

剪纸的透视方法及其在平面设计中的运用

黄南南

(吉林化工学院, 吉林 132022)

摘要: 通过阐述剪纸艺术所运用的透视方法的概念,分析不同的透视方法所蕴含的文化心理,进而总结出如何将民间剪纸的透视方法运用到现代平面设计中去,并提出将平面设计与剪纸艺术相融合,会激发出平面设计的灵感,使现代平面设计的表现手法得到丰富。

关键词: 剪纸; 透视方法; 平面设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)20-0020-05

Perspective Methods of Paper-cut and Its Application in Graphic Design

HUANG Nan-nan

(Jilin Institute of Chemical Technology, Jilin 132022, China)

Abstract: Through the concept of perspective methods by paper-cut art, it analyzed the different perspective methods containing cultural psychology, and then summarized how to make perspective methods of folk paper-cutting applied to modern graphic design. And it proposed to make the graphic design integrated with paper-cut art, and inspire graphic design inspiration, make the expression of modern graphic design more rich.

Key words: paper-cut; perspective methods; graphic design

剪纸具有鲜明的中国农耕文明的审美韵味,蕴涵着丰富的人文理念和意趣,是民间创作者为丰富生活而创造并大量应用的一种艺术形式。平面设计可以运用剪纸独特的艺术语言,从多层面传递民族文化。

述模式。无遮拦的平面透视是这种叙述模式的具体表现,也就是“全视角”的透视方式,具体包括无比例透视、多角度透视、跨时空透视、环周透视、X光透视等透视方法。

1 剪纸艺术的透视方法

剪纸属于平面构图的艺术形式,可以将其与绘画艺术作比较,中国传统绘画散点透视方法中的“全视角”,是剪纸经常采用的透视方法。剪纸构图还与中国传统叙事文学的视角关系相似,也是采用全知全能的“叙事语言”。剪纸在画面上主要呈现“二维平铺”的视觉思维,即在二维平面上无所遮拦地设置各类视图,构成大小、内外、有无、虚实等“非逻辑”的、“超时空”的、“超现实”的布局式样。这种视觉思维完全背离于传统绘画所恪守的“科学透视法”,是随心所欲的,并且超出自然客观规律的,一种全角度的剪纸叙

2 基于剪纸艺术透视方法的文化心理

2.1 自由心理

剪纸透视方法的本质来源于民间剪纸艺人的“自由”心理。这是民间剪纸艺人在长时期民俗生活中建立起来的经验感知和心理定势。这种“自由”是一种近乎恒定的心理状态,在纹样的处理上均是随欲而成,无论时间、空间、方向、角度、距离等关系怎样变化,在剪纸艺人的经验感知中客观形象始终保持着固定的状态^[1]。随着经验积累越久,沉淀越深,心理定势就越稳定,甚至变成了一种惰性心理。也许剪纸艺人本身并没有清楚地认识到是由于什么原因产生了这

收稿日期: 2013-03-11

作者简介: 黄南南(1980—),女,吉林人,硕士,吉林化工学院讲师,主要从事色彩学、CI设计、工业设计心理学、产品设计的教学与研究。

种心理模式,也不会意识到从传统绘画的角度上,通过视角观察的物象是否合理,剪纸艺人始终相信物象“本来就是这样的”。可以说,这是民间剪纸自身形成的“逻辑”,它与传统透视学标准和经典艺术的创作经验大相径庭,这是一种本土文化形成的“自由”经验。虽然这种“自由”经验创作的艺术并不能真实描绘客观的形象,但是剪纸艺人的这种文化逻辑是淳朴自然的心理体验。

2.2 文化心理

在调查有关剪纸视角多角度问题时,发现剪纸艺人有着自己的心理模式。例如剪纸艺人经常把碗口剪成圆形,而把碗底剪成一条平线,是因为在剪纸人眼里,碗口在上方能看见,呈现的是圆形,而碗底放在桌上看不见,呈现的是水平线,艺人们看到什么形态,就剪刻成什么样,这就是他们心理经验中的碗或罐子。这也是剪纸艺人自己的心理模式,是他们代代相传的思维“逻辑”。

