

中国剪纸艺术的美学原理及其在服装设计上的应用

王卫静¹, 李颜肖²

(1. 华南农业大学 珠江学院, 广州 510630; 2. 缙云工艺美术学校, 浙江 丽水 321400)

摘要: 剪纸作为中华文化中的一种传统艺术, 有着中国式美学原理, 从题材到符号化表现手法都不同于西方剪纸。文章将中国剪纸通过阴阳对比、镂空、印花图案、装饰刺绣纹样及新型材料的探索等几个角度, 运用在服装设计上, 为服装时尚领域带来新的设计思路。文章以剪纸纹样为设计点, 借用激光雕刻技术, 制作出镂空纹样面料, 并尝试着将其运用在婚纱和旗袍的设计中, 得到了较好的艺术效果。这一研究旨在更好地传承中国传统剪纸艺术, 以期在服装设计领域得到创新运用。

关键词: 剪纸艺术; 美学原理; 镂空; 图案; 刺绣纹样; 服装设计

中图分类号: TS941.11; TS938.2 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2016)05-0050-05 引用页码: 051201

Esthetics principles of Chinese paper-cutting art and its application in fashion design

WANG Weijing¹, LI Yanxiao²

(1. Zhujiang College, South China Agricultural University, Guangzhou 510610, China; 2. Jinyun School of Arts and Crafts, Lishui 31400, China)

Abstract: Paper-cut with Chinese-style aesthetics principle is a traditional art in traditional Chinese culture. It is different from the western paper-cut from the theme to the technique of symbolic expression. This paper uses the Chinese paper-cut in fashion design by exploring the Yin-Yang contrast, stencil texture, printed design, decorations, embroidery pattern, new materials and other angles so as to bring new design ideas for clothing fashion field. In this paper, the paper-cutting pattern is used as the design point; hollowed-out pattern texture was fabricated with the assistance of laser-engraving technique; besides, the authors also tried to use it in the design of wedding dress and cheongsam and obtained good artistic effects. This study aims at inheriting the traditional Chinese paper-cutting art better so as to achieve creative application in the field of fashion design.

Key words: paper-cutting art; principle of aesthetics; hollow-out; pattern; embroidery pattern; fashion design

剪纸艺术是中华民族的瑰宝, 已入选联合国人类非物质文化遗产。中国民间剪纸历史悠久, 流传极广, 中国剪纸与西方剪纸存在很大的差异, 有着自己的起源发展, 独特的美学原理、造型方式、题材特点、表现手法和文化内涵等。这对现代服装设计的发展有很大的启示。将中国剪纸艺术融入现代服装设计中, 可以为服装设计注入新的思路源泉, 同时, 也为中国剪纸的传承和创新提供新的载体。

1 中国剪纸的起源

剪纸是中华文化中的一种传统艺术。和其他传统手工艺一样, 剪纸蕴含了独特的艺术魅力, 是东方艺术文化的传承。剪纸是如何孕育产生, 并发展成为一门独特的艺术? 剪纸艺术有其自身的形成和发展过程, 众所周知, 艺术来源于生活, 一门艺术从起源到发展的过程中, 自然界向人们提供了大量的创作启迪和珍贵素材。比如, 形态各异的树叶、花草, 晶莹剔透的雪花及山川景物的剪影, 这些都是类似剪纸的形象, 促进了人们对剪纸造型艺术的思考。

中国古代在西汉初期就发明了可用于书写和绘画的纸。在纸张出现之前, 剪纸的载体是什么呢?

收稿日期: 2015-10-31; 修回日期: 2016-04-12

作者简介: 王卫静(1983—), 女, 讲师, 硕士, 主要从事服装设计与服饰文化研究。

据记载,从商代始(公元前1600—1100年)就有人在树叶上进行剪刻纹样、镂空刻花^[1]。后来则以金银箔、绢帛、皮革等为载体,进行雕、剔、剪、刻、镂,制作装饰品。1950年在河南出土的战国遗址中,就发现了用银箔镂空刻花的弧形装饰物。严格说,这些装饰物虽不是剪纸,但从刻制技术和艺术风格角度看,可以说是剪纸艺术的前身。

2 中国剪纸所蕴含的中国式美学原理

在中国,剪纸发展迅速,并大受上至朝廷,下至百姓的欢迎。如此“接地气”,如此普及的艺术并不多见。中国剪纸蕴含了一种怎样的中国式美学原理?

