

传统剪纸艺术在平面设计中的应用

解春风

(晋中学院, 晋中 030619)

摘要: **目的** 分析剪纸艺术与平面设计的联系及彼此之间的创新与融合。**方法** 结合传统民间剪纸艺术的产生背景以及当前的发展势头, 分析剪纸艺术与平面设计之间的紧密联系, 总结剪纸艺术的创作手法、题材等内容与平面设计的契合点, 得出剪纸艺术在艺术造型、艺术语言、艺术色彩等方面对平面设计的影响, 接着对剪纸艺术的各要素进行细分, 从基本的造型、色彩、题材到深层的文化内涵, 由浅入深、由表及里, 逐一进行艺术化结合与创新应用, 更对两者的延伸发展进行总结与探索。**结论** 民间剪纸艺术是中国传统文化的一项象征, 其来源于生活又高于生活, 尤其是那充满趣味性、象征性、艺术性和功能性的风格特质, 更是给当前的平面设计带来了丰富的创作资源和灵感, 其中所承载着的民族气息促进了平面设计的不断创新和超越, 使现代平面设计绽放出别样的风采。

关键词: 传统剪纸艺术; 平面设计; 超越

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)18-0250-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.18.041

Application of Traditional Paper Cutting in Graphic Design

XIE Chun-feng

(Jinzhong University, Jinzhong 030619, China)

ABSTRACT: The work aims to analyze the relationship between paper-cut art and graphic design, as well as their innovation and integration. Combining with the background of traditional folk paper-cut art and the current momentum of development, the close relation between the paper-cut art and the plane design was analyzed, and the coherence point between contents of paper-cut art like creative techniques, themes, etc. and graphic design was summarized to obtain the influence of paper-cut art on the plane design from the perspective of art modeling, art language, art color, etc. and then subdivide all the elements of paper-cut art. From the basic modelling, color, subject to the deep cultural connotation, from shallow to deep and from surface to center, artistic combination and innovative application were carried out one by one, and the extension and development of the two were summarized and explored. Folk paper-cut art is a symbol of Chinese traditional civilization. It originates from life, but is higher than life. Especially, the interesting, symbolic, artistic and functional style features bring rich creative resources and inspiration to the current graphic design. The national flavor carried in it promotes the continuous innovation and transcendence of graphic design and makes the modern graphic design blossom into a unique style.

KEY WORDS: traditional paper cutting; graphic design; beyond

近年来, 中国元素在世界舞台上越来越火, 逐渐占据了重要地位。尤其随着全球一体化的脚步加快, 中国元素的受重视程度更加明显。作为中国传统艺术的重要组成部分, 剪纸艺术凭借自身独特的雕、镂、剔、刻艺术, 以及深刻的文化寓意, 大大满足了人们

的审美需要和精神需求, 迎合了人们追求吉祥幸福的美好愿望, 在推崇中国文化的当下, 成功超越了其他艺术形式, 一跃成为人们最容易接受和最喜爱的民族文化元素。虽然当下的平面设计作品中并没有对剪纸艺术形成较为系统和深刻的应用方式, 应用策略欠完

收稿日期: 2019-05-02

作者简介: 解春风 (1971—), 女, 河北人, 晋中学院讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

善,方法欠合理,但是这并不能否认剪纸艺术的实际价值及其对平面设计的重要推动作用^[1]。在一定意义上说,在反映人们和谐生活的同时还被寄予了美好的愿望,给了平面设计全新的理念与方向,在提升设计价值的基础上,有效弘扬了中国传统文化。

