

The Collision of Tradition and Modernity, Application of Paper-Cut Art in Modern Design

Xiaowan Zhao

School of Design and Arts, Beijing Institute of Technology, Beijing, China (love-van@qq.com)

Abstract—Traditional Chinese paper-cut art is a splendid flower of folk art. It has a long history and already been rich treasure of world art treasures. This thesis expounds the traditional paper-cut art history, style characteristics, and the combination with modern design. Focus on the tradition and modernity, inheritance and innovation, the thesis analyzes the new concept of paper-cut in the modern design. It can be said that the ingenious combination of paper-cut art and modern design, not only enriches the design thinking, but also has enlightenment on the concept and performance of modern design. Moreover, in the global art and design context, we also should summarize and rethink profoundly.

Keywords—Traditional paper-cut art, Modern design, Inheritance, Innovation

传统与现代的碰撞 ——浅谈剪纸艺术在现代设计中的应用

赵晓婉

北京理工大学设计与艺术学院, 北京, 中国

摘 要 中国传统剪纸艺术是一株灿烂的民族艺术之花, 它源远流长, 经久不衰, 已然是世界艺术宝库中蕴藏丰富的宝藏。文章对传统剪纸艺术的历史沿革、风格特征, 以及其与现代设计相结合进行了阐述。重点从传统与现代、传承与创新的角度, 实例分析了传统剪纸艺术在现代设计中运用的新理念。可以说, 二者的巧妙结合, 不仅丰富了设计思维, 而且对现代设计艺术的理念和表现具有一定的启示作用。此外, 在全球艺术设计语境下, 我们也应对此情景进行深入地总结和反思。

关键词 传统剪纸艺术, 现代设计, 传承, 创新

1. 文献综述

剪纸, 又称剪花, 窗花, 是我国非物质文化遗产之一, 其本身所体现的民间美术的造型观和思想意识对研究我国民俗文化发展有着很高的价值。由于剪纸艺术流传历史久远, 材质脆弱不易保存, 导致许多经典之作保留甚少, 需要引起人们的重视和保护。新中国成立之后, 很多远见卓识的艺术家一直在挖掘、搜集和整理包括剪纸艺术在内的民间艺术, 国家也重视到民间艺术的重要文化价值, 出台了一系列的保护抢救措施。而现代设计领域对剪纸元素的运用, 更是让传统的剪纸艺术焕发出了旺盛的生命力, 提高了剪纸艺术的时代感, 成为点缀现代生活的艺术。

2. 论证

2.1 中国传统剪纸艺术的历史轨迹和基本概况

剪纸, 是一种以纸为加工对象, 以剪刀或刻刀为工具进行创作的艺术, 具有悠久的历史。早在 1967 年, 在新疆吐鲁番盆地高昌遗址附近的阿斯塔那墓群中发现了对马(图 1)、对猴等五副团花剪纸残片, 而司马迁在《史记》中也是有所记载的。具体来说, 剪纸萌芽于商周战国, 出现于魏晋南北朝, 发展于隋唐宋, 成熟于元明清, 繁盛于清中期, 创新于近现代, 分别于 2006 年 5 月 20 日, 2010 年 8 月 14 日, 列入我国和世界非物质文化遗产名录。

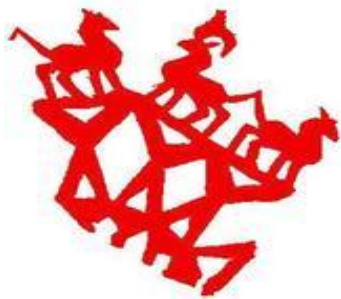

Fig.1 The horse flower

在未出现植物纤维纸之前，商代的“金箔”，西周的“剪桐”，战国的“镂空凤纹铜镜”便已有了记载。汉代更是有“巧剪梧桐照窗纱”的传说，自秦汉以来，城门楼上悬挂旗幡已约定成俗。汉代纸的发明促使了剪纸的出现、发展与普及，并使之成为真正意义上的剪纸。

