

剪纸纪念品的设计与发展

□ 赖志勇 俞 敏

摘要: 剪纸艺术是我国传统民间文化的瑰宝之一,其因造型精美独特而受到大众的广泛喜爱,具有独特的人文价值和审美价值。随着时代和社会的不断发展,剪纸市场更加多元化,在此背景下,具有纪念意义的剪纸作品与旅游业相结合出现在大众视野,在创造一定经济效益的同时实现了剪纸艺术这一非物质文化遗产的传承和发展。文章基于传统剪纸技术具体阐述了剪纸纪念品的设计原则、设计的要点以及剪纸纪念品设计与发展的意义。

关键词: 剪纸纪念品;设计意义;设计原则;设计策略

随着国家对非物质文化遗产、民间艺术、传统工艺等文化和技术的重视,剪纸艺术逐渐受到广泛重视。剪纸艺术作为我国传统民间工艺之一,重视剪纸纪念品的设计和创新,不仅有利于传承和弘扬优秀民族文化,而且有利于向全国乃至全球展示中华文化的魅力。剪纸纪念品的设计和创新应该在吸收和借鉴传统剪纸艺术的基础上适当融入时代精神和设计创意,提高剪纸纪念品的艺术价值和社会知名度。

1 剪纸纪念品的设计原则

1.1 传统和现代相结合的原则

我国传统思维强调“浑然天成”“天人合一”,剪纸纪念品的设计在很大程度上应该与我国民族文化所强调的注重和谐、转化等思维相吻合。将传统设计思维和现代设计理念相结合,将创新思维转化应用到剪纸设计上,能够促成具有现代审美理念的新设计思维产生。例如,在现代家居设计中,很多设计者都灵活运用传统剪纸图案,给家居设计增添了美感。在产品设计中灵活运用传统剪纸元素,可以使得普通纪念品具有纪念意义和文化特色。因此,剪纸纪念品在设计过程中既要保持自身的传统意味,还应适当融入现代设计理念,使其产生新创意和新样式。

1.2 艺术特色和实用功能相结合的原则

剪纸纪念品的设计需要注重创新,即要对剪纸艺术所蕴含的传统特色文化和艺术文化加以保留,将传统元素和现代元素相结合并加以创新,又要突出剪纸纪念品的实用功能。一方面,剪纸纪念品最大的功能就是收藏,因而设计和开发上要凸显剪纸作品的艺术品格,同时要保证作品种类多样,风格老少皆宜,便于展示。另一方面,剪纸纪念品应该对典型色彩、图形等加以创新运用,将原汁原味的地域文化和特色艺术文化加以展现,同时,将剪纸艺术运用于周边产品的设计,不仅能够表现出剪纸艺术的独特美感,而且能够为剪纸纪念品附加更多深层意蕴。

2 剪纸纪念品的设计要点

2.1 剪纸纪念品题材的选择和设计

我国剪纸艺术具有鲜明的文化特征和地域特色,通过剪纸艺术传承各种物象逐渐成为大众约定俗成的活动。在各地特定的生活环境和文化环境中,传统剪纸运用的各种元素都能够表达出广大劳动人民对生活的美好追求。各种独特的符号所表达的信息甚至超过了文字,能够更感性地传达出劳动人民的美好追求。在我国传统设计理念中,“鹿、鹤、桃子”等元素象征着人们对生命的热爱,“石榴、莲花”等意为“多子多福”,这些具有象征意义的设计元素都是劳动人民的殷切期望和理想追求。因此,剪纸纪念品设计可以采用这种指物会意、谐音表意的设计元素,运用抽象、对比等方法发展剪纸纪念品的文化特色和艺术特征。

2.2 剪纸纪念品的色彩设计和运用

传统剪纸大多选择红色或是选择高纯度颜色且艳丽的暖色调颜色,表现出鲜明的民间特色。剪纸创作者能够通过剪纸表达内心情感和思想,在色彩运用方面也能够强化情感表达。在我国传统民俗文化中,红色受到大众偏爱,代表着喜悦祝福、吉祥如意等美好的寓意。传统剪纸服务于我国民俗活动,依据民俗活动的变化而在颜色上发生变化。除单色剪纸外,我国传统剪纸在发展过程中出现了拼贴传统剪纸,其颜色运用更为丰富,复杂绚丽。因此,新时代剪纸纪念品颜色的选择不能单纯强调颜色的对比,还应强调颜色的统一和协调。

2.3 剪纸纪念品表现形式的设计和应用

剪纸纪念品最常见的表现形式以镂空为主,通过线线相连、相断形式表现出剪纸艺术“千刻不乱,万剪不断”的特点,或通过多次折叠剪出连续、对称、重复的形状或图案,这是其他技术或工艺无法比拟的。因此,从某种意义上来看,传统剪纸是镂空性艺术,能够给予欣赏者视觉上的空透感。随着时代的发展,传统剪纸已被运用于服装设计、装饰、家具等多个方面,因此,剪纸设

