

民间剪纸的构图艺术

□ 屈梦馨 田 伟

摘要:民间剪纸是民间文化艺术的重要组成部分。本文总结归纳了民间剪纸的构图形式、构图规律、构图空间,并分析了不同的构图形式所蕴含的文化内涵。

关键词:民间剪纸;构图文化;程式化构图

每一幅剪纸都需要构图,构图是一切表现形式的基础。民间剪纸的艺术构图与平面构成基本要素的特点相契合,它们都拥有灵活、多变的特点。因此,严格把控剪纸的构图空间才能灵活运用剪纸在塑造形象和场景时的点、线、面。在民间剪纸艺术的构图中,与各种不同的构图形式和风格相匹配的是不同的构成形式和空间布局。而在平面空间中,民间剪纸艺术关键的构成形式是构图在空间上的表现,是创作一幅剪纸作品时点、线、面这些要素的变化和律动。民间剪纸构图需要组织与结合在平面空间上的点、线、面,其所构成的图像充满抽象性,表达着剪纸艺人的内心情感。

1 剪纸构图的概念及作用

民间剪纸艺术是民俗艺术的精髓所在,它在历经岁月的洗涤后形成了比较稳定的格式。长期以来,剪纸构图形式与方法包括一定的技术与剪纸艺术的画面效果。在剪纸过程中,剪纸艺术必须包括点、线、面、形、后切,剪纸组成,剪纸视觉效果三个方面;决定剪纸作品成功与否的民间剪纸艺术必须更加清楚地认识和把握民间剪纸艺术所蕴含的文化意蕴,以继承和传承民间剪纸艺术。

2 剪纸艺术的构图分析

民间剪纸艺术的样式结构极具特殊性和个性,它不仅拥有专属于自身的特殊构图样式结构,还呈现着与中国传统绘画艺术画面相一致的结构模式。例如,散点透视构图受中国传统绘画散点透视的影响,其构图与中国传统绘画构图形似;同样,由散点透视构图的剪纸形成的分段构图样式也能找出传统绘画分段构图的影子。在民间剪纸发展的悠长岁月中,民间剪纸受到生产环境、社会文化环境的影响,逐渐形成了理想构图、平衡构图等多种风格和模式,反映了民间剪纸融入了民间美术,揭示了民间美术的文化特征。

2.1 散点透视构图

散点透视构图最与众不同的特点是它可以使不同特征以及故事出现在同维度画面中,观赏此风格的剪纸可以使人们了解同一个画面、不同时空中发生的事

件和出场的人物。散点透视既可以展现宏大的场面,又能让画中每个小场景独立成画。在散点透视剪纸构图中,剪纸艺人灵活利用不同的剪纸形象要素,使不同情节故事、各式主体、彼此互异的时空统一呈现在同一幅剪纸画面中。不同的素材各自独立,互不打扰,甚至每个物体都有自己的透视点,但作者却能将这不同素材妥当合适地安排在同一平面中。散点透视构图的特点是不满足模拟的外表、把全部物体景象在平面上表现出来,其不被自然物体景象固有形象所约束与捆绑。

2.2 分段式构图

分段式构图是指通过场景的转换,使主题人物反复登场,故事情节被分割。分段式构图将各式差异时空的人物形象、所发生的情节故事合理安排在同一画面中,人们在观赏它时无异于在观看连环画。从古代发展至今,分段式构图最初的构图原型——马王堆汉墓帛画和T帛画,两者通过把画面中的三个故事割裂,分别展现发生于不同区域、三个不同景象的情节故事。民间剪纸艺术能反映民间剪纸作品的剪纸形态,涉及剪纸题材的选择。一般来说,人们将整个图像分割成不同的域,将不同的剪纸元素按一定的顺序排列,使得一幅剪纸艺术作品得以呈现多个场景,给受众带来极大的震撼。

2.3 圆满构图

圆满构图中的“满”字,顾名思义,是“圆满、全部”的意思。民间剪纸艺人剪出物体的景象,使物象在一个庞大的平面上互不侵犯遮挡、互不重叠,这样的剪纸构图就是我们所说的圆满构图。圆满构图的最终目的是追求造型的统一圆满,提高剪纸的主观性和全面性。

2.4 均衡式构图

均衡所指的是均齐和平衡,是指在假定中轴线的两侧或上下安排同形而方向相反或同形又同向的构图,使剪纸呈现出完全相等的状态。均齐现象在自然中无处不在,如蝴蝶的翅膀、雪花等。均衡构造表现出物象的美感具有严肃性和整齐性。在现实生活中,没有绝对完美的均衡。不论是在平衡中求均衡,抑或在均衡中追求平衡,从理论和实操上而言这几乎是不可能的。要想构造出画面丰富且富有生机的构图,就需将两者合并,组成均衡或者接近均衡。民间剪纸最大的构图特点就是均衡式构图。

