

剪纸艺术在平面设计中的应用探析

□ 高 晨

摘 要:剪纸艺术作为中华优秀传统文化的重要组成部分,近年来逐渐被应用于平面设计中,使平面设计如虎添翼,这是一次具有里程碑意义的重要革新。文章通过对剪纸艺术特点的分析,探析剪纸艺术在平面设计中的应用,以促进剪纸艺术的当代传承。

关键词:剪纸艺术;平面设计;应用探析

1 剪纸艺术的特点

1.1 具有浓厚的历史文化背景

剪纸艺术是历史文化发展的产物,是不同区域特色理念的体现。《木兰辞》中有“对镜贴花黄”一说,而花黄就是古代的剪纸。这些以花朵、福字等美好事物为代表的剪纸样式饱含人们对美好生活的向往与期待,具有地方特色的剪纸更是将中华文化的特性表现得淋漓尽致。虽然不同区域剪纸的表现形式不尽相同,但是剪纸的色彩在浓厚的历史文化背景下表现出了人们对美好生活的期盼,如红色的剪纸表现了人们对红红火火生活的向往与追求。

1.2 具有既独特又统一的特点

不同的人对剪纸艺术的理解不尽相同,由此造成剪纸艺术的表达也不相同。每个人有独特的审美,想要通过剪纸表达的内容大多充满了个人的人生感悟。在形状上,有的剪纸对称,有的不对称;在表达内容上,有的是场景,有的是人物;在外观上,有的面积较大,有的面积较小;在色彩上,有的色彩绚丽,有的颜色单一。总的来说,剪纸艺术通过独特的艺术表现形式,汇集于表达美好事物这一共同点。

2 当前平面设计存在的问题

2.1 过分追求高科技

随着信息技术不断的快速发展,高科技在生活中得到了广泛的应用。为了能够快速完成工作和设计,很多工程师选择使用软件进行平面设计,但是他们过分依赖和追求高科技,思维受到了禁锢,降低了其思考和创作能力。若是平面设计成果没有了艺术的灵魂,平面设计终有一天会被社会淘汰。

2.2 过分崇拜西方文化

我国平面设计还存在一个明显的问题,即平面设计过分崇拜西方文化。这一现象的原因主要是部分人的文化自信和文化认同感不强,片面地认为西方文化就是好的,盲目模仿和抄袭西方文化,没有结合中华文化背景对平面设计进行深入的思考,只是一味地迎合大众的口味甚至是引导大众的口味。

平面设计可以对西方文化的优秀之处进行借鉴,但是不能任由西方文化统治平面设计的思想,平面设计需要加强对中国文化的借鉴和应用。很多平面设计在圣诞节时采用西方圣诞节元素来烘托节日氛围,但我国也有很多具有代表性的节日元素,如大红灯笼意味着日子红红火火,饺子意味着家人团团圆圆。此外,平面设计中应该充分融入中国元素,如此既传播了中国优秀文化,又提升了我国综合国力,坚定了民众的文化自信,增强了民众的文化认同感,还推动了平面设计行业的快速发展。

3 剪纸艺术在平面设计中的应用

3.1 将剪纸艺术的造型应用于平面设计中

剪纸艺术中某些造型具有代表和象征意义,如牡丹象征着富贵。平面设计若应用牡丹作为设计基调,能够使得平面设计更具有象征意义,也能够充分表达设计者想要传达的感情。平面设计还可以应用剪纸艺术的镂空造型,使整体造型更具有文化感。例如,剪纸艺术讲究图案的对称和平衡,平面设计也应注重对对称和平衡的掌握;剪纸艺术的造型大多具有抽象性,通过夸张等方法展现,平面设计也应借用抽象造型,这样既能使平面设计内容或形式更加丰富,又能对剪纸艺术起到宣传作用。

3.2 将剪纸艺术的表现方法应用于平面设计中

剪纸的主要表现方法有两种,分别是单色和彩色。单色剪纸一般是红色的纸或黑色的纸或者是其他纯色的纸剪出来的。其中,单色剪纸又分为阳刻和阴刻。阳刻单色剪纸是将在单色纸上画出来的轮廓线保留下来,剪成镂空的模样;而阴刻单色剪纸则是剪掉轮廓线,整体的造型以块状呈现。彩色剪纸是指在同一画面上有两种以上颜色的剪纸。在平面设计中,可以应用剪纸艺术的表现方法,如加入镂空设计,使平面设计更具有层次感;或者结合块状造型,以提升平面设计的创新性。

