

中国传统剪纸文化元素在现代产品包装设计中的运用

雷志福

河南经贸职业学院 艺术设计学院, 河南 郑州 450000

摘要: 剪纸是我国重要的民间艺术之一, 它具有吉祥的寓意, 在我国历史上经过了一千多年的发展, 是我国传统文化的重要代表。目前, 随着现代人生活水平的不断提升, 剪纸艺术开始逐渐融入艺术设计之中。剪纸艺术来源于民间, 有效体现了劳动者的智慧以及对美的追求, 同时还包含着我国的传统文化, 将其融入现代设计中, 对于传统文化的传承具有重要作用。基于此, 文章对传统剪纸在现代产品包装设计的运用展开了研究, 先是对传统剪纸艺术的特点、审美意蕴进行简要的论述, 分析包装的相关内容; 然后介绍传统剪纸在现代产品包装设计中的具体应用表现, 从文化内涵以及剪纸形式元素两方面入手, 指出传统剪纸应用在现代包装设计中的策略; 最后总结将传统剪纸融入现代产品包装设计中存在的问题, 并提出具体的解决对策。
关键词: 传统剪纸文化; 剪纸艺术; 包装设计
分类号: J528.1; J524.2

传统的剪纸艺术主要是指运用纸张、皮革或者树叶作为材料创作的一种镂空艺术, 它可以说是我国民间最古老的艺术形式之一。随着不断的演变与流传, 目前的剪纸一般都是单色为主, 但是也有部分地区采用多色以及套色的形式进行创作, 比如陕西民间剪纸就创造出了剪贴画的形式。

1 剪纸艺术的特点及审美意蕴

1.1 剪纸艺术的特点

我国的民间剪纸是重要的文化遗产, 有效体现了民间的美学思想, 同时也具备传统的哲学观念, 散发独特的艺术魅力, 并形成了自身的艺术特点, 不仅具有良好的群众性, 同时还有地域性。

1.1.1 群众性

作为一种喜闻乐见的艺术形式, 传统剪纸表现出

了浓厚的群众性。这主要体现在无论男女老少, 几乎都可以进行创作。我国地大物博, 各个地区的人们几乎都可以经过简单学习后剪一些文字、图案等, 剪纸经常出现在人民群众的日常生活之中, 过年的窗花、结婚时的“喜”字等。每逢重要节日, 家家户户都会出现剪纸的身影, 作为一种民间艺术, 剪纸深受大众喜爱, 有良好的群众基础。

1.1.2 地域性

我国幅员辽阔, 各个地区的生活习惯、风土人情有很大的差异, 这就导致剪纸也呈现出鲜明的地域性。作为民间艺术, 它浓缩了人们日常生活的真实场景, 同时也表达着不同地区人们对于美的欣赏与创造。比如陕西民间剪纸与满族民间剪纸就存在很大的区别, 不光剪纸的造型各异, 背后代表的文化内涵、寓意也各不相同。

1.2 剪纸艺术的审美意蕴

由于缺乏正规的艺术培训和学习, 民间剪纸艺术中人们在剪纸的构图和造型中, 没有注意到所谓的比例、构图规则、透视法和写生意识, 他们凭借对自己的生存环境和前人创造的经验的主观的认知形象, 只是凭借着自己的理解去进行创作, 创造出来的作品没有独特的模式, 具有明显的主观性。他们通常采取“眼观六路”的方法观察一个物体, 随后再去进行创作, 这种创作显然不是静止的, 而是瞬间的, 创作形式自由活泼。因此, 创作者可以从不同的视角、不同空间中剪出独特性, 在剪纸时有很大的自由。

民间剪纸是一种既复杂又简单的艺术, 它反映的是物体形象的轮廓和特征, 而不是以写实的手法进行表现。究其原因, 一是受地域文化特征的影响; 二是由于工具材料的限制, 民间艺术家在进行剪纸作品创作时方法单一。因此, 对于事物的形象, 艺术家们习惯简单地概括出事物的普遍特征, 形成一种去繁就简的艺术特色。同时, 艺术家们在进行创作时还会在作品中融入一些自身的想法, 借助夸张的手法, 使剪纸艺术不拘泥于现实, 呈现出自身独特的艺术风格。

