

染纸艺术在产品中的应用研究

□ 周 雷

摘要:染纸是一种折纸和染色相结合的手工艺,其借鉴了中国民间印染工艺。文章分析了现代染纸艺术纸产品防虫防潮、艺术美观、形式多样等特点,从应用原则和应用要点简要阐述了染纸艺术在产品设计中需要注意的事项,厘清了染纸艺术在产品中的注意要点。深入探讨了染纸艺术在生活领域、美术领域以及建筑领域中的应用现状,旨在为今后更为深入地传承此项技艺提供参考。

关键词:染纸艺术;产品设计;应用

染纸是我国传统的一种民间工艺美术,具有独特的视觉美感和深厚的民俗文化底蕴。其主要以褚纸、三梗纸、麻纸为底料,经过折、卷、揉、搓等手法使纸张变形之后,再给变形的纸张进行浸、点、刷、流、喷,加以细致着色,最后加工出不同材质、不同颜色、不同风格的纸材料,这便是染纸成品。可以说,染纸艺术是在折纸、剪纸的基础上发展优化而来的,更易于民众接受和传承,是有效展现传统文化艺术魅力的重要媒介。

1 染纸艺术在产品中的应用特点

1.1 防虫防潮

无论是传承悠久的手工艺类文化产品,还是应用广泛的纸艺类文创产品,都具有特殊的功能和作用。比如染纸艺术形成的文创产品,历经悠悠数千年的积淀,仍然在现代熠熠生辉、保存完好。而这些产品之所以能保存完好,不仅是国家大力保护的结果,更是文化产品具有防潮防虫、自我保护的功能。比如在云南喜洲古镇有许多古风古韵的建筑,在此类建筑上,就有染纸门帘、对联、壁画等艺术作品的痕迹。经过考古学家的鉴定,这些染纸艺术作品之所以还存在是因为古时候的人给染纸表层涂抹一层草木灰用来防潮,有的会放到干燥通风的室内来保存,如此便能达到防虫防潮的效果。

1.2 艺术美观

《周礼·冬官·考工记》中记载:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”可见工艺的精巧是制作出精良产品不可或缺的重要条件,其亦是对设计者工艺技法的一种肯定。其中染纸技术也是一种重要技法,如今,许多流传下来的手工纸艺产品都是通过匠人的智慧和精益求精的态度,才呈现出了符合大众审美的精妙染纸产品。图1是大学生设计的一款染纸手工艺品。从颜色搭配、形状构造上来看其与孔雀尾巴十分相似,但却也能说其属于扇面的一角。此作品颜色配比鲜艳亮丽居多,暗色较少,而且深浅色交替,具有层次感,给人以整齐美观的艺术感觉,具有一定的审美特性。

图1 大学生设计的染纸手工艺品

1.3 形式多样

染纸艺术在纸材料表面能创造出丰富多样的图案,以满足大众需求,在具体的产品设计中也能体现出形式多样的风格特征。在染纸工艺开始之前,需先对纸张进行简单的裁剪或者折叠,使纸张的可染色区域变小,然后根据折叠后区域的形状、大小进行着色,再将其他区域分别着色,最后制作出层次感鲜明的染纸产品,将其运用到不同的领域中。同时,从染纸材料的选择中也能体现出其丰富多样的特点,比如设计者可选择普通硬纸、柔软宣纸,同时还可选择塑料纸、瓦楞纸板等,根据不同纸材料的特性选择不同的染纸手法和染纸图案,最终也能形成多样的染纸作品。

1.4 内涵丰富

在纸艺文化中,无论是纸材料的生活化运用,还是工业化处理,其中都蕴含着丰富的文化内涵。在古代,人们喜欢用纸张裁剪成多种意象来表达和传递情感,也喜欢以纸材料赋予事物独特的文化意境。比如用书信寄托相思牵挂,用剪纸代表祝愿、祝福等。染纸艺术作品中蕴含着丰富的内涵意蕴,比如千纸鹤染纸产品,千纸鹤本就被人们赋予了平安吉祥的祝福意味,但经过不同染纸色彩的渲染,给千纸鹤带来了更为丰富的含义。比如七彩千纸鹤可送给儿童,表示对儿童健康成长、快乐生活的美好祝福;红色千纸鹤表示红火喜庆,蓝色千纸鹤可表示长久的爱情,内涵十分丰富。

