中国传统剪纸艺术在书籍装帧中的应用研究

蔡嘉桐
鲁迅美术学院，中国·辽宁　沈阳　110000

【摘　要】随着中国科技的不断进步，网络时代成为人们追赶的潮流，中国传统艺术已经被人们抛之脑后，特别是只能在线下操作到传统剪纸艺术，现今社会中，灵活掌握传统剪纸艺术的人越来越少，甚至是对剪纸粗浅了解的人也微乎其微。而我国的传统剪纸艺术是中华传统文化的精髓，传统剪纸艺术不仅继承着古人的智慧，而且是我国不但今生的传统文化的象征。书籍作为社会上不可或缺的主要传播媒介之一，具有一定的感染力与传播力，二者同样作为“纸上物”，或许可以较好的结合在一起进行再设计与创造，一来为了让中国传统剪纸艺术重回大众视野，二来通过结合使得书籍设计起到锦上添花的作用，本文将基于中国传统剪纸艺术的现状，阐述传统剪纸艺术在书籍装帧中的应用。

【关键词】中国传统剪纸艺术；书籍装帧；应用研究

引言

中国传统剪纸艺术以雕刻为手法，以金、银、铂等材料为载体，丰富多样。在中国，纸张不仅仅是书写与绘画的载体，也是部分民间祭祀与供奉的重要媒介，在纸文明中，中国民间剪纸艺术尽最大可能的发挥了纸的特质与性能，在民间剪纸中，纸张与雕刻的纹路图样构成了各个民族多元化且普遍性的民族文化传统，从而表达这百姓对生活的热爱，剪纸艺术一般出现在传统节日中，人们为了庆祝传统节日而进行剪纸这一艺术活动，所以在中国传统剪纸艺术活动中，不单纯的是为了艺术而创造，更多的是为了表达人们的某种情感，或者寄托人们的某种欲望而制作。除此之外，中国的传统剪纸艺术相较于其他艺术的表达形式更加生活化，剪纸艺术的作品大多来源于人们对现实生活的主观反映，在国内大部分少数民族地区，民族文化、宗教信仰、传统服饰等都是传统剪纸艺术的文化缩影。尽管如此，剪纸继承者较少，出师者寥寥，以及随着时代及科技的迅速发展，大幅度的人口迁移现象及少数民族在生活中穿着传统服饰的次数变少，民间剪纸技艺的传承已处于濒危之地。所以作为我国非物质文化遗产的剪纸艺术是我国文化艺术的精髓之一，务必要将其传承下去。其中传承该艺术的手段之一的途径可以将其应用在书籍装帧中，无论是书籍的主题内容还是装帧插图，这些都能一定程度上使读者潜移默化的了解中国传统剪纸艺术。

1　传统剪纸艺术书籍装帧构思

书籍装帧包括封面，扉页和插图设计，而其中封面直接影响着人们对该本书的兴趣程度，扉页则决定了人们在未读该本书前对该本书的了解程度，而插图设计则直接影响人们在阅读过程中的阅读体验，要想使传统剪纸艺术重回大众视野，以及将二者融洽结合，受到众人的高度重视除了需要设计好传统剪纸艺术在书籍装帧的各项部分外，在原有对纸质书籍装帧的认知上进行创新的是十分值得注意的。

1.1 书籍的封面是人们对该本书最直接的感受，随着人们审美逐渐提高，书籍中的文字部分内容已不再是读者购书的唯一着重点，笔者在前期进行小范围调查时发现，将装帧风格及形式列入至购书需求的读者占整体掉调查者的70%,可见装帧对于一本书在目前市场中的重要性。在设计一本书的封面时，尽可能将书中的精华体现在上面，除此之外，在设计封面时还应注重其版面设计以及内容设计，内容涉及较多会使人们在选书时产生较多的疲惫感，也就不能使人们在最快的时间内抓住该书的特色，而内容版面设计过为简洁，则会使读者认为该本书并非重要书籍，剪纸作为传统纸上艺术，历史悠久且主题风格多样化，无论是北方剪纸的奔放粗犷，还是南方剪纸的细腻精致，都能适当的与主题结合运用，所在在封面中最重要的是把中国剪纸艺术融入其中，激起读者阅读兴趣，提高书籍艺术效果和流量，增加书籍美观效果。

