

民间剪纸艺术在平面设计中的应用

武建林

(内蒙古农业大学职业技术学院, 包头 014109)

摘要: **目的** 探析平面设计对民间剪纸艺术的借鉴与应用策略。**方法** 从平面艺术设计的发展历程谈到当前的各种设计思路与方法, 提出民族文化元素在平面设计中有着重要的存在价值及实际作用的观点, 并以此为基础, 对民间剪纸艺术进行深入的特点分析, 结合其艺术形式、艺术表达和文化寓意三方面进行整体解读, 接着从传统民间剪纸艺术的造型语言、吉祥如意、色彩意象、美学追求几方面探索具体的应用方向, 深入分析传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用策略, 探析招贴设计、包装设计、标志设计中的剪纸艺术表现形式。**结论** 民间剪纸艺术是一种朴素的美学形式, 寄予着劳动人民对生活的美好憧憬, 将其应用于平面设计中, 能够给平面设计带来了更加广泛的艺术资源与灵感来源, 进一步强化作品的新颖性和民族性。

关键词: 民间剪纸艺术; 平面设计; 艺术资源

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)08-0302-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.08.048

Application of Folk Paper-cut in Graphic Design

WU Jian-lin

(Vocational and Technical College of Inner Mongolia Agricultural University, Baotou 014109, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the reference and application strategy of graphic design for folk paper-cut art. From the development process of plane art design, as well as various current design ideas and methods, it was put forward that the national culture elements in the graphic design had an important value and the actual effect. And on this basis, the characteristics of folk paper-cut art were analyzed in depth in combination with overall reading from its artistic forms, artistic expression and cultural implication. Then, the specific application direction was exported from the modeling language, the lucky implied meaning, the color image and the aesthetic pursuit of traditional folk paper-cut art. The application strategy of the traditional folk paper-cut art in the modern plane design was analyzed in depth. The expression forms of paper-cut art in poster design, packaging design and logo design were analyzed. The folk paper-cut art is a simple aesthetic form, with the working people's beautiful expectation for life. Its application in plane design can bring a wider range of artistic resources and sources of inspiration for plane design, and further strengthen the novelty and nationality of the works.

KEY WORDS: folk paper-cut art; graphic design; the art resources

“民族的才是世界的。”在众多的艺术形式中, 无论创新如何变化, 其生存的根本就在于自身的民族特质。在平面艺术设计的道路上, 设计者也一直在探索各种与时代和文化相符合的设计思路和手法^[1]。在这一过程中, 越来越多的民间元素被应用到设计创作中, 应运而生了许多新机缘。其中, 剪纸艺术作为一

种以装饰为主的民间艺术形式, 存在于劳动者深厚的生活土壤中, 包含了人民群众最朴实、最基本的精神品质和审美观念, 也彰显出人民群众深厚的感情^[2]。正是这样一种形式被设计者重视并开始加以应用起来, 尤其是其中独特的题材、构图、色彩、寓意和文化等元素, 更在很大程度上为现代平面设计的理念与

收稿日期: 2020-01-05

作者简介: 武建林(1975—), 男, 内蒙古人, 硕士, 内蒙古农业大学职业技术学院副教授, 主要研究方向为美术教育。

实践提供了良好的借鉴,产生了极大的促进作用。于是,越来越多融合了剪纸艺术元素的平面设计作品开始出现,也引发了人们关于创新的思考。因此,深入分析剪纸艺术在平面设计中的应用,透析其中的作用及现实问题,并进行具体的论述成为当前民族化平面设计创作的必然选择。

1 剪纸艺术简介

剪纸艺术以纸张为加工对象,是人们借助自己想要表达的艺术形象在纸上进行镂空剪刻的一种艺术形式^[3]。从历史上看,我国传统民间剪纸艺术发源于汉代以前,当时多用金银箔与皮革为主要的材料,在后来的发展中逐步将便宜易得的纸张变成主要材料,并逐步成熟,成为广受大众喜爱的一种艺术形式。

在艺术形式上看,民间剪纸属于平面造型类,其表现出来的独特的镂空造型、鲜明的色彩和美好的文化寓意,成就了自身独特的艺术气质。在创作过程中,人们总是愿意借助自我主观意识的强烈自信,将现实存在或主观存在的事物进行艺术重构,将这些事物独特元素符号收入其中,再配合阴剪法、阳剪法、阴阳混剪法等手法将这些元素“合理性”地组合到一起,将繁复的元素简化,进一步凸显特征,再配合简练的线条进行整体的概括,实现了作品的表现力和艺术感染力的强化^[4]。

