

提升了画作的意境。明清及近现代,尽管时代发生变迁,西方文化不断传入,但玄禅思想依旧得以传承,画家们有的致力于复古溯源,有的尝试中西融合创新,通过这些方式丰富了山水画的形式与内涵,彰显出山水画强大的生命力。



图1 山水创作《流云》

3 玄禅思想影响下山水画家创作理念核心转变

玄禅思想影响下,中国山水画家创作理念出现了深刻的根本性转变,这一转变在审美意境营造、笔墨表现创新和画家精神境界塑造三个关键维度得以体现,在审美意境营造上,玄学空灵意境让画家营造出超脱尘世、悠远缥缈的画面空间,传达对宇宙人生的玄思,禅宗的静逸意境引领着画家去追寻内心的宁静,凭借山水展现出澄净、静谧的境界,二者交融后极大提升了山水画的感染力,使观者沉浸于深远的意蕴之中。从笔墨表现来看,玄学的自然随性给予笔墨自由洒脱的风格,让笔墨挣脱刻板程式,禅宗直指人心,使得画家通过笔墨直抒胸臆,不拘泥于外形,这一创新拓宽了画面的表现力,让笔墨成为画家情感与思想的生动载体。在精神境界塑造方面,玄学超脱世俗助力画家挣脱世俗的羁绊,以旷达的心境观照山水,禅宗明心见性促使画家深入内心探寻,净化精神,提升境界,为创作注入深度,让山水画蕴含更为厚重的人文精神(见图2)。

4 玄禅思想影响山水画家创作理念的具体案例分析

4.1 宗炳与《画山水序》

南朝宋的宗炳是重要的山水画家与理论家,其《画

山水序》乃山水画理论的奠基之作,深受玄禅思想浸染,玄学倡导回归自然,宗炳一生钟情山水,“栖丘饮谷三十余年”,到了晚年“卧以游之”,借助绘画亲近自然、领悟玄理,在《画山水序》里,他提出“山水以形媚道”的观点,其中的“道”蕴含着玄学所倡导的自然之道,这体现出他对自然本质的尊崇。禅宗心性论着重强调心的主导作用,而宗炳主张通过观画达到“畅神”境界,从而获得精神上的愉悦,这与禅宗注重内心体验的理念相符,宗炳凭借自身的创作实践,把玄禅思想融入山水画理论之中,开启了后世画家借景抒情、以画悟道的先河,对中国山水画创作理念的发展产生了深远影响。

