

从“天人合一”的哲学意蕴浅析纸雕艺术

邹妍¹ 唐羽²

1 辽宁科技学院 人文艺术学院

2 辽宁科技学院 乡村振兴产业学院

DOI:10.12238/er.v7i7.5217

摘要：纸雕是我国民间的传统手工艺之一，亦是非遗技艺之一。在新时代的背景下，各种各样的纸雕文创产品也应势而来。特别是随着全球环境问题日益凸显出的严峻现实，环保与自然和谐的问题已经成为国际社会共同关注的焦点。笔者认为：天人合一理念可以让我们重新诠释纸雕的作用及价值。纸雕文创设计，可以推动传统纸雕文化的传承与创新。本文分析了哲学视角下纸雕艺术与自然的和谐统一，与人的心灵的契合沟通，给人带来的精神上的寄托和慰藉。探讨了纸雕在提升公众保护意识、推动文化传承与创新方面的作用与价值。

关键词：纸雕艺术；天人合一；作用和价值

中图分类号：J3 **文献标识码：**A

From the Analysis of Paper Carving Art from the Philosophical Implication of “the Unity of Man and Nature”

Yan Zou¹ Yu Tang²

1. Arts and Humanities College, Liaoning Institute of Science and Technology

2. College of Rural Revitalization Industry, Liaoning Institute of Science and Technology

Abstract: Paper carving is one of the traditional folk handicrafts in China, and also one of the intangible cultural heritage skills. In the context of the new era, a variety of paper carving cultural and creative products should also be the trend. Especially with the increasingly prominent severe reality of global environmental problems, the issue of environmental protection and natural harmony has become the focus of the international community. The author thinks that: the concept of the unity of man and nature can let us reinterpret the role and value of paper carving. Paper carving cultural creation design can promote the inheritance and innovation of traditional paper carving culture. This paper analyzes the harmony and unity of paper carving art and nature from the philosophical perspective, and the compatible communication with people's hearts, bringing spiritual sustenance and comfort to people. The role and value of paper carving in promoting public protection awareness and promoting cultural inheritance and innovation are discussed.

Keywords: Paper carving art; The unity of man and nature; Function and value

引言

纸雕艺术作为一种古老而精湛的手工艺，以其独特的材质和表现形式，受到人们的喜爱。从“天人合一”的哲学视角来阐释纸雕艺术的作用及价值，我们可以从中探讨并解读出这一古老哲学理念与纸雕艺术之间的联系。近年来，随着文创产业的兴起，纸雕艺术逐渐与文创产品相结合，形成了纸雕文创这一新兴领域。在未来的发展中，纸雕艺术将继续发挥其在环保、自然和谐和文化交流方面的重要作用。

1 纸雕与“天人合一”

1.1 关于纸雕

纸雕，作为中国传统的非遗文化，其历史悠久。起源于汉代。但早在北魏时期就有这种雕刻工艺的记载。南朝梁刘孝标曾说过这样的话，即雕塑工艺师“万物皆可雕”。最早

的纸雕作品主要通过手工制作来完成。有人如是说，纸雕是“纸与刀的华丽相逢”。

纸雕作为艺术形式主要来源于民间艺术的土壤，民间艺人在折纸的基础上，融合了纸浮雕的精华，“利用切、折、剪、插、粘、画、描等技巧，将它们组合成各种形状的艺术品”，并吸收了多种艺术形式诸如绘画、雕刻、书法等特点，重塑出自己独有的艺术样式。虽然发展缓慢，但从未有间断过。发展至今，纸雕在形式上变化不是太大，但却仍旧不失有创新意识和创新精神。2019年，武汉理工大学创造出的纸雕“黄鹤楼”作品，就是传承与创新的完美结合。作品“能从古韵、发展、创新、现代、宜居五个不同的角度来呈现武汉地域文化特点^[1]”。

1.2 关于“天人合一”

“天人合一”是中国古代哲学的核心概念之一，它代表了中国传统文化的根本特色，也体现了中国传统文化最根本、最主要的命题。中国传统“天人合一”的理念所追求的境界，是中国古代审美意识的一个重要特点。它强调的是人与自然的和谐和统一。作为一种理念和思维模式，“天人合一”让我们认识到“天即人，人即天。人之始生，得之于天。即生此人，天又在人矣^[2]”。可以说，“天人合一”所表达的是中国古人对自然所采取的一种态度，简言之，对自然是“品味和审美”的方式。古人对自然的姿态提示我们要深刻认识到，保护自然其实就是保护我们人类自己。

1.3 纸雕艺术与天人合一

在认识论的意义上，天人合一，强调人类可以通过自己的思维活动来认识自然。而其中它所包含的对人性价值的肯定与褒扬，对当今社会存在的精神虚无主义、泛娱乐化的生活方式提出了强烈的反思和批判^[3]。

