

现代设计中剪纸元素的应用

杨京玲

(同济大学建筑与城市规划学院艺术设计系 上海 200092)

The strong attention place upon traditional paper-cut over again manifests the surprisingly congruity with the style of modern design, as well as striking similarity with western fashion philosophy.

Key Words :Modern Decoration Design Paper-cut Art

内容提要 传统剪纸艺术重新受到现代设计者的强烈关注,这一现象说明剪纸艺术不仅与现代设计在风格上有着惊人的一致性,而且与西方现代设计理念也有着惊人的相似性。

关键词 现代装饰 设计 剪纸艺术

中图分类号 K875

文献标识码 A

随着时代的发展,剪纸艺术的应用范围也在不断地扩大,由过去的普通窗花装饰,发展到今天的刊头尾花、插画、动画、服装印染、舞美、商标、产品设计等许多设计行业。可以说,一张看似普通的纸艺,它却与几千年的华夏文化根脉相连,是我国传统哲学、美学、民俗学等多方面的结晶,具有强烈的民族特色和生命力,因而它能历经千百年而不衰,并在现代装饰图案中重新绽放它质朴、清新而又不失时尚的魅力。

剪纸作为中国民间艺术的瑰宝而深受人们的喜爱,它已走出了农家小院,向都市化、国际化延伸,并以其独特的艺术魅力为现代艺术家们提供了一个值得探究的新领域。剪纸属于一种视觉平面上的艺术,这种传统装饰元素在现代设计领域中,特别是视觉传达设计中已经被广泛地运用。比如风靡一时的皮影戏,又如中国联通海报中的剪纸风格的信号图案。因为它的多样性、装饰性为现代设计提供了丰富的视觉语言。不同的装饰图案有各自不同的元素符号,这种独一无二的元素符号径直地反映出人文意识和人文内涵。剪纸元素的特点是纯真动人、意切洗练、单一而富于变化,这种特性是其他元素符号所无法表现和替代的,

因此它在现代设计中以其特有的设计语言而赢得人们的青睐。

一 剪纸元素完美地融入现代服装图案设计
在我国现代的服装设计中,也常常运用剪纸的艺术语言。2004 中国剪纸博览会服装设计就是一个比较成功案例。它运用了中国传统剪纸的文化符号,把现代服装的形式和传统剪纸的内涵完美的结合在一起(图一)。

在中国传统文化中,“达意”要远重于“绘形”。这件服装设计作品巧妙地继承了传统的剪纸元素,并不是把所有历史遗留下来的文化符号都用于现代服装设计。服装设计的高明之处在于,不仅能够找到可以代表中国传统剪纸文化的元素,还将这些元素简化提炼并且符号化。他并不是简单地将图案照搬上去,而是选择了最能代表剪纸精髓的镂空技法,并且把传统复杂的图形变形几何化,使之与现代服装的简约风格融合起来。长期以来,我们一直强调现代服装设计要与文化相结合,这种结合一定不是简单的剪切与粘贴的关系,纯形式与形式的结合也是不具备说服力的。事实上,传统元素包括的范围很广,除了形式与内涵,同样包括传统文化中形式与内涵之间的互相转化。这

是一种对传统元素规律的把握,只有掌握了文化规律,明白了传统文化符号是怎样组合、变化,进而来传达寓意的,才能使传统元素在现代设计中出现合理而丰富的变化。我们一旦掌握了这些规律,就能够很好地把握中国传统文化的精神内涵,可以抛开文化形式的束缚,用现代的设计语言向受众传达传统文化的內蕴。再者,在服装设计中如何秉承中国传统文化,设计出既有中国特色又走在国际时装潮流前沿的作品,将是一个设计界与文化界长期探讨的话题。