计师要进行创新,将传统剪纸技法、形式和产品造型相结合,将剪纸镂空形式运用于纪念品设计中,优化产品的外观,增加剪纸纪念品的通透性、创新性,同时遵循剪纸艺术先繁后易、先主后次的规律,提高剪纸纪念品的视觉美感和层次感。比如,常见的剪纸纪念品——书立,人们在设计此类型剪纸纪念品时就可以采用剪纸艺术阴阳结合和镂空技法,在造型上可以选择鱼的形状,意为“鱼跃龙门”,祝福广大学子学有所成,这样使得剪纸纪念品更具有意味性和故事性。

2.4 剪纸纪念品造型设计和创新

首先是剪纸纪念品在二维空间的设计和创新。通常情况下,剪纸纪念品是平面的,经常与平面艺术品、文创产品等结合,以增加自身的艺术价值。比如,部分艺术收藏品只能欣赏,无法购买。对此,设计者可围绕其进行设计,使消费者不仅能够欣赏,还可以带回家,使消费者获得情感满足。常见的剪纸纪念品包括书签、工艺品、明信片等,大多是以平面形式展现,使消费者直接感受传统剪纸艺术的特色和魅力。比如,常见的“福”字、“灯笼”书签采用镂空技术制作成具有美好寓意的纪念品。其次是剪纸纪念品在三维空间的设计和创新。除了最基础的平面设计之外,设计师还可以从新的设计思路出发将平面镂空设计转化为立体镂空设计,进而增加剪纸纪念品的观赏性和美观性,使剪纸内容更加形象和生动。需要注意的是,作为剪纸纪念品必须做到方便携带,对此,设计师可以采用打开为立体、闭合为普通双层卡纸的设计形式,既能够确保剪纸纪念品不会缺损,又能够激发消费者的购买欲望。比如灯具类剪纸纪念品十分重视层次的变化,会采用镂空、立体化的设计形式,赋予纪念品氛围感。

3 剪纸纪念品的设计与发展的意义

3.1 有利于促进我国传统剪纸文化的传播和创新发展

剪纸艺术是我国的传统民间艺术,是在满足大众自身精神需求的基础上具有深厚文化底蕴的民间艺术,能够反映广大劳动人民的价值观念、心理特征以及人生情感等。剪纸艺术属于镂空平面艺术的一种,设计主题主要与民俗活动有关,通过剪、刻、染、撕等技术在平面材料上设计和创作出作品。我国剪纸艺术历史悠久,具有极高的艺术审美价值。设计和创新剪纸纪念品不仅能够为剪纸纪念品的设计融入更加丰富的艺术理念,而且能够在一定程度上推动传统剪纸艺术的长久发展,将传统工艺传承下去。作为一种剪纸文化纪念品,其具有可观的发展市场和发展前景。

3.2 有利于进一步满足大众的精神情感需求

剪纸纪念品的出现在一定程度上解决了大众的精神文化需求问题。随着社会发展的进步,人们生活水平

普遍提高,对精神文化生活有了更多、更高的需求。现存剪纸纪念品不仅要在功能方面满足消费者的需求,而且要在精神方面最大限度满足消费者的需求。现有剪纸纪念品大多设计理念较为单一,传统文化和产品设计结合得较为生硬,无法满足功能和精神的双重需求。但是,传统剪纸中蕴含丰富的文化底蕴,能够体现出不同地区的风土人情、文化习俗以及人们的生活方式,设计者应该从中寻找创作灵感,进而从不同角度满足消费者的各种情感需求。

3.3 有利于促进当地品牌和产业的推广与发展

纪念品的设计与制作是否成功,在一定程度上能够影响当地产业和品牌的推广。剪纸纪念品在当前市场上存在较大空白,和科技结合力度不够。对于广大消费者而言,更喜欢具有民俗特点和地域特色的纪念品,而不是毫无意义的纪念产品。将红色文化、民族文化等传统文化与剪纸艺术相结合,并灵活运用现代科技能够激发消费者的购买欲望,对推进当地品牌宣传和产业的发展具有积极意义。此外,对于消费者而言,纪念品的挑选不仅要符合自身心意,还要具备一定纪念价值,不少消费者还会作为礼物赠与家人、朋友。因此,创新剪纸纪念品在一定程度上能够延长产业链,带动当地经济的发展。

4 结语

综上所述,重视和加强剪纸纪念品的设计和发展,不仅有利于我国传统剪纸文化的传承和创新,而且能够进一步满足人民大众的精神需求,同时还可以在在一定程度上促进当地产业经济的发展。基于此,剪纸纪念品要遵循传统和现代、艺术与实用相结合的原则,从设计题材、色彩、表现形式以及造型四方面进行创新,以提高剪纸纪念品的社会影响力和知名度。

基金项目:2021年东莞城市学院大创项目“高校红色纪念品的开发设计与营销”(项目编号:202113844014)。

参考文献

- [1]薛人辅.民间剪纸艺术在艺术设计中的应用策略探究[J].造纸信息,2023(1):73.
- [2]范琳琳.高密剪纸在旅游纪念品中的设计与开发[D].曲阜:曲阜师范大学,2016.
- [3]王凤华,窦笑颜.传统剪纸在文创产品设计中的应用[J].轻纺工业与技术,2023,52(2):109.
- [4]杨晓华.红色主题系列剪纸旅游纪念品的研究与开发——以革命圣地延安为例[J].新西部,2022(8):72.

(作者单位:东莞城市学院创意设计学院)