

传统剪纸艺术对平面设计的启示及应用

王宇

(绥化学院, 绥化 152000)

摘要: **目的** 分析传统剪纸艺术的独特性及其给平面设计的启示, 进而从细节之处探索具体的应用路径。**方法** 以传统剪纸艺术的发展为引, 对剪纸艺术的应用前景进行展望, 接着深入剪纸艺术的内部, 探析其在平面性、装饰性和意义性等方面所表现出的突出特点, 然后进一步总结这样一种优秀的艺术形式对平面设计的启示, 将国际与民族、传承与创新、装饰与功能等诸多方面进行比较分析, 总结未来平面设计的应用方向, 最后分别结合包装设计、招贴设计和标志设计展开具体的理论论述及应用分析。**结论** 平面设计的发展离不开传统剪纸艺术的助力, 在不破坏中国传统文化本质和精髓的基础上, 将剪纸艺术的价值进行最大化发挥, 使其与平面设计相辅相成、互融互促, 挖掘出更新颖的设计元素, 探索出更多元的审美趋势, 让这一有着中国标签的设计走得更久更远。

关键词: 剪纸艺术; 平面设计; 创新

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)12-0319-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.12.056

Inspiration and Application of Traditional Paper-cut Art to Graphic Design

WANG Yu

(Suihua University, Suihua 152000, China)

ABSTRACT: The paper aims to analyze the uniqueness of traditional paper-cutting art and its inspiration to graphic design, and then explore the specific application path from the details. With the development of traditional paper-cut art as the guide, the application prospect of paper-cut art was discussed. Then, the paper went deep into the interior of the paper-cut art to analyze its prominent characteristics in aspects of plane, decoration and meaning, and then further summed up the inspiration of such a good art form to graphic design. It was compared and analyzed from aspects such as internationality and nationality, inheritance and innovation, decoration and function to summarize the future application of graphic design. Finally, concrete analysis on theory and application of were carried out in combination with packaging design, poster design and logo design respectively. The development of graphic design cannot do without the traditional paper-cut art. It is required to maximize the value of the paper-cut art without destroying the essence of Chinese traditional culture to make it and plane design complement each other, be mutual harmonic and mutually promoting. It is also required to dig up more innovative design elements, to explore a more diversified aesthetic trend, and let the design with Chinese label go longer further.

KEY WORDS: paper cutting; graphic design; innovation

在悠久的历史发展长河中, 我国的文化艺术形式多如繁星, 点点相映, 赋予了人们更多的精神食粮和

审美体验。其中, 传统剪纸艺术就是最亮眼的形式之一。经过唐宋明清等朝代的不断发展和演变, 剪纸艺

收稿日期: 2019-02-01

基金项目: 黑龙江省教育科学“十三五”规划 2018 年度青年专项课题 (JJD1318007); 绥化学院教育教学改革项目 (JS20190053); 黑龙江省大学生创新创业训练项目 (201910236041); 绥化学院大学生创新创业训练项目 (SHXY201917)

作者简介: 王宇 (1984—), 女, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院讲师, 主要研究方向为设计艺术学。

术这一古老的民间艺术逐渐变得丰富起来,不仅有着多样的内容与多变的形式,而且在各地产生了不同的分支,如扬州剪纸、浙江剪纸、河北剪纸等^[1]。一张张薄如蝉翼的纸张,配合着镂空的创意与技术,更显得独特与新奇,尤其是其中所蕴涵的文化气息更是当前文化艺术领域中值得借鉴与传承的重要内容。在平面设计领域,剪纸艺术元素带来了更加多样的创意与形式,一直被广泛应用^[2]。深入分析传统剪纸艺术的艺术特质及其对平面设计的启示,有助于设计师创作出更加优秀的作品,同时有利于剪纸与平面设计的双向发展。

