

乐清细纹刻纸在雁荡毛峰茶包装设计的应用

郑昱麟, 陈思源, 王诗榆, 何楠, 邝慧仪*

浙江农林大学暨阳学院, 浙江 绍兴

收稿日期: 2022年11月1日; 录用日期: 2022年11月26日; 发布日期: 2022年12月6日

摘要

作为中国剪纸南宗代表, 乐清细纹刻纸是流传在浙江乐清市的一项传统民间绝艺。乐清细纹刻纸独特的文化底蕴, 细致丰富的图案表现, 使其成为中国非物质文化遗产代表之一。近年来, 地域产品与地域文化结合的包装形式广受关注。雁荡毛峰茶作为乐清特色地域产品, 在其包装上融合当地特色文化的设计方向是增强地域品牌价值的有效途径。因此, 本文将从传统艺术与包装设计之间的关系分析开始, 通过剖析乐清细纹刻纸的造型艺术特色及分析地域特色产品的市场情况, 逐步探索乐清细纹刻纸元素在雁荡毛峰包装设计中的应用。

关键词

剪纸, 乐清细纹刻纸, 雁荡毛峰茶, 茶叶包装

The Application of Yueqing Fine Lines Engraved Paper in the Packaging Design of Yandang Maofeng Tea

Yulin Zheng, Siyuan Chen, Shiyu Wang, Nan He, Huiyi Kuang*

Jiyang College of Zhejiang A&F University, Shaoxing Zhejiang

Received: Nov. 1st, 2022; accepted: Nov. 26th, 2022; published: Dec. 6th, 2022

Abstract

As the representative of the Southern Sect of Chinese paper-cut, Yueqing fine lines engraved paper is a traditional folk art spread in Yueqing City, Zhejiang Province. Yueqing fine lines engraved paper has become one of the representatives of China's intangible cultural heritage because of its unique cultural heritage and meticulous and rich patterns. In recent years, the combination of re-

*通讯作者。

文章引用: 郑昱麟, 陈思源, 王诗榆, 何楠, 邝慧仪. 乐清细纹刻纸在雁荡毛峰茶包装设计的应用[J]. 设计, 2022, 7(4): 90-97. DOI: 10.12677/design.2022.74013

gional products and regional culture has attracted wide attention. Yandang Maofeng Tea, as a regional product with Yueqing characteristics, is an effective way to enhance the regional brand value by integrating the design direction of local characteristic culture in its packaging. Therefore, this article will start from the analysis of the relationship between traditional art and packaging design, and gradually explore the application of Yueqing fine lines engraved paper elements in Yandang Maofeng packaging design by analyzing the plastic art characteristics of Yueqing fine lines engraved paper and the market situation of regional characteristic products.

Keywords

Paper-Cut, Yueqing Fine Lines Engraved Paper, Yandang Maofeng Tea, Tea Packaging

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

在我国的民间艺术中, 剪纸艺术可谓独树一帜, 不仅广泛用于民俗活动, 且由于地域差别, 形成各自剪纸特色。郭沫若先生曾有诗曰: “曾见北国之窗花, 其味天真而浑厚。今见南方之剪纸, 玲珑剔透得未有。” 剪纸以其细腻、柔美、典雅、秀丽、精巧的风格屹立于民间美术中[1]。乐清细纹刻纸有着深远的历史, 承载了瓯越地区多姿多彩的民俗, 也蕴含了瓯越百姓对海洋文化的简介, 这些构成了乐清细纹刻纸独特的文化蕴涵。如今乐清刻纸向着精细化的艺术特点和多种角度产生视觉不同的手法。古老的瓯越民俗浓郁的海洋文化自古以来农商并重的思想为乐清各类手工业的发展奠定了基础[2]。乐清细纹刻纸的精细雕刻和茶叶包装的结合有效加强乐清地域传统文化, 因此本文论述的茶叶包装, 不仅要在茶叶上突出优势, 还会在剪纸上突出包装的优势, 通过全方面的介绍塑造这两者的可行性。

