

折纸艺术在包装设计中的创意探析

陈莹燕, 徐婷婷

(武汉轻工大学, 武汉 430000)

摘要: **目的** 研究折纸艺术在包装设计中的应用。**方法** 以折纸艺术在包装设计中的应用现状为基础, 从折纸的独特审美趣味、环保性、趣味性、易操作、益智、一物多用、设计“减量化”、良好的实验性等几个方面进行研究。**结论** 折纸这种传统的艺术门类, 作为一种重要的装饰手段和形式语言能给包装设计带来文化内涵, 将折纸艺术注入包装设计中, 是对现代文明和传统文化的巧妙结合, 能赋予包装设计更多的灵感, 增加现代人在娱乐性、个性、互动性方面的需求, 使人们在折叠或者使用的过程中享受到物质和精神上的双重美好感受。

关键词: 折纸艺术; 包装设计; 审美趣味; 文化内涵

中图分类号: J524.2; TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)14-0157-04

Creative Analysis of Origami Art in Packaging Design

CHEN Ying-yan, XU Ting-ting

(Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430023, China)

ABSTRACT: It aims to study the application of origami art in packaging design. It studies several aspects in unique aesthetic taste of origami, environmental protection, interest, being easy to operate, puzzle, being multi-purpose, design "reduction", being practical etc., based on the application of origami art in packaging design. As a kinds of important decoration means and language form. Origami can bring the cultural connotation for packaging design, which are combinations of the modern civilization and traditional culture in subtle ways, and can give more inspiration to the packaging design, increase the demand of modern people in entertainment, personality and interactive quality, so as to make people enjoy the dual good feeling in spiritual world and material world during the process of folding or using.

KEY WORDS: art of origami; packaging design; aesthetic taste; cultural connotation

折纸是一种手脑并用的民间技艺, 它充分体现了技术与艺术的结合。折纸艺术发展到今天, 早已从初期的幼儿益智游戏演变成与多个设计领域紧密联系的启发思维的创造性活动。折纸作为一种历史感和现代感兼备, 简约而又风格多样的艺术形式, 必然给包装设计领域带来灵感和启发。一方面, 折纸艺术作为中国传统艺术的重要内容, 值得学习和传承; 另一方面, 随着现代科技的迅速发展, 纸材

料加工技术的不断完善, 纸材料在包装设计领域更显优势, 折纸艺术的表现空间也更加广阔。

折纸艺术源自中国, 却在日本被发扬光大, 折纸被日本人视为国粹, 在日本可以处处感受到折纸的魅力。日本人在送礼时十分讲究纸张对礼物的包装折法, 纸张折法会因所包的物品及仪典、季节的差异而不尽相同。在纸张的折叠和赠予过程中都遵循着一定的礼法, 这既是一种游戏, 也是一种规矩。

收稿日期: 2016-02-19

基金项目: 2014 年湖北省教育厅人文社会科学研究项目——折纸艺术在包装设计中的应用研究

作者简介: 陈莹燕 (1973—), 女, 湖北人, 硕士, 武汉轻工大学教授、硕士生导师, 主要从事品牌包装设计方面的教学及研究。

折纸艺术作为中国的一种传统手工技艺,其独特的装饰性与趣味性值得更深入地进行探讨,它除了能作为礼仪的外在形式和特有文化的体现外,其具有的不确定性和多变性所带来的创造空间也十分广阔。例如传统折纸中的折叠技巧可以作为纸质包装结构构成形式的创意来源,帮助人们更好地实现平面材料与立体形态之间的转换,设计出更加科学合理的包装作品。对折纸艺术的探索是以传统为基础,对传统加以发展与演变,既是传统手工技艺的现代表现形式,又是传统文化为现代文明服务的一种体现^[1]。

1 折纸包装的独特审美趣味和文化内涵

很多包装设计只关注最终的呈现效果,忽视了在包装过程中产生的一些心理状态。将折纸形式应用于包装设计,可以在使用的过程中产生特别的心里感受,这正好体现出虚实之间的转换。纸张在折叠的过程中被赋予无形之礼以形态的过程,通过纸的折与叠形成内外共生及相互转化的空间关系,这种处在流动中的视觉体验既包含了东方传统的哲学观念,又与西方现代设计理论中的正负形关系相呼应,能充分表达惜物之情与彼此珍惜之心。这种花费时间和精力的手艺中,蕴含着高速发展的现代社会所缺少的精神抚慰,渗透着传统文化对人心灵的滋养^[2],而这正是当下的现代设计最需要重视的对人的一种内心关照。

日本的山口信博设计的节庆系列包装设计见图1,他的作品会让人联想到江户时代的电影,包装中柔软的和纸和多彩的绳结中传递的正是来自古早时代的朴素温情。精心折叠出的包装,不仅让受礼者看起来赏心悦目,也充分透露出送礼者的审美水平与文化素养。在礼品包装之后系上金银、红白或金色的绳结和缎带,预示吉庆和希望。这种源于民族传统的包装形式,使得日本包装寻找到本土化的气息和现代时尚的语境,创造出风格独特的设计语言。

