

新剪纸元素在文化创意产品中的应用

刘佳, 门昌玮

(山东科技大学, 山东 青岛 266590)

摘要: **目的** 对多文化元素融合传播进行探究。**方法** 以新剪纸元素与文化创意产品的结合与应用为切入点, 对实际应用案例进行剖析与梳理, 再根据实时文化政策, 来确定影响文化创意产品载体选择的内在和外在因素。**结论** 新剪纸元素要想更好地与文化创意产品相结合, 需要美观性、文化性、实用性、社会性、地域性等因素互相作用, 才能迎合大众需求与审美需要, 跟上社会及设计领域的发展, 实现创新性的文化结合, 使传统文化以新姿态融入日常生活中。该方法顺应了时代的发展, 并将更多可能性融入了文化传播中。

关键词: 新剪纸元素; 文化创意产品; 关键因素; 应用策略; 文化传播

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2022)08-0292-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.08.038

Application of New Paper-Cut Elements in Cultural and Creative Products

LIU Jia, MEN Chang-wei

(Shandong University of Science and Technology, Shandong Qingdao 266590, China)

ABSTRACT: This paper aims to explore the integration and communication of multi-cultural elements. Taking the combination and application of new paper-cut elements and cultural and creative products as the starting point, this paper analyzes and combs practical application cases, and determines the internal and external influence factors on the selection of cultural and creative product carriers according to the real-time cultural policies. To better combine the new paper-cut elements with cultural and creative products, the interreaction among aesthetics, culture, practicability, sociality, regionalism should be considered, thus meeting the public needs and aesthetic needs, keeping up with the development trend of the social and design fields, achieving innovative culture combination, and better integrating the traditional culture into daily life with a new form. This method conforms to the development of the times and provides more possibilities for cultural communication.

KEY WORDS: new paper-cut elements; cultural and creative products; key factors; applied strategies; cultural communication

时代的进步对传统文化的发展与传播有着潜移默化的影响, 新剪纸作为传统剪纸的时代性新兴产物, 包含了更为新颖的设计语言及多元化的展示方式。新剪纸的应用突破了传统观念的束缚, 融合了现代科技及人文情怀, 更多的是展现当下人们的审美观及美好寓意。

1 新剪纸的简析

让中国传统文化走上世界的舞台, 愈来愈成目前社会发展的主流趋势与方向^[1]。传统文化如何迎合这种主流的发展趋势是学者及设计者一直深入探索的, 时代与文化的碰撞需要结合开拓的设计思路及娴熟

收稿日期: 2021-11-16

基金项目: 山东省专业学位研究生教学案例库建设项目 (SDYAL20058)

作者简介: 刘佳 (1981—), 女, 硕士, 副教授, 主要研究方向为视觉传达。

通信作者: 门昌玮 (1994—), 男, 硕士生, 主攻视觉传达。

的设计手法, 更要注重实时文化政策的融入与运用。新剪纸作为一种较为新颖的艺术展现形式, 它不拘泥于传统剪纸的折叠、阴刻、阳刻、阴阳刻、刺孔等技法, 是基于中国传统剪纸之上的产物, 它与中国传统剪纸有着传承、发展的关系^[2], 通过现代技术手段, 新剪纸将不再受传统剪纸限制因素的制约, 而是朝着更加开放、多元化、多层次的展现形式进行发展, 使现代文化包含着传统文化, 又让传统文化在某些方面影响着现代文化^[3]。新剪纸作为新时代的产物, 它从中国传统剪纸文化中获取精华, 融合现代社会的精神需求, 打破色彩、造型与空间上的固有思维, 并结合意想不到的载体, 使之成为引领传统文化发展的新趋势。新剪纸也称现代剪纸, 虽然目前新剪纸在文化创意产品应用中还没有形成完整的应用体系, 但二者的结合仍可以对传统文化的传承、创新产生推动作用。新剪纸作为一种艺术展现形式, 它出现的时间并不长, 并且每个阶段及不同的使用环境下其包含的艺术展现形式也略有不同, 由此可见, 实验性和创新性是它最大的特点。冯骥才先生曾说过, 新剪纸的发展有着精致化、华丽化的特征。在创新的过程中, 剪纸要超越传统技法及套路, 将现代艺术的设计理念融入其中, 并在选题类型、图形架构、设计尺寸等方面不拘一格^[4], 从而打造出高雅、鲜明、新颖、动人的视觉效果。

