

烟台剪纸插画设计应用研究

周慧琳 韩雯康

青岛恒星科技学院, 中国·山东 青岛 266000

摘要: 烟台剪纸作为“中国剪纸”的重要组成部分, 凭借其独特的艺术风格和丰富的文化内涵, 在中国剪纸艺术领域占据着举足轻重的地位, 于 2008 年经中华人民共和国国务院批准, 列入第二批国家级非物质文化遗产名录。论文聚焦于烟台剪纸的历史渊源、艺术特色与文化价值, 展示其独特的造型语言、色彩运用和工艺技法, 结合插画设计的发展趋势与需求特点, 研究烟台剪纸元素在插画设计中的具体应用方式与效果。

关键词: 烟台剪纸; 插画设计; 非遗传承

Research on the Application of Paper Cuttings Illustration Design in Yantai

Huilin Zhou Wenkang Han

Hengxing University, Qingdao, Shandong, 266000, China

Abstract: As an important part of “paper cuttings in China”, paper cuttings occupies a pivotal position in the field of paper cuttings art in China by virtue of its unique artistic style and rich cultural connotation. It was approved by the State Council of the People’s Republic of China in 2008 and listed in the second batch of national intangible cultural heritage lists. The paper focuses on the historical origin, artistic characteristics and cultural value of paper cuttings paper cutting, shows its unique modeling language, color application and technology, and studies the specific application methods and effects of paper cuttings paper cutting elements in illustration design in combination with the development trend and demand characteristics of illustration design.

Keywords: paper cuttings in Yantai; illustration design; intangible cultural heritage inheritance

0 前言

烟台剪纸作为胶东地区非遗文化的代表, 以其构图饱满、线条精细、写实传神的风格, 在插画设计领域展现出独特的艺术价值。其应用研究不仅推动了传统剪纸的现代化转型, 更通过插画这一载体实现了文化符号的创造性转化, 为非遗传承与当代设计提供了双向赋能的实践范式。

1 烟台剪纸的艺术特点与文化内涵

1.1 题材丰富多样

烟台剪纸的题材来源广泛, 在生活类题材方面, 它涵盖了胶东地区人民生活的方方面面, 从日常的农耕劳作场景, 展现出胶东地区深厚的农耕文化底蕴; 到渔家出海捕鱼的惊险与收获, 体现当地靠海为生的渔民生活特色, 生动地再现了渔民们与大海搏击的勇敢精神。此外, 八仙过海传说、戚继光抗倭等历史故事与神话传说也是烟台剪纸常见的题材, 传递着当地人民对美好生活的向往和反抗外来侵略的坚强意志。

1.2 造型简洁生动

烟台剪纸在造型上具有独特的艺术魅力, 其造型夸张而又概括, 善于运用简洁的线条和形态来表现事物的神韵。在人物造型方面, 剪纸艺术家往往通过对人物的面部表情、身体姿态进行大胆的夸张处理, 来突出人物的性格特征和情

感状态。动物造型同样简洁生动, 剪纸艺人善于抓住动物的典型特征, 用简洁的几何图形和流畅的线条进行概括表现。在植物造型上, 剪纸艺人会对植物的形态进行简化和变形, 突出其最具代表性的部分。例如表现梅花时, 会用简洁的线条勾勒出梅花的花瓣形状, 将花瓣进行适度的夸张放大, 突出梅花的娇艳与坚韧, 用粗细不一的线条表现梅花的枝干, 展现出梅花枝干的苍劲有力, 使整个梅花造型既简洁又富有艺术感染力。

1.3 技法细腻精湛

烟台剪纸以其独特而细腻精湛的技法闻名, 其中“剪毛功”堪称一绝。“剪毛功”主要用于表现人物的毛发、动物的羽毛等细节部分, 剪纸艺人通过精湛的技艺, 用剪刀剪出极细且均匀的线条, 来模拟毛发的质感。在表现人物的头发时, 艺人能够剪出如发丝般纤细的线条, 每一根线条都流畅自然, 疏密得当。在刻画动物的羽毛时, “剪毛功”更是发挥得淋漓尽致, 通过巧妙地运用剪刀, 剪出长短不一、粗细有别的线条, 将羽毛的纹理和质感表现得栩栩如生, 仿佛能让人触摸到动物羽毛的柔软与顺滑。除了“剪毛功”, 细丝线条技法也是烟台剪纸的一大特色。这种技法能够剪出极细的线条, 这些线条如同游丝般纤细, 却又坚韧流畅, 在表现一些精细的图案和细节时发挥着重要作用。在表现传统建筑的窗棂、栏杆等复杂结构时, 细丝线条技法可以将这些建

