江西多层立体民俗剪纸艺术形式在现代插画设计中的融合创新

□ 潘沐妍 刘花弟

摘要:随着插画形式的变化和发展,现代插画设计不断创新,以独特的传播效应频繁地出现在视觉环境中,被大家接受和喜爱。江西多层立体民俗剪纸艺术有着独特的图式风格、表现形式与文化特点,为现代插画设计提供了参考价值。现代插画设计与江西多层立体民俗剪纸进行融合创新,既能为插画民族风格设计尝试提供可能,又能够对江西多层立体民俗剪纸这一独特的非物质文化遗产起到较好的推广作用,具有一定的价值和意义。

关键词:江西多层立体民俗剪纸;现代插画;融合

在快速发展的时代背景下,插画这一艺术形式逐渐崛起,成为现代设计不可缺少的一部分。文艺表演、商业活动、影视文化、视觉设计等将插画融入其中,现代插画设计日益成为现如今人们愈加欢迎的艺术形式。

中华民族拥有丰厚的历史文化底蕴,传统吉祥纹样、书法、壁画、瓦当图案、民间剪纸、窗花等呈现出特有的艺术魅力,深受群众喜爱。江西多层立体剪纸充分吸收传统剪纸艺术精华并融合现代手法创新,如何将这一独特的剪纸艺术发扬光大,这一问题值得思考和研究。通过对江西多层立体民俗剪纸艺术形式的分析,试图将这一剪纸艺术形式合理、有效地与现代插画设计进行融合创新,使现代插画艺术散发出民俗风情的气息,焕发出民族的光芒,留住历史的痕迹。

1 江西多层立体民俗剪纸的现状

作为我国传统民俗艺术的剪纸艺术,因不同的地域文化呈现出不同的风格特点,不同地方的劳动人民以他们的聪明才智创造出精彩纷呈的民俗艺术表现形式,彰显其独特的魅力。

江西多层立体剪纸艺术以其独特的多层叠加工艺手法,融合不同的艺术手法,达到形声兼备、意趣横生的效果。江西多层立体剪纸艺术的代表人物是江西省非物质文化遗产名录“叶松青剪纸”的传承人叶松清。叶松清先生作为江西多层立体民俗剪纸的创始人,是从大山走出来的工艺美术家。随着技艺的进步与时代的变迁,叶松清遍访名师、潜心研究,致力于传统技艺的突破和创新,尤其在剪纸艺术上进行尝试和突破,取得令人瞩目的成就。

叶松清老师获“‘饶城英才’领军人才(职业技能类)”荣誉证书,这是继叶松清老师“上饶市优秀高技能人才(上饶工匠)荣誉称号”后,又一技能领域最高荣誉。谈及剪纸艺术,人们脑海中立刻想到的是单层单色的传统剪纸,如红色的窗花、传统吉祥图案亦或是即兴

创作的生活场景装饰画等。广信剪纸代表传承人叶松清获此殊荣,是对江西多层立体民俗剪纸的传承和重视。制作一幅多层立体剪纸非常不易,可叶松清老师无怨无悔,坚持热爱剪纸艺术,一直刻苦钻研江西多层立体民俗剪纸艺术。叶松清师从多层写实创始人李闽先生,李闽先生的艺术追求就是在创作中充分体现民族特色,这一艺术追求对叶松清老师有着深远的影响。

江西多层立体民俗剪纸凭借精湛的工艺、写实的风格、多元的文化内涵、丰富的剪纸题材,在一米见方的纸张上呈现出光影变化和强烈立体感,焕发出独特的视觉魅力,让人们流连忘返。多层立体剪纸一出世,便赢得了四面八方的掌声,赞誉声一片,这与叶松清老师的艺术涵养、勤奋努力、敢于创新分不开。

江西多层立体民俗剪纸具有极高的商业价值,至今已为中国剪纸行业增加了十几亿元的产值,对中国剪纸行业的发展起到了积极的推动作用。

2 江西多层立体民俗剪纸的艺术形式与审美特征

江西多层立体民俗剪纸是由不同颜色的纸多层叠加剪刻,通过图片处理、分层、画、熏、刻、装裱等形式,最终完成。其程序较为繁琐,而且要经过创构主题、调配颜料、锉刀磨锋、压实打磨、理面洁孔等30余种步骤,对剪纸工艺者的精力以及耐力都是考验。因此,传承传统文化并不是一件容易的事情,需要有志于此的青年学子以民俗剪纸艺术家为榜样,潜心钻研,才能取得成效。

