发和农民艺术的陶冶影响。

一、沿滩徐氏农民版画起源发展

早在二十世纪80年代，自贡市沿滩区文化馆开展了农民文学美术创作，沿滩农民版画脱颖而出，在全国农民画中小有名气，历经三十多年风雨和务工流动，几乎销声匿迹。在国家实施文化发展战略和文化自贡发展规划的指引下，沿滩区委、区政府高度重视传统文化及民间工艺的挖掘传承，2012年沿滩区全力复兴版画事业，多次举办培训展览，邀请版画专家进行艺术指导和创作辅导。

作为自贡市和沿滩区非物质文化遗产项目徐氏雕刻传承人，徐红梅、徐光华兄弟扎根乡村艺术，更是将农家孩子的梦想与农民家庭收入形体化、产业化付诸实施的勇敢探索者，结合实际创新了“徐氏农民版画”这一乡村美术新形式。

徐氏农民版画具有以下特点：徐氏农民版画是沿滩版画艺术的分支与创举，起源于上世纪八十年代沿滩区文化馆首批培训的农民美术创作组；徐氏农民版画是自贡市非遗项目徐氏雕刻的传承与创新，可以追溯到清乾隆年间的徐氏雕刻；徐氏农民版画坚持传统工艺，创新引入现代美术元素，作品精美活泼，融入现代文化、地域文化、新农村建设和红色文化的灵魂与元素；徐氏农民版画的主办公司徐氏文化传播公司大力培训、指导乡村文艺青年学习版画和石雕艺术，手把手培养、造就了一批农民版画家和石雕艺术家，丰富了乡村青年的文化生活，以文化产品和精美艺术有力助推了乡村文化振兴事业。

2014年3月9日，为了给农民“土艺术家”搭建平台而创建的自贡市徐氏文化传播有限公司，首期举办“徐氏农民版画研讨和产业工作会”。老一辈雕刻家版画家徐红梅、徐光华、管学培、李其平、宋志彬等现场传授并指导职工和农村青年学习雕刻与版画技法。公司还定期开展系列创作活动，把美丽的农村生活和青年梦想用版画的形式表现出来，也让更多的民间工匠、农民艺师通过艺术创作取得文化滋养和经济收益。

徐氏雕刻艺术分为石刻加工基地、版画工作基地、灯会制作基地，并建立“徐氏雕刻艺术展示馆”和“徐氏农民版画展示馆”。该馆坐落在偏远山村，沿滩区九洪乡张湾村天宫堂羊汉河北岸徐氏文化产业园，走廊外栏石雕壁画勾连璧合，两层展厅摆放石雕、木雕、核雕、微雕作品。墙面上挂徐氏几代人和徐氏公司工人、学员的版画作品。

二、徐氏农民版画的影响和成就

徐氏文化公司规划，要把这个远离城市、山高路远而又风景如画的村落，打造为乡村文化乐园和石雕版画产品培训加工生产园。创建人徐红梅指出：“文化公司设在村子里，农民兄弟姊妹出门是厂，出门就可以接受培训和进行艺术生产挣钱，还特别方便地照顾了家里老小，将留守老人、留守儿童难题做一些缓解。”笔者走访发现，该艺术展示馆最为突出的亮点，是乡村有了农民和农

的艺术天地和生活乐园。

短期内，农民版画家们取得了可喜成绩。2015年5月，由四川省文联和自贡市人民政府联合主办，四川省美术家协会和自贡市文联承办的四川省首届农民美术作品展览暨“到人民中去”主题实践活动，在自贡文化艺术展览厅举行。集中在仙市镇陈家祠的四个沿滩农民版画工作室及版画作品，省市领导专家给予了充分肯定，并提出了宝贵的意见和建议。本次美展，沿滩农民版画《古盐都遗韵》《天坑》《岁月天车》《兄弟》《人勤瓜甜》《粒粒皆辛苦》等40幅优秀作品入选《四川省首届农民美术作品展作品集》。