2. 剪纸艺术与包装设计

2.1. 剪纸艺术

作为一种原始民俗艺术的基本载体, 剪纸是在中华民族几千年漫长的艺术历史发展与演变的过程中, 通过人们思维意识和简单的表现造型手段变成可视的一种直观艺术形象, 它善于通过将各个不同时空形态的自然物象进行组合, 通过利用这种艺术手法和变形的特殊手法来改变自然对象固有的原始性质结构和形式, 进而改变自然事物原形的惯常标准状态, 体现民间艺术造型和审美观念, 展现其独特的艺术特点和文化内涵。

同时民间剪纸亦属一种镂空型艺术, 其最基本的剪纸造型元素就是线, 将原纸上不需要剪的线条部分直接剪掉或刻掉, 留下的即是镂空剪纸。剪纸艺术形式正是这种通过人们对线条结构形式的变化理解和传统镂空的技术方法完美的相融合而来的, 以表现的各种内容丰富复杂的物象造型。民间剪纸所用的便是这种剪纸镂空艺术技法, 厚重而朴实、疏密错落有序、虚实浓淡相相生、静动有机结合、对比色彩强烈, 形象鲜活灵动, 给人一种立体感, 令人回味。

2.2. 包装设计

包装上剪纸与设计进行结合并不稀奇, 剪纸也不再只是我们根深蒂固印象中的红色、喜庆, 经过设计者的创意构思在包装上的运用, 它具有了时尚、典雅、生态、益智等焕新的面貌。作为国际知名一线品牌, Dior 于 2020 出品的月饼礼盒(图 1)将品牌一贯的优雅姿态风格与中国传统元素相结合, 构成了一

副中西合璧、美轮美奂的画面。在包装的设计上，除了开启方式上参考了中国双开门的元素和伴有红色流苏装饰外，打开后包装的中心视觉设计上以嫦娥奔月神话故事为灵感，将玉兔、鹊桥这些典故融入到礼盒设计中，运用中国传统的剪纸文化将 Dior 品牌经典的“new look”女性形象幻化为身着红衣的嫦娥，在整体主色为藏青色的背景下，视觉前方这一抹红衣嫦娥剪影和玉兔仿佛为静谧的夜空做了点睛之笔，这为他们的销售带来极大的益处。

Figure 1. Mid autumn moon cake packaging
图 1. 中秋月饼包装

而早在 2015 年，SK-II 推出的新年限量款包装就运用到剪纸元素，这款包装名为“凤凰剪纸瓶”(图 2)，透明的玻璃瓶身和外包装印着中国传统剪纸艺术呈现出的红色凤凰形象，效果生动逼真，为冰冷的玻璃身增添屡屡生气。从剪纸对包装的意义来说，剪纸从民间角度就寓意着幸福，而凤凰自古象征着吉祥如意，品牌将二者进行运用，增添了幸福祥和的氛围美感。将剪纸艺术与包装进行结合，不仅从视觉上提高了装饰效果，与新年结合更彰显了传统文化的美，赋予了包装新的文化底蕴。“SK-II 的凤凰剪纸瓶取凤凰涅槃之意，象征着女性美的蜕变，而追求极致的剪纸工艺，象征着 SK-II 在平凡中创造不凡的品牌精神。” [3]。

Figure 2. SK-II “Phoenix paper-cut bottle”
图 2. SK-II “凤凰剪纸瓶”

如此等等产品结合剪纸艺术将产品的品牌精神诠释的淋漓尽致，也给消费者带来不一样的视觉上与

精神上的享受,运用主次感、虚实感、节奏感来增强产品包装画面,达到很好的装饰服务效果。

3. 乐清细纹刻纸艺术

乐清民间刻纸,源远流长,而且技术高超,在七百多年前,剪纸艺术就已十分盛行了,但是传统的销售手段在当今却难以很好的发展,从而让相关的传统文化渐渐息微。

乐清刻纸的细纹刻纸纤细秀丽、布局严密,刀法精细,和粗犷奔放的中国北方剪纸构成了强烈的对照,它的纤细秀丽,给予了观赏者极大的审美震撼(表1)。乐清的细纹刻纸则源于他们的生活实践,并在生活实践中得到提高,在具有传统剪纸文化同时并对于时代的设计理念。

