

中国传统剪纸艺术在现代插画中的视觉设计呈现

□ 马 诚

摘要:随着全球经济与科技的高速发展,中国传统剪纸艺术所具备的商业性和文化性特征日益凸显,其独特的视觉艺术形式语言为现代视觉传达设计增添了新的创造力,同时也为中国传统剪纸这门具有悠久历史和深厚文化底蕴的艺术赋予了一次全面的革新与蜕变机遇。文章从中国传统剪纸艺术与现代插画的创作现状及融合设计的必要性等方面展开论述。

关键词:中国传统文化;剪纸艺术;现代插画;视觉设计

中国是一个拥有深厚历史沉淀且具有丰富文化艺术传承的国家,已走过千年历史的中国传统剪纸艺术就是其中的一朵璀璨奇葩。中国传统剪纸艺术丰富的创作题材、多样的创作风格、精湛的表现技法为现代视觉传达设计创作提供了无限的灵感,其充满华夏文化特征的视觉元素为中国现代插画设计创作给予了无限的再生资源。基于文化融合的根基,运用当下潮流的艺术传达形式语言,立足于国际化视野,剖析中国传统剪纸艺术元素的重构与再现,最终将中国传统剪纸艺术与现代插画设计中的潮流文化有机结合,打造一个具有浓郁东方风格的潮流插画设计语境。

1 历史沿革与中国传统剪纸艺术

中国传统文化源远流长,孕育出一大批优秀的传统艺术精粹。中国传统剪纸艺术是利用剪刀在纸上刻出或剪出反映中国传统民俗生活的艺术,其拥有几千年的历史,根植于民族民间生活,其造型和视觉形象生动反映了民众的生活理想和实践经验,具有深厚的民族基础和文化内涵,表达了民众的道德观念,具有认知、抒情、教化、美化等功能和价值,是当之无愧的中华瑰宝。

中国传统剪纸艺术诞生于唐朝,随着朝代更替,逐渐形成了具有地域特色的剪纸风格,如古朴率真的陕北风格和细腻精巧的南方风格等。随着科技的进步和文明的发展,剪纸以其简洁的外型和意象化的造型得到发展和沿用。中国传统剪纸艺术在农耕文化的影响和渗透下,成为承载丰厚文化内涵的视觉载体,寄托了农耕社会下民众的美好愿望以及母慈子孝、封建人伦等文化意识形态的输出和传播,充满了浓郁的民俗乡土气息。

随着全球化的飞速发展,国人的生活方式与理念受到了西方文化的冲击与渗透,部分民众对中国优秀传统文化持摒弃态度,富有理想色彩和丰富精神内涵的中国传统剪纸艺术的发展与革新受到阻碍。同时,国家也未制定完善的文化保护措施,社会并没有意识到

传统剪纸艺术作为中华文化瑰宝的重要性,大众缺乏对传统剪纸艺术的珍惜和传承。这导致中国传统剪纸艺术的质量和数量受到影响,传承岌岌可危。

近年来,国家出台大量政策和提供资金辅助,用以支持中国非物质文化遗产的保护和开发。这是中国传统剪纸艺术正式迈上高速路的机遇,我们应该珍惜中国传统民间剪纸艺术的发展机会,将中国传统剪纸艺术推向世界。

2 插画设计艺术的发展与应用

插画艺术归属于视觉传达设计领域。其诞生始于书籍,与文字的表象需求密不可分,在中国古代书籍设计中被称为“图咏”“图鉴”“绣像”等。20世纪初,由于西方书籍大量被翻译成中文传入我国,“插画”这一称谓应运而生,沿用至今。插画是指运用点、线、面来呈现图形以及色彩的综合设计运用,也是将内容与美感融会贯通的一种绘画语言。沿革至今,插画艺术在现代潮流文化中所呈现的表现力和自由度已远远超越了我们对于插画本身的理解范围。插画师可以把自己迷幻的想象力在设计创作中展现出来,如包装、招贴、文创等。不得不承认,插画设计艺术在我们的生活中占有非常重要的地位。

信息时代,计算机技术不断发展,年轻一代处于巨大的工作与生活压力下,虽然物质生活条件得到相对满足,但精神层面的慰藉严重缺失。而插画艺术巧妙的设计趣味性与文化内容传达方式恰恰符合现代人群精神层面的刚需,也为我国当下插画艺术设计的创作与发展方向给予了灵感与指引,有助于形成具有中国文化内涵特色的创意插画潮流设计风格。

3 中国传统剪纸艺术与现代插画设计的结合

从审美意识或创作形式上看,中国传统剪纸艺术与现代插画设计有一定的内在联系。现代插画设计创作需要从本土民俗文化的本源中寻找可借鉴性的形式语言,将其与现代时尚性的图形结合,创作出具有中国

