

Research on the Living Inheritance of Folk Paper Cuttings Art in Jewelry Design

Yanying Shi

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

As a traditional folk art with symbolic and auspicious meanings, folk Paper Cuttings has important value in folk culture and aesthetic system. With the increasing awareness of contemporary consumer aesthetics and cultural identity, traditional handicraft art is creating new connections with modern design. Jewelry, as an artistic carrier that fits the body and carries emotional expression and identity symbols, has the advantage of transforming Paper Cuttings image language into wearable cultural symbols. The integration of Paper Cuttings into jewelry design not only enriches the jewelry form and visual style, but also makes it possible for Paper Cuttings to move from festive decoration to daily aesthetics. Starting from the cultural connotation and modeling characteristics of Paper Cuttings, this paper discusses its symbol translation, process integration and living inheritance path in jewelry design, aiming to explore the symbiotic mechanism between traditional art and modern lifestyle, and promote the regeneration and dissemination of traditional aesthetics in contemporary situations.

Keywords

folk Paper Cuttings; Jewelry design; cultural icon Live inheritance; Process innovation

民间剪纸艺术在首饰设计中的活态传承研究

史艳莹

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

民间剪纸作为具有象征性与吉祥意涵的传统民艺, 在民俗文化审美体系中具有重要价值。随着当代消费审美与文化认同意识的提升, 传统手工艺正与现代设计产生新的连接。首饰作为贴合身体、承载情感表达与身份象征的艺术载体, 具备将剪纸图像语言转化为可佩戴文化符号的优势。将剪纸融入首饰设计, 不仅丰富了首饰形态与视觉风格, 也为剪纸从节庆性装饰走向日常美学提供可能。本文从剪纸的文化内涵与造型特征出发, 论述其在首饰设计中的符号转译、工艺融合与活态传承路径, 旨在探索传统艺术与现代生活方式之间的共生机制, 推动传统审美在当代情境中的再生与传播。

关键词

民间剪纸; 首饰设计; 文化符号; 活态传承; 工艺创新

1 引言

民间剪纸源于民众生活, 是中国传统文化中具有象征意味的视觉表达方式。其形态简练、寓意直接、叙事清晰, 在婚嫁、祭祀、节庆与日常装饰场景中均发挥着情感传递与文化标识功能。剪纸艺术在漫长历史中形成了独特的审美格律, 包括“虚实生形、阴阳相衬、繁简和谐、寓意入象”等审美原则。从符号层面看, 剪纸图像凝聚了农耕文化、图腾崇拜、吉祥观念与社会伦理, 蕴含丰富的文化记忆。然而, 在现代工业文明与城市文化结构的影响下, 剪纸逐渐从生活场景中退隐, 传统技艺传承人群减少, 文化传播媒介趋于弱化, 其与当代生活发生联结的渠道正在缩减。

与此同时, 文化审美回归趋势不断加剧, 具有文化特质与精神意涵的设计产品越来越受到年轻群体青睐。首饰作为具有个性化表达属性的文化载体, 在当代消费市场中呈现出从装饰性向叙事性、象征性与文化性转向的趋势。如何以现代设计手段 *revitalization* (再生) 民间剪纸, 使其成为现代首饰形态语言与情感表达的一部分, 是设计教育与文化传播共同关注的问题。本文试图以“活态传承”作为切入点, 将剪纸从“静态保存”转为“动态再生”, 从文化资源转化为可再创造的设计原型, 探讨其在首饰设计中的创新价值与可持续路径。

2 民间剪纸艺术的文化审美特征与符号体系

2.1 象征性意涵与叙事结构的文化承载

民间剪纸以内涵先行、形随意成的叙事逻辑建构意义世界, 图像并非自然再现, 而是生活经验、礼俗秩序与群体

【作者简介】史艳莹 (2003-), 女, 中国黑龙江大庆人, 硕士, 从事造型艺术研究 (民美)。

情感的象征投射。龙凤离合与、莲鱼言“连年有余”、喜鹊登梅寄托喜报早至，皆以文化共识作为解读前提。将此机制转译为首饰，可在极小尺度承载“祝愿—记忆—身份”三重信息：以符号骨架承载祈愿，以构图节奏唤起代际记忆，以材质与佩戴部位提示身份与场景。设计上宜区分“核心意符”“辅助意符”与“无义装饰”三级层次，使叙事在佩戴路径、触感反馈与光影变化中展开，从而让首饰成为可被阅读、可被互动的文化载体。

2.2 造型语言的抽象化与符号化特点

剪纸以“减法”实现形体生成，重线与面、虚与实的边界组织，形成强对称、节奏重复与平衡张力的稳定范式。其符号化特征与现代首饰追求的“信息压缩、结构清晰、可制造性”高度同构：负形即结构，轮廓即力线，重复即稳态。转译策略包括：以骨架线条确定受力路径，降低非必要细节的尺度；以模块化单元实现叠置与关节连接，保证佩戴舒适与结构韧性；以节奏性开孔控制重量与呼吸感，兼顾空气流通与皮肤触达。配合参数化约束与尺度公差管理，可在微尺度维持视觉秩序与力学安全，使抽象语汇在日常佩戴中获得可靠呈现。

