

## 视觉传达设计

# 传统纸艺在现代包装设计中的运用

彭艳霞<sup>1</sup>, 黄兰<sup>1</sup>, 张友胜<sup>2</sup>

(1. 华南农业大学, 广州 510642; 2. 惠州市园林管理局, 惠州 516000)

**摘要:** 分析了传统纸艺的种类、题材及其所体现的文化内涵, 论述了纸材在包装设计中运用的广泛性, 并且从传统纸艺的造型语言、图形符号和审美意蕴等方面阐述了传统纸艺如何与现代包装设计相结合。提出了传统纸艺和现代包装设计的结合, 既符合现代包装设计在功能、环保和民族性等方面的发展要求, 为包装设计开辟新的发展思路, 也有利于本土民族文化的发扬与崛起。

**关键词:** 传统纸艺; 包装设计; 文化传承

**中图分类号:** J524.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2011)22-0001-04

## Application of Traditional Paper Art in Modern Packaging Design

PENG Yan-xia<sup>1</sup>, HUANG Lan<sup>1</sup>, ZHANG You-sheng<sup>2</sup>

(1. South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China; 2. Landscape Management Bureau of Huizhou, Huizhou 516000, China)

**Abstract:** It analyzed the kinds, topic and cultural meaning of traditional paper art, indicated abroad exercise of paper material in packaging design, and expatiated traditional paper art how to combined with modern packing design from sculpt language, figure sign and taste meaning, et al. On the basis of that, it brought forward, if conditional paper art was combined with present packing design, which not only according with development demand in function, environment, and nationality, pioneering new development thought for packing design, but also favoring development and growing for nationality civilization.

**Key words:** traditional paper art; packaging design; civilization inheritance

在“越民族,越世界”的设计理念下,从传统文化中吸取养分,展现出独特的东方魅力,是确立特色包装风格的必由之路<sup>[1]</sup>。传统纸艺历经数千年的发展,种类繁多,题材广泛,有着坚实的群众基础,并已建立起特有的图形与完善的视觉语言符号,成为最具特色的传统文化艺术表现形式之一<sup>[2]</sup>。在包装设计中运用传统纸艺的各种手法,可以改变其造型结构,丰富外观形象,加深内在的文化价值,提升包装产品的附加值。而传统纸艺作为一种民间文化应用于包装设计中,也符合人们日益增长的自我意识表现的需求,同时传统纸艺文化在商品的流通过程中也得到了发扬与传播。

产生的民间艺术,是造型和图案装饰的有机统一,既是实用的艺术也是装饰的艺术。根据创作技法的不同,传统纸艺分为:剪纸、刻纸、撕纸、贴纸、染纸、折纸、塑纸等;根据纸艺作品的空间特性又可分为:平面纸艺(剪纸、刻纸、撕纸、染纸)和立体纸艺(贴纸、折纸、纸浮雕、塑纸)。刻纸见图1。立体纸艺见图2。



图1 刻纸

Fig.1 Chisel paper

## 1 中国传统纸艺的种类及文化内涵

### 1.1 传统纸艺的种类及题材

传统纸艺是伴随着人们生产劳动和生活需求而

传统纸艺取材大多以民族内涵为主题,往往通过

收稿日期: 2011-07-02

作者简介: 彭艳霞(1977—),女,湖南醴陵人,硕士,华南农业大学讲师,主要研究方向为视觉传达设计。



图2 立体纸艺

Fig.2 Stereoscopic paper art

谐音、象征、寓意等手法提炼、概括自然形态,构成美丽的造型。形象地反映人们的现实生活和精神世界,作为一种社会意识形态,不仅具有较高的实用价值,而且能满足人们多方面的审美需要<sup>[3]</sup>。

### 1.2 传统纸艺的审美特色及文化内涵

传统纸艺不仅具有在技术制作上所显示出的独特性,还具有独特的思维方式和造型规律。从诞生的那天起就与民众的生活息息相关,无论是春节的窗花,过年的门笺,元宵节的灯花,结婚的喜花,还是十二生肖,都来源于劳动人们对自然的真实感受。纸艺作品之所以质朴、真情、有活力,正是人们对生活无拘无束的自我表达,是劳动者精神追求的体现,它指导大家从善、从美,净化思想情操,唤醒人们对美好生活的不断追求<sup>[4]</sup>。门笺见图3。



