

从剪纸到绘本创作——平面构成要素抽取与应用

陈薪桔

昆明城市学院 云南 昆明 650106

[摘要]现代艺术以来的绘本创作日益创新,表现形式丰富多样,但我国的绘本创作起步晚,绘本图画设计及表现形式原创性不够,多受欧美、日韩绘画风格影响,现将我国民间剪纸艺术的视觉要素进行抽取并应用于绘本创作中是提高绘本民族性及原创性的一个路径,本文主要从解析我国民间剪纸艺术的平面构成要素,及对其进行抽取、转化,应用于绘本创作实践等方面来探讨绘本创作的可能性。

[关键词]剪纸; 绘本创作; 平面构成; 抽取; 应用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.629

一、剪纸平面构成要素

平面构成是剪纸空间的一种样式。它是剪纸形状分布、排列的秩序,可以使剪刻的画面产生层次、深度的错觉。在剪纸作品中,各部分的分布、排列遵循着一定的视觉规则,这一规则基于剪纸艺术家的表达意图与其赋予剪纸作品的意义,及其艺术家的审美素养。剪纸构成通过剪刻中的重要程度控制观者的视线:画面中心、形象关系、外形特征、位置、气氛等。

构图是决定剪纸平面构成特征的第一要素。剪纸构图包括两个方面:尺寸和形状。首先是尺寸的界定,一些剪纸作品需要大尺幅表现,一些作品则适合小尺幅的形式。其次,剪纸形状非常影响画面构成,举个例子,对花好月圆的理解,圆形的团花构图比方形、长形构图更易于表现,团花剪纸以中心点为中心成圆形花样,四面均齐,图案各异,又整体成圆的引导观者的视线和心理。

剪纸作品都有结构,一个基础的剪纸骨架支撑并布置着画面所有元素。结构是剪纸形状和空间分布的要素。剪纸艺术家根据平衡和张力进行形状分配,这种配置关系可能是饱满的、静态的、动态的或对称的。每一件剪纸作品都有其独特的结构,但构成骨架常会重复出现于剪纸作品中。梳理剪纸作品,其中最常见的是有中心结构、对称结构、放射结构、对角结构、塔式结构、水平结构、平衡结构,这些结构还经常联姻,同时应用于同一个剪纸画面中。如库淑兰的剪纸作品《关老爷》,作品将人物置于画面中间笔直站立,人物头顶往上再并置三角形的屋顶,形成典型的塔式结构,人物、屋顶又左右对称,空间中的其余纹样也在对称结构中秩序排列。塔式结构使关老爷肃穆、庄重,对称结构使画面的纹样饱满丰富,两种结构的结合使用,使剪纸《关老爷》透着浓郁的氛围感。

节奏是剪纸内部单元的变换与多样化,节奏为剪纸制造运动的视觉感受,引导观者的视线在剪纸作品中的移动来实现动态的感受。剪纸的节奏可以通过有规则的秩序产生,也可以通过剪纸局部间的冲击力、舒缓性、单调感、疏密度等在强度、大小、距离、宽窄上变化产生。营造剪纸节奏感的方法有重复、变化、张力的加强或减弱、旋转、放射和运动等。在剪纸名家任志国制作的剪纸作品《心中撬雪车雪家图》中,家园缩小,祥云放大;雪松较密,水纹较开;这些

丰富的元素在舒缓与冲击,重复与变化,宽与窄中形成强烈的节奏感,使剪纸场景显得恢宏又富饶,较好传递了家国赞美之情。

剪纸形状的远近关系变化导致物像比例感,剪纸对这一要素的应用最普遍的是近大远小和遮挡重叠。近大远小因视点位置的不同形成局部比例的夸张变形,改变物像的比例会让剪纸平面的空间产生深远的效果。遮挡重叠意味着把相邻的物像前后放置,前面的物像部分遮挡住后面的物像,产生丰富的层次感。剪纸名家任志国的系列作品《虎娃一起向未来》就主要使用了比例感来构成作品,其中,动态各异的虎娃都被放大置于团花前景构图中,背景中的花草树木等皆按需缩小比例放于恰当位置,人和景有遮有挡,形成强烈的空间纵深感,及运动感。

