

民间剪纸艺术及其在平面设计中的应用

□ 彭 蕾

摘 要:民间剪纸艺术作为一种极具代表性的传统文化,历经千百年的传承。民间剪纸的造型选取、创作手法有着独特的艺术特色和浓厚的民族特色。文章分析了民间剪纸艺术及其特征,阐述了民间剪纸艺术应用于平面设计中的重要性,并对民间剪纸艺术在平面设计中的应用进行了讨论。

关键词:剪纸艺术;平面设计;传统文化

平面设计从民间剪纸艺术中汲取丰富的造型资源、设计理念等,一方面有利于弘扬中华优秀传统文化,另一方面能使平面设计的发展更多元化。

1 民间剪纸艺术及其特征

1.1 民间剪纸艺术

剪纸艺术是一种利用刻刀对纸张进行雕刻加工,使纸张呈现出镂空画面的艺术创作形式。民间剪纸艺术内容以我国劳动人民为主要人物形象,反映劳动人民的生产生活场景。民间剪纸艺术内容反映人民群众生产生活这一特点使其随着时代的发展而不断进步。

汉代以前,我国民间剪纸艺术就已经有所发展,只是当时的创作材质并不是纸,而是在金银箔片以及皮革上面进行裁剪。造纸术改良之后,纸张不再是贵族的专属物品,在民间也得到广泛应用,成为剪纸创作的主要材料。虽然文献记载汉代民间剪纸艺术已经发展得较为成熟,但现代出土的最早与剪纸艺术有关的遗物来自北朝中后期。随着时代的发展与进步,剪纸艺术与现代设计呈现出互相交融、共同发展的趋势,如吕胜中的剪纸作品《小红人》就充分展现出现代设计手段与传统剪纸造型的融合发展趋势。

1.2 民间剪纸艺术的特征

1.2.1 创作形式和创作风格的丰富性

剪纸是一种独特的艺术形式,与人们的生活有着紧密的联系,具有实用性和装饰性。纵观民间剪纸艺术的发展历程,为了适应不同时期、不同群体的需要,剪纸的造型、款式、风格等变得越来越丰富。剪纸作品最初大多贴在窗户上用作装饰,其最初的样式以各种形状的窗花为主,通常选取花草、风景等造型。后来,民间剪纸作品越来越多地应用于婚礼装饰、祭祀用品,剪纸类型不断丰富,包括婚礼的采花、祭祀用的纸花等。此外,民间剪纸艺术在发展的过程中与其他艺术充分融合,表现风格越来越多元化。例如,在剪纸与刺绣艺术相结合的过程中,人们将传统的剪纸造型作为刺绣的底样,使刺绣变得更加灵活生动。剪纸图案也可以用于衣物、生活用品装饰,如被套、床单的印染图案。我国地

域广阔、民族众多,不同地区生活习俗、文化等方面存在差异,民间剪纸作品创作也风格迥异。例如,北方的剪纸线条较为粗犷,图案简洁朴素;而南方的剪纸则更加小巧精致。

1.2.2 创作内容呈现出生活气息

在古代,由于人们能接触到的材质较少,装饰选择较为单一,剪纸这种取材方便、创作过程较为简单的艺术品就成为装饰的首选。并且剪纸所用的纸张多为红色,红色在中国传统文化中代表喜庆、热闹,因此,人们把对生活的美好期望、对日常生活的表达等都寄托于剪纸作品中。根据宋代史书、诗词记载,人们把剪纸应用于各种祈福活动、婚丧嫁娶中。到了明清时期,我国剪纸艺术更是达到了创作巅峰,民间剪纸随处可见。在一些重大节日,如春节、元宵节等,家家户户张贴窗花,大街小巷遍布剪纸艺术作品。此外,剪纸艺术还与各种器具装饰结合在一起,如陶瓷器具加入剪纸图案、元宵花灯的灯面应用剪纸图形等。

1.2.3 丰富的选材和意向表达

民间剪纸艺术选材大多源自生活。首先,作为装饰的创作图案大多是人们生活中常见的家禽,如鸡、鸭、狗、鱼等,造型活泼有趣。以这些生活实物为基础,创作者发挥丰富的想象力,裁剪出神话传说中的龙、麒麟、貔貅等瑞兽造型。其次,窗花剪纸内容大多以牡丹花、梅花、菊花、喜鹊、鲤鱼等这些美好的花、鸟、鱼作为创作素材。这些素材的选择是创作者自身意象的外化,是创作者对民族兴旺、生活美满的一种精神追求。例如,创作者通过盛开的繁花寄托自己生活繁花似锦的愿望;通过葫芦这一形象寄托对“福”“禄”的向往;希望通过万年青、松树等造型寄托家中长辈享受安乐的愿望;希望通过并蒂莲、鸳鸯、比翼鸟等寄托新婚夫妇举案齐眉、白首与共的愿望。

