衍纸艺术的传承与现代运用

□ 罗鑫乐

摘要:文章对衍纸艺术的发展概况及市场分析进行简要介绍,探析了衍纸艺术的传承价值,分别从文化价值、教育价值及精神价值这3个方面进行相关阐述,同时对衍纸艺术的传承方式进行探究,通过传统文化、组织展览会等形式,加大衍纸艺术的宣传力度,促使更多公众了解衍纸艺术。最后对衍纸艺术的现代化运用进行介绍,从文创产品与其外包装这2个方面展开探索。

关键词:衍纸艺术;传承与弘扬;现代化运用

衍纸艺术作为一种古老的手工艺艺术,蕴含了独特的精神内涵与文化价值。人们理应立足现代化特征及衍纸艺术的发展历程,思考衍纸艺术的传承与宣传路径,探索衍纸艺术的现代化运用,加大衍纸艺术的推广力度,以吸引更多公众感知衍纸艺术的魅力。

1 衍纸艺术的发展概况及市场分析

1.1 衍纸艺术的发展

衍纸艺术又被称为“卷纸艺术”,起源于欧洲。衍纸艺术最先由法国和意大利修女掌握,欧洲修女将衍纸作品用于装饰神画及圣物盒,斯图亚特王朝与乔治王时代的妇女也会利用闲暇时间进行衍纸创作,随后,衍纸艺术通过殖民运动流入北美洲。17世纪,衍纸艺术更多的作用是装饰墙壁,代替相对名贵的画作。衍纸艺术在发展进程中受“巴洛克艺术”、社会强权势力扩张及宗教文化的影响,越发具有立体感,进而被广泛应用于人们的日常生活中。1983年,衍纸艺术协会在英国成立,进一步宣传与弘扬衍纸艺术,引导更多公众自主保护衍纸技术,此后衍纸艺术被广大艺术家们应用于多个领域。

衍纸艺术传入我国后,为我国纸艺增添了浓墨重彩的一笔。衍纸艺术自在中国出现并获得发展后,蕴含的美学价值与艺术特征逐渐被深度挖掘,美化功能得到最大发挥,衍纸艺术也被应用于各种题材、各种类型的作品中,让人们被繁琐精妙的造型或栩栩如生的形象所震撼。衍纸艺术凭借可塑性强、成本较为低廉的优势,不输于其他艺术形式的艺术表现力,吸引了越来越多公众的注意力。随着互联网技术的发展,信息数据逐渐具备互通性,人们开始从网络平台了解难以在书籍中掌握的衍纸艺术,并积极投入其中,自主寻找灵感,利用创造思维进行创作,或自发组成爱好者团体共同探究衍纸艺术,大大推动了衍纸艺术在国内的发展。

1.2 衍纸艺术的市场分析

手工艺制作业始终是高利润的行业,但衍纸行业在国内甚至处于空白状态,艺术家应紧随时代发展,大力推进衍纸艺术的发展,让更多公众了解衍纸艺术,深

度感知衍纸艺术的独特魅力。近几年来,纸艺艺术家开始活跃,其所创作的作品逐渐出现在商业圈,市场上的高端纸工艺品都有不凡的价值,但要想使纸艺长期稳定、持续地发展下去,人们就必须投入更多时间与精力参与纸艺产品的设计、创作与宣传,让纸艺产品从定稿到销售,形成一条完整的产业链,促进衍纸产品更专业化与商业化。

2 衍纸艺术的传承价值

2.1 文化价值

衍纸艺术作为一种相对古老的手工艺艺术,是把绘画或雕塑等艺术用纸的形式表现出来,通过纸质材料表达创作者的观念与思想,以多样的语言艺术凸显衍纸艺术的魅力。衍纸艺术更为重视视觉语言的呈现,具有的独特视觉魅力与质感都让衍纸艺术成为了不可代替的存在,其包容性与艺术表达性极为突出,理应获得传承,让更多公众感知其文化价值与文化魅力,扩大影响力。

2.2 教育价值

衍纸艺术可以作为锻炼学生动手能力、创新能力、思维能力的一门课程。学生在掌握衍纸艺术的过程中,能够激活思维,让天马行空的想象得以实现,强化耐心与专注力,可促进学生全神贯注地完成某件事。

2.3 精神价值

随着生活水平的提升,人们开始要求精神文化生活的高水平。衍纸艺术是组成手工纸艺的重要内容,在生活实践中也逐渐占据重要地位,发挥不可替代的作用。而艺术作品得以开发的主要原因是公众将内心深处所渴望的事情精神寄托于现实,创作出的艺术作品承载着设计者的内心追求,可满足其精神需求。

3 衍纸艺术的发展方式

3.1 结合中华优秀传统文化

在新时代,促进文化发扬与传承、坚定文化自信成为时代发展的重要任务,能够提升民族凝聚力,强化公众文化意识,提升文化素养。在衍纸艺术中有效融合对

应的艺术理念,可以以更为合理的方式传达作品蕴含的观念。中华优秀传统文化蕴含了多元元素,为衍纸艺术的设计思路提供源源不断的素材。在衍纸艺术的设计过程中,设计者理应严格遵循设计原则,深入分析衍纸艺术的特征与中华优秀传统文化的优势,塑造良好的文化形象,思考引进传统文化是否可以为衍纸艺术的传播、凸显文化价值、提升艺术效果提供切实帮助,探索二者相互结合的切入点,全面掌握衍纸艺术的精神内涵,根据主题有针对性地筛选传统文化,让衍纸作品的主题更为鲜明简要,从而激发公众的文化认同。

