

探析剪纸艺术在现代设计中的发展路径

彭红, 李忠雪

(武汉科技大学, 武汉 430065)

摘要: **目的** 研究剪纸艺术对现代设计的启示及其发展。**方法** 对比剪纸艺术与现代设计的相互影响, 梳理剪纸艺术在现代设计中的设计要素, 从文化与产业的并重、人文与经济的融和、剪纸“时尚化”的演绎3个方面进行研究分析, 并在教学及团队研究中作了有益的探索。**结论** 剪纸艺术在现代设计中的发展首先要加强剪纸在文创类产品的开发, 其次需推动民间艺术与旅游纪念品的设计与发展, 最后通过剪纸“时尚化”的定义, 将其衍变为现代“剪纸”, 成为营造装饰氛围的主力军。剪纸艺术之于现代设计不仅要有情感, 而且更要具备一定的功能性与装饰性, 其价值才能真正实现。

关键词: 剪纸艺术; 现代设计; 产品设计; 发展路径

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)16-0201-05

Development Path of Kirigami in Modern Design

PENG Hong, LI Zhong-xue

(Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China)

ABSTRACT: It aims to study the inspiration and development of kirigami on modern design. The interactions of kirigami and modern design are compared, combined with the design elements of kirigami in modern design. Analyzing three aspects: laying equal stress on culture and industry, cultural and economic integration, and kirigami fashion, in order to make a beneficial exploration in the teaching and researching team. The development of kirigami art in the modern design needs to enhance development of kirigami in cultural and creative product industry firstly. Secondly, to promote the design and development of folk arts and tourist souvenirs, and finally through the definition of kirigami fashion, which evolves into the modern kirigami art, becomes the main force to create a decorative atmosphere. Kirigami art in the modern design should not only have feelings, but also to have a functional and decorative quality, and its value can be real now.

KEY WORDS: kirigami; modern design; product design; development path

李克强总理在政府工作报告中首次提出“工匠精神”, 倡导推陈出新的设计态度、精益求精的制作水准和一丝不苟的精神内涵。政府的导向对于任何一个传统技艺都是强心剂, 剪纸的时代化设计与应用正逢其时。传统的剪纸是在薄纸上进行剪、雕或刻, 使其以特定造型表达出心中所想。2006年, 被列为国家非物质文化遗产名录, 在千百年历史长河中, 剪纸多数应用于民俗节庆, 如以喜花、寿花、窗花等形式存在于劳动人民的生活之中, 成为中国社会特有的一道风景。

随着全球化的不断发展, 中国的现代设计越来越浮躁, 无所适从。曾经广泛流行于民间的剪纸也随着居住环境的变化, 审美趣味的变化而趋于没落, 然而剪纸艺术的“草根性”、易操作性、象征手法以及鲜明的造型特点, 可以为现代设计提供源源不断的创作灵感、丰富创作手法, 从而为中国设计奠定坚实的民族文化基础^[1]。早在两会召开之前, 武汉科技大学艺术与设计学院的课程体系中, 就融合了中国传统造型与民艺制作环节, 其中重要的有创意剪纸实践, 该环节不仅培养学生的理论知识, 而且更注重学生的创新与实践能力。

收稿日期: 2017-04-01

基金项目: 武汉科技大学校级重点教研课题(2014Z027); 武汉市社科基金后期资助项目(17027)

作者简介: 彭红(1968—), 女, 湖北人, 博士生, 武汉科技大学教授, 主要从事民族艺术与产品设计方面的教学及研究。

1 剪纸艺术与现代设计的相互影响

不同的时代有着不同的审美观念和审美需求^[2], 看起来不相干的两种艺术活动, 其实存在众多的关联, 并相互影响。在信息化、工业化的时代, 如何将“中国创造”的产品走向世界舞台是最为迫切的任务。基于国际国内市场环境, 中国现代设计必须具有鲜明的民族特色, 才能在世界竞争中长久立足。中国的剪纸艺术经过长期的发展, 已经成为中华民族视觉文化审美特征的象征^[3]。传统剪纸艺术作为一个独立的类别具有不同的风格和流派, 不同地域也呈现出不同的艺术特征。丰富的剪纸艺术不仅为现代设计提供了宝贵的资源, 而且利于设计师在传统的基础上加速创新, 提炼情感, 使得设计温暖人心, 展现现代设计中的东方思想与文化智慧。