2.3 环周透视的文化心理

在剪纸构图中,环周透视法显示出一种直观的“自由”感知。吕胜中在《造型原本》中提到了云南沧源岩画、古埃及壁画“水塘的风景”、湖北黄梅的“娶亲”、清代“一路连科”等图案。对于这种“入围”其中、环周透视的绘画构图模式,朱狄认为,这种现象只有在一种内心视象的意义上才能发生,与其说这样的岩画形象是画被眼睛所看到的东西,还不如说是画被心灵所重新组织过的东西。“心灵重组”便是众多研究者对这类环周透视法所蕴含的文化心理的共性认知,同“心象造型”、“以意含形”之类的表述一样,“心灵重组”也并不是刻意的设置与勾画,甚至含有较少的“胸有成竹”的成分,是经验直觉的呈现^[2]。

3 剪纸艺术的透视方法在平面设计中的运用

在平面设计中,运用剪纸的透视方法进行创作,能让人们从不同角度去体会透视带来的无穷魅力,人们通过对此类作品的观察研究,深刻地体会其中所蕴含的传统文化的精髓,仿佛置身其中,观察者与物象同体,达到人与自然的和谐统一。

3.1 无比例透视的应用

科学透视法在表现远近空间关系时,遵循的是近大远小的规律,而剪纸在处理远近物体的大小关系

时,运用的是“无比例透视”。无比例透视剪纸作品见图1,可见剪纸艺人对形象的大小、长短、远近的比例

图1 无比例透视剪纸作品

Fig.1 No proportional perspective paper-cut works

关系的认识,脱离了科学透视思维的束缚,依照艺人对客观形象的视觉认知,并且按照内心的意愿和自我理想,重新安排和构建现实秩序,将它们物化成视觉形态,使之合理化,从而有效地消除现实与理想、主体与客体的不平衡而导致的矛盾冲突。剪纸的构图没有国外绘画中焦点透视的近大远小以及距离焦点越远越模糊的大小虚实关系,而是民间艺人内心世界的反映。在进行平面设计时,如果能打破西方经典透视规律的约束,那么势必能创造出新颖的作品^[3]。平面设计更加追求视觉冲击力,打破传统的构图比例,摆脱思维定势的束缚,这样才能更好地表现作品的主体内容,有力地诠释作品主题。如《母爱》,见图2,打破了传

图2 《母爱》

Fig.2 "Mother's Love"

统的透视比例,将幼儿的形象进行缩小后,放置在母亲的手中,揭示了孩子在母亲心中的地位,掌上明珠的设计理念表达得淋漓尽致。

3.2 多角度透视的应用

多角度透视,即在同一平面上,将不同视角的形象加以组合,在二维平面上建立立体形象。多角度透视剪纸作品见图3,在正面的动物头像上剪出一只眼

图3 多角度透视剪纸作品

Fig.3 Multi-angle perspective paper-cut works

睛,动物的前半部分用的是俯视视角,后半部分用的是平视视角,动物的侧面剪出了4条平行的腿;还有为了表现放牧时,担心马匹走失,基于多照看马儿的心理,将放牧者剪成3张面孔;为强调马吃草时不停地变换位置的情节,也将马剪成多头,侧面、正面互相重合。剪纸艺人将所有要表现的形像,一个不漏地平铺在画面上,各形像之间互不遮挡。多角度透视是对常规单角度透视的颠覆,是民间艺人经验心理的综合表现。其在平面设计中的应用多表现为将同一事物,通过不同视角获得的形像,表现在同一个平面上,从而形成特殊的重复效果^[4]。如《沙漠奔跑》,见图4,旷野

图4 《沙漠奔跑》

Fig.4 "Desert Running"

中奔跑的男女在水中形成倒影,倒影形象的表现是以原图为基础,并为其添加水面效果,该作品将不同的视角获得的视觉形象表现在一起,从而形成特殊的视觉效果。

3.3 跨时空透视的应用

剪纸为了表现形象的灵动效果经常采用跨时空透视,将不同时空的形象安排在同一画面。该种透视方法比较注重画面上的形态构成,特别是在通过植物形象的演变,组合成动物形象时,对动物形象的塑造大量运用构成的表现手法,这也可以称为跨时空构图^[5]。例如在山西阳泉地区的婚庆剪纸中,为了强化婚姻吉祥的效果,把不同季节的花卉、植物、果蔬放在一起,把不同地点出现的飞禽走兽组合在同一构图里,甚至将日月星辰剪刻在同一天空中,形成一种生命形式的圆满和心理上的“完美”效果。跨时空透视往往将图像进行叠合,安塞民间艺人薛玉琴的代表作《牛头》就是采用的跨时空透视,见图5,整个画面是由3个往前

