

中国民间剪纸艺术衍生品应用研究

孙成宇

(吉林师范大学 吉林四平 136000)

摘要:民间剪纸艺术作为我国最古老的手工艺,在我国大力保护传统文化的背景下,民间剪纸艺术大量的出现在文创商品市场中,以艺术衍生品为载体,完成剪纸艺术的传播。但是,剪纸艺术衍生品类型单一,同质化倾向严重,造成剪纸艺术衍生品逐步失去竞争力。对此,展开具体的分析,针对剪纸技术衍生品应用现状,积极探索创新路径,提出具体的创新设计策略,以期为文创设计者提供参考。

关键词:中国民间;剪纸艺术;衍生品

Research on the Application of Chinese Folk Paper Cuttings Art Derivatives

Sun Chengyu

(Jilin Normal University Jilin Siping 136000)

Abstract: As the oldest handicraft in China, folk Paper Cuttings art has emerged in a large number in the cultural and creative commodity market in the context of China's efforts to protect traditional culture. With artistic derivatives as the carrier, it completes the spread of Paper Cuttings art. However, Paper Cuttings art derivatives have a single type and a serious tendency of homogenization, resulting in the gradual loss of competitiveness of Paper Cuttings art derivatives. In this regard, specific analysis will be carried out to actively explore innovative paths and propose specific innovative design strategies in view of the current situation of the application of Paper Cuttings technology derivatives, with a view to providing reference for cultural and creative designers.

Keywords: Chinese folk; Paper Cuttings art; derivative

引言

民间剪纸艺术作为我国文化瑰宝,各种形态的剪纸作品,无不表达着劳动人民淳朴性格特征,彰显着他们美好的品质。但是,在流行文化快速发展的时代背景下,我国传统手工艺出现传承上的困难。而艺术衍生品的出现,打破剪纸艺术传承的困境,为民间剪纸艺术的传播和发展带来新的载体。然而,由于艺术衍生品没有形成完整的产业链,在产品开发、宣传、销售等环节中,存在着诸多的问题,造成剪纸艺术衍生品的商品竞争力难以提升。对此,有必要的创新民间剪纸艺术衍生品设计方式,增加剪纸艺术衍生品的视觉美感,从而促进产品的销售,也完成剪纸艺术的传播与传承。

一、中国民间剪纸艺术衍生品应用现状

(一) 剪纸艺术衍生品类型单一,同质化倾向严重

中国民间剪纸艺术诞生于民众的现实生活中,是手工艺者结合现实生活场景,而创作出来的手工品。而艺术衍生品是指被艺术家授权,将艺术元素与商品完美结合的产物。这种艺术衍生品不但能够展示传统剪纸艺术的外在美,借助商品传达艺术文化内涵。还能通过产品的销售,扩大艺术的宣传范围,使越来越多人了解民间剪纸艺术,促进民间剪纸艺术的传承与发展。目前,大部分民间艺术衍生品都保持着传统艺术的原貌,但是表现形式单一,同质化倾向严重,造成艺术衍生品缺少特色,其商品的功能价值逐步降低。例如,我国很多民间剪纸艺术出现在杯子、装饰物、服装等生活用品上,很多设计者将剪纸图案直接复制到商品中,虽然完整的展示剪纸本身的艺术形态,但是这种表现形式缺少创意,造成其识别度不足,难以吸引消费者的注意。民间剪纸艺术是对生活场景的提炼,不但有着物质价值,还有文化和艺术价值。需要在设计艺术衍生品的过程中,不但关注消费者的审美需求,还需要对剪纸图案进行创新设计,使呈现的剪纸图案与商品外在形象相统一,不断增加商品的艺术美感,也能够使衍生品充满着艺术特色,给人以深刻的视觉印象,从而促进消费,同时也完成剪纸艺术的传承与创新发展。

