

剪纸艺术在平面设计中的应用研究

□ 李 佳

摘 要:本文分析了剪纸艺术的发展特点及其在平面设计中运用的审美元素,阐述了剪纸艺术在平面设计中的应用现状及具体的应用领域,并通过讨论应用中存在的一些问题,对如何在平面设计中更好地运用剪纸艺术提出建议。

关键词:剪纸艺术;平面设计;设计理念

剪纸艺术自古以来就为我国各族人民所广泛应用和关注,它具有符合现代平面设计理念中的三个审美基本要素,即强调构图的平衡与对称、色彩和线条的流动节奏与整体韵律。剪纸艺术的各种表现形式也逐渐与中国现代平面设计理念相融合。在平面设计中有效地运用民间传统剪纸艺术的相关设计艺术元素,为逐步提高现代平面设计效果和水平提供了一种新的设计思路。

1 传统剪纸艺术的发展特点

1.1 集体与个性的统一

剪纸艺术不是集体艺术,也不是个人观点表达,而是一个集体的间接思想表达。按照我国地域特征进行划分,剪纸在中国的分布可以延伸到不同地域,这从侧面反映了剪纸艺术的集体性,如构图严谨、装饰性强、形式典雅的传统剪纸多分布在广东;在古代剪纸艺术历经沧桑的历史基础上,赋予人物聪慧、精明能干的形象特征,被人们认为是山东地区的古代剪纸艺术特色。传统剪纸在不同的历史地域被赋予强烈的地域文化色彩,其独特性同时得到了有效的传承和保护,使最终展现出来的剪纸形象各有不同,这也反映了中国剪纸文化的一种个性化发展。集体性与艺术个性的完美统一,使中国剪纸的文化地域性色彩更加强烈。

1.2 变异性与稳定性的统一

以中国民俗为艺术基础的传统剪纸在向中国现代剪纸艺术形式发展的历史过程中,需要充分吸收各种剪纸艺术的文化精华,打破中国传统的剪纸形式。剪纸艺术作为一种独具特色的民间艺术,在发展过程中,其原有的艺术历史性、民族性、继承性等诸多特点都被完好地保存下来。对其创新的过程,也是立足于原有的理论基础进行创新发展。剪纸艺术发展的多变性与稳定性并存,促进中国传统文化被融入和运用于现代艺术发展,同时赋予我国剪纸艺术崭新的面貌。

2 剪纸艺术在平面设计中运用的审美元素

2.1 画面构成的平衡与对称

阴阳平衡是人类保持生命健康活力的重要基础,只有阴阳保持高度协调,才能永葆发展动力。阴阳平衡

也是中国传统文化平衡思想的核心。剪纸有阳雕、阴雕之分,对称性设计是剪纸的重要特点之一,我们的祖先在研究艺术品的起源时就意识到了对称之美,并将其广泛应用于日常生活的各类装饰设计中。剪纸艺术将对称性运用发挥到极致,所裁剪出的人物、文字、花卉等都以对称形式为主。

2.2 丰富的色彩和线条韵律

随着折叠组合方式的不断改变,剪纸艺术的立体线条在精致简洁的基础上创新设计出了许多新的折叠组合。折法主要有直线对边、对角线等。在千变万化的剪纸艺术造型中,红色的剪纸效果结合蓝色图案的巧妙设计,能给人以持久的视觉震撼。红色是波长最长的一种颜色,人眼对红色最敏感,红色剪纸作品更能引起大家的关注,这也是剪纸用红色颜料制作的主要原因。

3 剪纸艺术在平面设计中的应用

3.1 剪纸文化内涵的应用

剪纸艺术文化源远流长,我国民间剪纸艺术制作初期主要应用于重大传统节日的大型装饰或大型婚礼庆典。在现场张贴五彩剪纸可以增强传统庆典的欢乐气氛,让人们感受到喜庆、和谐、幸福。随着这一传统艺术表现形式的不断传播,剪纸在我国得到广泛应用;并且随着传统文化的创新,这种传统艺术表现形式受到很多年轻人的喜爱和追捧,散发出属于中国传统民间文化的绚丽光芒。

3.2 剪纸图像元素的应用

3.2.1 剪纸艺术表达方式

以描绘客观事物形象为主要表达媒介,烘托人物主观情感,是我国剪纸绘画艺术常见的一种表达方式。通常在这种情况下,剪纸艺术形象会随着艺术家所处的创作环境和生活情感以及审美的变化而变化。在诸多外在环境因素的影响下,艺术家自身的艺术感受能更生动、充分地倾注于其剪纸艺术作品中。在平面设计中,这种非常形象化的造型和表达方式,突出表现了富有创意的整体设计,应用非常广泛。