1 剪纸艺术的突出特点

剪纸艺术源于民间,是一种通俗化的艺术形式,因此无论是之前的民间剪纸所表现出的质朴刚健,还是现代剪纸所表现出的新颖别致,都有着浓郁的生活气息和强烈的时代感,体现了一种东方的认知世界的方式^[3]。首先,强调平面性。由于剪纸艺术通常会将表现对象进行夸张变形,使其具备强烈的视觉冲击力和艺术感染力,但无论如何变化,它都遵循一个特质,那就是简洁明朗,以提炼概括的手法打造平面造型语言,因此平面性是其突出特征。其次,突出装饰性。剪纸艺术的应用范围多是在春节习俗中,受节庆气氛的影响,剪纸艺术讲究一种审美情趣,无论是构图的平视、对称还是画面均匀、大方,抑或是线条的粗细、色彩的鲜明等,都需要进行充分思考,强化装饰性,以迎合人们的审美情趣。再次,丰富意义性。从题材的角度看,剪纸艺术十分强调托物寄情的寓意手法,如莲花和鲤鱼寓意“连年有余”(谐音);雪花就表示是冬天下雪了(谐形);石榴象征多子,鸳鸯象征爱情(象征)。这些寓意手法一直在剪纸艺术中有着广泛的应用,给了剪纸艺术丰富的内容与形式^[4]。

2 剪纸艺术对平面设计的启示

作为艺术设计的一个大而有力的根基,传统剪纸艺术的地位是不容置疑的,其所带给平面设计领域的启示值得进一步的挖掘与探析。

2.1 国际与民族的和谐共存

当前,经济全球化的发展步伐极大地促进了现代平面设计水平的提升,同时人们生活质量的提高也使得其精神需求日益强烈,尤其是对中华民族特有的民族感情色彩更加珍视。受这一大环境的影响,作为一种文化表现形式,现代平面设计对民族文化的传承义不容辞^[5]。这一点在剪纸艺术元素的挖掘与提炼中得到了完美的解决。剪纸艺术的图形与色彩无一不体现着我们的民族情结,更是对传统民俗文化的良好宣

扬。这样一种形式的存在,给了平面设计师广阔的思维空间。如果能够以这样的民族审美眼光吸取外来艺术形式的营养成分,同时结合中国剪纸艺术中的优秀元素,形成能够体现中国传统文化的艺术作品,实现国际与民族的和谐统一,将会造就更大意义上的平面设计作品,实现价值的提升。

2.2 结合与创新的灵活应用

在全球化发展趋势下,现代平面设计必须坚持民间剪纸艺术的保护与传承,充分吸收其中的营养成分,如艳而不俗的色彩、丰富的题材、匠心独具的形式等,进行全新的设计实践。首先,设计师要充分理解剪纸艺术的内涵,在此基础上进行打散、错位、重构、同构等,设计出民间形式与现代艺术相结合的形式。其次,在对传统剪纸艺术元素进行精华的提取时,设计师绝不能一味追求拿来主义,而要将剪纸艺术中所包含的抽象文化元素进行灵活转化,并最终完美地融入平面设计中,进一步凸显全新的视觉体验。

2.3 装饰与功能双向加强

传统民间剪纸的一大功能特点就是美化、装点人们的生活,因此一直以来,其应用范围十分广阔,书籍装饰、台历、陶瓷器皿纹样、纱灯装饰等都是其中十分突出的应用领域^[6]。在平面设计领域,设计师若要选择剪纸艺术就必须大胆借鉴传统民间剪纸艺术的精髓,在重视基本使用功能的基础上,凸显装饰美化作用,以此加深人们对设计的重视,吸引他们去欣赏和购买。

3 传统剪纸艺术在平面设计中的应用

剪纸艺术是传统文化的佼佼者,其不仅给予了设计师更多的艺术创作灵感,而且促进了艺术形式与价值的提升,因此在不同的平面设计领域都有着十分广泛的应用。

3.1 包装设计中的剪纸元素

传统的剪纸艺术植根于我国的社会文化土壤,有着极高的社会文化价值,将其造型、颜色、题材等元素借鉴应用于包装设计中可以增加包装的特点和亮点,有利于产品的宣传,同时提升产品的文化内涵^[7]。

从基本的应用层面分析,包装设计对剪纸艺术中的人物形象、动植物等都进行了科学地取舍与创造。首先,设计师在进行剪纸形式的选择与应用时,并不是随意的,而是结合产品的特点,将传统的剪纸图案与现代化的彩色图片以及现代化的创作手法进行提炼、改造与升华,以此来提升产品包装设计的文化内涵;其次,设计师为了吸引消费者眼球,会选择利用剪纸的图形元素进行更加直观的产品特性的表达,借

