

美术设计中剪纸艺术的融入与体现

□ 谢 凯

摘 要:随着现代文明建设进程的加快,民间剪纸艺术迈入了发展新纪元。在此期间,剪纸艺术仍然保留浓厚的传统文化色彩与时代元素,在现代社会领域的应用丝毫不显违和。如今,美术设计呈现多元化发展趋势,同时面临着改革与创新,若将剪纸艺术融入美术设计,不仅能够传承剪纸艺术,同时还能带动美术设计共同发展。因此,分析剪纸艺术融入美术设计的深层价值,探究美术设计中的剪纸艺术元素,能够为当前美术设计与剪纸艺术的同向发展提供借鉴。

关键词:美术设计;剪纸艺术;体现

剪纸艺术是中国较为古老的民间传统艺术之一,作为一种镂空艺术形式,能在空间视觉上给人以独特的艺术享受。这一艺术是指用剪刀将纸张裁剪成各种各样的图案,比如窗花、墙花、灯花等,逢年过节之际将其张贴到墙壁、窗户以及灯笼上,以烘托节日气氛。尤其是在乡村地区,家家户户都要做剪纸,以此表达人们生活中的喜怒哀乐。民间剪纸艺术之所以能够历经千年仍不失其清新脱俗和趣味性的特质,与中国乡村稳固的文化基础和社会结构有着密切联系。一次大的社会变革必将影响不同地域文化的波动,从而形成新的文化形式。因此,挖掘和传承民间剪纸这一美术工艺,不仅是艺术家需要关注的事情,更是全民族需要共同承担的责任。

1 剪纸艺术工艺特色

民间工艺美术与社会艺术一脉相承,二者的艺术特征、发展规律都存在明显的共通性。现阶段,部分民间美术设计中仍然保留较多的传统艺术符号,比如剪纸艺术中的红色纸张、镂空图案,象征着民间春节的喜庆与祥和。而剪纸艺术作为一种原始艺术,发展到如今早已积淀了深厚的文化底蕴,而且其造型多变,可以是动物、植物、人物,等等。人们通过运用剪裁、镂空等各种技法,将自然景象生动勾勒到纸张上,具有极强的审美价值和艺术价值。

1.1 风格多样化

剪纸,又称“刻纸”,是中国古老民间美术中的镂空艺术,其最大的优势在于剪纸作品能够在视觉上体现出美学元素与艺术价值,具有实用性较强、风格多样化等特点。为适应大众的装饰审美需求,剪纸样式类型、风格主题逐渐多样化,图案主题从单一的窗花、婚礼彩花、墙花逐渐扩展为花鸟虫鱼草木等类型,并且与其他领域的艺术进行了融合发展。例如,在刺绣中,部分设计者会将剪纸作为刺绣底样运用于门帘、枕套、被面、床单布料中,便于绣出更为生动、细致的图案。

1.2 构图复杂化

民间剪纸艺术作品的构图色彩精美、样式和谐,能够在保证整体结构相统一的基础上渗透美学变化元素,以彰显作品的艺术效果。例如,剪纸图案的构图多

以局部构图为主,设计者在剪纸构图时,会考虑到草、花、鸟等事物的对称性及连续性,还会考虑图案主题周围的修饰设计,以实现整体与局部的完整性。剪纸艺术的构图形式同样有着自身的设计规律和章法,常以填充式、自由式及对称式作为常用构图形式,因此呈现出的剪纸作品构图形式十分复杂。

1.3 文化渗透化

剪纸艺术不仅是一种美学工艺,而且是传统社会文化的具体表现形式。民间剪纸艺术这一工艺形式是由传统剪刻工艺演变而来的。《吕氏春秋》记载,周文王将树叶剪成形似玉圭的物件,由此可见,西周时期就已经出现剪纸艺术,并且初具形态。之后,经过各朝各代艺术家的传承,民间剪纸艺术的文化内涵不断丰富与具象,其在民俗活动中得到了发展和普及。宋代,人们便将剪纸艺术运用于各类祈福活动和民俗文化活动中,使得剪纸文化更具普遍性和大众化,体现出了其文化渗透性特点。

2 美术设计中剪纸艺术融入的价值

剪纸艺术是中国民间艺术的瑰宝,传统剪纸艺术能够寄托人类对大自然以及对美好事物的情怀和向往,具有极高的研究价值和意义。随着社会的发展与历史的沿革,剪纸艺术作为一种重要的装饰艺术,逐渐在大众生活中扮演着重要角色。设计者通过对纸张进行色彩选择、图案勾勒及位置摆放,将不同剪纸图案所表现出的不同寓意进行了充分展示,实现了生活与艺术的高度统一。

2.1 有利于传承民间剪纸艺术

如今,剪纸艺术发展面临断代隐患,传承及创新成为当代剪纸艺术传承者需要思考及解决的现实问题。常言道“独木不成林”,如果单独传承剪纸艺术,其发展之路则不会长远,只有将其融入美术设计中,才能充分发掘其魅力,实现其价值。如今,美术设计形式呈现出多元化展发趋势,建筑设计、室内设计、教育设计、服装设计等领域都有美术设计元素,将剪纸艺术融入这些美术设计领域,将会拓宽剪纸文化的发展渠道,有利于传承和创新民间剪纸艺术。