(二) 剪纸艺术衍生品产业链不够完整,市场认可度不足

剪纸艺术衍生品作为剪纸工艺与商品融合的产物,在商品市场中的销售,需要建立完整的产业链条,不但保障产品的供应,也促进产品的销售。但是目前,我国在传统手工艺保护上,虽然建立相应的保护机制,但是针对艺术衍生品没有设定相应的标准,针对这一新兴产业,没有给予政策上的支持,这就造成参与到艺术衍生品设计中的人员不足,产品的开发和销售出现较多的不足。首先,在艺术衍生品设计开发环节,由于专业人才缺乏,造成很多剪纸艺术片类型单一,设计出的衍生品质量达不到相应的标准,难以在商品市场中获得竞争优势。而在宣传环节中,很多民间艺术衍生品在民间景区、博物馆、艺术馆等实体店进行宣传和销售,营销方法单一,难以吸引年轻群体的关注,造成衍生品销量不足,影响传统手工艺的传播和传承。其次,在销售环节中,衍生品产业链不够完整,衍生品销售的渠道过于狭窄,衍生品交易链条没有形成,为产品的大范围销售带来阻碍。而网络销售渠道的建立,使传统商品消费市场不断减少。很多艺术衍生品缺少专业的销售人员,不能针对新的线上销售方式,设计出营销计划,造成线上销售成本增加,但是销售的效果达不到预期。剪纸艺术衍生品需求不断降低,其产量不断下降,容易使衍生品逐步失去竞争力,而被现代创意产品所取代。在恶性的循环下,容易使传统民间剪纸衍生品逐渐消失,在人们的视线中,难以成为民间剪纸艺术传承和发展提供动能。

二、中国民间剪纸艺术衍生品的具体应用路径

(一) 注重提炼民间剪纸艺术符号,创意设计民间剪纸衍生品

开发基于中国民间剪纸元素的艺术衍生品,必须要注重深入挖掘、提炼独特的民间剪纸艺术,将其创意运用于艺术衍生品设计当中,能够更好地凸显地域、文化与时代特色,提升艺术衍生品制作价值。首先,明确认识到中国民间剪纸拥有着传统且丰富的审美内涵,其表达方式非常多样化,兼具现代性与当代性特征,保留传统民间审美特点的同时,能够跟随时代变化而不断创新其表现形式。因此,在深入掌握中国民间剪纸技法的基础上,深入挖掘符合艺术衍生品设计特点、需求和时代

特色的民间剪纸艺术符号,并将其应用于家具摆件、手机配饰、文具、明信片等艺术衍生品设计当中。可选择将剪裁好的剪纸作品转运到这些载体上,使设计出的艺术衍生品更具地域文化特色。其次,可选择深入挖掘极具代表性的民间剪纸文化符号,应用于服饰、灯饰等产品设计当中,通过造型的镂空处理,将中国民间剪纸艺术语言应用到衍生品开发当中,让这些剪纸文化衍生品融入百姓生活,实现经济价值转化。

(二)注重应用多媒体交互式技术,创意设计动态剪纸衍生品

为更好的创意设计基于中国民间剪纸元素的艺术衍生品,助推民间剪纸创新、传承发展,丰富艺术衍生品设计心态,提升涉及价值,应积极把握全球信息化发展机遇,积极引进先进且科学的多媒体技术手段,通过利用 flash 交互设计技术,图文并茂,充分表达出中国民间剪纸文化及其传统手工艺特色,增强艺术衍生品视觉效果,使设计出的艺术衍生品能够使人耳目一新。首先,应坚持以突出主题特色为目的,在色彩选择方面,应紧密结合传统剪纸图案、文字等画面,选择以红色系为主色调,在艺术衍生品设计中,可选择应用 flash 交互技术,将剪纸艺术衍生品创意制作成 flash 动画作品,以流动性和交互型形态,将民间剪纸艺术呈现在界面当中,以简洁、大方的动画风格,满足不同年龄阶段人群审美需求。其中,可选择在动画首页处设计一个开始按钮,当鼠标触碰到按钮时,字体显示出来,并逐渐放大,提示用户操作点击该按钮。点击后,直接转入导航动画,引导用户跟随动画与产品进行有效互动。这时,整个过程中的动画都会以剪纸艺术形态呈现,使人一眼便能感受到这个艺术衍生品与民间剪纸息息相关。用户界面设计在工作流程中,主要分为交互设计、结构设计和视觉设计,配合使用与动画有关的背景音乐,在艺术衍生品表现形式上更加丰富有趣,能够借助视觉设计将民间剪纸设计元素准确体现出来,增强用户体验感的同时,达到民间剪纸艺术传承的目的。其次,还可选择以喜庆的红色色彩元素作为主色调,更加贴合中国民间剪纸艺术特色,创意设计艺术衍生品,体现其独特风格和技艺,增强视觉冲击力。

