

纸上生花

——徐州剪纸在包装设计中的应用研究

王子怡¹, 王晨²

¹南京林业大学人文社会科学学院, 江苏 南京

²扬州大学美术与设计学院, 江苏 扬州

收稿日期: 2023年9月12日; 录用日期: 2023年12月3日; 发布日期: 2023年12月12日

摘要

本文以徐州剪纸为研究对象, 从徐州剪纸的历史渊源、意象取材、创作手法方面, 具体阐释这种民间艺术形式所具备的多重美学价值, 及其包装设计关联性。本文指出了徐州剪纸的现代包装设计应用三大原则, 并从形的借代、意的融合、韵的重组三个层面, 深入探讨徐州剪纸的现代包装设计应用策略。

关键词

徐州剪纸, 包装设计, 传统文化

Flower on Paper

—Research on the Application of Xuzhou Paper Cuttings in Packaging Design

Ziyi Wang¹, Chen Wang²

¹Faculty of Humanities and Social Sciences, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

²College of Fine Arts and Design, Yangzhou University, Yangzhou Jiangsu

Received: Sep. 12th, 2023; accepted: Dec. 3rd, 2023; published: Dec. 12th, 2023

Abstract

Taking Paper Cuttings in Xuzhou as the research object, this paper explains the multiple aesthetic values of this folk-art form and the relevance of packaging design from the aspects of the historical origin, image materials, and creative techniques of Paper Cuttings in Xuzhou. This paper points out the three principles of modern packaging design application of Paper Cuttings in Xuzhou and discusses the application strategy of modern packaging design of Paper Cuttings in Xuzhou from

three aspects: the metonymy of form, the integration of meaning, and the reorganization of spirit.

Keywords

Xuzhou Paper Cuttings, Packaging Design, Traditional Culture

Copyright © 2023 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

剪纸, 是一种利用剪刀和纸张“将图形从纸面分离”的艺术[1]。剪纸以真实的社会生活为题材, 运用各式各样的剪切手法, 借助艳丽的色彩搭配, 在一代又一代的传承中, 逐渐形成了一种独特的艺术语言和别具一格的艺术表达形式。其中, 徐州剪纸更是在纸张材料、纸张色彩以及剪纸纹样等方面都彰显出了别样的美学特点, 具备较强的艺术价值。“液态社会”中, 人们对于包装设计的审美追求也随着生活资源的日益丰富而不断提高, 在这样的背景下, 如何将民间艺术资源应用于现代设计之中, 创造出更具特色、更具文化价值、更具竞争力的包装产品, 成为了值得每一位包装设计从业者进一步思考的问题。

2. 徐州剪纸的多重美学价值

徐州剪纸是一种具有独特魅力和多重美学价值的民间艺术形式, 其丰富多彩的图案和吉祥美好的寓意深得广大群众的喜爱。在包装设计领域, 追求民间特色和传播本土文化的呼声日益高涨[2], 将徐州剪纸应用于包装设计之中, 既可以让非遗技艺焕发新生机, 又可以为包装设计的创新注入新活力。

2.1. 徐州剪纸南北融合之美

始于汉代, 发展于唐代, 2008年, 源远流长的徐州剪纸入选了第一批国家级非物质文化遗产扩展名录。流传至今, 徐州剪纸在形式可分为装饰剪纸(窗花、盆花、枕花、灯花等)、绣花纹样、特种剪纸等, 由于艺术风格的鲜明差异, 徐州剪纸在地域上分为南北两派。南派剪纸分布于市区及沛县敬安镇, 其风格较为细腻生动, 颜色绚丽多彩, 相对更为注重整体画面的对称关系。北派剪纸主要以邳州市为代表, 作品风格粗犷豪迈, 构图密实, 但并不苛求于具体章法, 因此更显乡土与生活气息。

