

民间剪纸艺术在包装设计中的现代性转向研究

王宇, 张凯

(绥化学院, 绥化 152061)

摘要: **目的** 探究民间剪纸艺术在包装设计中的意义及应用, 以及民间剪纸艺术在其中所进行的一系列现代性转向。**方法** 从市场经济对人们生活的改变谈起, 引出这一背景下的现代包装设计所进行的民族化尝试, 并以民间剪纸艺术为基点就其在包装设计中的应用必要性进行探究, 得出其在迎合人们审美、顺应设计需求和适应社会发展方面所表现出的重要特点及意义, 接着从剪纸艺术的技法、文字、图形、色彩与审美内蕴等方面落脚, 对包装设计所做的全新的现代性转向与尝试进行分析。**结论** 民间剪纸艺术在包装设计领域所进行的现代性转向与尝试, 能够赋予包装设计更多的表现形式和更加丰富的内涵, 让包装设计具备浓厚的传统文化韵味, 并与现代性元素相结合, 展现出独特的艺术魅力, 从而更加顺应时代的发展需求。

关键词: 民间剪纸艺术; 包装设计; 现代性转向

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)04-0308-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.04.047

Modernity Turn of Folk Paper-cut Art in Packaging Design

WANG Yu, ZHANG Kai

(Suihua University, Suihua 152061, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the significance and application of folk paper-cut art in packaging design, and explore a series of modernity turns of folk paper-cut art. From and under the background of the change of market economy to people's life, the attempts of nationalization of modern packaging design were introduced. Its application necessity in packaging design was explored based on folk paper-cut art. Its important characteristics and significance in catering to people's aesthetic, complying with the demand of design and adapting to the social development were obtained. Then from the skill, text, graphics, color and aesthetic implication, etc. of paper-cut art, the brand new modernity turns and attempts of packaging design were analyzed. Modernity turns and attempts of folk paper-cut art can gift packaging design richer connotation, let the packaging design have strong flavor of traditional culture, and combine with modern elements, show the unique artistic charm, and thus better comply with the demand of the development of the times.

KEY WORDS: folk paper-cut art; packaging design; turn of modernity

时代的发展催生了许多新思想和新事物, 而这些新思想和新事物又在很大程度上影响甚至冲击着人们的精神世界, 对社会的进步起到了一定的助推作用。在设计领域, 设计师更是需要紧抓这一时代脉搏, 从当下的日常生活、社会变化以及人们审美需求的提

高等角度去审视自己的设计, 以全新的设计思路 and 技巧形成更加多元的设计理念与设计实践成果, 各个设计领域都不自觉地受此影响变得更加独特和丰富, 出现了许多优秀的设计作品, 艺术设计效果值得肯定和称赞。其中, 包装设计的特殊之处在于其是随着时代

收稿日期: 2020-09-12

基金项目: 黑龙江省哲学社会科学研究规划课题 (19YSE364); 黑龙江省教育厅基本科研业务费项目 (KYYWF10236190137); 黑龙江省教育规划 2020 年度重点课题 (GJB1320432); 黑龙江省艺术科学规划课题 (2019B076); 黑龙江省教育厅基本科研业务费项目 (YWK10236200129)

作者简介: 王宇 (1984—), 女, 黑龙江人, 硕士, 绥化学院副教授, 主要研究方向为设计艺术学。

的变化而变化,迎合着不同时期人们的使用需求和特殊的审美需求,不仅承载着浓厚的地域色彩,还有着很强的文化传播功能。在这样一个社会发展的关键时期,如何让包装设计找到适合自己的艺术语言,实现内容与形式的统一以及民族与世界的融合成为值得人们深入思考的重要议题^[1]。以下主要选取民族文化元素中的突出代表——剪纸艺术为落脚点,结合其与包装设计融合的必要性探索剪纸艺术在应用过程中的现代性转向,思考其具体的融合路径。

1 民间剪纸艺术在包装设计中的应用的必要性

1.1 民间剪纸艺术简介

作为我国传统民俗文化中独具代表性的存在,剪纸艺术无论在构图还是色彩运用抑或是在审美意蕴的积淀上都表现出独特性,在人民群众的内心有着重要的地位^[2]。剪纸艺术的构图讲究在同一画面中安排各种事物形象,并将其组合在一起进行艺术化呈现与表达;题材上多取自现实生活和神话传说,更多的是对生活气息的展现和对美好愿望的表达;色彩上讲求鲜艳,用色较为明快,一般以红色为主,即便出现其他色彩也要恰当安排好用色比例,以表现和谐喜庆的效果。从整体来看,这种剪纸艺术是有别于西方的,其多意性和模糊性的意趣使得自身具备了更加丰富的内涵和更加灵活的表现形式,审美效果十分突出。