2 染纸艺术在产品中的应用

2.1 应用原则

染纸艺术在产品中的应用需要注意以下两

点。其一,需要结合地域性原则。不同地区有不同的民俗文化,而不同的民俗文化中,对染纸工艺的技法运用也会存在差别。各个地区的染纸设计者会根据纸材料的性能、薄厚等物理特点来进行染纸。与此同时,还有地区会根据纸材料与染色剂、黄蘗溶液等物质的化学反应来选择纸材料和染纸技法。比如广州市公共图书馆中侧重于使用潢纸、椒纸来进行染纸技法的痕迹保存。其二,人性化原则,无论是应用到哪一领域的染纸产品,都与人类的生产生活密切相关,因此设计者在产品设计时,需要综合考量染纸的生态性、实用性、历史性价值,使其能为生产生活提供可持续服务。

2.2 应用要点

染纸艺术在产品设计应用中要想体现出合理性、美观性,需要着重注意材料的选择。比如染纸颜料应选择无污染的染料;纸材料时应选择可降解、可重复利用的。除此之外,产品设计在运用染纸艺术时还需选择染纸工艺方法。如今设计者多采用整体设计、局部设计两种方式,形式较为单一,今后可尝试镂空染纸、镌刻染纸等多样性的染纸设计方法,创新产品的整体效果。

3 染纸艺术在产品设计中的主要应用

3.1 在生活产品中的应用

随着时代的发展变革,染纸艺术在产品也得到了传承和创新,被广泛地应用到了服装、包装、包包、手绢等产品设计中。首先在日常生活中,设计者会根据消费大众的消费需求和习惯对日常家居、墙壁、靠垫、屏风以及床单、枕巾、被套等床上用品进行染纸艺术设计,并辅以刺绣等图案造型,以此来满足消费大众的生活需求,如图2中的染纸屏风设计。其次在生活服饰设计中,设计者还会选择不同材料的坯布与纤维纸材料进行融合设计,制造出鞋包、帽子、腰带、围巾等常用的服饰产品。

图2 染纸屏风

3.2 在美术产品中的应用

“产品必有意,意必有深意”,在美术产品设计中,染纸艺术也能体现出其应用形态。美术产品具有一定的抽象性和不规则性,而染纸艺术的多样化特点能为美术产品设计提供色彩烘托和布局搭配的思路。比如

在设计立体人物的美术作品时,设计者会先将纸材料进行简单的裁剪和折叠,并对裁剪之后的碎纸进行拼贴,从而形成立体化的人物形象,然后再辅以不同的色彩。由此,一个个精巧的染纸美术产品便跃然纸上。

3.3 在建筑产品上的应用

云南古都喜洲,是老舍眼中的“东方剑桥”,也是外人向往的世外桃源。当地建筑上镌刻着染纸书法的手工艺痕迹,具有防潮防腐的功能,无论历经多少年的风吹雨打,都无法破坏其个中风骨,至今仍然散发着艺术性的色泽质感。比如白族民居照壁、民居“门楼”中都有染纸壁画、染纸对联等文化产品。其与建筑互相映衬、相得益彰,共同传达出了大理或绮丽、或质朴、或高贵的地域文化特色。同时在现代建筑设计中,许多美术馆、游戏厅的室内设计中,也有些许染纸艺术的身影。

4 结语

染纸艺术具有独特的地域性、民间性、历史性和艺术性,具有不可替代的文化地位。从最初的萌芽期到如今的发展期,染纸艺术不断融合折纸、剪纸、衍纸等手工艺技法的优势和长处,在发展中日趋完善。虽然在现代纸艺文化格局中染纸艺术的发展仍有诸多的局限性,但其在产品设计领域的应用仍在逐渐深化,当代的设计者和传承者今后可从美术、建筑、室内装饰等更多的角度继续深入分析染纸艺术的产品设计工艺技法,使其产生更大的社会价值。

基金项目:2022年度河南省软科学研究计划项目《乡村振兴背景下河南黄河流域传统村落非物质文化遗产的活态传承研究》(编号:222400410385);2022年度河南省教育科学规划一般项目《河南黄河流域非物质文化遗产地方课程开发路径研究》(编号:2022YB0223)。

参考文献

- [1]陈经纬.基于低碳环保分析纸产品的设计应用[J].中国造纸,2022(4):7.
- [2]路宏.浅析中国历代古籍染纸防虫方式[J].文物鉴定与鉴赏,2022(1):26.
- [3]朱志娟,秦妍,缪欣君,等.折纸艺术在产品形态设计课程教学中的应用研究[J].艺术教育,2021(8):196.
- [4]桑丽娜.黄蘗染纸防霉研究与实践[D].济南:山东艺术学院,2020.
- [5]于安.折纸艺术在文创产品设计中的应用研究[J].中国造纸,2021(8):13.

(作者单位:周口师范学院设计学院)