图5 《牛头》

Fig.5 "Tauren"

冲的牛头组成,最中间也是最大的一个牛头的前额画着一朵丰满的牡丹花,双眼被装饰成一双对称的蝴蝶,鼻子像是一朵剖开的鲜花,鼻梁是一根长长的花芯,嘴巴被画成美丽的花蕾,双耳是由两片被装饰得很好看的叶子组成,一双伸展的牛角占据了整个画面的三分之二,在牛角上是漂浮的云彩,云彩两旁是两只飞舞的小鸟;另外两个牛头一边一个,隐埋在正中牛头的后面,它们的五官也同样是蝴蝶和花草来装饰。这种跨时空的构图方式,其共同的特点是用植物组装动物;或全部使用植物组织结构;或局部是用植物充当部件,大型轮廓上仍取动物本体^[6]。动植物在这里形成水乳交融、彼此部分的生命关系。剪纸艺术对生命交汇的处理,是民俗文化精神在现代主流文化夹缝中的民俗留存。

跨时空透视在平面设计中主要用于表现一些信息量较大的设计作品,将原形进行变异从而产生全新

的形象,与重像构成的特点一致,即将两种或两种以上的形象,按照一定的内在联系与逻辑相互重合,系统地合成一个新的形象。在自然界中存在着许多的“重像”,如植物的嫁接法、生物的杂交法、科学的综合法等,都会产生新的品种、新的生命、新的系统。在创作中用一种不合逻辑的形式传达合乎逻辑的寓意,这种不合逻辑的形式是由呈现的合乎逻辑的寓意支配的,它将呈现主观与客观、现实与幻想、真实与虚构合为一体的形象,给人以真真假假的奇特印象。重像的平面设计造型方式是通过图形的相互重合、互借互用、互生互长,形成一个统一的整体。图形之间往往看似互不相关的形象,由于时空在这里发生错乱,一切事物的不可能变成可能,多维的形象在这里顺理成章地组合^[7]。如公益广告,见图6,作品以珍惜地球资

图6 公益广告

Fig.6 Public advertising

源为设计理念,其中为了表现地球资源的多样性,将各种动植物的形象表现成汉堡的夹馅,将原来的汉堡形象进行了变异,隐喻人类对资源的运用就像人们吃汉堡一样,并配上文字说明,警示人类应该珍惜地球资源。该作品主题突出,创意独特并极具表现力。

3.4 环周透视的应用

环周透视是以特定点为中心旋转取景,展示环周对象的各角度特征。例如在剪纸中常出现围绕房屋种植的树木像被砍断后平放在房子周围,池塘边的花草似乎被割断后铺在岸上,屋后捉迷藏的孩子游弋在天空等。环周透视剪纸作品见图7,经过“剪开翻转”的处理,将处在中间观察主体周围的形象摊开放倒,一切都展现出来了。该透视方法在平面设计中的表现,则以矛盾空间为主,是凭借平面的局限性,在平面上创造出实际空间中无法存在的空间形式,给观者带来视错觉,正是因为这种在空间上存在的不合理性,

但又不容易马上找出其矛盾的所在,从而增加了观者的兴趣,引人遐想^[8]。矛盾空间见图8,将立体图形进行排列,由于把不同视角得到的排列形态组合在一

图7 环周透视剪纸作品

Fig.7 Ring weeks perspective paper-cut works

图8 矛盾空间

Fig.8 Contradiction space

起,从而形成视错觉,给观者提供了独特的视觉效果。

4 结语

作为富有中国文化内涵的一种艺术形式,剪纸的意韵之美、独特的艺术形式和设计方法能给现代平面设计带来无限的张力和创意,在现代平面设计中融入传统剪纸的透视方法,不仅能给现代平面设计带来更多的创作灵感,还能深化现代平面设计的底蕴和内涵,从而达到传统与现代的完美契合。

参考文献:

- [1] 苏里曼,梁丹妮.佛山剪纸造型艺术的探讨[J].包装工程, 2010, 31(24): 160—162.
SU Li-man, LIANG Dan-ni. Discussion on the Plastic Art of the Paper-cuts in Foshan[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(24): 160—162.