2 新剪纸元素在文化创意产品应用中的关键因素

2.1 文化因素

近年来, 我国的文化软实力逐渐增强, 文化因素涉及各个领域^[5]。新剪纸作为传统剪纸的突破与创新, 其依旧蕴涵着传统文化的影子, 创新的艺术设计方式给了文化新的展现方式, 可以激发人们对传统文化及中华民族的认知与感悟, 与此同时, “有用”的文化才能更持久地存在于人们的视野中^[6]。例如 2020 年中秋节, 李子柒和故宫联名出品了“我爱北京天安门”月饼礼盒, 其不仅包含了传统剪纸的文化元素, 还将新剪纸元素、爱国情怀与产品包装进行结合与应用, 红色、黄色、金色的应用增添了中国传统的色彩气息, 设计整体简约、大气, 见图 1。其功能方面已经突破了新剪纸本身所能承载的寓意, 延伸出了爱国情怀与文化强国的意涵。这种以文化因素为中心的多层次、多元化的包含与支撑关系, 是新剪纸元素在文化创意产品应用中最重要脉络组成部分。

2.2 创意因素

好的创意在设计过程中可以起到加分的作用, 创意因素对促进文化创意产品获取经济效益有着巨大的牵引力。文创层面的创意因素是围绕文化因素来论

图 1 “我爱北京天安门”月饼礼盒
Fig.1 "I Love Beijing Tiananmen Square"
moon cake gift box

释人脑对新事物产生的新思维, 新思维的诞生结合新的设计及设计方法, 可以创造出迎合大众喜好和有所用处的文化创意产品^[7], 因此由两事物结合而诞生的文化创意产品, 不单单是盲目的复制和简单的拼凑, 而是事物间的元素与文化相互融合的结果, 可以迎合消费者的喜好, 并符合社会市场发展的需要^[8]。例如常见的立体贺卡, 其由平面纸张通过裁剪、雕刻、拼凑、组合等方式, 以贺卡的展现形式来传达美好寓意与祝福。由此可见, 创意因素不一定必须是百分之百的新东西, 也可以是已有的事物结合出的新产物^[9]。

2.3 交互因素

如今的文化创意产品愈来愈注重交互因素的融入, 交互因素的融入可以打破人们走马观花式地对待文化创意产品的局限, 形成人与物之间的主动与被动关系, 以“动”为分界点, 互动前与互动后是 2 种完全不同的展现形式, 交互因素运用得巧妙与否将直接决定文化创意产品是否可以牵住人们的视线、是否可以抓得住人们的好奇心。同时, 交互因素拉近了人与文化创意产品间的距离感, 潜移默化中使参与者内心增添了更多喜悦感与成就感。例如印象昆韵出品的“别有洞天”月饼礼盒, 其产品本身已经非常精美, 当把月饼从外包装盒中取出时, 从外包装盒侧面的洞观看, 会使观众产生渐进的代入感, 这种一镜到底的方式会让人产生身临其境的感觉, 当月饼盒全部取出后, 会发现别有一番天地, 见图 2。该设计将新剪纸

