

民间剪纸云纹元素在包装设计上的应用

赵嘉蕊, 王慧

(西安理工大学, 西安 710054)

摘要: **目的** 研究民间剪纸云纹元素在包装设计上的创新应用。**方法** 分析民间剪纸艺术的差异性, 包括区域文化、图案纹样、造型基础、表现手法和云纹元素在民间剪纸艺术上的共性, 包括构图和造型手段。分析云纹的起源、来历以及各个时期云纹元素的结构和纹饰样式。通过案例的剖析, 阐述民间剪纸云纹元素的构成艺术在现代包装设计中的创新与发展, 诠释现代的设计语言与方法, 体现中国传统文化思想。**结论** 使用直接法、组合法、隐喻法的表现手法, 将民间剪纸云纹元素自身的独特性和图案装饰性, 运用在茶包装、酒包装、月饼现代包装设计中。民间剪纸云纹元素应用在现代包装设计中, 不仅是对民间剪纸艺术的传承和发扬, 从历史传承的角度也是让民间剪纸云纹元素多元融合, 同时为现代包装设计开辟创新之路。

关键词: 云纹; 剪纸; 包装设计

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)18-0281-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.18.053

Application of Folk Paper-cut Cloud Pattern in Packaging Design

ZHAO Jia-ruì, WANG Hui

(Xi'an University of Technology, Xi'an 710054, China)

ABSTRACT: The work aims to study the innovative application of folk paper-cut cloud pattern in the packaging design. The differences of folk paper-cut art were analyzed, including the common features(including composition and modeling) of regional culture, patterns, modeling basis, performance techniques and cloud pattern on the folk paper-cut art. The origin and history of cloud pattern, and the structure and ornamentation of cloud pattern in various periods were analyzed. Through case analysis, the innovations and developments of the composition art of folk paper-cut cloud pattern in modern packaging design were elaborated; the modern design language and methods were well explained; and the Chinese traditional cultural ideas were also embodied. Direct methods, combination methods and metaphorical methods are used to apply the uniqueness and pattern decoration of the folk paper-cut cloud pattern in tea packaging, wine packaging, and moon cake's modern packaging design. The application of folk paper-cut cloud pattern in modern packaging design not only inherits and develops the folk paper-cut art, but also enables the multi-integration of folk paper-cut cloud pattern from a historical heritage perspective, and opens up an innovation path for modern packaging design at the same time.

KEY WORDS: cloud pattern; paper-cut; packaging design

经济全球化的发展, 人们对现代包装设计有更高的要求, 多元化元素风格已然成为人们对装饰艺术的特殊追求, 因此更多的人提出将民间艺术元素融入其中, 相对于非物质文化遗产而言, 剪纸艺术不仅是

传统文化精髓的体现, 同时更是对民间艺术的再创造, 是从深层的角度对民间艺术进行润色, 作为现代的包装设计师, 将剪纸艺术形式与手法应用于现代包装设计中, 会产生令人耳目一新的风格。

收稿日期: 2018-06-21

作者简介: 赵嘉蕊(1992—), 女, 北京人, 西安理工大学硕士生, 主攻视觉传达与多媒体。

通信作者: 王慧(1972—), 女, 湖北人, 硕士, 西安理工大学副教授、硕士生导师, 主要研究方向为西方艺术。

1 民间剪纸艺术性分析

1.1 民间剪纸基本概述

民间剪纸历史悠久,是人们在长期的社会实践中用自己独特的地域环境和视觉审美不断拓展的艺术形式,是最淳朴的艺术探索和美学追求。民间剪纸在不断地发展演变中,既有共性又有地区特性和民俗多样性^[1]。北方剪纸古朴醇厚、豪放有力。比如,山西剪纸简练、雄壮、线条流畅,造型上沿用秦汉时期的艺术风格;南方剪纸柔美细致、清新秀丽。比如浙江的剪纸,线条疏细分明,柔和,刀法细腻。

