

库淑兰剪纸艺术在平面设计中的研究探索

张露露

南通大学艺术学院, 江苏 南通

收稿日期: 2023年10月9日; 录用日期: 2023年12月7日; 发布日期: 2023年12月14日

摘要

库淑兰将传统剪纸造型和地方特色相结合, 在此基础上加入自己个性化的创新形成库淑兰剪纸。剪贴画这一剪纸新形式由此展开。她乐观豁达, 能幽默自己的人生, 自编自唱自己的苦乐身世, 将自己作为主角带入作品中创作出剪花娘子。本文将从库淑兰剪纸中的图形特征出发以平面设计艺术美学的视角进行剖析与研究。并且利用现代平面设计法则进一步探索。

关键词

剪花娘子, 图形特征, 平面设计

Exploration of Kushulan's Paper-Cut Art in Graphic Design

Lulu Zhang

College of Art, Nantong University, Nantong Jiangsu

Received: Oct. 9th, 2023; accepted: Dec. 7th, 2023; published: Dec. 14th, 2023

Abstract

Kushulan combined the traditional paper-cutting style with local characteristics, increased her own personalized innovation, and formed Kushulan paper-cutting. Clip art, a new form of paper-cutting, is thus launched. She is optimistic and open-minded, can humor her life, can sing her own joys and sorrows, can bring herself into her works as a protagonist and be a scissors girl. This paper will analyze and study the graphic characteristics of Kushulan paper-cut from the perspective of graphic design art aesthetics, then uses the modern graphic design law to further explore.

Keywords

Goddess of Paper Cut, Graphic Feature, Graphic Design

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

库淑兰剪纸艺术是中国传统民俗文化的艺术结晶，融合了中国民间地域文化特色，并且开创了以剪贴画形式的剪纸，是一种新的民间艺术形式。在库淑兰自身的女性视角下将地方特色与自己的内心世界作为背景，把现实生活的苦难与不公剪碎，重新拼绘组成自己理想境界。她忘我创作，认为自己就是其作品下的剪花娘子，剪花娘子代表神，也代表希望——库淑兰生命崇拜的延续。

2. 库淑兰剪纸艺术

2.1. 库淑兰生平简介

旬邑位于陕西省咸阳市北部，历史文化底蕴较为深厚，民风淳朴。1920年库淑兰在这里出生，赤道乡王村可以说是当时陕西较为贫困的一个地区。库淑兰悲惨的一生也从这里开始。剪纸因为其成本较低和便于获得性在当时的陕西是最为常见的民间艺术活动。旬邑也因此被称为“中国民间剪纸之乡”，孕育出了库淑兰这一联合国教科文授予的“中国民间剪纸大师”。库淑兰在现实的艰苦生活中并没有屈服于命运，面对丈夫的打压，孩子的离世，贫困潦倒的家境。她把自己的人生寄托在她的作品之中，一个在她手下剪切的理想世界。她用剪纸的艺术形象来表现生活中的阅历。以一种边唱边剪近乎于古代巫术的方式，表达自己对于理想生活的向往与追求。她的独特剪纸工艺得到了广大人民的喜爱。从她的作品之中可以看到中华文化的深厚底蕴，以及她独特的艺术理念。

2.2. 创作技法

彩色蜡光纸是库淑兰的主要创作材料。这种纸具有平滑轻薄，色彩饱满，便于粘贴的特点。它方便快捷，不需要后期描绘并且视觉效果强烈。剪刀和浆糊是其辅助材料在整个创作过程中必不可少。首先要准备一张纯色的彩纸，最终作品的大小取决于这张彩纸的大小。然后再将大概的形象用不同颜色的彩纸剪切出来，用浆糊粘贴到纯色彩纸中。在剪切的彩纸上预设位置进行修饰，运用各色的圆点，锯齿等形状进行装饰。最后精细调整画面的位置用浆糊粘贴不断重复以上步骤才能形成最终作品。

