

民间剪纸技术对现代平面设计的启示

田沐歌 谭艳芳

湖北美术学院

[摘要]在当下设计艺术日益国际化的现象中，我们追随西方的设计理念的脚步，深受他们的影响。导致我们本土的视觉设计逐渐“国家化”而失去了我们的名族特色，导致视觉效果以及视觉语言的泛滥及失语症。当前如何创作出符合中国本民族特色的艺术设计作品而同时又具有时代特征。是我们艺术创作者及设计师们面临的残酷问题。剪纸源远流长，以其本身特有的图形视觉文化符号，成为最具东方特色的艺术形式之一。本文笔者理性印证当前的现代平面图形设计是如何融入了剪纸艺术造型观，也适度表达了我国当前的设计行业的现象以及存在的问题及不足。

[关键词]民间剪纸；当代图形；设计；启示

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.426

一、引言

在现代设计领域，平面设计的发展是面向现代视觉符号的需求来传达不同的目的地信息：平面设计接管信息传递和文化传播的功能于一身的视觉形象和广泛的社会和文化信息。中国的作用在增加。现代社会已经从文字文化演变为图形文化。在不同的国家文化的交流正变得越来越普遍和频繁。我们的视觉环境，信息与不同文化背景的交融，每天平庸和类似的设计灭亡。在这个视觉环境中，人们越来越感受到民族文化对当代设计的重要性，渴望进入人体精神的群众的声音越来越大。民间文学作为一种中国传统民间文化，具有丰富的文化底蕴和人格特征。理解和现代图形设计和正确的使用它的设计元素可以极大地丰富中国传统民间精神内涵，丰富设计的文化遗产，并逐步为图形设计语言提供民族特色。

二、民间剪纸艺术的自身特点与变迁发展

1、民间剪纸艺术概述与起源

一、传统的中国剪纸是一种古老的艺术形式，其材料背景是由纸张，金银和树皮叶片以及布料和皮革等平面材料构成的。剪纸是镂空的艺术，其主要特征是阴阳，光明和黑暗的视觉形式。根据不同的使用功能和风格，剪纸艺术是中国民间艺术的一种形式，可以分为网格，花卉，烟花，花卉鞋。主要集中在红，白，蓝黑色，象征许多人生的誓言。

二、大众文化，文化艺术特色和传承特色中国历史悠久，剪纸可以了解其变化而不失其地方特色。剪纸的独特性，实用性和审美性已成为人们的哲学和图腾崇拜的重要体现。其次，剪纸是一种艺术形式，是一种侧重于传统习俗的艺术，其存在取决于生活环境和文化背景，这也决定了其差异。同时，许多客观限制使剪纸成为特殊艺术语言。

2、民间剪纸艺术现状及发展

在清代，中国的剪纸艺术基本上是一种刻板印象，各种剪纸艺术在生活中被广泛使用。然而随着人类进入科技时代，中国民间剪纸的文化和艺术也从我们悠久的历史中慢慢浮出水面。传统剪纸防护技术日趋完善，防护措施难度大，主要表现在：一是对科学文化，科学知识缺乏科学性，技术和文化。中国正在社会化，中国发展的主要重点是关注经济，甚至保护文化和艺术的教育文化也不强。用于保护剪纸

艺术的资金和投资仍不完善。其次，大多数人并不完全了解剪纸的艺术文化。在中国的大部分地区，许多受欢迎的艺术家只使用剪纸技术谋生，但他们不接受学习。第三，由于缺乏强有力的保护体系，缺乏全面的文化艺术保护体系，严重制约了人们的保护和艺术文化的不完善。随着时间的推移，流行的剪纸文化艺术将逐渐减少。