1 传统剪纸艺术和现代平面设计之间的内在联系

在创作手法上,剪纸艺术经常会采用象征、夸张、理想化等方式对人物、动物或具体的事物进行描绘,其讲究的是一种独立完整的创作技巧,要用流畅圆润不中断的线条在纸张上随着剪刀和刻刀进行裁剪雕刻^[2]。从整体来看,剪纸艺术将原本存在于三维空间的造型进行了二维空间的融入与创造,简单而巧妙,无论是人物还是动物,都十分精巧,惟妙惟肖。在色彩上一般倾向于大红或大绿,喜庆的红色和避凶趋吉的绿色分别有着各自不同的功用,因此应用较多,但也会适当配以其他色彩形成鲜明的对比,进一步突出形象^[3]。在寓意选择上,剪纸艺术并不以个人的喜好为基础,更多的是对大众的习俗和精神向往的一种展现,无论是以家庭和睦、风调雨顺、平安吉祥为主题的艺术形式,还是富有传统民族特色的表达方式,都是该艺术形式的独特内容,也是其区别于其他艺术形式的特色所在。这种富有传统民族特色的表达方式,正是现代平面设计中不可或缺的^[4]。以上所谈及的各个方面的艺术创作手法与形式都与平面设计有着紧密的联系,尤其是对简洁、生动、强烈特性的要求更是彼此都重点强调的,因此,若能将不失传统又新潮的创作手法和色彩与现代平面设计相结合,参考其中的形与神,选取那些能为己所用的元素与特质,不仅可以增强作品的文化内涵,而且还能将剪纸艺术进行艺术化的传承与创新,走出一条可供借鉴的民族化、艺术化、时代化创作之路。

2 传统民间剪纸与现代平面设计的结合方向

传统民间剪纸与现代平面设计的结合并不是盲目的,两者之间的联系是科学而紧密的。具体来看,主要表现在对艺术造型形式、艺术语言的特色以及艺术色彩的特质三方面。

2.1 艺术造型形式的创新

作为造型艺术中一个独特的艺术种类,剪纸艺术所呈现的造型方法和表现手法有着极高的要求,不仅要对外轮廓高度概括,而且要绝对精炼,提倡毫无遮挡地平面展开所表现的事物,做到线与线之间相互连接,必要时可对整体的装饰风格进行大胆的夸张变形^[5]。例如,剪纸创作中的大雁的腿可以是艺术化的四条飘带,兔子四条腿变成四个圆球等。这一点正是平面设计一直

追求的设计思路与方向,有着极强的参考利用价值。

2.2 艺术语言的纯朴丰富

适当的夸张是必须的,但对纯朴艺术特点的追求也是不容改变的。在剪纸艺术创作中,其形式多以单纯为美,以单纯求丰富,对比求和谐,主张在单纯中包含冲突、矛盾和对立,以满足人们相互传达思想和感情的需要。从更高层面上讲,要实现一种艺术语言的共通。将这一特质与平面设计结合,可以在丰富艺术语言的同时,明白地阐明某一事物,轻松实现最大化的艺术创作价值^[6]。

2.3 意象色彩的独特艳丽

剪纸艺术所展现的美并不固化,而是采用衬、套、拼、染、填、等制作方法,将艳丽浓烈的意象色彩融入其中,将物与色的关系进行深刻表达,色依物生,色随形赋。当前的平面设计过程中,越来越多的设计师开始发现剪纸艺术的这一特质,并在实际的设计中广泛应用,促进了平面设计作品意象色彩的丰富与独特化呈现。

3 传统剪纸艺术在平面设计中的应用方式

现代平面设计从剪纸艺术的各个特质出发,提炼形的元素、色的魅力、题的丰富和意的表达,以独特的构图方式,简洁、概括的造型语言,再配合现代平面设计中的错位、同构、变异、打散、重构等手段,创造了既有传统民间艺术的神韵,又有全新视觉特征的艺术作品^[7]。

3.1 造型元素的合理性应用

研究优秀的民间剪纸艺术作品,我们便会发现剪纸艺术在世代相传中形成了它独有的造型体系,人物、鸟兽、器用、文字、花木、果菜、昆虫、山水等形象的呈现都在向我们展示着以形表意的造型观念。这样的造型创造正是艺术家对不同空间、不同时间的物体进行的一种独特的表现手法,有着强烈的本土文化特质。将这样的造型元素融入平面设计中,不断汲取其中的精华和营养,进行艺术化的创新与改良,体现了艺术的创新性,同时展现了民族文化元素的价值与功用。其一,装饰与功能并重。中国民间剪纸艺术由于美化、装点生活的特质,使得自身拥有广泛的使用范围,从建筑装饰、家具装饰到纱灯装饰、书籍装饰,抑或商品包装、舞台美术、幻灯制作等,剪纸艺术不断延伸,呈现出许多具有很强的观赏价值和收藏价值的设计作品^[8]。中国邮票总公司曾发行的一套生肖邮票就将剪纸艺术作为主要的装饰内容,在提升观赏价值和收藏价值的基础上,进一步体现了一种浓浓的中国特色,更使设计作品的装饰性与市场挂钩,促进了邮票作品的创新与发展。其二,传承图形文脉。

