

剪纸艺术在环境艺术设计中的应用思考

□ 李 莉

摘 要:劳动人民作为剪纸艺术的创造者和实践者,注定了剪纸艺术具有古朴、生动、形象的主体特征,它代表了社会大众对于美的认知和精神内涵。剪纸艺术是中华民族独有的艺术和精神瑰宝,现代环境艺术设计者可以应用剪纸艺术来传承和弘扬中国优秀传统文化。剪纸艺术作为一种古老且生动形象的艺术形式,可以赋予环境艺术设计活的灵魂,增添环境美学的感知能力。文章对于剪纸艺术和环境艺术设计二者之间的关系进行了深入思考,阐明了剪纸艺术的起源和基本特征,研究和分析了剪纸艺术在环境艺术设计中的应用。

关键词:剪纸艺术;环境艺术;应用思考

剪纸艺术作为中国优秀传统文化的重要组成部分,凝聚着我国劳动人民辛勤的汗水和超然的智慧。社会大众的创造力和想象力是无穷尽的,其作为剪纸艺术的创造者和实践家,赋予了剪纸艺术生命力。随着时代的不断发展,由古代到现代,剪纸艺术随着时间的推移不断变化,创造形式和内涵意义不断丰富。环境艺术设计是指利用一定的艺术处理手段,通过光影交错、造型设计、空间布局等艺术设计方式,营造特定的艺术氛围,以满足人们的功能使用和审美需要。剪纸艺术的上述变化为环境艺术设计提供了灵感和参考。环境艺术归属于空间艺术,属于三维视角;而剪纸艺术流于二维感官。虽然维度有所降低,但是剪纸艺术赋予了平面设计领域无限的创造力和发挥空间。环境艺术设计要充分汲取剪纸艺术的精髓,有选择性地提炼出具有东方传统文化气息的艺术特征和表现形式,统筹环境艺术的空间性特征,找出二者相同点,进行灵感创造和艺术设计。

1 剪纸艺术的起源和基本特征

1.1 剪纸艺术的起源

剪纸艺术是中国优秀传统文化的重要组成部分。战国时期,剪纸艺术就已经产生,古代人民利用工具对物品进行镂空和雕刻设计,这在当时是一种特殊的工艺,为剪纸艺术的发展奠定了基础。直到东汉时期,蔡伦改进造纸术,剪纸艺术才得以发展壮大。唐代文化昌盛,剪纸艺术在唐朝时发展至巅峰,人们可以灵活运用工具对纸张进行艺术创作,剪裁各种图案,其中以漏印花为主要创作手法。随着剪纸艺术的发展和演变,其他艺术形式如陶瓷、皮影、服饰等都深受剪纸艺术的影响。

1.2 剪纸艺术的基本特征

我国剪纸艺术历经数个朝代的更替,有源远流长的发展史。剪纸艺术是我国古代劳动人民的智慧结晶,具有以下艺术特征:一是剪纸艺术的图形空间排布较为随意,也就是漆图形空间排布遵循非逻辑性。非逻辑性图案给人一种“乱”的感觉,这种感觉所呈现出来的

效果导致空间和时间的混沌,这种非逻辑性正是剪纸艺术最为突出的特征之一。人们在欣赏剪纸艺术作品时,根据画上剪裁的内容会联想到不同的时间和空间,这是一种变换性,是欣赏着随机出现的感觉,是非逻辑性的。二是剪纸艺术的图案具有灵活性,其图案是不断变换的。由于剪纸艺术以剪刀、刀等主要工具,为打造出美轮美奂的视觉效果,剪纸艺术倾向于通过变换的图案打造朦朦胧胧、真真假假、虚虚实实的梦幻感觉,增加剪纸艺术的趣味性和创造性。三是剪纸艺术的操作纸张多为纯色纸张,一般以白底红面的方式进行创作,利用颜色反差来提升视觉效果。

如今,剪纸艺术已经成为我国传统文化的美术代表之一,其美学内涵被环境艺术设计所借鉴,剪纸艺术不断传承和壮大。由于剪纸艺术具有二维性,环境艺术设计可以参考和发扬剪纸艺术的精髓所在,创新现有理论形式和表现手法,不要一味地进行模仿和照抄,要有选择性地提炼总结,将剪纸艺术的二维性与环境空间的三维性进行深度融合,升华和巩固其蕴意。

