

剪纸艺术在景观设计中应用的思考

□ 赵应勇

摘要:将剪纸艺术应用于景观设计中有助于提升视觉审美效果、提升景观设计的文化内涵、实现人与环境的情感交流、推动传统文化的进一步发展。但是目前,我国在将剪纸艺术应用于景观设计的存在文化价值挖掘不充分、盲目堆砌文化元素、技术能力较为落后、欠缺文化参与性等问题,不利于二者的融合发展。文章通过分析将剪纸艺术应用于景观设计中的意义以及存在的问题,探索二者的融合发展方向,以期提升景观设计文化内涵,并为后续相关研究提供借鉴。

关键词:剪纸艺术;景观设计;应用

随着经济的迅速发展,城市环境建设得到了重视,但是在商业主义思想、西方现代设计理念及建设速度要求等因素的影响下,我国城市环境景观建设呈现出严重的同质化现象,各地政府在进行城市改造时不注重结合当地的文化特色,一味追求工程项目建设和大众视觉上的现代感,使得大量城市景观失去了应有的特征。中国剪纸艺术产生于民间,历经数千年的发展,承载着人们内心深处的期盼与向往,形成了特有的审美意识与美学观,是中华文化数千年智慧的结晶。将剪纸艺术应用于景观设计中,不仅有助于突出城市景观的文化氛围,而且有助于满足当代国人日益增长的文化需求。

1 剪纸艺术在景观设计中的应用的意义

中国剪纸艺术作为中国传统工艺美术的重要代表,不仅具有独特的表现形式,还蕴含着特有的艺术特征与审美性,剪纸艺术的应用具有营造空间文化意象的功能。改革开放以来,随着经济和生产力的进步,社会环境不断变化。受现代艺术思潮和外来文化的冲击,人们思想不断开放,剪纸艺术作为我国民族文化的瑰宝,在新型城镇化建设进程中与其他民间艺术一样,生存空间受到挤压。城市是人们工作、生活的主要场所,城市中的环境景观建设是人们在闲暇之余进行交流、放松的场所,尽管现阶段我国城市中的环境景观建设可以满足人们日常休闲的空间需求,但是仍然难以满足人们日益增长的精神文化需求。因而,将剪纸艺术积极地应用于环境景观建设中具有非重要的意义。

1.1 提升视觉审美效果

将剪纸艺术应用于景观设计中可以提升视觉审美效果。首先,剪纸艺术具有浓厚的艺术特征和独特的艺术美,在历史的长河中经过传承与发展,不断丰富自己的艺术内涵,将传统文化、地域文化、外来文化、其他艺术形式等进行有机融合,逐步发展为具有典型风格特征的不同地域特征剪纸艺术。将剪纸艺术作为设计的视觉元素运用于景观设计中,极大地丰富了景观设计

的设计语言。其次,在城市环境景观建设过程中,越来越多的城市在追求现代化的过程中忽视了文化,这就使得当前城市环境景观建设千篇一律,这种建设方式虽然可以满足人们对现代感的追求,但是久而久之会产生审美疲劳。将剪纸艺术与景观设计相结合可以提升环境景观建设的艺术性,进而提升其审美效果。

1.2 提升景观设计的文化内涵

城市景观是协调人与自然、人与社会以及人与人之间关系的重要介质,这种特殊作用要求其在设计过程中必须具备一定的文化内涵。而剪纸艺术作为我国民族文化的瑰宝,将其应用于景观设计中可以提升城市景观设计的文化内涵。在以往的景观设计中,设计师往往是借助各种自然元素与现代设计的点、线、面元素相结合,强化设计的整体效果,或者是将现代设计元素与当地的自然风貌相结合,呈现出整齐划一的设计模式,这种模式虽然存在一定的现代感和短暂的视觉愉悦感,但是仅以自然元素作为设计要素有些单调,不能满足人们日益增长的审美需求。剪纸艺术蕴含大量的文化信息,在景观设计过程中融合剪纸艺术可以丰富景观内容,提升环境景观的文化内涵。