Table 1. The difference between paper-cut characteristics in some areas and fine lines engraved paper in Yueqing
表 1. 部分地区的剪纸特点与乐清细纹刻纸的区别

省份	内容题材	代表地	剪纸方法	特征
浙江	江南海滨的风神气韵	乐清	以“刻”代“剪”	纤细优美、布局严谨,刀法细腻
湖南	以禽兽动物为主	益阳	剪,刻并用	色块鲜亮,色感丰富
安徽	从大自然和劳动生活中直接提取他们熟悉的物象和题材	宣城	以剪为主	富有鲜明的装饰性
吉林	长白山区的自然风貌、风土民俗	通化	熏、衬、烧、撕、剪	对薄片材料的镂空剪刻,强烈文化张力和生存能力

4. 雁荡毛峰茶包装分析

中华民族被誉为“茶的祖先”,雁荡毛峰茶是雁荡山上有名的高山云雾茶,在明代时就被定为国家贡茶,佳茗之声也闻名遐迩。

作为一种中高档的茶商品,进行茶包时,针对吸湿性、氧化能力、热吸收能力、脆弱性、易改性等各种特性,茶叶包装考虑选用合适的材质进行封装,达到性能上满足防水、阻氧、避光和无异味,并具备足够抗拉硬度的材质等。现市场上雁荡毛峰茶的包装材料类型很多,如复合薄膜袋封装、塑胶成容器封装、纸袋封装、甚至还有以金属罐装的。从现市场上的雁荡毛峰茶包装看,虽然茶叶的包装方式有各式的包装材料和各式的封装方式,但从平面设计上观察,纵然有考虑中国传统元素,然而也多数限制在中国传统颜色(图3)或中国传统图案(图4)的运用,或在造型上围绕山水进行相关应用(图5)。

Figure 3. Small package of Yandang Maofeng Tea
图 3. 雁荡毛峰茶小包装

Figure 4. Big outer packaging of Yandang Maofeng Tea

图 4. 雁荡毛峰茶大外包装

Figure 5. Packaging of Yandang Maofeng Tea in ceramic pot

图 5. 雁荡毛峰茶陶瓷罐包装

5. 细纹刻纸在雁荡山茶包装中的设计思路

乐清刻纸和茶叶包装相结合，能够在深入分析乐清刻纸的造型特点后从而提升茶产品附加值，与时代消费价值相统一。优美的剪纸工艺在装饰纹样上应用于雁荡毛峰的茶叶包装中，紧贴传统文化，剪纸文化，茶文化和新时代的碰撞完美诠释了茶叶的属性，品质和作用，和剪纸在新时代的无限可能。独特的超常感，将乐清刻纸文化与雁荡毛峰茶文化融合，一方面，包装中茶叶的形状也进行了一定的变化。同时，茶叶也独具个性。另一方面，能够将茶叶展现在顾客面前，方便人们对茶树的认识，使茶树和人的审美力的一致，使茶树的形象得到明确的介绍，给人一种含蓄低调的感觉。茶叶包装应用图形语言在每次递进时应当作好承上启下，既可以采取上一级引导下一级内涵的方式，也可以采取下一级对上一级的本质意义作出说明的手法，重点在于避免出现自相矛盾的问题[4]。

5.1. 传承吉祥色彩与图案

民间的剪纸艺术很多都是以物抒情，托物言志的表现方法。以下来简单介绍几种方法。① 象征手法。用某一种事物来表达特定的情感，让人从中发现美好的想象和祝愿。如：松树代表着长青不老、石榴象征着多子多孙、鸳鸯代表着爱情、喜鹊代表着会有好运降临。② 谐音手法。通过发音的组合来表达出某种意思。如：莲花和鲤鱼的剪纸代表着“年年有余”。③ 谐形手法。就是把一个形象简化作为代表[5]。

红色是最原始、最富有生命力、冲击力和视觉力的色彩。民间剪纸常选用红色，象征吉祥如意、喜气洋洋，烘托节日欢快的喜庆气氛。而在包装设计中，颜色的选用应根据产品的特性、消费者的心理以及产品的功能属性，或作经济实用的商品包装，或作传达情意的礼品包装，或作具有特殊纪念意义的包