作者简介: 雷志福, 硕士, 助教, 研究方向为产品设计、陶瓷设计、家具设计。

2 传统剪纸文化元素在现代产品包装设计中的应用表现

将中国传统剪纸的设计元素和现代包装设计理念相结合,运用传统剪纸的元素设计出与众不同又有着本土特色的包装设计产品,需要设计师认真思考并且付诸实践。中国传统剪纸艺术富含浓郁的文化内涵,其富含的形式元素丰富,能够有效扩展包装设计的表达方式。

2.1 剪纸文化内涵的应用

剪纸文化除了具有强烈的视觉美感,也富含丰富的文化气息,承载着不同区域劳动人民的思想情感以及民俗文化。

2.1.1 凸显地域文化特色

剪纸和中国所有的民间手工艺品一样,有着悠久的历史和文化积淀,已经有 1500 多年的历史。不同地区的剪纸在艺术风格以及表达形式上各不相同,正是因为不同地区剪纸所具备的地域文化性,推动了我国的剪纸艺术不断发展。在正确认识剪纸的基础上认识中国剪纸的起源和创作,有助于了解剪纸在现代设计领域的运用。在中国民间文化中,剪纸一直扮演着重要的角色,剪纸的早期艺术形式是窗花剪纸,这种手工剪纸文化保存完好,说明中国的剪纸文化非常深厚。在将剪纸应用在包装设计中时,要根据产品特色将剪纸内包含的地域文化应用其中,凸显包装的文化性。例如,九莊酱油品牌是台湾的特色品牌,在进行酱油创新包装过程中,就邀请了台湾的剪纸艺术家为酱油设计了一款剪纸元素包装(见图 1)。红底白花,从剪纸中有效提取了色彩以及图形元素,赋予包装独特的中国风。

图 1 九莊酱油品牌剪纸包装

2.1.2 对传统剪纸民俗文化的传承

剪纸在我国广泛流传,群众基础深厚,风格多样。它来自生活,以生动的画面、多变的形象和丰富的民俗风情,唤起了中国人民几千年来对生活的信仰、对真善美的追求,对生命的理解和追求,在人类社会的

精神需求中蓬勃发展。设计师在现代包装设计中利用传统剪纸元素,将设计师的思想和内涵传达给目标受众群体,同时将剪纸这一传统文化信息传递给广泛的受众。数字时代产品更新的速度越来越快,观众将选择避免一些已经久不衰的传统文化元素,这就要求设计师的审美能力紧跟市场的流行趋势,产品包装设计如何在众多信息中脱颖而出,就必须具备独特性。例如,白沙印象产品包装(见图 2),优雅和流畅的线条、精确的平面裁剪和舒适的三维裁剪完美结合,轮廓和纹理形成鲜明对比,全方位地展现传统剪纸元素的真实内涵。

图 2 白沙印象产品包装

2.2 剪纸形式元素的应用

剪纸元素形式多样,主要分为镂空元素、造型元素以及色彩元素,不同的元素都可以进行提取,将其应用在现代包装设计中。

2.2.1 镂空元素

镂空是我国民间剪纸艺术的最大特点,因此剪纸艺术有了“镂空艺术”的别名。大多数剪纸的手法都是阴阳刻的单独使用或融合使用,这其中又以结合运用为主流,极大地丰富了镂空可用的元素,其中主要有锯齿、花瓣、几何、线形等纹理。这种复合的手法使得剪纸的艺术作品有了更强大的生命力,虚实相生、节奏与主题鲜明多远、动态与静态互补,给人轻松透气、愉悦的感受。

剪纸中镂空元素的使用,既是现代包装设计复古潮流的热点,满足人们的古典审美意趣,也是对中国传统艺术的继承与再创造,因此在世界范围内得到了广泛的应用。例如,春枝韵品牌燕窝包装(见图 3)就有效运用了传统剪纸元素进行包装,采用剪纸镂空元素进行燕窝产品包装,整个包装十分具备中国风。色彩上运用传统剪纸的固定色彩,红色作为主色调,既保留了剪纸元素的视觉美感,为包装带来良好的视觉效果,同时又起到了包装应该具备的隔离作用。