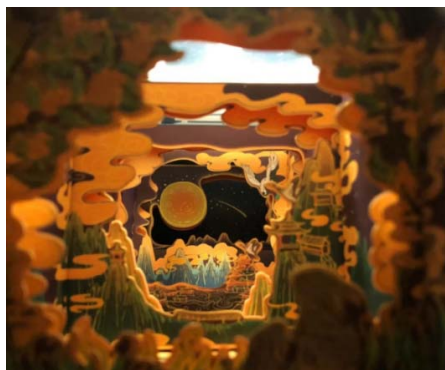

图 2 “别有洞天”月饼礼盒
Fig.2 "Holes" moon cake gift box

元素与文化创意产品进行了巧妙的结合,可以增强消费者与产品间的代入感,做到“情理之中,意料之外”的有效诠释。由此可见,交互因素带来的新体验与新的设计语言会逐渐成为一种常态化的手段,并不断融入文化创意产品的设计中。

3 新剪纸元素在文化创意产品中的应用策略

应用策略取决于新剪纸元素在产品应用中的关键因素,决定了文化创意产品的最终展现形式。从策略的构想到具体实施,是一个循序渐进的探索过程,需要设计师具备一定的设计文化素养,也需要设计师与时俱进,以文化的传承、创新为根基,从发展的角度看待问题。

3.1 色彩的突破

新剪纸元素在文化创意产品中的应用,从根本上打破了传统民俗剪纸色彩单一的局限,在色彩表现形式上有了质的突破与超越,其色彩语言逐渐朝着多元化方向发展,不仅有传统上的单色,还根据时代特性及文化创意产品的属性出现了衬色、套色、填色、染色、拼色等新颖的表现形式。衬色,是将单色纸裁剪成形,后用彩色纸作为衬底。套色,是将不同颜色的纸叠放在一起,固定牢后剪出所需的图形,再从中选取一张裱于衬底之上,最后将其余图形分别贴在上面。填色,是先将深色纸剪出所需的主板,将其裱于白纸之上,再根据内容所需,来填涂其他不同的颜色。染色,是先将纸根据主观因素进行染色,再将其剪成所需的形状。拼色,是将不同颜色的纸剪出不同的形象,再根据样图进行拼贴并裱于衬纸上^[10]。

基于这些新颖的表现形式,新剪纸在文化创意产品上的应用,受现代工艺技术及量产化需求的影响,多以彩色印刷为主要制作方式,这样的制作方式在一定程度上大大提升了制作的精良度与多层次的展现效果,符合如今人们对美的认知,同时减少了工艺成本,有效避免了浪费^[11]。

3.2 空间上的延展与创新

文化创意产品是新剪纸的创新载体之一,它是艺术层面创新性、美观性与实用性的重要载体。传统意义上的剪纸是基于平面载体上的,如玻璃、木板或衬纸,此类展示方式的视觉效果单一,容易使人们产生视觉上的疲劳感。空间上的延展与创新作为新的展示方式,将新剪纸的展示方式由二维上升到三维,使其在原有寓意的基础上,延伸出更丰富的意涵,可以更好地迎合当代年轻人的喜好,并更好地传播剪纸艺术。

整个设计过程需要以展示艺术的相关理论作为支撑,其中平面构成与立体构成对空间上的设计规划起到理论性的规范作用,同时要充分运用几何设计元

素,以及中国传统剪纸技法在设计中的构成关系,对新剪纸元素展示层面的细节进行丰富,从视觉元素上调动人们的积极性。空间上的展示是人与产品之间形成交互的最直观的展现^[12]。笔者结合应用因素,重点针对空间上的延展与创新,设计并制作出“旋转八仙投影灯”,见图3。笔者以八仙文化为题材,并将新剪纸与电动旋转台灯进行创新融合设计,以投影的形式讲述八仙过海各显神通的神话故事。光影与空间效果的结合,使人们的视线离开产品本身,去欣赏空间环境带来的层次感、氛围感,动静结合使人置身其中,以灯光照亮设计的寓意,赋之以动态的灵魂。由此可见,文化创意产品为新剪纸元素提供了多维度的展示平台,空间层次的提升促进了视觉效果的丰富性及寓意的多样性。