装[6]。中国传统中国茶文化的蓬勃发展源远流长,针对传统的我国传统茶文化来说,让用传统风格包装设计产品,也就不仅是一味地使用传统文化样式,而更主要的是在于表现中华民族博大的精神面貌和独立于民族之林的优秀文化底蕴,并且又能够很好的满足从我国广大消费者所传承至今的我国优秀传统文化千百年以来的艺术思维和审美意识。

细纹刻纸的用色体现出江南海滨的风神气韵,受广大消费者的喜爱,人们大胆采用高强纯度色、对比色:或按色彩的冷暖对比等来设定颜色,从而来表现细纹刻纸独特的文化寓意。茶叶的包装设计依据商品性质、用途、消费者心理需要等各种因素来表现出颜色和形状的互相关系,以茶叶包装设计为例,近年来,人们文化修养的提高,审美视觉的不断冲击,对于产品的外包装十分看重。色彩的寓意如果恰当地使用在商品包装上,不仅能够传达出甜蜜的祝福,也可以更好地促进人、物、情的交融,更适合于东方人的美学理念。

因此将细纹刻纸中的色彩元素运用在茶叶外包装,不仅能亲身体验其传达的视觉效果,使其产品得到提升,让其同类产品在市场竞争中凸显出有利的地位,引导消费者,并以此起到推广销售目的,并且更能弘扬传播中国民间的文明。

5.2. 突显地域文化

乐清刻纸发源于乐清民间刻纸的“龙船花”,传承历史悠久,明末清初的乐清沿海一带在春节出现的特别的龙灯,逐渐发展成“首饰龙”在农村传播。起初是艺人们用刻纸装饰龙船的一种行为,在民间活动不断流传中,逐渐推动了乐清刻纸的发展,由单纯的装饰的几何图案到现在的山水,鸟兽,花卉等等,雕刻的手艺越来越精细,逐渐形成以中间为主题四周花纹的构图方式,通过才有不同种的粗细和疏密对比来形成强烈的反差之美,在各种不同的符号图形所带来的强烈的规律性,规整有序,具有节奏感和优美的韵律感。

乐清刻纸的抽象符号形式构成,表现了我国民间美术的一种艺术精神,是一种艺术创作思想和表达方式,是民族文化的精华和智慧的象征[7]。正所谓“刀锋下现华章”,细纹刻纸刀法精巧入微,以细为美,细若发丝,纤而不繁。将中国浙江乐清的细纹刻纸艺术和雁荡毛峰茶融合在一起,使雁荡毛峰茶的识别率提高了,并成为中国茶包装设计中的视觉元素——包装图案,既给消费者提供了商品的基本信息,又引导了消费者对雁荡山中国茶文化的认知,从而激起消费欲望。将细纹等传统刻纸艺术的装饰性特征融合到现代化茶叶包装图案的产品设计当中,不但可以增加商品视觉效果,增加其商品的实质特性,而且还可以达到对其内容的语意释义。

外表形象的艺术性是品牌设计需要考虑的主要因素之一,而颜色、字体、形状也是构成外表形象不能缺少的因素。三者都是共同影响商品外包装造型的视觉效果因素。其设计既要展现产品本身的特征,又要展现其企业文化、产品的品牌效益。细纹刻纸的装饰性运用在商品包装设计中,必须满足基本形式要求的同时,还要去创新设计。而这也就是它被广泛运用于商品包装设计中的特殊魅力所在。

民间剪纸中最显著的特色之一便是镂空特色,且该特色广泛分布于我国,不同的地区,镂空剪刻的方法不同,呈现的主题与表现的艺术特征也各有相同(表1)。细纹刻纸也是在乐清地区广为流传的一门绝技,大多聚集于乐清市象阳镇的庙前村、后横村,北白象乡的东峨村和乐成县、柳城镇、翁阳镇等地的部分村庄。上世纪五十年代初期,艺术家陈朝芬等八人,在乐清象阳乡伴阳的后横村,成立了刻纸八人组织,后扩充人员组建了乐清县黄杨属艺雕刻厂传统剪纸车间,将剪纸艺术成为自己的艺术品推向市场。他们在原有龙船花和传统服装鞋帽花的基础上,重新设计创造了一套具有传统龙船花之精巧和鞋帽花之娟秀的传统剪纸作品。后来,又产生了许多表现历史人物和日常生活、风光景物的小说,在题材上,有了较大的突破。乐清的细纹刻纸纤细优美、布局严谨,刀法细腻,与粗犷豪放的北方剪纸形成鲜明的对

