

民间剪纸艺术与平面设计作品的结合分析

□ 王飞燕

摘要:中华民族拥有优秀的传统文化,对于传统文化并不是一味地传承,而是不断结合时代特征进行创新。民间剪纸艺术作为我国传统艺术形式,要想跟随时代发展,就必须将现代媒介或新型载体结合起来。在平面设计作品中应用民间剪纸艺术就是一种十分重要的方式,这一方式已成为众多文化传承者的研究重点。文章将从分析民间剪纸艺术的造型出发,阐述民间剪纸艺术与平面设计作品的结合方法。

关键词:民间剪纸艺术;平面设计作品;造型

随着世界文化交流与碰撞的日益密切,西方文化不断冲击人们的价值观和文化观念,部分中国优秀传统文化的发展陷入困境。为了促进中国优秀传统文化的广泛传播,需要中国优秀传统文化充分结合时代特点进行积极创新,将剪纸艺术与平面设计作品结合起来进行艺术创作就是一种十分有意义的创新方式。

1 民间剪纸艺术的造型

1.1 仿生造型

民间最初进行剪纸艺术创作时,大多都是创作者对于外部生活环境、自然景观等进行模仿,出于创作者的主观心理感受。所谓剪纸艺术的形式,多数都是关于人与生活、人与自然之间一些场景的描绘。总结而言,剪纸艺术就是创作者取之生活、取之自然,如花花草草、各种动物等大自然的种种,并根据这些素材来进行谐音的寓意寄托,如“年年有余(鱼)”“花开富贵”等,这就是剪纸艺术的仿生造型。剪纸作品的布局十分讲究,一般采用对称型构图、直立型构图、斜线式构图、三角形构图等布局方法,自然美观,既有稳重感,也不失生动灵活。

1.2 精巧构思

早期人类的生活条件恶劣,生产力较为低下,当时的剪纸作品体现出人们对于美好生活的追求。剪纸艺术家把内心对于美好事物的向往以剪纸的形式表现出来,利用精巧构思创作出了很多有着美好寓意的剪纸艺术作品,包括对家族兴旺的祈愿、对国家太平的祝愿、对前程的期盼等,表现了人们对于美好未来的无限憧憬。

1.3 散点透视

散点透视是中国传统文化中特有的绘画方式。与欧洲地区的一点透视绘画方法有所不同,散点透视绘画具有以下优点:散点透视的作画模式十分自由,不受限制,灵活性极高。中国最具特色的山水画就是采用此种方式进行创作的。在运用此种方式进行创作时,作品中有些风景元素并不是画家看到的,而是画家将其他元素转移到自己的作品中。散点透视模式在剪纸艺术

中十分流行,很多剪纸艺术作品都是“移花接木”,构思巧妙,让人眼前一亮。剪纸艺术家可以采取此种创作方式将自己的想法、自然元素都移接到剪纸上来,丰富表达思想,以创作出新颖的作品。剪纸艺术作品表达出来剪纸艺术家向往自由、向往美好生活的远景,这些优良的艺术传统沿袭至今。当代很多剪纸艺术作品中依然可以看到散点透视创作手法的身影,证明剪纸艺术在当代仍然保留着创作初心和创作技巧,这些剪纸艺术给人们带来的感受已经超脱平面,呈现出生动、立体、饱满的精彩画面。

2 民间剪纸艺术与平面设计作品的结合

2.1 民间剪纸的色彩与平面设计作品的结合

民间剪纸的色彩具有强烈的象征性,并且具有一定的语言意义。剪纸艺术如何进行色彩运用是其在长久的实践中所积累的经验。例如,白色代表哈达、云朵,金色代表收获。对于红色这一剪纸艺术中最为常见的颜色,剪纸艺术家可以将其诠释为多种不同的寓意。平面设计与剪纸艺术结合后,其颜色也应该保证主体鲜明。

首先,民间剪纸色彩在平面设计作品的应用中要做到完美和谐、自然生动。民间剪纸应用装饰颜色,这些颜色使得剪纸作品整体造型更加醒目,起到了点缀的作用。而在民间剪纸色彩与平面作设计品进行结合时,设计者要注意装饰颜色不能过于花哨媚俗,这样会使得作品的审美价值降低。例如,龙年红包中,“龙”作为剪纸造型,其色彩遵循明黄色与暗黄色的渐变顺序,并不是几种颜色无序、矛盾地存在;关于“龙”的剪纸作品中,龙鳞用绿色来表现,龙的身体用红色来体现,而龙的周围用了蓝、橙、紫三种颜色来修饰。剪纸作品对于颜色恰到好处地运用,既体现了中国传统五色观,又有着一定的美感。

其次,民间剪纸色彩在平面设计作品的应用中要寄托主观情感表达。色彩既有着一定的象征意义,同时也是设计者对自身心理和情感的表达。当设计者运用不同的颜色进行作品设计时,要仔细考虑每一种颜色