2.3 颜色与装饰性视觉体系的张力

传统剪纸以红为母色，凭借高对比度与纯度构筑节庆性张力，并在地域脉络中派生黑白、套色等谱系。进入首饰语境，色彩不再仅为表层涂覆，而与材料本体、光学反射与肌理耦合：以招丝珐琅或微缩镶嵌实现饱和色块的耐久呈现；以氧化银、绸缎磨砂与高抛镜面形成冷暖与粗细的层级对比；以半透明树脂、宝石内含与竹木天然纹理建构“若即若离”的装饰深度。色彩策略宜遵循“象征—材质—场景”三位一体：用色对应意涵，不滥施浓度；材质决定光泽与耐候；场景区分通勤、礼赠与仪式。由此在控制视觉负荷的前提下，保留装饰性的丰盈与文化的温度。

3 民间剪纸艺术融入首饰设计的图形转译与形态再造

3.1 图像符号的压缩与抽离

民间剪纸的图像语言往往带有浓厚的叙事属性与象征意味，若直接移植至首饰中，容易因结构复杂、信息量过满而影响佩戴性与材质实现。因而，在首饰设计转译过程中，需要对剪纸图案进行结构抽离与符号压缩。设计师通常通过骨架识别与视觉权重重排，将剪纸中的核心构形、结构节奏与转折节点提取出来，转译为线条、几何模块或逻辑重复单元，以保持传统图案的精神内核。例如“龙凤呈祥”这一主题可不再以具象龙凤构形呈现，而以对应的流线节奏与对称结构表达权力与和合的象征价值。此类抽离策略不仅提升首饰的可佩戴性与生产可实现性，更使传统文化符号得以在新的形态语境中获得开放解释空间，实现文化意涵的延续与再生，而非视觉层面的简单复刻。

3.2 镂空结构语言与金属工艺的适配性

剪纸艺术最显著的造型逻辑在于“以空为面、以断为连”，其镂空结构与金属镂空工艺呈现高度一致的空间建构规律。在首饰设计中，通过金、银、铜等延展性金属进行激光切割、酸蚀雕刻、低温锻造与边缘倒角，可在保证结构强度的前提下最大限度再现剪纸的轻盈、通透与呼吸性视觉效果。此外，结合金属热处理与厚薄渐变控制，可强化形态的韧性与回弹性，使首饰在佩戴运动中不易变形。设计中对“透、隔、连、断”关系的精准处理，不仅直接影响首饰的光影表现和皮肤触达感，也强化了佩戴者对首饰的感知参与，使首饰从静态物件转向具有动态交互特质的身体视觉语言。这种工艺契合性体现的不是简单模仿，而是借助跨媒介工艺实现结构逻辑的再表达。

3.3 传统图像叙事向现代情感表达的转向

传统剪纸图像的寓意体系建立在农耕文化、家庭伦理与祭祀仪式的价值结构中，而现代首饰的功能更多聚焦于自我认同表达、情绪呈现与社交符号建构。因此，在图像转译中，需要将传统吉祥符号转向更具开放性、个体化与情感性的当代表达。例如“鱼”在传统语境中寓意“年年有余”，在现代可转化为追求丰盈人生体验的自我愿景；“牡丹”原象征富贵繁华，在现代语境中则可重释为“独立盛放的自我力量”。这一再阐释过程能够使文化符号从“集体象征”转向“个体叙事”，增强首饰与佩戴者情感感知的联动性。通过创造可被重新讲述的符号—情感关系网络，剪纸艺术得以跳脱固定民俗语境，进入真正的“活态传播”轨道，使传统图像体系在当代文化语境中持续生成意义，而非成为凝固的历史符号。

4 民间剪纸首饰设计中材料与工艺创新路径

4.1 材料多样化与跨媒介融合

现代首饰材料谱系的扩展，为剪纸视觉语言的移植与重释提供了更大弹性。以剪纸的“减形—通透—层叠”为结构核心，可将金银合金的延展性与不锈钢的抗疲劳性作为骨架承载，用竹丝与木质薄片形成肌理过渡，以陶瓷、树脂与皮革承担色块与触感的表达；激光切割、数控冲压与超声波焊接等技术使细密孔洞与悬挑细节获得可靠连接。通过“硬材承力、软材设色、复材导光”的组合策略，既保留纸艺的线面节奏与留白逻辑，又建立适配佩戴工况的强度—重量比与耐候性参数，实现东方手工意蕴与当代穿戴场景的结构性耦合。

4.2 数字化技术参与下的形态精度再造

参数化建模与三维打印为剪纸图案的尺度控制与应力优化提供了数据化路径。以拓扑优化与最小厚度约束为边界条件，可在微尺度上对“阴刻—阳刻”转折处进行圆角过渡与肋骨补强，降低疲劳裂纹风险；基于曲面展平与可制造性分析，完成从二维纹样到可弯折曲面的可逆映射，确保复杂

