

浅析衍纸艺术中形式美法则的应用

□ 杨 顺

摘 要:衍纸的形式美感来源于画面中元素的构成规律和原则,图案的形式美在衍纸的设计过程中占据着重要地位和作用,重复与渐变、对称与平衡、对比与调和、节奏与韵律是最常用形式美法则。文章通过分析衍纸的具体内涵和特点,重点对衍纸创作中运用的形式美法则进行深入分析。

关键词:衍纸艺术;纸艺术;形式美法则

衍纸又被称作卷纸,是纸张艺术中的一种表现形式,是中国非物质文化遗产宝库中的一种民间艺术。衍纸艺术是利用指尖的力量将细长的纸条成圈的卷起来,运用卷、捏、拼、贴等不同的方式将纸张制作成多个小零件,再将小零件进行组合创造。这看似简单的制作方法,考量的却是手工艺人的耐心和毅力,这份朴实而简单的艺术形式,承载了创作人多元化的表达能力和对美的理解能力。

1 衍纸的特点

衍纸作品色彩丰富,在创作过程中可以从纸张色彩的色相、明度、饱和度等方面的变化调和来提升作品的空间感和层次感。色彩是传达情感的重要手段,衍纸中色彩的选取也同样讲究从作品传达的情感中进行色彩选取。例如,红色会给人热情、火热的感觉。绿色会传达给人清新、自然、舒爽的感觉。色彩之间的相互搭配也会给人带来不同的心理感受,从不同的维度对观看者起到不同的作用。

2 衍纸艺术中的形式美法则

形式美法是人们对美理想化状态的诠释,是通过自然界美好事物存在的美进行总结提炼而成。它在衍纸装饰中表现为不同的图案外形、纸张的色彩以及画面的构图呈现等。衍纸中的形式美法是纸张的构成规律和构成原理相结合而形成的,在设计实践过程中主要有重复与渐变、对称与均衡、调和与对比、节奏与韵律等法则。

2.1 重复与渐变

形式美法则中的重复指的是将某一元素或是多个元素重复使用以组成新的图形的构成方式。重复在画面中不分主次,可以是相同位置、相同颜色、相同材质、相同造型之间的反复排列组合,从而达到主题的创作效果。衍纸创作中较常使用重复这一形式方法,这是为了达到画面的和谐、统一、连续。重复的元素过多会使得画面显得枯燥乏味,在实践中往往会应用重复这一方式使画面达到统一和谐。比如画面中的一角选择相对多的元素加以重复,在它相对的角的部分进行点缀,

起到前后呼应的效果。

渐变指的是有规律的变化,是一种常见的视觉现象,可以是有规律的元素递增。在衍纸创作中,使用渐变的设计方法,可以增加画面的节奏感和审美情趣。根据不同的需要选择不同的衍纸形式,在重复的基础上对其进行渐变。选择纸张色彩的渐变与图形大小、宽窄等方式的渐变,可以增加画面的冲击力,提升画面的质感。

2.2 对称与平衡

在现实生活中,对称随处可见。对称美从古代一直沿用至今,受到各界人士的喜爱,在很多人看来,对称能够给人带来稳定、端庄的视觉感受。中国很多传统纹饰都离不开对称的形式方法的使用,衍纸也不例外,在构图上和元素表现上常用对称的技法凸显画面的协调之感,比如表现敬畏尊重之情,画面中可以应用不同方向的对称传递正能量。如果想要表现青春的力量感,可以在装饰上采用活泼的衍纸符号如圆形、五角形、月牙形等,在构图上可以选择左右上下的对称方式,以增加元素的活跃程度,对称的方式不仅仅是图形之间的水平垂直对称,还可以是排布规律、色彩上的对称,都能够在视觉和感官上给观看者带来不一样的体验。

平衡指的是画面中元素上下左右等各个方向的不相同、不对称,但物体元素的质与量等会给人以相似对称的感觉,达到视觉上的平衡。平衡的技法在衍纸创作中被广泛使用于整体的协调把控中,使画面不偏离主体视觉,达到协调统一、平衡中带有变化、平静中不失灵动的画面效果。衍纸设计中的均衡感,是经过对称变换后,画面由内向外地散发出一种均衡状态,它没有衍纸构图中对称轴的严格限制,而是从画面整体出发,达到视觉状态的平衡。画面本身具有明确的视觉重心,从图形元素到色彩选取,再到元素的排布方式都能够达到平衡形式美的传达。

2.3 对比与调和

对比是艺术设计中最常用的方式之一,是将画面中两种或多种元素在同一纬度下进行比较,利用对比的方式将差异明显、相同矛盾对立的元素进行展现,形成视觉上的对比,可以是形状、色彩、虚实、肌理等方面