作为沿滩区徐氏雕刻和徐氏农民版画主创人的徐红梅，代表农民艺术作者作《将农民版画植根于沿滩这片沃土》的大会发言：徐氏是以传承“徐氏雕刻艺术”为载体的艺术世家，长期以来带领一批农民兄弟姊妹从事民间艺术和农民版画创作，在乡村大地建设和描绘文化家园。徐氏文化公司还成为了“市民间文艺家协会传统文化基地”“市美术家协会徐氏农民版画创作基地”，将创造更多条件来发展乡村美术和农民版画事业。

三、徐氏雕刻及农民版画工艺流程

在沿滩区九洪乡徐氏家族的门口，屹立着一尊3米多高的“奋进曲”石雕和一对5.6米高的“中华历史·科学文化”文献华表，那是徐氏父子儿媳五人经过半年多的精心打造，雕琢出来的精品，记录了从原始社会到新中国成立的一幅幅历史画卷。“这是龙罐，外表是龙，罐子内壁也雕刻了一条龙。”徐氏雕刻艺术的第四代传承人徐国章介绍说，“新中国成立后，特别是改革开放，社会主义市场经济的大环境下，徐氏雕刻得到空前发展。两个儿子徐红梅、徐光华不断推陈出新，将这门艺术发挥到了极致。”

“现在不光制作石头雕刻制品，还扩展到彩灯、花车、核雕、玻璃钢等艺术制品，还要把徐氏雕刻技艺发扬光大，打造成中国西南地区最大的专业雕刻基地”。徐红梅说，“我们现在着重于探索如何让石雕艺术更贴近群众，进一步得到老百姓的欣赏和喜爱，徐氏文化艺术传播公司扩大艺术领域和服务范围，成功开发出了石灯、石笼头、石青蛙、石龟、石鱼等适合于装饰庭院和屋顶花园的石雕产品，还为百姓家庭设计推出了图案美观、欣赏价值高的经济实用环保型石桌、石茶几、石凳以及电视墙、壁画、浮雕和一些精致玲珑的石雕工艺美术品，产品在自贡和上海、重庆、宜宾、攀枝花等地极为畅销。

(一)徐氏雕刻工艺流程，简记如下：

1. 相石：对石材大小、质地、色彩、形状、品种进行判断，分析其价值及设计趋向；
2. 设计：根据石材大小、质地、色彩、形状、品种等具体情况，因材施教、设计；
3. 出胚：根据设计进行大的粗雕，雕制过程中进一步把握石材的质地、色彩、裂纹等，及时调整、修正设计方案；

4. 细雕：在粗雕的基础进行总体雕刻的深入，使作品基本成型；

5. 精雕：雕刻作品的细部，使作品润色出彩；

6. 抛光：使作品显示出石材的特征，烘托作品的价值；

7. 配座：根据作品，配备相适宜的底座，完整作品。

(二)徐氏版画工艺流程简记如下

1. 准备材料。

①石板或木板，制作版画的版面，视材质大小灵活确定。

②刻刀，用于在版面上刻出图案，种类包括圆刀、平刀、挫刀、斜刀等。

③颜料，用于印刷，可以使用水彩、油墨、粉彩等，还可套印。

④笔刷，毛笔、刷子等，用于涂刷颜料和绘制图案。

⑤纸张，用于印刷，选用质地较好的纸张，如宣纸、水彩纸等。

2. 制作版画。

制作版画的过程可以分为以下几个步骤：

①素材构思：所见所闻与主题要求的素材，进行归纳、构思，形成新的团。

②绘制初稿：在石板或木板、硬纸板、塑料板上绘制出要制作的图案。

③刻制版面：用刻刀将版面上的图案刻出。刻制时要根据图案的线条和深浅程度选择不同的刻刀和刻制方法，保持刀锋平直，线条流畅。

④涂刷颜料：用毛笔或刷子将颜料涂刷在版面上，颜料涂刷均匀，避免出现色差和空白。涂刷完成后要将石板或木板表面的颜料擦拭干净，以便进行印刷。

⑤印刷版画：将准备好的纸张放在版面上，用手轻轻按压使颜料转移到纸上。印刷时要确保纸张和版面干燥，避免出现潮湿和模糊的情况。印刷完成后要将纸张晾干。

徐氏版画传承人徐红梅介绍说：“从板材打磨、上稿，到刷漆片再到刻板，最后到纯手工印刷，过程繁琐而辛苦。”