1.2 民间剪纸艺术在包装设计中的应用与创新的必要性

首先是迎合人们审美需求的表现。对于任何一种艺术作品而言,其大多具备民族特性,且在发展过程中逐渐具备了一定的时代性,民间剪纸艺术同样如此^[3]。从表面上看,将民间剪纸艺术融合于包装设计中似乎是矛盾的,并不符合实际,但事实上它们彼此之间存在着一种紧密的关系,能够在相辅相成中实现更好的表达,最大化地迎合当下人们多样化的审美需求,从而在更大的意义上实现良好的社会影响,带来更好的经济效益。

其次是设计实践的迫切要求。虽然我国的包装设计已经有了很大的进步,设计形式越来越多样,效果越来越好,甚至在有些方面已经追赶上国外的水平,但是碍于起步较晚的现实,总是在设计观念与技巧上存在着一定的现实差距^[4]。尤其是部分设计师一味地学习国外的设计思路与设计策略,忽视了我国的现实需求,导致包装设计领域存在许多不完善之处。民间剪纸艺术的融入,彻底改变了正在逐渐西化的包装设计,有效地融合了中华民族文化特色,并加入了与时代相结合的元素和理念,为包装设计提供了更多的设计思路。

再次是社会发展的必然选择。社会的不断发展促

进了市场经济的繁荣,而这又在很大程度上刺激了包装设计的发展,让包装不再仅仅局限于对商品的保护,而是有了更加丰富的功能^[5]。将具有浓厚中华文化底蕴与内涵的剪纸艺术与包装设计充分融合,是顺应时代发展的必然选择,其所创造出的全新的包装形象既有充满时代感的现代化艺术表现,又有民族气息浓厚的价值取向与表达,真正实现了更高层面的艺术表达,顺应了“民族的就是世界的”这一发展趋势。

2 民间剪纸艺术在包装设计中的现代性转向探析

结合民间剪纸艺术的基本特点及其应用于包装设计的诸多意义可以发现,民间剪纸艺术已经在不断的应用与融合过程中实现了多方面的艺术表达和形式突破,开始将包装的实用功能与剪纸艺术的符号功能、美学功能及形式功能充分结合,从艺术技巧、文字、图形、色彩、寓意等方面进行更加大胆的尝试与突破,开始了不自觉的现代化转向与发展。具体而言,主要表现在以下几方面。

2.1 结构技巧的创新

从包装设计的现实发展看,其所重视的方向已经越来越明确和清晰,并开始尝试从平面到立体的转变,以实现自身更快的发展,更好地迎合人们的审美需求^[6]。在这一大趋势的影响下,3D效果的体现、立体化的呈现成为设计师设计过程中的一大亮点。在这里不得不说的便是民间剪纸艺术的镂空技法——X透视法。这一技法是由创作者创作理念和认知感受的独特性所促成的,主要借助镂空技法去创造具有独特魅力的视觉形象。其在包装设计中的现代化转向突出表现在,剪纸艺术中的镂空设计所做的是减法,意在使自身更具识别性和独特性,而包装设计中的镂空设计是在做加法,其意图是让整体的层次更加丰富,既要以外在视觉形象去展现自身的魅力,又要深化其文化内涵,提升作品的附加值,让消费者迅速被这一包装所吸引,并在脑海中形成初步的认知,进而将商品包装与视觉体验和审美特征联系起来,更好地形成一种合力,去助推商品形象的建立与宣传^[7]。比如,在包装设计中可以结合实际对剪纸艺术中的窗花这一形式进行应用,所依赖的就是其创作技法的独特性,这种八个角对称的形式配合镂空的技艺更显得独特而生动,能够丰富包装设计的形式与内容,实现形象的迅速识别,并以此创造更高层次的艺术效果^[8]。

2.2 文字元素的表达

如果能够在包装设计中正确应用美好的文字,可以传达出一种吉祥的祝福,促使整体的品牌认知度的提升。剪纸艺术的独特形式能够给予包装设计者足够的灵感,从而实现对包装文字部分的艺术化表达^[9]。

比如,设计师可以将谐音字的特点进行放大,用“枣”表现“早”,用“芙”展示“富”,将文字变得更具意义,更好地传达美好祝福。

2.3 图形形式的构建

剪纸图形的个性化形式语言能够借助直观、生动的形象去引导人们产生相关的心理活动和思维活动,并借助自身虚与实的结合及抽象与具象的统一去承载语意释义的功能,表现出丰富的文化意蕴。这在包装设计中恰恰给了设计师更大的创作空间^[10]。比如,剪纸的镂空造型能够将整个视觉形象进行更加丰富的展示,而剪纸中的花草图形和动物图形又凭借象征性的手法显得别具一格。这些形式在包装设计中被进一步创新和升华,帮助设计师传达商品信息,丰富画面效果,有的更是以一种故事性表达方式展现出来,与消费者产生情感的碰撞。