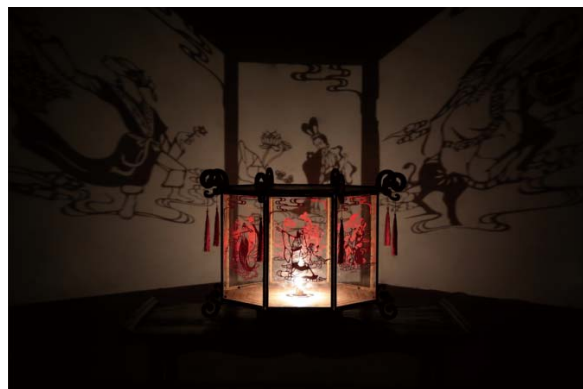

图3 旋转八仙投影灯

Fig.3 Rotating Eight Immortals projection lamp

3.3 工艺上的科技应用

传统意义上的剪纸被认为是手工艺术的展现形式之一,新剪纸作为传统剪纸的时代创新,早期也离不开手工这种传统形式。科技的发展为新剪纸的艺术创作提供了更多的可能性^[13]。在色彩上,可应用的颜色种类越来越多,并且通过凸版印刷、凹版印刷、数码印刷、丝网印刷、特种印刷等印刷方式来上色,可以使颜色更加细腻。另外,可以运用软件对图形进行编辑,并根据要求实时进行修改,使艺术创作更加标准化与精确化。好的作品可以通过电子存档的方式进行备份,有利于人们在线下载及学习交流。激光雕刻技术可以在更短的时间内完成复杂系数更高的剪纸作品,并且制作过程更加直观,成品率更高,从最根本上大大减少了制作成本及时间,见图4。由此可见,新剪纸在文化创意产品上的应用是需要现代科技在工艺上加以支撑的,只有这样才能实现艺术设计上新的突破与探索。

4 基质载体的调查选择与分析

文化创意产品作为新剪纸元素的载体,在设计过

图 4 激光雕刻技术
Fig.4 Laser engraving

程中要注重融入社会、文化、地域、美观性、材料工艺、实用性等因素。其中文化、社会、地域可归类为内在因素。文化因素是文化创意产品的内在灵魂,可赋予产品美好的寓意,提升产品的自身文化价值^[14]。社会因素注重的是实时的社会动态及设计发展的前沿趋势,因此在不同的时代下,社会因素在文化创意产品载体的选择与设计上会有时效性的影响。地域性因素就要考虑到我国地域辽阔,地域之间的民俗、习惯会有所不同,因此各地域的喜好或有所避讳的东西也会存在差异^[15]。美观性、材料工艺、实用性归类为外在因素。美观性因素是最直观的外在因素,文化创意产品是否能符合大众的审美,决定着其是否能引起大众的购买兴趣,进而决定了其能否与大众产生共鸣。实用性因素需要落实到人们的实际生活当中,好的文化创意产品应该是多用途、多寓意的,还要有一定的使用持久性,不应该仅仅是一个摆件或一次性消费产品。材料工艺因素要与新剪纸元素在可行性结合的基础上,不断探索新的材料、工艺,进而为二者的

结合提供更多的契机与可能性,材料工艺的不同尝试与创新代表着设计语言与设计方法的多元化探寻。

根据以上因素,随机抽选 110 名年龄在 20~40 岁的来自不同地区的设计专业人群及非设计专业人群进行调查问卷的填写,筛选出真实、有效的问卷 100 份,设计专业人群 50 份,非设计专业人群 50 份。此年龄段的人群具备较强的消费能力,同时他们也代表了社会发展的方向及现代人的审美标准,他们的需求对文创产品未来的设计发展起到引导作用。不同地区、不同行业的人群确保了调查数据的随机性与全面性,尽可能地减小了数据上的极端性。采用李克特 5 点量表,对 6 种因素提供分值依据,其中,非常需要为 5 分,比较需要为 4 分,一般需要为 3 分,不太需要为 2 分,不需要为 1 分。调查对象共分为 10 个调查组, G (Group) 为组别, 每组 10 人, 每组针对相应因素进行打分求和, 最终求取各因素实际分数平均值进行比对参考, 由此可以发现, 设计专业人群与非设计专业人群对因素需求的选择基本保持一致, 但设计专业人群对材料工艺因素较为注重, 而非设计专业人群对文化因素更为注重, 见表 1。