视点是剪纸艺术家观察捕捉物像的位置,取景是其所选择的表现区域。视点与取景是密切关联剪纸平面构成的两个基本要素,观者将和剪纸艺术家在同一位置上去观看物像,去体味剪纸艺术家为什么选择这个位置去表现,而不是另外的位置。同时,一个画面是背景和主体物的关系,它确立了两个基本平面深度:前景和背景,一些元素组合在这个平面深度中,凹的形状给人感觉是背景或空的,而向外凸的形状则像是画面的主体。在水平线分割画面中,上部分感觉是背景而下部分密集排列的线条感觉是主体物。在有序的线条排列中,相邻的线条感觉是封闭的,而其他的线条感觉是背景。

二、绘本创作对剪纸构成要素的抽取应用

通过剪纸作品的构图及平面空间视觉营造,剪纸艺术家能唤醒观者的情感与知觉,剪纸艺术家创造的平面构成空间对观者的心理产生了较大影响,这源于剪纸的视觉感,并与剪纸艺术家的生活经验息息相关。一些绘本创作者通过不同时代,不同地区的剪纸艺术家来分析他们如何处理平面构成空间并表现自己的独特性,从中抽取养分,并转化应用到自己的绘本创作中去。

艺术家黄捷以陕西剪纸艺人库淑兰的剪纸为原型,绘制了绘本《虎头鞋》,绘本中将六只虎头鞋二份之一切割后,鞋头以中心为圆并置于图画中,小虎头的五官以剪纸式的纹样符号化后具有强烈的装饰美感,其造型扁平又整体成圆,同时,与绘本中的“方”形成鲜明对比,产生了丰富的视觉

变化与节奏感。在符文征绘制的绘本《阿诗有块大花布》中，有构图以中心成圆形，画布、缝纫机、喜鹊三者相互遮挡于圆心，这一构图在轻松引导观者视线的同时加强了绘本的形式感。《虎头鞋》与《阿诗有块大花布》均借鉴应用了剪纸构成中典型的团花结构，在绘本的构成上有圆有方而不失绘本的艺术性、民族性、趣味性。

艺术家伊安创作了一套节日主题的剪纸绘本《春生的节日》，这套绘本的图画设计比较注重画面的纵深空间，并将剪纸与浮世绘的平面特征融合，贯穿于绘本始终，成为拓宽绘本创作边界的典范。绘本中，伊安十分灵活的将“近大远小”的比例感与对角结构结合，演绎出多种组合方式：有兔子近处放大，人物远处缩小，并形成左右对角线切割于画面的；有放大的兔子侧脸将画面对角线分割，形成疏密反差的两个三角单元的咬合；当兔子和人并排于窗前时，便夸张拉长兔子的耳朵使画面不着痕迹的形成对角线的二次分割，而打破平行窗框的呆板。剪纸中常见的中心结构、对称结构、放射结构、对角结构、平衡结构在《春生的节日》中均有转化应用，使绘本的空间构成在二维平面中集装饰性、结构性、民族性于一体。

波兰艺术家Marianna Oklejak创作的绘本《Marianna Adventure》，从剪纸艺术中抽取借鉴了大量元素，绘本中果树以书脊为中心左右生长，树冠几何化后为方形左右对称，茂密的枝叶是线符号的集合，衬出平面的圆形小果子，树下剪影处理的鸟儿左右挥翅站立，锯齿纹点缀于鸟的脖颈与翅膀。剪纸中常见的对称结构被巧妙的运用于绘本中，布满左右页面的树冠营造了较强的视觉冲击力。Marianna Oklejak还把剪影处理的青蛙夸张放大置于图画中央，同时把缩小几倍的青蛙分布于大青蛙周围，大与小的对比使主体突出，更使画面产生近大远小的纵深感。《Marianna Adventure》绘本中使用了对称结构、尺寸比例、几何形状等剪纸中常见的平面构成要素，使整个绘本构成形式多变，平面视觉充满张力。