2 剪纸艺术在环境艺术设计中的应用思考

2.1 剪纸艺术在中国古典园林中的应用

中国古典园林景观多为镂空的形状,这是中国古典园林的设计手法之一。通过对比不难发现,中国古典园林的镂空设计取自剪纸艺术的精髓。当然,中国古典园林景观对镂空手法的运用是多方面的,该手法在中国古代园林造型中被称为“透景”,其中花窗的透景和古典园林的透景意义是一致的,花窗在园林透景手法中扮演着重要的角色。如果以欣赏的眼光看待一副园林画卷,那么花窗就是古典园林的精髓。花窗艺术和剪纸艺术有着异曲同工之妙,其核心在于图案的不断变换和图案抽象的寓意性。剪纸艺术在发展过程中被赋予了深刻的寓意,这些寓意是被大众所认可的。张道一先生曾经对剪纸艺术中不同图案的寓意性进行了概括,分别为福、禄、寿、喜、安、财等,其背后隐藏着人们对美满、平安的向往与追求。古典园林的廊桥、侧墙

等构成部分设计有不同造型的花窗,观赏者不仅可以
通过剪纸艺术的经典图案来观赏古典园林的精神,还
可以通过花窗的剪纸艺术造型感受剪纸艺术背后的传
统文化。虽然花窗的表现形式与剪纸艺术的表现手法
几乎一样,它们的传承方式也大同小异,但剪纸艺术更
加关注对于生活场景的刻画,而花窗更多是对环境景
观的表达。此外,古典园林景观铺地设计也充分利用剪
纸艺术中常见的几何纹样进行组合搭配,以形成八角
灯景、八角橄榄景等,提升设计效果。

2.2 剪纸艺术在当代景观中的应用

在当代景观设计中,设计者创新艺术创作方法,将
环境艺术设计与剪纸艺术的表现手法相结合,将更多
的元素结合起来,产生新的设计元素。设计者将时尚元
素与剪纸艺术元素组合起来进行艺术创作,以丰富当
代景观设计的表现手法和拓展其表现空间。例如,大雁
塔是大唐时期的建筑景观,展现了唐朝的大国风范。如
今,大雁塔景观处建有颇具中国风的电话亭和路灯,这
些景观建筑充分吸取剪纸艺术的灵感,将传统剪纸图
案作为装饰底纹,将现代化的艺术表现与传统的剪纸
艺术元素相结合,可谓是传统文化元素创新应用的典范。

2.3 剪纸艺术在室内设计中的应用

剪纸艺术作为一种潮流的设计工艺,被广泛应用
于室内设计中。如今,剪纸艺术已经成为室内设计中常
见的元素之一。在现代室内设计中,设计者将剪纸艺术
的精髓表现得淋漓尽致,将剪纸艺术与室内设计完美
融合,不断升华传统民间剪纸艺术的美。室内设计应用
剪纸艺术,能够带给居住者更加直观的视觉冲击和强
烈的艺术感受。室内设计应用剪纸艺术,将三维立体元
素与二维剪纸艺术相结合,碰撞出灵感的火花,充分利
用三维空间,结合光学原理,利用光的直射属性进行合
理的构造,使室内设计迸发美感,打造出完美的视觉盛
宴,营造出一个光与影交错的世界,让人参观这种艺术
设计时有种强烈的时代感和文艺感。剪纸艺术在室内
设计中的应用不仅使室内设计有了不拘一格的别致

感,同时借助剪纸艺术的层次错落感形成强烈的对冲
空间视觉效果,并借鉴剪纸的镂空效果,打破传统的单
一色调格局,使室内设计有层次分明的特殊氛围。室内
设计应用剪纸艺术,将传统文艺与现代设计相结合,促
进了剪纸艺术的发展和广泛应用,对于促进中国优秀
传统文化的弘扬和传承具有重要意义。

3 结语

历经岁月的变迁和尘世的洗礼,剪纸艺术成为我
国传统艺术瑰宝。剪纸艺术是劳动人民创造的产物,兴
于唐朝,作为一种历经发展变化所形成的艺术形式,其
意义已经高于生活,具有跨越时代和社会背景的现实
价值。剪纸艺术的发展和进步体现了中国人民对于美
好生活的向往与期盼。新时代,剪纸艺术设计者要将剪
纸艺术这一门学问发扬光大,不断创新,代代相传,为
现代化建设贡献一份力量。将剪纸艺术应用于环境艺
术设计,能够为环境艺术设计提供设计灵感和创新设
计方式,通过优秀传统文化的传承和发扬为环境艺术
设计提供灵感,把握剪纸艺术的魅力所在,理解剪纸艺
术的精神内涵,体现剪纸艺术的应用价值,推动环境设
计艺术的发展与进步。

参考文献

- [1]陈良梅.在民间艺术中探寻现代环境艺术的传承与再开发[D].
南京:南京林业大学,2008.
- [2]雷腾英.浅析剪纸艺术在环境艺术设计中的应用[J].短篇小说
(原创版),2018(11):127.
- [3]蒲忠克.浅析剪纸艺术在环境艺术设计中的应用[J].门窗,2016
(02):125.
- [4]陈口丹.试议剪纸艺术在环境艺术设计中的应用[J].徐州建筑
职业技术学院学报,2011(01):47.

(作者单位:郑州工商学院人文艺术学院)