

传统民间剪纸在现代平面设计中的美学体现

王宇 张凯

绥化学院 黑龙江绥化 152000

【摘要】 在中华传统的民间艺术中剪纸艺术是最为普遍也是流长最久的艺术形式，即便到现今的社会发展中，剪纸艺术也是必不可少的艺术形式。在我国艺术设计的教学中，剪纸艺术应用最为广泛的领域是平面设计领域，其次剪纸艺术也是从初等教育一直延续到高等教育的教学内容。传统的民间剪纸艺术目前已经被纳入我国非物质文化遗产的艺术种类之一，其中包含的民族特色文化和民间智慧较多，也是广大劳动人民对美好生活的一种向往。本文主要从传统民间剪纸艺术入手，研究其在平面设计中美学的体现。

【关键词】 传统艺术；民间剪纸；现代设计；平面设计

在我国传统的民间艺术中，剪纸艺术是作为中华民族传统文化体现的重点艺术内容，在传统文化艺术的领域中有广泛的影响和应用，其所包含的艺术价值也是迄今为止最多最广的存在。在一定程度上来说，传统民间剪纸艺术是源于人们生活的一种艺术，也是反映历史发展的一种艺术，根据时代的不同对于剪纸的内容也有所不同，传统的民间剪纸艺术多数反映的都是当时社会的一种美好向往，也是人们对今后生活的一种期盼。自我国革命成功，社会开放以来，随着市场经济的变化和人们生活的变化，传统的剪纸艺术已经逐渐落寞，在多元化的发展过程中对传统民间剪纸艺术的传承也逐渐减少，甚至传统民间剪纸艺术有很长一段时间都属于迷失衰败时期，从衰败到传承再到复苏，是一个较为漫长的时期和阶段。

一、传统的民间剪纸艺术

1. 剪纸艺术的概念

中华传统民间剪纸艺术是我国目前最古老的民间艺术之一，属于镂空的一种艺术表现形式，在一定程度上在视觉上给人们带来较为舒适的艺术感受。在传统的剪纸过程中一般使用的工具是剪刀，但是在目前的剪纸艺术中也会用到雕刻的技术。传统的民间剪纸艺术有多重形式的展现，也会存在各种的团和形状，比如：目前较为普遍的窗花、门笺、挂画、墙花、棚花、灯笼等。目前在剪纸的应用多数是在过节或者结婚中的应用较为广泛，其中在过年过节中会根据当时的年份进行窗花的创作，此外也会是象征好寓意的剪纸；在婚礼上一般会用最长的双喜贴花剪纸。在古时会用剪纸艺术来检测姑娘们的手工技能是否符合标准，很长一段时间内都是作为评判新娘的一个基本标准。在目前的发展中，在我国的南北方剪纸艺术较为流传和应用，传统的民间剪纸艺术作为一个较为原始的传统艺术，在目前的传承和发展中，也有着许多不同的形象和应用^[1]。

图1 十二生肖剪纸

图2 双喜剪纸

2. 剪纸艺术的发展

在我国古代的审美中，帝王的审美更加繁华，内容也多数希望风调雨顺，再加上当时宗教的信仰文化，宫廷剪纸的内容也有较多的佛像剪纸；但是在民间百姓之中，流行较多的是日常的生活，一些日常的琐碎事物，也多数会有动物、植物的出现。在历史的发展中有许多专门以剪纸艺术为营生的剪纸艺人存在，也有不少专门为剪纸艺术绘画稿件的文人墨客，这也是剪纸艺术发展的鼎盛时期所出现的现象。

随着科学技术的发展，机械剪纸代替手工剪纸出现，机械剪纸大批量特点让我国传统的剪纸艺术遭受严重的冲击，甚至很长的一段时间内传统的剪纸艺术都得不到良好的传承和发展。在这样的冲击下，我国将传统的民间剪纸艺术设定为我国非物质文化遗产之一，加强对传统民间剪纸的宣传，让人们重新认识民间传统的剪纸艺术，提升传统民间剪纸的艺术价值^[2]。

图3 民间剪纸艺术

图4 宫廷剪纸艺术

二、传统民间剪纸艺术的基本特点

1. 传统的民间剪纸艺术的独立性和依附性

民间的剪纸艺术是民间习俗中演变出来的，是依附于民间的文化背景、时代背景以及人们的生活背景所存在的一种艺术表现形式。在民间的传统剪纸艺术中，会根据不同的情况贴不同的剪纸，比如：家中有亲人故去时，所用的剪纸窗花不可以是红色的，要根据故去亲人的具体年龄和状况进行剪纸；家中有小孩子生病的时候，家里的老人会剪出来一串小娃娃用来吊住小孩子的魂，让小孩子的病赶紧祛除，最然是一种封建迷信色彩较为严重的剪纸艺术，但是在古时却很盛行；家中有喜事的时候，会剪出较为喜庆的窗花，比如：鸳鸯戏水、送子观音、红双喜等。此外，在民间的剪纸艺术中，也会根据天气剪出不同内容的剪纸，比如：在晴天求雨时会剪“独女捣棒槌”或者是“水神图”“龙王图”等；在雨天求晴时会剪“扫天婆”“金乌图”等。