的对比。形成鲜明对比的画面能够给人带来强烈的紧张感和刺激感。在衍纸设计中,在强调作品主题性或重点表达意向的情况下,可以有意识地强调某种对比,以此突出心理暗示及展示效果。例如采用同一色系色彩的纸张进行创作,色彩对比相对较弱,则产生的视觉效果偏向柔和安静,如果采用互补色或是饱和度较高的对比色,产生的视觉效果则硬朗明确、冲击力较强;也可以利用大小对比的方法凸显主题,可以将表现主题的主元素摆放在偏向视觉重心的点位,所占面积大小可以为画面的三分之二,辅助元素所占面积应相对较小,这样就可以与主元素形成鲜明的对比,使画面主体明确、主题突出。

调和是把两种不同的但又有相似之处的事物或物象,经过调和,加以适当的改变,使其具备一定的统一性和协调感,使最终的画面能够给人以舒适且自然的感觉。在衍纸设计中,通常表现为色彩的调和、纸元素形的调和、针对设计主题整体性的调和等,比如以花卉为题材的创作作品,画面中采用多种花卉造型,为了使整体效果更加符合鲜花的氛围,可以在纸张的颜色选取上以粉色和嫩绿色为主,迎合人们对四季色彩的认知,在制作每一朵花卉的过程中使花瓣的走向、花瓣的衍展技法上都要达到调和统一。

2.4 节奏与韵律

节奏指的是利用反复、重复的变化原理使元素的变化上产生一定的节奏感,在增加画面的强弱变化的同时,使画面具备一定的律动感。节奏在衍纸设计中通常指以形状、卷折程度、摆放的位置等变化而产生的节奏美感。纸条的疏密程度直接带动着节奏的强弱变化,类比为音乐音符节奏的跳动,线条越稀疏产生的跳动性越大,线条越密集,则紧凑感、聚集性越强。例如作品主题为跳动的舞蹈人,为了表现舞蹈人舞姿优美的感觉,会在制作过程中进行紧密有序地排列,人腰部支撑的地方会使用密集的纸条,在裙摆飘动的动态中会使用稀疏的纸条,使其具备一定的节奏感。

韵律是节奏的强化过程,是基于作品情感和情调的应用,作品起伏的变化是节奏韵律的体现。在衍纸作品中通常会用到线条的加长或缩短、图案面积的宽窄、色彩的浓淡等方式来加深作品的节奏韵律,创作方法主要为反复重复使用、图形色彩形成渐变、放射状的形式等。衍纸艺术的韵律美大多体现在空间的塑造和空间层次的表达两个方面,无论是平面化还是立体化的衍纸艺术,都能够通过纸条的方向、面积、疏密的变换打造不同韵律属性的视觉艺术呈现效果。

衍纸艺术中的节奏与韵律有着密不可分的联系,节奏会影响衍纸艺术整体的主题感官趋势和动态,韵

律则会在此基础上对主体进行丰富和升华,在整体的创作过程中能够达到节奏和韵律相协调,可以使衍纸艺术产生更完美的视觉展示效果。

3 衍纸艺术的未来与发展

衍纸艺术作为一种装饰性的艺术形式,被广泛应用于各行各业,比如在文创产品设计中,对传统文化进行再设计以及应用展示部分就可以用到衍纸的表现形式,以提升画面的质感。再到平面设计领域中,通过纸带的造型变化与平面设计作品相结合,比如海报设计、包装设计、书籍装帧等设计中,能够在增加画面层次感的同时,提升设计作品的趣味性和真实感。

衍纸艺术打破了传统的二维设计,设计作品多以三维的形式展现在受众者面前。在后期发展中,也可以将其与影视作品相结合,例如在影视作品的开场和结尾,可以运用衍纸的形式,再加之动画的演变,使得画面显得丰富动人、真实生动。

衍纸艺术同样也可以与其他的纸艺术文化进行融合,在提升自身文化属性的同时促进文化的传播与发展,这也是衍纸艺术未来的发展动向,从而使其走向更大的文化市场,助推中国文化艺术发挥更大的作用。

4 结语

衍纸艺术用普通的纸条绘制成一幅幅优美的艺术作品。利用平面立体化的衍纸创作展现出创作者对生活的无限憧憬以及对社会生活的情感艺术表达。在今后的创作中,创作者应多注重对艺术方法的使用和创新创意的表达。对衍纸艺术品的应用领域和实践范围进行多范畴的推进和衍生,从而创作出符合中国文化需求和大众视觉审美品味的艺术品。

参考文献

- [1]王泽强.衍纸在艺术创作中的形式表现分析[J].造纸信息,2021(06):87.
- [2]王晓平.衍纸艺术的发展现状及其创新实践初探[J].陕西青年职业学院学报,2016(04):87.
- [3]杜天蓉.关于展示设计中的形式美法则的运用研究[J].大众文艺,2019(22):102.
- [4]阮英爽,李伟.展示设计[M].北京:清华大学出版社,2015.
- [5]范玺艳,王超.装饰艺术设计中的形式美法则[J].戏剧之家(上半月),2014(03):223.
- [6]郑小春.衍纸艺术的语言革新与精神表达[J].传播与版权,2016(01):114.

(作者单位:西京学院)