3.2.2 剪纸组合空间装饰造型的实际应用

剪纸艺术把关键人、物、景以及不同具体空间的事

物集中在同一个画面中,在相对有限的空间中,给予人们无限的遐想,调动人的思想延伸,展现具有空间感的意象。在平面设计中,设计师基于空间整体造型的艺术表现,通过混合画面运用比例、夸张的绘画形式以及鲜明的空间色彩和强对比等多种设计艺术手法,将这种独特的基于混合画面与空间整体造型的剪纸绘画艺术设计手法充分运用并融入平面设计中,使画面更加和谐,为设计作品增添无限艺术魅力。例如,将人类生活环境中的各种生活物品、自然界环境中的各种事物、人类生活状态和各种事物形象,设计在同一个视觉画面中,并根据剪纸艺术的表达方式构成相应的画面,既丰富了平面设计学的内涵,又提高了其美学艺术水平。

4 剪纸艺术在平面设计领域中的具体应用

4.1 剪纸形象在平面广告设计中的应用

现代商业活动的不断繁荣推动了现代平面广告设计的快速发展。考虑到国内民众的审美特点,加强我国民间剪纸艺术的推广应用和技术创新,有利于不断增强广告设计的视觉效果。例如,针对中国传统的春节,可口可乐在新年饮料瓶的外包装上特别推出鱼跃龙门等吉祥剪纸广告形象,充分体现了春节的美好寓意,营造了更加浓厚的节日氛围,全面提升了春节广告设计的视觉效果,使同类商品的年销量大幅度提升。该应用案例展示了中国民间剪纸艺术在现代平面广告设计中应用推广的可行性,有效地提高了剪纸作品的市场宣传效果。

4.2 剪纸色彩在包装设计中的应用

包装色彩和视觉冲击力是包装艺术设计的重要组成部分,包装设计如何选好配色是每个平面设计师需要考虑的重要问题。不同的颜色可以表达不同的情感,如红色代表热情和快乐,蓝色代表忧郁等。民间剪纸艺术不仅代表民间文化和艺术精神,其作品色彩也具有文化丰富性。色彩的具体象征性是文化象征的完美体现,传递真挚的民族情感。色彩通过具有象征性的事物表达,借助不同的颜色表达其内在意义、价值观及属性。剪纸通过不同的颜色,可以在包装设计中以符号的形式给人们带来不同的情感体验。

5 剪纸艺术在平面设计应用中的问题

5.1 剪纸艺术文化保护和传承工作遭遇诸多考验

随着经济和信息科技的飞速发展,许多民间剪纸已由手工生产方式转为机器大批量生产,在利用现代机器进行大规模复制的同时,破坏了剪纸的原始设计创意,独特的传统手工艺遭到严重破坏。机器的生产发展使传统剪纸工艺缺乏了应有的艺术生命力,现代剪纸工艺设计形式越来越单调。失去了创作灵魂的艺术剪纸,可能会使剪纸设计师逐渐失去创作灵感,创作的

剪纸作品黯然失色。

5.2 平面设计艺术作品存在内涵上的缺失

现代平面设计艺术作品虽然色彩丰富,花样百出,但往往缺乏艺术内涵,尤其是具有文化品牌形象的企业文化设计元素。因此,平面设计需要用一些形式多样、寓意深刻、象征幸福以及充满期待的传统剪纸艺术文化作品来不断增加传统文化艺术内涵。

6 在平面设计中如何更好地运用剪纸艺术

6.1 突出剪纸艺术特点

剪纸艺术的重要特点就是它能把具体的东西抽象化,再把抽象的思想具象化。具有特定形象的人类、动物、花草往往通过抽象手法增加其艺术表现力,而凶猛的野兽和一些人物形象也通过卡通表现手法使其变得可爱,更讨人喜欢;而龙、凤、麒麟这些我们只在文字上见过的动物神兽,也可以通过想象,用艺术化的手段把它们表现在剪纸上,使之更加具象生动。平面设计可以借鉴剪纸的艺术表现形式,使平面设计的设计元素和设计形象更加生动有趣。

6.2 对剪纸艺术进行创新应用

平面设计领域通过不断引入各种多元化的传统剪纸艺术符号,能够更符合民众的核心价值观和审美,同时体现出中国剪纸艺术的独特魅力。但要注意,平面设计对剪纸艺术的创新应用一定要将商品信息与传统剪纸艺术创作的要点有机结合,通过运用传统剪纸艺术中的符号形式完成商品信息的完美传递,通过虚与实、抽象与具体的结合,不断提高剪纸艺术以及包装产品设计的艺术效果。

7 结语

加强对民间剪纸艺术的传承与发展,能够为平面设计提供新的思路,使剪纸艺术更好地适应当前社会发展的需要。因此,平面设计对剪纸艺术的应用要秉持创新发展理念,不断挖掘民间剪纸艺术的深层价值,给平面设计带来更多的趣味性,吸引消费者的注意力,更好地反哺民间剪纸艺术,促进平面设计与剪纸艺术的共同发展。

参考文献

- [1] 李诺男.传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用[J].戏剧之家,2020(15):131.
- [2] 李雨桐.民间剪纸艺术在视觉传达设计中的应用探究[J].明日风尚,2019(04):29.
- [3] 吴红岩.浅谈中国民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用[J].探索科学,2019(2):285.

(作者单位:新乡广播电视大学)