2.1 中式题材——中国儒家对善的追求,决定了剪纸的题材

剪纸在中国,是一种精神寄托,是情感表现。作品中注入的是美,是爱,是憧憬。题材擅长运用花鸟、鱼虫等动植物图案造型结合谐音寓意,来表达美好的夙愿和对幸福生活的向往。所以在中国剪纸作品中,主要是喜庆、幸福等吉祥题材,找不到悲伤、忧愁等题材。通常,中国剪纸从以下两方面取材:

一方面,中国剪纸多为祥瑞题材,即富贵、吉祥等。主要用具有象征、谐音寓意的动植物图案,来表达人们对美好生活的追求,是人生的现实寄托。如婚嫁寿筵喜庆之时,剪纸图案多选喜、寿字或“龙凤呈祥”“百年好合”“长命富贵”“松鹤延年”等图纹。

另一方面,中国剪纸的传统纹样也离不开民间传说和神话故事。此类剪纸的主题是镇宅保平安,也是为了避邪除疫。纹样主要有葫芦纹、狮虎纹、鸡鸟纹、猪羊纹、驱鼠疫婆婆、猴王降妖魔、辟邪娃娃等^[2]。

2.2 中式表现手法——符号式转化

中国剪纸擅长把喜、福等抽象意义转化成具象事物,并将其纳入剪纸题材。这种符号式转化是中国剪纸的典型特征,也是中国剪纸图案中最常见的表现形式。利用字的谐音,以象寓意、以意构象进行构思造型。将金玉满堂、吉祥如意、年年有余等抽象的精神向往,转化为同音的动植物图案等具象符号,以此作为剪纸图案。

例如,中国剪纸中常有“喜鹊”图案,喜鹊是喜事的象征,表示喜事临门。人们通过符号式转化,将喜的心理转化为喜鹊这一具象事物,以剪纸为载体,去

表达喜庆、欢愉的心情。再如,中国剪纸经常出现的鱼,这个题材实际上是将“连年有余”的心愿转化由莲花和鲤鱼的具象符号。莲是连的谐音,鱼是余的谐音。

可见,中国剪纸很擅长运用符号的象征性,采用艺术的手法,借用具象的事物,表达美好的心愿。在中国剪纸图案中,符号化寓意的事物有很多,如花生、石榴象征多子多福,蝴蝶、鸳鸯象征婚姻美满,松鹤象征长寿,牡丹象征富贵等。

3 中国剪纸与西方剪纸的区别

3.1 表现手法不同

中西剪纸的区别,就像中国水墨画和西方油画之间的区别。在西方,剪纸有的被称作剪影,即像影子一样用外部轮廓表现主题,而内部不做镂空。如人物的面部多用侧影表现,看上去像是从照片上直接剪下来的一样;同时,西方剪纸对细节的表现要求很高,非常注重主题刻画的细致性,整幅剪纸细腻至极。若是人物题材,会清晰地看到眼睫毛。若是植物题材,会清晰地看表现每片叶子,甚至叶片纹路。无论是外轮廓还是细节,西方剪纸都力求还原物体本身的真实性和立体感。