2.2. 徐州剪纸意象取材之美

中国传统造型, 一般都是以自然界中花纹、鸟兽等为基本形态, 对其进行概括、提炼、组合, 按创作者意图进行选择搭配, 并按照朴素形式美的法则加以塑造。徐州剪纸的题材内容可细分为生活、人物和动植物三大题材。生活题材主要记录徐州农村的日常生活和民俗文化。剪纸作品《打场》将生活场景跃然纸上, 包括挑水、收割麦子、晾晒被单等等, 仿佛让人身临其境感受到乡村生活的日常。人物题材有譬如神话故事人物、著名历史人物、民间传说人物等, 象征福寿安康的福星和寿星则是比较受欢迎的创作题材之一。动植物题材是徐州剪纸中比较重要的部分, 动物题材以鸡、鹤、龙、鱼等为代表, 植物方面以梅兰竹菊四君子、牡丹、荷花等见长。名扬海内外的徐州剪纸《三头鸡》(图1), 以静止的形象生动地表现出了鸡“低头、吃食、打鸣”的三个动态场面, 将时间和空间凝结在同一个二维平面之中, 这样的表达与部分现代艺术理念不谋而合, 展现出了中国民间艺术的智慧结晶。

Figure 1. Xuzhou paper cuttings artwork “three headed chicken”
图 1. 徐州剪纸艺术作品《三头鸡》^①

2.3. 徐州剪纸创作手法之美

徐州剪纸和其他地区民间剪纸的创作手法有所不同。在裁剪上, 南方剪纸多喜爱“阳剪”, 并多配以锯齿形装饰, 讲究精致、华丽和纤巧, 而徐州剪纸更多采用“阴剪”的形式来表现大面积的色彩, 渲染朴实、夸张和浑厚的风格。在纸张上, 徐州剪纸多采用铜版纸、宣纸等特色材料, 具有非常质朴的美感。在制作上, 徐州剪纸除了使用剪刀, 还会根据作品主题需要采用刀刻、剪刻手法创作。在色彩上, 除了常规吉祥红, 徐州剪纸还采用黑红双色进行搭配, 寓意祈福避祸。在纹样设计上, 当地人民会多次重复使用同一元素或符号让整张画面显得更饱和。通过徐州剪纸, 可以了解到徐州当地的特色社会风俗与民间文化, 例如伏羊节、打尘、赶集等。此外, 徐州剪纸还会借鉴和吸收其他地区优秀剪纸技艺, 采用衬色、染色手法创作, 因此, 徐州剪纸整体也呈现出兼容并包的特点。

总体而言, 徐州剪纸具备南北融合之美、意象取材之美和创作手法之美。在外观上, 徐州剪纸以其独特的构图和线条感, 表现出了极高的美学价值, 它的丰富图案和斑斓色彩, 都给人以强烈的视觉冲击力和表现力。在情感上, 徐州剪纸反映了人们对生活的热爱, 这种民间特色应用在产品包装上时, 能够在无形之中拉近产品和消费者之间的距离, 增加品牌的认知度和亲和力, 使消费者感受到浓郁的文化氛围和情感共鸣, 最终赢得消费者的喜爱和认同。

3. 徐州剪纸的现代包装设计运用

在现代商业活动中, 包装设计已成为产品宣传和营销的重要手段。包装设计是指通过对产品的包装进行整体规划和设计, 以吸引消费者注意力, 增加产品附加值, 并传达品牌形象的过程。在满足包装保护商品、美化商品、方便运输、促进销售这些基本功能的同时, 包装设计还能够成为情感的承载者, 让产品与消费者之间进行串联, 达到视觉和心灵的共鸣与统一[3]。在众多传统艺术形式中, 徐州剪纸以其独特的视觉形象和文化内涵, 为现代包装设计提供了丰富的素材和灵感。将徐州剪纸艺术创新性地运用于包装设计中, 既有利于传承和发扬传统文化, 又能够丰富现代设计的多样性[4]。

3.1. 徐州剪纸的现代包装设计应用原则

作为产品与消费者之间的桥梁, 包装设计造型丰富多样。但好的包装设计不仅能够为产品服务, 而

且能够体现出一个地域甚至是一个国家和民族的审美情趣、文化形态、艺术水平。全球化进程的不断深入,使多重文化形态正在形成一种不断融合的趋势,传统文化在这种背景之下势必会面临新文化的冲击,对传统文化的传承、发扬和再造,不仅要建立在尊重本土文化的基础之上,更要博采众长,懂得吸收新文化的精华之处。因此,将徐州剪纸元素应用于现代包装设计,不仅要“适形而造”,更要“适文化而造”。总体来说,徐州剪纸艺术在包装设计中的应用应遵循匹配性原则、典型性原则、创新性原则三大原则。