二 剪纸元素结合于环境艺术设计

2002年世博会韩国馆的展示设计,是在环境艺术设计中成功结合传统元素的好案例(图二)。展览馆外型由简单的点线面构成,简洁抽象,很好地体现了功能主义、构成主义的设计理念。传统的装饰艺术——剪纸也很自然地运用其中,简洁而富有现代感的几何立方体造型内,装饰着抽象的剪纸图案,这里所说的图案不是纯粹的传统剪纸文样,而是经过设计师简化变形的现代图案。由于传统剪纸源于生活,源于传统,因此被作为民族特有气质的象征,运用到世博会上。整个作品在一线西方现代设计理念的同时,又把传统的装饰艺术精华融入其中,在设计中追求东西方文化的统

图一// 2004 中国剪纸博览会服装设计

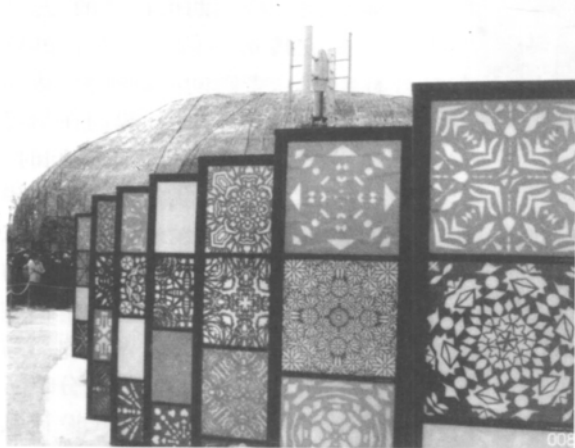
一,追求传统与现代的统一,不盲目追求西化,能够在现代的设计中既表现了民族的传统精粹,又使设计作品更具说服力和“精气”,使得本民族丰富的文化内涵在设计作品中体现出来,为作品主题的升华画上了“点睛之笔”。

三 运用剪纸元素设计现代化的艺术空间

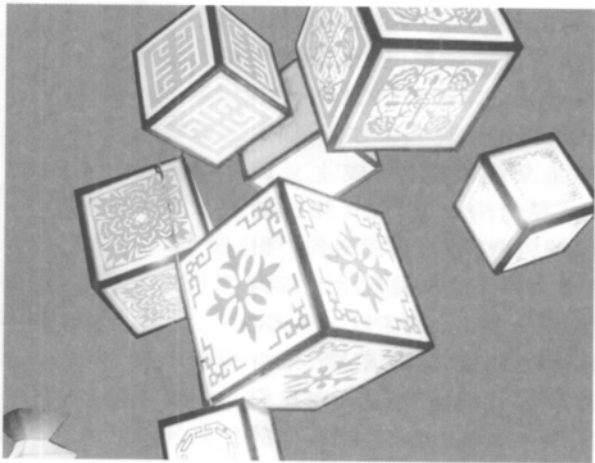
笔者创作的作品《传统与现代——剪·简装置设计》,其主旨在于体现传统剪纸艺术的演变与剪纸在现代生活中的运用。本设计的灵感取自我国传统的民间艺术——剪纸,把剪纸丰富的艺术语言与现代灯具、家具、服装、多媒体

技术相结合,营造出一个和谐典雅的艺术空间。

其中灯具(图三)、家具、服装的造色彩均提炼自剪纸艺术的语言并经过提炼,而表现手法和材料都采用了最新的元素。所有的剪纸都是由笔者和其他3位合作者手工剪制而成。比如服装(图四)中模特身着的白色服装是由数十条重重叠叠的条状剪纸组合而成,形状好象萌发的柳枝,象征着中国传统女性的柔美与现代女性自强不息的生命力。作品运用了综合材料(纸、颜料、铜丝、膨胀pvc、软管、丝线、纱布、安纶、木材等)。作品正中的多媒体动画面穿插了跟剪纸发展有关的元素及空间展示的动画、制作过程等内容。整个空间以灯

图二// 2002 年世博会韩国馆展示设计

图三// 剪纸图案的灯具

具、家具、服装展示为主体,正中间播放多媒体影像、音效,四周穿插展品与灯具。动态的影像灯光与静态的灯具家具形成了鲜明的对比。当剪纸艺术遭遇现代技术——传统元素与现代高科技手法相互交融,碰撞出绚烂的火花。