比, 它的纤细优美给观赏者很大的视觉冲击, 且乐清细纹刻纸技术来源于他们的生活实践中, 同时在生活中得到进一步发挥。将细纹刻纸技术运用到了如今的毛峰茶包设计中, 不仅能够迎合个性化包装的需要, 也能带来更强烈的剪纸美感, 使乐清的细纹刻纸文化与毛峰茶文化相融合, 诠释乐清的文化在包装上结合细纹刻纸的技法, 还能够凸显出浓郁的传统气息, 从而吸引消费者的眼球。相对于全平面的包装设计, X 透视的镂空外包装给人一种通透感, 具有独特的超常感, 将细纹刻纸文化与茶文化融合, 一方面, 包装茶叶的造型得到相应的改观。另一方面, 能够将茶叶展现在顾客面前, 方便人们对茶树的认识, 使茶树和人的审美力的一致, 使茶树的形象得到明确的介绍, 给人一种含蓄低调的感觉。

5.3. 丰富包装审美要素

就我国的传统剪纸艺术而言, 由于剪纸的内容通常是平面的, 在怎样复杂的东西上都是可以在二维空间里表现的, 所以剪纸技术的特点就决定了在剪纸作品中, 任何的造型都可以出现在特定的空间平面之中, 而且在艺术家的剪刀之下, 只靠艺术家的随意挥洒就可以创作出丰富多彩的图像, 同时也可以表现出三维四维之间的东西, 正是这样对于空白空间的突破让传统剪纸技术真正地达到了返璞归真, 大道至简的美学特征。剪纸艺术的正负的造型变化, 鲜明的对比, 表达出独特的艺术效果。剪纸艺术最不能忽视的是它作为一种镂空工艺, 通过使用简单的工具, 带给人们新的视觉体验和艺术享受[8]。空间图形和背景间的关系也不再固定, 单看空间图形还是背景都能够有很好的感受, 也充分体现了空间正负造型的丰富多层次的意境, 让整个画面显得更加和谐。当代设计中, 往往沿用了西方艺术理念, 即所谓“近大远小”的视觉法则。而现代剪纸艺术往往产生在同一个平面上, 要单纯地用剪刀来表现三维的立体图像, 依靠视觉效果是难以实现的, 所以现代剪纸艺术更多使用的是自然透视手段, 把剪纸的自然透视概念运用到了设计当中, 是对视觉语言效果的一个全新的发展尝试。在进行茶叶包装设计中, 可以根据茶叶包装视觉设计的基本需要融入中国传统文化中的吉祥元素, 在中国传统文化中吉祥元素非常多, 不管是在物件方面还是在植物方面都包含很多的吉祥元素[9]。在中国剪纸艺术中, 用不同的动物形象来表现人类对美好生活的热爱, 比如在中国传统剪纸艺术中常用的喜鹊, 牡丹等, 就有着不同的含义。这些广泛的运用到各种商品上为我们提供了中国文化的魅力, 更能够吸引各个年龄阶层群体的审美要求。

利用了雁荡毛峰的形状细紧微曲, 颜色翠绿显毫的特点, 并且根据中国传统剪纸艺术的地域性特点切实去表现剪纸艺术的结构严谨, 装饰特征突出, 相对雅致。剪纸最简单的说法就是使用同一种纸“镂空剪刻”, 其结构通常采用以平面的方法。创作时, 把纸片剪成虚实相间的当地特有的雁荡毛峰的特殊造型, 给人去呈现完全不同的平面。正所谓剪纸艺术有所平面变化, 但实际上已突破了单单一种平纸片的局限。利用突破的这种局限性, 去挖掘, 用剪纸去表达雁荡山茶文化的传播与传承。

