

剪纸艺术在包装设计中的应用研究

王宇

(绥化学院, 绥化 152000)

摘要: **目的** 探索包装设计的发展思路及其对剪纸艺术的借鉴与应用策略。**方法** 从剪纸艺术的内涵与社会功能入手, 分析剪纸艺术的特点, 并结合剪纸艺术在当前包装设计领域的应用价值进行探究, 由剪纸艺术的文化内涵、创作手法和色彩3大表现为突破口, 总结其与包装设计的融合路径, 再通过黑龙江地区剪纸艺术的实际表现探寻两者的互融互生, 最后以剪纸艺术对现代包装设计发展的指引进行总结与展望。**结论** 剪纸艺术与包装设计的相互结合, 能够通过一定的艺术手法和表现形式来反映人们的所观、所思和所感, 让人们感受到传统艺术之美, 这不仅有利于产品的宣传、提高产品的销售量, 而且还能够丰富产品的文化内涵、增强产品的价值、促进企业的长远发展。

关键词: 剪纸; 包装; 融合

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)10-0259-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.10.045

Application of Paper-cutting Art in Packaging Design

WANG Yu

(Suihua University, Suihua 152000, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the development ideas of packaging design and its reference and application strategy for paper-cutting art. Starting from connotation and social function of paper-cutting art, the characteristics of paper-cutting art were analyzed, and the application value of paper-cut art in current packaging design was explored. With cultural connotation, creative technique and colors of paper-cutting art as breakthrough, the paper summarized its fusion path with packaging design, and explored the mutual integration and intergrowth through the actual performance of paper-cutting art in Heilongjiang region. Finally, the direction of the paper-cutting art in modern packaging design development was summarized and prospected. Combination paper-cutting art and packaging design can reflect people's views, thoughts and feelings through certain artistic techniques and forms of expression, and make people feel the beauty of traditional art. It is not only beneficial to product propaganda, increasing sales of the products, but also can enrich the cultural connotation of products, enhance the value of the products, and promote long-term development of enterprise.

KEY WORDS: paper cutting; packaging; fusion

剪纸是我国传统文化中最具乡土气息的艺术形式之一, 与人们的生活密不可分, 又因为使用材料较为低廉、形式多种多样以及丰富的文化内涵, 成为民间生活习作中的一个剪影, 是广大民众用情感孕育出的心灵之花。最早的剪纸雏形发现于西汉, 之后逐渐

发展完善, 出现了几何纹样或人物、花卉、龙凤呈祥等图案, 加之多用吉色、素色、借用色等, 更是被人们赋予了吉祥如意的象征意义, 千百年来一直出现在人们的各种节日吉庆中^[1]。随着社会经济的发展, 剪纸又以一个崭新的姿态出现在了各个文化领域中, 并

收稿日期: 2019-01-18

基金项目: 黑龙江省教育科学“十三五”规划 2018 年度青年专项课题: 纤维艺术课程中培养学生创作能力的实践研究 (JJD1318007); 黑龙江省哲学社会科学研究规划课题: 黑龙江民间剪纸文化实践路径研究 (18YSE641); 黑龙江省教育厅基本科研业务费项目: 海伦剪纸文化实践路径研究 (KYYWF10236180131); 绥化学院教育教学改革项目: 视觉传达设计专业向应用型转变的实践研究 (JS20190053)

作者简介: 王宇 (1984—), 女, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院讲师, 主要研究方向为设计艺术学。

成为不可或缺的重要元素。最值得一提的是剪纸艺术在包装设计领域的现代化应用,无论是月饼包装、酒包装、传统糕点包装还是茶叶包装、首饰盒包装等,剪纸艺术都灵活地融入其中,给包装的形式带来了与众不同的特质和深厚的文化内涵,增强了商品的市场竞争力,实现了包装设计与发扬剪纸文化的双赢。本文主要研究剪纸艺术元素在包装中的应用方向与策略,希望能够在推进这一民间艺术传承的基础上,更好地将其应用到包装中。