2.3. 造型分析

民间剪纸艺术广泛流传，蕴含丰富的地域民俗特色和审美意蕴。库淑兰剪纸的造型大多都是平面视角，形象完整饱满，主次分明，相互呼应。在其有限的画面空间内追求“满”的艺术心理效应。形象的选择丰富多样，较为典型的有植物造型有牡丹，石榴，桃子，佛手果，荷花等，动物造型有马，蟾蜍，蜘蛛，蝎子，蜈蚣等，人物造型有男人，女人，小孩，配饰造型有香炉，花瓶等。最后用装饰纹样将其连贯起来，多而不乱，紧中有序。

2.3.1. 剪花娘子造型分析

剪花娘子的造型是库淑兰剪纸艺术中最具特色的代表形象之一。剪花娘子的形态也有所不同：正面，侧面，站姿，坐姿(见表1)。库淑兰剪纸早期的女子形象是以神像为主的人物造型。剪花娘子基本上大多是一个正面形象盘腿坐在莲花宝座上，头戴花冠，衣着艳丽。以神圣的阴阳合体葫芦形为身子，坐在莲花宝座上，上方托着日月星辰和繁花似锦的图案，一幅神圣尊贵的样子。在剪花娘子的身后通常会有美

丽的华盖和神庙。库淑兰深受中国古代道教阴阳文化的影响，阴阳观念贯穿于整个艺术创作中。剪花娘子的发饰是用各种纹样进行装饰，圆点，花草，锯齿纹样均为单数，这个与古人所认为的单为阳，双为阴的观念不谋而合。而剪花娘子的颜面多以叠剪的形式表现，眉毛的造型似弯刀，鼻子的造型好似桃心，嘴巴的形状好似月牙，眼珠子圆圆的居于眼中间，上下眼皮均为遮挡，这就好似以眼睛为太阳放射光芒，并且以此突出它生生不息的生命活力。剪花娘子的服饰大部分以短上衣，长裤为主，霞披为辅，配以各种纹样进行装饰点缀，侧面的剪花娘子形象与正面的有所区别，除却桃子纹的鼻子是正面形象的一半，其余的多是以正面形象表现出来。

Table 1. Jianhua Niangzi modeling

表 1. 剪花娘子造型

站姿

坐姿

侧面，正面

2.3.2. 动植物造型分析

库淑兰剪纸作品是灵动的，富有人性的。她创作所选取的造型一般多为生活中常见的植物和牲畜。植物根茎发达弯曲意有开枝散叶的意蕴，石榴意味着多子多福，苹果意味着平平安安，桃子则有健康长寿的说法。动物中五毒则有祛灾避祸，平安吉祥的说法。她的创作思想深受传统民间影响，将剪纸作品赋予灵性，形体轮廓的随意描摹以及枝干灵活地嫁接，无一不展示出库淑兰先生在艺术上极高的造诣(见表 2)。她对那些始终与人们朝夕相处的牲畜、家禽等都赋予了宗教化的色彩，同样在其中也包涵着库淑兰对这些生灵在现实生活中悲惨命运的可怜之情。尤其是那纵情子嗣的神态表现，给人亲切舒畅之感[1]。

Table 2. Paper-cut animal and plant modeling

表 2. 剪纸动植物造型

菊花

石榴

苹果

五毒

2.4. 色彩分析

库淑兰剪纸套色基于五行观之上，使用较为明艳色彩丰富，主要颜色有大红，大绿，桃红，黄色等。大致分为冷色和暖色，依靠色彩之间相互堆叠形成新的图案。她的喜怒哀乐可以从色彩中体现出来，大

胆的颜色选择流露出她强烈的精神世界。色彩特征大多是采用高纯度的对比关系加之纯色的背景表现出明快感。连续对比的呈现也是她拼贴剪纸出彩的一部分，是人们的视觉观感形成一种链接，造成视觉连续使得画面更加丰富颜色多变而不杂乱，给人以视觉上的审美愉悦。库淑兰还擅长运用补色，通过红绿，蓝橙等颜色对比，夸张大胆十分符合现代人的审美。作品中的色彩对比调和是强调相互变化的和谐色彩，都是色相，明度，纯度三者相互协调的结果。高对比的色彩运用更加表现出她作品的纯粹，在这明亮欢快的作品之中隐藏的是她对现实苦难的思考与释怀。

