

蔚县剪纸的艺术特色在现代服装设计中的创新应用

张斯雨 侯东昱

(河北科技大学艺术学院 河北 石家庄 050000)

【摘要】剪纸是广为流传的一种民间美术形式,蔚县剪纸是河北传统民间美术之一。蔚县剪纸艺术作为中国第一批国家非物质文化遗产,是具有北方风格的民间剪纸艺术,从作品中可以看到强烈的北方传统人文气息。剪纸是一种具有业余性、自发性、娱乐性特征的古老民间艺术,它的创造源于中国的民间劳动者和艺人对生活及审美的需要^[1]。自剪纸出现以来,成为了人们不可缺少的装饰品。其次,刺绣花样、印染底版也提取了剪纸的艺术形式语言。剪纸的艺术形式语言在生活中使用逐渐频繁,和现代服装设计之间也有了更多的联系。随着当今时代人们的生活在方式上改变了许多,民间美术,人们对其中传统的一些东西,逐渐淡忘。其中河北民间美术之一的蔚县剪纸,有着很深刻的时代内涵。

【关键词】蔚县剪纸;服装设计;创新应用

河北民间美术之一的蔚县剪纸,剪纸有其自身的历史。但由于全球经济一体化与工业化给世界带来商品经济的冲击,民间剪纸的设计领域的发展受到威胁,并面临了更多的挑战。传统剪纸艺术对于中国来说具备的文化内涵是深远悠久的,代表着中国人民的传统价值取向以及审美取向。因此才能在中国千百年历史中伴随着时代的不同特征发展下来,特别是到了新中国成立之后,由于国家对传统文化的保护力度的重新挖掘和加大保护,剪纸艺术可谓是百花齐放、争先斗艳了。蔚县剪纸就是重要的一部分,蕴含着当地浓厚的地域特征。河北传统民间美术的发展需要紧跟时代主题,民族文化和民族设计发张缓慢,甚至一度处于停滞状态。到了二十一世纪,艺术设计的发展随着需求的多样化也逐步往个性化、趣味性方向去发展。

一、蔚县剪纸发展现状

(一) 蔚县剪纸的历史渊源

据历史资料显示,在明成化时期是蔚县剪纸最早的记录。在那个时期的剪纸比较单一,色彩形式等等都比较单一,没有像现在的镂空,并且质感粗糙。没有蔚县剪纸自己的独特的特点,和现在的蔚县剪纸相差甚远。在这之后,剪纸艺术得到了发展,一些手艺人通过皮影戏、年画等一些也是相对传统的河北民间美术的色彩,而进行了彩色剪纸的创作。因为需要透光,“天皮亮”成为了蔚县剪纸的一种创作形式。用进行艺术创作,即云母薄片上绘图着色,然后剪下来搁边敷纸,贴于窗子上。一直到清咸丰年间,形成了比“天皮亮”色彩更加绚丽的武强木板水印窗花的这一技艺,但任然没有后来的蔚县剪纸细腻,并且这种木板水印窗花的形式,其透光效果并不是特别出效果,于是便慢慢产生了镂空的效果,即用小刀在窗花上进行刻画,也因此得到了更好的透光效果。这也是蔚县剪纸的一大特点之一。清道光到光绪年间是蔚县剪纸的初创阶段,制作技艺基本成型,但是刀工粗糙,造型总类不多,且不够准确。色彩点染的颜色仅仅为有限的几种,偏单调。从清光绪之后,蔚县剪纸发展较为出色,且开始普遍流行起来,民间艺人愈加细化,形成了独特的艺术风格。所以,对蔚县剪纸的研究,研究的并不仅是简单的外观造型,更是要继承百余年间蔚县剪纸艺人的因时制宜的创新精神。蔚县剪纸具有自己明显的特点,其形式艺术语言较为独特,具有很强的装饰性。其大胆夸张的手法深得人们的喜爱。相较于其他地域的剪纸艺术,蔚县剪纸也拥有自己不同于其他地域剪纸的艺术表现形式,比如:主要以阴刻为主、点染上色的方式来区别于其他地方剪纸等鲜明特征,同时这也是当地人文历史的呈现。

(二) 蔚县剪纸的工艺

蔚县剪纸的制作工艺不同于其他剪纸。普通的剪纸是用剪刀剪成单一颜色的,而蔚县剪纸则是使用白色的宣纸,并用刻

刀刻出精细花样,再使用绚丽浓艳的颜色加以点缀。具有很好的透光性。蔚县剪纸说的通俗一点,就是大家所熟知的窗花,蔚县有得天独厚的地理位置和北方地区特有的人文环境,造就了极其深厚的文化底蕴。

二、蔚县剪纸的艺术形式语言

蔚县剪纸作为一种民间实用艺术,是河北民间美术的一种,在人们的日常生活中有着十分重要的装饰意义,并且经过百余年的发展,蔚县剪纸的内涵可谓是十分丰富,风格题材内容纹样也十分广泛,纵观蔚县剪纸历史记载,已有两千多种题材纹样。其中有来源于戏曲故事中生动活泼的戏曲题材,有寓意吉祥安康、幸福美满的花鸟动植物题材,还有复制大师字帖的文字题材和田园风光、秀丽景色、生活纪实等题材形式。

