·纸文化·

传统剪纸艺术在当代首饰设计中的运用分析

□ 赵　唯

摘　要:传统剪纸艺术具有图案多样化、风格自然化等特点,它能够清晰地表达出人民群众的生活习俗与精神信仰,具有独特的韵味。将传统剪纸艺术应用于现代首饰设计,不仅可以提高人们的审美水平,而且可以凸显中国民族特色,为中国艺术行业的发展增砖添瓦。文章主要分析传统剪纸艺术在当代首饰设计中的运用。

关键词:传统剪纸艺术;传统文化;首饰设计

1　传统剪纸艺术在当代首饰设计中的表达

中国历史发展悠久，从农耕时代逐渐向工业时代转变,创造主体从原始人转变为艺术创始人,首饰功能由财富地位象征向自由艺术方面转变，从根本上改变了首饰的表达意向。现代首饰功能不仅可以传达佩戴者的精神所需,还可以表达佩戴者的审美意向。所以,现代首饰设计所选材料不局限于名贵珠宝与贵重金属,还可以选择树脂、超轻黏土、钛金属和皮革等材料,通过对不同材质的搭配,设计出优质的首饰作品。随着中国风的席卷，更多设计师开始关注中国传统文化的开发和利用，把带有中国特色的元素应用于现代首饰设计，为传统剪纸艺术在当代首饰设计中的运用提供了良好的契机,通过两者的有机结合,为人们呈现出精彩绝伦的艺术盛宴。

2　传统剪纸艺术在当代首饰设计中的运用

传统剪纸艺术与现代首饰设计在制造方式方面存在异曲同工之处。例如,传统剪纸艺术通过合理使用块面和线条,采取撕、折、刻、雕、烙、烫等技术手法进行创作;而现代首饰在制造环节应用铸造、锻造、金属染色、镂空等技术手段。传统剪纸艺术与现代首饰设计通过使用不同的技术手段将艺术品完美地呈现出来。现代首饰设计中的蚀刻技术与镂空技术虽然与传统剪纸艺术的雕镂形式不尽相同，但是两者所追求的艺术效果是一致的,都是为了使艺术品更加完美、精致。

现代首饰设计逐渐朝着多元化方向发展。受到西方国家的深远影响，中国现代首饰在设计过程中尝试加入传统材料元素与传统图案，将传统剪纸风格与元素完美体现在现代首饰作品中，深挖传统剪纸艺术的精髓,使现代首饰具备自然脱俗的风格,吸引更多的首饰爱好者。在现代首饰设计中,设计师能够借助作品表达不同风格的感情,现代首饰已然不仅是财富的象征。把传统剪纸艺术融入现代首饰设计，可以表现出不同的意境,带给人们更深层次的触动。

受到广大潮流人士与时尚界追捧的潮流品牌 Saloukee，其将传统剪纸艺术与现代首饰设计相结合,获得了较好的市场效果。Saloukee 品牌的创始人是著名设计师莎拉·路易斯·凯利(Sarah Louise Kelly),他通过特殊的加工方式对纸张进行加工处理，使纸质材料首饰在实际佩戴过程中不易出现变形、破损等状况;同时还运用透空与折叠的方式为纸张设计造型，借助冷连接技术手段将传统剪纸与金属相连接，实现结构化的整合,如图 1 所示。

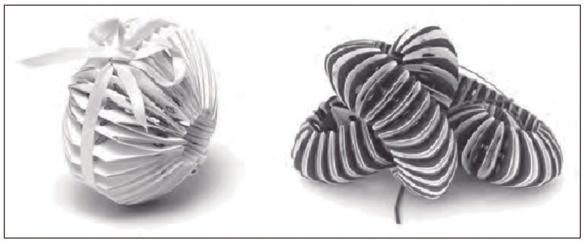


图 1　Saloukee 品牌纸艺手环

首饰作品《醉姑苏》系列胸针受到人们的认可与喜爱,如图 2 所示。该作品在表达形式上选择加入传统剪纸艺术中的镂空元素，还将民间窗花图样的剪纸纹样应用于胸针设计，通过焊接技术与雕刻技术对金属加工处理，再利用打磨技术手段对天然大漆进行色彩处理。将传统剪纸镂空风格与漆艺技术相结合,打造出春季、夏季、秋季、冬季四种不同季节的苏州园景,通过现代首饰将其淋漓尽致地表现出来,带给人们质朴、清新的感觉。