2.4 色彩语言的强化

色彩与文字、图形共同构成了剪纸艺术这一形式,三者的合理使用能够形成和谐的视觉组合,给人们带来强烈的视觉冲击,这不仅是实现包装艺术效果的有力保证,还是包装的视觉、功能和审美内涵等的强化重点,与包装设计的成败直接相关^[11]。其中,色彩在剪纸艺术中的地位和作用十分突出。在剪纸艺术中,红色是创作者的常用色,也是大多数剪纸艺术的选用色,所表现的是吉祥如意、欢乐喜庆之意。但将其应用于包装设计中,红色便产生了更加灵活的现代性转向,不再是“一家独大”,更多的时候是作为关键性的搭配元素与其他元素进行融合,以突出商品的功能和审美特征,从而迎合消费者的多样化需求^[12]。设计师应结合实际,对剪纸艺术的色彩进行借鉴和使用,或凸显实用性,或强调艺术性,或提升功能性,确保包装设计的色彩使用与产品类型、风格相一致,最终实现艺术效果的最大化呈现。比如,婚庆糖果的包装设计就很有代表性。诗蒂牌婚庆糖果包装设计就对剪纸艺术的色彩进行了有效的利用,其选用红色作为主色,配合金色的花边以及镂空的大红喜字,显得格外引人注目。这种简洁大方且具有浓厚民族特色的包装形式将色彩进行了灵活应用,提升了自身的视觉吸引力。

2.5 美好寓意的延伸

剪纸艺术中的艺术形象并不是空白的,而是丰富的、多变的,其中总是蕴藏着深刻的文化意味和审美意蕴^[13]。在包装设计中,设计师也认识到了这一点,并将之进行拓展,实现了美好寓意的有效延伸,促使包装设计有了更加多元的表达。比如,设计师在进行包装设计时为了更好地表达情感和引发共鸣,会选择剪纸艺术中含有丰富内蕴的动植物形象,并将其原本的外在形象和内在特质进行放大,从而使情感的传达

更加强烈,经过这样全新升级的包装设计便实现了更加理想的设计效果。

3 结语

包装设计在当前这个市场经济繁荣的背景下,想要创造出更加新颖的形式和更加深厚的内蕴,必须向传统文化借鉴,并结合新时期的新设计思维与设计技巧实现更大意义上的现代性转向。对于设计师而言,必须对此形成深刻认识,并积极从传统文化中汲取营养,将更多经典的传统文化进行细分与升级,形成与自己设计理念和设计意图相符合的包装设计语言。剪纸艺术在包装设计中的应用恰恰给了设计师更大的发挥空间和更多的设计灵感,其结构技巧、文字、图形、色彩与寓意都是理想的设计元素,只要设计师能够对其进行创造性应用,去粗取精、创新发展,必定能够创造出符合时代发展需求和人们审美理想的包装形式,展现出我国包装设计所特有的东方魅力。

参考文献:

- [1] 周航. 浅析中国传统文化在现代包装中的应用[J]. 艺术时尚(理论版), 2014(2): 96.
ZHOU Hang. Application of Chinese Traditional Culture in Modern Packaging[J]. Art Fashion (Theoretic Edition), 2014(2): 96.
- [2] 吴瑞婷. 浅谈民间剪纸艺术造型在包装设计中的运用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2011(1): 191.
WU Rui-ting. Application of Folk Paper-cut Art Modeling in Packaging Design[J]. Literary Life·Wenhai Yiyuan, 2011(1): 191.
- [3] 郑芳蕾. 民间剪纸艺术与现代包装设计的结合[J]. 文教资料, 2010(20): 97-98.
ZHENG Fang-lei. Combination of Folk Paper-cut Art and Modern Packaging Design[J]. Culture and Education Materials, 2010(20): 97-98.
- [4] 汪颀洲. 民间剪纸艺术在现代包装设计中的应用[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2013(5): 160.
WANG Qi-zhou. Application of Folk Paper-cut Art in Modern Packaging Design[J]. Literary Life·Wenhai Yiyuan, 2013(5): 160.
- [5] 张筱蓉. 民间剪纸艺术在地方特产包装设计中的应用[J]. 艺术教育, 2011(6): 146-147.
ZHANG Xiao-rong. Application of Folk Paper-cut Art in Local Special Product Packaging Design[J]. Art Education, 2011(6): 146-147.
- [6] 黄海棠. 剪纸艺术的传承与创新[J]. 文学教育: 中, 2012(2): 61.
HUANG Hai-tang. Inheritance and Innovation of Paper-cut Art[J]. Literature Education: Middle, 2012(2): 61.
- [7] 谭嫒嫒, 宁绍强. 民间剪纸艺术在民族化包装设计中

