

剪纸艺术与胶东面塑的融合创新设计研究

杨慧敏

山东建筑大学艺术设计学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年8月29日; 录用日期: 2024年10月4日; 发布日期: 2024年10月11日

摘要

剪纸艺术和胶东面塑承载着深厚的文化底蕴和艺术价值, 经过数百年的传承和发展, 它不仅保留了中国传统文化中的艺术美学, 也在现代社会的文化创意产品中展现出新的活力和魅力。本文主要探讨了传统剪纸艺术与胶东面塑这一非物质文化遗产之间的融合创新设计研究, 通过跨界融合的方式, 为传统文化注入新的活力与表现形式, 促进传统文化的传承与发展。剪纸艺术与胶东面塑的融合创新设计不仅丰富了传统文化的表现形式, 也为传统手工艺的传承与发展开辟了新途径, 展现了跨界融合在文化传承中的重要作用。

关键词

剪纸艺术, 胶东面塑, 创新, 融合

Research on the Innovative Design of the Integration of Paper Cuttings Art and Jiaodong Surface Sculpture

Huimin Yang

School of Art and Design, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Aug. 29th, 2024; accepted: Oct. 4th, 2024; published: Oct. 11th, 2024

Abstract

Paper Cuttings art and Jiaodong dough sculpture carry profound cultural heritage and artistic value. After hundreds of years of inheritance and development, they not only retain the artistic aesthetics in Chinese traditional culture, but also show new vitality and charm in cultural and creative products in modern society. This paper mainly discusses the innovative design research on the integration between the traditional Paper Cuttings art and Jiaodong dough sculpture, an intangible cultural

heritage. Through cross-border integration, it injects new vitality and forms of expression into traditional culture, and promotes the inheritance and development of traditional culture. The innovative design of the integration of Paper Cuttings art and Jiaodong dough sculpture not only enriches the expression forms of traditional culture, but also opens up a new way for the inheritance and development of traditional handicrafts, showing the important role of cross-border integration in cultural inheritance.

Keywords

Paper Cuttings Art, Jiaodong Dough Plastic, Innovation, Fusion

Copyright © 2024 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

剪纸与胶东面塑都是我国非常具有代表性的民间传统艺术，其文化内涵丰富、历史悠久，深受广大群众的喜爱。我国剪纸艺术善于将各种图形相结合，通过一个或多个简单或复杂形象的组合，塑造了“以象寓意”“以意构象”等形象生动表现形式。表达了人们对幸福生活的渴望以及人们祈求丰衣足食、人丁兴旺、健康长寿、万事如意等朴素的愿望。而胶东面塑，作为胶东半岛地区特有的民间手工艺，以其色彩鲜艳、造型生动的特点，同样在民俗文化中占据重要地位，胶东面塑不仅成为了胶东半岛地区民俗中必不可少的存在，寓意深刻，在内涵上也表达了中国历史中人文和价值观、人生观的传承。

2. 剪纸艺术

2.1. 剪纸艺术的历史由来和发展历程

剪纸艺术是最古老的中国民间艺术之一，历史悠久，风格独特。剪纸的主要材料是纸，纸是中国的四大发明之一，过去一直公认造纸术是蔡伦于公元 105 年前后发明的，而后陕西省扶风县出土了西汉时期的纸，专家们认为纸在我国出现的时间要提前到汉平帝之前，可能在宣帝时期(公元前 73~前 49 年)，不管结论最后怎么定，在纸发明之前，不会有真正的剪纸[1]。但用其它薄片材料剪刻镂花，却在有纸之前，甚至可以追溯到战国时期。

战国时期，湖南长沙黄泥圻出土的晋代金片装饰物，这些用银箔镂空而成的装饰物，虽然不能说就是剪纸，但在刻制技术和艺术风格上，可以说是已经形成了剪纸艺术的前身。

唐代，是剪纸的大发展时期。杜甫在安史之乱后避难北走彭衙(今陕西白水縣彭衙村)，得到朋友孙宰的招待，写了一首长诗《彭衙行》，诗中道，延客已曛黑，张灯后重门。暖汤濯我足，剪纸招我魂。这是剪纸一词最早见诸文字，传承至今。