1.3 实现人与环境的情感交流

将剪纸艺术应用于景观设计可以促进人与环境的情感交流。首先,剪纸艺术本身就是一种人文艺术,结合了创作者以及相关群体对美好生活的向往以及对未来的期盼。例如,我国各类剪纸主要以“红色”作为主色调,而红色在我国传统文化中象征着吉利、喜庆,剪纸作品多用鱼表示“有余”,用柿子、如意象征“事事如意”,喜鹊、梅花寓意“喜上眉梢”。总之,剪纸艺术具有一定的人文价值,有利于引起人们情感上的共鸣。其次,将剪纸艺术与景观设计相结合有助于赋予环境一定的情感语言,进而实现人与环境的情感交流。例如,在我国明清时期的建筑风格中,镂空雕花具有独特的艺术价值,其不仅能够使建筑构件更加和谐,而且有助于表达创作者的情感特征,将具有镂空特点的剪纸应用于景观设计中可以实现人与环境的情感交流。

1.4 推动传统文化的进一步发展

曾经一段时间,很多人对以剪纸艺术为代表的传统文化的关注度越来越低,影响了传统文化的传承与发展。将剪纸艺术融入景观设计可以推动我国传统文化的发展,增强我国的文化自信。首先,改革开放以来,高校设计教育受西方现代设计理念的影响,虽然推动了中国现代设计的进步,但也忽略了对传统文化的吸收,致使现代风格设计几乎将传统风格设计淹没,人们缺乏接触传统文化的机会,无法感受传统文化的魅力。将剪纸艺术与景观设计相结合可以将我国的传统文化元素以景观的形式呈现出来,增加人们接触传统艺术的机会,有助于人们感受传统文化的独特魅力。其次,将剪纸艺术应用于景观设计中有助于在提升景观设计文化性的同时凸显剪纸艺术的价值,让人们意识到传统文化在城市环境建设中扮演的重要角色,进而自觉推动传统文化的进一步发展。

2 剪纸艺术应用在景观设计中存在的问题

剪纸艺术是过去人们在日常生活中接触最为频繁的传统文化之一,在漫长的发展过程中其已形成了独特的文化内涵以及表达形式,可以丰富人们的生活。近些年来,在城市景观设计过程中融入剪纸艺术逐渐成为常态,但是就目前人们所接触到的大多景观设计来说,在融合剪纸艺术的过程中均有存在文化价值挖掘不充分、盲目堆砌文化元素、技术能力落后、欠缺文化参与性等问题。

2.1 文化价值挖掘不充分

将剪纸艺术应用于景观设计中存在文化价值挖掘不充分的问题,主要体现在以下两个方面。首先,景观设计在融合剪纸艺术的过程中只注重剪纸的外在表现形式。剪纸艺术作为我国传统文化之一,具有深刻的文化内涵。其艺术价值体现在剪纸过程中的方方面面,外在表现形式只是其中一个部分。但是现阶段,我国在景观设计中引入剪纸艺术只注重突出其镂空的外在形式及喜庆色彩的应用,没有充分挖掘剪纸的内涵。其次,忽略了传统剪纸艺术装饰语言的归纳和应用。在我国传统剪纸艺术中,由于不同区域人们的生活习惯、地理条件等原因造成剪纸风格的差异,剪纸风格的差异主要体现在其装饰语言上。装饰语言是区别不同地域文化特征的要素之一,需要对剪纸装饰语言有较深刻的理解和认识。但是目前景观设计在融合剪纸艺术的过程中忽略了装饰语言,只注重对外在具象内容的挖掘。

2.2 对文化元素的盲目堆砌

对文化元素的盲目堆砌是将剪纸艺术应用于景观设计中存在的问题之一。首先,盲目选用各类文化元素。剪纸艺术拥有大量的文化元素,城市在进行景观设计时应当根据设计理念及设计方式选用合适的文化元

