

中国传统工艺在包装设计中的应用

——以“剪纸”工艺为例

史晓辉

成都大学 美术与设计学院 四川 成都 610106

【摘要】：中国传统工艺在国际上的地位越来越高，具有鲜明的地区特色，剪纸作为众多中华民族传统的艺术表现形式之一，结构多种多样，具有较高的审美价值。本文对中国传统工艺在包装设计的应用中以剪纸艺术为例进行研究，表明中国传统工艺剪纸艺术富有深厚的文化内涵和独特的艺术表现风格。如今为了弘扬中国传统文化，很多品牌或公司的包装设计将传统与现代结合，具有重大的历史意义。

【关键词】：中国传统工艺；剪纸艺术；包装设计；现代艺术

引言

中国传统工艺在中国美术史上不仅是一颗璀璨的明珠，也是让中国传统文化特色在国外有较好传播的重要途径。在现代包装设计中常常提取传统工艺美术元素，并受其影响。它是一门综合性设计学科，不仅让平面设计和产品设计进行融合，同时也对美学、消费者心理学、市场营销等进行结合。迄今为止，包装设计产品的外观不仅起到外部保护的作用，而且是一种非常有利的推广手段。因此在包装设计中融入中国传统艺术，不仅符合中国消费者审美观，同时也对商品的销售起到了帮助作用。

一、中国传统工艺“剪纸”艺术概述

剪纸艺术是用一种民间艺术，主要方法是在纸上用剪刀或小刀刻出图案，他的主要目的是人们祈福和美好祝愿的寄托。在中国的南北朝时期，最早发现的剪纸艺术，最具代表的是五幅团花剪纸，它出土于新疆吐鲁番火焰山附近。但是考古专家表明，中国在纸出现之前就已经有了用薄片材料雕刻的艺术，剪纸的最早雏形是商代的金银片剪纸。目前，随着越来越完善和丰富的剪纸艺术造型，发展到现在具有各种时代、地域、民族、文化特点的剪纸艺术形式，具有较强的装饰性、实用性、观赏性和教育性。

中国的传统节日、民间活动都与传统剪纸密切相关。自古以来剪纸艺术就是中国民间活动的主流装饰艺术之一，具体表现在节日中使用的门神、动物的窗花，为了新的一年好运，每到过节人们将换上新的剪纸图案在窗口上；中国婚礼上，剪纸喜花将出现在新房里，以此来烘托欢喜的氛围或者用来保护生育的护身符；葬礼上，为了悼念和安慰死者，人们会将麻钱挂纸等图案张贴在葬礼上。

传统剪纸的形状和图案，随着时代的变迁发生了很大程度的变化。劳动人民通过自己的智慧对剪纸造型进行整改，把更多生活要素融入到剪纸技术中，使其重新融入生活。剪纸艺术在唐、南宋、明、清达到鼎盛。经过时间的洗礼，中国的剪纸技术越来越辉煌，剪纸的形状和图案也越来越丰富。

二、剪纸的起源与传承

（一）剪纸艺术的起源

剪纸艺术最早源于人类对大自然的敬畏和尊重，其形式甚至可以追溯到最古老的艺术，也就是洞穴壁画。石刻的图画与剪纸艺术有明显的相似之处，说明剪纸的由来受古代石刻的影响。但洞穴壁画和剪纸之间的联系又是什么？如果按照历史顺序把一些考古学发现串联起来，我们就会有一个清晰的发展轨迹：岩画-原始陶器纹样-青铜器纹样-雕刻艺术形式-剪纸。

在岩画的创作过程中，表现了人们战胜野兽、再现生命、制造神秘图腾的欲望。从目前对岩画主题内容的分析来看，适应人们对安全的心理需求是最基本的一点。由于古人的认知能力有限，他们创造了各种神秘的精神活动，表现为自然现象和强大的有机体。因此，描绘受到人类生命威胁的动物是一种心理活动状态。这一古老的心理表达艺术与剪纸艺术极其相似。远古时代，我们的祖先有各种神秘现象被认为是天命的行为精神，从而去崇拜、占卜神圣的保护和祝福，这种岩石艺术形式是原始巫教仪式和原始的巫教文化，在剪纸艺术中剪成纸人的样子用来招魂，这就是巫术的延续和发展^①。曾经人们经常在葬礼上用纸钱和各种物品或纸人陪同死者一起埋葬和火化，这一习俗在中国农村仍非常明显。这些现象反映了原始巫师文化对人类的深刻影响，也成为剪纸由石画产生的确凿证据。

在纸发明之前,没有真正的剪纸,纸是剪纸的主要材料。在它之前会用其他较薄的薄片材料用于切割和雕刻观赏性镂空花。在战国遗址的发掘中曾经带有空心银箔的弧形饰品在河南辉县固围村被发现;晋代的文物镀金装饰在湖南长沙的黄泥圪出土。这些镂空银箔制成的装饰品虽然不能说是剪纸,但在雕刻技术和艺术风格上都可以说是剪纸艺术的先驱。