1 剪纸艺术的特点分析

剪纸艺术的特点主要表现在3大方面。第一,以线为基本元素。剪纸艺术通过变化的线性结构进行创造,剪去或者刻去一张纸上不需要的部分,保留最后的形式部分。可以说,无论是阳刻剪纸还是阴刻剪纸,剪纸艺术最基本的造型元素便是线^[2]。第二,题材较广泛。剪纸艺术的题材主要借助人们的联想性思维,所以囊括很多方面,神话故事、戏曲人物、吉祥图案抑或日常生活的景象,这些都是剪纸艺术的良好题材,反映的都是人们丰富的想象力和对美好生活的追求。第三,具有很强的装饰性。剪纸艺术有着较艳丽的色彩,如红色、橙色、黄色、绿色等都是应用广泛的专用色彩,尤其是红色由于有着吉祥、幸福、温暖的象征属性,有着极强的装饰效果,得到了广泛使用。

2 剪纸艺术在包装设计中的应用价值

我国的包装业起步较晚,因此在实际的设计中很多设计师自觉或不自觉地将目光投向发达国家,学习他们的设计理念及方法。但是,盲目地学习外国设计理念与技术,并不适合中国的国情,很可能导致“水土不服”和“消化不良”等负面效果^[3]。正因如此,在我们的生活中,虽然到处可见各式各样的包装产品,但是却鲜有能够体现民族风格的产品包装,无法满足人们的审美需求。在这种情况下,包装设计师应该明白优秀的传统文化是维系一个民族的生命线,应该得到合理的利用与发扬,而一味套用发达国家的设计模式是无法设计出符合人们审美和需求的产品包装的^[4]。民间剪纸艺术有着悠久的历史,有着鲜明的中国特色,将其融入包装设计中,在造型、色彩以及构图上予以创新升级,不仅可以体现品牌特色、突显文化底蕴,而且还可以更好地迎合现代人的审美理念,从而创造较好的经济效益和社会影响。正所谓“越民族,越世界。”在未来的包装设计领域,融入剪纸艺术元素是可行的,也是极具现实意义的。

3 剪纸艺术在包装设计中的应用方向

在了解了剪纸艺术的特点及其重要意义后,下面接着从文化内涵、创作手法和色彩元素3方面探寻其

在包装设计中的应用方向,借此为具体的应用策略提供理论与技术支持。

3.1 文化内涵的延伸

剪纸艺术在悠久的历史发展进程中,其艺术形象所展现出来的文化内涵充分体现了人们对于精神层面的追求。将这样的文化内涵融入现代包装设计中,进行意义的延伸,能够赋予作品一个主题,展现独特的文化品位^[5]。松树、仙鹤、灯笼、桃子、鱼等事物和形象所蕴涵的深刻寓意,有利于包装产品文化内涵的提升。如“抓髻娃娃”这一剪纸纹样中流布最广的形象,在民俗文化中具有驱鬼、止雨、生育、繁衍等文化寓意,将其应用到包装设计中进行艺术变体,不仅能够与寓意美好的内容互相结合,突出审美价值,被大众所喜爱,而且还能够凸显文化内涵,在情感上与受众产生共鸣,形成一种心理上的归属感与认同感。但是,在实际的应用过程中,包装设计师必须注意地域文化的差异,如果剪纸艺术内容涉及宗教、传说、历史、民俗等内容时,要与包装产品的销售地进行文化对照,不可乱用。比如,“松鹤”题材在我国多寓意健康长寿,但在法国却不吉利,因此必须尊重设计主题和设计文化,以更好地表达包装设计的文化内涵。

