

剪纸艺术在室内设计中的运用

◆张 睿

(沈阳师范大学 美术与设计学院 辽宁沈阳)

摘要: 剪纸艺术是中华文化的重要组成部分, 代表了中华民族的文化特色与审美情趣, 是广大劳动人民智慧的结晶, 是人们日常生活的体现。随着中国的发展, 中国文化变得越来越受到重视, 中国元素也被广泛运用到各种设计领域, 剪纸艺术与室内设计的有机融合, 即展现了民族特色, 满足了人们对美的追求, 又能创新、弘扬中国的剪纸艺术, 体现中国传统文化。

关键词: 剪纸; 艺术; 室内设计

引言

中国的剪纸是古代人们对艺术语言的表达, 不论是汉代的染织设计, 还是宋代的陶瓷图案, 又或是清代的刺绣纹样, 都能体现出剪纸艺术在其中的媒介作用。手工时代的繁荣已经慢慢退去, 取而代之的是现代化的数字时代, 剪纸艺术也不再是设计的媒介。由于人们对剪纸艺术赋予深刻的意义, 使它逐渐转变为艺术设计中最常见的表现方式。随着生活水平的提高, 人们对室内设计的标准也在不断提升, 而剪纸做为一个历史悠久, 又具有古朴韵味的民间艺术, 自然就受到了设计者的关注, 这使剪纸艺术能巧妙的融入到室内设计中。

一、剪纸艺术的由来及历史

(一) 剪纸艺术的由来

剪纸艺术起源于古代中国, 可追溯到公元六世纪以前, 《史记》中的剪桐封弟讲述了西周时期, 成王用梧桐叶剪成“圭”赐其弟, 封姬虞到唐为侯; 在战国遗址的发掘中, 发现了用铅箔镂空刻花的弧形装饰物。这里虽然包含着剪纸的技巧, 但并不能算是真正意义上的剪纸, 只能算是剪纸艺术的前身, 但不可忽视的是, 正因为先人们实践了大量的纹饰及技巧, 才能让后人得以借鉴, 为以后剪纸艺术形的形成与发展奠定坚实基础。

(二) 剪纸艺术的历史

我国真正意义上的剪纸是从汉代纸张的发明开始的。目前发现最早的剪纸作品是在新疆出土的五幅团花剪纸, 从文物中不难看出当时的剪纸技法、构图方式、图样设计, 都比较成熟了。到了唐朝, 剪纸艺术就已经处于发展壮大时期, 仅《全唐诗》中, 就有 40 多首关于剪纸方面的诗。而宋代剪纸艺术应用的范围逐渐扩大, 这时期的剪纸艺术已经不单是剪出图案用于装饰, 还将剪纸艺术用于工业设计中, 艺人以剪纸为陶瓷上的图样, 在施釉过程中, 贴上剪纸, 这样入窑烧制陶瓷更加精美, 图案造型造也栩栩如生。明清的剪纸艺术已达到鼎盛时期, 剪纸的题材大多是日常生活与节日庆祝, 剪纸与人们的生活变得更加密切, 如当时的走马灯、扇面的纹饰、刺绣的花样, 都是以剪纸为基础进而演变而成的。

二、剪纸艺术的特点

剪纸艺术是中国传统的民间艺术, 之所以能流传至今并颇受大家喜爱的原因是剪纸具有独特的艺术魅力以及特点, 总结起来大致如下:

(一) 剪纸所需要的材料既容易取得又便宜, 仅仅一些纸张, 一把剪刀或刻刀, 就能创造出数不尽的图案花样。操作起来也相对简单, 下到几岁的孩童, 上到八旬的老人, 都会觉得学习剪纸轻松又有趣, 还能提高动手动脑的能力, 锻炼思维。

(二) 剪纸的色彩也十分丰富, 分为单色剪纸和彩色剪纸两大类, 其中单色剪纸又分为折叠剪纸、剪影、阴刻阳刻; 彩色剪纸中包括点染剪纸、套色剪纸、分色剪纸、填色剪纸、拼色剪纸等。

(三) 在构图和造型上有一定的讲究, 要用丰富的想象力, 高度的概括能力, 抓住事物的主要特征, 以线、面的方式图案设定在纸上; 在造型的处理上要注意体现本民族的风格, 利用自己的生活经验或创作灵感, 用简单、夸张、变形又不失美感的艺术语言在纸上发挥, 充满节奏感与张力。