在艺术表达上,剪纸艺术对神似的追求十分突出,尤其是优秀的剪纸作品更强调装饰性,常使用对比、对称、透叠、反转、花中有花、抽象夸张变形等装饰手法,将戏曲人物、神话传说、历史事件、花草果蔬等装饰题材融入其中,展现出简洁、明快的艺术特征。

在文化寓意上,剪纸艺术融入了人们对美好生活的向往,表达语言中充满着意象化,如桃比喻多寿,鸳鸯象征爱情,盘长表示生命不息,等等。总而言之,“图必有意,意必吉祥”是剪纸艺术的最终要求^[5]。

2 传统民间剪纸在现代平面设计中的应用方向

2.1 造型语言方向

独特的造型方法和表现手法是剪纸艺术的精髓,其高度简练的造型和外轮廓将事物以平面的形式展开,配合不遮挡、相连接的手法实现艺术性的创造。这一特征给予平面设计的是高度装饰性的艺术元素,它可以是一种符号、一个纹样、一个美的标志,利用抽象化、图式化、视觉化的特质表现一种文化、一种文明,总之,只要是有利于平面设计艺术效果提升的造型元素都可以得到充分的利用和艺术化的创造,从而实现创新的艺术构思和设计技巧,赋予平面设计更多的展现形式。

2.2 吉祥寓意方向

我国拥有五千年的文化传统,这其中的很多文化思想都在不知不觉中融入了剪纸艺术的创造思想,如双鱼枕、鱼身娃娃、麒麟送子等剪纸象征的是子孙繁衍、生命延续,又如千年的龟鹤、常青的松柏寓意人的长寿等。这些纯朴丰富的艺术语言有着突出的艺术特点,但无论是单纯的美还是深层次的矛盾、冲突,都追求一种吉利祥瑞的寓意^[6]。这些美好的寓意不仅深化了剪纸艺术的内涵,也让平面设计不再单调,更显出一种深厚的文化内蕴。

2.3 色彩意象方向

色随形赋,形又因色显。这是物之形色的关系。对于剪纸艺术而言,其对艳丽浓烈的色彩的应用恰恰就是一种意象的表达,所创造出的丰富的艺术符号正好诠释人类复杂多样的情感。这一点在平面设计中被应用得十分广泛,恰恰丰富了平面设计的美学意蕴,不仅在平面设计的外在形式上,更在颜色领域中创造了更大的艺术价值,是设计者值得充分借鉴的重要创作方向。

2.4 美学追求方向

美学价值突出的全局性和丰富性是民间剪纸艺术的精髓所在。作为一种传统的民间艺术品,民间剪纸的发展离不开中国千百年文化历史的积淀,无论是其外在的形式与色彩,还是内在的意象与内蕴,都有着自身独特的美学追求及特征,从中甚至可以看到原始祖先的图腾崇拜,对人类生息繁衍的崇拜,这些都引导、滋养着历代各种艺术和美学的发展。这是平面设计所欠缺的,却是剪纸艺术恰恰具备的。如果能够将这些美学追求融入平面设计中,那么平面设计作品将不再单调,甚至会在实用的基础上具备更多的美学价值。

3 传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用策略

当前,传统民间剪纸在平面设计中的融合范围已经十分广泛,无论是广告设计、室内装饰设计还是包装设计、标志设计,这些方面都或多或少地植入了民间剪纸艺术的元素,从而展现出一种民族化与时代化相结合的艺术效果。具体来看,主要应从以下几方面加以论述。

3.1 造型语言的应用

剪纸艺术的造型主要包含人物、鸟兽、花木、果菜、山水、现代器物等,并且在构图上讲究虚实结合与联想并重,创造出了许多优秀的作品。这些都是平面设计取之不尽的艺术财富^[7]。当前的平面设计作品水平参差不齐,“快餐式”作品频现,有的更是直接

