

磁县剪纸无遮挡造型观赋能动画创作研究

刘子怡

河北大学, 河北 保定 071002

DOI:10.61369/HASS.2026030041

摘 要 : 本文以磁县剪纸作为研究对象, 着重关注其具有独特地域文化特质的“无遮挡造型观”, 探究该传统造型理念介入当代动画创作中的转译与应用途径。磁县剪纸所包含的无遮挡空间观念, 打破了西方焦点透视下的视觉遮挡逻辑与空间限制, 不依靠近景遮蔽远景的写实模式, 而是借助剖面式解构、多层次并置等方式, 消除物象表层的遮蔽, 直接展现造型内部结构与空间层次, 构建出物象彼此不遮挡、信息清晰可辨的视觉秩序。将磁县剪纸的无遮挡造型观念引入动画创作, 既是对剪纸资源的系统性发掘与有效利用, 也是对中国传统视觉美学在数字媒介语境下的创新性转化。

关 键 词 : 磁县; 剪纸; 无遮挡造型观

Research on the Animation Creation Based on the Unobstructed Modeling and Visual Representation of Magnetic County Paper Cutting

Liu Ziyi

Hebei University, Baoding, Hebei 071002

Abstract : This paper takes Maixian Paper-cutting as the research object, focusing on its unique regional cultural characteristics of the "unobstructed modeling concept". It explores the translation and application approaches of this traditional modeling concept in contemporary animation creation. The unobstructed spatial concept contained in Maixian Paper-cutting breaks the visual obstruction logic and spatial limitations under the Western perspective perspective, and does not rely on the realistic mode of foreground obscuring the background. Instead, it uses methods such as sectional dissection and multi-level juxtaposition to eliminate the obstruction on the surface of the objects, directly presenting the internal structure and spatial hierarchy of the modeling, and constructing a visual order where objects do not obstruct each other and the information is clearly distinguishable. Introducing the unobstructed modeling concept of Maixian Paper-cutting into animation creation is not only a systematic exploration and effective utilization of the paper-cutting resources, but also an innovative transformation of Chinese traditional visual aesthetics in the digital media context.

Keywords : Magnetic County; paper-cutting; unobstructed styling view

一、磁县剪纸的文化根基

“河北剪纸,在清代最为发达,说是‘燕山巧剪遍舜州’^[1]”。深植于这片燕赵沃土,磁县剪纸的形成与发展绝非偶然,是当地多重文化层累叠加、相互作用的必然结果。从地理地势观察,磁县地处太行山东麓、漳河之滨,属华北平原向山地过渡的丘陵地带,这种地势多伴随半农半牧的生态环境,在如此环境下孕育出的剪纸,既包含了农耕文明的勤勉务实,又保留了游牧文化的粗犷豪放。

从历史维度追溯,剪纸的文化基因可追溯至远古的图腾崇拜与巫术信仰,“旧石器时代兽皮上展现的切割记忆,以及相对熟练的雕镂技艺^[2]”,也为剪纸技艺的深远做了有力佐证。至汉代,纸的发明为剪纸提供了物质载体,而磁县所在的冀南地区恰处于造纸技术北传的重要通道,这种技术的便利,加速了剪纸艺术的本

土化进程。磁县民间至今流传着“剪花辟邪”的古老习俗,春节窗花中的“镇宅虎”“守门神”等形象,其功能已从原始的巫术仪式转化为象征性的精神护佑,“以人为本、以文化信仰为核心的非物质文化遗产,它的文化形制与功能和特定族群的民族身份与日常生活是对位的。^[3]”

“民间剪纸是符合民俗习惯的必不可少的一种艺术活动。它的存在,就必定依附于民间特定的文化背景和生活环境。^[4]”磁县剪纸亦受当地文化信仰影响,磁县境内庙宇林立,佛教、道教与民间信仰交织并存,这种多元宗教生态为剪纸提供了丰富的图像资源,使得磁县剪纸意义超越了单纯的装饰功能,成为民众精神世界的物质载体。

戏曲文化的繁荣则为磁县剪纸注入了叙事性的艺术活力。“戏曲艺术是思想的载体和大众传播媒介,它的活跃表征着早期市民意识的崛起和封建文化内部自我批判意识的萌生。^[5]”磁县地处

基金项目:河北省社会科学基金一般项目“河北传统剪纸的当代转化和创新路径研究”(项目编号:HB25YS015)阶段性成果。

作者简介:刘子怡(2002.09—),女,汉族,江苏省沛县人,硕士在读,研究方向:剪纸的无遮挡观念介入动画创作。

豫剧、河北梆子、平调落子等多种戏曲流派的交汇地带，民间赛社、庙会演出频繁，戏曲故事成为剪纸创作的重要题材来源。张树梅的戏曲作品具有极强生命力，她的戏曲人物剪纸获得学术界的广泛认可，她准确把握戏曲艺术神韵与剪纸语言特性，加入自身理解与观念。戏曲与剪纸深度融合，拓展剪纸的表现题材，为剪纸艺术的创新发展储备文化底气。

