

剪纸艺术在现代文创产品中的运用

□ 林进仙

摘要: 剪纸作为我国一种民间艺术形式,呈现出独特的地方色彩与浓郁的风土文化,展现了古人的精神追求和文化智慧。现如今,剪纸在文创产品的外观装饰、整体造型、情感设计等方面得以广泛应用。基于此,文章以扬州剪纸、漳浦剪纸、竹山剪纸为例,挖掘剪纸在现代文创产品中的应用,以期在给现代文创产品设计带来启发的同时助推剪纸艺术的弘扬与传承。

关键词: 剪纸艺术;文创产品;传统文化融合应用

明清两代之前,剪纸频繁出现在由北到南、由东到西的货物流通中,由此形成前所未有的繁荣发展局面。几千年来,剪纸艺术博采众家之长,汇聚了东北文化、中原文化、河套文化等,形成艺术特色明显、人文底蕴深厚的风格。而将剪纸艺术应用到现代文创产品设计中,不仅能为产品设计提供素材,还能满足大众精神需求,兼具人文价值和艺术价值。

1 剪纸艺术在现代文创产品中运用的意义

1.1 有利于创新产品设计的思路

文创产品即文化创意产品,其设计更加强调文化的体现和融合。剪纸艺术作为中国传统文化的代表艺术之一,与现代文创产品相结合是具有创意性的设计形式,高度契合当代大众的审美取向与情感取向。而且剪纸艺术所涵盖的花鸟鱼虫、山水树木等丰富意象可为文创产品设计提供创作灵感。

1.2 有利于传承剪纸艺术文化

在现代文创产品设计中,文化艺术的融合与应用已成为了众多文创设计者的参考要素。剪纸艺术多元化的素材、丰富化的设计理念赋予文创产品新的设计主题和设计内涵,能有效凸显剪纸文化特色,传承剪纸艺术文化。比如,山西广灵剪纸被运用到博物馆宣传手册中,手册封面是博物馆的剪纸小像,手册内部夹页穿插许多彩色的人物剪纸和建筑剪纸,有助于传承当地剪纸文化和地域文化。

1.3 有利于满足大众精神需求

随着物质生活水平的提升,大众对精神文化需求日益多元化。剪纸艺术在现代文创产品中的运用是创新产品设计、丰富剪纸多样性的有效举措,能满足大众精神需求。比如,常见的床上用品、民族服饰、手机壳等中都融入传统美观的剪纸元素,备受年轻群体青睐。还有令大众印象深刻的电子剪纸中国龙,游客一触摸电子龙,它便会与游客互动。

2 剪纸艺术在现代文创产品中的运用类型

2.1 产品装饰设计

剪纸技法的多样性可赋予文创产品极高的装饰价值。具体来说,剪纸艺术是通过将平面图形进行镂空、雕刻处理,使得图形交叉重叠,最终呈现出简洁多变的文创产品。设计者再将做好的产品贴在日常所用之物或装饰品上,突出物品视觉主题。

2.2 产品造型设计

从造型方面来看,剪纸艺术具有丰富的内涵意象,山水风景、花鸟鱼虫这些题材多来自民众对生活细致的观察和体验,民众运用夸张、抽象的手法将意象简化、拼接起来,进而形成了造型多样的现代剪纸文创产品。比如镂空、阴刻、阳刻等不同剪纸技艺会打造出不同的文创产品,然后被运用到不同场景中。现实中常见的剪纸文创产品有:镂空灯具、民族服饰、剪纸手提包等,造型多样且独特,具有层次感和功能性。

2.3 产品情感设计

在古代,剪纸艺术寓意着吉祥美好,蕴含民众对未来的祝愿和憧憬。而如今大众生活水平虽然得到显著提升,但人们在精神层面对美好祝愿仍十分向往。因而将剪纸艺术融入文创产品中是一种情感的寄托和呈现。比如常见的窗花剪纸、图腾剪纸等都是饱含情感元素的产物。

3 剪纸艺术在现代文创产品中的运用案例

3.1 扬州剪纸设计

扬州剪纸是江苏非物质文化遗产的代表性作品,以“巧法造化、技以载道、精巧如画、典雅清丽”的特色深受大众青睐,被誉为“江苏文化发展的精髓”。作为传统美术领域的一种艺术表现形态,扬州剪纸在现代文创产品中的运用较为广泛。比如剪纸图形,扬州剪纸讲究平衡对称,设计者会通过夸张手法和造型增强产品的

