

·纸材设计·

纸质文创产品的设计与开发探究

□ 姚文婷 刘 沛

摘 要:相比于其他材料,纸在中国人心中的文化地位是比较高的,纸质材料在我国文化环境中的应用也较为广泛。纸的优质属性便于人们对其进行加工和赋予其文化内涵,因此,纸与文创产品相结合,是我国文创产品发展的趋势。纸质文创产品的种类较多,纸张的本身属性、平面工艺和立体工艺都是对其进行文创设计的基础和渠道。随着科技的进步和市场经济的发展,纸质文创产品的优势将会得到更好的发挥。

关键词:纸质文创产品;设计与开发;产品研究;发展前景

文创就是基于某种文化意识或文化主题,通过创新的方式进行再解读与再创造的过程,文创产品是这一过程的产物。文创产品具有市场价值,是“文化+创意+价值”的物质化产品。近年来,我国文创产业发展较为迅速,文创产品的设计与开发也趋于成熟。文章以我国纸质文创产品为探究目标,对其设计与开发现状进行研究。

1 纸质文创产品出现的原因

纸质文创产品出现的根本原因在于纸材的独特性。不同材料有着不同的内在语言,金属有着刚毅的内涵,木材有着朴素的内涵,玻璃有着通透的内涵,文创产品材料的选用实际上与产品要表达的内涵有着较为深刻的联系。纸不同于其他材料,纸张本身是纤薄、柔软的,没有其他材料的坚硬感,因此,纸张的内涵是特殊的柔性美,这种柔性美带给人们独特的触感和视觉感受。纸张具有优越的可变性和可塑性,相比金属、木材等材料来说,对纸张进行文创设计与开发显然更加简单和方便,有利于文创工作者充分发挥创意,也有利于对其进行加工和改造。此外,纸张质地较轻盈,质量普遍较小,方便携带。

纸质文创产品出现的另一个原因是我国文创产品发展的大趋势。在我国文创产品产业发展的初期阶段,大部分文创产品注重的是产品设计,要求产品必须抓人眼球,以此保障销售量,对材料的考究与选择较为单薄。金属、木头、玻璃、塑料等材质的使用虽然可以让产品设计更富有张力,却难以体现亲和的人文气息;而且,这类材料的应用使得文创产品的原材料成本、加工成本、运输成本明显增加,导致文创产品售价较高,难以获得大众人气。除了价格因素,金属、木头、玻璃、塑料等材质的选用,将会增加环保压力,如果使用这类材质的文创产品数量过多,会对环境造成一定的危害。在此背景下,寻找一种具有人文气息、价格较低、具有环保性质的材料就成了文创产品选材的发展趋势,而纸质文创产品的出现,就是该趋势下的产物。

2 当下纸质文创产品的设计与开发

2.1 与纸张自身属性相关的文创产品

纸可以带给人多种感官体验,比如纸张颜色能够带来视觉审美体验,纸张质地能够带来细腻触感体验,纸张油墨等气味会带来独特的嗅觉体验等。不同纸张不同的颜色、质地、柔韧度等,将会带来不同的感官体验,比如卡纸色彩鲜艳、纸质坚挺;瓦楞纸板宽厚耐用、稳固性好等。基于纸张独特的质感属性,市面有许多与其相关的文创产品,较为出名的如泾县红星宣纸和日本美浓和纸。红星宣纸是中国宣纸集团公司推出的产品,该产品质地细腻且绵韧,纸张纹理雅观大气,色泽经久不变。基于纸张的这些优质属性,品牌方还出品了“神品宣”“超级宣”“特种宣”等产品,并获得了可观的销售利润。现在,红星品牌不仅将其名下的特制宣纸作为文创产品进行销售,同时还出售宣纸相关的衍生品,如宣纸灯、宣纸屏风、宣纸扇、宣纸包装等,人气居高不下。日本美浓和纸在日本具有很高的文化地位,其制作工艺已经延续了千年。谷崎润一郎(Tanizaki Junichiro)曾描述该纸“肌理柔和、手感柔软、折叠无声”,该纸独特的制作工艺和选用的特殊造纸原料使其具有“不老化、不变色、保存久”等特点。美浓和纸文化公司在该纸的基础上开创了文创品牌,设计出的作品有和纸信封、和纸灯、和纸便签、和纸摆件等,其名下文创产品——笔笺在2018年日本文具店大赏中获得“最佳文具奖”,并收获了较高的市场评价。

2.2 与纸张平面工艺相关的文创产品

纸张的平面表现手法多种多样,剪裁、绘画等方式都可以让纸张的平面造型变得美轮美奂。东方的剪纸艺术、西方的衍纸艺术都是对纸张平面造型的二次创造。我国剪纸艺术是我国非物质文化遗产之一,它有着题材内容丰富、构图造型奇特、制作工艺突出等特点。由于剪纸艺术独特的文化性,它在我国的纸质文创产品设计中也占有一定地位,相关的文创产品种类较多。例如,烟台市级非遗代表性传承人梁巧艳制作的“不怕水剪纸”系列文创产品,将剪纸的艺术性与生活的实用性相结合,开发出了剪纸元素抱枕、剪纸瓷器、剪纸画

