

传统剪纸图案在现代设计中的应用探索

王宇

(绥化学院, 绥化 152000)

摘要: **目的** 探寻传统剪纸图案的应用路径及其在现代设计中的独特价值与实践。**方法** 以中国传统文化为源起, 沿历史发展足迹探寻剪纸图案的独特题材与审美, 挖掘文化内蕴, 将其融于现代艺术设计, 总结出化繁为简、古今合璧、呈现意象等具体的应用方法; 将视线聚焦在现代设计领域的标志设计、服装设计、招贴设计等方面, 通过深入细致的分析, 列出全新的设计思路与典型的设计案例, 深入探索了剪纸图案未来的发展路径。**结论** 中国传统剪纸图案形式多样、内容丰富, 且蕴含劳动人民在生产生活中的智慧与审美, 融入现代设计后能够进一步展现中国传统剪纸图案的特点和形式美法则, 体现中国文化的丰厚内蕴, 使当前的艺术设计作品在不断国际化的同时凸显民族特色。

关键词: 剪纸; 图案; 设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)06-0271-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.06.046

Application of Traditional Paper Cutting Patterns in Modern Design

WANG Yu

(Suihua University, Suihua 152000, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the application path of traditional paper-cut patterns and its unique value and practice in modern design. With the Chinese traditional culture as the source, the cultural connotation was explored along the historical development of footprints in the search for a paper-cut design unique theme and aesthetic to dissolve it into modern art design. The paper summarized the change numerous for brief, the combination of ancient and modern, and presented the specific application methods such as image, finally it focused on the field of modern design of the logo design, costume design, poster design, etc., carried out a detailed analysis, and listed the brand-new design idea and the design of the typical cases, explored the paper-cut design in the future path of development. The traditional Chinese paper-cut patterns has various forms, rich content, and contain the wisdom and aesthetic of hard working people in production and living. After being fully integrated into the modern design, they can further reveal the characteristics and aesthetic principles of the traditional Chinese paper-cut patterns, reflect rich connotations of Chinese culture, and highlight national characteristics of in current international development of art and design.

KEY WORDS: paper-cut; pattern; design

中国的传统文化有丰富的内涵和广阔的范围, 其样式共同汇聚成了文化领域的浩瀚江海, 灌溉着人们的心田。传统剪纸艺术更像是浩瀚江海中的一支涓涓

细流, 其中所激荡起的文化习俗和审美心理的浪花, 不仅体现了人类艺术最基本的审美观念、精神品质和鲜明的生活情趣, 还以多变的造型形式和特定内涵完

收稿日期: 2018-11-12

基金项目: 黑龙江省属高校基本科研业务费基础研究项目(2016-KYYWF-0916); 黑龙江省哲学社会科学研究规划课题(16YSE13); 黑龙江省教育科学“十三五”规划2018年度备案课题(JJD1318007); 黑龙江省教育厅基本科研业务费科研项目(2017-KYYWF-0708); 绥化学院教育教学改革项目(JS20190053)

作者简介: 王宇(1984—), 女, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院讲师, 主要研究方向为设计艺术学。

成了更大的翻越,渗透在许多的现代艺术领域之中,给艺术设计带来了新的生机与活力^[1]。从理论上分析,剪纸艺术一直未曾受到功利思想和价值观念的制约,而是生存于劳动者深厚的生活土壤中,满足着劳动人民自身精神生活的需要,因此才拥有了长久的生命力。当前,艺术设计领域求新求变的态势十分明显,但同时也更加追求一种民族特性,希望从传统文化中挖掘题材、图案、形式、内涵的精髓,为设计寻找一个大而有力的根基。剪纸图案的艺术魅力与价值,因此被现代设计所重视并进行了全新的应用。

1 传统剪纸图案概述

传统的剪纸图案有着多样化的形式,内容涉及风俗人情、戏曲小说、诗词散文、花鸟鱼虫等,且大多有着吉祥、祈福、除恶、劝勉等深刻寓意^[2]。综合来看,主要包含以下几类题材。