筑构件的细节完美呈现,每一根窗棂、每一段栏杆的线条都清晰可见,精准地勾勒出建筑的轮廓和结构,展现出传统建筑的精致与典雅。

1.4 剪纸中胶东民俗文化的体现

烟台剪纸与胶东地区的民俗文化紧密相连,在各种民俗活动中扮演着不可或缺的角色,成为民俗文化的重要载体。在胶东地区,春节人们会在窗户上贴上精美的窗花,这些窗花的图案丰富多样,如寓意吉祥如意的“连年有余”,画面中一条活泼的鲤鱼穿梭于盛开的莲花之间,鲤鱼的鳞片用细腻的线条剪出,栩栩如生,莲花的花瓣则用简洁而流畅的线条勾勒,饱满而娇艳,象征着生活富足,年年都有盈余。在婚丧嫁娶等人生重要仪式中,烟台剪纸也有着独特的应用。在婚嫁礼仪中,礼花是必不可少的装饰元素。礼花通常被贴在各种器物礼品上,其外形与礼物相呼应,内部则以吉祥、祈子纹样为主。在丧葬仪式中,祭祀剪纸分为斗香花和供花两种类型,斗香花装饰在各种斗香上,其内容多为神仙人物和吉祥图案,如八仙过海、天官赐福等,通过这些图案,人们表达了对逝者的缅怀之情。供花则是用来美化供品以媚神的剪纸,有三牲花、糕点花等,这些供花的造型精美,色彩鲜艳,体现了人们对神灵的敬畏和对逝者的尊重,表达了生者对逝者的思念和祈福之情。

2 插画设计中烟台剪纸的融合路径

2.1 审美共通性

烟台剪纸与插画设计在审美方面存在着诸多共通之处,这为两者的融合提供了坚实的基础。在形式美方面,线条是烟台剪纸和插画设计中共同的重要表现元素。烟台剪纸以线条的流畅、婉转、刚劲、柔和来塑造各种形象,线条的运用极为讲究。在表现人物的服饰时,会用细腻流畅的线条来描绘衣物的褶皱,展现出服饰的质感和动态;而在表现动物的轮廓时,可能会运用简洁刚劲的线条,突出动物的力量感和形态特征。插画设计同样注重线条的运用,不同风格的插画通过线条的变化来传达不同的情感和氛围。写实风格的插画中,线条细腻且精准,用于描绘物体的细节和光影变化;卡通风格的插画则常运用简洁夸张的线条,塑造出可爱、活泼的形象。

色彩的运用也是两者在形式美上的共通点。烟台剪纸色彩鲜艳,对比强烈,常常运用大红、翠绿、金黄等纯度较高的色彩,营造出热烈、喜庆的氛围。在春节的剪纸作品中,大量运用红色,红色在中国文化中象征着吉祥、喜庆,与节日氛围相得益彰,同时搭配一些其他鲜艳的色彩,如绿色、黄色等,使画面更加丰富多彩。插画设计在色彩运用上同样注重色彩的搭配和情感表达,根据不同的主题和受众,选择合适的色彩组合。

在构图方面,烟台剪纸讲究对称与均衡,注重画面的整体布局和节奏感。常见的对称式构图,使剪纸作品具有稳定、庄重的美感,如传统的“喜”字剪纸,左右完全对称,

给人一种规整、和谐的视觉感受;而均衡式构图则通过画面元素的大小、疏密、位置等关系的调整,使画面在不对称中达到一种平衡状态,增加了作品的灵动性和趣味性。插画设计同样注重构图的合理性和美感,通过对画面元素的组织和安排,引导观众的视线,突出主题。