在中国,剪纸不是艺术家专有,它是从民间兴起并广为传播的一门大众艺术,是民俗艺术。在古代,剪纸是一门传统手艺,是“女红”的一种,是劳动人民将生活中积累的技能本领转化为造型艺术的劳动性创造,即把裁剪衣物的本领转化为裁剪图案纹样的艺术。中国剪纸与女红的相生关系,揭示出了中国剪纸艺术独特的产生源流和发展脉络,即中国式剪纸的“线线相连”的镂空特征。镂空是中国剪纸最擅长运用的表现手法。这里的线是广义上的“线”,不仅包括具象的常规线,也包括相对意义上的抽象线。民间劳动人民在剪纸中为了方便、实用,特意创作出各种不能零散脱落的花样。为保持剪纸图案的完整性,人们创造出如折剪、掏剪和破型法等多种剪较技法,这些方法都为了使纸线图案能线线相连。这与中国画类似,中国画非常强调笔法的运用,把点可以理解为最短的线,面可以理解为宽线或线的集合。研究中国剪纸中的纸线可以借鉴中国画中笔法的思维,即擅长用写意和平面线条的手法去表达主题。

3.2 题材不同

艺术本身是不分地域的,但不同地域却给它的

本土艺术烙上了不同的印记,都蕴含了当地的人文符号和图腾。西方剪纸题材中常常有希腊神话中的神或其他西式图腾,而中国剪纸题材偏向于国泰民安的憧憬和美好生活的祝愿。像猫头鹰这个题材,很受西方剪纸选材的欢迎。因为希腊神话中的女战神雅典娜,罗马神话中的智慧女神米娜瓦,身边就有一只猫头鹰,在西方人眼里,猫头鹰就是智慧的象征。但在中国,猫头鹰是不吉利的象征,所以在中国传统剪纸中找不到猫头鹰。中国剪纸是扎根于民众之间,与人民生活紧密关联,为人们增色添喜的一种民间艺术形式,所以中国剪纸只有美好的题材。

4 中国剪纸在服装设计上的应用

中国剪纸积淀深厚,表现形式质朴而富有艺术感染力。同时,中国剪纸是一种镂空艺术,在视觉上塑造出透空的艺术感。剪纸艺术与服装设计的融合,将剪纸的载体换成了服装。刻板与柔软的结合,精湛的剪纸手法,与极具美感的服装设计相结合,将剪纸的艺术美在服装设计上得以延伸,给服装设计带来了独特的艺术效果。中国剪纸在服装上的运用,载体以婚纱礼服为多,设计手法主要为以下几个角度。

4.1 利用剪纸的阴阳对比

中国古代就有观点:世界万物,非阴即阳。基于此朴素的思维模式,中国剪纸既讲究阴阳刻手法,也注重构图的均衡稳定。为保持剪纸作品完整的画面感,剪纸过程要遵循阳刻的线线相连和阴刻的线线相断法则,不然整张作品将支离破碎。与西方剪纸追求立体感和真实感不同,中国剪纸偏向于平面效果的塑造和符号化的传播。所以中国剪纸即使内容很丰富,却终究是一张平面。把中国剪纸运用到服装设计上,就完成了从一个从二维到三维的转换。在三维的人体上,通过大面积的剪纸的阳纹与阴纹的对比,增强了服装的立体美感。

中国剪纸艺术,十分讲究虚实结合,擅长运用虚实表现手法,如以虚为用、虚实相生、虚实转换等。将剪纸艺术运用在服装设计上,独特的优势在于它容易做出立体感,黑白阴影的对比效果会更加凸显服装的层次感。

4.2 利用剪纸的镂空纹理

中国剪纸是一门镂空艺术,是运用刀法形成特殊纹理,来展现大面积阳纹与阴纹的对比,在造型上

讲究实体和留白、主体和衬体、前景和背景之间的关系。剪纸运用在服装设计上,突破了书法与绘画等纯二维面料印花图像,利用剪纸压花可制作出镂空的面料肌理。在服装设计上采用剪纸纹样面料,几何形状的镂空使着装者神秘、精致又性感,而且剪纸压花设计不仅美观更有加强服装牢固度的作用。精致的剪纸花纹可以与裸色薄纱相结合,营造出一种独特的“透视”美,丰富了服装的装饰效果,提升了服装的艺术魅力。