江西多层立体民俗剪纸作品能够成为极具价值的收藏品,主要原因在于其突破了传统剪纸的单层单色剪纸形式,转化成有三维立体感的表现形式,彰显了多层立体民俗剪纸的艺术魅力,提升了其表现空间。例如,在人像表现方面,江西多层立体民俗剪纸凭借传统剪纸不可替代的艺术手法,深入刻画了人物内心,使人

物更加灵动、更加真实;在颜色选择方面,江西多层立体民俗剪纸使用了不褪色的颜料,使剪纸作品具有极高的商业价值和收藏价值。

叶松清剪纸艺术具有三种审美特征,即“一粉”“二金”“三复合”。“一粉”是指水粉画剪纸,其属自描与剪纸相结合的古老工艺剪纸;“二金”是指运用了金箔纸,其属刀法与纸性相结合的传统剪纸技艺;“三复合”是指叶松清老师家传秘授的绘画、设色、剪刻、叠加等综合多层叠加技艺剪纸。

江西多层立体民俗剪纸善于吸收与借鉴,将绘画、民俗以及传统美术等艺术技法融为一体并加以创新,最终形成独特的艺术表现形式。

3 江西多层立体民俗剪纸与现代插画设计的融合创新

在如今视觉信息呈爆炸式发展的背景下,如何使优秀的传统艺术得到继承与发扬,并与现代人视觉审美心理进行融合创新,需要进行多方面思考与实践。现代插画设计正是一个很好的突破口。如今的插画发展迅猛,风格各异,既可以充分利用传统文化元素进行提炼和重构,又可以融合现代各种插画手法进行创新设计。近几年,国内越来越多的高校开设插画课程或与插画有关的专业。笔者从小就对艺术和插画非常感兴趣,进入视觉传达设计这一专业,才发现该专业与插画的联系如此紧密。进入大学后,笔者欣赏过非常多国内外的优秀插画作品,尤其关注具有民族特色表现形式的插画。随着时代的发展,插画作为一股新兴力量逐渐崛起,更坚定了笔者想将其与民族特色相融合进行艺术创新的决心。

剪纸作为传统的民间艺术,由于重视和传承力度不足,已日渐式微,确实让人深感遗憾。面对此种境况,需要以刀代笔,融合创新,使其在当代熠熠生辉。一方面,将新旧事物相结合,让传统剪纸艺术在现代插画设计中发光发热;另一方面,融合是双向的,既可以在现代插画中融入立体剪纸艺术,也可以在立体剪纸艺术中学习现代插画设计。

各地因历史、人文、地理、时间等因素的不同,衍生出各具特色的民俗文化。江西多层立体民俗剪纸艺术

因有着独特的图式风格等特点,成为了非遗艺术的代表之一。在创作实践中,相关主体需去除头脑中固有的传统客观事物属性,强调现代插画的创意思维和设计手法;积极运用发散思维获得灵感,找寻看似不相关事物的关联性,将二者联系起来,尝试新的可能。另外,将剪纸艺术与现代插画设计手法相融合,如将剪纸艺术的某个元素进行相当明显的夸大处理,强化其特征,以别具一格的方式,加强作品的艺术效果。可见,插画设计的融合创新空间非常广阔,等待着我们去发现、去挖掘、去创造。

将江西多层立体民俗剪纸与现代插画设计融合创新,在传统与现代的碰撞中擦出创新的火花,以传统文化为根、新潮文化为辅进行创作实践。我们要选择正确的方式保护、宣传、发展剪纸文化,传递江西多层立体民俗剪纸艺术优秀的文化内涵。

4 结语

在“水滴穿石,不是力量大,而是功夫深”这一人生格言的激励下,叶松清先生将剪纸艺术与时代接轨,对于江西多层立体民俗剪纸与现代插画设计的融合创新交出了一份完美的答卷。我们应该向叶松清先生看齐,突破和革新江西多层立体民俗剪纸艺术。中国作为一个有着悠久历史文化的国家,在艺术世界里更应该扬声呐喊。目前,国内插画设计普遍传统文化养料汲取不足,传统的文化视觉元素挖掘不够。江西多层立体民俗剪纸与现代插画设计的创新融合,能够吸引更多的人了解、学习剪纸艺术,使江西多层立体民俗剪纸艺术在新时代继续绽放独特的光芒。

基金项目:南昌航空大学三小项目“防疫于未然”——大学生防疫 APP 界面设计(项目编号:2020YBYS44)。

参考文献

- [1]周路.团花世界[M].合肥:安徽美术出版社,2008.
- [2]梁春兰.中国民间剪纸技法教程[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2006.

(作者单位:南昌航空大学艺术与设计学院)