

中国传统剪纸艺术在插画设计中的应用

□ 唐明惠 史耀闻 徐浩轩 孙综豪

摘要:插画是现代绘画的一种重要表现形式,是将视觉艺术与文字结合的一种艺术形式,图形设计、色彩搭配以及文字编排等内容都是插画设计中重要的组成部分。在插画设计中合理地运用传统剪纸艺术,能够将插画设计的趣味性、观赏性与实用性有机结合起来,既可以提升插画的设计水平,又可以提高中国传统文化的影响力。基于此,文章首先对剪纸艺术的概念进行介绍,然后分析插画设计和剪纸艺术之间的应用,最后探讨两者结合的意义。

关键词:插画设计;剪纸艺术;传统设计应用

1 中国传统剪纸艺术的概念及其表现特征

1.1 中国传统剪纸艺术简介

剪纸是一种由剪刀或刻刀剪刻而成的精美图案,被粘贴于门楣和窗户之上,是一种高雅的装饰艺术。随着时代发展,剪纸已从简单的手工制作逐渐演变为一门综合性极强的学科——设计学分支。我国的剪纸艺术历史悠久,受到广泛传承。人们在其表面雕刻出精美的镂空图案,是一种卓越的艺术表现形式。

追溯历史,传统剪纸大致起源于南北朝时期。在隋唐时期,社会经济的蓬勃发展,成为了必不可少的前提条件。明清时期达到鼎盛,形式类别还是题材内容上都日趋成熟,应用范围也更加广泛。随着科学技术水平不断提高,纸作为最重要的书写媒介之一,被发明出来并应用于各个行业领域之中,成为备受欢迎的一种艺术形式。

1.2 中国传统剪纸艺术的表现特征及形式

1.2.1 装饰之美

随着时代发展,人民的物质文化水平不断提高,人们追求美的愿望越来越强烈。在此背景下,传统剪纸艺术成为一种不可或缺的艺术形式。以满足现代人们审美情趣的需求,传统剪纸产生了许多新的表现形式。尤其是在春节期间,将剪纸艺术形式与人们的生活融合,不仅大幅提升了其装饰性,同时也为现代插画设计提供了有益的借鉴。

1.2.2 表意性

传统剪纸作为一门视觉艺术门类,彰显了一种独特的创作理念和表现方式,具有强烈的表意性。剪纸中常用一些具有寓意的方法来表达自己的审美情趣与情感,如谐音法、象征法、夸张法等。常见表达方式是托物寄情,即对所呈现的事物赋予其内涵。

首先,谐音法。剪纸中常用谐音来表达某种寓意或联想,常见的表现手法之一。例如,梅花鹿,在鹿身上刻梅花,仿佛在诉说着它的美丽与神秘。此方法优势在于形象鲜明。

其次,谐形法。用形象的比喻来表达事物之间相互联系和作用。当雪花纷纷扬扬地飘落,仿佛预示着天空即将被白雪覆盖,而白云则预示着天空的无限广袤。

最后,象征手法。例如松树象征着永葆青春的生命力,而牡丹则寓意着富贵繁华的生活。

1.2.3 超越时间和空间的限制

通过历史资料可以看到剪纸与古代政治文化有着千丝万缕的联系。它是一种艺术形式,更是我国特有的一种民俗文化活动。在剪纸的创作过程中,人们将两个不同领域的元素融合,同时注重主体、陪体、前景、背景、空白等多种因素之间的相互关系,以及整个画面所呈现出的协调、均衡、虚实、疏密、呼应等设计,呈现出无限的可能性,展现其非凡的艺术魅力。

2 中国传统剪纸艺术在现代插画设计中的表现与实例分析

当前,在高速发展的时代背景下,中国传统剪纸艺术面临着严峻的挑战。剪纸作为我国最具代表性的传统手工艺术形式,其内容和形式都与现代插画设计有着密不可分的联系。

在现代插画设计中,剪纸艺术所具有的丰富内涵与插画设计理念相互交融,极大地丰富了插画设计作品,体现了传统文化与现代艺术相融合的特点。以下主要探讨中国传统剪纸艺术在插画设计中的应用案例。

2.1 北京冬奥组为2022年冬奥会和冬残奥会设计的视觉形象插画海报中,背景以剪纸的几何造型形式呈现

图案(图1)中夹杂着冬奥元素、中国元素、花卉等纹样,象征着冬奥会的顺遂和吉祥,既有奥林匹克精神的展示,又有中华优秀传统文化的体现。通过对画面的构图和色彩进行分析研究,将剪纸艺术应用于现代艺术设计中是一个新的探索方向。在整个作品中,不仅运用了剪纸的艺术形式来塑造人物形象,同时也通过剪纸传达“形意”,传递了美好的寓意(见图1)。