- [2] 毕凤霞.传统文化元素在现代包装设计中的应用[J].包装工程,2010,31(18):69—72.
BI Feng-xia.Application of Traditional Chinese Culture in Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2010, 31 (18):69—72.
- [3] 潘鲁生.中国民间美术工艺学[M].南京:江苏美术出版社,1992.
PAN Lu-sheng.Chinese Folk Art Technology[M].Nanjing: Jiangsu Art Press, 1992.
- [4] 李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2001.
LI Ze-hou.Beautiful Course[M].Tianjin: Tianjin Academy of Social Sciences Press, 2001.
- [5] 褚海峰.现代设计语境下中国传统图案的设计价值再现[J].包装工程,2011,32(14):5—7.
CHU Hai-feng.Reproduction of Design Value of Traditional Chinese Logo in Modern Designing Language Environment[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(14):5—7.
- [6] 苑利.二十世纪中国民俗学经典[M].北京:社会科学文献出版社,2002.
YUAN Li.Twenty Century Chinese Folklore Classic[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2002.
- [7] 郑军.中国装饰剪纸艺术[M].上海:上海书店出版社,1995.
ZHENG Jun.China Decorative Art of Paper Cutting[M]. Shanghai: Shanghai Bookstore Publishing House, 1995.
- [8] 陈竞.中国民间剪纸史[M].北京:北京大学出版社,2007.
CHEN Jing.History of Chinese Folk Paper-cut[M].Beijing: Peking University Press, 2007.

(上接第3页)

不同概念综合、交叉起来考虑,制定定位清晰、理解全面、规范统一的整体计划。

8) 全球性:企业拥有一种全球化视野和国际化眼光是企业成熟壮大、走向世界的必要条件。只有拥有全球性战略的企业才能最终实现全球经营梦想。一个品牌如果始终只关注国内市场,就可能会失去许多宝贵的发展机会,而当它意识到这一问题时,它也一定已经处于落后地位了,因此,全球性思考对于企业发展、品牌塑造的作用是不可小觑的。

3 结语

在对比了传统市场与体验性市场的区别之后,大家已经能够清晰地看到企业发展轨迹和品牌形成路线了。信息社会中,品牌形象设计应该真正做到与时俱进,将有价值的理论体系与企业的经营实践结合起来,并联系时代背景、实际国情和民情加以改进、利用,为品牌发展创造价值。作为市场和品牌建设的主体——企业应该着眼于更加宏观的立场和全球化的战略眼光,从国际化、市场化的高度研究品牌形象的设计、塑造、管理、推广与完善,与设计师通力合作,共同打造企业品牌形象的价值。同时,设计师也应该开拓自己的视野,全方位、多角度地去考察、了解、分析、研究市场,发挥和利用自身优势,充分挖掘设计在战

略与管理方面的潜力和价值,积极主动地投入到企业运作中去,将自身价值和企业价值的实现紧密结合起来,在打造企业品牌形象的同时也打造出设计行业的价值。这才是作为国家未来发展的中坚力量——设计师,应该理解、思考、权衡、探索和解决的问题。

参考文献:

- [1] 边四光.体验经济[M].上海:学林出版社,2003.
BIAN Si-guang.Experiential Economy [M].Shanghai: Xue Lin Press, 2003.
- [2] 孙宁娜.论体验设计中的消费需求趋势[J].包装工程,2011,32(24):120—122.
SUN Ning-na.Discussion on the Trend of Consumption Demand in Experience Design[J].Packaging Engineering, 2011, 32(24):120—122.
- [3] 原田进.设计品牌[M].黄克伟,译.南京:江苏美术出版社,2009.
HARAD.Design Brand [M].HUANG Ke-wei, Translate.Nanjing: Jingsu Art Press, 2009.
- [4] 沈法,谢质彬,郑堤.基于企业品牌形象的产品形象构建方法研究[J].包装工程,2007,28(5):88—91.
SHEN Fa, XIE Zhi-bin, ZHENG Di.Study on Construction Methods of Product Identity Based on Corporate Brand Image [J].Packaging Engineering, 2007, 28(5):88—91.
- [5] 殷辛.品牌形象设计[M].武汉:华中科技大学出版社,2011.
YIN Xin.Brand Image Design [M].Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2011.