

· 纸材应用 ·

纸张艺术在商业展示空间中的作用

□ 乔文霞

摘要：在竞争日益激烈的商业环境中，纸张艺术以独特的质感、形态和可塑性被应用于商业展示空间中，在提升空间美学、强化品牌形象以及加强消费者体验等方面发挥着积极的作用。对此，商业展示空间的设计师和品牌经营者应巧妙运用纸张艺术，以加强消费者与品牌之间的情感联系。基于此，文章针对纸张艺术在商业展示空间中的应用进行探讨，以期商业展示空间设计师提供一定的参考。

关键词：纸张艺术；商业展示空间；空间设计

现代商业空间展示设计强调环境设计对人们心理感知的影响，而纸张艺术通过独特的视觉语言和空间构造，能够很好地满足商业空间展示的功能性，在视觉和情感层面与消费者产生共鸣，激发消费者的购买欲望，从而促进商品销售和品牌推广^[1]。因此，纸张艺术在商业展示空间中的应用成为了品牌与消费者沟通的有力工具。

1 商业展示空间

商业展示空间是展示商品和服务、推广品牌理念的物理环境，涵盖了传统的零售店铺、展览厅、现代的体验中心、主题商店等各种形式，既能吸引消费者，又能为消费者提供愉悦的购物体验。

商业展示空间的设计和布局旨在最大化地展示商品的特性和优势，并将独特的艺术元素和创意布局融入其中，吸引消费者的注意力，加强消费者的购买欲望并便于消费者浏览与选购商品。

随着消费者需求的多元化发展，商业空间也越来越多地采用多媒体展示、互动装置与展览、主题化设计、体验区域等沉浸式和互动式的设计元素来吸引消费者，为消费者带来娱乐和休闲的多元体验，提供独特的购物过程和文化互动。在满足消费者体验的基础上，越来越多的商业空间展示开始使用可回收材料、节能设备，以及设计绿色植被区域等绿色可持续的设计元素，以体现品牌的社会责任感和环保意识，与现代消费者绿色环保的生活方式相结合。商业展示空间还能够根据品牌形象、目标市场和特定活动进行定制化设计，满足品牌个性化需求和市场细分化发展，展示品牌的独特性，增强品牌与消费者更深层次的情感联结。

2 纸张艺术在商业展示空间中的作用

2.1 提升空间美学价值

商业展示空间设计师通过不同的切割、折叠、层叠和编织技巧，可以将纸张设计为简洁现代的艺术作品和复杂精细的自然模仿作品，赋予纸张艺术作品精

致的细节、丰富的纹理和多变的形态，使纸张艺术完美地融入到不同风格的空间中，增添商业空间的艺术氛围，提升空间的整体美感。在商业展示空间中，通过利用空间中不同的光线对纸张艺术品进行巧妙布局和色彩运用，能够在空间中形成光线的流动和阴影的变化，增强空间的视觉冲击力^[2]，创造出既吸引眼球又富有艺术感的商业环境，提高消费者的整体体验。在此基础上，商业空间展示的纸张艺术作品中也可以融入具有地域特色的设计元素，以讲述品牌背后深层次的故事，有效传达品牌的文化理念，增强品牌与消费者之间的情感联系。

2.2 强化品牌形象与价值观

不同的商业展示空间可以定制不同的纸张艺术作品来突出品牌的独特性和创新精神。在高端品牌店铺定制复杂的纸雕艺术作品，可以展现出精致和高雅的品牌形象，传达品牌对细节和质量的重视。在一些注重传承传统文化的店铺中定制手工制作的纸张艺术作品，有助于展现手工艺的独特魅力，反映出品牌对手工制作和传统技艺的尊重，在消费者心中建立起对品牌的信任和忠诚。在定制的基础上，商业展示空间可以将品牌的价值观和文化理念以生动形象的方式传达出来。使用回收纸材制作的艺术装置可以反映品牌的环保意识、可持续发展理念，向顾客传达品牌的绿色发展理念，展示品牌背后的故事和文化。纸张艺术的高度灵活性和适应性使其可以根据品牌的特性和市场定位设计出符合品牌形象的纸张艺术风格和主题，增强消费者心中的品牌形象，提高品牌在激烈市场竞争中的独特性和创新性。

2.3 彰显个性与创意

商业展示空间设计师可以通过剪裁、折叠、层叠或甚至是烧焦等手法技艺，将纸张创造为能够展示几何切割和对称构造的纸张艺术作品，强调品牌的前卫和创新精神，也可以通过复杂的纸雕或折纸艺术作品来展现品牌的深厚文化底蕴和对传统工艺的尊重。这种形态上多变、风格上多元的艺术作品，可以有效传达品牌理念，增强品牌形象，使商业空间成为品牌故

