

传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用

葛璇

(重庆广播电视大学, 重庆 400052)

摘要: **目的** 探究中国传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用方式。**方法** 从剪纸艺术的基本概念及表现特征入手, 以理论与案例相结合的方式探讨传统剪纸在广告、标志、包装方面的合理运用。**结论** 将传统民间剪纸艺术融入现代平面设计中有利于民间剪纸艺术与现代平面设计的双向发展。

关键词: 民间剪纸; 艺术形式; 表现特征

中图分类号: J524; J528.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)14-0189-04

Application of Traditional Folk Paper Cutting Art in Modern Graphic Design

GE Xuan

(Chongqing Radio&TV University, Chongqing 400052, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application of traditional Chinese folk paper-cut art in modern graphic design. Starting from the basic concept and performance characteristics of paper cutting art, with the combination of theory and case, it discusses the reasonable use of traditional paper cutting in advertising, logo and packaging. The traditional folk paper-cut art integrated into the modern graphic design is the correct approach, which is conducive to the development of the folk paper-cut art and modern graphic design.

KEY WORDS: folk paper-cut; art form; performance characteristics

近年来, 中国元素越来越受到世界的认可, 为中国文化艺术形式的发展指明了方向。剪纸作为其中一项传统的艺术形式, 有着自身悠久的历史 and 独特的艺术个性, 既是劳动人民现实生活的反映, 又是他们的精神寄托, 饱含着对美好事物的向往。同时人们也必须看到, 当前社会发展速度加快, 传统文化普遍受到了一定程度的冲击, 如果找不到合适的出路, 势必会被社会淘汰。在不断的摸索中, 现代平面设计与传统民间剪纸艺术不谋而合, 碰撞出了智慧的火花^[1]。

1 传统民间剪纸艺术及其表现特征

1.1 传统民间剪纸艺术概述

剪纸, 即窗花, 是人们用剪刀或刻刀剪刻出的一种贴在门楣、窗户上的剪制的图案。由于制作简

便、形式多样, 在民间广为流传, 人们大多借它表达生活现状、情感经历以及对美好生活的祈祷。

追溯历史, 中国的民间剪纸艺术大致起源于南北朝时期。至隋唐时期, 社会经济较为发达, 为剪纸的普及提供了必要条件。明清时期达到鼎盛, 无论在形式类别还是题材内容上都日趋成熟, 应用范围也更加广泛, 像陶瓷、刺绣、彩灯、扇面上的画面也有很多与剪纸艺术的融合, 最终完善并丰富了剪纸艺术的形式语言与艺术思想, 具备艳丽而不艳俗的积极的感情色彩^[2]。

1.2 传统民间剪纸艺术的表现特征

1) 装饰性。在长期的社会生活中, 人们逐渐对自己的居住环境有了更高的要求, 除了具备实用性外, 装饰性也极为看重^[3]。在这样一种背景下, 剪纸艺术应运而生。这就决定了剪纸艺术必须高于实用

性,要与人们的审美情趣相一致。其实,早期的剪纸较偏向于实用性,大多只是一些供妇女刺绣的底样。随着社会的发展,人们的生活水平逐渐提高,对剪纸艺术的要求也越来越高,尤其在春节时,各种剪纸作品还要用来装饰家居环境^[4]。为了更好地将剪纸这一艺术形式与人们的生活信仰和情趣联系起来,剪纸还体现出了平视、对称的特点,同时辅以“月牙”、“锯齿纹”等特有技法,不仅大大提升了自身的装饰性,更为现代平面设计提供了很好的借鉴。

2) 表意性。民间剪纸是一个视觉艺术门类,体现了一种特有的创作观念和表现方式。它通常采用托物寄情手法,对所表现的事物进行大胆取舍和变形,使其产生一定的含义^[5]。其一,谐音法。例如:梅花鹿,就在鹿身上刻几朵梅花;花公鸡,就在公鸡身上刻几朵花。其二,谐形法。例如:刻一朵雪花寓意下雪了,刻一朵白云就表示是天空。其三,象征法。例如:石榴象征多子,松树象征长青不老,鸳鸯象征爱情,牡丹象征富贵。

3) 跨时空性。跨时空性同样是中国传统民间剪纸的突出特点。在创作过程中,人们常常用混沌的表现手法,将两个不同时空的事物巧妙地组合在一起,同时讲究主体、陪体、前景、背景、空白等诸因素之间的关系,以及整个画面所具有的协调、均衡、虚实、动静、疏密、呼应、取舍等涉及时空等方面的设计,从而使剪纸造型寓意更加深刻,美感迅速提升^[6]。

4) 自由透视性。剪纸艺术在表现前后、内外、远近等空间关系时离不开“透视”,只是这种透视独树一帜,探寻的是天人合一的境界。比如,剪纸艺术所宣扬的第一个层面是世间的人和一切物象都属于自然的一部分,和自然界是统一的,只是剪纸艺术所表现的思想,大多取决于民间艺人的主观意愿与感受,所以在表现前后关系时,想要清晰地把对象的各个侧面描绘出来,“透视”必不可少^[7]。

