

当代平面设计作品中的剪纸元素分析

□ 王莉莉

摘要:剪纸艺术作为我国传统民间艺术,有着广泛的群众基础。随着现当代社会的发展,剪纸艺术独特的表现形式和审美意识为平面设计提供了更多创作素材和文化底蕴,不仅有利于剪纸艺术的与时俱进和创新发展,而且是当代设计领域开拓创作者思路、丰富设计作品思想内涵的重要途径。当代平面设计作品的造型色彩、构图布局等应用剪纸元素,能够提高作品的整体视觉效果和审美品位。

关键词:平面设计;剪纸艺术;应用分析

纵观全球,我国平面设计领域的发展并不突出,一方面,我国平面设计起步较晚,多沿用其他国家的先进设计理念;另一方面,我国在过去几十年对平面设计领域没有给予足够的关注,缺乏设计理念和思路的创新,也缺乏传统文化与现代设计结合的实践经验。因此,当代平面设计要充分利用悠久的历史文化艺术产物进行艺术设计创新,把剪纸艺术等民间传统艺术通过现代设计手段合理地应用起来,古为今用,创新思路,进一步提升我国平面设计的整体水平。

1 剪纸艺术从民间传统到现代设计的转变历程

剪纸艺术是我国最古老的民间艺术之一,最早可追溯到距今一千五百多年的南北朝时期。随着现代设计的出现和民间艺术的不断演变,剪纸艺术作为中国传统民间文化的优质载体逐渐被应用于当代平面设计中。

1.1 传统民间剪纸艺术的发展历史

剪纸艺术的雏形源于用金银箔和皮革丝织品制成的镂空装饰品,可以说,剪纸是一种镂空艺术。古代人民通过使用剪刀等工具在薄片状材料上进行裁剪、雕刻,将其制作成装饰性工艺品,剪纸艺术由此诞生。

唐朝时期,剪纸在宫廷和王室贵族中十分盛行,皇帝将用金银箔裁剪出的装饰品赏赐给大臣,贵族之间互相效仿,以剪纸艺术的互相赠送作为交际礼仪。唐代诗人李商隐有诗“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”,可见,唐代流行剪纸习俗。到宋元时期,随着造纸术的成熟和社会生产力的提高,纸张以空前的规模被制造和使用,在民间逐渐出现了剪纸作坊和剪纸名家。明清时期,由于劳动和生产的需要,剪纸活动渗透到了社会生活的各个方面。

1.2 当代平面设计的剪纸意识观念

剪纸艺术对其他民间艺术有深远的影响。例如,年画、木板画、农民画等艺术作品中体现的剪纸元素。当代平面设计在标志、广告、包装等设计内容和内涵表达上,时常以剪纸元素来传达设计传统与时代相融合的理念。越来越多的产品品牌形象设计重视传统文化尤

其是剪纸艺术的应用,如国内知名化妆产品的品牌设计,在口红包装、化妆刷装饰部分都应用设计精美的对称剪纸图案,传递给大众审美享受,展现品牌文化,提升产品设计的文化内涵。公共场所的平面设计也含有剪纸元素,如公益广告和城市标志,通过剪纸元素的应用,有针对性地向公众传递具有传统文化特色的文化精神建设的正能量信息。

2 当代平面设计作品中剪纸元素的表达方式

剪纸艺术源于生产生活和民间文化,是一种拥有生命力的民间工艺。当代平面设计如何利用剪纸元素体现设计特点、表达效果和思想内涵,是设计者应用剪纸元素时需要考虑的问题。要充分理解剪纸艺术在造型表达、内涵表达和美学表达方面的应用原理,结合设计需求,取得理想的设计表达效果。

2.1 造型色彩表达

造型和色彩是艺术作品和设计作品最直观的表现。将剪纸元素应用于当代平面设计作品中,要充分利用民间剪纸在剪纸造型和色彩上的组合搭配,与所设计产品的基本要求相适应,表现出产品对于大众的吸引力,加深人们对设计形象的印象。根据造型分类,剪纸可分为风景造型、动物造型、植物造型、人物造型等;在色彩使用技法上,剪纸艺术常以单色、纯色等质朴的色彩渲染。将剪纸元素应用于当代平面设计时,要基于设计版面的尺寸和构图思路,对不同类型的设计图案以高度简化和概括的方式进行平面化处理。通过剪纸元素的造型设计和色彩使用,赋予当代平面设计鲜活的生命力和独特的魅力。

2.2 寓意内涵表达

在传统的民间剪纸作品中,劳动人民通过对剪纸图案的设计来表达美好的生活愿景。剪纸图案以一种传递信息的朴素方式,寄托着千百年来人们对于美好生活的向往。民间吉祥剪纸常用与“福”“禄”“寿”“平安”“如意”“喜”等字样相关的词汇来表达期待生活吉祥美好的寓意,常用牡丹、梅、兰、竹、菊、燕子、喜鹊等具有吉祥寓意的花鸟动植物形象传递正向信息。上述