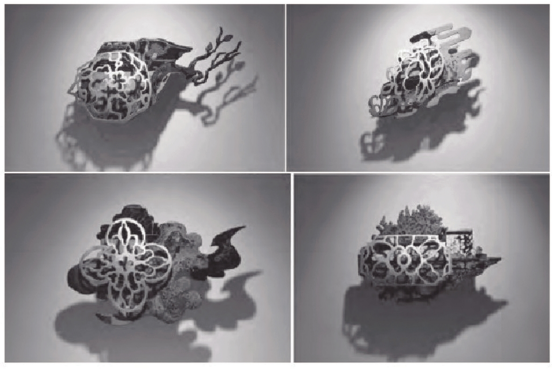
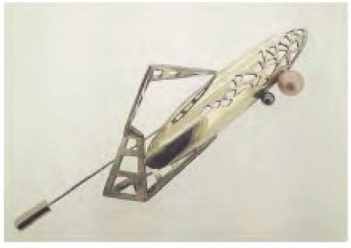


图 2　《醉姑苏》系列胸针

通过对传统剪纸技术和现代首饰设计的了解，进一步认知传统剪纸艺术在首饰设计中的实践应用。例如，将传统剪纸艺术中的镂空方式与冰裂纹纹样相结合应用于现代首饰设计，再与珍珠、乌木等材质融合，能够设计出独一无二的胸针，如图 3 所示。



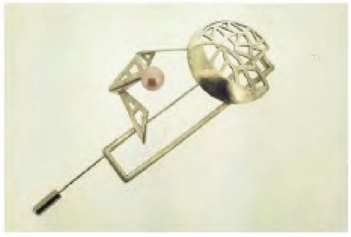


图 3　胸针系列饰品

又如，借鉴传统剪纸艺术中的凝练表现形式，从整体形状出发，表现立体造型，增加外形轮廓的美感，将自然界中的火、水、风这三种物质给人带来的直观感受以艺术形式淋漓尽致地表现出来。从佩戴者佩戴饰品的舒适程度考虑，选材选择质量较轻、感官度较高的珍珠、银和乌木等，采取锻造技术与镂空技术相结合的方法进行制作，这样不仅可以增加饰品的美感，还可以传达出简洁、大气等良好特质，如图 4、图 5、图 6 所示。

图 4　象形水

图 5　象形火

图 6　象形风

包饰《未·沔》，此设计表现出流入大海的状态，借鉴了传统剪纸艺术的镂空表现形式，追求剪纸技术所特有的轻盈特质，以减轻包饰的重量。这一包饰纹样主要参考中国古代传统云波纹样，只对一些微小细节进行简单调整，以保障纹样大小错落、相互叠加。为增加包饰的实用性能，设计者在设计纹样的过程中，在每个云纹之间增加了两个连接点，以保障包饰的坚固性。另外，包饰两侧使用剪纸艺术的锻造技术进行造型设计，再与珍珠材质相搭配，将现代首饰的美全部展现出来，如图 7、图 8 所示。

图 7　包饰《未·沔》正面图

图 8　包饰《未·沔》侧面图

纸质作品一直以高雅的姿态存在，缺乏与人们的互动，使得人们对传统剪纸文化敬而远之。将传统剪纸艺术与当代首饰设计相结合，可以推动艺术行业的发展。通过优秀艺术家的创设，使传统剪纸艺术和现代首饰设计最大程度发挥优势，受惠于广大人民群众。人们通过佩戴纸艺作品，传承和弘扬传统文化，通过亲身体验与接触纸艺作品，加深对传统剪纸艺术的了解与认识，使传统剪纸艺术更贴合人们的实际生活，增添现代首饰的艺术感。

3　结语

传统剪纸艺术是中国劳动人民智慧的成果。中国历史上留下了较多的纸艺作品，要将传统文化艺术继续发扬、传承下去。将传统剪纸艺术融入现代首饰设计，不仅可以促进中国传统文化的发展，还能够加大中国传统文化的宣传力度，促进中国综合国力的提升。传统剪纸艺术不能仅停留在过去，要自觉融入现代艺术作品设计，为现代艺术作品增添色彩。

参考文献

[1]杨静.民间剪纸艺术在当代首饰设计中的应用与表达分析[J].艺术品鉴,2019(27):260.

[2]高冰.室内设计中民间剪纸艺术的运用——评《中国民间剪纸艺术史话》[J].中国造纸,2019(08):94.

（作者单位：南阳师范学院）