实用功能是剪纸的产生主要原因。它诞生之初就是作为图腾纹样的象征，是人们为了消除对自然现象的恐惧，而寄予的一种祈福辟邪的愿望。剪纸起初为满足社会性实用需求，后经发展逐渐用于装饰艺术和造型艺术等方面。据史料记载，在唐代，剪纸艺术除了做成印染的花纹的“剪纸”之外，更多的是做成祭祀鬼神的“纸钱”；宋代剪纸题材内容宽泛起来，表现形式也更加多样，如剪纸被贴在窗上、彩灯上起美化装饰作用，诸多窑口也开始运用剪纸漏花装饰陶瓷器皿；明代的剪纸艺术以江南的灯彩最为特色，受文人画风的影响，灯面的剪纸构图匀称而自然，庄重而洒脱，其中夹纱灯（图2），更是将剪纸图形夹在绢纱中间，扇面是用棉筋纸裱成呈棕色，并有洒金，通过烛光照射映出花纹，具有别样的风格；到了清代，剪纸艺术在地域上已发展到全国各地，范围也从普通百姓家逢年过节、喜庆用品到皇帝大婚之时用剪纸布置。清代的大量剪纸花样被流传了下来，如一些枕头花、荷包花的花样。而明清之后，剪纸已扩展为窗花、门笺、灯花、喜花、礼花、刺绣等艺术形式；到近现代以后，剪纸艺术逐渐被演变为多种样式的艺术，装饰着人们的生活环境。由此可以看出，中国剪纸的发展至今经历了漫长的岁月。

Fig.2 Clip gauze lantern

剪纸是在平面的基础上进行雕、刻、镂、剪、剔的艺术。其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。其技法上有阴刻和阳刻之分，阳刻线条显得刚毅直爽，阴刻显得委婉圆润。类别上有剪刀剪纸和刀剪剪纸两种。顾名思义，剪刀剪是借助于剪刀，剪完后再把几张（一般不超过8张）剪纸粘贴起来，最后再用锋利的剪刀对图案进行加工。刀剪则是先把纸张折成数叠，放在由灰和动物脂肪组成的松软的混和体上，然后用小刀慢慢刻划。剪纸艺术有各个造型要素须连接在一起才能构成整个作品的艺术特点。因此，画面上的点、线、面，在构思时必须组织有序，做到心中有数。从风格上说，中国剪纸分南、北两派。南派显得细腻秀美，北派则粗犷豪放。

剪纸艺术简约而富有生活气息，通过纸的镂空所产生的虚实关系，表现各种物象的造型特征，从这个意义上来说，中国剪纸是极富有装饰美感和审美趣味的。在创作材料、工具和形式上，剪纸有着其他艺术种类不可替代的特点，以此构成其独具特色的艺术形式。它不仅沉淀了几千年华夏文化，我国传统哲学、美学与民俗的结晶，更是具有极强的民族特色和生命力。

2.2 传统剪纸在现代设计中的多方面应用

可以说，作为中国传统民间美术形式之一的剪纸艺术，虽然根植于传统农耕经济，不可避免地具有一定封建色彩和小农意识，但它早已走出农村和一般意义上的旧时代，带着它浓郁的乡土气息和对人性本真的诚实坚守走进现代设计的角角落落。

在平面设计中，传统剪纸艺术的运用尤其明显。它以其独特的表现力，将传统图形或其中的一些元素通过改造、提炼，不断地丰富和拓展了视觉语言。如：一些影视节目的布景、动画片的造型、插图漫画、广告招贴、书籍装帧、印刷包装等平面设计领域中依然能发觉到剪纸艺术的踪影。我们最常见的新年贺卡设计中也有许多利用了精美的剪纸形式。在传统意象象征运用方面，香港著名设计师靳埭强先生所创作的节日活动海报（图3）就是一个生动的例子。他选用了剪纸中代表对幸福生活和生命延续的抓髻娃娃造型，孩童双手持中国古钱币——开元通宝造型，是人们对禄、财美好期盼最朴素直白的表现。为了营造节日的主题，靳埭强先生用毛笔勾画出笑着的嘴，这种剪纸与毛笔的不同表现造成视觉上特异的焦点效果，体现了几童在节日中的欢乐愉快的情绪。色彩上还选用了鲜明强烈的中国红作为海报的背景色，更加烘托了节日的气氛，使海报一张贴出来便引起市民的喜爱。中央美术学院的教授乔晓光，更是将中国的传统剪纸艺术和西方文化结合，和现代生活结合。他为现代舞戏剧《寻找娜拉》所设计的宣传海