事的讲述者和消费者体验的创造者。在彰显品牌个性的基础上，设计师可以结合投影和数字互动等科技元素，通过光影的变化、颜色的搭配以及动态的构造，为消费者提供沉浸式的体验，吸引消费者积极参与，增强他们对品牌的记忆。

2.4 制造视觉冲击与吸引力

设计师可以利用纸张轻盈、柔韧的特性，创造出从简约到复杂、从静态到动态的多种艺术表现形态，包括巨大的挂饰、错综复杂的立体结构和颜色鲜艳、图案独特的展示品等，以加强商业展示空间的视觉冲击力，吸引消费者的目光，激发其好奇心和探索欲，从而有效地提升商业空间的吸引力和辨识度^[9]。在此基础上，设计师可以通过鲜明的色彩、对比强烈的图案或者光影的变化，提升空间的活力感和现代感，打造沉浸式的体验环境，增强品牌与消费者之间的情感联系。在竞争激烈的商业环境中，利用纸张的特性设计出不一样的纸张艺术作品是一种有效的市场营销手段，有助于提高品牌的吸引力和市场竞争力。

3 商业展示空间中纸张艺术的案例分析

3.1 国内商业展示空间纸张艺术案例

某购物中心作为国内领先的高端购物中心，利用纸张创作了一系列极富创意和视觉冲击力的艺术作品，在内容上涵盖了自然、城市、时尚等多个主题，创造出了独特的购物体验，展现了商业空间与艺术融合无限可能。设计师在纸雕作品中结合了灯光和空间设计，通过现代艺术的视角，为消费者带来了全新的感官体验，让消费者在购物的同时享受艺术的魅力。其中，某化妆品专柜采用了纸花设计，将粉色玫瑰和白色小兰花进行和谐搭配，形成了一个拱门（见图1），在吸引女性购物者注意力的同时，也为消费者提供了拍照打卡的景点，为专柜带来了客流量，增加了专柜的营业额。纸张艺术作品的应用使得购物中心

图1 某化妆品专柜纸花拱门

将购物体验和艺术欣赏相结合，增加了购物中心的艺术氛围，吸引了大量消费者前来参观和体验，提升了购物中心的商业价值。

3.2 国际商业展示空间纸张艺术案例

某国际商场在某个特别的季节性展览中，利用纸张艺术打造了一个引人入胜的视觉体验空间（见图2）。这件纸张作品使用了数千片精致的手工制作纸花，以细腻的纹理、柔和的色彩和精巧的折叠技艺，营造出了梦幻般的氛围，成功吸引了大量消费者和艺术爱好者，提升了整个购物环境的美感，为消费者提供了一种独特的购物体验。

图2 某商场“纸花”

4 纸张艺术在商业展示空间中的实践策略

4.1 解决空间限制与安装难题

纸张艺术在商业展示空间中的设计可以采用模块化的设计方法，将大型纸张艺术作品分解为多个小模块，以便于运输和安装，也可以根据展示空间的具体需求调整布局和规模。在空间受限的情况下，可以考虑垂直空间的利用，将艺术作品粘贴在墙面或者悬挂在空中，确保纸张艺术作品在保持视觉吸引力的同时，能够适应各种大小和形状的商业空间，在不同的空间条件下展现其艺术价值。

在展示纸张艺术作品时，需要事先对现场进行详细的测量和设计模拟，借助先进的计算机辅助设计（CAD）软件，精确计算和模拟艺术作品的放置布局和悬挂方式，同时也可以选择使用铝合金或塑料材料来制作轻质框架，以支撑纸张艺术作品，确保艺术作品与空间的完美融合。

4.2 与商业需求的匹配与协调

纸张艺术作品的设计应在紧密结合品牌的核心价值观和市场定位的同时，与消费者的兴趣点和品牌的营销策略相契合。对于高端奢侈品牌，可以设计精致、细腻、具有一定艺术深度的纸艺作品，强调品牌的独特性和优雅气质；对于年轻活力的时尚品牌，可

以设计更具现代感和创新性的纸张艺术作品,吸引年轻消费者的关注。在满足消费者体验的基础上,纸张艺术作品的空间布局、大小和形式都需要契合空间的流线和消费者的互动体验^[9]。纸张艺术作品作为吸引消费者停留和互动的元素,在零售环境中的放置位置应注意不妨碍消费者对商品的观看和选择,要与商品展示区域格局和消费者行走路径相协调。此外,也可以在店铺的入口或者中心位置设置引人注目的纸艺艺术作品,创造独特的拍照点或互动区域,从而增加消费者的参与度和品牌互动体验。