剪纸艺术在明、清时期开始走向成熟，并达到鼎盛时期。民间剪纸艺术的运用范围更为广泛，民间灯彩上的花饰，扇面上的纹饰，以及刺绣的花样等等，无一不是利用剪纸作为装饰成再加工的。而更多的是中国民间常常将剪纸作为装饰家居的饰物，美化居家环境，如门棧、窗花、柜花、喜花，棚顶花等都是用来装饰门窗、房间的剪纸。

2009 年 9 月 30 日，中国剪纸经联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会的审批列入第

四批《人类非物质文化遗产代表作名录》。

2.2. 剪纸艺术的技法

民间剪纸艺术技法繁多，但基本技法主要包括折叠剪纸法和阴、阳刻纸法。

2.2.1. 折叠剪纸法

将纸折叠后产生重复的图案，是剪纸技法中最基本的一种，也是单色剪纸采用的一种表现手法。它所产生的不同效果取决于折叠的次数和角度[2]。运用此工艺剪制花卉时，可将纸折两次或三次后始剪，所得的花纹为四面或六面均齐的形状。若剪制动物或人物，折一次剪后的形状为左右对称。折剪纸由于是对称性强的纹样，所以所得的图形更具韵律感。此技法多用于剪制喜字花和顶棚花等。

2.2.2. 阴、阳刻剪纸法

阴刻也称镂空，就是刻去表示物象结构的轮廓线，在大的块面中表现线条的方法，这种效果厚重、结实、分量感很强，有一种强烈的黑白对比感，被镂空去的空白部分组成图案，线与线不连接。阳刻也称镂刻，正好与阴刻相反，是刻去空白部分，保留轮廓线。图案的线条是实心，线线相连。这种方法流畅、清晰、玲珑细致[3]。

阴阳结合是最好的剪纸表现手法。在同一幅作品中出现阴阳刻两种方法，使构图变化多样，画面中黑、白、灰对比鲜明，是一种表现力很强的剪纸技巧。

2.3. 剪纸中的图案与文化内涵

剪纸作为中国传统手工艺，目的是为了表达人们对于美好生活的向往和追求。剪纸作品通常是由一张纸片剪出来的，通过手工剪裁的技巧和艺术处理，表现出各种形象和图案，包括人物、动物、花鸟、景物等。例如，剪纸中常出现的龙、凤、麒麟等图案，是古代神话传说中的神兽，代表着权威、吉祥、长寿等意义；剪纸作品中的花鸟、山水等图案则表达了人们对大自然的热爱和崇敬，这些图案不仅具有装饰作用，同时也传递着积极向上的生活态度[4]。

3. 胶东面塑

3.1. 胶东面塑的造型艺术

胶东面塑是胶东地区的代表性非物质文化遗产，其种类繁多、造型奇特。作为中国的“沧海遗珠”，它散发出来的光芒已传至世界，这一门起源于民间的艺术如今已步入了世界级艺术殿堂。胶东面塑历史悠久是民间传统手工艺的重要组成部分，作为一种指尖上的艺术，人们通过捏、搓、揉、掀、切、刻等手法对面团进行基础处理，再经过捏面艺人们的巧思巧手，进行塑形，这是一个让人惊艳的环节，一个个面团在艺人们的手中仿佛有了生命和灵魂，手指翻飞间，便变幻成栩栩如生的形象，尤其是在染色之后，更为生动传神[5]。

在制作工艺上，胶东面塑可分为两大类：面花和艺术面塑。面花以小麦粉为材料，以手为主简单工具为辅进行制作，主要用于岁时节令、喜庆礼仪等场合，具有实用与观赏的双重价值。艺术面塑则更侧重于观赏，制作过程中会加入防腐剂以长期保存，是具有胶东地区本地特色的工艺品与艺术品。胶东面塑的种类中，既有传统的吉祥物如“神虫”（又称剩虫、盛虫、胜虫）、“团圆饼”、“钱龙”、“花饽饽”等，也有寓意深刻的组合式面塑，如龙凤呈祥、百年好合等造型。这些面塑不仅形态各异，而且色彩鲜艳夺目，给人以强烈的视觉冲击力[6]。