在依附性中产生的剪纸相关要求和原则，也体现着民间剪纸艺术的独特性，剪纸艺术不论是应用在任何场合中，其剪纸的过程中都包含着剪纸人的情感和审美，所以每一张剪纸中都有着独立的审美价值，使得民间剪纸艺术也有着相对的独立性，不为外部环境所影响，将民俗的文化进行流传^[3]。

2. 传统民间剪纸艺术的个性化展示和统一

在传统的民间剪纸艺术中包含着中华民族的传统文化和良好的品德，在对剪纸艺术的传承中，剪纸的内容多数都是以祈福和祝愿等形式出现的，在所展览的剪纸艺术品中也多数都是以：福、禄、寿、喜、财、吉等内容形式出现的作品，这也是我国剪纸艺术长盛不衰的内容表现形式，因此传统的民间剪纸艺术有着统一性的特点。

但同时民间剪纸艺术又有着个性化的展示，简单来说期间的内容在不同的剪纸艺人手中有着不一样的表现方式，在福这个字的表現中，每一位剪纸艺人的理解不同，所以剪出来的内容也不尽相同，根据个人的习惯剪出来的样式也各有差距，比如在剪纸的过程中，剪纸艺人喜欢用草书的形式描绘字体，偏爱繁琐的样式进行设计，因此所剪出来关于福字的剪纸就比较繁琐复杂，视觉体验上有着华丽的感受；而另一位剪纸艺人喜欢方方正正的形式，所以在福字的剪制过程中较为中规中矩，因此所剪出来的内容和样式也是较为简洁的，视觉上虽然不够华丽，但是看着格外的舒心。这就是剪纸艺术的独立性表现，每一位剪纸艺人对剪纸的表现形式有着自己独立的见解，这使传统的民间剪纸艺术有着不一样的发展和传承^[4]。

三、传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的美学体现

随着我国社会的发展，电脑的普及应用让平面设计有着更好的发展，在平面设计中加入传统的民间剪纸艺术，可以有效地使我国传统的艺术得以全新的发展，也给平面设计带来不一样的体验和创新。

1. 将传统民间剪纸艺术的元素体现在平面设计中

在传统的民间剪纸艺术中所采用的视觉表达方式是发展思维，这种视觉表达没有经过专业的训练与约束，因此许多的元素都是较为生活化和原始化的元素，在古代的传承中也有文人墨客的思想表现，因此在平面设计中这样的表达元素有着较为广泛的运用。在专业课程的学习中，教师通常会用民间剪纸艺术中的局部来进行讲解，在平面设计中通常会用图片、线条、文字等元素进行设计，这与剪纸的表现形式较为统一，因此在平面设计中将剪纸艺术运用其中较为便捷。通过计算机的应用，将剪纸艺术的发散思维运用到设计中，让平面设计更就有多元化也让设计师的思维更加活跃。如图5的显示，其所运用的就是传统剪纸艺术中少女的元素进行的设计。

图5 民间少女剪纸

2. 将传统民间剪纸艺术的良好寓意在平面设计中展现

在我国传统的民间剪纸艺术中所包含的个人情感较多，也是民俗文化的传承，因此许多的剪纸中都有祝福和祝愿的情感，民间的剪纸艺术也有着许多良好的寓意。不同的花样传达的感情不同包含的寓意也不同，如：白鸽和橄榄叶象征和平、喜鹊和鸳鸯象征好运等。这些寓意都通过剪纸进行传达，在目前的平面设计中如何将这寓意进行传达，是目前最为重要的探究内容。在平面设计中加入减值的寓意，增强设计与传统相结合，也增加着设计的想象力和生命力，在创新的模式下，推广着我国的传统艺术也让广告的传播效果大大地提高。

四、结语

传统的民族剪纸艺术是民俗文化的传承，其中包含着各种民俗的文化和民族的精神，通过剪纸艺术传达的思想情感也各不相同。在历史的长河中，剪纸艺术历经风霜流传至今，在现代社会的发展过程中，借助平面设计得到全新的发展。在平面设计中设计师要对剪纸艺术和剪纸元素进行灵活地运用，以此来丰富设计的内容和内涵，让中国的传统艺术文化得以长久的发展。

- 基金项目:** 1. 黑龙江省教育厅基本科研业务费项目; 从民间剪纸艺术到平面设计图形语言的现代性转向研究; KYYWF10236190137
2. 黑龙江省艺术科学规划课题; 传统剪纸艺术在冰雪景观设计中的创新研究; 2019B076
3. 黑龙江省哲学社会科学研究规划课题; 剪纸镂空艺术在冰雪景观中的实践研究; 19YSE364
4. 黑龙江省教育规划 2020 年度重点课题; 民间剪纸艺术在实践教学中的应用 GJB1320432

参考文献

- [1] 葛璇. 传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用 [J]. 包装工程, 2016 (14):189-192.
- [2] 李诺男. 传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用 [J]. 戏剧之家, 2020 (15):133-133.
- [3] 穆彤. 传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用 [J]. 包装世界, 2019 (02):55-57.
- [4] 徐海霞. 邹萍. 刘明言. 试论传统民间剪纸艺术在现代平面设计中的应用 [J]. 明日风尚, 2018(15):8-8.