英国艺术家Ricardo Bozzi创作的绘本《The Forest》，将剪纸与水彩的表现形式结合，书页中剪纸镂空处理的人物肖像叠挡着水彩绘制的森林场景，读者可从人物镂空的眼睛，或嘴巴部位看到另一页漏出的局部画面，这种处理让不相干的两种艺术毫无违和的相辅相成，不可分割。镂空的剪纸人物用模却、压凹、凸版印刷等工艺二次刻画了人物头部细节，使其产生凹凸触感，让平面的剪纸产生浅浮雕效果，水彩绘制的森林取景或仰视，或眼眺，或近观，不同的视点与取景变换着每个页面的结构，使绘本的构成和视觉效果产生奇妙的图画意会感，让绘本文字退居次要，给予读者无限想象空间。

三、绘本创作教学实践成果

当我们进行绘本创作时，绘本文画的空间设计是我们不可回避的问题，这要解决两个实际问题，一是形式的问题，

它包括构图、结构、节奏、氛围等等。二是观念的问题，它是我们判断、选择以什么样的视觉空间来呈现绘本的标尺，是狭小，还是空无，又或是饱满的空间感，我们沉迷其中，并不断探寻新的构成方式，绘本的空间并非简单的呈现，而是一个独立、创新的空间。现将我国民间剪纸艺术的视觉要素进行抽取并应用于绘本创作中是提高绘本质民族性及原创性的一个路径。

在审美形式上，绘本创作与剪纸艺术有不少值得我们相互比较、借鉴、融合的地方。学生在绘本创作中，通过对剪纸中“对角结构”的梳理研究，创作出《一把号角》，将战士们奋勇抗敌的复杂情景生动体现，画面人物道具众多，但在对角结构的归纳下，各元素井井有条，整体简洁又不失丰富。学生作品《徐霞客》也应用对角结构将历史人物徐霞客与名胜古迹通过大小比例变化概括于对角线构图中，并突显了人物的精神风貌，其中，阴阳刻的应用使画面产生了黑白灰的色彩节奏。学生们在对剪纸平面构成要素的抽取应用中，对绘本文画及空间设计的认知不再局限于单一、常见的形式，剪纸镂空后产生的正负形空间咬合对学生绘本文画设计有较大的启发，不少同学对其加以应用，创作出《五四青年》，《红军长征》、《彝家传奇》等构成感较强的剪纸绘本，有效提高丰富了绘本文画设计能力。

四、结语

剪纸平面构成要素的抽取应用大大丰富了绘本创作中图画设计的构图方式，拓展了绘本文画中各部分的组成结构，加强了绘本文画的节奏感，启迪创作者从新的视点思考设计绘本。我国的绘本创作起步晚，绘本文画设计及表现形式原创性不够，多受欧美、日韩绘画风格影响。剪纸是我国非物质文化遗产，蕴含着中国老百姓漫长的生活劳动文化，将剪纸艺术融入绘本创作不仅传承了我国民族民间艺术，还丰富了现当代绘本创作形式，同时，不同地域的民间剪纸艺术通过绘本创作者的梳理、抽取、转化与应用，以绘本为载体流传、普及于大众。将剪纸平面构成要素融入绘本创作是传统与现代艺术的交汇与升华，是使绘本创作具有民族性与原创性的一个探索路径。

参考文献

- [1]胡俊涛.中国民间美术[M].河南科学技术出版社,2008.
- [2]赵起.民间剪纸图案造型中的平面构成元素[J].体育与艺术教育,2009.
- [3]伊安.中国绘原创图画书系列:剪纸绘本四季的故事[M].新世纪出版社,2013.
- [4]侍宏颖,雷青.中国民族民间文化元素在儿童绘本中的运用[J].大众文艺,2016.
- [5]薄慧鹏.绘本文中“中国元素”的应用[J].吕梁学院学报,2015.
- [6]陈莉.库淑兰剪纸艺术作品分析[J].美与时代,2017.