

和林格尔剪纸艺术在包装设计中的应用研究

郝婷¹, 张瑾², 苏楷晨³

(1. 内蒙古农业大学职业技术学院, 包头 014109; 2. 内蒙古自治区接待办公室, 呼和浩特 010010;
3. 内蒙古科技大学, 包头 014010)

摘要: **目的** 研究内蒙古和林格尔剪纸艺术在包装设计中的应用。**方法** 结合内蒙古和林格尔剪纸的地域特性、图案纹样、造型特征, 通过对和林格尔剪纸的主题来源、审美价值和表现手法的分析, 将和林格尔剪纸艺术中的民族地域特征融入现代包装设计中。**结论** 运用和林格尔剪纸元素设计地方特色食品、工艺品、旅游纪念品的包装, 提出地方特色剪纸艺术是现代包装设计的有效素材来源, 对其合理的应用可以增强包装的趣味性和可读性。

关键词: 和林格尔; 剪纸艺术; 包装设计

中图分类号: TB482 ; J528.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)04-0118-05

The Application of Helingeer Paper-cut Art in Packaging Design

HAO Ting¹, ZHANG Jin², SU Kai-chen³

(1. Vocational and Technical College of IMAU, Baotou 014109, China; 2. Inner Mongolia Autonomous Region Reception Office, Hohhot 010010, China; 3. Inner Mongolia University of Sciences and Technology, Baotou 014010, China)

ABSTRACT: Objective It studied the application of Inner Mongolia Helingle paper-cut art in packaging design. **Methods** Combined with Inner Mongolia Helingle paper-cut geographical features, patterns designs and shape features based on analysis of the source of Helingle paper-cutting themes, aesthetic value and the technique of expression, it made the national regional characteristics of Helinger's paper-cut art integrated into modern packaging design. **Conclusion** Using and Helingle paper-cut element design the packaging of local characteristics food, handicrafts, souvenirs. local characteristics of paper-cut art was the effective source of modern packaging design. The reasonable application could enhance the packaging attractiveness and readability.

KEY WORDS: Helingeer; art of paper cutting; packaging design

剪纸艺术是民间艺术形式与文化载体。和林格尔剪纸是我国北方剪纸具有典型代表的文化遗产之一。其既是第二批国家级非物质文化遗产代表名录, 又是内蒙古第一批非物质文化遗产代表名录, 至今已有近千年的历史^[1]。和林格尔剪纸的题材多以质朴方式, 表达人民生活状态与思想信念, 是民族文化与艺术的完美结合。现代包装设计可以运用剪纸艺术所包含的图形纹样、审美意象、装饰手法等元素, 丰富包装外观的素材样式, 有效提升地方产品包装的特色感^[2]。

将具有当地人文生活气息的和林格尔剪纸, 应用到草原游牧民族的工艺品、食品、旅游纪念品等包装上, 可以增强产品的地域特色, 更好地宣传民族产业和推进民族文化的发展。

1 和林格尔剪纸艺术特征

在和林格尔民间剪纸艺术不断传承发展并走向成熟之际, 当地民风民俗、生活方式、情感状态等, 都

收稿日期: 2013-08-31

作者简介: 郝婷(1982—), 女, 内蒙古人, 硕士, 内蒙古农业大学职业技术学院讲师, 主要研究方向为设计艺术学。

孕育出大批丰富的艺术剪纸作品,其中包含了很多和林格尔剪纸的个性艺术特征。

1.1 和林格尔剪纸的地域特性与主题来源

和林格尔位于内蒙古与山西省交界,是草原游牧文化与中原农耕文明交流与融合的重要渠道,故剪纸艺术具有草原和农耕双重主题,艺术气质粗犷、古朴^[3]。由于地理环境的特殊性与复杂性,和林格尔农业生活与草原牧业共同发展,互相影响,使当地剪纸艺术具有丰富的生活内涵、豪放的民族气势和古朴的民间基础。题材多以农牧业生产、生活背景为原型,融入大量原生态的乡土气息,将少数民族游牧文化、草原文化与中原农耕文化相互融合,具有相对独特的艺术气质与特性。

1.2 和林格尔剪纸图案纹样与审美价值

和林格尔剪纸多以当地民间吉祥信念、装饰动植物图案、日常生活场景、历史故事等为主题。其中的图案纹样大多由自然界中的动植物、人们的衣食住行等构成^[3]。常常利用一些宗教祭祀活动、仪式、节日场景等作为作品的创作原型,反映出当时草原人民的生活现状。剪纸中的图案、纹样利用夸张手法加以变形,具有较强烈的抽象性,寓意吉祥。形态单纯、质朴,赋予鲜活的生命力,很多纹样具有古朴、传统的审美价值。

1.3 和林格尔剪纸艺术的造形特征与表现手法

和林格尔剪纸喜用多面大块表达作品,画面厚重、结实,黑白对比强烈。在注重整体性的同时,加强部分细节的线条刻画,有效的描绘出整个画面的点睛之笔。在作品中,多以动态的视觉语言形式,反应画面的信息,传达人们对于吉祥、如意、美好等状态的向往,使民声语言显露无疑^[4]。

1.3.1 和林格尔剪纸作品中的点、线、面的构成

点、线、面是艺术创作的基本构成元素,和林格尔剪纸作品中的点、线、面充分突出了北方文化特色。面块儿运用大胆、厚重,线条粗犷、有力,点状图形元素刻画部分细节,使整个画面协调、平衡,动中有静,富于新意^[3]。其中“点”被运用到如牛羊的眼和足上,植物的叶子、花瓣上。精致而小巧,疏密得当,仿佛音符中的休止符,使节奏加强。如段建珺的作品《马背祝福》(见图1)中,动物与人物的眼,都有点的成分,神

