

·纸文化·

新干剪纸运用于包装设计的创新之路

□ 涂少荣 黄 轶

摘要:新干剪纸是江西民间艺术的一种,随着生存土壤的变化,它在从传统走向现代的道路上曾一度遭遇失落。技术赋能之下,新干剪纸运用于包装设计,不仅适应了时代生存土壤,也实现了传统民间艺术的活态传承,是江西艺术传播和江西特色品牌塑造的有效途径。分析新干剪纸的当代生存现状,借鉴现有案例,将新干剪纸视为连结包装与商品的中介,提出创新发展道路。致力于新干剪纸与日常产品的创意融合,利用包装文化重塑江西品牌,走新干剪纸运用于包装设计的创新之路。

关键词:包装设计;新干剪纸;叙事

新干剪纸是赣鄱地区广为流传的传统艺术形式,是非物质文化遗产。新干县文化馆于2019年获得“新干剪纸”项目保护单位资格。近年来,新干剪纸受到外部环境的多重入侵与冲击,本地传承人越来越少,需从当代视角挖掘其新活力。将剪纸元素融入包装设计是一条富有现代气息的活态传承之道,设计学界对此颇为关注,其研究多见于期刊文献。或将剪纸艺术视作现代平面设计的新元素和灵感来源,或探索剪纸在现代广告设计、标志设计、包装设计中的运用,或从某一地域或族群剪纸的特色入手,寻找其与产品包装价值的契合点,并使之回归日常。在实践案例中,比较成功的是陕西旬邑库淑兰剪纸,将其造型、图案、色彩等元素融入书籍装帧、文创产品、本地特产包装等,取得了较好的反响。将新干剪纸运用于包装设计,既要借鉴这些优秀案例,也要有自己的特色和创新,激活新干剪纸的审美资本。

1 新干剪纸与包装设计

从掌握纸的可折叠性伊始,到创造出对称与均衡的艺术手法,再经过唐宋剪纸、明清剪纸、近现代剪纸的发展,新干剪纸形成了动物、植物、山水、人物、生活五种审美形象,是人们在节庆日传达美好意愿的重要媒介。就经济效益而言,新干手工剪纸产量低,耗时长,收益廉。但是,作为非物质文化遗产,新干剪纸已成为新干县人民群众文化活动的主要内容。新干县的七琴中心小学、城北小学、金川小学等纷纷建立培训中心,学校教师每年组织学生剪纸,参与剪纸活动的学生超万人。新干县文化馆也开展剪纸辅导、培训、展览等活动,形式多样,不仅使新干剪纸在城乡得到了普及,引领全县公共文化活动的开展,也推动了新干剪纸艺术在本土范围内的传播。新干剪纸传承人洪桂英、彭许平、周彬、肖菊红多次参加国际、国内、省市剪纸赛事及技艺展示活动,进一步提升了新干剪纸的影响力和知名度。在如火如荼的剪纸文化弘扬之下,人们逐渐意识到新干剪纸作为一项非物质文化遗产的审美价值。

新干剪纸既有北方的粗犷,又有南方的秀丽,当其与江西本地产品结合起来,便赋予一般的商品以独树一帜的地域特色,又可重塑江西品牌形象。以农产品包装为例,王唯茵在2014年关注到剪纸艺术在土特产包装设计中的运用,张晓宇在2018年注意到赣南客家剪纸艺术在江西土特产包装中的应用。江西农产品资源丰富,赣南脐橙、井冈红米、广昌莲子等都具备一定的市场潜力。赣南脐橙的包装多为市面上常见的造型图案,消费者对产品的印象始终聚焦于农产品本身,忽略了包装文化对于江西品牌的塑造。再看陕西旬邑库淑兰剪纸,其作品被运用于当地的文化产品、包装设计、书籍装帧乃至城市品牌设计,内容丰富,造型美观,文化内涵与地域特色强烈且突出,富有生活情趣。越是民族的越是世界的,当前设计领域一直在寻求民族特性。库淑兰剪纸走出了陕西,为万千人民传递了朴素大方、明媚活泼、张力无限的陕北地域风情。这一典型案例为新干剪纸运用于江西各类产品包装设计提供了现实依据,通过回溯传统的途径重塑消费者对江西品牌的印象,形成一条具有特色的文化创意道路。

包装与商品密不可分,包装设计是实现商品价值的重要手段。将新干剪纸运用于包装设计,以实现商品消费目标。商品包装设计需要考虑产品特质、企业文化、消费心理等,无论是外形、文化、材料、色彩,都要达到设计形式与内容的统一。新干剪纸的内在寓意是集群性的意愿表达,多是传达美好祝福。人们将精神意愿寄托于剪纸,由此开展各种各样的活动以愉悦自身。新干剪纸造型简练,风格质朴,题材涵盖山禽鸟兽、花卉山草、历史人物、民间传说、国家时事、民俗生活等,寓意吉祥美好。在长久的发展过程中,新干剪纸图案成为一种美好的象征,且其本身就眷注人们的日常体验,运用于包装设计更为人所喜闻乐见。无论是何年代,都阻止不了人们对吉祥寓意的追求。