从传承方式来看，“剪纸艺术是我国民间文化的一支奇葩。剪纸技艺主要依靠民间口传心授予以活态传承。^[6]”这种传承模式决定了剪纸技艺与地方文化、祝愿希望、日常生活的高度黏合。剪纸图样中的“抓髻娃娃”“扣碗莲花”等造型，往往蕴含着特定的婚嫁寓意与生育祈愿，成为女性之间交流的符号语言。这种植根于日常生活场域的传承路径，既保障了剪纸艺术文化在社会结构变迁中的相对稳定性传递，亦为个体艺人的风格创新提供了必要的空间。

图1 石榴

图2 扣碗莲花

二、磁县剪纸的无遮挡造型观特质

剪纸的“无遮挡造型观”并非简单的技法特征，而是一种有根植于其文化根基的系统性视觉思维方式，它突破了西方透视学所确立的空间表现范式，以剖面式视角，建立起一套独具特色的平面造型法则。“剪纸的造型体系中属于造型体系中四维的多点透视，剪纸为了完整的表现出想要表现的事物，把整个屋子都放在一个画面，把屋内外不同空间的东西放在一个画面，平面铺展，互不遮挡^[7]”，这种造型观的核心在于，以轮廓线的完整性为最高原则，通过物象的解构与重组，实现造型的视觉传达效果。在磁县剪纸艺人的创作实践中，物象被赋予完整的轮廓呈现，以张树梅先生的戏曲剪纸作品——《劈山救母》为例，讲述的是《宝莲灯》中的一出，作品呈现的是沉香为救其母，欲劈山的画面。在画面中我们不仅看到沉香手持斧头，高高举起准备劈山，我们还可以看到本应在山中，而非出现在眼前的华山三圣母。这种表现方式好似将山的剖面展现在大众视野，不仅展现了肉眼可看到的景象，更将“心眼”所见，心之意象呈现至纸面，以更加直观的方式讲述故事。这便是磁县剪纸中，无遮挡空间观念在剪纸中区别于其他剪纸的特别之处。

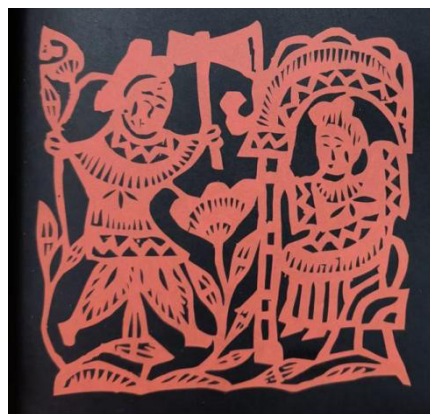

图3 《劈山救母》

从造型语汇的具体构成来看，传统剪纸以镂空为造型手段，阳纹剪纸保留线条、剔除块面，阴纹剪纸则反之，而磁县剪纸的独特之处在于“磁县剪纸作品在创作中阴阳结合，加强了视觉对比效果，是区域社会文化特征在民间工艺作品中的一种体现。^[8]”创作者善于在同一幅作品中交替使用阴阳纹样，使正形与负形相互依存、彼此生发，形成“你中有我、我中有你”的视觉张力，这种线面的自由转换打破了单一技法的单调感，在平面空间中创造出丰富的层次变化。

在当代语境下重新审视这一造型观，可以发现其蕴含的古代智慧对当代视觉符号发展具有深刻的启示意义。无遮挡造型观提醒我们，视觉表现存在着另一条路径，即通过显化来表达本质。创作者在创作时，需要既遵循传统文化的规范与真实生活所感，又要融入自身心理的真实情感体验。这样，剪纸创作才能在“意境、意象与形体”之间，利用无遮蔽的空间思维，实现造型与内在情感的和谐统一。磁县剪纸的无遮挡造型观介入动画创作不仅是一种文化保护的姿态，更是一种美学创新的契机。

三、磁县剪纸的无遮挡造型观介入动画创作方法

（一）从传统剪纸造型符号到动画转化

中国民间美术创作观念主要来自于作者内心对美好生活的向往，是劳动者内心真实意念的体现。传统剪纸造型符号向动画的转化，是一个涉及形式符号提取、逻辑重构与叙事功能适配的系统性创作过程。磁县剪纸的无遮挡造型观为这一转化提供了独特的美学资源，其平面化的视觉思维与动画的媒介特性之间存在着深层的亲性和，同时也面临着从静态装饰到动态叙事的改变。

在造型符号的提取层面，首先需要建立对剪纸纹样的梳理。“民间美术的文化思维更依赖于信仰的文化心理和心象的真实，依赖于生活日常性的生存功利需求。^[9]”磁县剪纸历经数百年的传承演变，形成了相对稳定又持续更新的符号系统，大致可分为人物造型、动物纹样、植物图案、器物符号与装饰纹样五大类别。这些高度风格化作品，本身就是动画角色设计的现成资源。这些符