图3 春枝韵品牌燕窝包装

2.2.2 造型元素

具体与抽象是剪纸造型的两大特征，人们借此传达自身对生活的直观认识以及思维方式。剪纸更是劳动人民传达情感的独特艺术组合，人们用这两种造型艺术把日常生活的见闻提炼出来，带着美好的期盼设计成一幅幅的剪纸艺术。在现代产品包装设计中，这两种造型艺术同样可以直接应用。

例如，徐福记品牌设计的喜糖包装盒（见图4），整个包装运用了剪纸造型和色彩，还用了其他的色彩进行点缀，运用简洁的线条组合，把抽象与具象两种造型平衡使用，大胆进行再创造，以具象凸显主体，抽象补充细节，因此整体观感上看来不失美感，从而形成大方、喜庆的感觉。

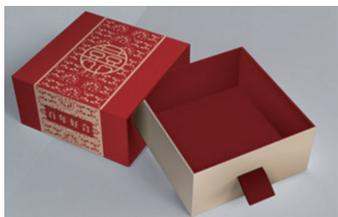

图4 徐福记喜糖包装盒

3 传统剪纸文化元素在现代产品包装设计中的应用策略

3.1 采用隐喻与象征手法加强图形表达

利用图形符号传达一定的信息是包装设计中的一种常见形式。由于图形直观、生动、通俗，能引导人们将复杂的生理活动与深层次的心理活动结合起来，在现代包装中运用隐喻和象征，通过特定的视觉形式和情感思维，如“花好月圆”“龙凤呈祥”等在人们心目中形成了固有的形象和审美。将剪纸艺术的精髓运用到现代包装设计中，线条的造型和表达流畅，辅以图形和情感的历史和习惯，充分利用剪纸艺术的隐喻和比喻的技法，不仅可以使包装更具影响力，同时也提高了产品的内涵和文化价值。

例如，品品香茶叶品牌包装（见图5），包装的图形上运用传统的吉祥动物喜鹊以及传统花卉纹样进行

设计，以镂空的形式进行表现，提取剪纸的色彩以及剪纸背后蕴含的文化思想，着重凸显产品特性的同时，为产品增添了浓郁的文化底蕴，带来了良好的视觉美感与文化传达。

图5 品品香茶叶包装

3.2 根据商品性质合理搭配色彩

商品的颜色是最吸引人眼球、最容易引起消费者注意的。在看到商品的具体信息和内容之前，消费者通常可以通过包装色彩获得第一印象。因此，科学合理的色彩设计能迅速吸引消费者的眼球。红色是传统剪纸艺术中最常见的颜色，红色是视觉冲击力和生命力最强的颜色，象征着吉祥与和谐。随着时代的发展，剪纸艺术中也有其他的色彩，但仍以红色为主，辅以黄、蓝、绿作为配色。色彩对比强烈而丰富，散发出强烈的简约感。在现代包装设计中，应根据消费者的本质、特点、功能和审美需求，宏观把握包装形象的设计风格，如实用型、礼品型、个性型等。如果将剪纸艺术的红色合理得体地运用到特定节日的礼品包装设计中，既可以美化包装形象，又可以传达美好的愿望和寓意，给消费者更直观的印象。

4 结束语

传统剪纸文化具备的娱乐性、艺术审美性能够有效帮助现代产品包装设计在市场上获得受众的喜爱，不断发展，同时也能反映现代包装设计需求的多元文化共生。传统文化元素的不断演变，打破了以往的设计概念，在这一过程中，设计师必须不断开阔眼界，使文化宝藏不仅在中国，同时在全世界也能够得到蓬勃发展，并引领时代潮流，提高中国产品包装设计的国际知名度。

参考文献

- [1] 吴凤婷.南京剪纸艺术在包装设计中的应用研究[J].中国包装,2021,41(9):44-46.
- [2] 吴丹妮.中国民间剪纸在土特产品包装中的再设计研究[D].福州:福州大学,2017.
- [3] 贾国朋.高密剪纸元素在包装设计中的应用研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2019.