

民间剪纸艺术在艺术设计中的应用策略探究

□ 薛人辅

摘要:民间剪纸艺术是最古老的民俗艺术形式之一,在中国民间有着深厚的发展基础。文章在简要概述民间剪纸艺术设计思想的基础上,从助推剪纸艺术与平面设计有机融合以及剪纸艺术与室内装饰有机融合两个角度入手,讨论了民间剪纸艺术在艺术设计中的应用策略,以期在保护和传承传统文化艺术的同时,实现传统艺术和现代艺术的有机融合,使传统工艺绽放新的光彩。

关键词:民间剪纸艺术;艺术设计;传统文化

剪纸是传统艺术的核心体现,是在中国民间形成的一种美术形式。将其融于现代艺术设计,可以丰富不同艺术设计行业,也能使艺术设计始终保持民族特色,从而向全球展现传统文化的魅力和光彩,助推中国快速提升文化软实力。民间剪纸艺术与日常生活息息相关,利用其丰富的艺术设计模式,助推设计师从剪纸艺术中探寻灵感,进一步提升艺术设计的表现力与生命力,促进中国艺术设计迈向新的发展台阶。

1 民间剪纸艺术的渊源

剪纸艺术在中国的出现时间较早,中国祖先曾在远古时期就用影子进行外形装饰。后期考古学家曾在各种材料上发现祖先的艺术技法,随后逐渐产生了雕刻和剪纸等不同的表现模式。例如,中国曾在原始洞穴中发现岩画,这都是剪纸的雏形。随着时代的不断发展,中国的民间剪纸艺术也逐渐变得丰富和精湛。最早古人利用金和银进行剪裁,但由于成本较高,因此后期人们就利用丝帛剪裁以制作各种花样。直至宋代剪纸技术趋于成熟,而至明清时期,此项传统艺术已在特定地区形成了相应的节日活动。例如,部分区域会在春节、二月二等举办剪纸活动。剪纸已经逐渐成为了不同区域的民俗活动,融入了人们的日常生活。

2 民间剪纸艺术的设计思想

强化对民间剪纸艺术的了解和认知,发现其设计思想主要体现在以下三方面。首先,绘事后素。绘事后素是儒家代表人物孔子对美的一种阐述。在孔子的阐述中绘事是因装扮而凸显美丽,而素则是指一种天然的美。所谓绘事后素能体现出剪纸的设计思想,也能体现出古人的文化追求。其次,删繁就简。删繁就简最早是指利用简单的笔墨来呈现丰富的内容。例如,最早中国画在绘画兰竹时,便采用删繁就简的模式,虽然在绘画兰竹时没有细枝密叶,但仍能从其挺拔之姿中感受其风骨。最后,宜设而设,精在体宜。此是指在民间剪纸设计的过程中会因地制宜,采用宜简不宜繁的设计模式。

3 民间剪纸艺术在艺术设计中的应用策略

3.1 助推剪纸艺术与平面设计有机融合

3.1.1 加强对剪纸意象造型的利用

在平面设计过程中助推民间剪纸的相关意象造型融入平面设计,丰富设计模式,提升设计的艺术感,可以实现现代艺术设计的创新发展。首先,加强对象征艺术的利用。象征艺术利用隐喻模式来表述多元事物的内涵,其会赋予设计以生命力。民间剪纸造型中的许多符号充满了象征意味,蕴含着百姓对美好生活的期待。设计师可以借助相关的吉祥符号,推动艺术设计的创新和优化。例如,工商银行的标志是以古代的钱币图像为基础,并用工字置换钱币的方孔,以凸显标志的文化内涵。且其对标志内工字的处理,也能体现出银行和客户平等的依存关系。其次,将比喻式造型融入平面设计。剪纸中比喻式造型的利用频率相对较高,人们会在看到图片时产生联想,以此能够赋予作品生命力。设计师可以基于时代的发展,利用多元主体情感进行平面设计,以此来提升平面标志的趣味性。例如,中国邮政的标志是对汉字“中”和成语“鸿雁传书”的有机融合,其造型具备较强的丰富性,展现了中国邮政的实干宗旨。最后,将联想造型应用于平面设计。设计师在平面设计的过程中要加强对剪纸造型的科学化利用,利用联想式模式进行艺术创作,可以在丰富平面设计的基础上展现标志的内涵。例如,中国联通的标志来源于吉祥结,其暗含着对公司事业的美好期待,且整个图案洋溢着喜气与祥和的氛围。

3.1.2 加强对剪纸时空造型的利用

民间剪纸艺术具备较强的丰富性,在艺术设计的过程中加强对剪纸时空造型的利用,既能用全新的修饰手段来设计多维形象,也能为观看者带来新的体验和感受。首先,借助剪纸的形式感,表现平面设计的形式自由。现代平面设计造型丰富多彩,设计师会随着设计主旨来选择相关的构成元素,以形成新的造型。在借助民间剪纸艺术拓展创作思想时,可以将传统剪纸与现代时尚有机融合,打造全新的艺术感受,争取在情感