剪纸元素适合用作宣传和弘扬社会主义核心价值观的公益广告以及传统节日民族文化等正能量输出场合的平面设计作品中。例如,用人物形象的剪纸图案或劳动场面的剪纸作品来表现传统文化中勤劳的美德,在化抽象为具体的同时,巧妙地将剪纸元素代表的传统文化之美融入当代平面设计中,丰富作品的寓意内涵和表达方式。

2.3 美学境界表达

剪纸作品不仅具有民俗性和文化性特色,艺术美学表达也在追求更高的境界。剪纸图案的对称美和对现实事物强烈美化夸张的手法极为显著。例如,再将现实中一株带刺的月季花制作成剪纸作品时,可以忽略“带刺”这一“不美”的部分,着重强调花朵和花枝的美感,以突出花朵整体的姿态美。此外,同样是花朵选材的剪纸作品,从观看视角上改变图案的美学表达方式,将花的枝干以平视的角度处理,花蒂以俯视的角度处理,将无透视和多透视手法相结合来展现作品。剪纸作品在图案结构和内容的搭配上,摆脱时间和空间的束缚,大胆臆想,将具象的物体与抽象的想象紧密联系起来,设计巧妙自然,极具艺术美感。将剪纸艺术的美学理论应用于当代平面设计作品中,可以优化设计版面结构的秩序,使得结构饱满完整。例如,在设计幕布中,将剪纸艺术的图案表达与版面文字表达相结合,表达设计的主题思想和理念。

3 当代平面设计作品中剪纸元素的应用类型及特点

在当代产品开发和城市市容市貌建设中,平面设计在产品包装、公益广告以及文化宣传功能的标志设计 and 应用中较为常见。

3.1 包装设计中的剪纸元素及特点

包装设计主要包括包装的创意、构图和色彩等的设计,包装设计中剪纸元素的应用多体现在图案的造型、色彩方面。例如,酒类包装设计选用饱和度较高的蓝色、黄色或红色作为包装盒和包装瓶的底色,以对称的构图、古朴传统的图案表达产品的设计理念,给购买者留下深刻的印象,同时宣传产品的文化理念,使其成为产品的标志文化之一。在日常消费产品的包装设计中,除了酒类产品,月饼、粽子等基于传统文化的产品包装也经常应用剪纸元素,以增加产品包装的设计感。

3.2 公益广告中的剪纸元素及特点

当前,公益广告设计中图像、文字、颜色的处理会用到剪纸元素。公益广告的社会性决定了海报设计的内容要大众化,不能晦涩难懂,也不能脱离社会主义

核心价值观的引导,这正好契合剪纸艺术源自民间、表现形式生动活泼的特点。在城市文化宣传,尤其在弘扬传统文化、促进精神文明建设方面的公益海报中,经常能够见到剪纸元素的身影。例如,在“我的中国梦”公益广告设计中,为了体现我国传统文化中“和为贵”“信当先”等优秀传统文化,特意用剪纸对称的标识和传统剪纸的红色用色来突出海报公益宣传的目的,让人眼前一亮,体现了创作者的设计理念。

3.3 标志设计中的剪纸元素及特点

标志设计以易识别的设计表明事物特征,日常生活中的产品 Logo、徽标等标志,在标识不同种类事物的同时,体现了一定的艺术设计理念。近些年来,我国十分重视传统文化的宣传和弘扬工作,当代平面设计的标志设计普遍加入剪纸艺术元素。2010 年上海世界博览会的波兰馆和俄罗斯馆会场建筑外形借鉴了剪纸艺术的设计理念。波兰馆以造型、花色质朴的图案为主要设计思路,将剪纸图面铺展开来装饰外墙,别出心裁。而俄罗斯馆则以纯白色作为建筑外墙的底色,建筑的中部到顶部用大量的红色传统民间剪纸与现代剪纸图案作为装饰,将传统剪纸艺术与当代设计理念融合起来,体现了传统艺术和现代设计的和谐。

4 结语

民间剪纸早在 2009 年就被列入世界级非物质文化遗产名录,其作为我国优秀的传统民间文化代表,以悠久的发展历史和鲜活的生命力在当代艺术领域创造着新的文化硕果。其与当代平面设计的结合,不仅为平面设计提供了源源不断的创作源泉,体现了传统文化与现代设计的兼容性,而且在当代设计中融入传统文化的艺术审美情趣,使国人更充分地领悟剪纸艺术之美和传统文化之美。

参考文献

- [1]李莹.传统民间剪纸在现当代设计中的嬗变与延展[J].贵州民族研究,2019(06):139.
- [2]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.
- [3]于超.民俗剪纸纹样在包装设计教学中的应用研究[J].淮南师范学院学报,2016(04):142.
- [4]张梧桐.剪纸元素在公益海报中的设计应用[J].艺术与设计(理论),2017(04):35.
- [5]罗京艳,安珊珊.非遗保护视阈下的剪纸艺术在现代设计中的应用[J].工业设计,2020(05):45.

(作者单位:郑州旅游职业学院)