三、传统民间剪纸艺术在现代设计的运用

1、民间剪纸艺术在造型设计中的运用

1.1、剪纸艺术的寓意美：在剪纸装饰的符号中，中国民间的图腾和宗教信仰在人们面前露出，人们也可以看到当地人的文化心理和审美趣味。例如，在本领域中，青蛙的图像在剪纸艺术中非常普遍。但是，我们都知道青蛙在自然界是一个丑陋的形象，但是当它融入切割艺术中时，它变得神圣而亲密。另外，在剪纸时，同音词，经常作为对美好生活的祝福和愿景运用广泛。在马背上，因为猴与侯同音，所以用这一说法来寓意着皇上马上给臣子封官。

1.2、民间剪纸的装饰美：中国剪纸的艺术主要基于装饰艺术的形态和色彩：从造型的角度来看，剪纸的艺术简洁明了和多变。审美情趣和生活理想也很明显。在古代，剪纸艺术不可避免地受到材料和工具的限制：在这种情况下，人们不得不用更简单的方式表现自己的艺术感受。剪纸艺术，作为一种简洁的艺术形式，并不是过分追求对于客观事物的再现，更着重强调有特征有个性的要素。

2、民间剪纸艺术在图形设计中的运用

在现代时尚设计的时尚潮流中，剪纸艺术和独特风格激发了时装设计师的兴趣。他们将时尚设计与剪纸元素，传统美与时尚元素融合在一起，带来全新的感觉。在剪纸的形式下，“蝶恋花”，“牡丹富裕”等印花图案印在现代服装上，结合了个性，时尚，民族和现代感。中空效果用于服装设计，这类服装具有即将到来的艺术美感，深受广大年轻女性的青睐。

最能表达人们想法的传统剪纸最突出的特点就是在纸上剪下的图形符号，它结合了虚拟与现实，抽象与具体。抽象思维是人类发展长时间实践得出来的经验。其内涵是多层次和交错的。例如，“鱼”，“莲花”，“牡丹”等是具有特殊含义的图形符号。这些词汇伴随着良好的寓意，使得商

品包装具有良好的道德意义。通过充分利用剪纸的符号和比喻，它不是现实存在事物的简单拷贝复制，而是对创作者将身边的物象，对生活的感知，以一种淳朴、原始的方式无意识的组合，构造出的一种新的艺术形态。

3、民间剪纸艺术在广告设计中的运用

3.1、剪纸造型艺术使广告表现具有强烈的视觉冲击力

中国民间风格的剪纸具有很强的艺术价值。例如，对于一个剪纸戏曲人物，如：猪，孙悟空，诸葛亮等独特的形象深入人们的内心。从这些剪纸形象，简洁又夸张的风格，带有一丝原始的精神魅力，令人惊叹。汇丰的剪纸广告，就采用这种花卉图案。古代硬币相连形状，中间是一个鲜红色的中国结，两边都是“聚力”，“穿着”的对联。像“春天的鹿鹤”，鹿的长寿，被称为“鸟”，象征性地表达人类生存的希望，和改善健康和长寿的意愿，给人充分的想象空间。

3.2、剪纸色彩鲜艳强化了广告的视觉感染力

广告剪纸色彩鲜艳，具有强烈的视觉效果，吸引人们满足特殊的色彩感受。像剪纸一样的剪彩剪纸，混色纸，剪纸剪纸和钢铁涂层，相比其他表现手法，最常用也是最常见的是单色色点，单色剪纸是黑白的铵盐纸，其特点是简洁明快，对比度丰富而富于表现力。剪裁十字绣纸，剪纸又称纸染，多用纸宾果，既好又便利在刀下开花。第一次染色后，染色后颜色丰富，典雅，变化无穷，具有浓郁的地方特色。纸张的颜色主要是红色，绿色和黑色。如红色，中国人崇尚红色，是轻盈而温馨生活的象征。红色已经成为中国红旗的颜色。红色是剪纸广告工作中最常用的颜色。2008年奥运会主要是以红色为主的广告设计，这也反映出奥运是全世界人民的庆典，根据这个颜色的人的审美和心理优势被放大。剪纸艺术可用于主流的宣传作品，并对亲和力进行视觉传达，通过消费者获得亲和力和真正的心灵交流，获得良好的沟通结果。