1) 假物喻事。该类型主要涉及人物、动物、数字、文物等,如观音送子、钟馗辟邪、龙凤呈祥、百年好合、三元及第、八仙献瑞等,主要通过象征、比喻、谐音等艺术方式,使这些图案造型与深刻寓意相融合,承载人们对美好生活的寄托与追求。

2) 借音阐义。该类型主要涉及动物、植物和文物,如蝠(福)、鹿(禄)、牡丹(富贵)、双钱(双全)等,主要通过生活中常见的动植物图案造型,创造质朴夸张、自然优美的艺术形式,彰显传统文化韵味。

3) 符号类。该类型主要囊括自然纹、云水纹、几何纹、弧纹、寿字纹、花纹等。这些剪纸图案类型整体呈现出一种变化与统一、对比与调和、条理与重复、节奏与韵律等方面的特质,亦动亦静、亦庄亦谐,在对比中调和,在变化中统一,丰富图案的造型,让人回味无穷。

2 传统剪纸图案在现代设计中的应用手法

现代艺术设计主要根据目标需求,将各种可观可读的视觉语言进行提炼与概括,最终完美呈现给观众,使其能够更好地接受其中传达的信息及内涵。传统剪纸图案中所特有的一些艺术性符号,包含着中国历史、文化、艺术的多重底蕴,兼具艺术性、文化性与审美性,将其与现代艺术设计有机结合在一起,能够实现更加吸引人的外在形式以及更加富有特质的深厚内蕴^[3]。综合而言,中国传统剪纸图案在现代设计中的应用手法主要包含以下几种。

1) 化繁为简。传统剪纸纹样毕竟经历了历史的洗礼,因此常有着古朴的风格与丰富的内涵。在具体的运用上,设计者多会对其进行改造,通过保留内蕴,改变形式,呈现新的面貌,以使其更加符合时代的要求。

2) 沿袭色彩。传统剪纸图案的色彩鲜艳,将其合

理应用于现代艺术设计中,完全可以达到惊艳的视觉效果,赋予色彩更大的艺术价值,让作品更加吸引人。

3) 意象表现。传统剪纸图案以物象构图,借助谐音、符号和暗喻等形式进行寓意的表达,这一点与现代艺术设计有着诸多契合点,若能将这些意象进行巧妙的运用,可以将两个或两类本无联系的事物进行完美过渡,形成一种清晰的联想和意象空间。

4) 古今合璧。在运用传统剪纸图案进行现代设计时,设计者可以尝试将传统的图饰与现代的图饰技巧相互融合,以更加自然合理的组合构成与色调处理,创造出兼容并蓄的另类新意。

3 传统剪纸图案在现代设计中的应用路径

作为一门活态的民间艺术,剪纸历经千百年的发展,已经形成了乡土气息浓郁、文化内涵深厚的艺术魅力,并逐渐渗透于各行各业,所创造出的产品更是获得了全世界人民的喜爱。在现代设计领域,只有将传统剪纸图案中的精髓进行更大的创造与利用,才能增强作品的艺术感染力,提升价值,使之走向世界。

3.1 现代标志设计中的剪纸图案

标志设计主要借助点、线、面、体的优化组合,或者各种字体、字母的变形,呈现出一种形式的变化,传递相关的信息^[4]。但是,这样的设计有着明显的缺陷,即过于注重形式,缺乏审美内涵与文化特质,极易给人带来一种审美疲劳。将剪纸图案应用其中,可以在一定程度上缓解这种僵硬与片面,给人一种久违的新鲜与愉悦^[5]。具体而言,其应用方法如下。

1) 对“形”进行创造性处理。剪纸图案所体现出来的结构与总的外形,是其经典的“形”之所在,能够较好地传达出标志的内涵,因此在具体的应用中,设计者要善于从剪纸图案中获取整体形貌,抓住重点,同时结合一定的方式进行大胆的处理,在保持剪纸图案的原貌的基础上实现形式的创新,获得最终的新的设计形式,实现传统与现代的结合与表达。