(一) 题材选择

蔚县剪纸中戏曲人物以及戏曲脸谱绝对是蔚县剪纸中独具特色的存在。剪纸当中的戏曲人物主要来源于晋剧、京剧、河北梆子等,还有一些则是蔚县当地广为流传的曲目和片段。也可见蔚县人民对于戏曲的喜爱,因此戏曲人物样式的剪纸题材很多为戏曲人物。构图饱满,同时犹如戏曲真实形象一般生动逼真,这种剪纸工艺绝非一朝一夕可以练就的。

花鸟鱼虫也是蔚县剪纸所喜爱的一种题材,民间运用这种题材表示对美好生活的期待和向往。其中包括飞禽、花鸟、一级瓜果蔬菜等等,这些都是大家认为具有吉祥的含意的。比如鸳鸯剪纸纹样代表夫妻恩爱,白头偕老的意思;龙凤呈祥代表祥瑞喜庆的来日期盼,还有喜鹊、金鱼、龟鹤、等纹样。剪纸艺人将这些吉祥图案根据想要表达的含义精心组合,最后创作出大家喜闻乐见的作品。

通过对蔚县剪纸的实地调研、资料查阅,我发现蔚县剪纸的色彩最大的特点就是色彩浓艳,具有较强的色彩碰撞对比,颜色的选用大多明亮艳丽,给人以留下很深刻的印象。蔚县剪纸艺术特色最突出的一点就是颜色大胆夸张,也因他大胆的设色,很大程度上不同于其他大区的剪纸艺术特色,也吸引力更多人的眼球,引起了大家的关注。也逐步形成了自己的艺术特色。

(二) 色彩表达

在蔚县剪纸当中,红配绿、蓝配黄、等等一下强烈的对比色的运用是非常多的。搭配一些吉祥纹样,在剪纸的创作之中人们用自己的理解增添色彩,以此传达蔚县地区百姓对生活的热爱,是人民百姓生活态度的一种体现。

蔚县剪纸早前是运用五大色,现在是以六色为基础的色彩,尤其是在戏曲题材的应用中,在预先剪纸的一些作品中,我们了解到,基础颜色一般还是用由红、品红、黄、绿、蓝和紫这六个颜色组成,其中出于不同染色的批次、原料的调和和染色技法的差异,其中呈现的颜色有些不一样。有些剪纸的画面需

要出现了赭石、橘黄等其一些颜色，但在整体剪纸风格统一，颜色是和谐的。

（三）构图形式及装饰

伏羲认为“观鸟兽之纹与地之宜，近取诸身，远取诸物，而作八卦”，与此同时，剪纸有自己特有的构成形式和购塑方式是一种特殊的美术形式，也就是，蔚县剪纸其独特的形式是按照剪纸艺人的主观意象进行创作，基本上也不会被本身原有的形态而控制。蔚县剪纸的构图特征大致分为几何构图和素材构图。

剪纸的方形构图、圆形构图是剪纸中比较常见的构图类型，在装饰的同时也不会显得杂乱。不过近年来，蔚县剪纸不断完善发展，也进而产生了椭圆形构图菱形等构图几何形式。题材多以花鸟、鱼虫、叶子等纹样进行填充，并且不仅仅只是物象本身的形态，会延伸更多的夸张、多变的造型，其形式语言也更加具有趣味性。

蔚县剪纸的素材构就是以各种题材作为构图的主要部分，但并不像几何构图那样限制于特定的方块内。素材构图的运用主要是体现在运用一些戏剧脸谱以及戏曲人物、神话人物题材，在这些类别中较为常见。其中素材构图分为两种可以，即独立元素构图和场景构图。素材构图剪纸中，它的剪纸的边缘，即外轮廓的形状并不是有规律的统一的，在素材剪纸画面当中，每个图形元素都保持完整不被切割每一个选用的素材都是完整的，且不会被分割。

三、蔚县剪纸艺术形式语言在现代服装设计中的应用

（一）减法镂空在现代服装设计中的运用

现代印种类多样，植绒印花、数码印花、颜料印花等在服装上的运用越来越多。局的印花部染色，色牢度是必须要有的。一些大机器生产，让印花技术可以形成小批量的工业生产。在现代服装设计领域，设计师们擅用不同的镂空手法，展现出哥特风格、摩尔建筑风格等不同风格融入剪纸元素的时尚性。