图3 门笺

Fig.3 Cutting figure in the portal

纸艺源远流长,不但深受群众喜爱,而且雅俗共赏,是中华民族优秀的文化遗产。不同时期的纸艺艺术,反映出各个时期的文化观念、时代背景、宗教信仰、民俗等信息,作品的创作都与当时当地的民俗、现实生活、审美特色等因素有着密切的关系。它是最具象征性的传统文化之一,有着约定俗成的纹样符号体系,其代表性创造群体是中国民间妇女,有着广泛的群众基础。纸艺是民间生活土壤上孕育出来的文化

之树,活态的民间生活传统造就了纸艺,纸艺又维系了民间活态传统的持久存在<sup>[5]</sup>。苗族民间艺术家龙香梅凿纸见图4。



图4 苗族民间艺术家龙香梅凿纸

Fig.4 The digging paper of national artist Long Xiang-mei of Miao nationality

希望通过探索传统纸艺与包装设计的结合,一方面,可以丰富纸材包装的结构及其造型;另一方面,从传统手工艺入手,可以提升其民族文化特色,体现内在的文化价值,确立独特的包装风格,增强纸材包装的竞争力。

## 2 传统纸艺在现代包装设计中的应用

### 2.1 传统纸艺造型语言对包装结构的影响

包装结构造型的改变可以给商品带来视觉上的冲击力,在众多方盒式包装造型中脱颖而出。日本的包装设计把立体造型设计和平面设计放在同等的位置,对包装结构造型设计的研究不遗余力,常常采用新鲜、幽默、富有创意的手法去表现。传统纸艺如立体纸艺当中的贴纸、折纸、纸浮雕、塑纸,都在纸制结构造型的可行性方面有着广泛而深入的研究,如果能够把这些研究成果跟包装设计结合起来,必然给包装的外观造型开辟新的道路。灯泡包装见图5,杯垫包



图5 灯泡包装

Fig.5 Packaging of bulb

装见图6,这2个包装设计主要采用的是折纸的手法,



图6 杯垫包装

Fig.6 Packaging of coaster

在整个包装中没有运用任何的胶水,因此这也是一种低碳环保的包装方式。在纸结构的包装中镂空的造型手法,在现代包装中也可以起到不错的展示效果,中国民间剪纸的“X透视法”正是一种镂空技法<sup>6)</sup>。由于剪纸造型本身所具有的通透性,使包装材料自身的色彩、图案、肌理时隐时现,包装平面的层次变化也丰富起来,见图7-8。图7中的灯罩包装设计的镂空效



图7 灯罩

Fig.7 Packaging of bulb



图8 酒包装

Fig.8 Packaging of wine

果,不仅可以让消费者看到商品的质量,还可以起到一个灯罩的作用,一举两得。图8的酒包装设计不仅节省了材料,同时这种纸结构设计可以很牢固地固定酒瓶,通过镂空让纸材和玻璃材质完美结合,起到了借景的作用,增强了包装设计的层次感。

## 2.2 传统纸艺的图形符号在包装设计中的延续

艺术作品内容的表达必须通过一定的艺术语言,在长期的实践中,传统纸艺创造了无比丰富的艺术语言。如剪纸作品中的月牙形、锯齿形是剪纸的基本语言,而对称剪、二折、三折、阳刻、阴刻、团花、单色、双色、染色等技法丰富了剪纸语汇,创造出多种风格流派,如南方剪纸秀雅精巧、工细逼真;北派剪纸浑朴古拙,奇、野、粗、怪。纸艺作品追求“境生象外”的意境美,讲究“图必有意,意必吉祥”的幸福圆满的审美思想。传统纸艺多以象征寓意手法表现吉祥主题,如“抓髻娃娃”、“四喜临门”、“龙凤呈祥”、“五谷丰登”、“鱼”、“喜鹊”、“仙鹤”等就是具有特定意义的吉祥图形符号,这些意象符号被经常应用在酒类和月饼等传统礼品的包装设计中,如月饼包装设计中经常采用“花好月圆”4个字与象征吉祥的动物图形组合成一幅完整的图案,代表中秋团圆、家庭美满的意思。在包装设计中,充分利用民间纸艺的直白与隐喻的表现手法,运用纸艺的图形符号,可以使现代包装设计的外观装饰别具特色,充满东方意蕴,如月饼包装,见图9。