但服装设计中的剪纸不能直接照搬民间剪纸中细致入微的风格特点。在剪纸中,阳纹须线线相连,阴纹须线线相断,进而形成镂空效果。而运用到服装上,阳纹的线,需延展成一个面。阴纹的线则是剪断的,延展成大面积的镂空效果。这是因为服装的视觉感触很强,需将剪纸造型概括处理,以增大阴阳差距。即增大阳纹与阴纹的对比面积,用大块面和大块镂空的对比,增强服装的视觉效果。

4.3 利用剪纸的印花图案

这一角度的重点是寻找或创作合适的中国剪纸图案纹样,将其进行再创作后运用到面料印花工艺上。将剪纸纹样以印花形式,选择合适的面料和色彩,制作出具有精美图案的面料,并以此面料设计服装,烘托出一种充满民族味道的含蓄美。在剪纸图案的构图选择上,对物的比例和透视都有所要求,这和绘画类似,即在二维图形上,表现三维空间、场景和事物;也可对剪纸图案做对称、均衡、渐变等处理,使其按美学规律布局;也可动静结合或虚实结合,如利用衣袖衣带的飘动与主体服装的静相结合,或利用面料的流动和人体的静相结合,给观众造成一种视错觉。

将剪纸图案运用在服装上时,可提取剪纸图案的少量元素来放大后再运用,避免图案过于复杂。可整体运用,也可局部运用,局部图案运用是指将剪纸作品中最有表现价值的部分直接运用或通过二方连续等构造法组合运用。

4.4 利用剪纸图案作为服装装饰刺绣纹样

刺绣剪纸纹样是服装设计中面料再造必不可少的艺术形式,是将剪纸作为刺绣纹样进行服装装饰设计。一般程序是先描图画出纹样,标明分色界线,再剪制,制作刺绣底样,最后将剪纸贴在面料上,选择针线根据剪纸图纹进行刺绣。

民间出现的剪纸刺绣基础纹样有肚兜花、绣片

花、颀口花、石刻花、帽花、鞋头花、砖雕花、袖口花等。剪纸刺绣形状很多,常见的有糸状、月牙状、针刺小点、锯齿纹等。在进行剪纸刺绣纹样设计时要注意服装款式、廓形的不同,都会影响到剪纸纹样的形状和形式的选择。设计原则匀称疏朗,和谐自然,所以设计方法或适合其形,或填充其间。为刺绣所剪的花样,不同于一般的剪纸,是民间剪纸中很有特色的一类。为适应不同的款式需要,可以在剪纸结构内配花,也可以根据缝纫的结构而设计。

4.5 剪纸服装的材料探索

面料是服装设计中一重要元素,在剪纸服装中,面料的选择尤为重要。剪纸在服装设计中运用时要剪出良好的效果,必须充分发挥面料的性能与特色,使剪出的图案面料与所用的面料、服装的造型、风格完美结合、相得益彰。

常见的棉、涤、麻、灯心绒和各种中厚型毛料,化纤织物等,面料挺阔,线条清晰,有体量感,这类面料厚重且组织结构较密,可以直接在服装上做镂空效

果的剪纸。而针织或丝绸等柔软面料,悬垂感好,轻薄、光滑,适合做剪纸图案的印花面料。

新型面料如无纺布,也是很适合做剪纸镂空处理的。无纺布又称不织布,是由定向或随机的纤维构成,是新型环保材料,防潮、透气、柔韧、质轻、可循环再利用,因具有布的外观和某些性能而称其为布。在厚实、硬挺的无纺布上进行剪、刻都是很容易出效果的。操作时,可在无纺布底部加双绉里料,双绉里料下面粘一层硬朴,使面料更加硬挺厚重,让服装更容易出廓形。整个服装剪纸流程即在面料上雕刻、熨烫、粘朴、接里、裁剪。

4.6 中国剪纸艺术在婚纱礼服上的设计尝试

根据对中国剪纸艺术的研究探索,笔者尝试了以剪纸为灵感的婚纱和旗袍的设计和制作(图1)。作品采用阴刻的雕刻手法,用激光纸雕机在白色不织布面料上做镂空。镂空图案是中国传统剪纸中的牡丹花和古铜钱。把设计好的图案导入电脑机器,用激光机器在不织布上雕刻出统一规格的镂空图案。以此所设计的婚纱礼服,独具东方韵味。