1.2 读者在选书过程中，往往会根据扉页来确定该本书讲述的主要方向与内容，而扉页也是读者考虑是否继续阅读该本书的重要依据之一，所以在扉页设计中不能简单的排列作者的信息以及该本书的主要内容，而应该适当改变该页的背景，酌量的文字与线条搭配形成画面，能一定程度上减轻读者视觉上的疲劳并且提高读者阅读的体验感，这样更能激发读者阅读该本书的兴趣。剪纸源于生活，高于生活，是人们对现实生活的主观反映，中国剪纸艺术以其浓烈的地域风情和深刻的情感内涵可以拉进作者与读者的距离，所以可以利用地域的特色或者剪纸的特色对该页面进行填充，从而丰富扉页的内容，并且激发阅读者对该本书的认可程度以及喜爱程度。

1.3 插图设计直接影响着读者的读书体验感，由于书籍在介绍中国传统剪纸艺术时会涉及到传统剪纸艺术的由来以及其方法技巧等，所以读者在阅读该本书时如果没有外界的引导可能会产生枯燥的情绪，而在本书中能够适当插入插图则可大大激发读者的阅读兴趣。所以插图设计更不能离开中国剪纸艺术，在中国剪纸艺术中，剪纸的色彩对比鲜明强烈，剪纸创作者最常使用的颜色就是红色和黑色。红色在中国象征着吉祥和喜庆，人们经常将剪纸作品应用到喜庆的节日当中，剪纸的图案擅长于将物以及情还有意和趣完美糅合在一起，展现出丰富的想象空间，蕴含着东方的审美，含蓄且不失优美，非常具有民族特色。插图中应用到的剪纸图案使文章表现极具中国味道和中国特色。

2　传统剪纸艺术书籍装帧题材的选择

传统剪纸艺术书籍装帧题材的选择，直接影响着人们对剪纸

艺术的兴趣程度，因此，在书籍装帧题材选择时题材的类型应各种各样，尽可能的吸引各个年龄阶段人的兴趣，而剪纸图案种类繁多，可以用于大量的书籍设计中去。例如与儿童相关的图书，儿童图书市场除了插画绘本外，百科全书也深受孩子与家长的喜爱，这些科普类读物不仅能让孩子认识了解到更多新鲜有趣的事物，还能充分开发智力和想象力。其中传统民间剪纸的很多主题都可以作为孩子了解并学习的内容。例如传统民族文化，众所周知，中华民族传统文化需代代相传，而剪纸作为行走的活态文化，可以更有效的渗透到孩子们的学习兴趣中，民族历史，生活现状，时代变现，这些现象都可以跃然纸上。孩子们感兴趣的万物生灵，神龙瑞兽，民间传说在剪纸中都有迹可循，剪纸是一种人们对世间万物的记载和美好向往。而为了满足老年人以及中年人的兴趣，悠久的历史，人物传记，尤其是代表中国特色的红色精神想必都会受到青睐。以红色文化为例，传统剪纸的纸张为红色，可以更好的切合主题，保卫祖国的满腔热血，歌颂祖国精神的热情，剪纸又是带有中国特色的非物质文化遗产，多种文化叠加传承，更有助于人们了解传统剪纸艺术并以高度的热情对待传统剪纸艺术，同时也有利于我国传统文化良好的继承与发展。许多类别的书籍都可以运用到传统剪纸艺术。例如了解中国传统文化的科普类、平面艺术设计类、红色传记记录类的图书等，都可以有较好的表现效果，书籍装帧作为平面设计类的一种，可以较好的将传统剪纸艺术的特征和精髓发挥出来。并且书籍具有流通、传播的作用，无论是文学作品或是画作，可以通过书籍快速传播，若将中国传统剪纸艺术运用在书籍中，也是借助书籍走向世界让更多人发现并且了解的重要文化桥梁。