通过因素综合平均值对比可以看出,美观性因素在文化创意产品中占主导地位,文化因素、实用性因素、材料工艺因素分值也较高,见图 5。通过数值对比分析,当代年轻人更加注重文化创意产品的外在因素,同时内在因素又是不可或缺的一部分。这正是如今社会发展的现状,以及文化创意产品在创新之路、设计研发上的趋势,因此新剪纸元素要想更好地与文化创意产品相结合,就要以美观性、文化与实用性因素作为主导因素,同时兼顾社会、地域等内在因素,才能迎合大众需求与审美需要,并跟上社会及设计领域的发展趋势。

表 1 不同人群分值统计
Tab.1 Score statistics of different populations

名称	组	文化	社会	地域	美观性	实用性	材料工艺
设计专业人群	G ₁	37	29	22	43	37	31
	G ₂	39	28	21	45	36	30
	G ₃	40	30	19	42	39	32
	G ₄	36	26	23	42	42	33
	G ₅	39	28	25	43	40	29
	平均值	38.2	28.2	22	43	38.3	31
非设计专业人群	G ₆	41	30	23	44	36	28
	G ₇	38	29	24	45	39	31
	G ₈	42	31	19	43	38	33
	G ₉	39	26	21	42	38	30
	G ₁₀	36	27	26	43	40	29
	平均值	39.2	28.6	22.6	43.4	38.2	30.2

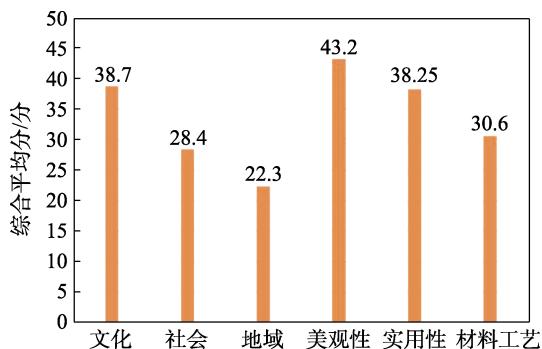

图 5 因素综合平均分对比

Fig.5 Comparison of the combined average scores of factors

5 结语

文化的传承始终伴随着设计的突破与创新,多样化的文化为如今的设计输送了源源不断的灵感,好的文化创意产品设计会推动文化的发展,现代设计理念与科技的融入也影响着传统文化的发展方向,这是以社会发展为影响因子的历史选择。新剪纸元素在文化创意产品中的应用是文化传承和创新的缩影。弘扬、创新传统文化是我国设计师需要始终坚持的,从而为传承中华优秀传统文化、建设社会主义文化强国作出新的贡献。

参考文献:

- [1] 周金凤. 中国传统文化的当代重构[J]. 延边党校学报, 2018(4): 79-82.
ZHOU Jin-feng. Contemporary Reconstruction of Chinese Traditional Culture[J]. Journal of Yanbian Party School, 2018(4): 79-82.
- [2] 李阳. 民间剪纸课堂教学创新实践——以厦门华夏学院为例[J]. 装饰, 2018(10): 138-139.
LI Yang. Creative Practice of Folk Paper-cut Classroom Teaching: Taking Xiamen Huaxia College as an Example[J]. Decoration, 2018(10): 138-139.
- [3] 邵巍巍. 中国传统造物文化中的“现代”启示[J]. 天府新论, 2020(3): 118-126.
SHAO Wei-wei. The Enlightenment of "Modern" in Chinese Traditional Creation Culture[J]. The New Theory of Heaven, 2020(3): 118-126.
- [4] 冯正珠. 中国剪纸功能与形态演变研究[M]. 长春: 吉林美术出版社, 2018.
FENG Zheng-zhu. A Study on the Function and Morphological Evolution of Chinese Paper-cut[M]. Changchun: Jilin Art Publishing House, 2018.
- [5] 吕明辉. 以习近平文艺思想为指导,着力提高国家文化软实力[J]. 艺术教育, 2019(10): 221-223.
LYU Ming-hui. Guided by Xi Jinping's Literary and Artistic thought, Efforts should be Made to Improve the Soft Power of National Culture[J]. Art Education, 2019(10): 221-223.
- [6] 李红婷, 滕星. 倡导多元文化整合教育理论培育中华民族共同体意识——兼论“多元文化整合教育”的理论依据及理论贡献[J]. 当代教育与文化, 2020(6): 17-23.
LI Hong-ting, TENG Xing. Advocate the Theory of Multicultural Integration Education and Cultivate the Sense of Community of the Chinese Nation: On the Theoretical Basis and Theoretical Contribution of Multicultural Integration Education[J]. Contemporary Education and Culture, 2020(6): 17-23.
- [7] 武海鹏. 基于“体验”视角的文创产品设计与开发[J]. 美术大观, 2018(5): 128-129.
WU Hai-peng. Design and Development of Cultural and Creative Products from the Perspective of[J]. Art Grand View, 2018(5): 128-129.
- [8] 张韶明. 高校校园文创产品设计与研究[J]. 产业创新研究, 2020(12): 187-188.
ZHANG Shao-ming. Product Design and Research of College Campus Venture[J]. Industrial Innovation Research, 2020(12): 187-188.
- [9] 马国华. 我国文创产品贸易现状、机遇和优化举措研究[J]. 价格月刊, 2020(7): 74-79.
MA Guo-hua. A Study on Current Situation, Opportunity and Optimal Measures of China's Wenchuang Product Trade[J]. Price Monthly, 2020(7): 74-79.
- [10] 杜云生, 王军利. 中国民间美术[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 2013.
DU Yun-sheng, WANG Jun-li. Chinese Folk Art[M]. Shijiazhuang: Hebei People's Publishing House, 2013.
- [11] 段超. 中华优秀传统文化当代传承体系建构研究[J]. 中南民族大学学报, 2012(2): 1-6.
DUAN Chao. Study on the Construction of Contemporary Inheritance System of Chinese Excellent Traditional Culture[J]. Journal of Central South University for Nationalities, 2012(2): 1-6.
- [12] 李江泳, 谭琪茜, 邱盼. 基于心流理论的文创产品交互设计研究[J]. 包装工程, 2020(18): 287-293.
LI Jiang-yong, TAN Qi-xi, QIU Pan. A Study on Interactive Design of Wenchuang Products Based on Heart Flow Theory[J]. Packaging Engineering, 2020(18): 287-293.
- [13] 黄新, 张帆. “刀光刻影”蔚县剪纸艺术在现代包装上的运用[J]. 文艺生活, 2018(7): 134-135.
HUANG Xin, ZHANG Fan. Application of Paper-Cut Art in Modern Packaging in Yuxian County[J]. Literary life, 2018(7): 134-135.
- [14] 王霞. 中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的关联性[J]. 沈阳大学学报, 2020(5): 652-656.
WANG Xia. The Relevance of Chinese Excellent Traditional Culture and Socialist Core Values[J]. Journal of Shenyang University, 2020(5): 652-656.
- [15] 陈翩, 张敏言. 陕北剪纸在文创产品上的应用研究[J]. 艺术科技, 2017(6): 116-117.
CHEN Pian, ZHANG Min-yan. Study on the Application of Paper-cut in Cultural and Creative Products in Northern Shaanxi[J]. Art Technology, 2017(6): 116-117.

责任编辑: 马梦遥