图1 节庆系列包装设计
Fig.1 Packaging design of festival series

2 折纸包装中的折叠达成设计的“减量化”

在自然资源日渐匮乏的今天,必须坚持可持续发展的理念,在设计时充分考虑空间和材料的合理利用,坚持设计的“减量化”原则。在包装结构中融入巧妙的折叠设计,可以达到“轻、薄、短、小”的效果,低碳环保,省时省力。既降低仓储及运输成本,又可以避免不必要的资金再投入而造成的浪费。

1) 通过折叠能产生多样的造型空间,更高效地利用每一处空间,还能以平板状储存,极大节省仓储空间和流通过程费用。莫斯科艺术设计专业的学生 Olga Gambaryan 等人设计完成的伸缩食品包装见图2,它有长与短两种规格,长的装三明治之类的食物,短的用来装流食。这款包装采用了手风琴式折叠结构,可以边吃食物边压缩,既可以保护手不被弄脏,又可以根据食物来调节长短,随时保持相对最小的状态。可折叠压缩的包装减少了近40%的运输存储成本和能源消耗,同时也减少了废弃物的占用空间,更利于回收。

2) 利用科学而巧妙的折纸结构可以达成对物品的保护。单个包装的结构考虑无限循环的空间套叠,不仅可以经济、便捷、低碳地实现储运的要求,同时可以让包装充满智慧,富有情趣^[3]。西班牙设计师 Mucho 的折叠 DVD 包装见图3,这款创意 DVD 包装由折纸结构构成,在内层中设计有一个巧妙的折页和开口,在打开盒子的同时光盘能够自己“立”起来,完全无需用手去拉取,取用十分方便。

图2 可伸缩的食品包装
Fig.2 Telescopic food packaging

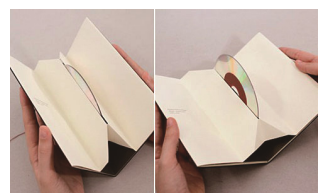

图3 折叠 DVD 包装
Fig.3 Folding DVD packaging

3) 折纸包装的成本低廉,它的易操作性更适合于自动包装和一次性包装。折叠结构可以完全展开和完全折叠,在完全折叠状态下能最大限度地节省空间,降低流通成本,而在完全展开的状态下又能充分利用折纸的伸缩性达成对空间的利用。菲律宾马尼拉的 Guactruck 流动餐馆所设计的外卖包装见图4,这款

图 4 流动餐馆的外卖包装

Fig.4 Take-out packaging in mobile restaurant

包装的灵感来源于折纸，它的外形酷似一朵盛开的花，展开还可以形成一个碗，包装由一张可持续使用的纸板制作而成，没有任何胶水或塑料成分，既环保又经济。

3 折纸包装的一物多用

在日常生活中，人们在消费商品之后常常会扔掉包装，包装废弃物会造成大量浪费。在包装中利用巧妙的折纸结构，不仅能满足人们对于产品设计功能上的需求，用后的包装还能有其他的功用，使产品实现一物多用，这不仅可以减少浪费，而且还能带来更多的乐趣。

Matadog Design 工作室设计的儿童零食包装见图 5，这款包装在零食食用完之后还可以用来玩耍，把包装反过来就变成了印刷着各种小动物图案的玩具纸，小朋友只要按照上面提示的折纸图示，将包装纸折叠固定好，就能变身为各种不同的动物模型，包装的原本功能得到了拓展和转化。

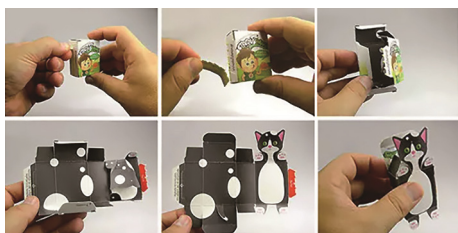

图 5 儿童零食包装

Fig.5 Children's snack packaging

台湾品牌 Tea Smile 的一款冷茶包装设计见图 6，美丽的六角造型的纸盒仿佛是飘落的雪花。纸盒可以从中间打开，翻转后变成一个六脚鼎。纸盒展开后露出中央的淡蓝冰山和冷泡茶包，优雅的空盒可作为装饰或收纳盒使用。冰晶纸盒由伊甸基金会的残疾朋友手工制作，采用全卡榫无胶设计，这也为弱势群体创造了更多的工作机会，是一个很有爱的包装。

4 折纸包装的趣味性与益智性

折纸具有多变、即兴、趣味化等特点，可以通

图 6 冷茶包装

Fig.6 Cold tea packaging

过个人灵感和意念，依据现有材质进行创作，让现代人在快节奏、高压的生活状态下，起到很好的放松作用^[4]。很多利用折纸形态创作的趣味性包装对儿童有很大的吸引力，相比一些昂贵的电动玩具，这种通过包装自身形成的折纸玩具既可锻炼他们的动手能力及启发智力，同时能使包装对儿童形成持久的吸引力。