(三)注重坚持作品原创设计原则,提升剪纸衍生品核心价值

民间剪纸属于中国传统优秀文化的重要组成部分,传承至今向人们展示了生生不息、世代传承的强大生命。中国民间剪纸因自身承载着先辈们浓厚的智慧结晶,不仅是一项非物质文化遗产,更是中国优秀宝贵的文化资源,具有极其高的传承价值。因此,为更好地推动中国民间剪纸艺术长久可持续发展,将其带到更多人面前,增强现代人对民间剪纸艺术的了解、认识和把握,达到良好传承目的,应坚持以中国民间剪纸艺术为设计元素,创意制作剪纸艺术衍生品。并坚持原创性设计原则,遵循自身独特审美和设计思路,创意设计出具有独特象征意义的民间剪纸艺术衍生品。能够有效避免剪纸艺术衍生品同质化现象严重,难以在同类产品中脱颖而出问题。进而达到预期设计目的,有效提升剪纸衍生品核心价值。首先,坚持作品原创性原则,明确认识到原创性原则包含着传统的审美思想,应做到再融入传统审美思想、文化理念和设计形态的基础上,融合现代审美、文化创意设计形式、内涵和自身设计理念,对剪纸艺术衍生品进行创意制作,使设计出的剪纸艺术衍生品具有独特象征意义。比如,剪纸在人们心中属于一种非常喜庆、吉祥的符号,可通过选择一些极具代表性的符号元素,如吉祥纹

样,包括“葫芦纹”“寿字纹”“火纹”“云纹”等等,融合现代审美特点和设计思路进行创意设计,用以折射民族特色与时代特征。其次,还可选择将民间剪纸艺术喜庆、如意、真挚情感等元素运用与衍生品创意设计当中,如百合花预示夫妻恩爱;十二生肖稚拙可爱;牡丹花富丽华贵等等。将此类具有象征性的剪纸元素运用于婚庆类、贺寿类衍生品制作当中,能够有效实现产品与文化的完美结合,唤起人们的认同感。此外,还可通过开发具有情感寄托功能的民间剪纸艺术衍生品,来有效提升剪纸艺术衍生品核心价值。在当代文化背景下,情感性称为大众选择商品时,需要着重考虑的元素之一。人们寻求放松感的同时,选择将艺术衍生品作为寄托情感的媒介之一,热衷于选择具有情感依托的艺术衍生品,满足人们精神上回归田园的需求。比如,阜阳剪纸传统载体如窗花,便是选择以自然环境元素结合常见创作素材,设计出具有情感依托的艺术衍生品。如民间艺人将桃子形象剪制为剪纸作品,长锯齿表示桃子成熟,配合粉色着色,好似女儿家羞红的脸颊;缠绕在各家篱笆墙上的牵牛花也是剪纸题材之一,朴实无华的花朵,能够令人感受到如清风拂面般的温暖。通过设计出去有情感依托的艺术衍生品,能够唤醒人的内心情感,产生良好情感共鸣。

结语

总而言之,民间剪纸艺术作为我国最为古老的民间艺术之一,不但蕴涵着丰富的传统文化要素,这种特殊的镂空艺术,也能够展示民间故事,彰显着普通民众简朴纯真的美好品格。这种特殊的艺术元素,应用的商品中,产生具有艺术特色的文化衍生品,不但能够展示剪纸艺术蕴含的美感,还能借助商品传播和传承剪纸艺术。目前,我国民间剪纸艺术衍生品,虽然能够完整的展示剪纸艺术形态,但是类型单一,且缺少创意的艺术衍生品,难以获得消费者的认可,不利于技术衍生品的销售,也阻碍民间剪纸艺术的传播与发展。对此,需要设计者凝练民间剪纸艺术符号,了解剪纸艺术蕴含的文化价值,坚持原创设计,优化艺术衍生品的外在形态。同时,利用全新的媒体技术,设计出动态的剪纸衍生品,吸引消费者的关注,促进产品的销售,也扩大民间剪纸艺术宣传范围,突破民间艺术传承的困境。

参考文献:

- [1]周天航.剪纸纹饰在品牌形象设计中的应用实践[D].山东艺术学院,2022.DOI:10.27281/d.cnki.gsdyc.2022.000075.
- [2]佟则.论剪纸艺术与服装衍生品课程的设计方向——以沈阳师范大学对民间剪纸传承人的培训课程为例[J].艺术教育,2017(19):197-198.
- [3]许宝卉,袁江平.纸基彩色3D打印下的广灵剪纸文化衍生应用及开发[J].今日印刷,2017(08):29-32.DOI:10.16004/j.cnki.pt.2017.08.006.
- [4]袁璐,张雪莹.文化创意产业在陕县南沟村的表现形式——以剪纸包装设计及其本土文化衍生品为例[J].中国包装工业,2015(12):103-104.DOI:10.14047/j.cnki.cpi.2015.12.066.
- [5]江文森.艺术衍生品的策略性选择与开发——以非物质文化遗产阜宁剪纸为例[J].艺术探索,2014,28(05):87-89+5.DOI:10.13574/j.cnki.artsexp.2014.05.019.

孙成宇,男,汉族,1980-01,吉林省梅河口人,吉林师范大学,助理实验师,研究生学历,硕士学位,研究方向:主要从事纸艺术研究。