图1 2022年冬奥会与冬残奥会的视觉形象插画海报

2.2 在插画《唐宫夜宴》中，将传统剪纸图案运用到插画设计中

为了营造良好的视觉效果，插画设计需要结合内容、人物形象、服饰等进行合理设计。在设计时，为了丰富插画的视觉效果，结合剪纸图案元素进行二次创作，如《唐宫夜宴》，采用了剪纸图案与传统文化相结合的方式，将现代的建筑造型与传统文化相融合（见图2）。

图2 《唐宫夜宴》插画设计

2.3 可口可乐春节的创意海报插图

巧妙地运用了剪纸中象征着美好、吉祥、喜气的鲤鱼、喜鹊等元素，将它们巧妙地拼贴在一起，与可口可乐的造型相得益彰，生动地展现了可口可乐的“可喜可贺”，也为那些身处春节美好气氛中的人们送上了祝福（见图3）。

图3 可口可乐春节的创意海报插图

2.4 著名设计师蒋勋的著作《生活十讲》插画

用剪纸艺术中所特有的线条、色彩与构图方式对插画作品进行了重新设计。在插画中，用剪纸艺术元素对画面进行了重新构图，用简练的线条勾勒出主体形象。在细节设计上将传统剪纸艺术中线条的精细、圆润、饱满等特点运用到了人物面部细节的刻画上，并添加了大量具有中国元素的装饰图案。

3 中国传统剪纸艺术与现代插画设计相融合的文化艺术价值

我国的剪纸艺术源远流长，其发展历程孕育出了独具特色的艺术风貌。随着时代的不断发展，两者结合

形成了独具特色的艺术形式。因此，将中国传统剪纸艺术与插画设计相结合具有重要的意义。

3.1 插画与剪纸具有相同的文化内涵

插画和剪纸具有深厚的文化底蕴。我国剪纸艺术是中华民族文化中的瑰宝，在我国社会发展中具有重要地位。而插画作为一种艺术形式，其创作和表现都离不开中国传统文化，我国传统文化博大精深，在日常生活中人们对剪纸艺术和插画设计都有一定的了解和认识，因此将二者结合具有重要的意义。

3.2 形成了独特的艺术风格

随着时代的不断发展，插画艺术也逐渐出现了多样化的形式。剪纸艺术是我国传统文化的重要组成部分。插画与剪纸结合后，形成了一种独特的艺术形式。插画是以图形为主要表达方式，而剪纸则是以线条为主要表达方式，两者在表达方式上存在一定差异。因此，将插画与剪纸相结合能够形成独特的艺术风格，提升插画的艺术感染力，同时也能够促进传统剪纸艺术的长远发展。

3.3 有利于彰显我国传统文化

在我国传统文化中，剪纸艺术扮演着不可或缺的角色，它是文化传承的重要组成部分之一，具有至关重要的地位。其不仅是一种民间艺术，更是一门独立的学科体系。中国传统剪纸艺术经过漫长的发展历史，积累了丰富的创作素材和创作技巧，具有卓越的审美价值，为我国传统文化注入了强大的推动力。

4 结语

中国传统文化的传承和延续，离不开传统剪纸艺术的发扬光大，这是其中一种主要的艺术手法。作为一种美术形式，剪纸不仅具有独特的艺术风格，而且始终秉持着原始文化的艺术思维逻辑，所呈现的形象和内涵源自于生活又超越于生活，蕴含着趣味性、象征性、艺术性和功能性，为插画设计提供了丰富的创作资源和启示。

随着社会经济的快速发展，人们对视觉信息传播需求日益增强，深入挖掘剪纸艺术作品所蕴含的艺术元素，是一项极具可行性的措施。将其与插画设计完美融合，能够呈现出独具特色的艺术风格，从而推动插画设计的长远发展。本文通过分析研究剪纸艺术在现代设计中的运用价值，以期对相关人员有所启发与帮助。

参考文献

- [1]赵灿.中国民间剪纸在插画设计中的应用与研究[D].西安:西安美术学院,2021.
- [2]王梦雅.浅谈民间剪纸艺术在插画设计中的应用[J].大众文艺,2012(15):98.

（作者单位：辽宁大学）