1.2 云纹历史分析

1.2.1 云纹的起源

“云纹”是中国传统装饰纹样^[2]中较为重要的装饰表象造型之一,关于起源的说法主要有下面几个。

一是从甲骨文中出现。“云”字就是对自然现象

模仿的最好解释,而云是柔美的,以曲线、柔线为基础,因此甲骨文中“云”字下半部呈“C”曲线,这是先民通过观察云的自然形态提取而来的,整体与云纹的形态相似。

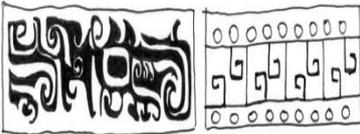
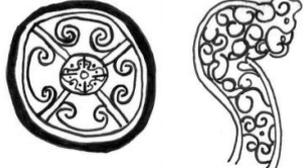
二是宗教信仰的表达。原始先民多以农耕方式生活,更多依赖于自然条件和难以抵抗的自然危害,产生了对自然现象的崇拜。人们希望借助某种图腾表达与掌管这些自然现象的神灵沟通,以求得神灵庇护,古代的众人求雨便充分地体现这一点。

三是原始先民模拟水流产生的漩涡而描绘出的造型纹样(漩涡纹)。意识到云纹螺旋形态可能对生命的形成和发展具有里程碑意义。可以说云纹是人类对于美好事物的向往以及对生命崇拜和祈祷生命无限延续的图腾纹样。

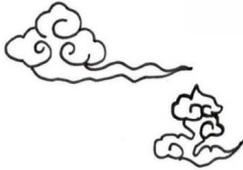
1.2.2 云纹各个时期发展演变

云纹纹样经历了缓慢而复杂的变化过程^[3],见表1。

表1 云纹各时期演变
Tab.1 Evolution of cloud patterns in different periods

时期	纹样名称	图示	特征分析	出现地方
新石器	彩陶旋纹		“S”曲线、“C”曲线;造有单独和连续多种构成形式;具有连续性、规律性、整体性的风格。	陶器皿
商周	云雷纹		构成形式“回”形为基本单位,遵循“S”曲线和“C”曲线,井然有序排列;具有厚重、沉雄磅礴的装饰风格;多用来填补边缘、衬托主纹,为以后发展奠定基础。	青铜器、玉器
春秋	卷云纹		曲线勾卷形、线条活泼;具有动感;勾卷形成为云纹基本构成元素之一,为以后的“云头”发展奠定基础。	瓦当
秦汉	云气纹		出现了单勾线、弧线组成的“云尾”,为以后“云尾”发展奠定基础;具有力度感、速度感,但又不缺少柔美感,完美的表现了柔中带刚。	瓦当、服饰 (云纹与龙纹、兽纹的结合)
魏晋南北朝	流云纹		云纹形式简化,打散,结构没有约束,自然活泼;“云头”“云尾”紧密结合。	
唐代	朵云纹		“云朵”飘然而起,云形饱满,符合唐代丰腴之美;具有体积感。	服饰、如意 云纹的出现

续表 1

时期	纹样名称	图示	特征分析	出现地方
元代	团云纹		云形饱满，四周有“云尾”围绕连接一起，具有较强组合感；对称排列；开始作为装饰纹样出现。	玉器、服饰、建筑、陶器
明代	团云纹		“云头”“云尾”以相对独立性作为整体结构的组成部分，多呈团块状；具有对称性、秩序性平面化结果；给人“俯视”感觉。	玉器、服饰、建筑、陶器
清代	叠云纹		云朵呈面状展开，层叠重复旋转勾卷，自由多变；表现了对“厚度”的追求，具有立体感。	多作为物器的边缘装饰如龙袍

从结构模仿到结构清晰、从简洁的单体到复杂的图案组合，云纹从新石器时期到清代发展过程，原始漩涡纹的结构元素和模式，贯穿整个云纹历史的发展，彰显于各个时期的云纹纹样中。