(四) “镂空”与“连接”是剪纸艺术最为突出的艺术特点,

不管是阴刻还是阳刻, 都需要通过“镂空”与“连接”将整幅作品联系起来, 所以说这两者是相辅相成的, 缺一不可, 只有这样才能使整个作品看起来更加丰富、饱满, 具有表现力。

不同的地域文化所造就的剪纸风格也有所不同, 但它们都共同表现出农耕时期的文化特点, 以及人们的单纯和对生活的热爱。剪纸丰富了人们的精神世界, 这不仅是个人思想的体现, 也成为了整个民族的文明象征。

三、剪纸艺术与室内设计

中国传统的剪纸纹样, 不管是从审美还是文化上都散发着浓郁东方的魅力, 剪纸艺术在室内设计中的运用在古代就有所体现, 特别是在结婚的婚房中, 几乎到处都可以看到剪纸艺术的身影, 那么在剪纸艺术在现代的室内设计中又有着什么样的运用呢?

(一) 剪纸艺术的寓意在室内设计中的运用

中国民间剪纸都具有他们特殊的寓意, 这种寓意起源于人对神灵、对自然地崇拜, 代表平安、吉祥, 后来剪纸也逐渐演变成驱邪除恶、纳吉送福的代表符号。在民间的室内设计中剪纸的寓意有着不可取代的地位, 比如逢年过节会剪牡丹, 它象征着富贵显赫; 剪鱼和莲花, 谐音是连(莲)年有余(鱼), 在婚嫁上通常剪百合, 代表百年好合; 剪龙凤, 意味着龙凤呈祥。这些蕴含着吉祥寓意的剪纸, 都代表着人们对美好生活的向往。在现代的室内设计中, 设计师可以运用剪纸艺术及中的吉祥寓意, 将他们进行概括、提取、加工, 应用在室内的墙纸、地面、灯具等设计中, 增强人们的心理暗示, 达到情感与设计能产生共鸣的效果。

(二) 剪纸艺术的色彩在室内设计中的运用

不同的色彩会给人带来不同的心理影响, 不管是在哪个领域, 色彩的运用都是极为重要的。传统意义上的剪纸大多都是以红色为主的, 而红色又是代表中国的颜色, 从古至今, 我们身边中就充满着各种以红色为主的装饰。将传统剪纸中的红色应用到现代的室内设计中, 经过设计师的加工与创新, 运用不同的材料呈现出不同的空间色彩层次, 让整个室内设计赋有庄重之感的同时, 又不失舒适之意, 最重要的是能极为突出的向人们展示传统与现代的结合, 体现中式风格的独特内涵。

(三) 剪纸艺术的技法在室内设计中的运用

剪纸中最突出的技法就是“镂空”, 设计师将镂空的图案提炼, 把平面的转化为立体, 再通过“连接”形成新的空间关系, 当镂空与光影相结合时, 会产生扭曲、夸张、变形的图案, 这种图案的美是单纯人工手法所达不到, 是一种若隐若现, 不可言喻的视觉效果, 使人回味无穷。在现代室内设计中这种技法普遍被用在屏风、隔断之中。既达到了分割空间的目的, 又使整个界面不显沉闷之感。在美化环境、烘托氛围的同时, 又向外界表达了中国民间剪纸艺术的文化精髓。

结语

中国剪纸艺术经历了漫长的岁月, 记录了不少先人的文明, 是历史的见证, 剪纸艺术悠久的历史背景和丰厚的文化底蕴为剪纸艺术在现代室内设计中运用打下了坚实的基础, 从近代以来, 剪纸艺术一直都呈现出蓬勃的生机, 尤其是进入新世纪后, 国家和剪纸艺人也更加注重对这项艺术的保护, 在现代室内设计中融入剪纸艺术也增强了观赏性和人文性, 表现出对传统文化的理解, 形成了独一无二的“中国风”。

在之后的发展道路中, 剪纸艺术要在不丢失它传统风味的同时, 适应新的时代发展需求, 丰富剪纸艺术的艺术表达语言, 大量汲取中华优秀传统文化的营养, 在不断的学习过程中, 加入现代的设计理念, 让这项中国民间艺术得到更好创新, 也为剪纸艺术今后的发展创造出更广阔的道路。

参考文献:

- [1] 沈渝德, 室内环境与装饰, 西南师范大学出版社。
- [2] 吕胜中, 中国民间剪纸, 湖南美术出版社。