抄袭和借鉴,可能在短时间可以起到博取眼球的作用,但稍加推敲便不堪一击^[8]。为了创作出优秀的作品,设计者越来越倾向于剪纸艺术这样的传统文化形式,从中参考造型手法,汲取精华和营养,再加以适当的改良和变化、创新与调整,达到更好的传达效果,提升公众审美情趣。第一,虚实结合。剪纸艺术的产生与发展深受我国哲学思想的影响,其造型更是习惯采用阴阳正负造型法,借助虚实结合的表现形式去创造图案。平面设计借助剪纸艺术这种虚实相生的创作手法扩大图形的空间感,给整体效果带来了更大的提升。比如,中国电信的一则招贴设计就采用了虚实结合的手法,借助传统剪纸的表现形式将手机的造型提炼出来,并进一步融入不同时空的物体,形成了一种虚实交错的艺术效果,产生了时空交错的视错觉,同时将所要表达的“用户第一”的服务理念完美地展现了出来。第二,联想方法。联想造型法是剪纸艺术常用的造型法,借助某种抽象概念与具象事物的相似性进行艺术化表达。这样的艺术手法给予平面设计更多的启示,使得设计师可以借助深刻的寓意的视觉形式去表现实物,达到了一种更高的艺术创作境界。

3.2 剪纸意象的贯穿

情意往往比物象更加重要,剪纸艺术的追求同样如此^[9]。在剪纸艺术的意象表达上,艺术家总是先认识到心中的情感和构思,再将意念基于物象表现出来,让物象寄托着自己的创作意念^[10]。将这样的手法应用到平面设计中同样适用。从应用的广度上看,包装设计中剪纸艺术的意向表达形式应用最广泛。比如台湾茶籽堂的茶叶礼盒包装设计,设计者创造性地将传统剪纸中的图腾作为主要表达元素,并进行了图像化的形式处理,赋予作品中的图腾以吉祥的祝福语,从而将剪纸的意象完美与品牌设计理念结合,展现出的温馨和谐的意境,得到了受众的认可与欢迎。又如山西武福辣辣酱包装中的标志设计,同样将剪纸作为主要表现元素,从剪纸特有的窗格引发灵感,再以当地传统的民俗文化为依托,进行了更加新颖的艺术改造,体现出一种对美好生活的追求。如此,平面设计作品便借助剪纸艺术的民族化特质和意象表达的特点,成功将自身的设计理念与观众的审美在情感层面进行了沟通与交流,在拉近彼此间的距离的同时,加深了理解和影响^[11]。

3.3 变化规律的延伸

剪纸艺术的重要特点之一就是实现了具体的事物抽象化和抽象的事物具体化。那些花草树木、鱼鸟等现实存在的实际事物,经过剪纸艺术家的创作,都能够以一种抽象的形式展现,而传说中的神兽、神话故事等抽象的事物,也可以经过艺术家的创作以一种生动具体的形式表现出来^[12]。然而,在平面设计中应用这些剪纸艺术的变化规律时,设计者并不是简单的

套用与照搬,而是进行了变化规律的延伸,如将静态的东西动态化,将动态的东西鲜活化,以此提升平面设计的视觉趣味,加深受众对作品的印象。第一,自由透视法。用自由的透视效果来表现事物是剪纸中常用的表现手法,该手法打破了远近、虚实的限制,将原本的透视空间变得更加深远,进而完整、真实地表现事物^[13]。比如,2010年上海世博会山西馆的标志设计将剪纸的创作手法配合文字融入其中,以传统的中国红为主色调,将山西传统的门楼作为主要元素,进行一种自由透视的设计,不仅展现出山西独特的历史文化,更带来一种新的视觉体验。第二,满构图法。满构图是剪纸艺术中一种重要的构图形式,讲究图案的完整性,不能出现阻挡或者重叠。这一手法恰恰能够帮助平面设计者更好地展现其要表达的文化内涵和思想,因此在平面设计作品中经常出现,营造的大方、漂亮、丰富多彩的视觉体验大大提升了平面设计的吸引力和观赏性,既升华了主题,又有助于丰富和完善作品整体视觉效果。

4 结语

将民俗剪纸发扬并延续,是继承与延续中国民间文化的主要艺术手法之一,并且在发展过程中,剪纸艺术一直保持着原始文化的艺术思维逻辑,其所展现的那种来源于生活,同时又高出于生活,充满趣味性、象征性、艺术性和功能性的艺术形象与文化内涵,给现代平面设计提供了丰富的创作资源和灵感。在现代平面设计中,适当参考和科学发掘剪纸艺术作品的艺术元素,丰富平面设计的语言、形式及内涵是非常可行的。准确把握剪纸艺术内含的深厚的中华民族文化底蕴和中国审美精神,将其与现代平面设计充分结合,可以丰富平面设计的形式与内涵,展现别样的艺术风格,进而推动现代平面设计艺术的长远发展。