素进行融合,否则会影响表达效果。综观我国目前各类景观设计,虽然呈现出融合剪纸艺术的不少案例,但在融合过程中均不注重对文化元素的选择,只是简单而不加选择地采用“拿来”方式,不利于切实提升景观设计的文化性与艺术性。其次,大量堆砌无关文化元素。景观设计并不是融合越多的文化元素越好,这样的做法没有突出画龙点睛效果,目前我国景观设计在融入剪纸艺术时存在大量类似堆砌无关文化元素的问题。

2.3 技术能力落后

将剪纸艺术应用于景观设计中存在技术能力较为落后的问题,主要体现在以下两个方面。首先,在景观设计过程中结合剪纸艺术无法保证细节韵味。目前,我国在景观设计中结合剪纸艺术只注重掌握剪纸的外在形式,无法对细节韵味进行表现,这就使得二者的融合停留在表层阶段。例如,对传统剪纸的认识和理解能力较为落后,只是简单地对原有作品进行放大、缩小、拼凑,只能模仿剪纸艺术的外在表现形式。其次,无法在剪纸艺术的基础上进行创新,剪纸艺术的创新需要剪纸装饰语言应用能力的支撑,但是目前我国城市景观设计无论是从设计水平上还是从加工工艺上都难以进行创新,这就使得在景观设计中融入剪纸艺术停留在照搬照抄阶段。

2.4 欠缺文化参与性

将剪纸艺术应用于景观设计中还存在忽视文化参与性的问题。首先,在景观设计过程中不注重强化“参与性”。现阶段,一些景观设计虽然融入了剪纸艺术,但是只突出了剪纸艺术的展览性,忽视了参与性。很多景观设计与剪纸艺术的融合停留在观赏阶段,并未设计相应的参与性活动来提升人们的主观感受,不利于真正实现二者的融合发展。其次,注重对传统文化的保护,忽视对传统文化的传承。现阶段,我国各项政策都注重强化对传统文化的保护,提升人们对传统文化的认识。但是若想促进传统文化的进一步发展,不应该只强调对其进行保护,还需要突出传承与创新的重要作用。

3 剪纸艺术在景观设计中应用的发展方向

实现剪纸艺术与城市景观的有机融合不仅可以提升城市景观的文化性与艺术性,而且可以引起人们对以剪纸艺术为代表的传统文化的关注,进而促使其主动学习并传承传统文化,进一步将我国传统文化发扬光大。因此,在进行景观设计的过程中要注重通过充分挖掘文化价值、选用合适的文化元素、提高技术水平、提升市民群体文化参与性等方式促进剪纸艺术与城市景观相融合。

3.1 充分挖掘文化价值

充分挖掘剪纸艺术的文化价值是促使其应用于景观设计的重要手段。首先,在景观设计中融入剪纸艺术

要注重充分挖掘剪纸艺术的内涵。设计师在进行景观设计的过程中,要注重深入研究我国剪纸艺术,对剪纸艺术有一个基本的了解,并把研究成果应用于景观设计中,以此提高景观设计与剪纸艺术的融合水平。其次,景观设计在融合剪纸艺术时要注重研究剪纸艺术的装饰语言。剪纸艺术的装饰语言是区别不同风格剪纸的重要依据,掌握剪纸艺术的装饰语言意味着掌握了剪纸艺术的灵魂。因此,设计师在进行景观设计的过程中,要注重挖掘剪纸艺术的装饰语言,通过剪纸艺术的表面现象关注其背后的本质。

3.2 选用合适的文化元素

选用合适的文化元素是促进景观设计与剪纸艺术有机融合的重要方法。首先,在景观设计时要注重选用与整体设计相符的文化元素。景观设计的最终目标是美化城市环境,为人们提供日常休闲、娱乐的场所,同时满足人们对艺术感的追求。因此,在景观设计过程中融入剪纸艺术要注重选用合适的文化元素。剪纸艺术中的文化元素包括雕刻技法、风格特点、构图形式、内涵寓意等内容,在景观设计中要注重结合当地人的文化喜好与景观设计理念,从剪纸艺术中选择适当元素进行融合,切实提升景观设计的艺术性与文化性。其次,要避免对无关文化元素的堆砌。只有选用最佳的装饰语言、最具本地特色的文化元素进行融合才能实现艺术美。因此,在景观设计时不能单纯以融合文化元素为目的,而要以提升景观设计的整体品味为目标。