设计师 Magdalena Czarnecki 设计的折纸包装袋见图 7，在用过之后还可以进行折纸手工游戏。袋子的内侧附有详细的图文教学，简单的几个步骤就能将包装袋折成猴子、青蛙或小鸟等各种小动物。

图 7 折纸包装袋

Fig.7 Origami packaging bag

5 折纸的实验性

折纸的优势不仅在于其材料成本低廉，制作方便，造型空间大，而且还在于折纸有着独特的、介于“似与不似”、“有形又似无形”的创意意境^[5]，具有良好的实验性。通过一条折线的调整就能形成完全不同的折纸形态，这能在瞬间启迪设计的火花，非常利于设计师将折纸的创意灵感移植和嫁接到其他材料上，在发散性思维下形成举一反三的操作方法，很多优秀的包装作品都是在已有的折纸作品基础上进行改造或者衍生出来的。随着新材料和新技术的发展，设计师尝试利用不同材质模拟折纸效果^[6]，通过从简单到复杂，从具象到抽象的不断尝试，挖掘出了更多的设计方法与风格。

融入折纸元素的包装设计见图 8(图片摘自普象工业设计小站)，这些包装作品以纸的折叠特征为整体意向，将折纸形式语言应用于玻璃、纤维、塑料和金属等不同材质，创造出一种全新的材料形象，达成了设计创新^[7]。正如原研哉所说：“我们的生活中，有许多价值丰富的文化积累。如果能够把它们看成是陌生的

东西,加以活用,是比无中生有更有了不起的创造。创意并不是要让人惊异它崭新的形式和素材,而应该让人惊异于它居然来自于看似平凡的日常生活。不断开发出这些创意才是真正的设计^[8]。”

图8 融入折纸元素的包装设计
Fig.8 Packaging integrated with origami elements

6 结语

在追求个性化、风格化的今天,包装已经不仅是在流通过程中保护商品,促进销售而采用的容器,它同时需要发挥文化传递和交流的作用。一个能满足顾客物质和精神需求的包装才能赢得消费者的青睐。折纸这种传统的艺术门类能够达成与包装设计本质的、内在的巧妙融合^[9],不同领域的内在联系性和互补性需要实践的主体去发现,技术的创新和认知的范围是有限的,无限的是组合的形式和想象的空间^[10]。设计师运用其智慧在包装设计中巧用折纸艺术,能够开阔设计思维,促进包装多元化形式的发展。

参考文献:

- [1] 殷薇,袁小红.折纸艺术对服装造型设计空间的拓展探索[J].贵州大学学报(艺术版),2011(4):45—49.
YIN Wei, YUAN Xiao-hong. A Study on Origami and the Expansion of Costume Design Space[J]. Journal of Guizhou University(Art Edition), 2011(4): 45—49.
- [2] 原博.从折形设计研究到礼文化的传承——山口信博的折形设计[J].装饰,2014(11):106—108.
YUAN Bo. From Origami Design Research to Etiquette Culture: Origami Design of Yamaguchi Nobuhiro[J]. Zhuangshi, 2014(11): 106—108.
- [3] 罗京艳,钟蕾.基于低碳理念的产品结构设计研究[J].包装工程,2013,34(7):98—101.
LUO Jing-yan, ZHONG Lei. Research on the Design of Products Structure under the Concept of Low-carbon[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(7): 98—101.
- [4] 方明.纸艺与国民美术[J].新美术,2009,30(3):90—93.
FANG Ming. Origami and National Art[J]. New Arts, 2009, 30(3): 90—93.
- [5] 高立燕.从品牌变脸看折纸风格的标志设计[J].装饰,2014(4):129—130.
GAO Li-yan. Viewing the Origami Style of Logo Design from the Brand Changing[J]. Zhuangshi, 2014(4): 129—130.
- [6] 杨文丹.折纸在现代平面设计中的应用探析[J].包装工程,2011,32(9):104—107.
YANG Wen-dan. Application Analysis of Paper Folding in Modern Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(9): 104—107.
- [7] 孔祥富,李悦,武岳.纸的形式语言在产品设计中应用研究[J].包装工程,2013,34(4):53—56.
KONG Xiang-fu, LI Yue, WU Yue. Study on Application of Paper Form Language in Product Design[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(4): 53—56.
- [8] 原研哉.设计中的设计[M].南宁:广西师范大学出版社,2010.
KENYA H. Design in Design[M]. Nanning: Guangxi Normal University Press, 2010.
- [9] 邓亚楠.折纸艺术在当代设计中的创意探析[J].艺术评论,2012(10):109—112.
DENG Ya-nan. The Creative Analysis of Origami Art in Contemporary Design[J]. Arts Criticism, 2012(10): 109—112.
- [10] 任莹莹.智能手机UI交互界面人性化设计研究[J].包装学报,2016,8(3):83—86.
REN Ying-ying. Research on User-Friendly UI Design for Smart Phone[J]. Packaging Journal, 2016, 8(3): 83—86.