特色的现代插画设计。中国传统剪纸艺术深刻体现了东方艺术“不求形似、但求神似”的感性审美特征,现代插画艺术的形象性和直观性被广泛应用于现代艺术设计和创作中,是当代视觉传达艺术的重要表现形式。现代视觉艺术设计的表现形式有多种,插画的形象性、趣味性和表现性特征受到广大受众的喜爱,若两者进行有机结合,可以促进中国优秀文化的传承与发展,同时能够提高插画的表现力和增强其文化底蕴。

3.1 中国传统剪纸艺术与现代插画设计结合的必要性

民族文化的基础和根源是民间文化,民间文化传播的重要载体是民间艺术。中国传统剪纸艺术的传承和发扬具有重要的意义,如果失去中国传统剪纸艺术,就会松动民族文化的地基。中国传统剪纸艺术是时代的产物,是对生命最本真的描述和反映,是宝贵的文化艺术财富,为后代开启了寻找精神家园的大门。我们要不断深化对中国传统剪纸艺术等活态文化的认识,激发传统民间艺术的生命力。当下,全球经济、文化快速发展,西方国家超前的消费观念、物质为主要的理念影响着中国传统艺术。在这种背景下,中国传统剪纸艺术等非物质文化遗产面临着“没有创新就没有发展,没有创新就没有出路”的严峻考验。如何在创新中保留中国传统剪纸艺术的文化价值是需要解决的问题。所以,要抓住信息时代的发展风口,基于现代插画设计与网络数字技术的融合,凭借现代插画设计具备的创意性、多样性、差异性和趣味性等特征,引起广大人群的共鸣和共情,在精神层面寻求现代年轻人的认可和认同。中国传统剪纸艺术与现代插画设计优势互补、有机结合,才能够创造出更有生命力、更有价值、更有活力的艺术作品,为世界增姿添彩。

3.2 中国传统剪纸艺术与现代插画设计结合存在的问题

将中国传统剪纸艺术的优秀元素应用于现代插画设计中,可以使优秀传统文化焕发出新的活力及更为强悍的生命蔓延力,可是也存在许多不可避免的问题。在当今以盈利和商业发展为主旨的经济社会环境中,如果只以商业盈利为目的,不考虑文化传播的有效性和创新性,那中国传统剪纸艺术的精华和文化内涵就不可能得到发展与创新,中国传统剪纸艺术与现代插画设计的融合也就无从谈起,所谓基于中国传统剪纸艺术元素开发的商业产品也只能是个空架子,这对传

统文化可持续发展与创新是极大的伤害。在数字科技飞快发展的今天,层出不穷的设计创意软件为插画设计产出奠定了扎实的基础,使设计过程逐步简化高效,便于创作出具有时代风格、文化个性鲜明的插画作品,摆脱数字插画设计的同质化、呆板、缺乏创造力的现状。

3.3 中国传统剪纸艺术与现代插画设计的融合应用

现代插画设计的取材运用写实、抽象、漫画卡通、涂鸦、装饰等独特的表现形式,受到当代受众和年轻人的追捧和喜爱,而中国传统剪纸艺术的题材、造型、色彩等视觉元素可以被现代插画设计艺术巧妙地进行运用和创新,即中国传统剪纸艺术在造型上借鉴现代插画设计艺术的抽象式、联想式和组合式技法等特征,在风格内容上运用中国传统剪纸艺术的写实与夸张、质朴与柔美、庄重与幽默等,使现代插画设计与中国传统剪纸艺术和谐共生。在色彩层面,中国传统剪纸艺术一般运用红色等单一的色彩,红色在中国传统中象征着喜庆和吉祥。现代插画设计可以借鉴中国传统剪纸艺术的色调,基于当下先进的数字创意表现技法,用中国传统文化元素丰富现代插画设计的语境,创造出具有中国传统文化内涵和意蕴的现代插画设计新风貌。

4 结语

中国传统剪纸艺术与中国传统插画艺术都是中国非物质文化遗产的组成部分,它们既属于中国,也属于全世界爱好艺术的人们。它所表现出来的文化信仰是广大人民群众的信念的体现,两者进行文化艺术元素的组合与创新,是当今经济全球化背景之下,中国传统文化艺术走向世界的一个重要起点,也是中国现代插画艺术发展与革新的关键时刻,将为中国现代插画艺术创作形成独有的风格与特色奠定基础。

参考文献

- [1]姜吉荣.插画艺术在商业中的运用研究[D].苏州:苏州大学,2007.
- [2]魏钦.中国民间剪纸艺术元素在现代平面设计中的应用[D].苏州:苏州大学,2011.
- [3]郭晨慧.设计学与插画设计艺术研究[M].北京:中国纺织出版社,2017.

(作者单位:新疆师范大学美术学院)