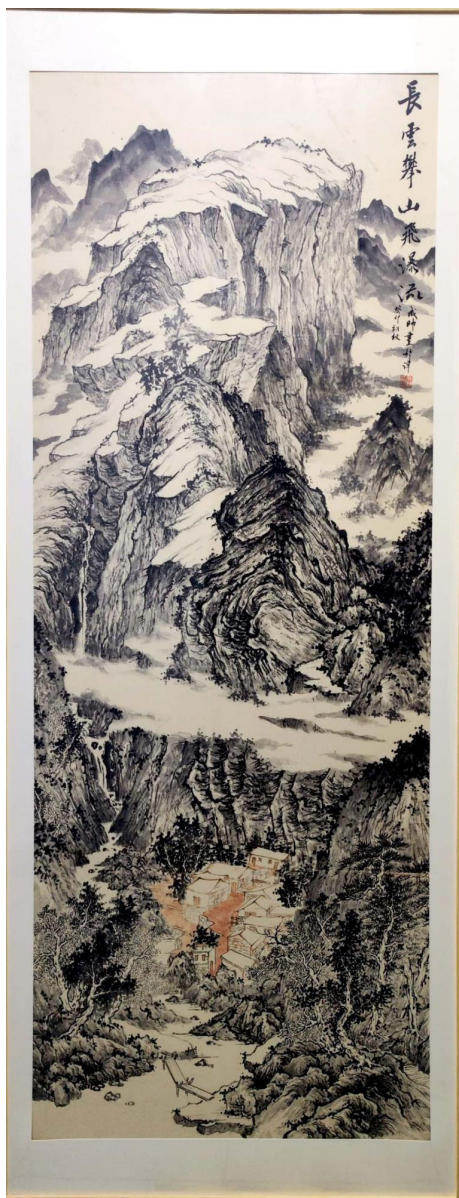


图2 山水创作《长云攀山飞瀑流》

4.2 王维及其山水画作

王维的山水画作深受玄禅思想熏陶,是二者交融的典范,玄学自然观使他倾心自然,隐居辋川别业时,所作《辋

川图》以细腻笔触描绘出辋川清幽山川,其中溪流、山峦、屋舍尽显自然之美,营造出超脱空灵的意境,符合玄学理念。禅宗的心性论与顿悟学说,对王维的创作心境和表达方式产生了深远影响,以《山居秋暝》为例,这首诗画一体的作品,“空山新雨后”等诗句营造出清新宁静的画面,诗人通过描绘此景,传达出内心的静谧祥和,充分展现了“明心见性”“无念为宗”的思想,王维借助山水画作,把玄禅思想转化为独特的艺术语言,在诗画创作中追求精神解脱与心灵自由。他的这种创作方式,为后世画家提供了灵感范例,引导山水画更加注重意境与心灵的表达。

4.3 倪瓒绘画风格与思想

倪瓒身处元末乱世,玄禅思想对其绘画产生了深刻影响,玄学“越名教而任自然”,让他憎恶尘世、憧憬自然。《渔庄秋霁图》采用简洁的三段式构图,近处枯树、中间留白湖水、远处远山,营造出空灵荒寒之感,这是其超脱世俗精神的外化,传达出他对现实的疏离与对自由的追寻。受禅宗“心性本净”“即心即佛”思想的熏陶,倪瓒尤为注重内心感悟,他以“逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”来评价自己的画作,如《六君子图》,六株树木姿态各异,倪瓒用极简笔墨直抒胸臆,表达对万物的洞察与超逸,倪瓒把玄禅思想巧妙融入笔墨与意境之中,其画作别具一格,堪称追求精神境界与个性表达的楷模,对后世文人山水画产生了深远影响。

5 玄禅思想影响下山水画家创作理念的当代价值与启示

5.1 对当代山水画创作的借鉴意义

玄学与禅宗思想对当代山水画创作具有深远意义,在节奏快速且功利化的现代社会,受其启发,部分画家回归创作本心,例如李可染汲取玄学亲近自然的观念,深入开展写生活动,在《漓江胜境图》中融入对自然的敬畏感悟,以浓重笔墨绘出层次多样、意境壮阔之景,这启发当代画家从自然获取灵感,避免创作程式化。在追求创新的进程中,禅宗“直指人心”助力画家打破传统束缚,如吴冠中,在《春如线》系列里通过点、线、面营造出抽象意境画面,从而直抒内心,当代山水画创作可借助玄学与禅宗思想,平衡传统与现代、自然与自我的关系,提升精神内涵,在多元艺术语境中彰显独特价值。

5.2 对传统艺术文化传承的价值

玄禅思想对于传统艺术文化的传承具有极其重要的意义,当下许多艺术项目凭借玄禅思想来重塑传统魅力,例如故宫举办的“意境山水”特展,挑选蕴含玄禅意境的古

代山水画,拿黄公望的《富春山居图》来说,此画细腻地描绘了秋景,展现出自然的空灵与静谧,借助山水传递哲理,通过现代技术让观众身临其境,激发大众对传统山水画以及玄禅文化的兴趣,助力古老艺术重焕生机。部分院校同样把玄禅思想融入教学之中,像是中国美院,开设讲座进行解析,将其融入课程体系,引导学生领会名家画作的精神内涵,学生们主动从中汲取养分,进行创新传承,使得玄禅思想不断为艺术创作提供滋养,推动传统艺术文化代代相传,巩固其在多元文化格局里的地位。

5.3 对现代审美意识培养的启示

玄禅思想对现代审美意识培养有着深刻启发,助力大众构建起更具内涵的审美认知,在建筑设计领域,以安藤忠雄的“水之教堂”作为典型例子,它运用清水混凝土与简洁线条,使自然力量得以流动,契合玄禅意境,让人们体会到超脱尘世之美,进而启发人们对空间与精神体验的关注。在当代艺术展览中,一些装置艺术汲取玄禅元素,例如通过枯木、流水搭建而成的装置,以极简形式展现生命哲理,引导观众超脱表象,从内心去感知艺术,提升现代审美意识的精神维度。