2 民间剪纸艺术应用于平面设计中的作用

2.1 提升平面设计的艺术效果

民间剪纸艺术大多使用虚实结合的方式来凸显剪纸画面中的主要形象。将虚实结合这一造型方式应用

于平面设计,一方面可以凸显平面设计的主体,使设计具有层次感;另一方面可以使剪纸艺术的造型更加统一,使平面设计的视觉效果更佳。

2.2 拓宽平面设计的创作思维

由于剪纸艺术的创作材质是二维的纸张平面,创作者巧妙地打破了时空限制,采取自由空间理念精心安排各种剪纸元素,使它们和谐共处于一个画面内。平面设计运用自由空间造型思维,可以打破传统透视原理的禁锢,充分拓宽创作思维,对设计元素的空间安排进行自由创新和探索。

2.3 丰富平面设计的艺术形式

民间剪纸艺术通过现实造型来传达美好期望,引发观看者情感共鸣,带给观看者极强的感染力。平面设计也可以运用这一方法,通过在设计中加入剪纸造型,一方面带给设计作品强大的视觉冲击力,另一方面丰富平面设计的图形符号,提升设计作品的感染力。

3 民间剪纸艺术在平面设计中的应用

3.1 剪纸艺术中的阴阳观在平面设计中的应用

在我国许多艺术形式中,阴阳互补的观点非常普遍。以民间剪纸艺术为例,其创作讲究画面中的虚形与实形的互动,要求阴阳相互依存、互为补充,认为只有这样才是一幅完整充实的作品。在平面设计中,阴阳观也被普遍应用,阴阳造型可以增强平面造型的空间感,通过在构图方面的调整使设计整体更加平衡与完善。例如,中国人民银行的标志,它的实形造型由三枚古代货币组成,内部镂空呈现一个“人”字虚形,实形展现了其行业属性,虚形是银行的名称,造型均衡美观。

3.2 剪纸艺术中的自由空间造型在平面设计中的应用

民间剪纸艺术在二维空间中根据所选择的内容素材的重要性进行位置、大小、比例、相互之间关系的规划。现阶段,这种自由空间造型方式在平面设计中也得到了广泛应用。首先,平面设计开始抛弃透视理念,根据设计信息的重要程度,对其空间位置进行合理的安排。其次,剪纸造型中的空间安排看似自由,但实际上并不是杂乱无章的,是具有整体性的,设计信息安排也是如此。最后,剪纸艺术中的自由空间造型是一种精神表达方式,平面设计者通过将不同领域的两种东西融

合在一起创新平面设计。例如,面向外国市场销售的月饼,其包装采用旗袍缎面加上盘扣装饰,以外国人熟悉的中国元素来展示月饼的中国传统食品属性。

3.3 剪纸艺术中的意向造型在平面设计中的应用

传统剪纸艺术中的意向造型在现代平面设计中的应用非常广泛,通过选择在中国传统认知中具有特殊意义的事物,借由这些物品抒发设计者的理念,形成了一种独具一格的设计风格。首先,将民间剪纸艺术图形直接应用于平面设计中,以一种中国风的造型来吸引观看者的眼球。其次,通过选取与设计信息含义相关的其他事物来达到隐喻的效果,使观看者产生联想,带给观看者心理暗示。例如,春节宣传通过与春节有关的饺子、年夜饭、春晚等画面,使观看者对设计主题一目了然。最后,加入中华优秀传统文化中的祥瑞造型、吉祥物等,表达设计作品的美好寓意,带给观看者幸福美好的心理感受。

4 结语

综上所述,中国民间剪纸艺术是中华灿烂文化的瑰宝,它集合了创作者优越的智慧与先进的理念,对其他艺术形式产生了重要影响。今天,平面设计要想在国际进程中凸显民族特色,为世界所认可和追求,就需要积极从中国民间剪纸艺术中汲取经验,以促进民族文化的传承与平面设计的长足发展。

参考文献

- [1]郝艳霞.满族民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J].大众文艺,2021(01):38.
- [2]刘善文.民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J].佳木斯职业学院学报,2020(02):206.
- [3]李黎.浅谈民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用[J].赤子,2020(3):262.
- [4]刘萍.浅谈中国民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用[J].文化创新比较研究,2018(08):59.
- [5]武建林.民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J].包装工程,2020(08):302.

(作者单位:郑州旅游职业学院国际工商学院)