2.5 意象构图

意象构图指的是在二维平面内表现多维的观念形态。民间剪纸艺人在创造剪纸时,大多不顾物象体积和空间感,忽视远近感、比例等科学绘画思想,他们通常凭借已经传达了一代又一代的口头经验和自己的悟性进行任意取舍、自然组合。民间艺术家大胆突破大自然的客观规律和空间限制,在同一维度的平面空间中展现不同时间、多个不同空间的景象,这可以帮助他们更好地表达自己的思想。

3 民间剪纸的构图规律

剪纸构图的艺术形式规律有许多,它们被灵活地运用在画面中,这能够提升作品的意境。在探寻剪纸构图的艺术形式时,我们可以发现其重要的规律是节奏和韵律。所谓节奏,指的是一种运动感,它产生于反复出现的视觉要素。就如画面中栩栩如生的场景,就是通过重复、节奏地排列意象和单位的意象,使之形成韵律美。剪纸顶棚花边富有韵律和韵律感。在剪纸时,线条反复不断出现,恰如其分地运用点、线、面形态要素,可使剪纸作品表现出画面的节奏律动感和极强的视觉冲击力,展现原始的生命律动。平面化构图为剪纸艺术的表现形式之一,同时也是创作剪纸的最基本的构成方式。在平面化构图中,剪纸中出现的物象全都被平行处理,客观存在的景物和立体的虚拟状态被平面化。剪纸图案构图中的平面感,是将自然的物象进行概括性的简化,删减阻碍剪纸进一步被美化的物象,细致地雕刻剪出物象的主体部分。因而,有时我们可以看到剪纸作品把物象的环境删除,如不在水中的鸳鸯和鱼。这种处理方法看似怪异,实则能使整体构图更加简洁明了。平面化的结构可将物象进行高度概括,构成画面平面的视觉效果,达到在二维空间中也能传达神意的目的。

4 民间剪纸的构图空间

在平面化的构图结构中,巧妙地利用空间、均衡地布置构图,使画面黑白相间,可表现剪纸构图中物象之间的位置关系。画面的分割和组合恰到好处,在井然有序的秩序中,画面的具体物象显得更加生动。平面化构

图的对象不分对远近物象的描绘,展现人和景存在的各种不同形态,可以是由远拉近、由小见大、近大远小的效果形式。它把立体的形象放在一个平面上,注重将自然的立体结构关系转换为平面结构关系,以“层层叠叠”“隔物换景”的形式,使之具有整齐的秩序美。剪纸中不同的画面可构成构图上实际物象远近关系的减弱、前后纵长的变化。所有的人物和动物平面排列着,没有重叠,完全不受时空限制,是最具自然的形态结构。整个画面的构图无论是在黑白关系的构成上,还是在繁简疏密上,都被安排得恰到好处,剪纸画面丰富生动。

5 结论

中华传统文化之根是民间文化,只有依靠民众的不断创造、传承和发展才能令民间文化之树开枝散叶。民间剪纸艺术是民间文化的重要组成部分,通过民间剪纸构图艺术能够理解剪纸艺术相关的方法以及民间剪纸的艺术内涵。民间剪纸形成的各种各样的构图形式反映了民间艺术的文化特色,体现了民俗艺术的博大精深。总而言之,中国传统剪纸不仅有其独特的风格、丰富的内涵,更有强大的生命力和不可磨灭的价值。在现代的艺术设计中运用剪纸等优秀传统元素,能够实现民俗艺术的创新和超越,创作出更多丰富多彩、经典巧妙的艺术作品。

参考文献

- [1]王平.浅谈中国画的构图特色[J].山西广播电视大学学报,2003(02):95.
- [2]杜杰,王家民.库淑兰剪纸构图艺术特点研究[J].装饰,2012(08):120.
- [3]陈竟.中国民俗民间剪纸技法[M].南京:江苏美术出版社,2011.
- [4]许恩沅.论装饰图案艺术[M].上海:东华大学出版社,2006.
- [5]周海军.中国剪纸艺术的造型方式[J].美与时代,2005(02):47.
- [6]向思楼.论中国民间美术意象结构的审美特征[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),2003(02):263.

(作者单位:西安工程大学服装与艺术设计学院)