2.2 有利于促进美术设计发展

民间剪纸艺术是民间工艺美术的传承创新形式,是民间美术的艺术化表现。如今,将民间剪纸艺术融入美术设计中,是对传统美术形式的丰富和再现,能够通过不同剪纸图案形态重塑美术教育和传承的内在机理,从而促进美术设计的发展。当前,剪纸艺术文化已成为众多地区文化产业发展的主要因素,各地民间剪纸艺术的深度开发,带动了当地经济的发展和文化的进步,具有极强的发展潜力。而将剪纸艺术融入美术设计中,能够将剪纸艺术的影响力辐射到美术设计领域,使社会大众关注美术设计文化,进而促进美术设计的发展。

2.3 有利于丰富美术价值内涵

民间剪纸作为一种美术工艺形式,具有极强的美术价值,是人类表达生活愿望的基本途径之一。剪纸创作期间,设计者将对事物的祝愿、吉祥祷告等祝福注入剪纸作品中,再以剪纸作品的构图形式、外观设计等细节将这些内在元素体现出来,有利于传播传统美术工艺的价值内涵。而且民间剪纸艺术本身就是一种美术,将现代美术设计与剪纸艺术相融合,能更大程度地发掘剪纸艺术中的色彩、构图、样式等美术文化元素,提炼美术设计的工艺性内容,进而丰富美术价值内涵。

3 美术设计中剪纸艺术的体现方式

剪纸艺术是在我国民间流传十分深远的工艺形式。早在远古时期,壁画、彩陶等实物上就已经出现了剪纸艺术的雏形,随着历史的不断发展,剪纸艺术作为重要的美术设计元素已经被运用于诸多社会领域。如今,美术设计领域要想实现创新,离不开剪纸艺术的辅助。无论是美术设计教育领域、美术公共艺术设计领域,还是室内设计领域,都离不开剪纸艺术文化的衬托与配合。由此可见剪纸艺术这一艺术形式在美术设计中的重要地位。

3.1 建筑美术设计中的剪纸艺术

当前,美术设计不仅是一种理念,而且通过具象化被运用于各种社会实践领域,比如公共艺术领域。公共艺术是指与城市公共空间融合到一起的文化表现形式,这一形式中夹杂着众多中国传统民俗文化,剪纸艺术是其中之一。例如,庆阳市西峰区的周祖广场建设就充分体现了传统剪纸文化元素。广场入口处的不锈钢雕塑是庆阳市城市公共艺术的经典,该雕塑整体造型在不改变广场结构的基础上,融入了当地的民俗剪纸图案,从本质上突破了传统广场设计的限制,实现了美术工艺与公共艺术的完美结合。在周祖广场设计中,景观灯、垃圾桶、长廊座椅、导示牌等都利用了民间剪纸艺术的镂空形式,既简约大方又不失艺术品位。

3.2 美术设计教学中的剪纸艺术

在民间工艺美术的传承与发展中,美术设计一直是教学领域的重要内容,在如今美术设计教育改革背

景下,美术设计教学应引进民间剪纸艺术内容,丰富学校美术设计教学内容,这也是剪纸艺术融入美术设计的一种体现方式。首先,在剪纸艺术形式体现中,虽然在美术教学中开展极具装饰性的镂空剪纸艺术实践活动较难,但教师在教学中可引导学生突破物象之间的实际比例,将物象原有的层次重叠关系与实际透视缩小比例,从剪纸艺术的点、线、面出发,学习纸张分割、重组手法,进而完成美术教学中的剪纸课程学习。其次,在剪纸教学设计中,教师应经常安排学生动手实践,定期组织学生到美术馆参观、到乡村拜访精通剪纸的老人,通过这些方式学习剪纸艺术,为学校美术设计教学工作的顺利开展奠定基础。

3.3 室内美术设计中的剪纸艺术

剪纸艺术作为独特的美术形式,在我国已经延续了千百年。如今,美术设计已经被应用于室内设计,剪纸艺术也能在室内设计中发挥其独特作用,使室内设计充满美术韵味。例如,家具装饰融入民间剪纸艺术,能够向外界传达出平安、富足、健康等美好寓意。还可将剪纸艺术渗透到餐具、茶几、壁纸等实物中,在室内营造出浓厚的喜庆氛围。除此之外,剪纸艺术在室内美术设计中,还能与表演舞台设计相结合,促使舞台整体风格呈现出独特的文化韵味,比如,每年的春节联欢晚会会场就有剪纸艺术的身影,窗花、背景图案、场景布置等都少不了剪纸布景的衬托,使整个联欢晚会呈现出喜气洋洋、其乐融融的气氛。

4 结语

剪纸文化艺术中蕴含着深层次的思想情感与文化史实,与人类生活息息相关。剪纸这一艺术形式承载着社会变迁和乡土人情,不同地域之间的剪纸艺术既有差异又相通互融,它们共同展示了剪纸文化的美术设计内涵。在社会不断变化的今天,人类应自觉传承与发扬剪纸这一民间工艺,保护我国几千年传统文化结晶的完整性,并通过美术设计的多元创新形式,挖掘剪纸文化的美术内涵,开发其实际应用价值,为全人类服务。

参考文献

- [1] 贾娜.民间工艺美术的传承发展研究——以民间剪纸艺术为例[J].北京印刷学院学报,2020(02):59.
- [2] 马静,高智勇.传统剪纸艺术在高校美术教学中的传承与创新[J].中国民族博览,2019(01):21.
- [3] 周松.试析剪纸艺术在黄河三角洲美术教育领域的传承[J].艺术评鉴,2017(18):29.
- [4] 余军进.浅谈剪纸艺术在现代生活中的视觉延伸[J].浙江工艺美术,2017(9):92.
- [5] 刘强.中国民间剪纸艺术魅力与美育价值探析[J].文物鉴定与鉴赏,2018(13):164.

(作者单位:黔南民族幼儿师范高等专科学校)