表达的过程中加强文化传递。例如,中国在设计艾滋病的相关公益广告时,设计者将安全套与民间剪纸艺术进行了有机融合,并将代表爱情的鸳鸯融入图案中,希望打破传统公益广告的设计模式,强化自由化表达。其次,助推不同时空事物的有机融合。在传统平面设计的过程中,设计师会利用拼接艺术来实现多种艺术的有机拼接。而将剪纸设计融入平面设计时,可以适当地促进剪纸艺术与现代元素的概括化融合,并提炼出不同物象的核心要素,借助巧妙的组合演化为新的平面标志。例如,电信公司在设计平面宣传海报时,将手机和剪纸艺术有机融合,并基于传统谚语“喜上眉梢”进行不同时空元素的组合,以此来提升宣传效果和视觉震撼感。在平面设计的过程中,加强对剪纸时空造型的利用,既能推动平面设计迈向新的发展阶段,又对设计师提出了更高的要求。设计师需充分理解剪纸艺术,也需加强对不同时空元素以及剪纸造型的透彻理解,才能基于源远流长的传统剪纸艺术,赋予艺术设计以新的生机与活力,提升平面设计的艺术性,助推中国艺术事业迈向新的发展台阶。

3.2 助推剪纸艺术与室内装饰有机融合

3.2.1 强化科学借鉴,争取实现化简去繁

在将剪纸艺术与室内装饰有机融合时,需加强科学化借鉴,从多维角度入手争取实现化简去繁的目标,助推室内装饰设计与与时俱进地发展。首先,在加强借鉴的过程中将剪纸元素融入室内设计。例如,设计师在室内装饰设计的过程中,可以将剪纸元素应用于墙面或隔断等部位。直接利用剪纸元素时可以基于不同区域的功能采用不同的图案,以此满足使用者的心理诉求。中国民间剪纸图案相对多元化,适用于墙面装饰的造型也相对较多。例如,常见的八骏图和龙凤图的应用频率相对较高,而在借助民间剪纸艺术进行室内设计时,多采用吉祥图案,希望凸显室内的喜庆氛围。在设计时设计师可以对剪纸的色调进行调整,基于装饰风格采用相关的图案类型,以此实现剪纸艺术和室内装饰的有机融合。其次,借助化简去繁的形式加强对剪纸造型的概括性表达。剪纸艺术具备较强的多样性,将其融入室内装饰设计,既可以将其应用于墙面装饰,也可以从剪纸造型中进行造型提炼,并对相关的构成元素进行再次创造,以此构建中国风装饰。以近些年来热度较高的简约装饰风格为例,其装饰设计追求简单凝练,此时可以借助化简去繁模式来加强对剪纸艺术的应用。例如,设计师在设计时可以加强对意境的表达,争取用多种材料进行有机融合,加强抽象化提炼,以此凝结剪纸纹样的精髓,并将具象造型融入设计。

3.2.2 运用传统图案,加强对多维空间的关注

在室内装饰设计的过程中,设计师可以加强对传统剪纸图案的利用,也可以加强对多维空间的关注,以

此提升剪纸艺术融入室内设计的科学性和合理性,拓展设计模式,优化设计理念。首先,在利用传统图案设计时,设计师可以适当地在家具与隔断中利用剪纸元素。以隔断为例,隔断一般会基于空间功能将特定的空间划分为不同部分。设计师可以借助剪纸元素加强对隔断的设计,并用于室内玄关和推拉门进行装饰,以此提升空间的通透感。从民间剪纸中提炼的造型元素充满了文化意味,将其应用于屏风设计,既能提升空间的灵活性,又能增加设计的艺术性。其次,加强对多维空间的关注。民间剪纸多为平面造型,为实现其与室内装饰的科学化融合,可以加强对二维空间或三维空间的有机利用,借助多元化的剪纸造型,打破传统设计的局限,以提升剪纸造型的应用价值。例如,设计师可以在设计时加强对空间要素的提炼,将点线面融入不同的设计中,组成不同的形状,以此提升空间生命力。例如,设计师在室内设计的过程中,可以促进剪纸元素从地面向墙面延伸,增加对观者的视觉冲击力,使观者在进入房间时犹如进入一个崭新的环境。在利用剪纸元素进行色彩延伸的过程中,设计师需注重颜色搭配,既要提升造型表达的灵活性,也应在区分不同空间时,确保各元素相互协调,以形成多维视觉效果。值得注意的是,设计师在设计时,需加强对多元要素的科学化梳理。传统图案应用于多维空间不是指相关要素的简单叠加,而是要将其融合为一个整体,以提升室内设计的艺术性。为此,设计师在透彻理解剪纸造型时,也需加强对相关设计元素的科学化利用,争取生成全新的设计理念,以提升室内装饰的协调性和艺术性。

4 结语

综上所述,将民间剪纸艺术应用于平面设计和室内装饰等方面,有利于中国设计行业核心竞争力的增强,也能彰显出设计作品的文化内涵,以此赢得消费者的青睐。设计师在借助民间剪纸艺术增加设计亮点时,也需加强对传统艺术的现代化表达,确保在艺术创作的过程中加强对传统民间剪纸艺术的保护与传承,并对其展开适当的创新,但也要充分尊重民间艺术创作者的智慧结晶,在尊重文化的基础上提升现代设计的活力。

参考文献

- [1]孙晓宇.新时代背景下中国民间剪纸艺术与服装设计融合创新研究[J].艺术工作,2021(3):101.
- [2]王宇,张凯.民间剪纸艺术在包装设计中的现代性转向研究[J].包装工程,2021,42(4):308.
- [3]杨晓红.民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J].中国造纸,2020,39(7):133.

(作者单位:通化师范学院美术学院)