1.3 民间云纹元素在剪纸中的特征分析

剪纸中的云纹元素能够明显的看到刀迹，使得云纹“S”形、“C”形回转处浑厚有力，整体给人强有力的节奏感。这是剪纸云纹与其他形式云纹最明显的区别。

1.3.1 构图

剪纸是装置艺术典型平面化的表现。采用构图平面化和造型平面化^[4]，将现实中的物象引入二维平面内进行表现，表现的空间具有多维性、多角多方位以及多层次性。暗八仙窗花熏样见图 1，整体构图上打破自然和视觉的局限性，用平视形式表现花瓶的立体

图 1 暗八仙窗花熏样
Fig.1 The dark eight smoked sample

化。图 1 表现出清代独有的剪纸风格，具有浓郁的装饰性，线条表现流畅。“云头”饱满朴实，“云尾”旋转勾卷，表达了对云朵的立体感和对厚度的追求。云纹元素位于花瓶底部，采用夸张的手法来改变对花瓶的形式美，布局对称、均衡、相互呼应，达到装饰的目的。

1.3.2 造型

线是剪纸作品完美的体现元素，无论是结构线、装饰线、形体线无疑都是对剪纸整体的表现。云纹元素在剪纸中多用“S”形曲线和“C”形曲线，将云朵的流动性表现得淋漓尽致，突破了时空的限制与约束。《封神榜》人物中云纹饱满，见图 2，采用直线与

图 2 《封神榜》人物
Fig.2 "The Title" character

曲线线条组合,给人强有力的节奏韵律感以及超越时空超越现实的连续。“云尾”飘逸,“S”形曲线流动性强,装饰性强,给人云朵的流动感。受儒家提倡的游离的世界、道家唱神、感悟、忘我的存在,以及禅家思想,导致构成空间使人感受到人物从天而降以及腾云驾雾的美感。产生美在哲学上的意境,从此物化了云。

1.3.3 吉祥如意

对于原始先民来说,能够平安的生存就是最基本的愿望,多福多寿,因此,先人们的“避凶求安”心理意识越来越强化。往往会对云朵神华,写上吉言、贴上剪纸,赋予神力和超自然的能力并祈求吉祥,表现对生命的崇拜。现代社会发展中,将寓意延展到和谐、富强、繁荣的社会意识层面,这也是民间剪纸云纹在现代设计中的发展与传承。

2 剪纸云纹元素在包装设计上的应用

包装设计^[5]是选取合适的包装材料,用巧妙的工艺手段,为包装商品进行的容器结构造型和包装的美化装饰设计,达到保护商品、方便储运,促进销售目

的。从美学的角度而言,现代包装设计不仅通过拼接、重组等构图手段表现被包装物品的功能、价值,同时在视觉上有着很高的美学要求还能够通过美学思想的运用来满足人们的消费心理需求^[6]。他们将民间剪纸云纹元素应用于茶、酒类等具有民族特色的产品包装设计中,有益于彰显传统文化精神和民族特征^[7],体现出一种独特的视觉效果。

2.1 剪纸云纹元素在茶类包装中的设计应用

剪纸云纹元素线条流畅、饱满、对茶包装装饰起到点睛之笔,增加了包装的灵活性^[8],使茶包装告别单一的平面,在造型、寓意上实现了装饰特性。天得茶业现代包装设计见图3,以剪纸云纹元素作为基本设计元素。天得茶业现代包装,具有浓厚的中国传统文化古典风韵气息韵味也符合现代审美要求。包装设计采用剪纸云纹元素作为主体图案出现,传达醇正清香的特点。充分体现剪纸云纹元素的节奏感,与叶子图形、文字相结合,给购买者带来一种强烈的清新、古朴感觉,使整个设计显得简约,既可激发消费者的购买欲望,又可满足使用者对精神文化的追求以及个性展现。