剪纸运用于包装设计,丰富的题材和艺术形象仍在,但多聚焦于一个审美样式。例如,库淑兰剪纸笔记本是一种从传统直接跨越到现代设计,剪花娘子的图

案原封不动,采用照搬手法,这样的设计吸引到的只有钟情于复古风格的消费者。设计者通常提炼所需的剪纸元素,进行夸张、变形、简化等处理。

2 新干剪纸的包装叙事

将新干剪纸运用于包装设计,不应仅停留在风格、功能、样式、意义等方面,更重要的是对其重要性进行挖掘,即进行包装叙事——讲述蕴含在包装设计或包装文化中的故事。

将新干剪纸运用于包装设计,人们所依恋的只有商品包装的风格或者功能,很容易被类似风格和同样功能的包装设计所取代。就像库淑兰剪纸笔记本,如果消费者喜欢的是剪花娘子的图案,那么,类似此种风格的图案也能替代它。为了突出包装叙事无可取代的重要性,设计者应该深入挖掘商品的深层文化内涵,而不应仅停留在新干剪纸的风格、功能、样式、意义等方面。

商品包装一般以物质的方式呈现给人们。设计者如果让人们直接接触新干剪纸,其焦点将不再仅集中于作品的完成和表达上,而是设计成一种互动模式,让用户明确地参与到包装设计的特性中,在互动中体验风格、功能、样式、意义等内容。

新干剪纸运用于包装设计,主要进行的是设计者与剪纸元素的调解行动,二者共同塑造半开放包装设计。当包装设计者决定以某种设计手段处理剪纸元素,商品就可以发挥中介作用,调解包装设计者与商品的接触方式。新干剪纸运用于包装设计,让消费者参与到包装设计中,将一系列剪纸元素供消费者自主选择,这是讲叙商品故事、企业故事,甚至江西故事的民族化表达。新干剪纸运用于包装设计,设计师可以设计一系列包装主题卡片,在购买时让消费者自主选择产品卡片包装,以实现包装设计的半开放,突出文化意蕴,既打造了江西省地域名片,又提升了产品包装设计的趣味性。

此外,新干剪纸艺术与人工智能之间融通性较弱,但未来的发展态势仍然十分乐观。剪纸艺术要得到良好的传承,需要进行多维度考虑,不能停留在过去。在新干剪纸艺术走向包装设计的道路上,人工智能成为重要助力之一。图像处理技术是人工智能的四大方向之一,已被运用于各行各业。较之于手工,利用计算机处理图像信息具备高效性、标准化、规范化优势。对剪纸图像视觉特征的自动化识别,根据纹理特征、形状特征、组合特征等来进行提取和分类,据此建立剪纸图像库。运用图像处理技术和机器学习引擎对现有的新干剪纸图案进行学习,可以提炼某一类型图案的关键风

格特点,再生成自动新图案,这是民间剪纸的数字化保护形式之一。新干剪纸艺术的展示可利用人屏交互装置。剪纸内容静态,而伫立于剪纸作品之前欣赏的人物环境动态,通过智能感应器判断现场环境与人物的密集程度,让整个卷轴画面呈现出动感效果,为剪纸增添欣欣向荣的热闹气象,达到更好的叙事效果。

3 结语

新干剪纸的创作与时俱进,将其运用于包装设计必然有创新性。实际上,新干剪纸如何运用于包装设计并不那么重要,重要的是它扮演了一个什么样的角色。纵观古今中外,人类本身就存在着“视觉优先”的习惯。媒介经历了从语言、文字、印刷再到电子的阶段性发展历程,视觉审美经验一直是人们日常生活的组成部分。数字媒体技术在为民间艺术带来一幕幕新奇剧烈的审美体验后,已能从理性的角度响应新技术创作的召唤,为包装设计输入新的血液。包装设计与各种媒介的融合,需要设计者变换思维,不再用传统固化的方式来定义包装设计原则,而是进行一种新的包装叙事。

新干剪纸是江西特色民间艺术之一,在几千年的传承中曾一度遭遇坎坷,但仍绵延至今,可见其顽强的生命力。后技术时代背景下,新干剪纸运用于包装设计是一条回溯传统、连结现代的发展道路。可以肯定的是,新干剪纸运用于包装设计,势必焕发全新的生机与活力。

基金项目:2018年江西省文化艺术规划项目《江西艺术的文化传播及创意再生产研究》(项目编号:YG2018015)。

参考文献

- [1]王唯茵.剪纸艺术在土特产包装设计中的运用[J].大舞台,2014(12):56.
- [2]张晓宇.赣南客家剪纸艺术在江西土特产包装中的应用[J].包装工程,2018(04):82.
- [3]王宇.传统剪纸图案在现代设计中的应用探索[J].包装工程,2019(06):271.
- [4]李佳蔚.民俗文化元素与当代艺术设计[J].江西社会科学,2016(08):233.
- [5]何睿.剪纸艺术与现代艺术设计的融合——评《中国剪纸技法》[J].中国造纸,2019(12):99.

(作者单位:江西服装学院)