2016年2月国内高端品牌“上下”在巴黎举行了一场特别的剪纸活动, 艺术家为来宾们现场表演剪纸艺术, 并创作了“揽月”系列包装的剪纸作品, 见图1, 来宾们置身剪纸世界, 共同分享跨越国界的剪纸艺术之美。

图1 上下“揽月”系列包装作品

Fig.1 Shangxia "Holding the moon" series packaging products

现代设计与传统剪纸艺术的共通之处就是满足人们的精神需求, 在两者结合的过程中, 现代设计已经不是单纯的形象表达, 而是一种文化的升华。只有充分考虑了现代社会的审美要求, 将剪纸造型的技艺不断改革, 不断拓展可使用领域, 才能最大限度地 将剪纸艺术广泛传播、持久传承下去。剪纸形式能丰富现代设计的手法, 反之, 现代设计的创作手段和设计范畴为剪纸艺术流传起到决定性作用。

2 剪纸艺术在现代设计中的发展路径

2.1 文化与产业的并重, 注重对文创产品的开发

在物质文化极其丰富的今天, 对精神食粮的需求同样巨大, 互联网线上、线下多重的销售模式, 无不对设计从业者提出更高的要求。我国有众多高质量的博物馆, 对于文化普及及文化传承担当重任; 从故宫博物院、南京博物院、中国国家博物馆、首都博物馆、

上海博物馆、湖北省博物馆、苏州博物馆、敦煌莫高窟数字化展示中心等大型国家事业展馆, 到观复博物馆等民营博物馆, 莫不是以自己的馆藏特色文化为主线进行创意设计, 通过文化衍生品的形式展现各自的文化内涵。继台北“故宫博物院”的“朕知道了”风潮之后, 中国国家博物馆相继开发了一系列文创产品, 其中也不乏含有剪纸艺术的产品。

国博不织布杯垫以馆藏“金元·海棠花佩”为设计开发, 以剪纸中的阴刻手法将海棠花在不织布上完美呈现, 借海棠表达思念、珍惜、慰藉的情愫。另外, 国博为纪念百年馆庆设计开发的一组步摇金属镂空书签, 见图2, 以馆藏北朝马头鹿角形金步摇为设计元素, 采用合金材质运用剪纸中的阳刻技法, 使树枝形鹿角和马头纤细通透, 简单实用。同为金属材质的敦煌书签, 题材和内容虽然与国博不同, 但是同样是运用剪纸技法设计制作。南京博物院的铝开瓶器设计也是剪纸艺术的再生。

图2 国博步摇金属镂空书签

Fig.2 Expo Bu Yao metal hollowed-out bookmark

除了平面地再现传统剪纸外, 立体化设计也是文创产品设计的重头戏。上海博物馆和台湾合作开发的系列免剪、免胶立体剪纸, 器形与纹饰选自馆藏艺术珍品, 寓教于乐, 除了具有装饰性的观赏价值外, 更是文化传承和民族特色的延续, 见图3。

图3 上海博物馆的立体剪纸

Fig.3 Three-dimensional paper-cut of sheep vase in Shanghai museum

传统剪纸在民间，多以纳吉祈福、惩恶扬善等题材为主，以象征、谐音、暗喻、比喻等多种方式，创作寓意美好的作品^[4]。武汉科技大学研究生李忠雪设计的铜质书签见图 4，巧妙运用双喜剪纸及云纹的一体化设计，既喜庆又实用。现代剪纸可依托博物馆馆藏及博物馆的教育、推广功能，在博物馆、艺术馆成为有社会影响力的文化机构同时，剪纸类型的文创产品也成为新时期人们喜闻乐见的日常产品。

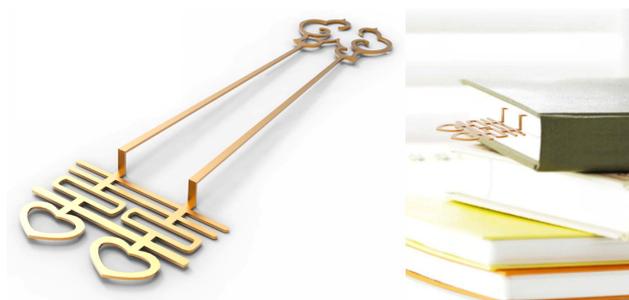

图 4 书签设计
Fig.4 Bookmark design

文创产品作为剪纸艺术的依存载体，不仅适合产业化发展，而且产品在潜移默化中也在向人们传达传统文化的价值及观念^[5]。当今，文化与文创产业是热门话题，博物馆、艺术馆、高校、各类媒体是文化和文创的主体，企业在“政、企、研、校”合作模式（框架）下，得到的不仅是利益、地方经济的发展，而且这种沿承方式，是剪纸艺术适应新时代的产物，是在新时期生存和发展的必然表现，适应大规模的生产，剪纸艺术在现代设计中才能走出可持续发展的道路。