6 结语

本文深度剖析了玄禅思想对中国山水画家创作理念的影响,山水画与玄禅思想息息相关,从其发展脉络可见,在不同时期呈现出独特风貌,玄禅思想推动着创作理念核心的转变,助力画家在审美意境的营造、笔墨的表现以及精神境界的塑造等领域实现突破,打造出富有内涵的作品,通过宗炳、王维、倪瓒等画家案例,清晰展现玄禅思想在创作中的具体呈现与深远影响。于当代而言,玄禅思想对山水画创作回归本真、创新拓展,以及传统艺术文化的传承、现代审美意识的培育,皆有着不容忽视的价值,未来期待更多艺术家从玄禅思想中汲取养分,创作出兼具传统底蕴与时代精神的佳作,让中国山水画在全球艺术舞台绽放更耀眼光芒,持续推动艺术文化交流与发展,以艺术之力滋养人类精神世界。

参考文献

- [1] 李奕璇.禅宗“空”“相”思想对中国传统绘画的影响研究[J].青年文学家,2025(3).
- [2] 薛雅惠.道家思想对日本中世禅林题画诗创作的影响研究[J].文教资料,2024(22).
- [3] 丁晓洁,郝科.“道家”与“禅宗”思想对中国画的影响浅析[J].湖北经济学院学报:人文社会科学版,2007,4(6):2.

The artistic charm and innovative exploration of set color paper-cut

Hongxia Cao

Yulin Shanbei Bori Culture Industry Co., Ltd., Yulin, Shaanxi, 719000, China

Abstract

This paper takes Shaanxi Northern set of color paper-cut as the research object, discusses its artistic characteristics and innovative significance. Through literature research and case analysis, this paper expounds the birth background, development context and artistic characteristics of colorful paper-cut. The study found that the set of color paper-cut in the use of color, design and craft techniques to show a unique charm, greatly enhance the northern Shaanxi paper-cut art expression. At the same time, colorful paper-cutting also plays an important role in cultural communication and industrial development. However, its complex production process and inheritance dilemma remain major challenges for future development. This paper proposes to promote the innovation and development of colorful paper-cut by strengthening the training of talents, combining modern scientific and technological means and digging deeply into the cultural connotation.

Keywords

Northern Shaanxi paper-cut; Set color paper-cut; Artistic characteristics; Innovate; Cultural inheritance

套彩剪纸的艺术魅力与创新探索

曹宏霞

榆林市陕北婆姨文化产业股份有限公司, 中国·陕西 榆林 719000

摘要

本文以陕北套彩剪纸为研究对象,探讨其艺术特色与创新意义。通过文献研究和案例分析,阐述了套彩剪纸的诞生背景、发展脉络及艺术特征。研究发现,套彩剪纸在色彩运用、造型设计和工艺技法等方面展现出独特魅力,极大地提升了陕北剪纸的艺术表现力。同时,套彩剪纸在文化传播和产业发展方面也发挥着重要作用。然而,其复杂的制作工艺和传承困境仍是未来发展的主要挑战。本文建议通过加强人才培养、结合现代科技手段和深入挖掘文化内涵等途径,推动套彩剪纸的创新发展。

关键词

陕北剪纸; 套彩剪纸; 艺术特色; 创新; 文化传承

1 引言

陕北剪纸作为中国民间艺术宝库中的璀璨明珠,扎根于黄土高原深厚的文化土壤,历经千余年的传承,以其质朴的造型、浓郁的生活气息和独特的艺术风格闻名遐迩。在时代浪潮的推动下,陕北剪纸不断探索创新路径,套彩剪纸这一新兴形式应运而生,为古老的剪纸艺术注入了全新活力,拓展出一片独具魅力的艺术新天地。本文旨在探讨套彩剪纸的艺术特色与创新意义,以期为这一传统艺术的传承与发展提供新的思路。

2 套彩剪纸的诞生背景与发展脉络

传统陕北剪纸多以单色呈现,以红纸为主要载体,凭

借一把剪刀在纸上创造出丰富多样的生活情趣,传达着百姓对生活的热爱与祈愿。然而,随着社会发展与文化交流的日益频繁,人们审美观念逐渐多元,对剪纸艺术的表现力有了更高追求。剪纸艺术进入市场后,传统小窗花剪纸的形式不能满足顾客要求,市场销售面太窄。

案例1:那是上世纪80年代,地点:陕北婆姨剪纸艺术社,某单位要给国务院总理创作一幅《总理与人民心连心》的作品,画幅1.2米×0.8米,当时的陕北听都没有听过有这么大的剪纸作品,顾客的需求就是企业发展的方向,所以开始创作大幅剪纸作品,当时市面上还没有质量好的大红纸,只好去报社找了两张大红封面纸拼在一起,经过半个月的努力陕北剪纸史上第一幅大作品终于创作成功了,但没有人能装裱,只好拿去北京故宫博物院,化了三千元才装裱完成,从此大幅剪纸作品走向高潮,成为剪纸创作的主体,但问题又来了,创作的纸上那去买,作品创作出来后不能每一幅作