2) 对寓意进行多样化表达。标志设计除了借鉴剪纸图案的形,还要延其意,通过揣摩其中丰富、多样化的寓意,进行多样化的创意表达,赋予标志作品更加深刻的内涵,实现由形到意的完美表达。

3) 借鉴剪纸的创造形式。标志设计者要更好地体现设计内涵,彰显不一样的内蕴,就要大胆借鉴剪纸的创造形式,揣摩剪纸图案从整体上传递出的“气势”,创造出新的标志形式,以强大的艺术感染力带给受众震撼。

3.2 现代服装设计中的剪纸图案

在服装设计中,文化内涵越来越受重视。受此影响,越来越多的设计师开始了传统文化的探寻,剪纸艺术就这样吸引了他们的注意,那独具特色的剪纸图

案,更是给了设计师诸多的设计灵感,创造除了很多优秀的服装样式^[6]。人们已经将对服装的要求从简单的实用向艺术化靠拢,设计者对剪纸图案的应用更加多样化,具体主要有以下3个特点。

1) 剪纸图案纹样的应用。服装设计师在对服装进行设计时,对于剪纸图案的纹样运用并不会照搬照抄,而是对其进行简化、变形、抽象,以增进服饰的美感^[7]。在剪纸纹样的应用上,设计师会将其与服装的款式风格进行统一,还要将图案的位置摆放在更能凸显人体美的位置,借助剪纸图案的纹样组织实现与服装款式外轮廓线的完美搭配,形成精致美观的现代服装样式,吸人眼球。另外,也有设计师将剪纸纹样转化成平面图案,借助烫印、粘贴等手法,实现更好的装饰作用。某款礼服的设计就被设计师应用了剪纸纹样,以旗袍的样式配合印上去的传统剪纸纹样,简单中透露着一种优雅,将东方韵味体现得淋漓尽致。

2) 剪纸图案色彩的应用。一直以来,剪纸图案多以红色为主。将这种特质与服装设计相结合,可以有效丰富视觉效果。一些新式的中国风旗袍在设计中就不再局限于生硬地照搬传统的剪纸图样,而是以动植物剪纸图案做装饰,再配合红色的剪纸色彩,使得整体的韵味更加浓郁,有利于展现东方女性的柔美气质。

3) 剪纸图案制作技法的应用。剪纸就是在纸上镂空剪刻,刻出外轮廓造型和内部装饰线条,进行艺术化表达。这一技法同样适用于服装设计,部分设计师喜欢采用阴阳结合的设计手法正是得益于剪纸图案的阴刻和阳刻的办法。突出表现在设计师采用灰色与艳丽色、立体裁剪与平面裁剪、阴刻和阳刻相结合的多种表现手法,进行个性化的服装设计,使所呈现出的作品具有了更为丰富的视觉效果,达到了传统艺术文化与创意思想的完美交融。

3.3 现代招贴设计中的剪纸艺术

招贴设计在现代生活中已十分常见,除了是视觉传达艺术设计领域的重要组成,更是渗透于人们生活中的一种不可回避的存在。目前,设计师开始探索走一条“民族的,世界的”道路,因此招贴设计也对剪纸这一传统艺术形式进行了借鉴与创新,激发了更多的设计灵感,深化了招贴设计的内涵^[8]。

1) 对剪纸图案的提炼和加工。剪纸图案的创作,多赖于创作者丰富的想象力,借物托意,赋予了作品丰富的内涵与审美价值。在进行招贴设计时,设计师对这些剪纸图案进行再创作,即进行适当的提炼和加工,使艺术形象具有高于生活,借助这种适度的夸张,表达东方艺术不求形似、但求神似的感性审美特征。有的招贴设计就借“鱼”、“余”谐音,将“有鱼”变成了“有余”;借民俗中梅花象征“五福”等,这些都是一种在自然物原始形象上的升华与创造,能够给予招贴设计深刻的象征意义,迎合广大群众的审美心理^[9]。