图9 月饼包装

Fig.9 Moon cake packaging

## 2.3 传统纸艺的审美意蕴在包装设计中的体现

传统纸艺是地域性极强的一门艺术,受到劳动者所处的地理环境、社会生活和社会心理的影响。例如剪纸,山西吕梁地区的剪纸含有汉代石刻艺术所具有的质朴、粗犷、雄浑、博大之气;晋南剪纸刀笔遒劲,酣畅淋漓,且具有粗中见细、拙中藏巧的特点;雁北的广灵、灵邱剪纸凝重而艳丽,既有塞外之野趣,又存关内之隽秀;而地处山西腹地的晋中剪纸,则呈圆润秀丽、纤巧精细的风格。随着民族的理念深入人心,包装设计特别是土特产的包装设计更应该体现出地方特色,借鉴传统纸艺的审美

意蕴,准确地把握不同地域人们的审美情趣,并与现代包装技术相结合,既可体现传统文化的内涵,又融入了现代设计形式,并将传统文化用现代手法和技巧加以整合演绎,使之符合现代人的审美情趣。这样的设计才是民俗民风 and 现实生活的真实写照,可以使老百姓感到一种亲切感。在这一点上,香港平面设计师靳埭强的设计就是成功的典范,在他的设计生涯中发展起来的独特风格,具有极为丰富的中国文化内涵,将现代设计法则、材料和技法语言与传统神韵、意境有机结合起来,使作品散发出浓郁的现代气息与东方神韵,由此获得了国际设计界极高赞誉。因此现代包装设计在追求创新的同时也应该与中国的传统文化相结合,让文化的传承更加富有生命力,在吸收借鉴的基础上创造出新形式,与时代相结合,使传统文化更具现代感,达到传统文化与现代包装设计理念的真正交融。

### 3 传统纸艺发展的新载体

特定的自然环境、生态、地域、气候都会对一个民族审美趋向产生相当的影响,由此而造成文化形态的差异。日本文化是深受中国传统文化影响的,在吸收国外现代设计文化中先进部分的同时结合自己传统文化特色,真正做到取其精华去其糟粕,从而形成日本包装特定的风格和模式。传统纸艺是在民间孕育出来的大众文化,随着时代的发展,需要新的载体来延续它的艺术生命力,在商品经济社会中,把它与商品包装相结合,顺应时代的发展需求,用这种新的方式来体现它的价值。

### 4 结语

传统纸艺是一种民间艺术,是人们对生活的真实感受,体现了草根阶层朴素的审美趣味,传统纸艺有着丰富而独特的图形语言符号,纸材结构造型方面也有深入的研究。当今整合营销传播成为一种新的趋势,商品或企业之间的竞争主要来自于整体形象的策划,而包装设计是商品形象的“代言人”,因此从传统文化的角度,去挖掘具有民族文化特质的包装设计形式,使商品展现出独特的东方意蕴,是确立特色包装风格的必由之路。而传统纸艺作为一种古

老的艺术形式,也需要借助新的媒介来展示它独特的艺术魅力。

#### 参考文献:

- [1] 柳宗悦.民艺论[M].南昌:江西美术出版社,2003.
- [2] 左汉中.中国民间美术造型[M].长沙:湖南美术出版社,1992.
- [3] 染耀琦.中国传统图形运用[M].桂林:广西美术出版社,2002.
- [4] 潘鲁生,徐庆文.中国传统生活方式概论[M].济南:山东教育出版社,2002.
- [5] 吕胜中.造型原本[M].北京:三联书店出版,2002.
- [6] 赵世学.“镂空”设计在包装装潢中的应用[J].包装工程,2006,27(5):191—193.