2.2 人文与经济的融合，推动旅游纪念品的发展

中国自改革开放以来，社会环境发生了巨大的变化，外出旅游不仅看风景，而且更多的是感受文化。而一部分传统色彩较为浓厚的剪纸虽然饱含深情，但是失去了生存的环境以致销声匿迹^[6]，或进入民俗博物馆，一部分与时俱进，开始了自己的商业化进程。

山西王九九老人的剪纸作品见图 5，浓郁的地方特色和民间艺术的巧思，仍能获得现代人的认同。图 5

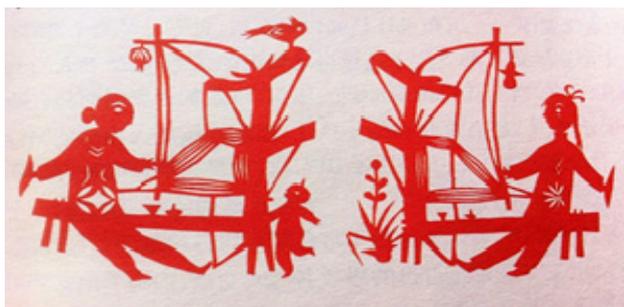

图 5 母女对织
Fig.5 Weaving face to face between mother and daughter

中两架老版的织布机呈轴样对称，表达了时空的反转和生命现象的永恒^[7]。

扬州的中国剪纸博物馆名扬四方，其熊崇荣设计的生肖龙剪纸、生肖蛇剪纸、生肖猴剪纸曾出现在澳门、日本、美国。由于印量少、设计独特，这一个性化邮票还是得到了众多集邮爱好者的青睐。

祖国各地类似于图 5 的作品有很多，保持其自发性和纯粹性是地域文化的传承，也是旅游者到他乡购买纪念品的原动力。地方政府在发展经济的同时，一定要注意文化的输出。

皮革剪纸“快鹿礼卡”见图 6，曾获得 2015 年的红点奖。收到礼卡的使用者可以透过简易的步骤将平面的礼卡转换为一个立体的礼品装饰，该设计在鹿角上有不同的表达，适合生日礼品等，使用了多种材料，植鞣皮革系列与金属薄板系列等，产品有丰富的视觉效果。

图 6 皮革剪纸“快鹿礼卡”
Fig.6 Leather deer kirigami gift cards

湖北鄂西与湘西交界处的土家族独有的土花铺盖，深受当地人们喜爱，笔者提取该铺盖纹饰，并加以变形重组，设计出适合雕刻的镂空形态，作为杯垫，该杯垫结合了土家织锦与剪纸工艺，是现代鄂西系列旅游纪念品中的一个小品种^[8]，见图 7。

图 7 西兰卡普杯垫设计
Fig.7 The design of "Xi Lan Ka-pu" coasters

现代旅游纪念品设计是剪纸艺术发展、传承的快捷方式,也是必由之路。从最近湖北省博物馆、云南博物馆等省级博物馆的“让文物活起来”、“馆藏文物全球文创产品设计”大赛来看,确实是在人文旅游推动经济发展的路上前行。

2.3 “时尚化”的剪纸是装饰氛围营造的主力军

本文所述的“时尚化”是形式的单纯化,材料的多元化,工具的现代化。在计算机、雕刻机、印刷机、3D打印机等普及的今天,剪纸不拘泥于手工制作和材料的单一,形式单纯的剪纸更易引起现代人的共鸣^[8]。工具材料多元化,也是剪纸艺术与时俱进的表现,探索在木板、钢板、亚克力、毛毡等其他材料上应用,时尚剪纸风格是家庭、社会中装饰的主要元素,更是空间氛围营造的主力军。不少“新民艺”产品和公共艺术作品都做了一些有益的尝试。

如上海世博会波兰馆的设计,外部形态是由图案规律地交织组成,利用剪纸阴刻的技法镂空图案板材,当光线透过空隙照进馆内,立即呈现出多彩的光芒。同样担当装饰建筑的还有武汉地铁积玉桥站、新西兰基督城教堂前的镂空火炬等。剪纸不仅担当建筑的外板,而且还在室内起着分割空间的功能,装饰味道极其浓厚。如“先设计”的云龙椅,将云龙纹再设计、图案化,使用纯铜材,简化传统圈椅结构,既重传承又演绎了新的艺术形式。