2.4.1. 阴阳色彩观

库淑兰剪纸中有许多以红色为大基调的作品，其中包含了大红，洋红，橙红等不同的红。自古以来讲究红男绿女的婚俗服饰着装，这种阴阳观合一的色彩观取决于地域民俗之间，各地由于地域因素影响意识也有所不同，它们的色彩组合形式也存在着差异。库淑兰的剪纸作品将色彩搭配灵活运用，我们通常把较深的颜色称为下色，较浅的颜色称为上色。在库淑兰的作品中一般多是采用下色凸显上色。

2.4.2. 五行色彩观

五行色彩观也同样具有深厚的民族底蕴，库淑兰也受五行彩色观的影响。中国传统民间艺术最爱用的五色，即是青，赤，黄，白，黑，也被称作为正色，它源自于五行哲学。库淑兰风格形成的重要因素很大一部分来源于其颜色的选择和运用。她在这五色的基础上增加了橙，紫，蓝等亮色作为补色，加之五色的调和，形成了绚丽的效果。运用色彩的深浅营造出来天空和大地。

2.4.3. 艳丽明快的色彩选择

库淑兰剪纸作品的一个最大特色是善于运用高亮度黄色进行小范围修饰，增加作品层次，而又不突兀。她在色彩的选择运用上不是单一地追求艳丽明快，更多地是强调和谐。色彩的选择更多是为了给创作的作品服务。跳动的颜色刺激观者的感官，引起他们的共鸣。艳丽明快的各种颜色在类似的明度和纯度中和谐相处；画面背景中作者使用白色减弱其他颜色的纯度，这种隔离调和使色彩的纯度达到了统一和谐。在元素塑造中作者使用纯色作底色，这样的隔离调和增加了装饰细节的色彩纯度，使其更加丰富多变[2] (如图 1)。

Figure 1. Color application analysis
图 1. 色彩运用分析

2.5. 构图分析

库淑兰作品的构图大而饱满。主体造型通常贯穿画面上下，置于画面主要板块，次要造型通常会小而散地放在主体造型周围或者是画面边缘。这种主次关系明显的构图方式使得整个画面所想要表达的主题十分明确，并且使画面饱满雄浑。对称是库淑兰剪纸作品中十分重要的一点，它不同于传统构图中的绝对对称而是一种相对对称，这种对称的构图相较于传统死板固定的绝对构图更为灵活多变，整体视觉效果，审美性都大大提高。库淑兰的作品在保持整体对称的同时，在细节部分给予细微的调整。库淑兰剪纸作品中非常注重“动”“静”的结合，比如她常在安静庄重地画面之中通过周围次要形象的运用，达到动与静的运用(如图2)。