图3 茶包装设计
Fig.3 Tea packaging design

2.2 剪纸云纹元素在酒类包装中的设计应用

中国是酒的故乡,酒文化是中华文化不可或缺的一部分。现代酒类包装设计也融入了剪纸艺术。常用的设计手法是提取剪纸云纹元素进行局部应用,选取剪纸云纹元素中云尾或者云头进行再创作,重构组合新图案应用于酒类包装设计中,可创造出独特的视觉冲击力^[9]。

西风六年陈酿酒包装设计提取剪纸云纹元素云头部分图形,将其圆润化采用对称、均衡艺术表现手法,最终重组形成新纹样。凤凰图案与剪纸云纹元素的相融合又用连续的方式重复排列布局,剪纸云纹元素的加入提升了包装风格,起到画龙点睛的作用。“西风六年陈酿酒”包装设计中,见图4,运用了剪纸云纹的表现形式,外包装以红色、金色为主色调,结合

“西凤酒”的历史文化达到“意”的效果，表现凤翔产凤凰的传说故事。

凹凸模压工艺与剪纸云纹元素的结合，将云纹元素的美感表现得淋漓尽致，具有很强的艺术美学。在西凤酒包装中使用凹凸模压工艺，更加突出剪纸云纹造型的立体感与凤凰造型的视觉感，因此民间剪纸云纹元素与酒类产品设计相融合，在一定程度上影响着现代人的生活态度，这也是吸引人们对剪纸与酒包装设计进行研究的魅力体现。

2.3 剪纸云纹元素在月饼包装中的设计应用

每逢中秋节都是家人团圆相聚的日子，有着美好的寓意。使用隐喻的手法可赋予剪纸云纹纹样新的时代感^[10]，更加突出节日的氛围。而剪纸云纹元素的融

入会产生不一样的视觉效果，在销售过程中吸引消费者的注意。稻香村上品尊礼月饼礼盒包装设计见图 5，采用了剪纸云纹元素中“如意云纹”云头作为基础图案，作为辅助纹样用于底层装饰，将“如意云纹”对称、变化又不失统一的秩序感，用连续的组合方式将传统纹饰融入现代设计中，表达了对中国传统文化的传承，使月饼包装设计有文化底蕴。

采用凹凸模压工艺，更加突出金龙立体视觉效果，凸显产品主题。其次，采用双层瓦楞纸提高对产品的防震抗摔。另外，采用中国传统的红色为主色调^[11]，次以金色、黑色突出品牌理念“上品尊礼”同时给消费者带来低调奢华的效果，体现出商品的品质和市场定位，促使消费者被强烈的文化气息吸引而选择这款产品。