此外，胶东面塑的造型艺术最具特色的是夸张性的特征。面塑中人物或动物的大小比例采用夸张的

表现形式，例如，面刺猬的造型就是将刺猬的身体比例进行了完全夸张变形的处理。在制作过程中，面塑艺人巧妙地省略了刺猬的腿部，仅通过尖尖的嘴巴和大大的躯干来概括刺猬的整体形象。这种省略和简化的方式，不仅使得面塑作品更加简洁明了，还增强了其识别度和模仿性，同时也增添了面塑作品的趣味性和生动性。在面塑形态塑造中色彩也运用的十分鲜艳明快，作品多采用纯度明度很高的大红、大黄、大蓝、大绿的原色，形成了富有装饰审美趣味的色彩风格。红-绿，黄-紫，橙-蓝，夸张的撞色手法，使面塑具有更强的观赏性。红色和绿色直接传达了人们“大红大绿，图个吉利”的美好向往，更是代表着喜庆，热闹，欢乐，吉祥，祈福，体现出山东劳动人民的淳朴，直率，爽朗，大方。

3.2. 胶东面塑的文化遗产

胶东面塑不仅是民间手工艺品，更是中华传统文化的载体。面塑作品中蕴含着丰富的文化内涵和民俗寓意，反映了胶东地区人民的生活习俗、审美观念和情感寄托。胶东面塑不仅仅是一种技艺的展现，更蕴含着丰富的民俗风情、历史故事、宗教信仰等文化信息，这些文化元素通过面塑艺人的巧手，以生动的形象、鲜艳的色彩、精巧的构思，传递给每一代观众和学习者[7]。因此，它的传承需要依靠人与人之间的直接交流、技艺的口传心授，以及在实践中不断揣摩与创新。

4. 剪纸艺术与胶东面塑的共性

二者均具有丰富的艺术内涵和深厚的文化底蕴，它们独特的艺术风格以及鲜明的中国特色，使得它们在中国传统文化艺术领域中占据着至关重要的地位[8]。仔细端详剪纸与胶东面塑的作品，我们会为其丰富的图案和精巧的构思所震撼。作品中，无论是花鸟鱼虫，还是福禄寿喜等经典图案，都不仅仅是简单的视觉艺术表达，它们更是一种文化符号，寓意深远。例如，“花鸟鱼虫”的图案，它不仅是对自然界美景的再现，更是对人与自然和谐共处的理想境界的向往；“福禄寿喜”的图案，则直接折射出人们对美好生活的热切期待和追求。在婚庆这样的特殊场合，剪纸与胶东面塑更是以其独特的艺术魅力，为人们带来无尽的祝福与喜悦。比如“龙凤呈祥”这一图案，龙与凤分别代表着阳刚与阴柔，它们的结合，如同阳与阴的和谐统一，寓意着婚姻的美满与和谐；而“荷花生人”的图案，则巧妙地运用谐音，将荷花与“和合”相联系，荷花本身的纯洁与高雅，使得整个图案充满了对新生命和家庭美满的祝福。综上所述，剪纸与胶东面塑不仅以其精湛的艺术形式美化着我们的生活空间，更以其深厚的文化内涵，传递着人们对幸福生活的美好祝愿和深深期盼。它们是中华民族传统文化中的璀璨明珠，历经千年仍熠熠生辉，代代相传，成为了中华民族文化的独特艺术符号和重要载体[9]。

5. 剪纸艺术与胶东面塑的融合设计

将剪纸艺术与胶东面塑进行融合设计，不仅能够实现艺术形式的再创新，还能促进传统文化的传承与发展。在图案的设计中，周边位置采用中国传统艺术中的花朵和叶子的图案进行装饰，中间部分采用胶东面塑中的传统艺术造型，并采用剪纸技法将这些艺术造型进行再设计与组合，形成新的艺术表现形式[10]。

图1中采用了胶东面塑中的面虎的造型，在胶东地区，虎象征着生命的繁衍与延续，由于虎具有强大的生命力和号召力，因此面虎常被用于庆祝新生命的降临，如新生儿满月或百岁时，家中长辈会制作面虎送给小孩，寓意孩子像小虎一样欢喜健壮、健康成长。此外，面虎还象征着健康，寄托了人们对家人身体健康的美好祝愿。在图案正中心位置，放置了一个“禄”字与胶东花馍相结合的造型，寓意着吉祥好运与福气的降临。