报中的剪纸图样（图 4），舞台背景中的剪纸作品，不仅震撼了中国的观众，更是使芬兰观众惊叹，因为它表现的是流传千年的芬兰民族史诗《卡莱瓦拉》。“其实，剪纸非常适合表现现代生活，因为它的表达很简洁，艺术语言很高级。”乔晓光认为，剪纸不仅仅是一门民间技艺，更为重要的是对造纸术“活”的传承。

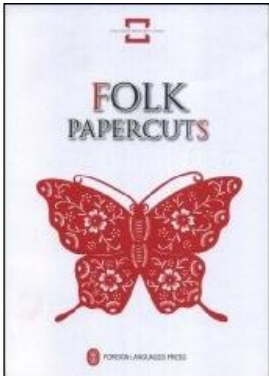

Fig.3 Festival poster

Fig.4 poster

如果我们把剪纸形式扩大想象，再围合构成立体空间物体，那么在景观设计中除了在古典园林中经常运用到的镂空“透景”营造园林意境，也可以找到带有剪纸技法带来的新艺术表现空间。例如大雁塔广场：作为千年古城西安走向世界的一个标志性的休闲广场，整体设计颇具大唐风范，并在很多方面借鉴了被喻为山西活化石的剪纸艺术。电话亭、路灯、指示牌(图 5)等这些以剪纸的传统图案作为装饰纹样的小品设置，不仅在空间上与环境相符，也呈现出图案造型设计的传统性和材料运用及设计理念的现代感。类似的，带有传统剪纸艺术元素的雕塑设计(图 6)，因其本身所具有的的地方历史文化和民俗特色符号，和鲜明的时代特色，为未来雕塑发展增添了新的方向，也为雕塑创作者提供了新的艺术表现方法。此外，带有剪纸装饰性和透漏结构特点的建筑形式在现代建筑设计中也是大放异彩。例如上海世博会上的波兰馆（图 7），其体现的传统剪纸艺术在设计领域中的强大能力，让人们印象十分深刻。它巧妙地运用了剪纸艺术特征，通过建筑的三维空间，充分利用光线营造出二维平面所无法达到的艺术境界。白天阳光透过镂空的雕花摄到馆内，营造出了一个奇妙的光影世界，而当夜幕降临，展馆内的彩色灯光穿透剪纸图案漫射出来，勾勒展展馆别致的造型，使其愈显金碧辉煌，让参观者得到了独特的光影体验。

Fig.5 fingerpost

Fig.6 sculpture

Fig.7 Poland Pavilion

同样的，在现代服装设计中，剪纸元素一直被设计师们所重视。在 2006 年 10 月，南京博物院历史陈列馆举行了一场剪纸服饰表演（图 8），参加展演的学生模特都是南京大学的学生，他们用剪纸工艺形式制成衣裙、挎包、T 恤等二十多套花色、图案各不相同的剪纸形式服饰，由模特们一一展示，让人目不暇接，赞叹连连。同时，许多世界知名设计师以剪纸为灵感，设计出具有独特风格的作品。意大利时装设计大师乔治·阿玛尼说：“中国的文化及其精神，一直给予我个人无穷的设计灵感。”在他的设计作品中，我们常常看到女包（图 9）和女帽上那作为装饰的、十分抢眼的剪纸般的印花。彩妆艺术大师在 2011 年也推出了剪纸假睫毛，其创作灵感源于古老而精美的中国传统剪纸艺术。虽然看上去已经和我们传统意义上的“中国风”剪纸有所不同，但正是这种似是而非的传统元素和色彩简化创新的设计理念，是值得我们认真学习和借鉴的。