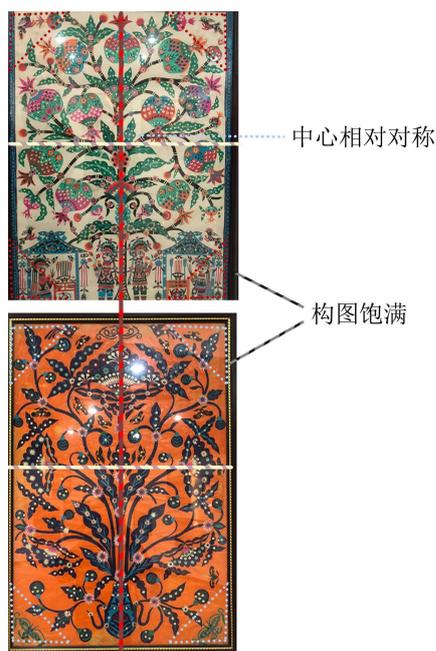

Figure 2. Composition application analysis
图2. 构图运用分析

3. 库淑兰剪纸在艺术中的融合

库淑兰的艺术恢弘大气，她摆脱了其它民间艺术的束缚，创造了自成一派的新的艺术形式，艺术的感染力更大。她反复强调突出主题，歌颂劳动妇女的价值，歌颂对生命的敬畏，这是一种真善美的体现，代表着如她一般的劳动妇女对于现实的领悟。她的作品既赋有淳朴的乡土气息，又在造型上加以简练极具时尚性。跨入新时代以来，伴随世界文化的发展，各国也逐渐提高了对本土民俗文化的关注，这种文化的发展也在逐步影响这设计领域。库淑兰剪纸艺术也影响了国外多位设计师，克里姆特，马蒂斯东山魁夷等人也在这民间剪纸艺术中获得灵感，从而开始创作。她的独特的剪纸风格对于当今图形设计有所借鉴学习之处，并且将它与现代艺术生活相融合是极具意义的。“一个国家的设计艺术发展是以本国民族文化底蕴为背景的。”^[1]库淑兰剪纸艺术中所表现出来的民间造型符号，在现代设计中也能一脉相承，从而体现出中华文明的深厚底蕴。

4. 库淑兰剪纸在艺术中的可行性研究

库淑兰剪纸艺术于艺术设计二者的关系紧密相连。二者研究有充分可行性的理由。第一，库淑兰剪

纸与平面设计的制作过程都是在平面空间内开始的，库淑兰的剪纸是先用大纯色纸打底，在此基础上依次各式各样的元素；而平面设计在设计初期也是先在电脑上建立画布，再添加图案元素。第二，两者的创作内容是相类似的，库淑兰创作出图案元素之后会在其画面中进行合理排兵布阵，在颜色的选择上也会考虑画面的和谐程度。而平面设计与之相似，也是在规定的画布中添加元素组合成画面，使其具有设计感的同时又要具有美感。最后，两者最终的感知方式是相同的，都是通过人的视觉系统来被认知的[3]。剪纸作为中国最具有民族特色的视觉文化符号，影响了现代设计。涉及的领域多样，例如常见的插画，包装，饰品等等。库淑兰剪纸为艺术设计创造了巨大的条件。从剪纸本身的发展来看，她引起了传统剪纸的新变革，创作出了剪贴画这一新形式，对剪纸的图形造型、视觉色彩、材质手法等方面都起到了借鉴引导作用[4]。而当剪纸成为一个个元素转换成设计作品时，也可以运用现代的视觉表现手段和现代技术制作出符合时代眼审美与需求以及发展的新的艺术表现形式。

5. 结语

库淑兰剪纸艺术的产生离不开传统文化的作用。她的作品深受她生活的这片土地影响，反应出了当时那个年代的些许细节，透过这些剪纸的碎片，我们看到了女性在苦难中艰难行进的脚步。而这片土地也因为她被更多人熟知，甚至从广来说，对于现代设计也具有优秀的借鉴意义。在探寻传统文化与现代设计的相互结合碰撞过程中，当尽情表现出库淑兰剪纸艺术真正的意义。在这些复杂零碎多变的视觉符号语言中找到突破才能更大程度地影响现代设计。

注 释

文中所有照片均为作者自摄。

参考文献

- [1] 张蒙蒙. 关中旬邑库淑兰剪纸艺术与视觉符号研究[D]: [硕士学位论文]. 西安: 西安建筑科技大学, 2015.
- [2] 董溪梦. 库淑兰新剪纸图形视觉语言特征的探析与启示[D]: [硕士学位论文]. 北京: 中国美术学院, 2014.
- [3] 南东京. 探析库淑兰剪纸艺术的色彩特征[J]. 现代装饰(理论), 2014(2): 124.
- [4] 方园. 民间图案对现代设计的启示[J]. 湖北美术学院学报, 2007(3): 67-68.