纸雕是一种传统的艺术形式，就其操作过程而言，艺术家通过纸这一载体，通过刻刀雕刻，最终形成复杂而精美纸雕作品。将自然的元素，并与自己的思想、情感相融合，通过其细腻的刻画和丰富的层次感，生动地展现出自然万物的形态特征。自然界的日月江河、山川草木、花鸟虫鱼、飞禽走兽等所呈现出来的形态，为创作者的感官所感知，随后引起了创作者感情上精神上的愉悦或共鸣，便可通过纸雕艺术的形式，把天造地设的造化之美及自然事物的千差万别的形态纳入纸下，创作出既具观赏价值又具实用性的纸雕作品，这实际上就是从审美的角度来理解天人合一。

2 纸雕艺术的几种表现形式

纸雕艺术作为一种古老而又精湛的手工艺，最早的纸雕作品是由手工扎作而成。作为历史悠久且在民间流传极广的纸雕艺术一直经久不衰。纸雕文化包含着较为丰富的文化历史信息。代表着广泛的社会认同、人生理想和审美情趣。剪纸作为中国传统民间艺术之一，在民俗活动中拥有较为重要的位置，也是中国汉族最古老的民间艺术之一。在南宋时期已经出现了专业的民间纸艺。它除了有饱满的构图、夸张的造型外，还有着丰富的内涵，不追求写实，采用平视化构图，注重装饰效果以宫灯艺术设计为基础，开启中国纸雕艺术的经典篇章。

在18世纪中叶，纸雕出现了新形式的一个鼎盛时期。欧洲艺术家打开了纸雕的大门。他们用简单的工具和不同类型的纸张创造了许多主题流派。在内容和主题上不断创新，最终形成了三大主流流派，即立体派、实验派和刻板纸雕。

纸雕的生产是以纸张为基础，用切割工具成型的，它不仅运用了绘画技巧，还结合了雕塑的美，纸雕起源很早，最好把它看作是一种传统工艺，用现代工艺复兴它。纸雕在制作上可以运用切、剪、折、叠、粘等手法，随着纸材来源的

普及和纸雕技术的演进，将纸雕艺术融入到现代文创设计中，在挖掘纸雕艺术的内涵基础上，能够丰富现代文创产品的种类，也能更好的传承和发扬纸雕艺术^[4]。目前，人们常常采用的纸雕艺术的形式有：

立体纸雕：选取合适的自然物像，先运用手绘的方法，后以雕刻的方法用镂空的形态展现出来，保证了设计的原创性。通过隧道的形式，形成层层叠叠感，然后进一步丰富层次，强化各层之间的立体效果，画面风格主要选择与主题物象相关的生活环境的一致。例如白鳍豚的纸雕背景，就可运用海洋的风格，适当地加入海浪、水草等元素；而朱鹮的纸雕则以森林主题为背景，运用树叶、枝干等元素。

平面纸雕：则以手绘的形式进行设计，之后，便在卡纸上用手工雕刻或激光镂空的方式展现出，制成小而精致的书签形态，可与水彩相结合，会获得意外的效果。

刻板纸雕：通过采用先进的新型柔韧纸张，用手术刀在纸上进行雕刻，在其发展过程中，刻板纸雕吸收了工笔画和版画的特点，内容和题材上也有别于前两种形式，有创新，并终成一家。例如，英国的纸雕艺术家皮帕·迪尔拉加（Pippa Dyrllaga）的纸雕作品充满着创意，复杂的图案，精致的打磨，令人惊讶，也定会颠覆你对纸雕的认知。

纸雕艺术发展至今天，则更具浓郁的地方特色和民族风格，也更具活力和创新。形式更加多样，线条更加多样和柔美，有的作品结合镂空纸雕的形式，以logo插画等周边设计的形式使其作品更加贴近现实，可打造出一系列独有特点的文创作品。

3 纸雕艺术价值与作用

从天人合一的视角来诠释纸雕的作用和价值，主要有以下几个方面：

3.1 纸雕与自然的和谐统一，提醒人类认识保护自然多样性的意义

纸雕作品使用的材质纸张，本身具有自然属性，纸张的原材料是天然可再生的资源。创作过程较好地体现了与自然的紧密联系。艺术家们通过纸雕作品，可将花卉、草木、动物等大自然的元素融入其中，呈现出自然之美和生命之力。所以针对生物多样性主题的文创产品的设计、宣传，不仅仅是对生态的保护，更应当是对人类自身存亡的一次警示，提醒人类充分认识生物多样性的重要。仅以自然界中的动物为例，可以说，人类的健康已经与生态系统健康、野生动物健康融为一体，人类的活动与野生动物疾病关系密切。野生动物疾病在人类公共卫生、生态安全乃至社会、畜牧养殖业发展、经济和政治发展与稳定等方面的作用日益增强^[5]。

3.2 纸雕作品与心灵的契合，有助于促进人与自然的和谐，推动自然保护事业的发展。

纸雕文创作品通过生动的艺术形象，往往能够唤起人们内心深处的情感共鸣，让人感受到自然的力量和美好，向公众传递保护自然的重要性。这种直观、生动的宣传方式，能够激发公众对自然的关注和保护意识，从而推动对自然保护事业的发展。要让人们清晰地认识到，保护自然是人类的责任和义务。人类和自然万物应该是朋友，应该和谐相处，人类应该善待他们。只有文明的社会群体才有保护自然的意识，通过自然选择而存在的基因、生物物种和生态系统的多样性，是大自然赋予人类最宝贵的财富与资源。另一方面，保护自然可以让我们拥有看得见的、可计量的现实利益^[6]。

