

剪纸艺术在地方特产包装设计中的应用研究

□ 王 萌

摘 要:剪纸艺术是我国传统文化中的优秀基因,有着悠久的历史渊源和浓厚的乡土气息。将剪纸艺术应用于地方特产包装设计中,能强化包装设计的文化内涵和艺术价值,使传统剪纸艺术得到延续和发扬,进而达到“包装设计”与“剪纸”双赢的局面。文章从我国民间剪纸艺术的起源与特点出发,提出剪纸与地方特产包装设计有机融合的应用策略,以使其成为一种富有民族性、地域性和时代特征的包装文化。

关键词:民间剪纸;地方特产;包装设计

剪纸作为一种装饰性极强的民间艺术形式,是我国历代劳动人民对生活的热爱与智慧的结晶,反映了劳动人民的审美意识和价值观念;同时,剪纸艺术的内涵也在不断发展演变中得到丰富和升华。在当前新兴消费时代背景下,消费升级、品质消费的环境也刺激了包装设计的发展。包装设计已不满足于传统基于商品保护与方便运输的功能需求,而逐渐延申至商品推广、品牌塑造、企业形象塑造、文化认同等方面,这也是顺应时代发展的必然选择。作为具有浓郁地域特色的地方特产,将剪纸艺术与其包装设计互融互生,是对民间剪纸艺术进行现代性转向的有力尝试,能赋予地域产品更多表现形式和文化内涵。

1 剪纸艺术的起源与特点

1.1 剪纸艺术的起源

剪纸作为一种镂空的视觉艺术,它汇集了劳动人民的淳朴情感和民俗民风,是民间艺术中历史悠久的艺术形式之一。早在石器时代,人类已经利用打磨与钻孔工艺制作出具有审美意识的器物。商周时期也有在玉器、青铜器等器物上采用镂空的装饰手法,如山东省苏埠屯村出土的商代兽面纹铜钺,器身的透雕人面纹与剪纸艺术有着异曲同工之妙。美术史论家王伯敏先生在其著作《中国剪纸史》中,将剪纸的产生时间确立为东汉时期。新疆吐鲁番火焰山一带的北朝古墓中出土的五幅团花剪纸为现今我国出土最早的剪纸作品;这几幅剪纸艺术造诣极强,可见当时的剪纸艺术已经颇为成熟。而“剪纸”一词最初见于唐朝杜甫的诗句中:“暖汤濯我足,剪纸招我魂”,民间利用剪纸进行招魂的风俗已广为流传。此后,剪纸艺术逐步发展,至明清时期达到顶峰。剪纸虽然来自民间,但是在清代已成为一种全民性艺术,从民间的窗花、礼花等装饰品,到宫廷帝王新婚时墙壁上张贴的“囍”字角花,无不体现着剪纸艺术在人们精神世界和世俗生活中处于重要位置,具有极强的普及性和实用性。

1.2 剪纸艺术的特点

我国民间剪纸艺术追求“巧夺天工”意境,讲究“千

刻不落、万剪不断”,具有鲜明的视觉特征和丰富的造型形式。剪纸艺术来自民间,有着广阔的群众基础,它融入各民族的社会生活,并在各类民俗活动中处于举足轻重的地位。总体来说,剪纸艺术是生活化艺术再现;其创作灵感大多来源于生活却不拘泥于现实生活,融入了创作者个人的主观意识和情感寄托,呈现出一种大众喜闻乐见的民间艺术;剪纸艺术是平面化的视觉艺术。它以二维纸张为主要材料,由点、线和面元素构成主体画面,并通过剪、撕、刻、贴、染等多种工艺制作而成。这就需要创作者打破三维世界束缚,将不同空间和不同时间的物象融入一个平面中,在有限空间中运用各种组合方式创作出精致整体的画面;剪纸艺术是表意性文化符号。剪纸具有很强的地域性,反映了各地的风土人情和审美意趣,具有深刻的文化内涵。民间将剪纸艺术作为载体,借助具有象征寓意的图形纹样表达出多子多福、健康长寿、万事如意等美好愿景,为人们带去心灵慰藉。

2 剪纸艺术在地方特产包装设计中的应用

2.1 文化内涵的注入

剪纸的装饰性和趣味性浓厚,具有深刻的文化底蕴,每幅剪纸作品都蕴含了“图必有意,意必吉祥”的艺术特征。这些具有象征意义的符号能够穿越时间和空间,充斥在人民生活的各个方面,承载着几千年中国文化的发展基因,体现了中国传统的阴阳相合、生生不息的哲学理念。地方特产包装设计应汲取剪纸艺术的精华,将其与传统文化结合,使其绽放出独特的生命力。以生态家新春礼品套装和迪奥的中秋节月饼包装为例,台湾品牌生态家的新春礼品套装设计就运用了剪纸,这套礼品套装由中式点心和一副扑克牌构成。如图1所示。包装盒的正面和扑克牌的背面为金鱼的剪纸图案,大小不一的金鱼灵动地游荡在画面中,栩栩如生。金鱼象征金玉满堂、吉祥富有,民间常用鱼的形象来寄予“年年有余”的美好愿望。新春礼品套装以中国红为主色调、深紫色为辅色,渲染出了喜庆热闹的节日氛围。剪纸艺术与包装设计的融合,不仅可以提升产品的