此帮助消费者更加轻松快速地了解产品的特性；再次，设计师还会利用剪纸图案的美好寓意，以图形代替文字进行更富创意的设计，以此提升产品包装的艺术性和审美价值^[8]。

例如，在酒的包装设计中，设计师可以将传统剪纸图案作为基本的造型形式，同时借助剪纸艺术中所特有的隐喻和直白的表达手法，制造一定的悬念，既给消费者带来强烈的视觉冲击，又深深激发消费者的好奇心，从而拉动他们进行消费。另外，在月饼的包装设计中，设计师可以更多地借助传统剪纸艺术的美好寓意进行题材的选择与创作。“封侯挂印”就是这样一种代表性题材，该剪纸图案的内容是一只猴子在枫树上摘取挂印，“枫”对应“封”、“猴”对应“侯”，该题材恰恰与月饼所要表达的美好寓意有着诸多的契合点，再配合文字、色彩的灵活应用与点缀，能够很好地凸显出我国传统文化的内涵，给消费者以情感的触动并在脑海中留下深刻的印象。

3.2 招贴设计中的剪纸元素

一幅好的招贴作品，靠的并不是纯文字的铺排，而是与图形语言的相得益彰。在招贴设计已经相对成熟的当下，在其中融入我国优秀的传统文化元素已经成为一种必然趋势^[9]。受此影响，设计师开始不断挖掘传统文化中的优秀元素，剪纸艺术就这样进入了设计师的视线，并在被应用和被创作的过程中实现了自身文化价值的提升，促进了招贴设计的艺术创新，提升了招贴作品的宣传效果。

在图形和图案的应用上，无论是招贴设计还是剪纸艺术，都讲究表达寓意的同时确保图形、图案精确和谐，从而将一种人文精神和文化底蕴进行表达与传播，因此不管是人物、动物图形还是各种改良过的图形、图案，都会进行艺术化处理，表达寓意与信息^[10]。例如，可口可乐的一则招贴广告设计中就对剪纸艺术进行了艺术化应用。该作品在设计时以剪纸为基本形式，再利用大小图形连续的方式组成一幅圆形的图案，借助鱼的符号表达年年有余、生活富裕的美好寓意。这样的设计思路很好地将快快乐乐、可口可乐的思想进行了传达，不仅起到了很好的宣传、推广作用，而且还在一定层面上与受众进行了情感交流，引发了情感共鸣，达到了理想的设计效果。

在色彩的应用上，剪纸主要运用素色、借用色和吉色。无彩色的素色是一种由黑白及从黑白过程中逐渐渐变的灰色系，传达的是一种深沉、愤怒之感；以黄色系为主的借用色是高贵的象征；以赤色（红色）为主的吉色代表吉祥、乐观、喜庆之意。这些色彩给了招贴设计极大的创作灵感。北京2008年奥运会的福娃招贴设计中就将剪纸艺术中的这些传统色彩元素进行了灵活应用，有效地提升了作品的艺术

价值。

3.3 标志设计中的剪纸元素

在品牌效应的今天，标志设计的重要性不言而喻。将传统剪纸艺术与现代标志设计进行多方的融合与创新，形成相互交织、互相融合的状态，能够显示出剪纸艺术最本质最纯真的精神理念与审美文化，同时进一步强化标志设计的民族文化内涵，从而将现代标志设计更加深入地植入文化的根基里，促进其蓬勃发展。剪纸艺术在不断发展过程中所体现出的丰富的表现手法和深刻的寓意，都给标志设计带来了设计灵感，赋予了现代标志设计更丰富、更深厚的文化底蕴^[11]。

在图形的应用上，标志设计多会从剪纸纹样中获取整体形貌，再抓取其中的形之精髓，借助构成学的基本原理对其进行创造性处理，旨在保持剪纸纹样原貌的基础上进行适当的创新，赋予其时代的印记，更好地传达标志的内涵^[12]。在寓意的应用上，标志设计十分讲究剪纸艺术基本寓意的传承与创新，因此在借鉴其形的基础上，更会对其意进行深入的揣摩与思考，以时代环境为前提，结合艺术创意与现代手法，进行更好的寓意传达。在艺术价值的应用上，标志设计更多的是强调宏观把控图形背后的力量，力求将剪纸艺术所处的背景以及文化地域完美融入到标志设计中，实现文化与理念的融合。例如，靳埭强先生设计的荣华标志设计就是其中一个代表性案例，其有意将传统剪纸艺术的的吉祥寓意与现代设计相结合，进一步凸显了文化与理念，更好地传播了中国的传统文化思想。