匹配性原则是指,在对徐州剪纸进行符号提取时,要考虑设计元素与产品本身特质的适配度。剪纸种类繁多、表现技法也是千变万化,但要在剪纸中提取出能够体现该地域文化、该地区地域特征的符号,并使其与产品二者达到完美融合的程度,就必须考虑到其是否匹配。根据产品的不同种类、不同特征、不同应用场合、面向的不同受众人群,包装设计所要摄取的剪纸元素也要不尽相同。例如,对于具有民俗特色的产品,可以选择具有地方特色的剪纸图案,如龙凤、祥云、山水等,来体现产品的传统文化内涵;对于高端礼品,可以选择精细复杂的剪纸技艺,如立体剪纸、透雕等,来提升产品的品质感和独特性[5]。同时,还需要考虑剪纸元素与产品目标受众的匹配度,根据消费者的文化背景、审美习惯和购买心理等,选择适合的剪纸元素进行包装设计。

典型性原则是指,在对徐州剪纸元素进行参考设计时,所选取的设计元素要具有代表性,最好是能够选择具有鲜明徐州地域特色的图案,这些图案能够直接地向消费者传达当地的文化信息。在具体操作时,除了抽象或具象提取元素之外,剪纸的图案也要进行优中择优的多层次筛选,丰富包装设计的辨识度,使其既保留传统韵味,又能够具备现代感。

创新性原则是设计界的头号准则,在对徐州剪纸元素进行艺术加工的过程中,不应仅仅是对剪纸图案进行简单的复制,而是需要结合现代设计理念和审美标准,对其进行美的再创造。这样不仅可以为消费者带来新颖的审美体验,同时也能使产品在众多的竞争者中脱颖而出,实现市场差异化的定位。例如,可以利用现代技术手段如3D打印,对剪纸元素进行创新性的设计和应用;也可以尝试结合其他艺术形式如涂鸦、波普等,探索出新的包装设计风格。

3.2. 徐州剪纸的现代包装设计应用策略

3.2.1. 形的借代：剪纸元素的直接运用

将徐州剪纸艺术直接运用于现代包装设计中是一种简单而直观的方式。通过选择具有代表性的剪纸图案或元素,将其与包装的形状、结构、色彩等要素相结合,营造出具有传统艺术氛围和现代设计感的包装作品。在具体的实践操作中,可以选择具有代表性的徐州剪纸图案或元素进行再设计[6]。例如,选用剪纸艺术中的龙凤呈祥、福禄寿喜等传统图案,以突出中国传统文化和徐州地方特色。同时,可以选择剪纸艺术中的云龙湖、彭祖园等具有徐州地方特色的元素,将其运用于旅游纪念品包装设计中,以增加包装的本土化和特色化特点。

此外,还可以抽象地借鉴徐州剪纸艺术中独特的构图方式、色彩搭配和线条处理手法。例如,借鉴剪纸艺术中的疏密对比、虚实对比等构图手法,来增强包装设计的层次感和视觉冲击力[7]。在色彩搭配方面运用典型的剪纸色彩例如红色、绿色、黑色等,以突出产品的个性和地域特色。另外,还可以借鉴剪纸艺术中的细腻线条和流畅的轮廓,来增强包装设计的细节美感和质感。

3.2.2. 意的融合：剪纸元素的二次创作

除了直接运用,还可以将徐州剪纸艺术与现代包装设计技术进行融合创新。这需要在深入了解剪纸艺术的基础上,运用现代设计手法对其进行再创作,以适应现代设计的审美需求和使用功能。其中,较

为简单的方法就是通过运用图形处理软件,对剪纸图案进行夸张、变形、重组等处理,重新再造出具有现代感的全新图形。目前市面上的许多包装设计,存在过于平面化的问题,而包装设计重在靠包装吸引人眼球,过分平面的作品即便是内容做的再好,也很快会因为不能时刻紧跟潮流而被时代淘汰。因而学会利用现代材料和技术,对剪纸图案进行立体化呈现,如运用浮雕、立体印刷等工艺技术,将剪纸艺术与现代包装设计相结合,打造出更具立体感和层次感的包装作品,是剪纸元素二次创作的关键。

在融合创新中,还可以尝试将剪纸艺术的色彩、材质、工艺等特点与现代包装材料和技术相结合[8]。对剪纸艺术的色彩搭配进行重新调配,以创造出更具个性化的色彩搭配效果。借助相关材料来立体呈现剪纸艺术,赋予包装现代感造型和结构,以及更加精细的线条和细节处理。此外,还可以尝试将现代制作工艺和剪纸手法相结合,实现更加精湛的镂空、透雕等效果,让更包装作品具创新性和吸引力。