纵观应用了剪纸艺术的平面设计作品,很多并没有对剪纸艺术的精髓进行挖掘,有的甚至直接照搬诸如龙凤呈祥、财神寿桃、八仙过海等予以的剪纸作品。这样的生硬照搬是无法传承剪纸元素的图形精髓与文脉的,虽然可能具备一定的视觉效果,但是缺乏现代意识,经不起推敲。因为平面设计作品对剪纸艺术的借鉴是一个复杂的过程,要求设计师对剪纸文化具有较高的认识水平,同时具备超前的设计意识,做到虚与实、抽象与具体的统一,以迎合现代社会的审美趋势^[9]。这一点在酒品包装中有所体现。设计师通过将酿酒的历史和相关的故事用剪纸艺术的形式展现出来,不仅将复杂的人物故事抽象化,而且也让整个包装具备了一定的情感,丰富了包装的语言,提升了价值,可以使消费者从中感受到亲切感和真实感,更最大限度地刺激消费者的消费欲望。

3.2 色彩元素的个性化应用

中国传统剪纸色彩大多艳丽,色彩对比鲜明、强烈,吉祥喜庆的红色更是运用最为广泛的。红色的剪纸艺术品有着强烈的视觉张力和美好的寓意,能够极大地吸引人们的注意,因此,在平面设计中,“尚红”的民俗特点被应用得淋漓尽致。在平面设计作品《魅力绽放》中,设计师以中国传统的剪纸形式为助手,将女足队员的脚围绕在足球边展现出一朵盛开的鲜花的视觉形式,再配合红色的点缀与装饰,将“铿锵玫瑰”的美好寓意完美展现。在标志设计中,传统剪纸玉树的色彩同样有着极大的应用空间。有的标志设计将传统剪纸运用其中,希望借助这一传统艺术形式去展现企业形象,创造一种归属感,这时再配合红色,更加能够触动人们的心灵与情感,既让标志作品更加生动,又增强了人们对它在脑海里的停留时间^[10]。

3.3 题材元素的针对性应用

剪纸艺术来源于民间,一直与人们的生活紧密相连,因此其题材的提取总是从人们的社会生活出发,大多是被寄予美好愿望的吉祥寓意的题材,有的更是设计师直接就地取材,从自己所生活的环境中逐渐提炼出来的现实因素。这一点给了平面设计以创作灵感,很多优秀的设计作品也是跟随剪纸题材创造的过程所提炼发展出来的^[11]。比如,北京2008年奥运会时,很多相关的设计灵感都与剪纸艺术的题材提取有着相同的路径与形式。福娃设计就是从被赋予美好寓意的小动物身上寻找到的灵感,而奥运会标志的设计同样是从我国传统的艺术形式与典型意象中提取的元素,都展现了中国特有的风采。

3.4 文化内涵的延伸性应用

民间剪纸艺术的文化内涵在一定程度上映射出我国的文化底蕴,在表现剪纸镂空雕刻技艺的同时,也具有特定的象征意义^[12]。将这些具备吉祥寓意和象

征意义的特质应用于平面设计中,能够给单调的设计增添新意,深化内部的文化内涵,使作品更具价值。中国银行标志设计将剪纸艺术中所讲究的思想表达形式“天圆地方”进行借用与创新,表明了中国银行是面向全球的国际性大银行,并且表达了自己的民族特色和文化特色。为了增强艺术设计效果,该标志设计更是配合钱孔与红绳构成了“中”字,将“平安圆满”的吉祥之意融入其中,进一步丰富了该标志的文化内涵,达到内容和形式的统一,情感与内涵的丰富,更实现了自身形象与文化的表达。

4 结语

传统剪纸艺术在现代平面设计中的运用既是时代发展的结果,也是设计创新的必然^[13]。一方面,剪纸艺术以“永久的魅力”让人们感受到了情感的纯真和生命的欢乐;另一方面,剪纸艺术又引导与滋养着平面艺术设计的美学发展,因此,平面设计师在设计过程中必须提高对传统文化的认识,提炼其中能够与平面设计目标相契合的关键因素,无论是造型、色彩、题材还是文化内涵,都要深入地思考与挖掘,找到适合自己的应用方向与策略,在体现传统剪纸文化的基础上透露出崭新的面貌和内涵。如此才能设计出简洁大方又寓意深刻的现代平面作品,更好地传承中国传统文化,而这也正是我们所要面对和努力的方向。