纹理在空间转折中的连续性与表面质量。金属选择性熔化、树脂光固化与微铸造的协同应用,使“纸感轻薄”与“金属耐久”获得兼容;而可追溯的模型版本与参数库,则支持图案的模块化迭代与跨团队共创,推动活态传承由“手工再现”转向“数据驱动的精度再造”。

4.3 工艺再生与当代手工体系重构

在技艺谱系上,将篆刻、掐丝珐琅、丝路镶嵌与微雕、微铆等工艺与剪纸结构进行位序化重组,可形成“结构—肌理—釉彩”三层协同的装饰系统:骨架按剪纸分割设立承力路径,表层以细密鏖点与线刻模拟纸纹纤维感,色域通过半透明珐琅或薄层树脂实现层次渗透与光泽流动。为提升工艺适配度,可引入可拆装工序与可维护节点,构建“修复友好型”连接方式;同时建立以工序卡、质检表与佩戴反馈为核心的闭环评估,形成从工作台到市场的在地化验证机制。通过工艺流程的再组织与标准化个性化的协同,传统手工的审美语法得以在当代生产体系中稳定运行,并在真实消费场景中保持持续生成力。

5 民间剪纸首饰设计活态传承的实践策略

5.1 创作主体的多元化与设计教育介入

活态传承要求突破“技艺—物件—售卖”的线性链条,转向“研究—共创—转化—反馈”的循环机制。以设计院校为枢纽,引入材质学、人体工程学、可持续设计与品牌管理的跨学科课程,组织“剪纸语言—首饰媒介”工作坊,促成民艺传承人与教师、学生、工艺技师、供应链方的平等协作。在项目式教学中,以地方纹样田野采集为起点,完成图形语汇提炼、结构可制造性验证与佩戴场景测试,并将工艺可行性与市场反馈纳入评估。通过校地共建“活态工坊”和IP孵化平台,确立知识产权与收益分配规则,保障传承人话语权;同时建立“反向进修”机制,让传承人进入课堂、学生进入作坊,使技艺、设计与产业在同一循环中协同演进。

5.2 文化叙事场景化与消费语境再建

剪纸首饰从“观赏性器物”向“叙事性佩饰”转变,关键在于将文化意涵嵌入可被日常感知与情感认同的场景。以节庆礼俗、人生礼仪与城市符号为支点,构建“可讲述—可穿戴—可社交”的三层话语:其一,围绕岁时节令与民间吉语,开发主题化系列,使图样从符号摹写升格为情境文本;其二,以婚庆、成人礼、诞生礼等仪式化场合为载体,定义配套式组合佩饰与定制化刻铭服务,强化纪念属性;其三,融入都市日常,如通勤、会友、展览观演等轻仪式场景,优

化体感重量、皮肤触达和耐候性,提升替换与叠戴自由度。通过价位分层与限量策略兼顾大众审美与收藏价值,并在包装叙事、使用说明、保养指南中延伸地域故事,使消费体验成为文化再生产的一环。

5.3 数字化传播平台的视觉内容再生产

面向短视频、直播与虚拟展陈的媒介生态,剪纸首饰的传播需从“成品展示”转为“过程性影像+可互动叙事”。以“从纸到饰”的可视化流程为主线,采用微距拍摄呈现开窗、勾连、掏空等关键刀法与金工铆接、蜡雕翻模、3D打印打样的跨媒介衔接,增强技艺透明度与可信度。建立可视化素材库与统一的图形基因手册,指导不同平台的比例、色温与动线,保障品牌识别的一致性。借助AR试戴、小程序定制与数字藏品,为用户生成可分享的二次创作内容,形成由用户驱动的口碑扩散。通过数据看板持续追踪完播率、互动路径与复购转化,将高互动图样反哺到下一轮设计迭代;并与博物馆、地方文化机构共建在线策展,提供可下载的研究札记与样式源流图,促成数字影像、学术解读与商品转化的协同生长。

6 结语

民间剪纸艺术融入首饰设计,不仅是在视觉形式上的引用,更是一次文化意义与审美结构的重新建构。作为具有深厚文化根性的民间艺术,剪纸在首饰设计中的活态传承,应摆脱静态符号展示与表面化装饰复刻,转向基于文化语义、情感表达与结构逻辑的深层次再造。通过符号转译、材料革新、工艺复合与场景化传播,剪纸艺术可以从传统节日性符号转向当代生活美学符号,实现文化生命力在现代社会中的持续生长。这种活态传承不是简单复原,而是在现代语境中重新创造,使传统艺术真正“活在当下、走向未来”。

参考文献

- [1] 刘盈盈.民间剪纸艺术在首饰设计中的活态传承[J].中国造纸,2025,44(09):201-202.
- [2] 余君辉.剪纸艺术在现代首饰设计中的创新性应用[D].北京服装学院,2023.
- [3] 杨静.民间剪纸艺术在当代首饰设计中的应用与表达分析[J].艺术品鉴,2019,(27):260-261.
- [4] 胡月婷.民间剪纸艺术在当代首饰设计中的应用与表达[D].北京服装学院,2017.
- [5] 胡月婷.探究剪纸艺术对当代首饰设计的启示[J].设计,2017,(05):88-89.