

传统剪纸艺术在绘本中的应用研究

□ 席维瑶

摘要: 剪纸艺术凭借其独特的魅力在历史洪流中经久不衰,其在绘本中的应用也甚为广泛。绘本可帮助儿童构建世界观,与传统剪纸艺术的结合能让儿童更早接触中国传统民间文化,培养儿童民族自豪感和爱国情操。文章针对传统剪纸艺术在绘本方面的应用探究,促进国内绘本与传统文化的结合,拓宽国内绘本的表达方式,进而弘扬中国传统文化。

关键词: 剪纸艺术;绘本;传统文化

剪纸艺术是中国璀璨的传统民间艺术之一,植根于民间,始于宋代时期,在明清时期发展到高峰。绘本与剪纸艺术同样作为纸的艺术,在艺术形式上具有相同之处,绘本的纸片感也能更好地承载剪纸艺术特征。

1 剪纸艺术

剪纸艺术通过用剪刀剪裁的方式,将不同时间、空间的事物安排在同一画面中,造型夸张且生动有趣,画面的镂空感更是赋予其独特的魅力。剪纸艺术来自古代劳动人们的智慧和双手,自古以来,剪纸通常在逢年过节或新婚嫁娶时使用,人们将纸剪成各种喜庆的图案,或是民间故事,贴在家里以烘托节日气氛。

随着剪纸艺术在人们生活中逐渐普及,其愈发散发着光彩,早已成为民间必不可少的艺术形式之一,剪纸技术以剪刻、镂空为主,在此基础上发展出三种不同的方法:第一,单色剪纸,单色剪纸是最常见的技法,主要用于窗花装饰或刺绣纹样,常用剪刺结合的手法;第二,彩色剪纸,有点染、套色、分色、填色、木印、喷绘、勾绘和彩编等技法,形式丰富,色彩鲜艳;第三,立体剪纸,将剪纸常见的平面变得立体化,其采用绘画、剪刻、折叠以及黏合等综合手法,体现剪纸艺术的写实性。

截至目前,剪纸艺术的独特魅力被人们应用于多种艺术形式中。如在动画、平面、文创、服饰等多个艺术领域都展示其传统的艺术风格,在绘本中的应用也非常广泛。

2 剪纸艺术在绘本中的应用分析

2.1 剪纸艺术的题材运用

在绘本中对剪纸艺术的应用之一是在题材方面。剪纸艺术题材包括传统民间故事、现实主义题材、吉祥如意题材和宗教色彩等。

民间故事题材是古代劳动人民通过剪纸形式来讴歌故事中的传奇人物,传达人们对美好生活的向往,或以传统寓言故事警醒世人,传达人们追求正义与幸福

的愿望。如《西游记》《八仙过海》《和合二仙》等,这些脍炙人口的故事也广泛运用于绘本中。

现实主义题材大多取材于现实生活中,如展示人们的日常生活,或是常见的动物、植物等。如五谷丰登、雄鸡唱白、鸭子戏莲、梅兰竹菊等。传达人们日常生活的趣味性,表达人们对美好生活的希冀,表达现实生活的方式在绘本中的应用甚广。

吉祥寓意的题材在人们日常生活中更为多见,也是人们托物寄情的手法之一。小孩子怀抱大鲤鱼寓意年年有余;喜鹊登门象征吉祥到来;在节日中烘托吉祥喜庆的气氛。绘本《鸡年的礼物》就是运用“户户贴鸡,人人添官”这一吉祥美好的寓意。

剪纸艺术宗教题材多见于传统文化绘本中,宗教题材在剪纸艺术中具有图腾性质。如满族及鄂温克族等,将自身信仰的萨满教里的神灵作为题材,创造出山神、树神等形象。

剪纸艺术在历史洪流里经久不衰,因其题材背后闪着光芒人性的单纯与美好,承载着人们对生活共同的追求而不断向前。绘本也以其独特的艺术形式有效地承载剪纸艺术题材内涵。

2.2 剪纸艺术中形式与技法的运用

2.2.1 造型

剪纸艺术中的独特造型也为绘本创作带来很大启发。绘本从西方传入中国,其在审美上对中国绘本发展的影响颇深。在剪纸艺术中的造型,以变形手法呈现出夸张的形象,最重要的是剪纸的“纸片”感更是其优势,剪纸艺术造型不在比例以及结构方面下功夫,只力求其外在造型的辨识度。

