

蔚县剪纸艺术元素在包装设计中的应用

纪向宏, 柳絮

(天津科技大学, 天津 300222)

摘要: **目的** 挖掘蔚县剪纸的艺术价值, 探索蔚县剪纸与包装设计的关系, 分析并总结包装设计对剪纸艺术的应用原则, 以及民族化包装与民间美术的内在联系, 为中国传统文化赋能, 为中国包装设计发展探寻可行性思路。 **方法** 在归纳与分析传统手工艺文化的过程中, 通过内化思想、指导实践、分析受众等途径, 合理运用专业的方案、方法对蔚县剪纸进行视觉处理和再创, 列举蔚县剪纸在包装设计中的应用案例, 分析其平面化、表意性、装饰性对现代包装设计未来发展的影响与指导意义。 **结论** 蔚县剪纸艺术源于民间, 是老百姓在生活中的情感输出, 蕴含着民族文化精神与精髓, 滋养着中华文化的根基, 它与包装设计的互融互生, 将唤醒蔚县剪纸艺术在民间文化中的回溯, 同时为现代设计思维注入理论依据, 激活多态共生, 丰富包装设计的形式与内涵。

关键词: 蔚县剪纸; 包装设计; 民间美术; 民族化

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)22-0287-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.22.045

Application of Paper Cutting Art Elements of Yuxian County in Packaging Design

JI Xiang-hong, LIU Xu

(Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300222, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the artistic value of paper cutting of Yuxian County, explore the relationship between paper cutting and packaging design of Yuxian County, analyze and summarize the application principles of packaging design to the paper cutting art, the internal relationship between nationalized packaging and folk art, empower traditional Chinese culture, and explore feasibility thought for packaging design development in China. In induction and analysis of traditional handicraft culture, professional schemes and methods were used nationally by internalizing thoughts, guiding practice, analyzing the audience, to visually process and recreate paper cutting of Yuxian County. The application cases of paper-cutting of Yuxian County in packaging design were listed to analyze the influence and guiding significance of its planarization, ideographic and decorative features on the future development of modern packaging design. The paper cutting art of Yuxian County originated from the folk. It is the emotional output of the people in life. It contains the spirit and essence of national culture. It is the root of Chinese culture. The integration of paper cutting and packaging design will awaken the paper cutting art of Yuxian in folk culture, inject theoretical basis into modern design thinking, and activate polymorphic symbiosis. It can also enrich the form and connotation of packaging design.

KEY WORDS: paper cutting of Yuxian county; packaging design; folk art; nationalization

当下国潮时尚被不断掀起, 这种审美趣味与艺术风格深受大众喜爱, 越来越多国潮风的出现, 引发了设计师关于设计创新的思考, 平面设计师也在不断探索各种与时代和文化相符合的设计方向和手法。在这

一过程中, 越来越多的民间元素被应用到包装设计中, 随之也创造出了许多具有民族风的包装设计作品。蔚县剪纸属于非物质文化遗产, 作为一种以装饰为主的民间艺术, 来源于劳动人民的日常生活, 寄托

收稿日期: 2020-07-18

基金项目: 国家社科基金艺术学一般项目(15BG098)

作者简介: 纪向宏(1976—), 女, 天津人, 硕士, 天津科技大学教授, 主要研究方向为设计艺术。

着人们最真切、最质朴的审美观念与精神向往,也彰显出人民群众的深厚情感。其独特的题材、色彩、寓意等元素,在很大程度上为现代包装设计提供了新的思路。因此,深入研究蔚县剪纸艺术在包装设计中的应用,使两者巧妙地融合在一起,不仅对蔚县剪纸的传承起到积极作用,而且可以丰富包装设计语言,为现代包装设计注入民间艺术的魅力。

1 蔚县剪纸的艺术特征

蔚县剪纸是当地老百姓为装点生活或配合民俗活动,用剪刀或刻刀在生宣纸上进行创作的一种艺术形式。据史料记载,蔚县剪纸活动可追溯到明代成化年间,距今已有五百多年的历史。当时的剪纸为单色,形象古朴粗拙,多为自产自用的女红作品。清末民初,精于篆刻的师傅刘老布根据中国传统的五色理论,运用点色手法,使蔚县剪纸由单色变为彩色,符合民间的味道和感觉,再加上北方质朴与南方细腻秀丽的刀刻工艺,便形成了蔚县剪纸的独特风格。