3.2 创作手法的升级

剪纸艺术的基本特征是以心造型、以理造型、以美造型,独特的创作手法展现出了意想不到的效果。第一,抽象造型元素的应用。剪纸艺术对抽象造型的追求十分突出,借此表达对客观事物的感受或者表示一个具体的概念,给人以联想,呈现出虚与实、抽象与具体的统一^[6]。将这种造型形式与包装设计结合,可以产生理想的效果。比如,酒的包装设计中,设计师可通过剪纸艺术将酿酒的历史和相关故事表现出来,进一步将相对复杂的人物故事抽象化,如此便可以更好地展现故事情节,让酒的包装在抽象化的基础上展现情感性画面,提升艺术效果和包装价值,给消费者全新的视觉体验。第二,剪纸纹样的应用。不受形式的束缚,剪纸纹样十分自由,其所呈现的神兽、人物、花卉、果树、牲口等都寄托着人们对美好生活的憧憬。将其应用于包装设计中,可以传达美好的寓意,传承和弘扬我国的文化传统。比如,月饼、元宵、粽子等属于传统节日中的食品,在设计包装时多会借助剪纸艺术元素进行文化内涵的表达。另有喜糖、蛋糕的包装等,都是剪纸元素的有效载体,其纹样可以给包装带来与众不同的视觉效果,让包装产品从同类产品中脱颖而出^[7]。第三,镂空造型元素的应用。镂空造型艺术主要通过点、线、面的基本表现形式,进行多样化组合,从而形成一种虚实结合、穿插配置的艺术效果,具备很强的节奏感和韵律感。表现在包装设计中或者直接在包装造型的开口上进行设计,或者仅采用中国民间剪纸进行装饰,有着其他元素所不能体现的优势。

3.3 色彩元素的应用

红色一直是人们公认的最具原始性、生命力和视觉冲击力的色彩,同时也是剪纸艺术的常用色,寓意幸福吉祥、喜气洋洋。在剪纸艺术色彩融于包装设计中时,为了使包装图案看起来清晰,进一步强化喜庆的特点,设计师将淡黄色作为底色,强化了吉祥纳福的含义,有效增强了包装的文化价值^[8]。比如“乡圆”月饼包装设计,同样以红色为主调,但在内部配有金黄色的底色,再以白色搭配剪纸图案,从而使图案清晰而不失喜庆感,既可以烘托气氛,又表达了一种清晰的祈祥纳福的象征意义。

4 剪纸艺术在包装设计中的应用策略——以黑龙江剪纸为例

黑龙江剪纸艺术在时代的发展和传统艺术演进的过程中无论是图形符号、文字语言抑或色彩语言等方面都有着突出作用,给包装设计的完善与升级带来更多的机会^[9]。为了更好地说明剪纸艺术在包装设计中的应用策略,下面以黑龙江地区的剪纸艺术为例,对其在包装设计中的应用进行深入探究,总结设计经验。第一,图形语言的应用。一个个寄托着精神和理念的图形构成了黑龙江剪纸艺术,且每一个剪纸作品都有着特定的表意性的图形符号,这些符号逐步被固定并被赋予了特定的内涵。将这一图形语言融入包装设计中可以引人联想与想象,激发人深层次的心理感悟,从而更好地传递产品信息。值得注意的是,设计师在应用过程中必须抓住产品以及图形的特色,寻找两者的契合点,从视觉形态到情感思想上都要做到全面融合。第二,文字语言的应用。剪纸文字语言有利于包装呈现更加优美的整体形象,取悦消费者,激发他们对产品的兴趣。尤其是在包装设计的品牌、基本信息介绍、商标、说明等方面,设计师要恰当运用剪纸文字语言来准确表达包装的核心信息。第三,色彩语言的应用。消费者对于产品的第一印象多来自色彩,因此在包装设计中,设计师要想让黑龙江剪纸艺术和包装设计完美融合,必须在色彩搭配上下功夫,不断进行优化调整,借助更加深厚的传统文化寄托人们的美好愿望与期盼,以更加吸引人的外部设计引起消费者关注,这些在一定程度上为黑龙江剪纸艺术的现代化应用打下了基础。由此可见,将剪纸艺术尤其是其中的色彩进行包装整合时,必须衡量剪纸色彩是否可以优化包装的外部形象,以更加和谐的姿态吸引消费者,提升其对包装设计的丰富和升华作用。