2 传统民间剪纸艺术在现代平面设计中应用的重要意义

2.1 虚实相生的造型方式放大了现代平面设计的整体效果

虚实相生的造型方式一直是剪纸艺术的独特造型方式。在现代平面设计中,运用民间剪纸艺术的虚实相生手法可以使整体造型更加统一,达到出奇不意的设计效果^[8]。如中国人民银行标志即将中国古代货币的

形与“人”字组成了虚实相生的效果,极具创意。

2.2 超越时空的造型方式拓展了现代平面设计的创作思维

超越时空的自由透视造型方式是现代设计中一种清新的视觉语言,其强调多视角表现物象,以更好地展现超越时空的自由与想象的魅力。现代平面设计要想拓展思维空间,必须积极摆脱一切束缚,探索自由想象的空间。

2.3 以意赋形的造型方式为现代平面设计提供了丰富的表现形式和图式符号

传统民间剪纸艺术的感染力很强,其以意赋形手法更是具备极大的价值。这是因为剪纸艺术常常运用象征或抽象的图形语言,辅以夸张、变形等装饰手法,产生了巨大的视觉冲击力,既为现代平面设计提供了丰富的表现形式和图式符号,使得整个平面设计作品极具亲和力,又体现出深厚的文化底蕴。

3 传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用

3.1 传统民间剪纸艺术在广告设计中的应用

剪纸艺术最大的成功之处并不是传统或极富中国特色,而是在于在二维空间当中一种存在与虚空的关系。这种关系既是一种二维关系,同时也是一种三维空间关系,它能够帮助人们将设计思维从框架中跳出来,重新组织、排列,从而创作出更加贴合创作意图的作品。只要合理利用镂空表现存在与虚空、得到与失去,便能将广告的价值最大化。最典型的例子就是可口可乐在中国农历春节推出的一则广告。为了达到理想的效果,设计者在瓶口上方喷上了大量的荷花、喜鹊、鱼跃龙门等剪纸形象,寓意吉祥富贵,与新年的欢乐氛围相得益彰。

当然,将剪纸艺术应用于广告中并不容易。如果设计者没有深刻了解其中的正负形关系,极易超出剪纸原来的特定概念。鉴于此,在实际的应用中,设计者应保持一颗学习的心态,无论是简单或复杂的正负形关系,还是传统或现代的剪纸形式,只要能够利用得当,便能够为广告增色不少,最终提升设计作品的宣传效果。

3.2 传统民间剪纸艺术在现代标志设计中的应用

传统民间剪纸艺术是我国民间艺术宝库中的一

颗璀璨明珠，蕴含着丰富的文化符号，其造型独特，寓意丰富，对现代标志设计起到了很好的借鉴作用。设计师应从传统民间剪纸艺术中汲取设计灵感，在遵循现代标志设计创作原则的基础上，对原有剪纸图案进行再创造，设计出传统文化和现代设计完美融合的作品^[9]。

3.2.1 传统民间剪纸的文化符号在现代标志设计中的应用

现今各国都在关注本民族文化的传承与发展，将其融入了各行各业，尤其是艺术设计中民族文化的身影随处可见，中国也不例外。剪纸作为我国最具代表性的传统艺术之一，蕴含着丰富的文化，将这些文化符号提炼出来，融入标志设计中，能使其独具特色。比如中国银行标志设计就借鉴和运用了我国传统民间剪纸艺术中所蕴含的文化内涵——天圆地方。设计师由结了红绳的古钱币启发发出创意，将中国银行的标志设计成了一枚天圆地方的古钱币，钱孔与红绳构成了“中”字，借此表明了中国银行的性质，其造型独特，充分体现了“意念先行，以形取神”这一特点，彰显了民族特色。

3.2.2 传统民间剪纸的图形符号在现代标志设计中的应用

传统民间剪纸艺术蕴含着丰富的图形符号，且与标志设计在艺术形态上有很多相似之处。在现代标志设计中，设计师要挖掘、提炼传统民间剪纸的图形符号，并通过艺术加工、变形和再造，转化为标志设计作品。这样，借鉴和运用剪纸图形符号，不仅能美化标志设计，给人以强烈的视觉冲击，还能很好地传承传统文化，推动传统文化的繁荣发展。比如中国国际航空公司的标志就是传统民间剪纸图形符号与现代设计完美结合的代表之一。设计师选取了凤凰这一中国传统的剪纸图案，利用简化手段，表现了一只腾飞的凤凰形象，象征了吉祥如意。