意境美也是烟台剪纸与插画设计的审美共通之处。烟台剪纸通过对题材的选择和表现手法的运用,传达出丰富的文化内涵和情感意境。插画设计同样注重意境的营造,通过画面的氛围、色彩、元素等的组合,表达出特定的情感和思想。

2.2 功能互补性

插画设计与烟台剪纸在功能上具有显著的互补性,这种互补性为两者的融合创造了广阔的空间和丰富的可能性。插画作为一种强大的视觉传播工具,具有广泛的传播渠道和强大的信息承载能力。在当今数字化和信息化的时代,插画通过互联网、社交媒体、电子出版物等多种平台迅速传播,能够触达全球范围内的大量受众。烟台剪纸则蕴含着深厚的文化内涵,是胶东地区民俗文化和历史记忆的生动载体。它承载着当地人民的生活智慧、情感寄托和价值观念,每一幅剪纸作品都仿佛是一部微缩的历史文化典籍。通过将烟台剪纸元素融入插画创作中,以插画的形式重新诠释和演绎烟台剪纸的文化内涵,能够吸引更多年轻群体和不同文化背景的受众关注,从而拓宽烟台剪纸的传承渠道。

3 烟台剪纸插画设计的应用分析

3.1 烟台剪纸典型元素的筛选应用

烟台剪纸作品中筛选典型元素是将其应用于现代插画设计的首要步骤。烟台剪纸题材丰富,包含大量具有代表性的图案和符号。在动物图案方面,“龙凤”是常见且极具代表性的元素。龙在中国文化中象征着权威、吉祥和力量,凤则代表着美丽、高贵和幸福。在烟台剪纸中,龙凤的造型独具特色,它们的身体线条流畅,形态矫健,常常与云纹、火焰纹等元素相结合,展现出一种神秘而威严的气质。例如,在一些传统的烟台剪纸作品中,龙的鳞片被刻画得细腻而富有层次感,凤的羽毛则用流畅的线条和精美的花纹来表现。

“花鸟鱼虫”也是烟台剪纸中常见的动物图案。这些图案往往以生动、活泼的形象出现,展现了大自然的生机与活力。在植物图案方面,“牡丹”是烟台剪纸中具有代表性的元素之一。牡丹被誉为“花中之王”,象征着富贵、繁荣和美好。在烟台剪纸中,牡丹的造型通常采用夸张、变形的手法,将花瓣进行放大和简化,使其更加突出和醒目。牡丹的花瓣层次丰富,线条流畅,常常与其他花卉、枝叶相结合,形成一幅绚丽多彩的画面。这些元素都为现代插画设计提供了丰富的灵感来源。

3.2 烟台剪纸元素变形与重组后的应用

夸张手法是一种常用的变形方式,通过对元素的某些特征进行夸大或缩小,突出元素的个性和特点,增强插画的

视觉冲击力。在处理烟台剪纸中的动物元素时,可以夸张动物的身体比例,使其更加生动有趣。将一只小兔子的耳朵夸张地拉长,使其看起来更加可爱和俏皮;或者将一只老虎的嘴巴和爪子进行夸大,突出其凶猛的特征。这种夸张的手法能够使插画形象更加引人注目,给观众留下深刻的印象。

简化手法也是一种重要的变形方式,通过去除元素的繁琐细节,保留其核心特征,使元素更加简洁明了,符合现代审美观念。在处理烟台剪纸中的植物元素时,可以简化植物的枝叶和花朵,用简洁的线条和形状来表现其形态。将一朵复杂的牡丹简化为几个主要的花瓣形状,用简洁的线条勾勒出花瓣的轮廓,再用一些简单的图案来装饰花心,使牡丹的形象更加简洁而富有韵味。这种简化的手法能够使插画作品更加清晰易读,同时也能突出元素的本质特征。

扭曲手法则是通过改变元素的形状和形态,使其呈现出一种独特的视觉效果,增加插画的趣味性和艺术感。在处理烟台剪纸中的几何元素时,可以对其进行扭曲变形,使其呈现出不规则的形状。将一个正方形的剪纸元素进行扭曲,使其变成一个富有动感的形状,再将多个这样的元素组合在一起,形成一幅充满活力的插画作品。这种扭曲的手法能够打破传统的构图方式,使插画作品更加新颖独特,吸引观众的目光。

