

折纸在现代平面设计中的应用探析

杨文丹

(苏州大学, 苏州 215021)

摘要: 通过对折纸特点以及在平面设计中应用案例的分析, 探寻折纸与平面设计的联系性, 提出要重视和拓宽折纸在平面设计中应用的观点。在分析总结中得出折纸的应用有利于平面设计的传播需求, 而折纸也从中获得了更大发展平台的结论。

关键词: 折纸; 平面设计; 应用; 发展

中图分类号: J524.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)18-0104-04

Application Analysis of Paper Folding in Modern Graphic Design

YANG Wen-dan

(Soochow University, Suzhou 215021, China)

Abstract: Through analyzing the origami characteristics and application cases in graphic design, it explored the relationship between them, and put forward a view of valuing and expanding the application of origami in graphic design. Since summarizing the application of origami from analysis and conclusion benefits the demands of spreading of graphic design so as to gain a wider development platform for the origami.

Key words: paper folding; graphic design; application; development

折纸是一种以纸张折成各种不同形状的艺术活动, 它属于纸艺术的一种。广义上认为只要是通过纸折叠所创造出来的物品都可以认定为折纸。人们普遍认为折纸起源于公元1世纪或2世纪的中国, 之后在日本兴起并发展。到20世纪中叶, 折纸实现了不同技巧和折叠方法的联合应用。

1 当代折纸艺术的发展与拓宽

千纸鹤、会跳的青蛙以及纸飞机、纸船都是童年时代非常熟悉的, 但现代折纸已不再局限于儿童的玩具。它成为了一种极富挑战性的启发思维的活动。人们看到折纸被广泛应用到建筑、装饰、服装、橱窗展示、工业造形以及平面设计中。这是由于一方面热衷于折纸的人不再满足于传统的折纸花样, 不断尝试创作新的作品, 更有些实践先锋艺术家将折纸艺术与时尚设计结合起来。如 Peter Callesen 的 A4 纸作品, 将有限的平面, 制作出了无限可能的立体作品, 带来让

人叹为观止的视觉享受, 见图1。Jeff Nishinaka 将折纸

图1 遥远的期待

Fig.1 Distant Wish

与其他纸艺技巧融合创作出许多衬托时尚商品的作品。如今, 全世界喜欢折纸的人数量在不断地增加, 折纸技艺精湛的人更是越来越多, 推动了折纸的普及与发展。

另一方面, 在当代艺术设计发展过程中, 折纸的多样性和可能性也吸引了各类设计师的参与, 并启发了他们的创作灵感。很多设计师开始参与到折纸艺

收稿日期: 2011-06-06

作者简介: 杨文丹(1983-), 女, 广东蕉岭人, 苏州大学讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

术的研究与实践尝试中来。著名奢侈品牌“爱马仕(Hermes)”前几年就在官网上推出了Kelly手袋的下载纸样,鼓励消费者折叠出爱马仕的包。折纸在这多元的发展条件下有了更为广阔的发展空间。

在众多的折纸应用中,发现折纸在平面设计中也有不少尝试,但尚未形成一定的重视以及广泛的普及。实际上,折纸本身也属于平面设计的一种,它的材质和结构特征,能更好地实现平面设计师们一直追求的平面不平的效果。从这些方面来看,折纸在平面设计中的应用更加广泛。

2 折纸在平面设计中的应用

2.1 折纸在平面设计中的应用实践

目前,折纸在平面设计中的应用主要可分为两类,一类是二维呈现,即折叠好造型通过翻拍或电脑模拟折纸效果应用到设计作品中,这类应用常见于标志图形设计以及广告设计中。另一类是三维呈现,即直接在作品中折叠成型,主要常见于包装设计、书籍装帧设计中,在当代一些广告设计中也有涉及。

1) 运用于标志与图形设计。众所周知标志主要是由文字以及图形符号任意组合而成。除了具象图形、抽象图形之外,文字也常常被设计师转化为图形用于设计作品中。而折纸多变的可能性,使得在设计标志以及图形时,完全能够准确地塑造图形和文字,见图2。

图2 标志设计
Fig.2 Logo design

折纸形成的标志具有2个突出的优势特征:一个是立体感,纸材本身的肌理与质感配合折叠形成的立体效果,进一步地促成了标志丰富的光影变化,使得标志脱颖而出,具备更强的视觉冲击力。第2个特征就是亲和力,标志中折叠形成的图形,大多来源于熟悉的形象,可以与消费群体产生良好的互动,实现标