如将春节、劳动节、端午节等特殊节日元素渗透进衍纸作品的创作过程中,实现中西文化合并,可向公众展示蕴含中国风韵的具有独特性的衍纸作品,让人们在了解中华优秀传统文化的同时深化对衍纸艺术的认知,实现衍纸艺术的传承。如将青花瓷的色彩搭配融入衍纸艺术的色彩元素中,在白底卡纸上绘画青花瓷的花纹,借助点胶工艺黏在深蓝色的卡纸上,剪出深蓝色的纸条有序粘在作品上,充当青花瓷的花纹与轮廓,达到端庄典雅的效果。因此,在漫长的历史发展进程中,中华优秀传统文化衍生了多样的图形图案,如植物类图形、场景类图形及组合类图形等,这类图形都被赋予了对应的文化寓意,将图形应用于衍纸艺术创作中,既能呈现丰富多样的造型,又能弘扬文化的精神内涵。

3.2 组织衍纸艺术手工会与展览会

信息技术的飞速发展,使得先进技术开始渗透公众的日常生活,导致人们的生活实践中处处充满电子产品,不利于青少年的健康成长。鉴于此,相关部门可组织以“衍纸艺术DIY”为主题的亲子活动,加大宣传力度,让更多家长了解衍纸艺术的作用,从而主动参与其中,减少青少年对电子产品的注意力与依赖性,带动青少年切身感知“衍纸艺术DIY”的乐趣,引导青少年积极参与手工艺品制作,陶冶青少年情操,强化青少年的动手实践能力、创新创造能力、观察探索能力等,缓解电子产品对青少年的负面影响,为亲子的情感交流提供平台与机会,拉近亲子的情感距离。相关人员还能通过网络平台或其他渠道收集丰富多样的衍纸艺术作品,并将这些作品在展览会上展示出来,既能实现人才的挖掘,让更多相关人才与优秀作品被熟知,还能达到宣传与弘扬的作用,让公众深化对衍纸艺术的了解,甚至可以尝试自己制作衍纸,调动公众的求知欲与探索欲。

4 衍纸艺术的现代化运用

4.1 在现代文创产品中的应用

艺术摆件类是相对常见的文创产品形式之一,这种类型的文创产品更为重视艺术性和观赏性,所以多数产品均为立体造型。设计者以卷压或折叠的形式创作具有层次感与立体感的文创产品,通过合拢等巧妙

构思呈现极具趣味性的产品;或以纸条为基本材料,做成纸浆,以独特的手法与技术构建立体作品,可最大化凸显纸质的天然肌理,让人眼前一亮。例如,在博物馆文创产品设计进程中,以辛亥革命博物馆为设计主题融入衍纸的创意设计理念,重点推敲辛亥革命博物馆大楼的外形,凸显红色革命的精神内涵。目前,艺术摆件类衍纸文创产品通常被应用于建筑模型、博物馆等领域。

现代衍纸文创产品还能被应用于生活实践中。纸质产品丰富多元,涉及范围相对广阔,因此装饰领域也开始思考将美学融入衍纸文创产品的开发中,尝试以纸作为材料进行创新设计,如利用衍纸艺术创作以锦鲤为主题的装饰画作,作品具有极强的观赏性,让人赏心悦目。现如今,纸灯已经较为常见,是衍纸文创产品的典型代表,而加工处理这些产品均采用衍纸艺术,可切实提升纸质材料的承载力。

4.2 在外包装行业中的应用

衍纸艺术在装饰领域的应用范围相对宽泛,即通过合理的加工形式处理各种材料,共同凸显设计主题,代替传统平面化的衍纸艺术作品,强化作品的立体感,实现简中求繁、繁中求趣,提升艺术作品的空间审美与视觉审美。经济的飞速发展让人们的审美变得更加多元,商品的包装形式也由单一化转为多样化,具有新颖性的产品包装能够吸引消费者的注意力,提高经济效益。因此,将包装设计与衍纸艺术进行融合,借助衍纸艺术创作半立体或浮雕型包装,可凸显纸质材料的可塑性,让产品在具备时尚性的同时还能迎合现代化的“绿色包装”原则,增添趣味性,加深消费者印象。

5 结语

综上所述,衍纸艺术集色彩艺术与绘画艺术为一体,具有特殊的艺术风格,将衍纸艺术融入现代生活中,可以丰富人们的生活,实现衍纸艺术的传承。

参考文献

- [1]方明.纸艺与中国当代都市文化[J].金华职业技术学院学报,2005(2):84.
- [2]陈燃.衍纸艺术在现代文创产品设计中的应用[J].中国造纸,2022,41(9):138.
- [3]陈燃.文化创意产业背景下衍纸艺术的创新与应用研究[J].西部皮革,2021,43(12):113.
- [4]魏来,袁茏,张晓松.贵州三叠纪古生物遗产文创产品发展路径研究[J].科学中国人,2016(32):152.
- [5]张浩,王楠.衍纸艺术应用设计研究[J].现代装饰(理论),2015(10):87.

(作者单位:河南大学欧亚国际学院)