Fig.8 Paper-cutting clothing

Fig.9 lady bag

2.3 剪纸之于现代设计的未来发展分析

民间剪纸是世界历史文化遗产的衍生物。在世界范围内,中国是唯一保存了群众性民间剪纸的国家。它犹如一株常青藤,既古老悠久,又青绿鲜活。

中国传统的剪纸艺术形象历经数千年,由无数代民间艺人不断加工创造而成,凝聚着人民群众的集体智慧,具有强烈的民族性和社会普遍性,为大众所耳熟能详。毋庸置疑,借鉴这些个性鲜明,有着强烈民俗特征的形象运用于现代设计中,将为我们提供极其丰富的视觉艺术资源,多样化的设计语言。进一步来说,手工工艺时代过去了,取而代之的是数字化的现代社会,剪纸艺术可能不再作为艺术设计的底稿,而成为中国现代艺术设计中一种经常借用的表现元素和方法。传统剪纸艺术具有美好的寓意、简洁夸张的造物形态与亮丽的色彩。这些都为现代艺术设计提供取之不尽、用之不竭的宝贵素材,与现代艺术设计有着千丝万缕的关系。剪纸艺术源于自然,追求自然与人和谐共处的造物原则,将追求自然界的生态平衡和追求艺术创作的心理学、视觉平衡有机的结合,这些特点为传统剪纸艺术与平面设计、与室内外环境设计、与景观设计、与现代服装设计等艺术形式的结合提供了契机。再者,中国的传统剪纸艺术是依据中国传统的审美理想“天人合一、境生象外”所创作。创作者通过对客体的原发性视觉认知,按照内心的意愿和自我理想,重新安排建构现实的秩序,并含目的性地去把握对象的整体结构式样,将物化成视觉形态。无论是西方立体派大师毕加索,还是野兽派创始人马蒂斯都曾经尝试过用这种东方传统工艺进行艺术创作。对于现代的设计师而言,能丰富想象力,激发创作灵感和创新精神的中国传统剪纸艺术更是不可忽视的。然而,在这个被铜墙铁壁挤压和分割的数字化城市里,如何保留进而发展、创新,并且将这一古老的艺术形式转化为现代人能够接受和欣赏的艺术,使之有机地融合于现代人的生活之中,已然成为一道值得思考的难题。

3. 结论

综上所述,如何在现代设计中对剪纸艺术更为深入、有效地运用,于此试做分析:

首先,就现代设计对剪纸艺术的传承方面来说:其一,图形符号上,可以直接从传统剪纸图形中提取形象元素,进行符合当今时代精神的再创造,维持图形的精神内涵,保留图形的神采神韵,并赋予鲜活的时代特征;其二,内涵意蕴上,这些传统文化内涵意蕴的沿用,使设计创意散发出迷人的东方神韵,这也是我们立足于世界的根本所在。知名设计师靳埭强、陈绍华、陈幼坚、吕敬人等设计的作品之所以被国际社会接纳并屡获大奖,和其作品中涌动着

的浓浓中国意蕴不无关系的。中国的传统剪纸艺术意蕴是内在精神的体现,是对古老文化最深刻的继承和发扬。传承其意绝不是肤浅的写几个汉字、画两笔水墨所构成的表面现象,它是发自内心的、一种对传统文化的哲学思想全然理解之后的涌动与释放,毋庸置疑,这已然成为传统与现代结合之后形成的独特的中国风格。

其次,在现代艺术对传统剪纸艺术的创新上,方式的选择可以呈现多样化。一方面,在颜色和材质上,可以运用各种装饰性彩色剪纸制作出具有现代风格的剪纸画,还可以突破传统剪纸的条件限制,选择使用寿命较长,质地坚硬,厚度较大的特种艺术纸,而运用现代科技制作出具有磁性的剪纸画,方便重复粘贴,也十分贴近现代人的生活。一些打破纸的界限运用金属、纤维或纺织面料来表现剪纸的效果的方式也是可取的。方式上,运用复式剪纸法——连续重复表现的方法,按照同样的形式重复排列,进而达到一种美的享受。也可以将剪纸作为现代设计的一种元素,设计出立体多维的不断变化的作品。在这里,可以以艺术家夏阳及其作品为例略作分析。多年的海外创作经历,以及本身对中国传统文化的偏爱,使得夏阳能够很好地运用西方的媒介演绎中国艺术精神和民间艺术,并把两者巧妙的结合在一起,既有传统文化的底蕴,又当代感十足。其于文人画作构图的基础上穿插拼贴的剪纸元素,质朴天真、绚丽多彩。而他的金属雕作品(图10),更是将金属钢片的硬度转换为线的柔韧度,随性剪裁,在三度空间传统里展示出一种崭新的审美经验。