框、剪纸团扇、剪纸魔方、剪纸拼图等大量文创产品,并获得了较好的市场反响。纸张平面工艺相关的文创产品除了剪纸类以外,另一个具有代表性的是和纸胶带。和纸胶带不仅可以作为装饰品,使用者还可以在胶带上绘画、写字,将其作为自己的专属标签,文化承载作用较为突出。和纸胶带行业的开山鼻祖是 MT 和纸胶带,日本 KAMOI 公司在工业胶带的基础上,通过将印刷新颖图案的和纸制作胶带并售出,获得了消费者的青睐。随后,仓敷意匠、Hobonichi 等文创界巨头公司也相继推出和纸胶带文创产品,我国文化景区也推出了具有地域特色的和纸胶带,如中国台北故宫博物馆“朕知道了”和纸胶带等。近些年来,年轻人世界流行起手账文化,和纸胶带的受欢迎程度因手账文化的兴起更上一层楼,和纸胶带和手账二者成为文创界的完美搭档。

2.3 与纸张立体工艺相关的文创产品

纸张的立体工艺通常体现为折纸艺术,借助一定的折叠技巧,将平面的纸张折成立体造型,不剪不裁,实现二维到三维的跨越。我国折纸工艺发展历史悠久,且折纸手法成熟,在世界首屈一指。我国折纸类文创产品的制作工艺虽然较为传统,但是其承载的文化内涵通常来源于当下时代。例如,武汉博物馆推出的手绘式 DIY 立体明星片,基于立体折纸技术,再融入文物的细节纹样,将明信片做成了可以站起来的艺术品,每张明信片都有相关馆藏物件的介绍,让使用者对其博物馆内的珍品馆藏有更清晰的了解。除了武汉博物馆外,我国其他文化景点也在售卖折纸文创产品,比如中国台湾三和瓦窑、苏州博物馆等地,都在售卖与本地特色相关的折纸文创产品。故宫和麦当劳联名的折纸文创产品“故宫桶”,一经开售便获得了较高的人气,尤其颇受孩童的喜爱。中国折纸文创产品不仅享誉国内,更是名声在外。艺术家刘通的折纸文创产品不仅作为国礼被各大博物馆珍藏,他还曾收到爱马仕邀请,为其设计旗舰店的橱窗,可见其手下折纸艺术产品的受欢迎程度。刘通折纸文创作品的文化内涵多与当下时代背景有关,比如其折纸作品呼吁保护野生犀牛的作品《白犀牛》,纪念国际雪豹日的作品《雪豹》,向世界表达中国形象的作品《青花瓷》等。

3 纸质文创产品的开发前景及举措

纸质文创产品具有良好的发展潜力。现代社会纸的种类越来越多,数量较为庞大,应用于文创产品的纸除了有名的宣纸、绘图纸、相纸、彩喷纸等文化办公用纸外,还有包装用纸如牛皮纸、卡纸、透明纸、标签纸,印刷用纸如道林纸、书写纸、书刊纸等。随着现代工业的发展,越来越多的纸类被应用于文创产品的设计与研发中。这些纸品大部分价格较为低廉,文创成本不太高,制作出来的文创产品售价虽然并不会太高,但是对于文创工作者来说,其性价比是十分可观的。而且不同

种类的纸做出来的文创产品特性不一样,丰富的纸品种类可以让纸质文创产品的种类越来越多,满足消费者需求的差异性,让纸质文创产品更受消费者欢迎。

除了纸类的丰富,纸的加工工艺也越来越多变。当下,纸质文创产品为了满足消费者对手工制品独特韵味的需求,一般为手工制作。不过面对庞大的市场需求,手工生产模式将会变成精品生产模式,手工制作的纸质文创产品售价将会逐渐变得高昂。面对这种市场环境,纸的加工方式将不再拘泥于手工制作,而是利用先进的工艺设备对其进行加工。例如,利用激光雕刻技术制作剪纸文创产品,其裁剪精度更高、剪裁速度更快、剪裁切口更加平滑;利用 3D 打印技术制作纸质立体模型、对纸进行重塑,生产出来的各种纸质文创产品将会变得更加精致,立体感更加强烈,带给消费者独特的视觉体验。这种加工方式虽然削弱了手工制作的艺术感,但是在市场的大需求下,不失为一种较为合理的生产模式。

要提升纸质文创产品的开发程度,除了要结合现代科技以及利用好现代设备之外,设计者自身还要提升对纸质文创产品的了解程度。以折纸文创产品为例,在进行折纸艺术文创设计时,设计人员可以根据我国传统折纸艺术的发展历程,在此基础上进行纸类的选择、模型的选择、技巧的选择等。此外,文创工作者还要注意纸质文创产品的多样化。纸质文创产品的设计不能一味地靠纸品本身,比如剪纸文创产品的设计不能仅靠剪纸工艺作品,可以在剪纸工艺的基础上将其设计成 DIY 剪纸产品,通过亲自动手体验,满足消费者的动手欲望;折纸文创产品可以与台灯、花盆等摆件相结合,形成新的文创产品。总之,纸质文创产品的设计应该在保留纸的文化特性的基础上,结合具有人文特色的创新手段,不断发挥独特的文化承载作用,在众多的文创产品种类中占据一席之地。

基金项目:西安市未央区科技计划项目《文化生态下唐代大明宫文创产品设计研究》(编号:202022)。

参考文献

- [1] 路娟.文创纸品设计研究——评《小型纸品设计 1000 例》[J].中国造纸,2020(05):93.
- [2] 向汤亮.基于文化再生产理论的东巴造纸手工艺产品创新探索[D].昆明:云南艺术学院,2020.
- [3] 刘跃.因车结缘 纸模艺术家的汽车梦——专访文创纸艺模型艺术家曹珉[J].世界汽车,2019(07):94.
- [4] 把生意做成文化 纸胶带卖疯了[J].北京农业,2014(14):40.
- [5] 何晴.纸雕艺术在江汉关博物馆文创产品设计中的应用[D].武汉:武汉纺织大学,2020.

(作者单位:西安工业大学艺术与传媒学院)