5 结语

民间剪纸包装设计不仅有着功能化的外表,而且有着多样化的社会文化功能。作为不依附其他元素的一种,其在包装设计中发挥着越来越重要的作用。设计师必须从这一现实出发,结合民间剪纸的艺术特点

及其对包装设计的价值预估,寻找两者的融合点,并从中选取精髓进行剖析、分解、提炼,实现对其的概括、抽象和再创造,传达出所蕴涵的文化观点和情感,实现传统艺术形式与现代生活的混搭^[10],只有这样,才能建立相互的认同,在包装设计中找到更加切合的点,熟练地驾驭剪纸艺术形式和艺术符号,使中华文化元素在现代商业运作中得到发扬光大,这既是一种挑战,又是不可推卸的责任,如此才能使我国的包装设计具有民族性和本土文化特征,进而走向国门,在全世界人民的心里树立良好的形象。

参考文献:

- [1] 郝婷,张瑾,苏楷晨. 剪纸艺术在包装设计中的应用研究[J]. 包装工程, 2014, 35(4): 118—122.
HAO Ting, ZHANG Jin, SU Kai-chen. Application of Paper-cut Art in Packaging Design[J]. Package Engineering, 2014, 35(4): 118—122.
- [2] 梁丹. 剪纸艺术元素在包装中的应用研究[J]. 艺术科技, 2016, 29(9): 32—43.
LIANG Dan. Research on the Application of Paper-cut Art Elements in Packaging[J]. Art Science, 2016, 29(9): 32—43.
- [3] 张筱蓉. 民间剪纸艺术在地方特产包装设计中的应用[J]. 艺术教育, 2011(6): 146—147.
ZHANG Xiao-rong. The Application of Folk Paper-cut Art in Local Specialty Packaging Design[J]. Art Education, 2011(6): 146—147.
- [4] 汪颀洲. 民间剪纸艺术在现代包装设计中的应用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2013(5): 160.
WANG Xin-zhou. The Application of Folk Paper-cut Art in Modern Packaging Design[J]. Literary life·Wenhai Art Court, 2013(5): 160.
- [5] 杨晓璇. 浅谈中国传统剪纸艺术在现代包装设计中的应用发展及传承探究[J]. 科技与创新, 2016(10): 20.
YANG Xiao-xuan. Discussion on Application Development and Inheritance Research of Chinese Traditional Paper-cut Art in Modern Packaging Design[J]. Science & Technology and Innovation, 2016(10): 20.
- [6] 代秀芳. 现代包装设计中传统剪纸艺术的应用价值与现实意义[J]. 艺术教育, 2016(1): 242—243.
DAI Xiu-fang. The Application Value and Practical Significance of Traditional Paper-cut Art in Modern Packaging Design[J]. Art Education, 2016(1): 242—243.
- [7] 吴瑞婷. 浅谈民间剪纸艺术造型在包装设计中的运用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2011(1): 191.
WU Rui-ting. On the Application of Folk Paper-cut Art Modeling in Packaging Design[J]. Literary life·Wenhai Art Court, 2011(1): 191.
- [8] 黄瑶. 中国剪纸元素在食品包装设计中的应用[J]. 文艺生活·文艺理论, 2013(3): 181.
HUANG Yao. Application of Chinese Paper-cut Elements in Food Packaging Design[J]. Literary Life·Literary Theory, 2013(3): 181.
- [9] 孙思懿. 剪纸艺术在包装设计中的应用[J]. 现代装饰(理论), 2015(3): 13.
SUN Si-yi. Application of Paper-cut Art in Packaging Design[J]. Modern Decoration(Theory), 2015(3): 13.
- [10] 张林燕,姚文婷. 民间剪纸艺术在民族化包装设计中的应用[J]. 中国包装工业, 2014(16): 77.
ZHANG Lin-yan, YAO Wen-ting. Application of Folk Paper-cut Art in Nationalized Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2014(16): 77.