徐氏版画创作员游淑英介绍说：“创作版画既是技艺活，又是体力活。一幅作品需要上万次动刻刀，时间长了，手腕痛得拿筷子都难，颈子僵硬得似乎不能转动了。印刷也很费时，要用小勺背面在画纸上一点点地蹭过，还要不时地一点点揭开来看效果，不断地补充油墨，印刷一稿至少需要5个小时。”

四、农民版画服务乡村文明建设

(一)首创“乡村精神乡风文明”故事画本。

为深入贯彻落实乡村振兴战略和文化振兴工作计划的实施，推进乡村文化、乡村文明提升，经自贡市沿滩区乡村文化艺术家协会申请，自贡市沿滩区文化广播电视和旅游局批准，组织、挖掘、

掘、创作一套具有以文化人、以文教人作用的版画美术作品。

乡村文化艺术家协会组织徐氏农民版画工作室作者 20 余人，自 2019 年 4 月开始至 9 月历时五个多月，创作了一套以新二十四孝图解说词、孝文化二十四图、道德规范二十图及沿滩十韵十图为蓝本，具有沿滩特色的“乡村精神·乡风文明”版画故事画本。

农民版画“乡村精神·乡风文明”故事画本，以乡村先进人文、精典地理典故，乡村孝老敬老、仁义道德、家风家训、爱国敬业等优秀文化题材，汇集成画本，以文化人、以文教人、以文感人、以文助人的精神家园，更好地用文化美术服务于乡村振兴发展。

目前，这套徐氏农民版画工作室组织创作的《乡村精神·乡风文明版画故事画本》，经自贡市沿滩区文化广播电视和旅游局审核验收，开始在试点乡村安装推广，以图片美、文字美和情感美融入新农村文化建设和村民日常生活劳动中去，发挥文化熏陶的润物无声、传导与美化作用。

（二）沿滩农民版画家创作抗疫故事作品。

新冠肺炎疫情发生后，人民解放军、医护人员、医疗志愿队迅速从四面八方驰援武汉；各地农民收割蔬菜支援武汉；爱心企业、个体业主、人民群众慷慨捐款为武汉加油的场景，笔者（兼任《自贡民间文艺》《乡村文化艺术》执行主编）被深深打动，写出《坚决打赢新冠病毒阻击战》驰援篇、防控篇 88 则四言八句诗歌。沿滩区乡村文化艺术家协会主席徐红梅决定用徐氏雕刻艺术、沿滩农民版画的 艺术形式表现全民抗疫。徐氏农民版画工作室成员徐红梅、徐光华、李其平、宋志彬、管学培、张凤、游淑英、欧淑英、徐晓睿、徐晋涛等骨干立即行动，精心挑选出 20 则抗疫诗进行版画创作。画稿定稿，雕刻画面，从板材打磨、上稿、雕版，到刷漆片再到打蜡，最后到纯手工印刷。

10 多位徐氏农民版画家饱经艰辛创作的 20 幅作品，记录了新冠肺炎疫情发生、武汉封城、党中央决策部署联防联控、医护人员八方驰援武汉、党员和普通群众志愿抗“疫”、文艺界用十八班武艺战“疫”等，深刻反映了全国人民众志成城的抗疫行动。

（三）版画展现乡村风貌红色文化和农民青年理想。

徐氏农民版画工作室的创作骨干，均是热爱农村热爱艺术的农民艺术家，扎根农村家园的农民后代，也是非物质文化遗产徐氏雕刻的践行者，更是新时代新农村的建设者。他们坚守农村大地，坚持传统工艺，引入现代美术元素，融进新时代新思想和当代农业农村的理想愿景，情感炽烈，作品新颖，精美活泼，立体地连环画式地展现出盐都盛景、新农村建设和红色革命文化。这些作品功力深厚，生动形象，如《盐井图》《丰收》《天宫圣景乡土乐章》《鹅儿坝剿匪记》，套色版画《红高粱》《老宅丽影》《年年有余》等。农民艺术家们以他们的版画艺术，歌颂中国共产党，描绘革命英雄形象，展现祖国巨大成绩和农村家园的幸福美好。而且，这群沿滩农民版画艺术家们，以徐氏农民版画的创新与新形象，展示出了当代农民的精神面貌和新一代农民的文化自信与文化创新。