艺术形式上,由“剪”演变成“刻”是蔚县剪纸艺术一次革命性的转折,人们将意识中主观存在的事物进行艺术重构,阴刻见色、阳刻见型,应物造型,构图朴实饱满,造型自然生动,蔚县剪纸初稿见图1。随类施色,用鲜艳的色彩点染上色,蔚县剪纸上色稿见图2。蔚县剪纸简化了繁复的元素,凸显其特征,采用精确生动的线条进行整体概括,再加上美好的文化寓意,成就了自身独特的文化气质。

艺术表达上,蔚县剪纸借鉴了杨柳青年画、武强木版年画的艺术精髓,运用抽象、夸张、变形、对比、对称、叠透反转、意向联想、淡化、美化、求圆求满等造型手法将动植物、人物等形象展现得生动传神。植物造型上,不拘泥于传统的透视,透过现象看本质,表现花草的整体结构,装饰性强;动物造型上,善于运用块面展示,并用花样纹饰进行“打扮”,传神有趣,赋予吉祥如意;人物造型上,多以神话传说为主,如六子争头争腮图,见图3,风格严谨,形神兼备,运用夸张的手法表达丰富的想象力,简约而不简单,

寄托着人们对生命的敬畏之情;文化寓意上,“图必有意,意必吉祥”^[1]是对蔚县剪纸的准确诠释,手艺人通过装饰化的呈现,把自然物与人的愿景结合起来,隐喻吉祥,给人以视觉上的愉悦和精神上的慰藉,每一幅作品都是对历史的记载,对故事的传承。

2 蔚县剪纸在包装设计中的应用原则

2.1 实用性原则

李渔的《闲情偶寄》中“坚而后论工拙”^[2]论述了中国古代艺术设计思想观点。在包装设计中,审美功能要建立在“以人为本”的实用功能基础上。例如我国传统的“八角包”,见图4(图片摘自淘宝网),多用来包装民间的糕点、中草药、土特产等,采用朴素结实的牛皮纸包装,转角叠放小红纸,整体呈斗方造型,既实用又美观,更有人会在小红纸上刻绘一些装饰图案,通过产品独有的形态,展现出不同特点的美学特征。淡褐、粗糙的牛皮纸和红纸相配,喜庆感跃然而出,福禄喜寿、吉祥如意的美好祝愿,以及友好与真诚的感情便随着包装传递给了消费者。因此与民族化包装在文化形象上的体现相比,设计的表现过程更为重要,在提升自我认知经验后,达到客观认识设计与民间审美理想的和谐统一,既要有科学、理性的一面,又要有形象的审美个性。

2.2 文化性原则

蔚县剪纸展现出来的文化内涵充分体现了人们在情感层面的追求,将这样的立意融入现代包装设计中,能够展现产品独特的文化品位,从而深化主题。现有的产品大多将剪纸脸谱图案直接印制在包装上,不考虑其地域性与文化内涵,这种不假思索的简单复制粘贴根本没有理解到剪纸文化的精髓,背离了文化的传承与创新。因此,在运用蔚县剪纸进行包装设计时,一定要发挥其风格特征,创作出“淳朴华美”的包装设计作品,这就要求设计师不仅要了解、熟悉、研究本民族、本地域包装设计的传统文化,而且要进一步深入挖掘蔚县剪纸的文化内涵精神,解读其审

图1 蔚县剪纸初稿
Fig.1 Paper cutting draft of Yuxian County

图2 蔚县剪纸上色稿
Fig.2 Paper cutting coloring draft of Yuxian County

图3 六顺图
Fig.3 Liushun picture

图 4 “八角包”
Fig.4 “Octagonal package”

