

民间剪纸艺术特征在插画设计中的表现

□ 高晓丹

摘要:剪纸是我国传统民间艺术的重要组成部分,蕴含着深厚的民族艺术基因。民间剪纸经过一千多年的发展,仍然可以在民俗文化中屹立不倒,得益于其独特的艺术特征和表现形式。文章通过对民间剪纸的概述,来对剪纸的整体表现特征进行认识,并了解其精神内涵,旨在通过对剪纸的造型、题材及构图等特征的分析,探讨出剪纸的多种形式在现代插画设计中的应用。

关键词:民间剪纸;插画设计;风格特征

1 民间剪纸概述

剪纸是在纸上进行剪或刻的一种艺术形式,一般会出现在民间年节活动或者喜庆事件中,在黄河北部地区的农村,因经常将剪纸贴于窗户上,故称为“窗花”,在陕北地区,经常将剪纸用于婚俗活动中,故称为“喜花”。在寿宴时所用的剪纸称“寿花”,丧事时所用的剪纸称为“丧花”。在漫长的岁月里,剪纸总是以恰当的方式去营造特定的氛围,来表达对吉祥的祈盼抑或是对生死的敬畏。

追溯剪纸最早的历史,则是《史记·晋世家》中,周成王将梧桐的叶子剪成圭的形状赠与其弟的故事。而真正概念上的剪纸史,则是在东汉蔡伦造纸以后,纸张因价格低廉,很快被普通百姓所接受,因而很容易在民间传承发展,这才造就了我们如今所看到的异彩纷呈、独具中华文化特色的剪纸艺术。

2 民间剪纸的艺术特征

2.1 造型特征

剪纸是富有创造的劳动人民经过积年累月的发展而形成的智慧结晶,在造型特征方面主要表现在以下三个方面:

2.1.1 意象造型

意象造型可分为三种:一是谐音法,如新作品《喜上眉梢》,整体形象是喜鹊站立在梅花的花梢上。用报喜的喜鹊来表达“喜”,用“梅梢”谐音“眉梢”,来表达人逢喜事神采洋溢的喜悦与吉祥之意;二是谐形法,即将物体通过简化的方式来表达抽象的概念,如剪纸创造中的麦穗代表了秋收和大丰收;三是象征法,即运用象征手法来表达美好的寓意。如石榴象征着多子多福,莲花象征着出淤泥而不染的纯洁品格等。

2.1.2 阴阳观造型

阴阳观早在古代就已经被广泛运用到生活中,它实质上是一种哲学观,体现了“生与死”“黑与白”的思辨性。剪纸中也不可避免地产生了具有这种哲学观的

造型,如民间流传的“阴阳剪纸”的创作手法,将整个剪纸显示出虚实相生的关系。再如,剪纸“团花”系列作品中,对偶的造型中阳刻线线相连的手法形成了正负空间的关系,体现了阴阳的造型观。

2.1.3 装饰纹样造型

剪纸艺人在做剪纸时将剪纸的外轮廓造型确定后,需要根据题材去加减纹样,这些装饰纹样既要简洁又要富有变化,通过这种方式加强剪纸的层次感和意义的传达。如剪纸作品《抓髻娃娃》中,确定了人形站立、双臂上举或下垂以及腿部分开的基本造型后,娃娃头饰双鸡、一手抓鸡一手抓兔,整个身体呈现孕育的状态,整个装饰纹样体现了期盼子孙繁衍的主题。

2.2 构图特征

剪纸的构图方式与中西方的传统构图方式都不相同,剪纸是平面展开的效果图,同时也要求剪纸的物与物之间可联结但不能遮挡,因而对于这种特殊的艺术就会有特殊的构图方法。剪纸包括平视构图、均衡式构图、适形构图、多角度组合构图等构图方式。窗花、扣腕、团花等剪纸多采用适形构图方式,而以作者主观感受为主,随意组合表达作者内在情感的作品多采用多角度组合的方式。如剪纸作品《福寿三多》中,作者将石榴、桃子和佛手自由组合在一起,不考虑透视的问题,传达了作者对多福、多寿等吉祥含义的表达。

2.3 主题特征

剪纸的题材范围可谓是相当广泛,有花鸟鱼虫、瓜果禽兽、神话、忠勇强将、民间故事、戏曲人物、器物、文字等等,但主题总体分为三类。第一类,求吉辟邪的吉祥愿景。先人们在面对灾难或困苦情况下,通过剪纸表达规避灾难和对福寿安康等吉祥的祈求。比如“凤穿牡丹”代表了对美好姻缘的向往。第二类,对生命繁衍的图腾崇拜。对图腾的崇拜也意味着图腾可以代表某些力量,如《石榴坐牡丹》将象征女性的牡丹和象征多子的石榴进行结合。第三类,忠孝仁义的道德展现。如《二十四孝图》体现了孝悌,《钟馗》反映了对于真善美的赞扬和对假恶丑的摒弃。

3 民间剪纸特征在插画设计中的表现

3.1 形意的运用

在民间剪纸造型中,不过分追求客观物像的写实性,更加注重造型中意象的传达。剪纸艺人经常将观察所得的事物与事物所带给自身的真实感受融合在一起,实现“形”的运用,“意”的传达,达到了物我合一、情景交融的境界。在插画设计中可以根据“以意取形、见意忘形、随意夸张、意趣变形”的创作手法,从多个角度对事物认知后再进行加工,从而统一物象和现实。