4、民间剪纸艺术在平面设计中的运用

4.1、少就是多（单色的魅力）

大多数中国传统色彩鲜艳，对比鲜明，单色剪纸通常使用一种彩色纸张裁剪而成，这些作品非常简单大方，象征着节日的欢乐和欢乐的气氛。因此，红色被广泛应用于平面设计，剪纸是中国民间艺术的一种表现形式，中国人仍然表现出他们的民间特质。在2007年中国女足世界杯上，一位来自中国天津的设计师他的作品大放光彩，他名叫叶光杰，造型设计得非常出色：中国传统形态下，女子足球队的脚步集中在足球在汉族之中。“红”是开花的花朵。“玫瑰政府”在色彩选择上，采用了中国红色，将民间色纸应用于平面设计，是国有化设计的另一种体现。

4.2、变形艺术融入设计

剪纸有其独特的审美意识和纸张的特性不寻求真理，没有角度，没有身体的变形，任何物体形状，只有简洁和生动的。这种具有中国特色的表现性和变革性艺术已经延伸到现代图形中。北京2008年奥运会的标志使用具有中国艺术表达

的“笔触”。“中国人的形象和运动员的形象不仅象征着中国独特的风格，而且代表着对世界的认识。为了用现代图形的剪纸图形，有必要借用其内涵和扩大它，使设计有深度和兴趣，以便设计可以发展和发展关于想象空间的思考，只有通过研究其“形式”来进行。剪纸是最直观的象征，具有强烈的视觉和区域特征，再加上有机整合，它会事半功倍。

5、民间剪纸艺术在服装设计中的运用

用于剪纸工具和传统服饰的剪纸艺术的拼接是可以使用剪刀的。不同之处在于服装设计中的剪纸材料只能切割而不能雕刻。这是由于织物的灵活性。但是，他们使用的切割方法基本相同。例如，在剪纸切割过程中，使用“切割和剪切方法”的切割线相互连接，线条相互连续。图案之间的厚度，大小，变化和变化是不同的，并且切割图案灵动而生动。在切割过程中，拿着剪刀的手必须稳定，不能上下晃动，特别是在需要连接时，剪刀剪断。否则，线很容易损坏。雕刻角色时，主动前额，胡须和头发可以以锯齿形图案铸造。裁剪服装艺术中材料，颜色和图案的选择，材料的选择织物是服装设计中必须选择用于裁剪的材料。它可以分为三类：纤维制品，皮革，毛皮制品和其他产品。当裁剪纸用于服装工业时，必须产生良好的效果：必须充分利用织物的性能和特性，使裁剪后的织物能够与服装中使用的织物和衣服完美结合。剪纸与服装艺术相结合带给服装设计一种全新的视觉体验。设计出既具有东方民族内涵又能体现生活与时尚气息的服饰。

四、结语

今日，我们应该站在本土文化得基础上，而不是去模仿或者粘贴复制别人的东西，应该结合现代世界的艺术以及视觉表现形式，设计出能够具有本国特色的艺术作品，让具有东方美感的特别审美形式以及具有东方哲学的韵味作品在世界大放异彩，占有一席之地。我们不应该一味的迎合西方审美。一味得崇洋而贬抑自己。应该加强我们的文化自信，我们之所以现在在世界艺术上不占有优势，不是差于西方，而是对自己本民族的特色文化的漠视。

参考文献

- [1]左汉中.中国民间美术造型.湖南美术出版社,1998.
- [2]张焯.中国传统文化在包装设计中的运用.江苏科技大学学报(社会科学版),2010(1).
- [3]孙梦瑶.中国红色元素在平面设计中的运用.
- [4]邢庆华.色彩[M].江苏:东南大学出版社,2005.
- [5]王建国.城市设计[M].江苏:东南大学出版社,1999.
- [6]文沛.译.色彩概论[M].上海:上海人民出版社,2004.
- [7]滕守尧.艺术与视知觉[M].成都:四川人民出版社,1998.
- [8]王令中.视觉艺术心理[M].北京:人民美术出版社,2005.