参考文献:

- [1] 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.
- [2] 程笑君, 翟浩澎. 民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J]. 上海艺术家, 2011(5): 88-89.
CHENG Xiao-jun, ZHAI Hao-peng. The Application of Folk Paper-cutting Art in Graphic Design[J]. Shanghai Artist, 2011(5): 88-89.
- [3] 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.

(下转第308页)

- YANG Bing, GONG Li. Analysis of the Elements of Chinese Ceramic Art in China[J]. Jingdezhen Ceramics, 2013(5): 18.
- [11] 简佐磊. 浅析当代中国陶瓷灯具设计的发展[J]. 设计, 2015(7): 68-69.
JIAN Zuo-lei. Analysis of the Development of Contemporary Chinese Ceramic Lamp Design[J]. Design, 2015(7): 68-69.
- [12] 侯玲玲, 程幸. 青花瓷元素在服装设计中的应用[J]. 景德镇陶瓷, 2010, 20(1): 18-19.
HOU Ling-ling, CHENG Xing. Application of Blue and White Porcelain Elements in Fashion Design[J]. Jingdezhen Ceramics, 2010, 20(1): 18-19.
- [13] 刘人玮. 青花瓷元素在服装设计方法方面的应用[J]. 现代装饰(理论), 2011(8): 56.
LIU Ren-wei. Application of Blue and White Porcelain Elements in Fashion Design Methods[J]. Modern Decor (Theoretical), 2011(8): 56.

(上接第 304 页)

- [4] 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. Characteristics of Folk Paper-cut Art and Its Enlightenment to Contemporary Graphic Design[J]. Trade Union Expo · Theoretical Research, 2009(5): 84.
- [5] 李岩. 剪纸元素在现代包装设计中的应用[J]. 戏剧之家, 2016(9): 178.
LI Yan. Application of Paper-cut Elements in Modern Packaging Design[J]. Theatre House, 2016(9): 178.
- [6] 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(2), 2004(6): 73-74.
- [7] 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.
- [8] 詹朋伟. 民间剪纸艺术的造型方式及其在现代平面设计中的运用[J]. 大舞台, 2014(1): 68-69.
ZHAN Peng-wei. The Modeling Method of Folk Paper-cut Art and Its Application in Modern Graphic Design[J]. Big Stage, 2014(1): 68-69.
- [9] 汪辉, 肖琼娜. 民间剪纸艺术在包装设计中的应用[J]. 装饰, 2006(2): 37.
WANG Hui, XIAO Qiong-na. Application of Folk Paper-cut Art in Packaging Design[J]. Zhuangshi, 2006(2): 37.
- [10] 李岩. 剪纸元素在现代包装设计中的应用[J]. 戏剧之家, 2016(9): 178.
LI Yan. Application of Paper-cut Elements in Modern Packaging Design[J]. Theatre House, 2016(9): 178.
- [11] 俞大丽, 曹治. 试论剪纸艺术元素在包装设计中的运用[J]. 南昌航空大学学报(社会科学版), 2008, 10(4): 112-115.
YU Da-li, CAO Zhi. Application of Paper-cut Art Elements in Packaging Design[J]. Journal of Nanchang Hangkong University (Social Science Edition), 2008, 10(4): 112-115.
- [12] 邱晓宇. 试谈剪纸艺术中的文化传承对现代标志设计的启发[J]. 中国美术, 2008(6): 84-85.
QIU Xiao-yu. Inspiration of Cultural Heritage in Paper-cutting Art to Modern Logo Design[J]. China Art, 2008(6): 84-85.
- [13] 马娜, 王明时. 借鉴剪纸艺术的发展与创新谈中国现代标志设计的走向[J]. 吉林省教育学院学报, 2010(6): 137-138.
MA Na, WANG Ming-shi. Development of Modern Chinese Logo Design by Reference to the Development and Innovation of Paper-cut Art[J]. Journal of Jilin College of Education, 2010(6): 137-138.