3.3 提高技术水平

提高技术水平是促进剪纸艺术应用于景观设计的重要保证。首先,要强化对剪纸艺术装饰风格和细节韵味的应用。剪纸艺术经过数千年的发展形成独特的表现形式,不同细节韵味造就了不同装饰风格的剪纸,细节韵味呈现是剪纸艺术的精髓。在景观设计中应用剪纸艺术要注重突出其精华所在,注重对各种图案形状以及细节韵味的把握,这需要对不同剪纸装饰语言有一定的理解,具备艺术语言归纳和总结能力。其次,景观设计在应用剪纸艺术的过程中注重创新,只有在创新基础上才能充分实现二者的有效融合。传统剪纸以纸作为介质,而环境景观中文化多呈现于室外,对介质的要求完全不同,加工生产的技术需要改变。因此,其在应用剪纸艺术的过程中要注重突破剪纸艺术的传播介质以及对新介质的加工技术。

3.4 提升市民群体的文化参与性

若想促进剪纸艺术在景观设计中的应用,就必须提升市民群体的文化参与性。首先,在景观设计过程中强化参与性。强化参与性是指通过市民群体的参与提升他们对剪纸艺术的认知,进而增加他们对传统文化的理解,同时深切体会剪纸艺术与景观设计融合带来

的艺术价值。在促进剪纸艺术与景观设计融合的过程中,应当通过举办剪纸比赛、向大众征集景观设计意见等方式提升市民群体的参与性。其次,对于传统文化要做到保护与传承并重。传统文化是我国的民族之魂,实现对传统文化的保护与传承不仅能够提升景观设计的文化内涵,满足人们日益增长的精神文化需求,而且能够增加民族团结性与凝聚力,树立文化自信,更好地继承和弘扬优秀传统文化。因此,应当通过各种渠道积极鼓励群众接触、了解、学习传统文化,强化对传统文化的保护与传承。

4 结语

剪纸艺术具有的美学特征是我国民族文化不可或缺的部分,其独特的审美以及文化内涵对当今景观设计具有重要的引导作用。在如今快节奏的生活环境中,每个人都承受着巨大的压力,在这种情况下很多人选择“寄情于山水”,通过欣赏自然环境放松心情。城市景观对于提升城市居民的生活幸福感、缓解城市居民的生活压力具有重要作用,在景观设计过程中融入剪纸艺术可以帮助人们在释放压力的同时陶冶情操,提升自己的文化修养。虽然现阶段剪纸艺术应用于景观设计还存在一些问题,但是这些问题并不是无法得到解决的。从长远来看,在进行景观设计时可以通过充分挖掘文化价值、选用合适的文化元素、提升应用技术水平、提升市民群体的文化参与性等方式促进其与剪纸艺术的融合,进而提升我国景观设计的文化内涵。

参考文献

- [1]仲崇粉.环境景观设计中现代陶艺的艺术特性与运用[D].南京:南京林业大学,2010.
- [2]王潇樱.剪纸在北京街道视觉形象提升中的应用研究[D].北京:北京建筑大学,2020.
- [3]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.
- [4]闫力,谷莉.浅议剪纸艺术在环境艺术设计中的应用[J].艺术品鉴,2017(08):111.
- [5]胡亚乔.剪纸艺术在现代景观空间环境中的应用与研究[D].西安:西安建筑科技大学,2017.
- [6]黄咏仪.中国传统文化元素在小区景观设计中的应用[D].南昌:江西科技师范大学,2017.
- [7]韩雅宣.剪纸艺术在环境艺术设计中的应用初探[J].明日风尚,2016(13):5.
- [8]杜佳航.试议剪纸艺术在环境艺术设计中的应用[J].现代装饰(理论),2016(03):133.
- [9]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.

(作者单位:黔南民族师范学院美术学院)