Figure 1. Jiaodong dough plastic dough tiger pattern design
图 1. 胶东面塑面虎图案设计

在图 2 中采用了胶东面塑中面鱼的造型，“鱼”与“余”，谐音在中国传统文化中，“年年有余”是极具代表性的吉祥祈福语，寓意着生活富足、每年都有多余的财富及食粮。因此，胶东面塑中的面鱼常被用于各种喜庆场合，如春节、结婚等，以祈求家庭幸福、生活美满以及财富有余。同时图案正中心位置的花馍上的“福”字顾名思义象征着幸福，平安喜乐，无论是在古代还是现代，福字都是人们对幸福生活的最直接表达，寄托了人们对家人和朋友的祝福。

Figure 2. Jiaodong dough fish pattern design
图 2. 胶东面塑面鱼图案设计

图 3 中的面龙的造型则象征着祥瑞、尊贵与力量，胶东面塑艺人通过灵巧的双手，将面团塑造成栩栩如生的龙形，展现了他们高超的技艺手法。面龙的出现，往往伴随着喜庆和吉祥的氛围，成为各种节日和庆典活动中不可或缺的元素。中心位置花馍造型上的“寿”字意味着能够享受更多的幸福和快乐，常被用来祝福他人健康长寿，表达对他人的生命尊重和珍视，更象征着家族和民族的繁荣与兴旺。

Figure 3. Jiaodong dough sculpture face dragon pattern design
图 3. 胶东面塑面龙图案设计

图 4 采用了胶东面塑中面燕的造型，燕子作为春天的使者，其回归往往预示着春天的到来和生机的盎然。因此，面燕在胶东面塑中常被用来象征春回大地、万物复苏的美好景象。这种寓意体现了人们对自然界的敬畏和热爱，以及对新生活的向往和期盼。花馍造型上的“喜”字喜字常与吉祥、如意等词汇联系在一起，成为吉祥文化的重要组成部分。人们相信拥有喜字就能带来好运和吉祥，因此在各种场合都会使用喜字来祈求幸福和美好。

Figure 4. Jiaodong dough plastic dough swallow pattern design
图 4. 胶东面塑面燕图案设计

6. 总结

春节民间艺术中的剪纸、泥塑与面塑，无论是作为装饰、表演还是民间工艺，都承载着丰富的文化内涵和传统价值观。它们不仅仅是艺术创作，更是对传统文化的传承与发展。通过剪纸、泥塑与面塑，我们能够感受到中国传统文化的独特魅力，也能够深刻体验到春节的喜庆和欢乐。在未来，我们应该继续保护和传承这些民间艺术形式，使之得到更好的发展和传播，让更多的人能够欣赏和体验到这些传统

的文化艺术[11]。

注 释

文中图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] 张旭. 中原民间剪纸艺术中的传统文化内涵研究[J]. 漯河职业技术学院学报, 2024, 23(4): 10-16.
- [2] 李佳. 剪纸艺术在艺术设计中的应用[J]. 中华纸业, 2024, 45(6): 125-127.
- [3] 侯宏妹. 剪纸艺术简析[J]. 美术教育研究, 2015(14): 35.
- [4] 陈慧娟, 郑新涛. 剪纸艺术的启示[J]. 中国市场, 2010(1): 9.
- [5] 刘志刚. 胶东花饽饽——“烟台面塑”重彩登台[J]. 走向世界, 2013(36): 40-43.
- [6] 齐梅. “非遗”保护形势下烟台面塑文化的传承研究[J]. 卷宗, 2017(36): 252.
- [7] 颜紫荆. 多元化视野下民间艺术剪纸、年画的融合创新设计[J]. 陶瓷, 2024(4): 88-90.
- [8] 简章洁. 民间剪纸艺术与平面设计作品融合分析[J]. 造纸装备及材料, 2021, 50(4): 80-82.
- [9] 程甘霖. 浅谈中国民间剪纸艺术在现代平面设计中的融合发展[J]. 美术文献, 2020(6): 122-123.
- [10] 李朗. 中国传统剪纸艺术与平面设计的融合设计[J]. 文存阅刊, 2021(15): 53.
- [11] 傅清超, 赵航. 剪纸艺术的融合创新——浅谈剪纸作品《国粹》系列的创作历程[J]. 天工, 2017(6): 147.