结语

徐红梅、徐光华兄弟不仅是徐氏雕刻艺术和民间艺术的继承者，更是将农家孩子的梦想与农民家庭收入形体化、产业化付诸实施的勇敢探索者。

通过创建自贡市徐氏文化传播有限公司，及徐氏雕刻艺术的石刻加工基地、版画工作基地、灯会制作基地，及徐氏雕刻艺术展示馆、徐氏农民版画展示馆，实现了农民文化公司在村子里，农民兄弟姊妹们就出门是厂，出门就可以接受培训和生产挣钱，还特别方便地照顾了家里老小，将留守老人、留守儿童的难题做一些缓解。

当然，最为突出的亮点是，偏远农村，天宫堂河畔，有了农民和孩子们自己的艺术天地和生活乐园。有一个公开的平台展示徐氏几代人和徐氏公司工人、学员的版画作品，展示会员艺术才华，歌颂祖国新面貌、展现家乡幸福景，为自贡市及沿滩区文化建设、乡村旅游事业发展助力推动，探索出一条很靓丽很成功的道路。

作者简介：

王明亮 笔名王星岸、王雪人。助理经济师，自贡市民间文艺家协会副秘书长，自贡市网视电脑职业培训学校校长，《自贡民间文艺》《乡村文化艺术》《沿滩文学》《文艺百花》执行主编。

后记

“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。”

“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉，不仅属于我们这一代人，也属于子孙万代。”

年画、剪纸、农民画、藏族祥巴版画……它们是民间文艺灿烂的百花园里，既奇异又普通的一部分。说它们奇异，是因为根植于古老的中国，如一朵朵千年不败的小花，悄悄述说着不老的故事；说它们普通，是因为和其他林林种种民间艺术一样，泥土中来，大地中长，陪伴我们的祖先走过了一代又一代平凡且充满泥土气息的人生。

民间文艺作品灵感源于生产生活，内容表达生产生活，功能运用于生产生活，真诚、真实、直接，倾注着劳动人民纯真质朴的情感。或祈福求安，或镇宅辟邪，或娱心怡情，田地花鸟、丰收嫁娶、庙会集市、舞狮舞龙，都表现着民风、民俗、民情，表达着人们的内心世界，体现着社会生活的集体意识。

在此，希望每一位观展者都能够通过一件件作品，体味到民族文化的魅力与激情，触摸到中华文明最深处的美好与浪漫，坚韧与顽强。而后，携带着如此神秘又丰富的基因信息，昂扬奋发，不负韶华，奔向更加光辉灿烂的未来。

（文 / 四川省民间文艺家协会秘书长 高敏）

《巴蜀风》杂志征稿启示

《巴蜀风》杂志是 1989 年经省新闻出版局批准，四川省文学艺术界联合会主管，四川省民间文艺家协会主办的内部刊物。栏目内容包括：巴蜀文苑、民间文学、民间文化论坛、民风民俗、民歌实录、民间手工艺术、业界要闻等。

投稿要求：

一、主题与民间文学艺术相关，围绕本刊栏目内容设置，文稿作品字数控制在 4000 字以内，图片作品像素不低于 3M。

二、在稿件末尾须标明姓名、电话及通讯地址，以便联系。

三、来稿请以电子档形式投递，邮箱：scsmx168@sina.com

期待您的来稿！

四川省民间文艺家协会《巴蜀风》编辑部

2024 年 6 月 30 日

四川民间文艺家协会 微信公众号
（请扫二维码，欢迎入会）

“民艺·乡愁—首届川渝民间工艺双创精品展” 公教活动