- 的应用[J]. 包装工程, 2008, 29(12): 162-164.
TAN Yuan-yuan, NING Shao-qiang. Application of Folk Paper-cut Art in Nationalized Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(12): 162-164.
- [8] 汪辉, 肖琼娜. 民间剪纸艺术在包装设计中的应用[J]. 装饰, 2006(2): 37.
WANG Hui, XIAO Qiong-na. Application of Folk Paper-cut Art in Packaging Design[J]. Zhuangshi, 2006(2): 37.
- [9] 周洁兰. 中国民间艺术在现代包装设计中的应用研究[D]. 株洲: 湖南工业大学, 2013.
ZHOU Jie-lan. Application of Chinese Folk Art in Modern Packaging Design[D]. Zhuzhou: Hunan University of Technology, 2013.
- [10] 罗亚萍. 民间剪纸艺术对现代设计的启示[J]. 农业考古, 2012(4): 252-254.
LUO Ya-ping. The Enlightenment of Folk Paper-cut Art on Modern Design[J]. Agricultural Archaeology, 2012(4): 252-254.
- [11] 袁玲, 方艳. 中国传统民间剪纸艺术与现代平面设计[J]. 美与时代(下), 2004(6): 73-74.
YUAN Ling, FANG Yan. Chinese Traditional Folk Paper-cut Art and Modern Graphic Design[J]. Beauty and the Times (Below), 2004(6): 73-74.
- [12] 程笑君, 翟浩澎. 民间剪纸艺术在平面设计中的应用[J]. 上海艺术评论, 2011(5): 88-89.
CHENG Xiao-jun, ZHAI Hao-peng. Application of Folk Paper-cut Art in Graphic Design[J]. Shanghai Art Review, 2011(5): 88-89.
- [13] 魏惠君. 传统民间剪纸艺术的美学表现[J]. 艺术时尚旬刊, 2014(4): 195-196.
WEI Hui-jun. The Aesthetic Performance of Traditional Folk Paper-cut Art[J]. Journal of Art Fashion, 2014(4): 195-196.

(上接第 307 页)

市视觉识别、城市行为识别为框架, 塑造面向未来的、全球的、可持续的城市形象。

参考文献:

- [1] 郭玉良. CIS 品牌策划与设计[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015.
GUO Yu-liang. CIS Brand Planning and Design[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2015.
- [2] 陈守明. 以城市内容设计为主导的城市形象设计研究[J]. 包装工程, 2018, 39(6): 38-39.
CHEN Shou-ming. Research on Urban Image Design Led by Urban Content Design[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(6): 38-39.
- [3] 凯文·林奇. 城市意象[M]. 方益萍, 何晓军, 译. 北京: 华夏出版社, 2017.
LYNCH K. City Image[M]. FANG Yi-ping, HE Xiao-jun, Translate. Beijing: Huaxia Press, 2017.
- [4] 芦原义信. 街道的美学[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2006.
YOSHINOBU A. Street Aesthetics[M]. Tianjin: Baihua Art Publishing House, 2006.
- [5] 邢蓬华. 标识导向系统设计在城市商业集聚区中的人文情怀[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2017, 5(3): 184-192.
XING Peng-hua. The Humane Feelings of Identity-oriented System Design in the Urban Business Concentration[J]. Journal of the Southern China Normal University (Social Science Edition), 2017, 5(3): 184-192.
- [6] 孙英春. 跨文化传播学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015.
SUN Ying-chun. Cross-cultural Communication[M]. Beijing: Peking University Press, 2015.
- [7] 孙媛媛, 张小开. 地域文化符号对天津滨海新区城市公共设施的塑造研究[J]. 包装工程, 2019, 40(11): 276-277.
SUN Yuan-yuan, ZHANG Xiao-kai. Research on the Shaping of Urban Public Facilities in Tianjin Binhai New Area by Regional Cultural Symbols[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(11): 276-277.
- [8] 李凡. 城市营销经典案例[M]. 北京: 经济管理出版社, 2014.
LI Fan. Classic Case of Urban Marketing[M]. Beijing: Economic Management Press, 2014.
- [9] 吕尚彬. 中国城市形象定位与传播策略实战解析: 策划大武汉[M]. 北京: 红旗出版社, 2012.
LYU Shang-bin. Practical Analysis of Chinese City Image Positioning and Communication Strategy: Planning Wuhan[M]. Beijing: Red Flag Publishing House, 2012.
- [10] 孙玮. 从再现到体验——移动网络时代的传播与城市文脉保护[J]. 探索与争鸣, 2017(9): 38-41.
SUN Wei. From Reproduction to Experience---Communication in the Mobile Internet Era and Urban Context Conservation[J]. Research and Contention, 2017(9): 38-41.