志有效传达的最终目的。折纸在标志设计中是一种值得尝试的表现角度和表现手法。

2) 运用于包装设计。在包装中,纸包装占据了绝对主体地位。当今时代提倡低碳、环保、绿色等健康理念。需要胶粘以及订装的包装形式正被设计师们摒弃,折叠纸盒受到商家及消费者的欢迎。折叠纸盒中的折叠方式与折纸有着非常相近的构成元素,设计师开始在包装结构设计之时,不断尝试将折纸技巧应用其中,达到既美观又牢固的造型,见图3。这种设计

图3 包装设计
Fig.3 Packaging design

制作便利,一次成型,既节约了生产成本也方便商家运输与组装,消费者在使用时也非常便利。现在有不少设计师,在考虑包装使用功能之外的二次利用,例如:包装纸用完后可以折叠成其他形态再次使用。通过这些巧妙的设计,赋予了包装更多的创意性与趣味性。

3) 运用于书籍装帧设计。书籍这类主要由纸材料构成读本,由于其独特的书卷气息,从来都是设计师青睐为之设计的载体。随着多媒体的迅猛发展,电子读物为人们所熟知和依赖。与此同时,不少读者开始怀念起那些洋溢着浓郁书香的书籍。书籍设计师敏锐地发现这种趋势,并开始对尊重书籍文化概念和书籍新审美意识有了多元的认同。他们以文本为基础创作,整体思考设计,运用独特的设计手法来传递不同的书籍视觉语言。这些设计手法中,折纸的效果尤为突出。著名的书籍装帧设计大师吕敬人的“书籍五感装置”,见图4。就是一组运用折纸手法设计的优秀典范,折纸贴切地完成了作品“视、触、听、味、嗅”的传达任务。

结合案例,纵观书籍的装帧形式与结构构成,蝴蝶装、包背装以及经折装是与折纸结合得很好的装帧形式,另外护封、腰封以及书脊部分也是设计师可开

图4 书籍五感装置

Fig.4 Five ports feeling device of books

发的“设计场所”。

4) 运用于纸品设计。卡片、名片等纸品设计中也能看到不少折纸的巧妙应用,见图5。贺年卡借助折纸

图5 卡片设计

Fig.5 Paper design

的技巧,巧妙地将三角形的纸变化成了小狗的形象,点题效果非常好。请柬则利用折纸直接把新娘、新郎的礼服折叠出来,显得创意十足又与众不同。2008年奥运会中水立方展馆的儿童立体邮册以及2010年世博会纪念品之一的场馆折纸,都是折纸应用于纸品的设计典范。另外折纸还有非常丰富的象征意义。如熟悉的千纸鹤,将千纸鹤或其他带有祝福寓意的折纸设计于卡片中,可以更好地传达祝福的意愿。

5) 运用于广告设计。广告最重要的就是创意新颖,版式突出,具有视觉冲击力。而纸材本身是文字的载体,折纸的折叠样式又丰富多样,可创造出具象、抽象的各类造型,可作为广告主体形象或辅助形象使用,2008年北京奥运期间,户外广告中“没有不能夺的金”。运用折纸技巧,将纸张或折叠或弯曲地制作出了跳板、杠铃、吊环以及跨栏等运动器械,可谓把折纸的魅力发挥得淋漓尽致。给消费者带来别样的视觉感受。这类作品与受众的互动性强,信息的传播更为顺畅。另外,折纸作为传统文化的载体,具有显著的民族特征。对于表达一些具有传统民俗文化内容的广告作品能起到事半功倍的效果,见图6。

图6 广告设计

Fig.6 Advertisement design

2.2 折纸在平面设计中的应用优势

1) 工艺简单,概念环保。折纸在平面设计中的应用,主要还是局部应用,而且以简单折叠方式和折叠形象为主,制作过程方便。另外,折纸结构使得设计能够实现一次成型,不用胶粘固定,是一种环保和健康的方式。

2) 颜色多样,质感立体。色彩各异纸材塑造的折纸形象能在光线下提供更多的立体感,从而增加对人视觉上的刺激。纸的厚度、颗粒、密度与纹理的不同,使得纸材的质感丰富多样,增加了受众的触觉感受,充分体现了平面“不平”的重要特点。

3) 兼具创意性与趣味性,传播更为有效。无论在东方还是西方,折纸都具备广泛的群众基础,人们对这种形式感到熟悉亲切。一方面,设计师借助折纸创造性的活动来释放自己的创意。另一方面,受众群体在组合或折叠的拆分过程中实现了对作品的关注与理解。并在这个过程中获得探索的快感。折纸效果使传达与接收的双方都收获了快乐。