3 传统剪纸艺术在书籍装帧中的设计创新

关于剪纸艺术形式在书籍设计中的体现与创新，笔者认为既要保留纸质书籍传统传统的原始形态，又要在书内展现出剪纸风格及题材的艺术效果，在这里，排版，选材，印刷，和装帧都是可以进行发挥再创造的重要部分。

3.1 “剪”的创新

书籍装帧形式的多样性让传统剪纸不仅仅局限于单纯的平面化，无论在封面、腰封还是内页中，剪纸的特征“剪”均有不同的表现形式。现今装帧艺术中，激光雕刻可以实现“剪”的效果，虽然它雕刻出的图形及镂空部分缺乏了一些纯手工的味道，但在批量出版印刷中，激光雕刻是较为合适的剪纸效果选择。例如书籍封面设计，我们知道现在书籍市场中封面的表现形式不再只是单薄的一张纸，它可以是有质感并且立体的，这其中就有利用到激光雕刻的工艺手法，在传统民间剪纸中，人们使用部分剪纸将其贴在墙上、窗户上、门上等，同理将其书本代替为这些地方，并采用激光雕刻的工艺在封面上附着带有立体感的剪纸图样，整体感官上剪纸的效果会变的更为清晰明显。同理若只在一张纸上进行“剪纸化”设计，压凹凸起的工艺可可以较好的呈现出来，这两种装帧工艺运用在封面及腰封这样的外表设计是相对合适的。而内页部分适当的少量简易镂空设计也可以给读者在阅读时带来新颖的体验，并且印刷成本也在可控范围之内。部分含有折页设计的书籍，在这折页部分中也可以采用有趣的剪纸效果，例如在对折部分雕刻出一半图案，将其铺开后便是剪纸中常见的对称图形形式。

3.2 “纸”的创新

在传统剪纸中，常用的纸张材料为宣纸、单色纸、竹浆纸等，不同纸张的柔韧性和纸质也不相同，这个书籍的纸质选择有些相似，有时会根据书籍的主题来选择封面和内页的纸张品类及克数，尤其是精装珍本书，现在文学设计类可能会选择着色艳丽的白卡纸，古典文学或书法类书籍则用古朴素雅的棉纸或絮状物较多的手工纸。当民间剪纸与书籍设计结合时，二者的在纸质选择上的差异不宜过大，会产生不协调的效果。另外为了突出“纸”的质感及效果，在排版设计时可以适当的运用一些褶皱效果，褶皱或纹理的模板可以让纸显得更加逼真。而不同的印刷机也能营造出特别的印刷效果来，如孔板印刷（丝网印刷）独特的印刷形式，效果也会显得特别真实，Riso 印刷在制作过程中因会产生错版而导致叠印，往往也会带来意想不到的效果，并且粗糙和有纹理的纸张容易呈现出更加丰富的纹理感和视觉效果。

4 结束语

简言之，要想使中国传统剪纸艺术受到现代人的重视，有必要增加中国传统剪纸艺术出现在大众视野中的频率，所以在进行书籍装帧过程中尽可能融入我国传统剪纸艺术是推广与传承的手段之一，不仅能够让读者在阅读过程中深入了解我国的传统剪纸艺术，还能使传统剪纸艺术重回大众视野，进而有更大的发展空间和传承效率。

参考文献:

[1]马诚.中国传统剪纸艺术在现代插画中的视觉设计呈现[J].造纸信息,2021(05):76-77.

[2]秦强,计娟娟.浅谈中国传统民间剪纸艺术对图形设计的启示[J].牡丹,2021(06):175-176.

[3]何舟.《中国民间传统手工艺系列丛书——剪纸艺术》书籍装帧设计[J].科技与出版,2020(11):4.

[4]杨韻仟.中国传统剪纸艺术在书籍装帧中的应用[D].南昌大学,2017.