四 切记肤浅的生搬硬套

剪纸洁具(图5)也许是产品设计中一个不太成功的例子。作者只是生硬地把剪纸的图案强加到洁具上去,对于图案元素不加提炼的照搬,而产品造型本身也没有很好地融入传统剪纸的概念,其造型与一般的洁具并无差异。

可见中国传统的剪纸元素要在设计中很好的应用,就要求设计者不能只停留在传统剪纸表面符号的肤浅认识上,深入了解了剪纸文化乃至整个中国传统文化的精髓,结合现代的科技美、技术美的设计理念,才能实现传统与现代的完美结合。

传统装饰艺术是人类发展史中艺术形态之一,也是人类社会最普遍的艺术形式。它不是一种纯艺术现象,它首先是人类为生存而进行造物的创造性活动,无论是在哪个年代、哪个地方,人类发展中的每个时期,传统装饰艺术往往都能体现该时代的文化和艺术水平。

五 结语

跨入新世纪之后,人类在设计领域里也向新的起点迈进。在设计领域里,我国基本沿袭和继承了以包豪斯开端的现代设计观念和方法,如功能主义的观念、构成主义风格、几何构成、后现代简洁抽象的风格等,并在我国各个设计领域广泛应用,且迅速成为我国设计行业的主流。当一座座带有钢架、玻璃幕墙、带有冰冷面孔的现代建筑在我们所生存的城市崛起,当我们的周围被越来越多的以功能为目的的高科技产品所围绕的时

图4// 条状剪纸的服装

候,在感叹自己创造了一个全新的现代生活的同时,却忽然觉得自己开始迷失在这样一个由金属、水泥所构成的世界。现代科技的发展、网络技术的应用使我们所生存的地域界线不复存在。“全球化”的趋势同时也影响着我国的设计领域,设计语言与设计风格开始日趋国际化。而人类创造的多元文化体系正日益受到“全球化”的侵蚀,我们在新的设计观念中又会遗漏了什么,在前进的路上我们为什么会感到忧虑和彷徨。说到底,是一种对传统文化忽略的失落感。装饰设计在本土与世界接轨的时候,我们不可以、也不

能失去自己的传统装饰艺术。很难想像,一个国人在他的生活空间里却嗅不到自己的生活气息,这是一件多么令人悲哀的事。

传统的剪纸艺术重新受到现代设计者的强烈关注,这一现象说明剪纸艺术不仅与现代设计在风格上有着惊人的一致性,而且与西方的现代设计也有着惊人的相似性。正是有了这种共通性才使它经久不衰,成为现代设计者创作灵感的宝贵源泉。不容分说,剪纸艺术是几千年中华民族优秀文化的积淀,它具有深厚的人文性与民俗性,与人们

的生活息息相关。剪纸作品中有丰富的人文内涵,人们对这些形象的熟悉与接受,不是任何一样东西可代替的,尤其是它传达的信息与内容可以让受众者瞬间心领神会,达到设计的最终目的。我们在学习西方的现代设计理念的同时,需要把传统的装饰艺术精华融入其中,在设计中要追求东西方文化的统一,追求传统与现代的统一,既表现中华民族的传统精粹,又将设计作品与传统文化融会贯通,充分展示传统剪纸艺术在现代设计领域里的社会价值。

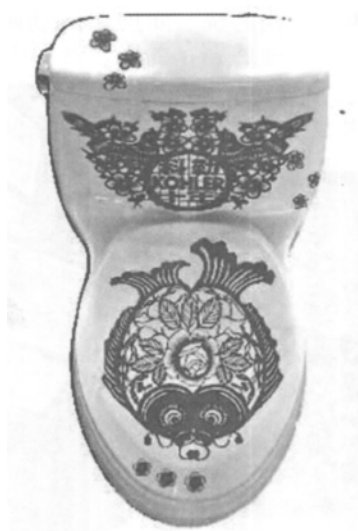

图5// 剪纸洁具