

传统民间剪纸在现代平面设计中的美育体现探讨

姜延文

呼伦贝尔学院, 中国·内蒙古 呼伦贝尔 021008

【摘要】传统民间剪纸是最古老的民间艺术之一,是传统文化不断发展过程当中积淀下来的艺术产物,将这一代表性的民间艺术智慧广泛地传承下去,对于整个社会的和谐发展而言是非常有利的。应从不同角度出发,针对传统民间剪纸的艺术特征作出解析,专门探讨传统民间剪纸在现代平面设计中的美育体现,以此为基础,更好地实现传统民间剪纸与现代平面设计的完美融合,具有重要的现实意义,进一步提升现代平面设计水平,也将变得格外顺利。

【关键词】传统民间剪纸;现代平面设计;美育体现;探讨分析

【基金项目】内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY21233)。

引言

传统民间剪纸在文化艺术领域有着很大的影响力,有着极高的艺术价值,是民族传统文化体系的重要组成部分,需要解析它的艺术特征,做出正确的艺术鉴赏,使更多的艺术作品成功出圈,吸引到越来越多人的关注。传统民间剪纸的创作灵感一般来源于百姓的生活实践,既有十分丰富且深远的美学价值,也折射出我国文化艺术的发展历程。现代平面设计中传统民间剪纸有着怎样的美育体现?笔者特意凭借多年实践经验,就此阐述了一些看法。

1 传统民间剪纸在现代平面设计中的起源分类及艺术特征

1.1 起源分类

传统民间剪纸在长期发展的过程中,已经成为了中国最为流行的民间艺术,最具代表性的文化艺术之一。真正意义上的传统民间剪纸,是随着纸的发明而出现的,与百姓的日常生活有着直接的关系,不同的内容和各种各样的造型,都体现着民俗文化的特性。传统民间剪纸的纸张选择十分讲究,一般是质地轻薄的纸张,且以大红色为主,可以按照实际的用途,参照着不同的图案,剪出各式各样的剪纸^[1]。传统民间剪纸也有着多种分类,根据用途的不同,一般分为印染类剪纸、刺绣类剪纸、张贴类剪纸、供奉类剪纸。另外,按照传统民间剪纸技法的不同之处,以及制作者水平的不同,也可以将传统民间剪纸分为通俗剪纸、民间剪纸、专业剪纸等三种类型。

1.2 艺术特征

传统民间剪纸有着最具独特性的表现形式,有着十分鲜明的艺术特征,因此受到了社会大众的广泛喜爱,随着社会的不断发展,文化交流的不断增加,西方人对于传统民间剪纸也是赞不绝口。必须把握合适的时机,进行传统民间剪纸艺术特征、美学价值的深入挖掘,现代平面设计人员应结合自己的专业知识,让传统民间剪纸在现代平面设计作品中有着更好地寓意体现、情感体现、价值体现。总结可知,传统民间剪纸的艺术特征具体表现为:第一,以二维展示三维,传统民间剪纸制作者活跃着原发性思维,通过表现特殊的透视效应,可以将观众的视觉审美调动起来,在二维平面图中有效地展示。第二,以简洁传递美感,将自己对于现实生活的观察感悟,将现实中美好的事物,采用浪漫主义形式表现出来,是真善美的最好体现,可以引发所有人对于美好生活的向往。第三,以图形表达意愿,传递出自己或者他人对于美好生活的祝愿,成功地展现美学价值,潜移默化中促进社会的和谐发展。

2 传统民间剪纸在现代平面设计中的美育体现

平面设计是以“视觉”作为主要沟通、具体表现的方式,平面主要载体,视觉传达则为主要特点。不论是图片、文字,还是各种各样的创作符号,都可以通过平面设计进行信息的传播以及思想的交流。现阶段,计算机技术水平不断提升,现代应用软件的出现很大程度上便捷了平面设计,设计人员熟练掌握各种软件的使用规范、操作方法等,就可以设计出比较具有代表性的作品。现代平面设计中,需要借鉴传统民间剪纸所运用的

艺术表现手法,具体分析传统民间剪纸在现代平面设计中的美育体现、美学价值等,大大提升设计人员的设计水平,可以有更多富有美感、生命力的艺术作品,在民间文化艺术的传承发展中起到重要的作用。

2.1 视觉思维的运用

现代平面设计中,传统民间剪纸的最好体现是在视觉思维方式上,要对一些实物进行再加工,然后以十分简洁的手法,富有美感的手法,更好地展现出具有三维空间属性的立体画面。现代平面设计者应该具备想象力、创造力,充分活跃创新性思维,主动提高原发性思维能力,认真学习传统民间剪纸的不同手法后,在平面设计作品中更好地移植传统民间剪纸的原发性思维,整体优化现代平面设计效果,对于传统民间剪纸艺术的传承,现代平面设计元素的完美融合,设计行业的整体发展而言都将起到一定的促进作用。

2.2 美好寓意的传递

传统民间剪纸注重的是意愿传递,通过各种各样的图形图案传递着美好的意愿,因此,传统民间剪纸具有很强的“寓意性”特征。不同的选材即可表达不同的寓意,如喜鹊加莲花寓意“喜事连连”;元宝加古钱寓意“三元及第”等。通过传统民间剪纸将栩栩如生的现实事物,都赋予人们的美好意愿,制作者艺术智慧的表达,对于他人的美好祝福,都可以展现的淋漓尽致。现代平面设计人员应该具体分析传统民间剪纸的艺术特征,足够了解传统民间剪纸的不同寓意,然后站在剪纸作品的制作者角度,借鉴传统民间剪纸的“寓意性”,将现代平面设计作品设计的更加美好,充分表现自己的想象力、创造力,确保所有作品都具有一定的生命力。

2.3 情感功能的体现

现代平面设计中,一些没有情感的作品很难打动人心,无法准确地传递情感,这样的艺术作品很难吸引到人们的关注^[2]。在传统民间剪纸中,不同的图形和图案均可以表现出人们对于真善美的追求,各种美好的意愿集中表达,更容易引发人们的情感共鸣。现代平面设计人员充分考虑传统民间剪纸的情感表达作用,善于借鉴传统民间剪纸的情感表达功能,可以大大提升平面设计的情感性、影响力,最终呈现出更加具有代表性的设计作品。

3 结束语

总而言之,传统民间剪纸在现代平面设计中有着极高的美育体现,应该进行传统民间剪纸美育价值的深入探讨,强调以情感人,通过用心创作,使得传统民间剪纸与现代平面设计得以深度的融合,继而实现创新的发展。

参考文献:

- [1]高晓彤.中国民间剪纸的美学价值在现代平面设计中的具体体现[J].文化创新比较研究,2020(13):156-157.
- [2]刘强,张雨薇.现代设计美学中传统民间剪纸的运用分析[J].艺术科技,2020(05):120-121.