在剪纸造型中的意义以及所表达的情感,这样才能使得作品更具有赏析意义,促进作品与观众的情感沟通,传递作品的思想内涵。例如,我国剪纸艺术家闫山创作的《通天树》作品,大胆运用红色来表现生命的热烈,表达艺术家对于生活与生命的热爱。

2.2 民间剪纸的造型与平面设计作品的结合

在中国文化宝库中,中国民间剪纸凭借独特的内涵与表现形式占据了一席之地。在传统文化的熏陶下,想要研究民间剪纸,就需要从民间剪纸最基础的造型表现入手。剪纸的造型表现与中国古代劳动创造者的思想根源紧密相连,而中国古代劳动创造者的思想根源中影响最为深远的便是“阴阳”,所以,剪纸最基本的表现形式是正负形,蕴含着先辈对于阴阳哲学的思考。进行更深层次的研究可以发现,阴阳学说不仅体现在民间剪纸的造型上,而且体现在民间剪纸的内部韵味中。这种带有阴阳哲学思想的中国传统文化在平面设计作品中主要有以下两个方面的应用。一是民间剪纸的正负形剪法所产生的图形虚实关系。阴阳哲学思想渗透在正负形中,正负有序使得剪纸整体图案具有一定的空间平衡感。这种正负形的造型手法也为现代平面设计带来了新的灵感和思路,背景和图案之间相互转换、虚实之间互相衬托,转化为一个拥有两重意象甚至多重意象的完整图形。以此设计的图案简单而又有内涵,整体构图协调统一,给人带来视觉震撼。二是太极阴阳中的太极构图给剪纸构图设计提供了灵感。太极八卦形似“S”形,具体到剪纸中就有了“S”形构图法。现代平面设计常利用“S”形构图的动感流畅的轮廓走向,使画面优雅内涵。这些都是太极阴阳与平面设计作品的结合。影响中国古代劳动创造者思想根源的不只有“阴阳”,还包含了对于时空的思考。这种对于时空的思考源于中国的混沌学说。盘古开天辟地以前,整个世界一片混沌,而混沌中孕育着万事万物,混沌是无序自由的,混沌中囊括了万物,呈现出一种包含之美。这种对自由无序性和综合性所带来的感悟成为民间剪纸艺术的造型基础和整体思路之一。民间剪纸的这种混沌的造型方式与西方的真实性造型不同,中国剪纸风格偏向于自由多变,不会因为客观规律的影响而受到约束。

如今的剪纸艺术得益于混沌思维对于民间艺人的影响,在这种思维影响下的创作是无比自由的,也是自然天成的,一切都根据创作者的本心来完成。虽然内容千奇百怪,但构图却极具层次感。将两种截然不同的事物组合在一起,形成一种全新的表现形式,这也为现代平面设计的内涵表达提供了更丰富的途径。将中国剪纸独特的混沌思想应用于平面设计中,使空间变得富有层次感,给人一种不同凡响的视觉体验。例如,部分剪纸作品中有三头六臂的人物形象,也有充满花卉的

牛眼睛、鱼和狮子组成的自然奇观等。又如,在民间剪纸作品《生命树》(如图1所示)中,作者以树为基本形态,树中间为人,人的上方有猴子和大雁,这些形象通过树木的枝条连接在一起。这一作品将看似并无交集的元素结合在一起,却显得十分完美,极具欣赏价值,且给予人想象空间。这一作品的艺术价值正是对于“混沌”这一创作理念的应用。

图1 剪纸作品《生命树》

大千世界无奇不有,人们总是会被一些新奇的事物所吸引。将剪纸艺术的混沌造型应用于平面设计中,看似是无序随性的排列,但又整体统一。把不同属性的事物重新组合在一起必然会产生一个新维度的事物,整体变化使得全局都有新的含义,整体和局部之间便有了空间上的联系,使得平面设计作品传达的信息更为丰富,富有哲理性和美感。

3 结语

目前,中国特色社会主义文化建设不断深入,我国对于传统文化高度重视。民间剪纸艺术作为传统文化之一,只有不断创新,才能更好地发展,而与平面设计作品进行结合便是创新的方式之一。艺术创作者要充分明确民间剪纸艺术的造型特点,包括布局和谐、精巧构思等,落实民间剪纸的造型、色彩与平面设计作品相结合的工作,使我国艺术作品更具多元性。

参考文献

- [1]袁玲,方艳.中国传统民间剪纸艺术与现代平面设计[J].美与时代,2004(06):73.
- [2]向世前.中国传统剪纸艺术对平面设计的启示[J].卷宗,2011(8):37.
- [3]武建林.民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J].包装工程,2020(08):302.
- [4]熊洁.传统民间剪纸艺术与现代平面设计的分析[J].大众文艺,2013(07):21.

(作者单位:河南轻工职业学院)