【作者简介】曹宏霞(1955-),女,中国陕西榆林人,高级工艺美术师,从事民间剪纸艺术的创作经营研究。

品都拿到北京去装裱,所以去北京买各种渲纸,又在北京学习剪纸的装裱和购买各种装裱辅料,从此大幅剪纸作品成为销售的主体,先后创作了许多大幅作品:创作了十二米长的老榆林全景图,添补了老榆林600多年历史原貌的空白,2023年此作品参加了意大利威尼斯第十九届世界建筑双年展,展期六个月.创作了九米长的陕北民歌家乡情,将流传了千年的陕北民歌的根留在了榆林,2008年北京奥运会,陕北民歌礼品册被指定为中国体育军团礼品,作品走向全世界,作品还被美国总统奥巴马夫人、韩国总统、澳大利亚总理、罗马尼亚总理,我国的三任总书记两任总理收藏.

案例2:随着社会发展与文化交流的日益频繁,人们审美观念逐渐多元,对剪纸艺术的表现力有了更高追求,单色剪纸已不能满足各阶层人士的需求,套彩剪纸顺势而生,它起源于民间艺人对色彩丰富性的大胆尝试,早期只是在单色剪纸基础上添加少许其他颜色装饰,经过不断实践与改进,逐渐发展成一套独特的创作体系,将中国画的构图和诗、书法、印章融为一体成为全国独一无二的剪纸艺术形式.套彩剪纸从最初在陕北地区小范围流传,到如今在全国乃至国际艺术舞台早已名扬天下,套彩剪纸的发展历程见证了民间艺术自我革新、与时俱进的强大生命力。

3 套彩剪纸的艺术特色

套彩剪纸在色彩运用、造型设计和工艺技法等方面展现出独特魅力。在色彩运用上,套彩剪纸最大的亮点在于其绚丽多彩的色彩组合。色彩是根据随类赋彩的方法,对画作中的物进行色彩纸的添加,有些色彩是根据陕北人生活中的色彩进行安排,有些色彩是意象色彩,这样的色彩应用形成具有极强的陕北地方烙印。这种套色纸的技法不是纸上的色彩理论再现,而是根植于陕北这块神奇的土地上所成长起来的陕北人所具有的感知。

在造型设计上,套彩剪纸在陕北剪纸基础上对形体物象从写实中得来并进行夸张提炼,又融入了新的设计理念。造型简洁而生动,注重以形传神,以神表意^[1]。以蓝花花系列中的(图1)《出嫁》这幅画为例:一头毛驴在上坡中身上披着大花被子,一个出嫁的姑娘离家时悲痛欲绝全身软的连驴都爬不上去,一条小狗咬住拴驴的绳子不让走,驴回头看着新娘,眼中滚下了泪珠,这就是以形写神以神传意,(图2)《送亲路上》沙梁是从写生中创新出来的抽象形,(图3)《出逃》运用45度角来表现出逃时的速度之快沙梁上的月亮中有一对小鸟望着这一对出逃的恋人,整个作品象中国画的写意极其生动传神。

这些图是套彩剪纸的发展历程,(图4)是陕北第一幅套彩作品,(图5)是陕北第一幅创作的套彩作品,(图6)套彩剪纸的新应用——陕西省运动会吉祥物。



图1《出嫁》



图2《送亲路上》



图3《出逃》



图4 陕北第一幅肖像作

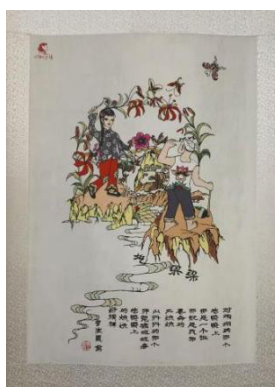


图5 第一幅大幅



图6 套彩剪纸的应用

在工艺技法上,套彩剪纸的创新极其艰难套彩剪纸与传统方法截然不同。传统的方法是一层一层叠加而成,不能装裱成画轴,只能装在玻璃框中。而新的套彩剪纸技法是:首先将画幅设计好,然后用剪刀将全部画稿剪成线稿和鱼网一样,是一整幅,这要求创作者具备精湛的剪纸技艺,确保线条流畅、造型准确(图7)。接着在轮廓线下面套色纸,