利用雁荡毛峰的特异形状, 来设计剪纸的图样, 让人们的视觉体验更加的直观, 去设计符合人们心理的茶叶的包装, 将同一区域的细纹刻纸与雁荡毛峰茶相结合, 通过细纹刻纸的技法表现雁荡毛峰茶的种植、生长、照理以及采摘等等场景呈现雁荡毛峰茶。让人们看到包装就可以产生联想, 让雁荡山的茶叶广为流传, 激发人们的购买欲, 雁荡山茶叶的包装设计可以在如今众多企业中脱颖而出。对于茶叶包装图案设计来说, 其需要不断创新, 特别是要在诠释时代特征的前提下, 通过艺术元素的合理筛选与融入, 在诠释相应艺术思维的前提下, 通过丰富设计思维, 从而在满足当前大众艺术审美关注点的同时, 诠释茶叶包装图案的艺术审美展现[10]。

茶文化是中国传统色彩和民族性都较强的文化产品, 而乐清刻纸艺术又具有悠久的历史背景, 又具有根强的艺术性和观赏性, 用刻纸艺术的意识形态来表达中国茶文化最深厚的底韵, 表现中华民族源远流长的人文历史, 用在易懂、易读, 又容易识别的 X 透视镂空外包装给人一种通透感, 具有独特的超常感, 将细纹刻纸文化与茶文化融合, 考虑到消费者的辨识力, 采用中国红象征着生命力、喜气洋洋, 烘

托了春节的欢乐的喜庆氛围。而在包装装饰中，应合适应用产品的特点，以及按照用户的心理需要来进行包装经济实用的商品，或作为该产品的一种思想传递，或其他富有纪念价值的包装。使人一目了然，在市场竞争中凸显出有利的领导地位，引导消费者，并以此起到促进销量之目的，并且更能弘扬传播中国民间的文明。

6. 结语

茶叶包装与剪纸艺术的融合，从视觉元素整合与创新，传递茶叶与文化的丰富内涵。设计师不仅要重视茶叶包装设计的独特性，又要从剪纸方面体现理念、手法、构思等方法，为茶叶品牌包装提供新的灵感与创意，坚持文化先行，民间技艺不断发展，树立文化引领经济的发展策略不断推动传统文化的传承，促进现代文化和现代设计的不断创新发展^[11]。

基金项目

浙江农林大学暨阳学院 2022 年度院级大学生科研训练项目“乐清刻纸在雁荡毛峰茶包装设计的应用” (项目编号 JYKC2243)。

参考文献

- [1] 李远林. 浅析民间剪纸艺术在化妆品包装设计中的应用[J]. 装饰, 2013(3): 120-121.
<https://doi.org/10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2013.03.047>
- [2] 赵辉. 乐清细纹刻纸现状及对策(续) [J]. 浙江工艺美术, 2009, 35(3): 51-58.
- [3] 唐寅, 李永轮. SK-II 品牌限量款产品包装中的文化应用研究[J]. 中国包装, 2021, 41(11): 50-52.
- [4] 聂宏伟. 茶叶包装设计中图形语言的应用研究[J]. 福建茶叶, 2016, 38(6): 181-182.
- [5] 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.
<https://doi.org/10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2006.02.021>
- [6] 耿鹤敏. 中国传统图案——剪纸图案在茶叶包装中的应用[J]. 西部皮革, 2019, 41(1): 61+63.
- [7] 陈绍林. 乐清剪纸的抽象符号形式构成精神体验[J]. 美与时代(中), 2010(6): 72-75.
<https://doi.org/10.16129/j.cnki.mysdz.2010.06.022>
- [8] 张泽开. 关于剪纸艺术在皮革服装设计中的美学表现分析[J]. 轻纺工业与技术, 2021, 50(12): 51-54.
- [9] 邓菁. 中国传统元素在视觉传达设计中的应用[J]. 大众文艺, 2015(13): 128.
- [10] 夏志宏. 和林格尔剪纸在茶叶包装图案中的艺术价值[J]. 福建茶叶, 2018, 40(8): 165.
- [11] 赵琳, 刘韦希. “一带一路”背景下中国剪纸艺术在茶叶包装设计中的应用研究[J]. 福建茶叶, 2018, 40(8): 143-144.