4 结语

传统文化是艺术作品的精髓所在，传统剪纸艺术的图形、题材和色彩、寓意等元素有着很高的社会价值及视觉价值，是当前平面设计领域良好的设计素材，其所承载的民族气息能使现代平面设计绽放出别样的风采^[13]。平面设计师在进行艺术创作时，一定要认真对待传统剪纸艺术，深入挖掘其中的精髓，给现代平面设计注入新鲜的血液，提升其文化内涵，这将是平面设计取之不尽用之不竭的宝藏。

参考文献：

- [1] 向世前. 中国传统剪纸艺术对平面设计的启示[J]. 卷宗, 2011(8): 37.
XIANG Shi-qian. The Enlightenment of Chinese Traditional Paper-cut Art on Graphic Design[J]. File, 2011(8): 37.
- [2] 汪小卉. 探析剪纸艺术与平面设计的碰撞[J]. 现代装饰(理论), 2015(9): 120.

- WANG Xiao-hui. Exploring the Collision between Paper-cut Art and Graphic Design[J]. Modern Decor(Theoretical), 2015(9): 120.
- [3] 胡慧玲. 浅谈剪纸艺术对中国当代平面设计的启示[J]. 消费导刊, 2016(5): 245.
HU Hui-ling. On the Enlightenment of Paper-cut Art on Chinese Contemporary Graphic Design[J]. Consumer Guide, 2016(5): 245.
- [4] 张晶晶. 传统民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J]. 新课程学习(中), 2013(12): 176.
ZHANG Jing-jing. Application of Traditional Folk Paper-cut Art in Graphic Design[J]. New Course Study (Middle), 2013(12): 176.
- [5] 张继库. 浅谈民间剪纸艺术对现代平面设计的启示[J]. 现代交际, 2017(1): 88—89.
ZHANG Ji-ku. On the Enlightenment of Folk Paper-cut Art on Modern Graphic Design[J]. Modern Communication, 2017(1): 88—89.
- [6] 王佳竹. 论民间剪纸艺术特色及对当代平面设计的启示[J]. 工会博览·理论研究, 2009(5): 84.
WANG Jia-zhu. On the Characteristics of Folk Paper-cut Art and Its Enlightenment to Contemporary Graphic Design[J]. Trade Union Expo·Theoretical Research, 2009(5): 84.
- [7] 李岩. 剪纸元素在现代包装设计中的应用[J]. 戏剧之家, 2016(9): 178.
LI Yan. Application of Paper-cut Elements in Modern Packaging Design[J]. Theatre House, 2016(9): 178.
- [8] 俞大丽, 曹治. 试论剪纸艺术元素在包装设计中的运用[J]. 南昌航空大学学报(社会科学版), 2008, 10(4): 112—115.
- YU Da-li, CAO Zhi. Discussion on the Application of Paper-cut Art Elements in Packaging Design[J]. Journal of Nanchang Hangkong University(Social Science Edition), 2008, 10(4): 112—115.
- [9] 胡业琛. 中国民间剪纸元素在招贴设计中的应用[J]. 艺术科技, 2016, 29(6): 257—258.
HU Ye-chen. Application of Chinese Folk Paper-cut Elements in Poster Design[J]. Art Science, 2016, 29(6): 257—258.
- [10] 杨淑. 中国传统剪纸艺术在现代招贴设计中的应用研究[J]. 艺术科技, 2013(12): 312.
YANG Shu. Research on the Application of Chinese Traditional Paper-cut Art in Modern Poster Design[J]. Art Science, 2013(12): 312.
- [11] 陶新. 剪纸纹样在标志设计中的应用[J]. 大众文艺, 2014(8): 102.
TAO Xin. Application of Paper-cut Patterns in Logo Design[J]. Public Art, 2014(8): 102.
- [12] 肖雁冰. 浅谈剪纸与现代标志造型设计[J]. 魅力中国, 2011(12): 180.
XIAO Yan-bing. On Paper-cutting and Modern Logo Design[J]. Charisma China, 2011(12): 180.
- [13] 马绥莉. 传统民间剪纸艺术与现代平面设计的研究[J]. 艺术科技, 2012(6): 155.
MA Sui-li. Research on Traditional Folk Paper-cut Art and Modern Graphic Design[J]. Art Science, 2012(6): 155.