图 5 喜糖包装
Fig.5 Wedding candy packaging

图 6 “鱼排汉堡套餐”包装
Fig.6 “Fish steak hamburger package” packaging

美形式^[3]。因此将蔚县剪纸文化元素应用到包装上不应只停留在视觉形态上的“好看”，而应在分析了当前设计的大环境和消费市场后创造出“耐看”的产品包装。

2.3 适用性原则

基于蔚县剪纸艺术的包装设计是从民族传统文化中提炼出来的，它不是简单的复制与重复，而是从传统艺术中提取内在的文化内涵^[4]。将蔚县剪纸元素融入包装时，要考虑包装上的色彩、图形、版面等设计，既要符合现代商品消费的特点，又要充分体现剪纸艺术的独特风格。另外，在包装功能上不仅要考虑到印刷工艺特性、现代包装材料等，而且要充分利用各种不同的蔚县剪纸艺术手法，满足现代消费者在视觉审美心理上的需要。

2.4 情感性原则

民族化包装设计在形式上要适应人们的情感需求与审美。当下蔚县民间传承人吸收了现代美术观念，继承了传统剪纸语言特征，创作出反映时代主题、现代审美、时下观念的艺术作品，这些作品饱含着老百姓安居乐业、吉祥如意的情感。因此，根据百姓对剪纸艺术的这种情感来进行设计，在情感上与消费者产生共鸣，这种情感并不只是单纯的美观性、时尚性和情趣性，而更是人们的一种心理感受^[5]，这种感受或是人们触动心灵的一种感观回忆，或是对往日岁月的留念。喜糖包装见图 5（图片摘自淘宝网），以中国红为包装的基本颜色，上面的两只蝴蝶，暗含了夫妻恩爱、和睦之意，不禁让人想起梁山伯和祝英台的传说，还运用了蔚县剪纸中的喜花元素，给人一种喜庆的感觉。这个包装所产生的美感张力，是对理性文化和自然美的充实展示。

3 蔚县剪纸在包装设计中的应用

3.1 蔚县剪纸的传统技术在包装设计中的应用

蔚县剪纸“阴刻为主，阳刻为辅”的镂空工艺，

选取自然界中大多数琐碎的客观形象，经过细节的刻画，疏密空间的安排，简洁而明快的概括处理，保留了最重要、最本质的部分，侧重个人情感的表达，而非作为集体意识的载体，在剪、刻、拼贴、民间意向思维上远离了程式化。笔者设计的“鱼排汉堡套餐”包装，见图 6，运用了蔚县剪纸镂空的手法，实现了触感的更新，“鱼鳞”部分不是按照绘画的办法处理的，而是依照图案的表现手法处理的，这种极具代入感的表现形式实现了虚拟与现实的碰撞，获得了现代设计装饰趣味，同时保留了剪纸传统纹样造型的特征。蔚县剪纸的镂空工艺使包装从平面基础造型转换到三维立体造型，形成空间张力，彰显出浓郁的文化意蕴和鲜明的时代生活气息，同时西式产品采用中式包装也更具代入感。

3.2 蔚县剪纸的图形在包装设计中的应用

蔚县剪纸雅致的画面传递出撩人心弦的乡土气息和独特美感，具有展示巧妙、内容丰富、塑造饱满的特点。将其图形纹饰应用在包装上，无论是作为主题图案，还是边饰、角饰、底纹，都可营造出传统文化的吉祥如意之意与强烈的装饰感。将蔚县剪纸的图形素材作为基础，整合配置，设计过程中依照实多于虚、黑大与白、面强于线的方式^[6]，在图形的创新与重组中探索富有中国特色的视觉形象。笔者以婚礼为主题设计的文创衍生品将孔雀的剪纸形象进行了排列、拆解，并结合现代设计元素，运用了象征高尚、雅典的孔雀，寓意阴阳结合、白头偕老，以及和谐的女性容貌等，传递出具有中国风的婚礼包装美感，画面和谐，构图丰满，见图 7。再如蔚县剪纸包装设计，“蔚县剪纸”字体有刻刀的“锋芒”，与剪刀的结合形象地传递出剪纸的特色，生动大气。画面中间的刻花处理有如太极图，规整的两个矩形通过切分实现局部演变，元素根据画面需要重新排列，图形中囊括了凤凰、锦鲤、云纹等多个吉祥图案，颜色与形状的互补，阴阳的完美结合使包装看起来通透且具艺术观感，表达了人们追求美好生活的夙愿，同时也构画出