（二）印花表现手法在现代服装中的运用

图案的设计是印花印花表现手法的中心，对于现代服装的图案设计而言，体现在印花上则是对服装结构、元素提取、色彩等方面进行设计。像是云纹、颜色渐变等印制上，采用数码印花的技术，可以在高精度图案有着很好的发展。同时，剪纸的可利用的素材比较多。随着全球化的发展，在艺术特征、面料等方面展现的更加现代、时髦，变得更符合当今时代的趋势。剪纸艺术也吸收了世界各地的优秀之处，在服装设计的技法和表现上变得越来越多元。将传统的剪纸工艺表现形式与现代设计艺术相结合，很好的传承了剪纸艺术。随着外来文化的融入与影响，中西方服饰交流频繁，因此在设计手法上也会相互借鉴，文化互为采用。

剪纸的艺术效果是由构图形式、结构、纹样图案、形态特征等艺术形式语言多方因素影响的。这些相应的形式运用在服装当中，会产生不同的风格。设计师运用剪纸的艺术形式语言来发挥到服装设计当中，不仅能够展示历史的沉淀，同时也是在服装设计中的大胆创新应用。

四、蔚县剪纸艺术在服装设计中的新思路

随着全球化的发展，在艺术特征、面料等方面展现的更加现代、时髦，变得更符合当今时代的趋势。剪纸艺术也吸收了世界各地的优秀之处，在服装设计的技法和表现上变得越来越多元。将传统的剪纸工艺表现形式与现代设计艺术相结合，很好的传承了剪纸艺术。随着外来文化的融入与影响，中西方服饰交流频繁，因此在设计手法上也会相互借鉴，文化互为采用。

剪纸的艺术效果是由构图形式、结构、纹样图案、形态特征等艺术形式语言多方因素影响的。这些相应的形式运用在服

装当中，会产生不同的风格。设计师运用剪纸的艺术形式语言来发挥到服装设计当中，不仅能够展示历史的沉淀，同时也是在服装设计中的大胆创新应用。

（一）3D印花技术的应用

3D印花技术可以让设计师进入三维视角，也使得服装与科技联系更加深刻。3D数码印花出现。3D打印技术即使面料产生立体的3D效果，3D印花的流行时间还不能够算长，例如20DionLee2013秋冬时装秀，带有魔幻色彩的3D数码打印的一些较为抽象的图案，这不同于人们所任职的传统纹样图案。随廓形变幻变得更加深不可测。纹样图案也随着穿衣人的变化而变化，在视觉感受上则更为塑性。

（二）激光切割下的厚重面料

现代服装的表现手法，最先开始则是利用传统的手法进行创造。其次则是运用新的工艺技术，激光切割就是很典型的代表。运用这一新技术体现剪纸在传统服饰上的刺绣、镂空、缙丝、珠绣、印花等表现形式。同时新出现的3D打印技术、无缝焊接等新的技术手段，也使得剪纸在现代服饰设计上产生了更新的运用变化，作为河北民间美术之一的蔚县剪纸也是如此，传统的技艺结合新的科技新的工艺不断的推陈出新，才能够让设计重放光芒。

五、结语

蔚县剪纸深深植根于河北民间的土壤里，是最丰富的历史文化内涵以及最具代表性的名族艺术形式之一，蔚县剪纸越来越多的应用于生活的方方面面，设计的各个方面，同时也在现代服饰上变现日益增长。再现传统文化，在传统艺术魅力的感染中去用现代语言来表达。探寻河北民间美术的蔚县剪纸，了解过去的历史脉络，和未来的生存发展之路，为蔚县剪纸艺术形式语言在现代服装设计中创造一个更为广阔的生存空间。

参考文献：

- [1] 张茹茵. 贵州水族村寨剪纸的特色研究[J]. 才智, 2016(15): 220-222.
- [2] 田永祥、刘建军.《中国剪纸瑰宝：蔚县窗花》[M]. 中国戏曲出版社, 2003.
- [3] 贺宝贵、郝志熹、任智广.《中国剪纸王：蔚县剪纸艺术史话》[M]. 百花文艺出版社, 2006.
- [4] 郑一民.《中国民间剪纸集成·蔚县卷》[M]. 河北教育出版社, 2002.
- [5] 何瑛. 剪纸纹样在服装造型设计中应用的工艺分析[J]. 西部皮革, 2019, 41(17): 79.
- [6] 吴琼. 浅谈剪纸图案中纹样的应用[J]. 中国校外教育, 2018(4): 37-38.
- [7] 王宇. 传统剪纸图案在现代设计中的应用探索[J]. 包装工程, 2019, 40(6): 271-274.
- [8] 李绵璐. 有形与无形：中国民间文化艺术论集. 武汉：湖北美术出版社. 2003.
- [9] 文丽. 剪纸镂空艺术表现手法在现代女装设计中的应用研究[D]. 长沙：湖南师范大学, 2013.
- [10] 陈竟. 中国民间剪纸艺术研究[M]. 北京：北京工艺美术出版社, 1992.

作者简介：

张斯雨（1995—），男，河北张家口人，河北科技大学艺术学院2019级工业设计工程专业硕士研究生，研究方向：服装设计。

侯东昱（1969—），女，北京人，硕士研究生，河北科技大学纺织学院副院长，教授，研究方向：服装设计与理论。