在重组元素时,需要遵循一定的原则,以确保插画作品的和谐统一。第一,要注重元素之间的关联性,选择具有相似主题或寓意的元素进行组合,使插画作品传达出明确的信息和情感。可以将烟台剪纸中象征吉祥如意的“福”字、“寿”字与牡丹、龙凤等元素组合在一起,表达对美好生活的向往和祝福。第二,要考虑元素的大小、形状和色彩搭配,使它们在画面中相互协调,形成一个有机的整体。在色彩搭配上,可以借鉴烟台剪纸中常用的对比色搭配方式,如红与绿、黄与紫等,使画面更加鲜艳夺目;也可以采用相近色搭配方式,营造出柔和、温馨的氛围。在大小和形状搭配上,可以将大的元素与小的元素相结合,使画面有主次之分;将不同形状的元素进行巧妙组合,增加画面的层次感和丰富度。

3.3 传统剪纸技法与现代插画技法的结合

将烟台剪纸的传统技法与现代插画绘制技法相结合,能够创造出独特的艺术效果。烟台剪纸的折叠技法是其重要的制作手段之一,通过将纸张折叠后再进行剪刻,可以产生对称、重复的图案,增加作品的节奏感和韵律感。在现代插

画设计中,可以借鉴这种折叠技法,运用软件的对称工具或手动绘制对称图形,营造出具有剪纸风格的对称效果。剪刻技法是烟台剪纸的核心技法,通过剪刀或刻刀的运用,能够创造出细腻、流畅的线条和丰富多样的形状。在现代插画中,可以运用手绘或数位绘图工具模仿剪刻的效果,如使用铅笔、钢笔等工具绘制出类似剪纸线条的质感,或者利用数位绘图软件中的画笔工具,调整笔触的粗细、形状和纹理,模拟剪刻的痕迹。现代插画的绘制技法丰富多样,如水彩、水粉、素描、矢量绘图等,每种技法都有其独特的表现特点。将这些技法与烟台剪纸的传统技法相结合,可以拓展插画的表现空间。水彩技法具有透明、清新的特点,将水彩技法与烟台剪纸的线条相结合,可以营造出柔和、淡雅的氛围。在绘制一幅以自然风光为主题的插画时,可以先用线条勾勒出山水的轮廓,然后用水彩进行上色,使画面既有剪纸的线条美感,又有水彩的清新质感。矢量绘图技法具有简洁、精确的特点,将矢量绘图技法与烟台剪纸的造型相结合,可以制作出具有现代感的插画作品。

4 结语

在将烟台剪纸应用于现代插画设计的过程中,也面临着一些问题与挑战。对烟台剪纸文化理解的偏差是一个重要问题。烟台剪纸蕴含着丰富的文化内涵和历史背景,若插画设计师对其理解不够深入,可能会在应用过程中出现元素运用不当、文化寓意传达错误等情况。市场接受度也是一个需要考虑的问题,一些消费者可能对烟台剪纸的文化背景了解不足,无法理解作品所传达的文化内涵,从而影响了作品的市场销售。未来通过加强对烟台剪纸文化的研究和传承,通过建立相关的研究机构、举办文化活动等方式,深入挖掘烟台剪纸的文化内涵和艺术特色,培养大众对烟台剪纸的深入了解。同时,鼓励插画设计师不断创新,探索烟台剪纸与现代插画设计的更多融合方式和表现形式。

参考文献:

- [1] 徐峰,刘韶馨.体验烟台非遗感受文化魅力[N].烟台日报,2024-10-13(001).
- [2] 房俊妍.烟台剪纸艺术的现状和机遇[J].新美域,2023(8):48-50.
- [3] 田多元.剪纸艺术融入插画设计课程的教学应用[J].造纸信息,2025(3):73-74.

课题项目:山东省青少年教育科学规划项目:烟台剪纸插画设计应用研究(项目编号:25AJY093)。