图7 婚礼主题文创

Fig.7 Wedding theme cultural and creative packaging

图8 蔚县剪纸包装

Fig.8 Paper cutting packaging of Yuxian county

图9 “温暖同邢”香氛礼盒

Fig.9 “Warmness with our trip to Xing” fragrance gift box

图10 耐克鞋款

Fig.10 Nike shoes

图11 耐克鞋款图案

Fig.11 Pattern of Nike shoes

了美好的商品文化, 见图8(图片摘自百度网)。

3.3 蔚县剪纸中的色彩在包装设计中的应用

民间有句配色口诀: 红靠黄、亮晃晃^[7]。大量实践表明红色最容易刺激人的视觉感官, 吉祥与富贵的象征意义也使其多用在民间喜宴、节日礼仪中。我国大多数的民间礼品包装色彩浓烈极具民间特色, 大面积的红、黄亮色的使用, 不但引起了消费者的视觉感注意, 而且在部分彩色图案的点缀下, 更显深沉大气, 突出品质感, 备受消费者亲睐。蔚县剪纸的色彩搭配遵循道家“五行配五方, 五方配五色”的原理, 在剪纸图样上将红、黄、青、白、黑五色运用点染手法, 进行调和与过渡, 将大自然的色彩抽象成对比更加强烈的有限色相, 从而形成了协调的审美意象^[8]。如“温暖同邢”香氛礼盒的设计, 见图9(图片摘自淘宝网), 融入了蔚县剪纸的精细工艺与拼贴技巧, 创作了水滴与年轮的形象。色彩上, 以红色为主色调, 以黄、蓝、绿、白为点缀, 其中白色作为中介色起到了稳定协调的作用, 同时融合了现代设计的元素, 整体以红橘色呈现, 试图营造一个“爱的氛围”, 呼吁保护、爱护地球。蔚县剪纸的色彩绚丽但不浮躁, 鲜艳但不俗套, 明亮但不耀眼, 赤橙黄绿青蓝紫的加入使颜色更具对比性, 再加上民间传统文化符号的运用, 整幅作品透着浓浓的民族气息^[9]。

3.4 蔚县剪纸的文化寓意在包装设计中的应用

在中国传统文化中, 蔚县剪纸艺术的美学表达背后隐藏着深层次的民族文化价值观念。劳动人民用剪纸的形式表达对生活的憧憬, 展现出一种含蓄与内敛之美^[10], 如莲年有鱼、福祿寿喜、梅兰竹菊等图案, 其象征意义不言而喻, 因此为使设计方案表现出独特的人文精神, 完全可以在现代包装设计中融入剪纸对于美好情感的表达。

2020年 Nike 以河北蔚县剪纸艺术的形式, 呈现出了 Nike 跟中国体育文化共同成长的鼠年记忆。耐克鞋款见图10(图片摘自百度网)。为了更好地突出产品品牌, 作者将标志作为视觉中心重点刻画, 根据构图需求, 将次要形体进行排布与填充, 达到装饰画面、烘托氛围的效果, 整体素材丰富且布局讲究。耐克鞋款图案见图11(图片摘自百度网)。图案中动物的形态或站立昂首或快速疾驰, 周围的装饰物, 如吉祥娃娃、锦鲤、龙、孔雀、祥云、松柏等, 填满了四周空白, 使画面平衡更具形式感, 反映出大众求圆满、

求富裕的心理特征和审美情趣^[11]。将蔚县剪纸的传统元素符号运用在包装中能够很直观地展示出产品的属性,自然界中众多形态的视觉符号,在人们的审美经验中已相沿成习,将与商品特色有关联的自然形态应用于产品包装中,能在直觉上产生认同^[12]。