武汉科技大学甘霖用PP胶片制作的LED“剪纸”台灯,见图8,干净、易清洗,将剪纸产品进行立体、现代演绎,充分发挥剪纸造型的装饰美、千刻不断的刀法美,是时尚化处理较成功的作品。

图8 LED“剪纸”台灯
Fig.8 LED "kirigami" lamp

剪纸艺术通过材料的替换实现其可使用的功能性,其线线相连的阳刻与线线相断的阴刻造型本身具有的装饰性在题材的现代化同时也装饰着室内外,时尚剪纸在现代社会,不仅要满足情感需求,

更是要具备一定的功能性与装饰性,才能真正实现其价值^[9]。

3 结语

在当今国际化的大潮流中,每个国家和民族都不可避免地卷入其进程之中,自觉或是不自觉地处在全球化的风口浪尖。剪纸艺术作为中国极具审美情趣的民间艺术,有着很深厚的文化底蕴,其在现代化的衍变中不能固步自封,沉浸于现有的文化氛围中,而应该像本文指出的“与文创产品设计为导向,走向产业化;大力开发旅游产品,利用剪纸的亲民特色推动当地经济繁荣;时尚化演变,成为现代人生活装饰不可缺少的趣味^[10-11]。”工匠精神的传承不仅仅是技艺的传承,更是以文化传承、创新驱动、市场主导的适用于现代产业设计、升级的继承。

参考文献:

- [1] 蔡琼,刘盛.民族院校的跨文化高等教育使命[J].中南民族大学学报,2009(6).
CAI Qiong, LIU Sheng. The Mission of Cross Cultural Higher Education in Ethnic Colleges and Universities [J]. Journal of South Central University for Nationalities, 2009(6).
- [2] 易平.基于“和合”文化的包装设计新路径[J].包装工程,2016,37(12):16—19.
YI Ping. A New Way of Packaging Design Based on "Harmony" Culture [J]. Packaging Engineering, 2016, 37(12): 16—19.
- [3] 张道一.张道一论民艺[M].济南:山东美术出版社,2008.
ZHANG Dao-yi. Zhang Dao-yi on Folk Art [M]. Ji'nan: Shandong Fine Arts Publishing House, 2008.
- [4] 杨思凝.包头市博物馆创意衍生产品设计研究[J].包装工程,2016,37(10):126—130.
YANG Si-ning. Baotou Museum of Creative Derivative Products Design Research [J]. Packaging Engineering, 2016, 37(10): 126—130.
- [5] 李思屈.中国文化产业政策研究[M].杭州:浙江大学出版社,2012.
LI Si-qu. Research on Cultural Industry Policy in China [M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2012.
- [6] 王岳.浅析传统艺术在产品中的应用——以剪纸艺术为例[J].艺术科技,2013(3):171—172.
WANG Yue. Analysis of the Application of Traditional Art in Product Design a Case Study of Paper Cutting Art [J]. Art Technology, 2013(3): 171—172.
- [7] 陈华文.留住传承人[M].杭州:浙江工商大学出版社

- 社, 2013.
- CHEN Hua-wen. Keep Inheritor[M]. Hangzhou: Zhejiang Gongshang University Press, 2013.
- [8] 彭红. 中国民族艺术在时尚产品设计中的应用和创新研究[J]. 艺术百家, 2012(8): 165—167.
- PENG hong. Implication and Creative Research on the Folk Art in Modern Product Design[J]. Hundred Schools in Arts, 2012(8): 165—167.
- [9] 彭红. 探析标新立异产品设计的创意[J]. 包装工程, 2012, 33(8): 108—111.
- PENG Hong. Research on Creativity of Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(8): 108—111.
- [10] 王晓英. 古典纹样在现代室内装饰设计中科学应用[J]. 中国科技纵横, 2011(16): 288.
- WANG Xiao-ying. Classic Stripes in Modern Interior Design in the Scientific Application[J]. China Science and Technology, 2011(16): 288.
- [11] 马涛. 产品设计中的材料质感与肌理辨析[J]. 家具与室内装饰, 2016(3): 20—21.
- MA Tao. Analysis of Material Texture and Texture in Product Design[J]. Furniture and Interior Design, 2016(3): 20—21.