2) 升华剪纸图案的内涵。中国传统剪纸艺术所体现的是一种典型的原发性思维方式,是“天人合一”、“境生象外”等传统审美理想的载体。而从现代人的视角看,升华剪纸图案的内涵,是创造更大的艺术效果的关键。澳门区徽设计中,设计师就将剪纸艺术中的莲花形象进行了改造,取其吉祥如意的寓意,增强了作品的文化底蕴,引发了人们的情感共鸣,这便是对中国传统文化艺术精神的继承。

4 结语

民族的就是世界的。任何一个民族的文化都是世界文化的一部分,其在发展过程中不是独立的,而是有着一定的连续性^[10]。对于传统剪纸图案而言,其所具有的丰富形式与内容是中华民族文化与艺术的精髓,体现了中华民族的审美情趣,是典型的中华元素的代表。将这一艺术瑰宝进行现代化的升级改造,在保留其原始寓意的基础上实现更加丰富的形式与内涵表达,推动了艺术设计的发展,也促进了传统文化的延续,更赋予了设计作品丰富且深厚的文化底蕴,打造出了具有民族特色又贴近时代的设计风格。

参考文献:

- [1] 胡安鹏,王曦晨. 浅述中国传统剪纸图案在现代设计中的应用[J]. 文艺生活, 2015(12): 277.
HU An-peng, WANG Yi-chen. A Brief Discussion on the Application of Chinese Traditional Paper-cut Patterns in Modern Design[J]. Literary Life, 2015(12): 277.
- [2] 鲍雯婷. 传统剪纸艺术在现代产品设计中的应用探究[J]. 华人时刊, 2014(10): 15.
BAO Wen-ting. Application of Traditional Paper-cut Art in Modern Product Design[J]. Journal of Chinese People's Publishing, 2014(10): 15.
- [3] 高华. “传统图案的发展”在现代视觉设计中的应用[J]. 电脑知识与技术, 2016, 12(15): 210—211.
GAO Hua. Application of "Development of Traditional Patterns" in Modern Visual Design[J]. Computer Knowledge and Technology, 2016, 12(15): 210—211.
- [4] 陶新. 剪纸纹样在标志设计中的应用[J]. 大众文艺, 2014(8): 102.
TAO Xin. Application of Paper-cut Patterns in Logo Design[J]. Public Art, 2014(8): 102.
- [5] 肖雁冰. 浅谈剪纸与现代标志造型设计[J]. 魅力中国, 2011(12): 180.
XIAO Yan-bing. On Paper-cutting and Modern Logo Design[J]. Charisma China, 2011(12): 180.
- [6] 高琛. 论剪纸艺术在现代服装设计中的创新应用[J]. 现代装饰, 2013(3): 69—70.
GAO Chen. On the Innovative Application of Paper-cut Art in Modern Fashion Design[J]. Modern Decor, 2013(3): 69—70.

- [7] 葛宝如. 传统剪纸图案在现代女装中的创新应用及实践[J]. 艺术科技, 2015(6): 99.
GE Bao-ru. Innovative Application and Practice of Traditional Paper-cut Patterns in Modern Women's Wear[J]. Art Science, 2015(6): 99.
- [8] 杨淑. 中国传统剪纸艺术在现代招贴设计中应用研究[J]. 艺术科技, 2013(12): 312.
YANG Shu. Application of Chinese Traditional Paper-cut Art in Modern Poster Design[J]. Art Science, 2013(12): 312.
- [9] 张扬, 周小儒. 传统剪纸艺术在现代产品设计中应用[J]. 电影评介, 2011(22): 102—103.
ZHANG Yang, ZHOU Xiao-ru. Application of Traditional Paper-cut Art in Modern Product Design[J]. Film Review, 2011(22): 102—103.
- [10] 梁家年. 浅谈传统剪纸艺术在现代设计中的创新应用[J]. 艺术教育, 2016(3): 198—199.
LIANG Jia-nian. On the Innovative Application of Traditional Paper-cut Art in Modern Design[J]. Art Education, 2016(3): 198—199.