在中央美术学院为2022年冬奥会设计的视觉形象插画中,人物采用了剪纸的几何造型形式,下方图中伴有古钱币、花卉等纹样,象征着冬奥会的吉祥与顺利,背景则运用了彰显冬奥本质的冰雪主题。整个作品中不仅用剪纸形式创作了人物,也运用剪纸的“形意”传达了美好寓意。

在可口可乐春节的创意海报插图中,运用了剪纸中象征着美好、吉祥、喜气的鲤鱼、福、喜鹊等剪纸元素,将这些元素进行拼贴并与可口可乐的造型相契合,既很好地诠释了可口可乐的“可喜可贺”,又为处于春节美好气氛中的人们送去了祝福。

3.2 哲学观的表达

剪纸中的哲学观,其实就是运用阴剪和阳剪的手法,在画面中形成的虚实交替以及偶数的效果。阳剪就是将图案以外的部分剪掉,保留图案的内容。阴剪是将图案自身剪掉,剩下的是图案以外的部分,通过衬纸反衬出图案的内容。在插画设计中运用剪纸艺术中阴阳哲学观的表达手法有助于画面空间感的增强,和谐性和简练性的打造,给人以稳重的感受。

在抗疫《恐慌》的宣传海报插图中,采用阴剪的手法表达了在疫情严重情况下,主人公口戴口罩、手捂胸口的恐慌形象。整体采用黑色突出人物,运用白色细线对人物的手部和面部进行描绘,黑白的对比形成较强的视觉冲击力。画面中的粗细、虚实、黑白对比都表现出了和谐稳重的视觉感受。

剪纸中的哲学还有奇偶、对称的观念,在潘虎为黑狮啤酒所做的插画中就采用了剪纸哲学中的对称,画面中将美女与狮子相结合,以中心垂直为基线,使左右对称,呈现出一种均衡、庄重的美感。

3.3 纹样题材的借鉴

民间剪纸的纹样题材相当广泛丰富,与当时的生活环境、社会、经济及观念有很大的关系,反映了当时人民对美好愿望的祈求。随着时间的推移,剪纸中的图形样式逐渐成为视觉元素中的瑰宝,可为我们现代的插画设计服务,甚至为现代设计服务。

剪纸作品《抓髻娃娃》原是用作祈福、送病以及对

生殖的崇拜。在2017年红点设计的获奖作品中有一幅名叫《抓髻娃娃》的插画大受好评,插画的题材依然采用剪纸题材中的抓髻娃娃,在造型上保留了剪纸抓髻娃娃的特征,上下各一个抓髻娃娃,呈水平对称状态。上为女性抓髻娃娃,其手中抓着两只公鸡,胸前绘制着象征生殖意义的莲花。下为男性抓髻娃娃,手中也拿着两只公鸡,其胸前则绘制象征男性身份的老虎和吉祥图案。整个从造型到表达理念都以剪纸作品《抓髻娃娃》作为灵感,在其基础上与现代设计相结合,创作出了属于新时代的抓髻娃娃。

2022年冬奥会的举办地点在张家口,蔚县的剪纸文化是张家口的特色文化。因而在冬奥会能看到很多以蔚县剪纸为元素设计的作品。在冬奥会官方宣传海报中,我们可以看到一组由“冰墩墩”“雪容融”剪纸所做的作品,该吉祥物“冰墩墩”“雪容融”作为海报的主体表现物,背景插画以剪纸形式去呈现,剪纸的题材则是由代表吉祥和美好的花鸟所组成。整个作品体现了中国的传统文化,更体现传统剪纸与现代设计的完美结合。

蔚县剪纸的题材较多,其中戏曲就是很重要的一部分题材,包括秧歌、戏曲、杂耍等。在冬奥会的设计中,我们也可以看到以剪纸中的戏曲为题材与元素的案例。如《铜锣迎冬奥》插画中,整个插画中心是冬奥会的标志,四周是以蔚县剪纸中的秧歌戏为元素,图中的人物造型多样、生动活泼,用吹唢呐、敲锣、扭动的方式来展现欢天喜地的氛围,庆祝着冬奥会的到来。

近年来,“文化自信”“设计本土化”等词语的提出,使得我们将设计的着眼点开始转移到我国的传统文化上,而不再一味地迎合西方。剪纸作为一种根植于劳动人民的传统艺术,具有一千多年的历史,其艺术形式和特征是它永远具有活力且经久不衰的原因。若将传统的剪纸艺术与插画设计进行结合,不仅可以弘扬我们的传统文化,还能将设计理念根植于推动文化“走出去”的项目中。

参考文献

- [1]周嫣吉,王玮.论传统文化符号在包装设计中的应用策略[J].家具,2021(01):95.
- [2]衡艺华,王玮.校园品牌文化视角下校园文化创意产品设计开发和研究[J].汉字文化,2020(19):167.
- [3]张琪琪.[D].上海:上海大学,2018:195.
- [4]赵灿.中国民间剪纸在插画设计中的应用与研究[D].西安:西安美术学院,2021:74.
- [5]陈青,王蒙.论传统剪纸技艺的时代再生[J].美术,2019(06):116.

(作者单位:商丘学院应用科技学院)