

平面设计中折纸的应用分析

□ 郝 颖

摘 要:中国传统文化历史悠久,留有許多极具价值的非物质文化遗产,折纸作为其代表之一,体现出朴素人民群众的生活智慧和无穷想象力。折纸在平面设计中的应用能够通过别样的制作工艺和特有的纸张肌理创造出立体、新颖的设计作品,不仅美观,而且环保。折纸在平面设计中的应用应遵循人本原则、地域原则、适宜原则,注重平面设计对人的内在需求的关注、对文化特色的彰显以及整体的平衡与协调。文章通过分析折纸的应用优势,研究折纸在平面设计中的标志与图形设计、包装设计、广告设计等领域的应用路径,为折纸艺术的广泛应用提供新的思路。

关键词:平面设计;折纸;应用分析

随着时代的发展变革,折纸作为现代手工技艺的重要设计元素之一逐渐被应用于各种设计作品中。本文通过分析平面设计中应用折纸艺术的重要价值和优势条件,找到折纸应用的切入点和可行性;结合平面设计的设计理念以及我国传统文化的价值取向,梳理出折纸应用于平面设计时应当遵循的原则,以促进二者的深度融合;在研究现代折纸艺术应用领域的基础上,总结其在平面设计不同领域的应用情况,推动平面设计思路和形式的突破,使人们感受到中国传统文化的魅力所在。

1 平面设计中折纸的应用优势

1.1 工艺简单,环保性好

折纸是一项传统手工技艺,也是中国传统文化的代表之一,只需纸张和辅助工具即可完成,呈现出别样的艺术美感,充分展示出民间艺术的创造力和想象力。当下的平面设计中,设计者可以利用便捷的折纸方式创作平面作品。例如,东京建筑师康弘山下的画室设计就是依据折纸艺术不规则的线条、独特的造型和简洁的工艺来完成的。另外,折纸不仅制作简单,而且塑形效果好,不同的纸张硬度和质感能够为不同的设计造型提供支撑,减少制作程序,保证设计作品的环保性。因此,设计者充分利用折纸的先天工艺优势并将其应用于平面设计中,能够给当下的平面设计带来更强的艺术冲击力。

1.2 色彩丰富,立体感强

随着现代纸张制作工艺的进步,纸张的色彩、材质和肌理日益丰富,给人们带来了更有质感的视觉和触觉感受,也为设计提供了更广阔的创作思路和观察角度。设计者可以依据纸张的厚度、密度、纹理等不同特质,以及不同纸张在光的照射下呈现出的多样化的立体效果,增强平面设计的质感。纸张材质、色彩等的变化拓展了平面设计的创作空间,协调了平面设计与折纸艺术的视觉审美。

1.3 兼具创意性与趣味性

折纸艺术的出现时间较早,充分体现出朴素人民群众的生活智慧和艺术思维。历经时代发展,折纸艺术逐渐被推向了前所未有的艺术高度。纸张在人类的巧手下能够从未经剪裁的普通形态纸转化成复杂又生动的折纸作品,这是人类在劳动生活中总结出来的生活经验和积累的实践经验的结合,使劳动者沉浸其中又回味无穷。将折纸艺术应用于平面设计中,不仅可以有效地激发设计者的创造性思维,还能够提升平面设计的趣味性。

2 折纸在平面设计中的应用原则

2.1 人本原则,遵循人的内心需求

无论是传统设计还是现代设计,都需要从受众的审美倾向和内心需求出发,使人们能够通过设计增强归属感和认同感。折纸作为人们从幼时就接触的一项传统娱乐活动,能够让人们从中找到童年的记忆和味道。平面设计应用折纸艺术时可以从它的这一属性出发,设计充满人文关怀的平面作品,不仅使人们能够获得审美享受,而且可以为人们的内心带来一丝温暖。例如,设计灯具以暖光为主,家纺设计更加注重质感,平面设计也适用这一原则。可见,人本原则是将折纸应用于平面设计的基本原则,也是根本原则。一件优秀的设计作品不仅要具备相当的艺术高度,而且要能够充分满足人们的内心需求,体现人文关怀。

2.2 地域原则,凸显文化特色

不同的地域文化特色能够丰富平面设计的人文内涵,凸显平面设计的符号性,彰显设计作品的独特性。目前,很多国家平面设计更加注重地域性的体现,比如莲花在泰国有广泛的受众和重要的地位,人们十分看重其佛教寓意,莲花由此成为泰国的标志性设计元素之一,体现泰国文化。将折纸艺术应用于平面设计中,应该根据不同的地域特点和文化习俗进行适当的调整,避免折纸造型与平面设计整体目标发生冲突。折纸