4 结语

蔚县剪纸在写实基础上既具有夸张的效果,又富有神话般的象征意义,这种原始文化的思维逻辑为现代包装设计提供了丰富的灵感。蔚县剪纸源于日常,要深入研究蔚县剪纸的内涵与形式美法则^[13],预估产品包装价值,寻找两者的契合点,从当下的角度来看蔚县剪纸在多变的文化生态中的再生途径,并延续其生命力,进而恰如其分地运用到现代产品包装中,让它回归日常,实现传统艺术与现代生活的混搭,从而让消费者寄托情感并与之互动交流,强化中国包装设计的新颖性与民族性。

参考文献:

- [1] 李燕. 传统设计元素与包装设计融合探究[J]. 包装工程, 2020, 41(10): 280-283.
LI Yan. The Integration of Traditional Design Elements and Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(10): 280-283.
- [2] 文震亨, 李渔. 营造经典集成(第2辑): 长物志 一家言 居室器玩部[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
WEN Zhen-heng, LI Yu. Creating a Classic Integration (Part 2): Long Things a Family Home Furnishings Department[M]. Beijing: China Construction Industry Association, 2010.
- [3] 回璇, 赵勤. 畚族文化符号文创产品设计[J]. 包装工程, 2020, 41(10): 354.
HUI Xuan, ZHAO Qin. Design of SHE Cultural Symbol Cultural Creation Product[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(10): 354.
- [4] 李小红. 剪纸艺术在现代包装设计中的表现运用[J]. 包装世界, 2017(3): 124-125.
LI Xiao-hong. The Expression and Application of Paper-cut Art in Modern Packaging Design[J]. Packaging World, 2017(3): 124-125.
- [5] 黄宇征. 中国民间剪纸艺术在现代包装设计中的运用[J]. 美术观察, 2016(5): 128-129.
HUANG Yu-zheng. Application of Chinese Folk Paper-cut Art in Modern Packaging Design[J]. Art Observation, 2016(5): 128-129.
- [6] 徐雨萌. 视觉体验导向下的“蔚县剪纸”网页界面设计[D]. 北京: 北京理工大学, 2015.
XU Yu-meng. Web Interface Design of “Yuxian Paper-cut” under the Guidance of Visual Experience[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2015.
- [7] 邓世维, 黄曦, 刘宸宇, 等. 梅山剪纸数字文创产品设计[J]. 包装工程, 2020, 41(10): 337-341.
DENG Shi-wei, HUANG Xi, LIU Chen-yu, et al. Meishan Paper Cutting Digital Cultural and Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(10): 337-341.
- [8] 王宇. 传统剪纸艺术对平面设计的启示及应用[J]. 包装工程, 2019, 40(12): 319-322.
WANG Yu. Enlightenment and Application of Traditional Paper-cut Art to Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(12): 319-322.
- [9] 王惠, 张国斌. 蔚县剪纸装饰性研究[J]. 中国包装, 2018, 38(8): 32-34.
WANG Hui, ZHANG Guo-bin. The Decorativeness of Paper Cutting in Yuxian[J]. China Packaging, 2018, 38(8): 32-34.
- [10] 韩培. 传统陶瓷元素在包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2020, 41(12): 303-306.
HAN Pei. Application of Traditional Ceramic Elements in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(12): 303-306.
- [11] 武建林. 民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J]. 包装工程, 2020, 41(8): 302-304.
WU Jian-lin. Application of Folk Paper Cutting Art in Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(8): 302-304.
- [12] 段金娟, 李飞霞, 赵远. 基于可拓符号学的非遗衍生品设计方法研究[J]. 包装工程, 2020, 41(12): 93-98.
DUAN Jin-juan, LI Fei-xia, ZHAO Yuan. Design Method of Intangible Cultural Heritage Derivatives Based on Extension Semiotics[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(12): 93-98.
- [13] 莫军华, 刘蓓蓓. 传统“喜”文化在文创产品设计中的应用[J]. 包装工程, 2019, 40(22): 247-252.
MO Jun-hua, LIU Bei-bei. Application of Traditional “Xi” Culture in Cultural and Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(22): 247-252.