3.2.3. 韵的重组: 剪纸元素的传承创新

将徐州剪纸应用于现代包装设计的另一种方式是进行系列化重组。即在设计系列包装时,将剪纸元素贯穿其中,使整个系列具有统一独特的视觉形象。将剪纸元素融入包装设计风格之中,重组色彩、图案和文字,并不是简单地生搬硬凑,这样不仅不能称之为设计,更与设计师职业道德相悖。剪纸元素的合理应用和传承创新,是从优秀文化底蕴里吸收形式、造型、色彩等精髓,在形、神、色三方面入手,并结合现代包装设计先进、精湛的技艺与手段,运用新型、绿色、环保材料,以寻求兼具传统民族风格与现代性的设计。

在系列化运用中,可以首先尝试将剪纸元素进行统一和标准化处理,尽量简洁地采用较少的线条表示出原有的意味,使整体观感大方、干净,通过统一的设计手法和色彩搭配,增强包装的一体感和辨识度。此外,还可以在系列包装中尝试运用不同技法和风格来呈现剪纸图案。例如通过拼贴、叠加、镂空等多种手法,以营造出更加丰富多彩的视觉效果和层次感。同时,可以尝试将不同的剪纸风格和剪纸元素进行组合和搭配,让产品的视觉形象和品牌形象更独特。

4. 结语

作为一种民间非遗传统技艺,徐州剪纸具备装饰性的同时,更具备情感性。老百姓对于日常生活的感悟、对美好生活的向往、对幸福生活的希冀都寄托于剪纸之上,并能于小小方寸之间,开出绚烂的生活之花。在代代传承之中,徐州剪纸成为了一种寄托情感和表达心意的媒介[9]。这些特点使得徐州剪纸在包装设计中具有很高的应用价值,可以通过对剪纸元素的巧妙运用,将传统文化与现代审美相结合,创造出具有独特魅力和文化内涵的包装设计作品。

总的来说,剪纸艺术在包装设计领域有着较为广阔的应用空间,和较为良好的发展前景[10]。虽然国内设计师已经产出了很多应用剪纸元素的相关设计作品,但在徐州地区,我们较少能搜集到市面上已经流通的、将徐州本土剪纸结合两汉文化进行包装设计的现有资料。这种情况表明,徐州剪纸的知名度还有待提高,仍需加大普及和宣传力度。如果设计师能够利用徐州剪纸进行包装设计,这不仅是一种可行的推广方式,还能进一步扩大徐州剪纸的影响力。但设计不是平面图形的拼凑,沉溺于表层符号之中会让人不断迷失前进的方向。只有设计师率先对剪纸艺术和徐州文化建立起非常深刻的理解和认识,才能创造性地运用好剪纸艺术以满足现代审美需求。此外,设计师也应拓宽眼界,紧跟世界前沿动态步伐,早日完成从“中国制造”到“中国创造”的目标转向。

注 释

①图1来源:网页引用, https://cul.sohu.com/a/579335394_121124715

参考文献

- [1] 黄宇征. 中国民间剪纸艺术在现代包装设计中的运用[J]. 美术观察, 2016(5): 128-129.
- [2] 陈剑锋. 民间美术元素在现代包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2022, 43(12): 313-315.
- [3] 王宇, 张凯. 民间剪纸艺术在包装设计中的现代性转向研究[J]. 包装工程, 2021, 42(4): 308-311.
- [4] 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): 287-291.
- [5] 肖华英. 剪纸图形在礼盒包装中的应用[J]. 中国造纸, 2020, 39(6): 114.
- [6] 马可翔. 剪纸艺术在视觉传达设计中的应用探微[J]. 中国造纸, 2020, 39(5): 113-114.
- [7] 李佳蔚. 民俗文化元素与当代艺术设计[J]. 江西社会科学, 2016, 36(8): 233-238.
- [8] 李静. 潮州剪纸: 潮州文化的历史传承与现代转化[J]. 文化遗产, 2022(5): 36-42.
- [9] 钟厦, 陈婷婷. 徐州剪纸的现代设计发展探析[J]. 美术研究, 2014(3): 97-99.
- [10] 李小红. 包装设计中民间剪纸艺术的借鉴与表现探析[J]. 包装工程, 2012, 33(14): 20-22+43.