图 4 西凤六年陈酿酒包装设计
Fig.4 Xifeng six-year vintage wine packaging design

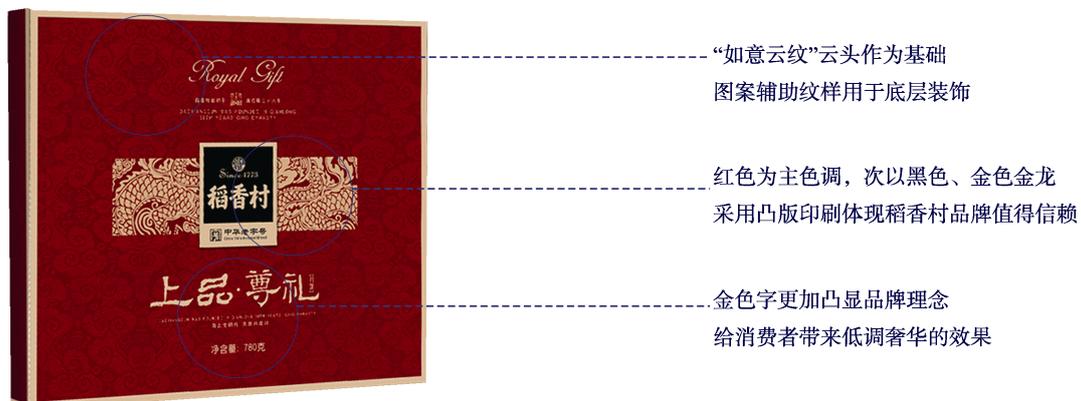

图 5 稻香村上品尊礼月饼礼盒包装
Fig.5 Moon cake package of Dao Xiang Cun's royal gift

3 结语

云纹元素作为中国最具有传统装饰纹样的图案之一，以灵活多变的造型、美好的寓意给人们留下深

刻印象。云纹元素历经各个历史时期的演变与传承，其中剪纸云纹独特的造型特征和吉祥如意，丰富中国传统文化。通过对案例的分析，将剪纸云纹艺术与现代包装设计紧密相连，这既是对中国传统文化的传承

和发扬,同时又是现代包装设计的创新体现。未来,要推动中国传统文化传承和延续,提高中国在世界上的文化软实力地位,就要突出民族性与地域性。这样,有利于具有中国传统造型元素的现代包装设计走向世界。

参考文献:

- [1] 汪雪. 中国民间剪纸美学初探[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2006.
WANG Xue. Chinese Folk Paper-cut Aesthetic[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2006.
- [2] 许静. 中国传统云纹设计的初步探讨[J]. 艺海, 2008(2): 91—92.
XU Jing. Preliminary Discussion on Chinese Traditional Moire Design[J]. Yi Hai, 2008(2): 91—92.
- [3] 李钢. 浅析中国传统吉祥纹样“云纹”之历史脉络[J]. 科学之友, 2010(13): 125—127.
LI Gang. A Brief Analysis of the Historical Context of the "Moire" of Chinese Traditional Auspicious Pattern [J]. Journal of Science, 2010(13): 125—127.
- [4] 陕西省文化厅. 陕西剪纸(西安卷)[M]. 西安: 陕西人民美术出版社, 2012.
Shaanxi Provincial Department of Culture. Shaanxi Paper-cut(Xi'an Volume)[M]. Xi'an: Shaanxi People's Fine Arts Publishing House, 2012.
- [5] 谢晓旭. 民族剪纸艺术在现代包装设计中的传承应用[J]. 设计, 2016(21): 132—133.
XIE Xiao-xu. Application of National Paper-cut Art in Modern Packaging Design[J]. Design, 2016(21): 132—133.
- [6] 柯璐. 从历史传承的视角研究中国传统云纹的创新——以包装设计为例[J]. 艺术与设计(理论版), 2017(7): 42—44.
KE Lu. To Study the Innovation of Chinese Traditional Moire from the Perspective of Historical Inheritance: a Case Study of Packaging Design[J]. Art and Design (Theory Edition), 2017(7): 42—44.
- [7] 邵恒. 中国传统元素在现代包装设计中的融合性研究[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 137—141.
SHAO Heng. Research on the Integration of Traditional Chinese Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 137—141.
- [8] 苏亚兰. 我国传统文化元素在茶包装中的应用[J]. 包装学报, 2014, 6(1): 66—69.
SU Ya-lan. The Application of Traditional Chinese Culture in Tea Packaging[J]. Chinese Journal of Packaging, 2014, 6(1): 66—69.
- [9] 王晓玲. 青铜纹饰在酒类包装设计上的应用[J]. 科学导报, 2014(6).
WANG Xiao-ling. Bronze Ornamentation in the Design of Alcohol Packaging[J]. Science Review, 2014(6).
- [10] 郎立永. 浅论传统元素在月饼包装设计中的应用[J]. 美术教育研究, 2016(6): 70—71.
LANG Li-yong. On the Traditional Elements in the Moon Cake Packaging Design[J]. Art Education Research, 2016(6): 70—71.
- [11] 李鹏斌. 传统文化元素在现代包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2014, 35(8): 18—20.
LI Peng-bin. Application of Traditional Cultural Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 18—20.