参考文献:

- [1] 马绥莉. 传统民间剪纸艺术与现代平面设计的研究[J]. 艺术科技, 2012(6): 155.
MA Sui-li. Research on Traditional Folk Paper-cut Art and Modern Graphic Design[J]. Art Science, 2012(6): 155.
- [2] 张晶晶. 传统民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J]. 新课程学习(中), 2013(12): 176.
ZHANG Jing-jing. Application of Traditional Folk Paper-cut Art in Graphic Design[J]. New Course Study (Middle), 2013(12): 176.
- [3] 卢静. 剪纸艺术在平面设计中的应用[J]. 大观, 2015(3): 67.
LU Jing. Application of Paper-cut Art in Graphic Design[J]. Grand View, 2015(3): 67.
- [4] 汪小卉. 探析剪纸艺术与平面设计的碰撞[J]. 现代装饰(理论), 2015(9): 120.
WANG Xiao-hui. Exploring the Collision between Paper-cut Art and Graphic Design[J]. Modern Decor(Theoretical), 2015(9): 120.
- [5] 袁玲, 方艳. 中国传统民间剪纸艺术与现代平面设计[J]. 美与时代(下), 2004(6): 73-74.
YUAN Ling, FANG Yan. Chinese Traditional Folk Paper-cut Art and Modern Graphic Design[J]. Beauty and

- the Times(Below), 2004(6): 73-74.
- [6] 程笑君, 翟浩澎. 民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J]. 上海艺术评论, 2011(5): 88-89.
CHENG Xiao-jun, ZHAI Hao-peng. Application of Folk Paper-cut Art in Graphic Design[J]. Shanghai Art Review, 2011(5): 88-89.
- [7] 魏惠君. 传统民间剪纸艺术的美学表现[J]. 艺术时尚旬刊, 2014(4): 195-196.
WEI Hui-jun. The Aesthetic Performance of Traditional Folk Paper-cut Art[J]. Journal of Art Fashion, 2014(4): 195-196.
- [8] 王旖旎, 李欣. 中国传统剪纸艺术与平面设计的融合设计研究[J]. 现代装饰(理论), 2013(8): 132.
WANG Yi-ni, LI Xin. Research on the Fusion Design of Chinese Traditional Paper-cut Art and Graphic Design[J]. Modern Decor(Theoretical), 2013(8): 132.
- [9] 盛键, 高宇琪. 民间剪纸艺术对现代平面设计的启示[J]. 中国包装工业, 2015(12): 64.
SHENG Jian, GAO Yu-qi. The Enlightenment of Folk Paper-cut Art on Modern Graphic Design[J]. China Packaging Industry, 2015(12): 64.
- [10] 程显琳. 中国民间剪纸艺术及其在平面设计中的运用[J]. 城市建设旬刊, 2010(3): 259-260.
CHENG Xian-lin. Chinese Folk Paper-cut Art and Its Application in Graphic Design[J]. Journal of Urban Construction, 2010(3): 259-260.
- [11] 梁丹. 剪纸艺术元素在包装中的应用研究[J]. 艺术科技, 2016, 29(9): 161.
LIANG Dan. Research on the Application of Paper-cut Art Elements in Packaging[J]. Art Science, 2016, 29(9): 161.
- [12] 王佳竹. 论民间剪纸艺术特色及对当代平面设计的启示[J]. 工会博览·理论研究, 2009(5): 84.
WANG Jia-zhu. On the Characteristics of Folk Paper-cut Art and Its Enlightenment to Contemporary Graphic Design[J]. Trade Union Expo • Theoretical Research, 2009(5): 84.
- [13] 侍兰兰. 民间剪纸艺术对现代平面设计的启示[J]. 读与写, 2015(5): 4.
SHI Lan-lan. The Enlightenment of Folk Paper-cut Art on Modern Graphic Design[J]. Reading and Writing, 2015(5): 4.