视觉效果,凸显中国传统文化,还可以与传统节日相结合,赋予包装新的文化意蕴。又比如,迪奥在2020年推出的月饼礼盒,不仅采用了中国经典的双开门元素和红色流苏进行装饰,更是借鉴了嫦娥奔月的传说。包装的视觉中心展现了一幅动人的神话场景,迪奥将其经典的“new look”女性形象变成了一位穿着红色长裙的嫦娥,在深蓝色背景的衬托下,嫦娥和玉兔的剪影点缀了寂静的夜空,美轮美奂。设计师要准确地掌握各种剪纸图案的象征意义和价值取向,只有这样,才能更好地揭示剪纸的文化内涵,更准确地传达地域产品包装的主题,进而在消费与体验中推动传统文化的回溯。

图1 生态家新春礼品套装

2.2 色彩的运用

在审美活动中,色彩是最直观的视觉表达方式,它作为一种情感语言,可以直接影响人们的视觉体验和心理情绪。红色是剪纸艺术家的常用色,在传统文化中寓意深刻,象征着吉祥和喜庆之意。剪纸艺术通常运用极其简单、纯粹的色彩和色相对比,给予观者浓郁、热烈的视觉感受,呈现出无尽的生命张力。剪纸形式虽然是简单的,但是手法是独特的,内容是绚丽多彩的。地方特产若想在众多商品中脱颖而出,设计师必须充分考虑产品的特点和地域性因素,汲取剪纸艺术中色彩的运用法则,确保色彩选用与产品的风格相一致,使消费者通过对包装的色彩感知,对产品“一见钟情”,从而激发购买欲望。比如“乡圆”月饼的外包装设计以红色为主色调、金色为底色,选用白色与剪纸相结合,这样鲜明的色彩搭配不仅能让图案更凸显,还增加了节日的喜庆氛围,传达出祈福吉祥的寓意。“灯笼”“中秋”两个大字既有浓厚的艺术气息,又有浓厚的传统韵味。作品中红色和金色相间的和谐美感和强烈的视觉效果使得月饼包装和传统文化高度融合。总之,作为最直接、最容易打动人的视觉语言,色彩的合理搭配可以使包装设计更具视觉冲击力、更能传达出别致的魅力。但是设计者要注意的是,地方特产包装的颜色并不是越多越好,最好能简中求繁,在强烈反差中寻求高度和谐。

2.3 图案的应用

民间剪纸图案的特点为“写实”与“变形”的结合,是创作者从现实生活中提炼出来的,以传达对美好生

活的祈愿,并在历史长河中打磨、积淀形成的图形符号。剪纸图案有多种,有人物、鸟兽、文字、器物等不同纹样,如此丰富的图案可在设计师进一步的创新和升华中获得新生,与当代消费者产生情感共鸣。设计师不用拘泥于写实图案,可将其进行打散与重构。例如满族剪纸为三角形构造,可以将多个三角形在一个平面上进行组合,也可以在平面基础上进行立体叠加,获得多变的抽象图案。整体设计精致巧妙,突破了二维空间的局限性,将剪纸艺术进行多元化呈现。当地域特产包装设计遇上剪纸艺术时,人们可以将当地富有民俗风情的图案或者是地域性的标志景观、历史故事、传统技艺等作为图案设计的灵感源泉。同时,人们还可以运用变形、夸张等手段将这些元素进行艺术加工,使地域文化特征与地域特产品牌紧密相连,强化产品的艺术价值。

3 结语

总之,保护和传承传统文化是每个人的使命,更是设计师应当树立起的担当意识,而这种担当意识不应仅仅停留在审美层面。因此,剪纸艺术对于地方特产包装设计并非单纯的贴画、覆盖于产品的表层,设计师应以掌握传统工艺技术和文化理论为基础,不断提升艺术造诣和创新理念,使传统文化真正渗入大众生活。剪纸艺术与地方特产包装设计的有机结合,既是对传统文化的继承发扬,也是对包装设计的创新发展,它以更好地树立地方形象、强化地域文化认同为目的,从而更加顺应时代的发展需求,实现当代包装设计与传统文化传承发展的双赢。

基金项目:2023年度河南省知识产权软科学研究项目“河南地方品牌的高质量培育和运用”研究成果(20230106022);2022年《信阳农林学院传统村落保护与地域文化研究科技创新团队》研究成果(XNKJTD018)。

参考文献

- [1]张珍变.山西地方特产包装设计研究[J].包装工程,2021,42(20):352.
- [2]王静,顾成宇.剪纸艺术在当代包装设计中的应用研究[J].绿色包装,2022(8):76.
- [3]纪向宏,柳絮.蔚县剪纸艺术元素在包装设计中的应用[J].包装工程,2020,41(22):287.

(作者单位:信阳农林学院)