3.3 将剪纸艺术的意象应用于平面设计中

剪纸艺术是意象的表达,如在结婚或节日等特殊的日子中,通过图像谐音、字或符号等形式寄予人们的

美好期盼。对此,平面设计可以广泛应用剪纸艺术的意象性表达。例如,在春节时,平面设计者可以用吃饺子的场景表达一家人团团圆圆;在中秋节时,平面设计者可以用圆月表示思乡之情。通过意象的表达,可以赋予平面设计作品更深厚的感情,既能体现作为中国传统文化重要组成部分的剪纸艺术的应用,又能通过平面设计对中国传统文化进行传播。

3.4 将剪纸艺术的题材应用于平面设计中

剪纸艺术的题材大多源自生活,承载了人们对美好生活的期望和祝愿。通过对剪纸艺术题材的来源进行分析和感知,平面设计者可以提取剪纸艺术题材的特色,并将其融入平面设计中。例如,在进行校徽设计时,平面设计者可以根据学校特色设计。通过这样的方式,能够使平面设计更具有生活气息,引发人们与平面设计的情感共鸣,促进人们更加理解平面设计作品。

4 剪纸艺术对平面设计的影响

4.1 加强了对单色美的体会

常见的剪纸艺术大多为色彩鲜明的大红色,仅有一种颜色,情感表达却极为强烈,极具感染力,表现了人们对生活的热情和积极向上的态度。很多平面设计中借鉴了剪纸艺术,大胆地采用了大红色作为主基调,突出了民族和国家特色,于是有了中国红的呈现,使得中国红具有典型的代表意义。另外,红色还有其他含义,如警示。靳埭强的海报《爱护自然》中,以红色为主要表现形式,旨在告诫人们要对自然保持敬畏。

4.2 简化了平面设计的形式

剪纸艺术通常以一张纸来呈现,正是通过如此简单的形式,使得人们欣赏到了剪纸艺术的“单一美”。若在平面设计中应用剪纸艺术的简单形式,能够重点强调某一部分,使结构简单大方,更显高级感,直击人的视觉感官。例如,中国李宁品牌 logo 直接用四个字“中国李宁”来表现,没有多余的形式,衣服设计款式大方得体,颜色单一却不失时尚,简洁明了地表现了品牌的归属和品牌的理念——高级大气。因此,平面设计通过对剪纸文化的剖析与体会,实现对平面设计形式的简化,既能够突出强调想表达的含义,又能够让人更直观地感受到平面设计的情感。

4.3 加强了对中华优秀传统文化的传播

平面设计在剪纸艺术的熏陶下,既具有中国传统文化的魅力,又具有剪纸艺术的美好。因此,将剪纸艺术应用于平面设计中,能够促进中国传统文化的传播。例如,成都的熊猫等具有中国色彩的平面设计,能够向人们普及中国优秀传统文化,向世界展现中国文化的魅力。此外,剪纸艺术不仅为平面设计提供了源源不断的创作源泉,而且突出展现了中国优秀传统文化的魅力。对此,平面设计者可以利用时代发展、社会进步这一发展契机,充分展现剪纸艺术和平面设计中,在给人们带来美的享受的同时,让人们受到中国优秀传统文化的熏陶。

5 结语

总的来说,将剪纸艺术应用于平面设计对于平面设计的发展具有现实意义。剪纸艺术具有非常浓厚的历史文化气息,既独特又统一,不同的人对剪纸艺术的理解不同,表达也不同。然而,当前平面设计的发展存在一些问题,如平面设计过分追求高科技、长期依赖高科技,导致平面设计的创新水平大幅度降低;过分崇拜西方文化,没有充分应用中国优秀的传统文化,影响了平面设计行业的持续发展。鉴于这些问题的存在,将剪纸艺术的造型、表现方法、意象题材应用于平面设计中具有必要性和重要性。此外,剪纸艺术与平面设计的结合,加强了平面设计对单色美的体会,简化了平面设计的形式,加强了对中国传统文化的传播,既促进了剪纸艺术的发展和传承,也促进了平面设计的不断进步。

参考文献

- [1]葛璇.传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用[J].包装工程,2016(14):189.
- [2]吴红岩.浅谈中国民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用[J].探索科学,2019(2):285.
- [3]穆彤.传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用[J].包装世界,2019(2):55.

(作者单位:青岛酒店管理职业技术学院)