Fig.10 metal sculpture Modern woman

总而言之,中国的传统剪纸艺术要获得新生,就要与现代的新技术、新观念、新材料、新手段等相结合,这是传统更新的必然途径。在现代设计当中,如果一味照搬和嫁接传统,只会给人守旧、过时的感觉;而一味注重抽象、简约的现代形式,又缺失了意蕴和内涵。审视那些优秀的中国设计师的经典之作,其共同点是:在设计的创意与表现当中既传统又现代。这些优秀的设计,无一不浸润着传统文化的光辉,同时散发着现代时代的光芒。

传统是一个发展的范畴，它具有由过去穿过现在并指向未来的变动性，并不是定格在民族历史之初，而是一个不断发展变化的形态。中国的传统剪纸艺术并非一去不复返的遗迹，它拥有生机勃勃的力量，以其独特的造型特征给现代设计思维带来启示，让传统之精华在现代设计中得到升华，让中国的现代设计在全球化语境中打开全新的领域。

同时，中国的传统剪纸艺术也是世界民族文化艺术的重要组成部分，将与世界各国所独有的文化传统、本民族的民间文化一起，在全球化与多元化的浪潮中，在文化艺术创作与交流中发挥应有的价值和意义。

参考文献(References)

- [1] Daoyi Zhang. Dovetail cutting spring. Hubei Fine Arts Publishing House, 2003.
- [2] Jinan Yi. knocking at the door alone. SDX Joint Publishing Company, 2002.
- [3] Daojian Pi and Hong Lu. New horizons of Arts. Hunan Fine Arts Publishing House, 2003.
- [4] Xiaoli Gao and Fan Jiang. The language and presentation in Folk Paper-cut. Journal of Jilin Normal University, 2005,06:117-119.
- [5] Jianping Shi. Graphic design implications of China folk paper-cut art. Journal of Soochow University (engineering science edition), 2008, 05:11-13.
- [6] Gang Zhang, Modern transformation of folk paper-cut art form. Journal of the Central Institute of Socialism, 2010, 03:111-112.
- [7] Ying Jin, Artistic characteristics of Chinese folk paper-cut. The Border Economy and Culture, 2009, 01:98-101.
- [8] Xianru Xu, Changes of Chinese Folk Paper-cut cultural feature's connotation, Arts Study, 2009, 01:98-101.
- [9] Jun Zheng, Chinese traditional decorative art. Higher Education Press, 2001.
- [10] Lianhai Wang, Folk paper-cut, Hubei Fine Arts Publishing House, 2000.
- [11] Jing Chen, Research of Chinese folk paper-cut art, China Light Industry Press, 1992.
- [12] Hui Jin, Paper cut art: from traditional to contemporary context, Journal of South China Normal University, 2004, 4:138-140.
- [13] Ling Yuan and Yan Fang, Chinese traditional folk paper-cut art and modern graphic design. Beauty and Times, 2004, 06:73-74.
- [14] Lei Dong, Innovative Research of Chinese traditional paper-cut design of Modern Art. Lanzhou Academic Journal, 2011, 08:193-195.
- [15] Lin Xia and Jiabing Di, Contemporary design development of the traditional paper-cut art. Modern Business Trade Industry, 2012, 23:112-113.
- [16] Lixin Wang and Xiaowei Sun, Representations of Chinese Paper-cutting on the Modern Cases and Bags, 2010, 04:71-80.
- [17] Juan Wang, Merging of Chinese Kirigami Language and Modern Art Design. Hundred Schools In Arts, 2012, 01:185-186.
- [18] Hong You, The enlightenment of Folk Arts to Modern Design Thinking in a Global Context. Zhuangshi, 2006, 12:113-115.
- [19] Rushan Yan, As the Ancient to Know Today—Talking About the Charm of Folk Art color. Art and Design, 2008, 2:193-196.