(二) 剪纸艺术的传承

新时期,在非物质文化遗产保护、文化意识和文化复兴政策的指导下,开拓民间剪纸的创意传承路径是十分重要的。

第一,需要拓展剪纸的延续空间,搭建多样的活动平台。随着剪纸艺术生态环境的变化,传统的农业社会结构的崩溃、民间的习俗社会生活和仪式的减少、淡化,使得民间剪纸的延伸空间越来越狭小,减少了剪纸艺术家,剪纸艺术的传承是极其困难的。新时期剪纸艺术需要扩大发展空间,剪纸艺术空间的扩张必须深深聚焦于社会基础、市场需求和其他更加流行的民俗活动以及人们生活的实际需求之上,并且从更深的角度来探索扩张的可能性和方法。一方面,充分利用国家的政策支持、专项资金支持和各级政府大力促进以此来保护民间剪纸艺术的继承,并努力有效地从实际情况促进剪纸的发展,这为剪纸艺术的继承发挥着有力的保障,有着发展的力量;另一方面,依靠政府、民间力量,通过各种形式的剪纸展览、学术交流、民间剪纸艺术博物馆的开放,建立数字剪纸图案主题数据库技术,借助节日里民间剪纸的竞争等,为剪纸艺术创造更广阔的空间。这些措施不仅刺激了艺术家对于剪纸艺术创作的激情,而且对剪纸艺术的创新起到非常重要的作用,通过对于剪纸文化空间的营造和延伸,使得剪纸艺术真正走进人们的日常生活当中。使其独特的审美情趣为人们所接受和喜爱,使剪纸的发展获得新的生命力^[2]。

第二,将传统剪纸技术转化为现代艺术进行衍生发展设计。传统剪纸艺术文化可以为文化创意衍生品提供创意和设计语言。文化创意衍生品以剪纸艺术为基础,一般包括服装设计、产品包装设计以及生活用品设计等。最终出现在市场上的具有剪纸艺术审美特征和文化符号的衍生品常常引人注目,不仅促进了现代社会经济的发展,让新一代年轻人从另一个角度认识剪纸艺术,而且使剪纸艺术得到了保护和传承。这一发展战略促进了当地产业在传统文化继承与文化创意之间的联系。文化创意产业的发展是通过文化、艺术和产业的结合来实现的,可以缩短人与文化的距离,提高生活质

量,提高人们参与文化的积极性,扩大文化的广度。传统工艺体现了艺术与技术的完美结合,同时也有更多的传统文化和地域文化的元素。在保护和发展传统工艺的同时,要与时俱进,更新技术和设计理念,创造出具有传统文化和时代特色的产品^[3]。

三、剪纸艺术在包装设计中的应用

一般对于艺术作品而言,它们大多数具有民族特色,并一直在发展的过程中逐渐具备一定的时代性,民间剪纸艺术也是如此。在表面,民间剪纸艺术和包装设计结合是有矛盾的、远离现实的,实际上它们有着相互贯通、相互补充的一种密切关系的表达的方式,能够最大限度地迎合当前人们探索多种多样的审美需求,从更大的意义上来说实现良好的社会影响,并带来较好的经济效益。

(一) 剪纸技法在包装设计中的应用

随着包装设计实践的发展,他们的关注点越来越清晰,越来越明确,开始尝试从平面到立体的改变,实现其更加快速的发展,更好地满足人们审美需求。在这种大趋势的背景下,三维表现成为设计师设计过程中的一个亮点。

1. 镂空技法

镂空法就像从A物体可以看到B物体,是民间剪纸艺术中一种独特的表现手法,也可称为X透视法。它具有独一无二的超越性,透视完全取决于创造性视角的意图和视角^[4]。现代包装设计中一般是在做加法,其目的是使之具有更加丰富的层次,既要有美丽的外部视觉形象展示自己的魅力,也要将其文化内涵得到升华,提高作品的附加值,迅速地吸引消费者眼球,在人们的脑海中形成最初的认知,进而更好地对产品包装和视觉体验以及审美特征进行一个完美的结合,起到更好地提升商品形象和宣传的作用。在包装设计应用中,应按照包装物品的属性、功能和特点,选出适当的包装材料进行掏空。不仅使包装的形状因此而发生变化,同时也让人们能够更好地识别内部产品并增加消费者对于该产品的认知和可识别性。如镂空技法三明治包装,见图1,对包装表面进行镂空,里面所放的产品就会显示出来,使人们的视觉和商品进行碰撞。外包装通过镂空鱼、鸡、猪的剪影,使消费者一眼看到商品本身,并方便进行口味的选择。这种“被切割”的形式,不受固定的视觉限制,是设计者追求物内外完整性的具体表现。这就是民间剪纸“镂空”技法与传统绘画创作的区别之处^[5]。