4.3 注重可持续性与环境保护

商业展示空间中的纸张艺术作品的材料可以选用森林管理委员会(FSC)认证的纸张,探索使用废纸制作艺术作品,采用节能的照明和展示设备,确保使用的纸张源于可开发人工森林,减少对新纸张的需求。在整个制作过程中,应减少能源消耗和废物产生,在视觉呈现和观念传输上向公众传达绿色可持续发展的重要性。这能够反映出商业展示空间的纸张艺术设计对环保的高度关注,符合越来越多消费者的环保价值观和品牌的绿色发展观,有助于提升品牌在消费者心中的正面形象,成为品牌与消费者之间产生情感价值共鸣的桥梁^[5]。在将可持续观念融入纸张艺术设计的同时,设计师还需要考虑艺术作品的生命周期,采用易于拆卸和重组的设计以及环保的保养和维护方法,以便在不同的场合和空间中重复使用艺术作品,减少频繁更换带来的资源消耗,延长其使用周期。这种将可持续性和环境保护因素作为商业展示空间实践纸张艺术核心考量因素的发展理念,可以推动品牌形象的有效塑造。

4.4 加强与观众的互动和参与

纸张艺术在设计时可以利用传感器、光效或声音等现代技术增强与观众的互动性,加强观众参与感。例如,当观众走近或触摸艺术作品时,作品可以通过变化的灯光、颜色或声音作出反应,创造出动态的互动体验;设计可转动的纸雕或可拼装的纸质模型,供观众亲手操作和变换,提升观众的好奇心和参与性,增加他们与艺术作品的互动深度,增强体验感和品牌印象。在提高观众参与度方面,可以将纸张艺术作品布置在入口区域、休息区或商品展示区等消费者流动的关键位置,以吸引消费者的注意力并促进他们的参与。设计师可以在这些区域设置纸张艺术体验工作坊或互动展览中心,邀请观众亲手制作纸张艺术品,利用社交媒体增强体验,让观众更加深入地参与到艺术创作和体验过程中,扩大纸张艺术的影响力和吸引力,为品牌的营销活动创造更多机会。这种加强与观众互动和参与的策略可以有效吸引消费者的视线,有

利于品牌形象塑造和市场营销,提升品牌的影响力。

4.5 整合数字技术与虚拟现实

随着数字技术的发展,设计师可以将纸张艺术作品与互动投影技术相结合,使纸张艺术品动起来,提升艺术作品的视觉冲击力。同时,设计师也可以将纸张艺术作品的额外信息或虚拟图像发送到观众的智能手机或平板电脑上,增强艺术作品的信息传达功能,提供一种新颖的浏览体验。这种与数据科技相结合的艺术传达方式可以为观众提供超越传统艺术表现形式的新颖体验,吸引消费者的注意力,增强消费者的现实体验感。此外,设计师也可以通过VR技术使观众进入到由纸张艺术构成的虚拟世界,观察其中的具体细节,感受完全不同于现实世界的视觉和感官效果。这种技术的应用可以突破物理空间的限制,展示更加宏大和复杂的纸张艺术作品,并且还可以根据不同的主题和场景创造多样化的虚拟体验,使纸张艺术的展示更加生动和有趣,为品牌创造了与消费者互动和沟通的新途径,提高品牌的吸引力和市场竞争力。

5 结语

纸张艺术由于具有多变性和可塑性的特点,成为商业展示空间中的重要工具。纸张艺术在美学层面上可以丰富商业空间的视觉体验,形成视觉冲击力;在商业层面可以强化品牌形象、彰显品牌价值观。结合国内外案例分析,显示出了纸张艺术在商业展示空间中应用具有巨大的潜力。为了使纸张艺术在商业展示空间中实现价值最大化,文章提出了解决空间限制与安装难题、艺术设计需要与商业需求相匹配、注重可持续性环境保护、加强与观众的互动和参与、整合数字技术与虚拟现实等实践路径,希望纸张艺术能够成为品牌战略和市场营销的有效工具,塑造独特的商业环境,提升品牌影响力与竞争力。

参考文献

- [1]李芳,白雨鑫,杨蓉.商业纸品设计与广告艺术的融合[J].中国造纸,2023(12):12.
- [2]李霞.商业纸品设计的视觉传达创新思路[J].中国造纸,2023,42(6):155.
- [3]涂廷金.纸艺设计的多样性视觉美感探索研究[D].北京:北京印刷学院,2022.
- [4]祖亚楠.“手工”在商业空间中的应用研究[D].徐州:中国矿业大学,2018.
- [5]薛海莹.纸艺术在哈尔滨商业环境中的应用设计研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2016.

(作者单位:平顶山学院艺术设计学院)