图 1 以剪纸为灵感的服装作品展示

Fig. 1 Exhibition of clothing works inspired by paper cutting

5 结 语

将中国剪纸艺术运用于服装设计中,是将剪纸的美学原理转移到服装这一载体上,由二维平面转化为三维立体,由纸张艺术转化为面料及服装艺术。同时,中国剪纸的传统特色为服装增加了民族的标识性,有利于文化遗产的传承与发展,为服装设计的发展提供了新的灵感源泉。将中国传统的剪纸元素融入到服装设计中,运用大量的雕刻、镂空、精准对称的线条、近乎抽象符号化与程式化的表现手法,大胆明艳的用色搭配大面积剪纸印花图腾,为服装时尚界带来融合东西方艺术灵感的视觉盛宴。

参考文献:

- [1]陈竟. 中国民俗剪纸史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007: 35-38.
CHEN Jing. China Folk Paper-Cut History [M]. Beijing: Peking University Press 2007: 35-38.
- [2]王光普. 民间传统剪纸纹样[M]. 兰州: 甘肃人民美术出版社 2009: 17-20.
WANG Guangpu. Traditional Folk Paper-Cut Patterns [M]. Lanzhou: Gansu People's Fine Arts Publishing House 2009: 17-20.
- [3]卢娜. 剪纸艺术在服装设计中的运用[J]. 纺织导报 2015 (1): 72-74.
LU Na. The application of paper cutting art in fashion design from cultural and creative perspective [J]. China Textile

- Leader 2015(1):72-74.
- [4]徐艳华,任晓军,李永昌等. 剪纸纹样的再设计在毛衫花型设计中的应用[J]. 纺织导报 2015(8):99-102.
XU Yanhua, REN Xiaojun, LI Yongchang, et al. Application of recreated paper cuts in the pattern design of sweater[J]. China Textile Leader 2015(8):99-102.
- [5]杨婷婷. 以剪纸为切入点的图案教学研究[J]. 装饰 2015(4):72-73.
YANG Tingting. The pattern teaching study based on Chinese paper-cuts[J]. ZHUANGSHI 2015(4):72-73.
- [6]鲍小龙,刘月蕊,陆云飞. 中国传统蓝印花布纹样与民间剪纸图案的分析比较[J]. 丝绸 2015, 52(1):66-70.
BAO Xiaolong, LIU Yuerui, LU Yunfei. Analysis and comparison of Chinese traditional blue calico patterns and folk paper-cut patterns[J]. Journal of Silk 2015, 52(1):66-70.
- [7]张饕,陈飞虎. 基于梅山剪纸的梅山文化园旅游纪念品设计[J]. 包装工程 2014, 35(6):94-98.
ZHANG Liu, CHEN Feihu. Souvenirs design in Meishan cultural park based on Meishan paper-cut[J]. Packaging Engineering 2014, 35(6):94-98.
- [8]孙军. 孝感雕花剪纸中的民俗与风情[J]. 装饰, 2014(10):137-138.
SUN Jun. Folklore and customs in Xiaogan carving and paper-cut[J]. ZHUANGSHI 2014(10):137-138.
- [9]陈剑,刘育池. 禾库剪纸与踏虎凿花的差异性分析[J]. 装饰 2014(11):90-91.
CHEN Jian, LIU Yuchi. The study on differences between paper-cut in Heku and Tahu[J]. ZHUANGSHI 2014(11):90-91.
- [10]郝婷,张瑾,苏楷晨. 和林格尔剪纸艺术在包装设计中的应用研究[J]. 包装工程 2014, 35(4):118-122.
HAO Ting, ZHANG Jin, SU Kaichen. The application of Helingeer paper-cut art in packaging design[J]. Packaging Engineering 2014, 35(4):118-122.