艺术源于民间,具有地域性特点,将折纸艺术与地域文化进行充分结合,能够增强平面设计的特色文化属性,充分发挥折纸艺术的地域文化凸显作用。

2.3 适宜原则,注重整体协调性

传统的平面设计追求人与自然的和谐发展理念,发展到当代,这一理念逐渐延伸为事物的适宜性融合,即适宜原则。实质上,适宜原则就是指整合和利用不同事物时整体协调一致,不要导致平面设计的空间和视觉出现违和的情况。将折纸艺术应用于平面设计中,要从地域文化与设计造型的内在一致性和外观协调度出发,提取其共同的特点和彼此的优势进行巧妙组合,均衡平面设计作品的美感;不要过多地体现出折纸的技法、技巧,要根据平面设计的需要来优化、组合不同地区折纸的图案、技法。

3 平面设计中折纸的现实应用

3.1 在标志与图形设计中的应用

在标志和图形设计中,文字、符号等是设计亮点的重要体现。为了凸显文字符号在其中的立体感和独特性,设计者经常借助折纸来塑造多变的实体形状,使得平面的文字符号变得更加生动直观。例如,利用折纸来设计品牌 Logo 时,纸张的材质、纹路经过折叠变化,在光线照射下形成丰富的色彩和光影冲击,使得产品标志更加鲜明具象。这些图案在标志与图形设计中的应用不仅拉近了人们与产品的心理距离,而且创意十足,能够有效地激发人们的购买欲望。

3.2 在广告设计中的应用

折纸在广告设计中的应用是根据广告设计的需要来体现的。商业广告领域有着严格的格式要求和独特的视觉角度,折纸作为一种以创造力和想象力为主导的纸质艺术,能够利用创造力和技巧将普通的纸张设计出千变万化的造型,增强商业广告的冲击力和视觉体验。例如,在北京奥运会的一则体育广告中,通过折纸艺术的百变性和可塑性,运用多样化的折叠手法完美再现杠铃、跨栏、跳板等运动器材,并对其进行了艺术性的转化,使观众充分体会到折纸的魅力。另外,在很多表现传统特色文化内涵的商业广告中,折纸艺术也起到了点睛作用,体现了中国优秀传统文化的深层内涵和民族特质。

3.3 在包装设计中的应用

当下,社会发展广泛追求环保可持续发展理念。纸质包装作为一种可循环使用的环保材料,受到环保人士和设计者的欢迎,逐渐成为包装设计的宠儿。利用折纸技巧可以对纸质包装进行诸多变化,比如礼物包装的折叠纸盒就是折纸在包装设计中的经典应用案例。一方面,折纸通过折叠变换能够将纸张设计成美观立体而又牢固的包装产品,不仅能够节省制作时间和材料,而且方便商家批量生产和出售,同时耐用性良好,可谓兼具艺术性与实用性。另一方面,设计者在充分挖掘包装的使用功能之后应该开发出其循环利用的功能,比如包装具有一次性,待其发挥完毕包装性能之后,可以发挥创意将其折叠成全新的造型进行再次利用。

4 结语

从字面来看,平面设计更倾向于二维的平面构造,但是在当下,平面设计的展现手段已经打破了传统的观念,以更多样的形式满足人们的精神需求和实际的物质需要。折纸艺术具有创作手段多元和制作材料易得、环保等优势,将其应用于平面设计中,能够使平面设计呈现出丰富的立体感和不同的视觉效果,提升平面设计作品的独特魅力。平面设计人员应该重新解读和充分挖掘折纸中蕴含的文化内涵,创作出独具一格的平面设计作品。

参考文献

- [1]李雪梅.传统折纸艺术在文创设计中的应用研究[J].艺术品鉴,2020(32):59.
- [2]杨文丹.折纸在现代平面设计中的应用探析[J].包装工程,2011(18):104.
- [3]修景馨.折纸形态元素在产品造型设计中的应用研究[D].长春:吉林大学,2019.
- [4]史晓霞,李永轮.折纸形态在视觉传达设计中的应用研究[J].西部皮革,2018(19):73.
- [5]曾子衿.现阶段平面设计中应用折纸的优势[J].大众文艺,2017(21):39.

(作者单位:山东工艺美术学院应用设计学院)