3.3 纸雕作品能够带给人们带来精神上的寄托和慰藉，进而推动文化传承与创新。

快节奏的生活，人们往往感到焦虑和压抑，纸雕作品能够帮助人们缓解压力，放松心情。而纸雕艺术作为中国传统文化的重要组成部分，通过与现代文创产业的结合，实现了传统文化的传承与创新。

3.4 纸雕文创作品的环保价值能够促进文创产业发展。

纸雕作品的创作过程强调了对资源的节约和再利用，这与现代社会的环保理念相契合。如日本艺术家 Yuken Teruya，他通过纸雕艺术把不用的购物袋、报纸、纸盒等纸制品转化为纸雕作品，如一棵棵小树。这种创作方式，不仅展示了其艺术的魅力，还传达了纸从树中来，又变回树的循环再利用的环保理念。让人们可以更加深入地了解环保的重要性，并在日常生活中更加注重环保。纸雕文创作品的创作与销售，为文创产业提供了新的增长点，可以推动文创产业的繁荣发展。

4 纸雕文创产品的价值、开发与实践

4.1 纸雕文创产品的价值

文创产品的设计是一个难度极高、综合性强，需要研究产品的材质、名称、造型、销售渠道、商业模式等，才能使文创产品既拥有实用性，同时又兼具美观性、创意性和趣味性，进而打造出文创产品的品牌^[7]。

文创本身价值在于创造力，通过文化创意项目形成一个产业链，带动一方经济的发展，促进当地人们增加收入致富。当下，文创产品具有很高的价值，就是因为它们能够满足人们对艺术、对文化、对美的追求，以丰富人们的生活内容。文创具有促进文化交流和传承的作用。文创产品的社会影响力及文化创意产业可以带动相关产业的发展、推动了区域经济发展。既能够丰富人们的精神生活又能提升人们的文化素养。

4.2 纸雕文创产品开发与实践

纸雕文创产品的开发品要对项目背景进行分析，根据现有资源，围绕行业、用户、产品进行多维度分析，并以市场调研结果为依据，结合具体的项目需求，扬长避短，有针对性

的做好产品策划，重点围绕内容、目标受众、消费场景、成本等因素进行考虑。设计方面，可制作产品平面图、3D模型图、展示效果图等后，选择材质、工艺、包装结构，要考虑虚结构以及工艺能否完全还原，以及成本预算。产品打样阶段，要重点考虑产品的还原度(色彩、结构、质量等)，辅助考虑打样的成本，打样周期一般5天左右，复杂一点的或者要开模的10天左右。产品生产阶段以样品为标准，把控好大货生产周期，收到货第一时间验货，货物保存要避免防潮、暴晒等。产品销售阶段要营造消费场景，做好活动推介。

5 结语

总之，在未来的发展中，纸雕艺术将会继续发挥其在促进人与自然和谐关系、传承环保理念等方面的重要作用。人与自然是生命共同体，纸雕艺术从“天人合一”的视角来看，它不仅是一种艺术形式，更是一种哲学思想的体现，它连接着人与自然，传递着和谐共生的价值观。

[参考文献]

[1]孙昕悦,王晨晨.基于武汉地域特色文化的纸雕产品设计研究[J].艺术与设计(理论),2019,2(04):100-102.DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2019.04.027.

[2]朱熹.《四书集注》[M].中华书局2011-01.

[3]王艺霖.习近平生态文明思想对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展[J].环境与可持续发展,2021,46(06):7-15.DOI:10.19758/j.cnki.issn1673-288x.202106007.

[4]邢东.伟翟小功.抢救性保护特有珍贵濒危野生动物[N].法治日报,2023-05-09(005).

[5]朱骏.纸雕艺术在现代文创设计中的应用[J].上海包装,2023(02):171-173.

[6]朱睿,赵克雷.浅谈野生动物保护与流行疫病防控[J].四川动物,2023(03):355-360[2023-08-17].

[7]邢家严.浅论庆阳剪纸中代表性动物形象的视觉语言[J].美术教育研究,2018,(13):34.

基金项目：

本文系2024年辽宁省教育厅基本科研项目《辽宁革命老区旅游助力乡村振兴的驱动机制及效果评价研究》（项目编号：2024JYTKYPT-02）阶段性研究成果之一；

2024年度辽宁科技学院教育教学研究课题《乡村振兴视域下辽宁乡村美育教育的价值、逻辑与路径研究》（项目编号：LKJY202432）阶段性研究成果之一；

2024年度辽宁省新文科教育厅美育浸润行动计划立项（项目编号：辽教通【2024】57号）研究成果之一；

教育部2023年产学研合作协同育人项目《立德树人视域下高校“三全育人”的创新路径与教育评估研究》（项目编号：230804602294902）研究成果之一。