剪纸艺术造型上的概括性运用于绘本中。如绘本故事《发芽的小兔子》中,运用小兔子和树木花草等剪影,没有过多修饰,仅简单粗犷地概括出事物形象。人物造型如原始绘画一样呈现出简约特点,粗粝的形象更加主观和质朴,此概括性手法,使创作表达更为主

观,具有强烈的轮廓感,能唤起人们真挚的情感。

图1 《发芽的小兔子》

剪纸艺术中的造型具有夸张性,如在表达人物衣服时,会剪出很多镂空的花卉图案,也会在动物身上剪出吉祥图案,传达喜庆吉祥的特点,体现出强烈的装饰效果,不主张追求事物的逼真性,而是用夸张的手法传递情感的真实。在绘本《老鼠娶亲》中,为表达喜庆特点,在老鼠的耳朵和衣服上都剪出花朵的样子,简单地呈现出老鼠身处的环境与状态。

图2 《老鼠娶亲》

2.2.2 空间

在绘本中采用平面化空间结构,主观地将事物在平面中展示出来,不受空间透视束缚。在绘本《雪精灵之歌》中,背景的雪、树、鸟、云在同一维度中,与前面的主体对比呈现出虚实结合的空间感。着重于调整整体和局部之间的关系,给人以协调的美感,使人们更加直接、主观地感受表象下想要传递的本质。

图3 《雪精灵之歌》

2.3 色彩

剪纸艺术色彩处理在绘本中的应用,一般根据故事题材不同,颜色风格也不相同,在剪纸艺术中一般常见单色处理。如在绘本《发芽的小兔子》中,人物造型和空间处理都运用绿色这一单色。单色处理更能突出事物轮廓感,给人以强烈的辨识度。剪纸艺术中的点染技

术,是将内容剪好后再用笔上色。颜色具有主观性,创作者也会结合故事进行色彩处理,注重色彩的整体效果和颜色的比例。在绘本《鸡年的礼物》中常用颜色有红、黄、黑、蓝、绿等,为画面增加传统古朴的质感和装饰效果。

3 剪纸艺术应用于绘本创作的价值

剪纸艺术作为中国传统民间艺术的一颗璀璨明珠,在历史长河中不断散发光彩,凝聚着劳动人民的智慧和汗水,对当代文化发展具有积极作用。绘本作为对儿童成长影响力最大的书籍,将剪纸艺术运用在绘本中非常有价值。

绘本作为载体,是集文学与绘画为一体的艺术形式,与剪纸艺术一样具有“纸片”感,使绘本形式更加丰富直观。部分还具有可玩性,能直接展示剪纸艺术的魅力、启发儿童审美,使儿童感受到传统剪纸文化内涵。

剪纸艺术应用于绘本,有利于中国绘本发展。绘本自西方传入中国,其审美意识和艺术风格对中国绘本发展产生了深刻影响。国内目前本土绘本数量并不多,剪纸艺术具有返璞归真的精神价值,将剪纸艺术应用在绘本中,可拓宽中国绘本创作道路,促进绘本事业发展。

剪纸艺术在绘本创作中的应用是对中国传统文化的传承。在当今娱乐至死的环境下,剪纸艺术与其他艺术形式进行融合出现在大众视野中,而将剪纸艺术应用于绘本中,能有效传播民俗文化。

4 结语

剪纸艺术历史悠久,发源于民间,在中国不同地区具有不同的文化内涵,凝结中国各地区劳动人民生产生活中的文化内涵,承载劳动人民朴实无华的情感,其植根于中国人民的生活中,并开放出绚丽的花朵,其与绘本形式的结合,将推动绘本实现多元化发展。

参考文献

- [1]赵寒琪.中国儿童绘本设计的现状研究(2008-2012)[D].北京:中国艺术研究院,2013.
- [2]李磊.剪纸艺术形式的历史传承[J].天工,2021(10):72.
- [3]李斌杰.剪纸艺术的价值与风格特色研究[J].名家名作,2021(10):158.
- [4]汪艳艳.剪纸艺术的传承意义和在绘本中的应用[J].收藏与投资,2021(09):167.
- [5]马建英.浅谈民间剪纸艺术[J].文物鉴定与鉴赏,2021(17):74.
- [6]陈竟.剪纸艺术的丰富内涵[N].人民日报,2021-09-12(008).

(作者单位:吉林艺术学院)