视觉冲击来强化产品观赏性。同时,扬州剪纸还讲究艺术题材的创新性,比如《西湖十景》《雷峰夕照》《瘦西湖》等都有成套的剪纸文创产品(见图1、图2)。

图1

图2

两幅剪纸文创作品都是以扬州西湖为背景设计的,设计者将西湖美景的一角先作成画,再根据画中景物进行剪纸设计,使最终形成的文创产品细腻有致、精巧绝伦。如今,此类文创产品已经作为旅游产品在景区中销售,并在当地掀起剪纸文创设计浪潮。

3.2 漳浦剪纸设计

漳浦剪纸从刺绣底样逐步发展成剪纸形式,经过数百年发展,不仅融合南北方不同的剪纸风格,还融入现代文创产品的设计需求;相较于其他传统技艺,漳浦剪纸以工具简单、入门快的特点实现快速发展。如今,在现代文创产品设计中,漳浦剪纸应用广泛且内容丰富多样,常见妇女婚嫁的鞋样、窗花、枕头花样等。比如林桃的《碗花》作品(见图3)。

图3

这一作品中的剪纸形象来源于生活,具有鲜明的地域性特征,设计者采用重复、发射和平衡等手法进行堆成设计,使这一产品呈现出了立体性、连贯性,蕴含民众祈求平安、祈祷幸福的美好愿景。

3.3 竹山剪纸设计

竹山堵河剪纸是竹山人民通过对大自然展开想象,融合北方剪纸淳朴粗犷特色以及南方剪纸纤细柔美而形成的一种刚柔并济的剪纸艺术。这一剪纸艺术类型丰富多样,吸引民众不断探究背后的文化价值。我国十分注重剪纸这一非遗文化,相继出台了诸多针对剪纸艺术的保护内容,为竹山剪纸在现代文创产品中的应用奠定了基础。现代文创设计者将竹山剪纸应用到台式日历中(见图4)。

日历采用大众喜爱的薰衣草紫色,将多个单一的剪纸元素融入整体画面中,既突出吉祥如意,也强化了

图4

台式日历的艺术装饰效果,是现代文创产品的一大亮点。

3.4 山西剪纸设计

山西剪纸最为典型的是广灵剪纸,最早可追溯到周成王时期,曾有“桐叶封弟”的典故。三晋地区的第一张“剪纸”便是周成王以木片制成的“珪”字。广灵剪纸初步形成于明朝,在清朝达到鼎盛;在新中国成立后,广灵剪纸艺术几经挫折,最终得以延续。比如,大众耳熟能详的《小戏人》《黛玉葬花》已刊登到多个省级报刊、杂志上了。如今,广灵剪纸广泛应用于日历、小夜灯、书签等产品。

4 结语

剪纸艺术与文创产品间有着密切的共通性和衔接优势。在新时代背景下,为更好地适应时代发展,满足民众精神文化需求,设计者需要关注剪纸文化在文创产品设计中的融合应用,在做好产品设计创新工作的同时努力传承和保护融合突破点,透过剪纸艺术的内涵对文创产品的设计理念和形式进行创新,二次生成文创产品,使剪纸在文创产品中取得更好发展。

基金项目:2021年度广东省普通高校特色创新类项目《新媒体语境下数字化技术对岭南非遗文化传承与产业融合的创新路径研究》(项目编号:2021WTSCX214)。

参考文献

- [1]程雨婷.山西剪纸在文创产品设计中的创新应用——以山西广灵剪纸为例[J].艺术大观,2023(4):85.
- [2]万佳乐.中国剪纸在文创产品设计中的创新应用[J].艺术大观,2022(9):72.
- [3]刘新雨.传统文化元素在文创产品图案设计中的应用[J].鞋类工艺与设计,2022,2(22):41.
- [4]孟世芬.陕北剪纸艺术在文创产品中的应用[J].收藏与投资,2022,13(7):190.
- [5]段春雨,黄有望.临潼剪纸艺术在文创产品设计中的应用研究[J].造纸装备及材料,2022,51(6):73.

(作者单位:广州科技贸易职业学院艺术设计学院)