

当今艺术设计领域人才辈出,设计风格在不断创新以后,面临着江郎才尽的空虚景象。因此近年来流行方向转向于复古和趋于民族化、大众化。在创意设计角度看,艺术设计走向民族化,似乎成为了设计师们无法推卸的责任。在文化全球化的需求之下,剪纸艺术以其色彩明快鲜活、感染力强、立体效果明显,成为艺术设计的重要元素之一。剪纸艺术为现代艺术设计创新提供素材与借鉴,使艺术设计有效地与民族剪纸文化结合,二者相结合的例子应用于瓷器、家纺、家具、壁画等诸多领域。互为给养、互为补充。下面谈谈剪纸艺术与当代艺术设计的流行趋势影响与指向。

剪纸艺术给当代艺术设计以灵感

1. 剪纸艺术历史渊源

剪纸,又叫刻纸,窗花或剪画。区别是在创作时,有的用刻刀,有的用剪子,虽然工具不同,但创作出来的作品基本相同,人们统称为剪纸。剪纸是中国最古老的民间艺术之一,它的历史可追溯到公元6世纪,距今已有一千五百多年的历史。剪纸是一种镂空艺术,其在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。有很高的艺术价值和欣赏价值。与中华民族的审美相契合,有特定的需要人群。

剪纸艺术有丰厚的文化底蕴,一直以来深为人民喜爱,唐代诗人李商隐《人日纪事》中有“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”的诗句。杜甫《彭衙行》也有“暖汤濯我足,剪纸招我魂”之说。由此可见,剪纸艺术对中华民族有深远影响,它有深厚的历史积淀,通俗接近大众的表现形式,完美的诠释了大众心中对于艺术的普遍追求。如此深厚的历史文化底蕴,使当今艺术与之相融合有了更为恰当的理由。

2. 剪纸文化的艺术性为艺术融合提供条件

剪纸文化的最突出特点就是空间立体表达性好,诠释度高。既具有艺术的具象性也不乏有抽象性的因素在其中。耐人寻味又不失美观大方。因此利用现代科学技术将剪纸文化的表现形式与现代设计理念相结合融入到广告设计,装帧设计,平面包装设计,动漫设计,服饰设计,室内装修设计等等诸多领域之中。剪纸艺术蕴含风俗民情,人性化的元素融入现代设计风格之中,使设计创新领域大放异彩。因剪纸文化是中国的本土文化,人们对于这些民间文化热爱甚至有可能超过对其他文化的热爱。

剪纸艺术对现代流行艺术设计的有益启示

剪纸艺术通过夸张和变形将人们心理思想表达出来,饱含人们对生活的美好祝愿。将剪纸艺术的民族性与艺术设计的现代性相结合,使艺术的感染力迸发出来,符合流行趋势的同时又发扬民族精神,弘扬民族文化。剪纸艺术来源于生活,最终必将回归于生活。

1. 剪纸艺术与现代艺术设计相得益彰

剪纸文化与艺术设计二者的结合是互利共赢的,优势互补取得良好的社会人文效应。因此民族文化与现代艺术设计的结合是大势所趋,无论从哪个角度来看都百利而无一害。第一点,剪纸艺术的人文理念感染大众,若艺术设计与之相结合必能取得良好的社会效益,并且由于剪纸艺术的历史沉淀有一定的社会地位,现成的素材和物质基础使艺术设计的创新成为信手拈来的轻松之举。剪纸艺术带来的爱好者也将推动艺术设计创新发展。第二点,国家大力推行传统文化和民间文化走向世界,这就要求民间文化与现代元素相结合,才能以最新形式渗透到世界的各个角落、各个领域。光依赖传统方式做宣传是不够的,文化是民族的,世界的。二者融合的好处在于一箭双雕。共赢的同时还有意外的收获。对于渐渐走向衰落的民间艺术,也许与现代科技的结合将是他们生命的延续,甚至令它们枝繁叶茂开枝散叶。对于民间艺术而言,以这种设计创新的形式与之结合,是最好的宣传手段。而艺术创新在此时也仅仅成为一种挖掘。将原有的元素加以新理

念成为一种新的设计风格。也开拓了民间艺术研究的新方向,为传统文化的发展找到新的出路。由此也会开辟许多新兴的产业。

2. 剪纸艺术应用到艺术设计中的方式

首先,剪纸艺术是以镂空、表现轮廓等手段而著称。应用到实际例子中我们可以仿造剪纸的花纹样式,平移到平面设计、广告设计、装饰品、生活家居当中。因剪纸有抽象的因素在里面,我们在改造过程中也应将神似的特点糅合到具体实例之中。剪纸通常都具有吉祥如意,而中国人也有偏爱吉祥如意的思想。因此在诸如平面设计、软装设计里面可以加入吉祥如意的意象。这样不仅可以创造新意,也能显示出浓厚的传统文化内涵,是一个很好的契合点。也可在剪纸艺术的基础上把剪纸进行“变异”,结合具体实际例子可以将剪纸文化加入更多的新意,创造更多的亮点。从实践中找到突破口,使剪纸艺术向着多元化方向发展。

总结

剪纸艺术来源于生活却又不拘泥于生活,从剪纸艺术中独辟蹊径,有效地利用了我们民间文化多元的特点。而将新元素与传统元素结合的过程中也不应该生硬的强加在一起。应将二者融会贯通于一件事物之中。继承与发扬我们的传统文化,同时改变单调的设计理念。注入更加鲜活的血液。取其精华,不断地整合更多新特点,新思路。这样才能真正做到将二者有效的结合。才能真正发挥传统文化的独特魅力。

(作者单位:厦门大学艺术学院)

作者简介:

胡凡(1989年10月13日—),男,汉族,福建莆田人,厦门大学艺术学院2011级艺术设计专业研究生,现艺术学院研究生学生会副主席。

刘晓杰 厦门大学艺术学院 副教授。研究方向是:中国民间艺术与现代设计研究。

现代新兴流行设计风格—— 与剪纸艺术的整合

文/胡凡 刘晓杰

中国民间文化中的剪纸艺术是中华文化的瑰宝,承载着千百年来的风土人情,传承着中华民族审美与流行的变迁。剪纸艺术以其独特的民族心理认同方向、丰富多样的表现手法、贴近大众的思维方式,给现代流行设计风格以借鉴与启迪。而在当今艺术设计领域,设计风格的复古与传统化更是成为流行的风向标。若将传统的剪纸艺术与新兴元素完美融合,势必将引起艺术设计领域一场新的革命。