图1 镂空技法三明治包装

2. 阴阳技法

正负形是中国民间剪纸的形式基础,也俗称“阴阳”形。中国民间剪纸艺术哲学在一定程度上反映了中国艺术的视觉思维规律,形成了中国艺术整体的内涵特征。中国民间剪纸的阴阳观念,不仅体现在民间剪纸的外在形态上,也反映在固有的传统文化中。用剪纸的表现手法,将阴刻和阳刻雕刻在一起。阴阳结合是一种虚实结合、互相融合、黑白分明的交叉组合手法,强化了视觉语言的节奏感和画面呈现的层次感。见图2,剪纸技法中阴刻和阳刻的结合表现,刻出龙的形象,白底黑龙和黑底白龙就是在阴阳剪刻的基础上结合中国阴阳八卦符号外形得以呈现,它很好地利用了民间剪纸阴阳的正负形在空间的运作形式中相互作用,相互贯通。

图2 阴阳技法龙图腾

(二) 剪纸图形纹样在包装设计中的应用

传统剪纸的图案和形状受其他形式影响,是劳动人民智慧、想象力的反映和体现,如神灵、动物、花卉、果树、牲畜等都会出现。另外还有生活中的事件和日常生活的故事也都嵌入剪纸艺术当中,人们将传统的剪纸图案作为祈求吉

祥、避邪的象征,渴望有美好的生活前景。例如传统节日月饼、元宵、粽子,大多都与传说有关。因此,将剪纸图案应用到此类产品的包装中,不仅能够烘托节日气氛,还能体现其文化内涵。用于婚礼糖果包装的剪纸图案不仅具有装饰的意义,而且剪纸本身蕴含着吉祥的祝愿,也表达着对新婚夫妇的祝福;作为一种庆祝生日的食物蛋糕来说,可以使用寿字福字等剪纸图案在外包装上,也可以使用十二生肖图案、寿桃图案、祈福娃娃图案等,它不仅具有浓重的民族特色还蕴含丰富的象征意义。这种包装设计既能让我国的文化传统得到很好的发扬和传承,又能传递美好的寓意^[6]。

剪纸镂空的造型可以丰富整个视觉形象,而剪纸中的花草图形和动物图形凭借符号象征性手段表现得独一无二。这些形式在包装设计中一步一步创新与升华,使设计师能够将商品信息更好地传达,丰富画面效果,有的以叙事的方式表现出来,与消费者的情感产生碰撞,有的则是对传统文化的深挖和继承。

(三) 剪纸色彩在包装设计中的应用

在剪纸艺术中,摆在突出位置和作用的是色彩。剪纸创作过程中,红色是艺术家常用的颜色,也是人们眼中最多的颜色,表达着吉祥、喜庆、快乐的意思。但是,如果在包装设计上体现的话,红色会产生更柔和的现代感。不再是“单一支配”,而是通过与其他要素组合,突出商品的功能性和审美性,以此来满足消费者的多样化需求。中国传统的“五行五色”中,五行是金、木、水、火、土,五色是青、赤、黄、白、黑。“中国红”运用在传统剪纸中比较单一。只有在层层堆叠的纸雕上才会使用更多的色彩。设计师会在实际中,将剪纸艺术的色彩加以借鉴和制作,或突出实用性,或强调艺术性,或增强功能,确保在包装设计中使用的颜色与产品类型和风格一致,最终实现艺术效果的最佳呈现。比如婚礼上糖果的包装设计就很有代表性,诗蒂品牌婚礼糖果的包装设计有效地运用了剪纸艺术的色彩,以红色为主色,配以金色花边和镂空的红色文字,格外引人注目。简洁大方且具有民族性的包装,灵活运用色彩在视觉上提高了号召力^[7]。

四、结语

包装设计在现如今的迅速发展下,想要脱颖而出必须借助参考中国传统文化,用丰厚的文化底蕴做支撑,再结合现代设计的表现手法。对于设计师而言必须深刻地向传统文化吸取养分,将更多经典的传统文化进行传承和升级,最终形成属于自己的设计语言和表现手法。剪纸艺术在包装设计中的灵活应用恰恰给了设计师更多的灵感和触动,其技法、纹样、色彩和寓意是设计师最理想的设计元素。要创造性地应

用它、提炼它，创新地发展它，最终制作出符合时代需求和 的完美结合，体现出特有的东方魅力。
人们审美的包装形式，表现了我国传统文化和现代包装设计

参考文献:

- [1] 徐静.浅论剪纸艺术的起源与审美[J].名作欣赏,2014(23):171-172.
- [2] 张朝晖.新时代民俗剪纸的创新与传承研究[J].中州大学学报,2020,37(05):48-52.
- [3] 吴珉.略论传统手工艺的现状、保护与传承[J].书画世界,2020(10):85-86.
- [4] 席勒.美育书简[M].徐恒醇译.北京:中国文联出版公司,1984.SCHILLER.Aesthetic Education Letters[M].XU Heng-chun,Translate.Beijing:China Federation of Literary and Art Circles Publishing Company,1984.
- [5] 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.
- [6] 杨晓璇.浅谈中国传统剪纸艺术在现代包装设计中的应用发展及传承探究[J].科技与创新,2016(10):20.
- [7] 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(04):308-311.

作者简介:

史晓辉，成都大学，美术与设计学院。

研究领域：艺术设计专业视觉传达方向，联系地址：四川省成都市龙泉驿区十陵街道成洛大道 2025 号成都大学。