3 折纸在平面设计中普及应用的可能探析

1) 当代设计师的广泛参与,带来对折纸应用的不同解析。早在20世纪初西方各艺术流派的大师们都尝试过折纸艺术,包豪斯的设计先驱们都有过分析纸质,研究折纸等纸艺的练习尝试。如今,随着时代的发展,人们对计算机设计的“冰冷”作品开始厌倦。手工折纸等传统门类重新受到设计师的青睐。随着越来越多设计师的参与,可以预想折纸在平面设计中的应用也将异彩纷呈。

2) 高科技背景下的新材料以及新技术的发展。材料的选用会直接影响折叠的效果,以及最终外型。

如今的折纸可选择的纸材越来越多,而且折纸所使用的材料已不仅限于纸材,世界各地的折纸爱好者,在坚持折叠规范的前提下,尝试利用现今新出现的不同材质模拟折纸效果。早些年美国的莱恩·艾伦就采用“奥肯”技术,把几种优良金属材料制作成薄纱,折叠出了不同的形状。这种材料能够模具化生产以及制作良好的弯曲效果,这使得折纸有了更大的创造空间。平面设计中使用的材质是丰富多样的,一旦技术允许,更为广泛地实现折纸的应用将成为可能。折纸效果在平面设计中的应用将会更加多元化。

3) 新折叠方式与技巧的创造。长期以来折纸都以固定的规律折叠,缺乏创新,但平面设计中却都是以创意优先的。折纸在平面设计中的应用就成了新的创意载体,设计师可以根据需要改进并创造新的折叠方式与技巧,或是与其他艺术相结合,不断设计出崭新的作品。

4 结语

综上所述,折纸在平面设计中的应用是实用并空

间广阔,同时可以预想折纸在平面设计范畴上的应用是个双赢的尝试,平面设计基于折纸的融入,实现了更为丰富的变化。另一方面折纸艺术在平面设计这一多样的平台上势必再度焕发出了惊人的魅力。当然应该意识到,折纸应用于平面设计中不能只是简单地照搬,而是从中提炼合适的元素与精华。结合现代创意手法与表现技巧,进行有意味、有美感的再创作。这样折纸才能以一种全新并符合现代审美标准的视觉形象呈现,实现设计的最终目的。

参考文献:

- [1] 瑞克·比奇.折纸大全[M].张舟娜,译.哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2007.
- [2] 陈琳琳,邬烈炎.现代纸艺[M].南京:江苏美术出版社,2001.
- [3] 吕敬人.书戏[M].王昕,译.广州:南方日报出版社,2007.
- [4] 苏杰.不平的平面[M].北京:人民美术出版社,2010.
- [5] 一纸透视[J].360度—概念与设计,2011,32(3):26.(余不详)
- [6] 纸雕与时尚的美丽邂逅[EB/OL].(2007-07-26).<http://www.haibao.cn/article/156870.htm>.

(上接第103页)

图7 无障碍设施色彩设计

Fig. 7 Barrier-free facilities color design

功能,最大程度满足功能性色彩设计原则。

5 结语

本设计以色彩学、人机工程学、设计心理学、现代设计美学、空间布局等知识理论为基础,通过对当前国际客车内室色彩设计趋势分析,研究其色彩设计原则,包括宜人性、烘托性和审美性,即通过顶篷和侧围采用中高等明度、低纯度的浅冷色调或浅中性色调,地板则用中等明度低纯度的暗深色调。局部小面积使用纯度较高的强调色作点缀等方法,力求主色调给

人以亲切、温馨、简约之感。最后将理论研究应用于设计实践,分别进行了客车内室符合自然色彩搭配设计、符合时代感色彩搭配设计、符合民族习惯与爱好色彩搭配设计及内室无障碍色彩设计,基本实现国产客车色彩个性化设计风格。

参考文献:

- [1] 李越琼.基于色彩的城市开放空间导向系统人性化设计[J].包装工程,2009,30(7):70-71.
- [2] 普春杰.乘用车内饰的色彩设计基本原则[J].客车技术与研究,2007(4):31-33.
- [3] 梅冰.色彩的半音—论中间色的美感[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2005(4).
- [4] 文涛,文峰.色彩设计[M].北京:中国青年出版社,2008.
- [5] 曹琳琳.现代城市公交客车人性化设计[J].城市车辆,2005(2):56-58.
- [6] 寻胜兰.源与流——传统文化与现代设计[M].南昌:江西美术出版社,2007.
- [7] 朱慧,张宇东.中国汽车造型本土化设计研究[J].包装工程,2008,29(7):65-66.
- [8] 曹儒.无障碍设计与无障碍服务设施[J].包装工程,2008,29(6):56-58.