号并非孤立存在，而是处于严密的组合规则之中，共同构成了可解构、可重组的视觉语法。

向动画转化的首要步骤，是对这些传统符号进行解构。以人物剪纸为例，完整的造型可拆解为头部、躯干、四肢、服饰、道具五个层级，每个层级又可进一步细分为可独立运动的单元，以便在动画中实现眼神的流转、身体的摇摆。例如，2023年的动画短片集《中国奇谭》中的《小满》，是一部具有代表性的剪纸定格动画短片。该片以其独特的剪纸动画风格获得多项国际影展认可，其创作团队对传统剪纸符号进行拆解，人物面部采用模块化设计，这种处理方式既保留了剪纸艺术的平面美感，又赋予了角色以生命的灵动。

图4《小满》

从符号到动画的转化，最终指向一种“新民间动画”的美学形态，它既非传统的博物馆式保存，也非民间元素的猎奇式消费，而是在深刻理解文化基因的基础上，使传统造型观在新技术条件下获得新的生命力。磁县剪纸的无遮挡造型观在这一过程中扮演着方法论的角色，通过推动动画创作，从只强调技术进步，回归更注重内容美学的沉思，从大风向的趋同回归文化内涵的表达。

（二）从无遮挡思维到动画表达新境

无遮挡思维向动画表达的转化，本质上是一场表现方式的更新。这种思维主张去掉本该遮挡的部分，将更多的内容展现给观

看者，这一哲学立场在动画媒介中获得了前所未有的实现可能。磁县剪纸的无遮挡造型观念介入动画，它坚持在平面的透明性中呈现物象的完整轮廓，而基于无遮挡思维的动画创作，将空间理解为多个平行图层的叠加组合，“剪纸意象是民众长期感知外物的直觉经验的凝固，^[10]”不以寻常的前后遮挡为构图原理，而是突破限制，突破肉眼所不能达的界限，以“心眼”所向，心中意象作为新的表现方式，以近乎平等的视觉权重并置于画面之中，每一需要被展现的图层，都保持其轮廓的完整性与可读性。

无遮挡观不仅是一种造型表现的方式，它与肉眼至心眼、空间外部至空间内部、真实至本真的关联尤为密切。无遮挡空间观给以符号造型更多的叙事空间，呈现事物背后的真实精神形态，创作者通过艺术想象的审美关照，将主观思绪介入作品创作，进而将剪纸塑造为主客合一的意象造型。

数字技术为无遮挡思维的动画表达开辟了新的可能维度，同时也带来了新的挑战。三维动画软件的默认设置以透视相机、光照模型、材质渲染追求物理真实，这与无遮挡思维的平面性、装饰性、完整性形成根本张力，在三维空间中运动却以二维面貌呈现，创造出“立体剪纸”的悖论性视觉效果。磁县剪纸介入动画创作，可沿此路径深入探索，以地域性的造型资源参与美学实验，在技术标准的统一化趋势中保持文化表达的差异性。动画创作效果不再一味追求是否足够立体足够真实，而是在此基础上融入更多思考与尝试，完成更加具有内涵有趣味的动画作品。

从磁县剪纸等民间造型符号跃迁为动画语言，是一项活态传承的可实现路径。曾经吕胜中先生以剪纸“小红人”为标志性语言，将传统民间美术转化为当代艺术用语言，创作出具有广泛影响力的作品。如今创作者将磁县剪纸所包含的无遮挡空间观念，融入动画创作，亦是活态传承。如此并非把旧纹样简单搬上屏幕，而是把剪纸造型背后所蕴含的审美拆解成不同内容，再让它们在数字引擎里重新生长。

参考文献

- [1] 王伯敏. 中国民间剪纸史 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2006.
- [2] 李伟, 邵玲莉. 河北剪纸艺术及其历史文化研究 [M]. 保定: 河北大学出版社, 2006.
- [3] 乔晓光, 裴诗贇. 从中国开始: 剪纸艺术的世界现象及其文化发现与认知 [J]. 民艺, 2021, (06): 82-87.
- [4] 吕胜中. 中国民间剪纸 (上卷) [M]. 湖南: 湖南美术出版社, 1996.
- [5] 李振纲. 燕赵文化的历史传承和精神特质 [J]. 文史哲, 2005, (01): 25-27. DOI: 10.16346/j.cnki.37-1101/c.2005.01.008.
- [6] 张莉. 民间文化的对外传播与文化调试——以中国民间剪纸艺术为例 [J]. 河南社会科学, 2014, 22(09): 89-93+124.
- [7] 靳之林. 谈民间剪纸的造型 | 兼论第三造型艺术基础 [J]. 艺术科技, 1987.12
- [8] 李伟, 张彦辉, 苏国伟. 河北磁县剪纸文化研究 [M]. 保定: 河北大学出版社, 2012.
- [9] 乔晓光. 中国剪纸艺术实践与文化研究的开拓者——滕凤谦研究 [J]. 民艺, 2019, (01): 33-36.
- [10] 罗亚萍. 民间剪纸艺术对现代设计的启示 [J]. 农业考古, 2012, (04): 252-254.