3.3 传统民间剪纸艺术在现代包装设计中的应用

现今的包装设计千篇一律，缺少特色，为了让其重新焕发生命活力，有必要为其注入新鲜血液——传统民间剪纸艺术。传统民间剪纸艺术蕴含着丰富的哲学观和图形符号，将这些元素提炼出来，经过艺术加工和再创造，运用于包装设计中，更能充分体现现代艺术设计的魅力。

3.3.1 传统民间剪纸哲学观在现代包装设计中的运用

中国传统民间剪纸艺术造型独特，蕴含着丰富

的哲学观，如阴阳观、天人合一思想等，将这些哲学思想运用于包装设计中，有利于丰富包装设计的内涵，给人留下深刻的印象。现代包装设计中，设计师应根据设计主题，做好对传统民间剪纸艺术中所蕴含的哲学观的挖掘与提炼，设计出具有独特形式美的作品，增强商品的信息传递功能。

3.3.2 传统民间剪纸图形符号在现代包装设计中的运用

传统民间剪纸艺术中蕴含着丰富的具有特定意义的图形符号，如“鱼”、“莲花”、“牡丹”等，这些图形符号的内涵丰富，是虚与实、抽象与具象的统一。将这些图形符号运用于现代包装设计中，不仅能美化商品包装的外在形式，还能赋予商品包装美好的寓意^[10]。现代包装设计中，设计师应在明确设计主题的基础上，结合剪纸图案的象征意义，对其进行提炼、加工、创造，以突出设计主题，使商品包装设计在外观上别具特色。

4 结语

传统民间剪纸艺术蕴藏着丰富的文化内涵、图形符号等，无论是将其运用于广告设计、标志设计还是包装设计中，都能为作品增光添彩，使其彰显出民族特色。作为现代设计师，应不断学习、探索，在深刻理解传统民间剪纸艺术文化内涵的基础上，提取有价值的图形符号，通过艺术加工，赋予其新的含义，设计出传统与创新兼备、意境与内涵俱佳的作品。

参考文献：

- [1] 姚蕾, 邵丽平. 民间剪纸艺术形态特征对当代平面设计的影响[J]. 包装工程, 2012, 33(12):66—67.
YAO Lei, SHAO Li-ping. The Influence of Folk Paper Cutting Art form Characteristics on the Contemporary Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(12): 66—67.
- [2] 黄于瑶. 中国传统文化元素在平面设计中的应用分析[J]. 文学界, 2012 (1): 24—25.
HUANG Yu-yao. Chinese Application of Traditional Cultural Elements in Graphic Design in the Analysis[J]. Literature, 2012 (1): 24—25.
- [3] 张文燕. 民间剪纸艺术在传统民俗中的运用[J]. 青春岁月, 2015 (11): 11—12.
ZHANG Wen-yan. The Application of Folk Paper-cut Art in the Traditional Folk Custom[J]. Youth Time, 2015 (11): 11—12.

- [4] 邹惠婕. 中国传统吉祥图案在现代平面设计中的应用[J]. 职业, 2012 (15): 33—34.
ZOU Hui-jie. The Application of Traditional Chinese Auspicious Patterns in Modern Graphic Design[J]. Career, 2012 (15): 33—34.
- [5] 罗亚萍. 民间剪纸艺术对现代设计的启示[J]. 农业考古, 2012 (4) : 86—87.
LUO Ya-ping. The Inspiration of Folk Paper Cutting Art to Modern Design[J]. Agricultural Archaeology, 2012 (4) : 86—87.
- [6] 朱长征. 民间剪纸艺术与现代包装设计的结合[J]. 大舞台, 2012 (9): 110—111.
ZHU Chang-zheng. Folk Paper-cut Art and the Combination of Modern Packaging Design[J]. Big Stage, 2012(9): 110—111.
- [7] 王梦. 浅析民间艺术的发展及对现代设计的影响[J]. 安徽文学, 2008(10): 9—10.
WANG Meng. Analysis of the Development of Folk Art and Its Influence on the Modern Design[J]. Anhui Literature, 2008(10): 9—10.
- [8] 王子眉. 浅谈剪纸艺术的表现手法和装饰审美特征[J]. 安徽文学, 2006 (11): 61—62.
WANG Zi-mei. The Art of Paper Cutting Art Performance Practices and Decorative Aesthetic Features[J]. Anhui Literature, 2006 (11): 61—62.
- [9] 鲁华. 浅析剪纸艺术在现代艺术设计中的运用[J]. 福建师大福清分校学报, 2009 (1): 28—29.
LU Hua. An Analysis of the Use of Paper Cutting Art in the Modern Art Design[J]. Journal of Fujian Normal University Fuqing Branch, 2009 (1): 28—29.
- [10] 孙琳, 陈立. 中国民间剪纸艺术在当代设计领域中的应用[J]. 北京印刷学院学报, 2008 (1): 46—47.
SUN Lin, CHEN Li. Application of Chinese Folk Paper Cutting Art in the Contemporary Design Field[J]. Journal of Beijing Institute of Graphic Communication, 2008 (1): 46—47.