态逼真生动,性格鲜活。剪纸中的“线”多用来表达流畅的哈达、舞动的身体、动物的腿或尾等,时而有力,时而柔和,制造美感。线条可以使画面中的平面变得立体,也可使静止的画面变得灵动。如图1,运用大量的弯曲的线条,突出画面的柔和,与人们身体的动感相呼应,描绘出人们欢腾雀跃的节日场景,突出草原民族的热情好客,而“面”是和林格尔剪纸最常用到的表达方式,体现北方艺术的豪放与不拘一格。

图1 段建珺剪纸作品《马背祝福》

Fig.1 DUAN jian-jun' s paper-cut "Horseback Blessing"

1.3.2 和林格尔剪纸中的布局与构图

“剪纸布局所采用的透明透视的方法即大小套叠,如大动物身上刻小动物,大动物一般都被视为是小生命的母体,小动物可以是腹中的胎儿,具有强烈的装饰效果,这种装饰风格在北方原始岩画中也可以看到^[5]。”和林格尔剪纸作品同样注重布局的平衡和构图的韵味,作品中强调画面节奏感和整体性,比例合理。

1.3.3 和林格尔剪纸艺术的表现手法

和林格尔剪纸艺术的表现手法有民族性、质朴感两方面^[3]。剪纸所表达的终极目标就是民族的本质特征。和林格尔剪纸也不例外,其作品具有深厚的民族性,蕴含着草原游牧民族的质朴传统。当地存在大量民间艺人,通过对自己熟悉的生活环境与场景进行升华与创作,产生大量的反映当地文化的作品,这就是和林格尔剪纸的民族性。和林格尔所刻画的精神,具有强烈的地域特征。马背上的民族,热情好客、豪迈大方、粗犷有力、奔放随性,是剪纸艺术最为突出的表达对象。段建珺的剪纸作品《春到草原》,见图2,随着春天的到来,人们欢歌起舞,庆祝春的绿色与生机,穿蒙古袍民众,尽情随音乐而动,对春天的到来充满了浓郁的热情。此外,由于和林格尔剪纸受到北方文化的深远影响,具有较强的朴实感。大多数当地的剪纸艺人并没有经过专业培训,只是自己摸索,一边

进行剪纸创作,还要一边应付大量沉重的劳动,却仍然对生活充满追求^[6]。

图2 段建珺剪纸作品《春到草原》

Fig.2 DUAN Jian-jun's paper-cut "Spring to Grassland"

2 和林格尔剪纸艺术在包装设计中的应用

包装设计是使用相对独立的艺术语言(符号、图片和文字等),通过一定的艺术手法,传达被包裹物品的信息、想法的视觉表达方式。现代包装设计是通过艺术手段拆分、重组、升华设计元素,从而与所包装物品有机结合。包装的设计灵感应该有效传递内部物品的相关信息,更要在追求实用的基础上,注重体现物品所表达的本土文化、地方特色及审美观念。将特色与精髓有机的融入到包装设计中,使设计赋予传统与现代相结合的新气息,是现代包装设计乃至整个视觉传达领域的发展趋势^[7]。

2.1 提供大量原始素材

和林格尔剪纸的大量造型元素和丰富的题材背景,为包装设计的二次创作提供了相当有价值的原始素材和基础资源。剪纸艺术中所运用的多种动植物、人物、生活场景等元素,能够丰富包装外貌的寓意与深度,使包装设计作品具有大气、朴素的效果。剪纸具有较为灵活的装饰性,不拘泥于唯一表达方式与表现形态。当其经过一定的拆分、重组、变型手法之后,演绎出的必定是更加动态的主体。设计对象利用其灵活的造型元素,可以构建或平面或立体的效果,大大提升了包装的设计体验^[8]。尤其是利用剪纸的民俗特征,设计一些极具地方特色的旅游纪念品、食品等,更加需要大量的素材作为依托,丰富包装的情感理念,传达更加准确的人文情境。运用和林格尔剪纸元素设计的“草原奶食”包装,见图3。将剪纸基本元素提取并处理为金属质感,做成金箔渐变效果,充分凸

显了“草原奶食”产品的系列性。草原奶食可以包含奶酪、奶豆腐、牛肉干、奶酒等方面,使得包装充满了人性化气质。既满足了食品包装的诱人感,又隐含着这片土地的特色不仅仅是奶食,还有剪纸艺术,使文化与商业有机结合,互相促进。

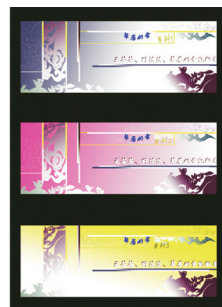

图3 运用和林格尔剪纸元素设计的“草原奶食”包装

Fig.3 Packing design: "Prairie milk food" in Helingeer's paper-cut

2.2 增强趣味性与可读性

和林格尔剪纸中的造型元素具有丰富的民族气质和趣味性。通过对包装产品的解读,可以将和林格尔剪纸中的民俗化元素运用到包装设计中,汲取大量丰富的精神韵味,增强包装的可读性与生动性。段建珺剪纸作品元素在“吉祥饼”产品中的包装设计,见图4。通过运用剪纸艺术中简洁、质朴的动物造型,以及剪纸本身带有的浓郁民族色彩、传统图形元素,有效地扩展“吉祥饼”包装设计者的创造力^[9]。剪纸中线条的弯曲、身形的活泼,都为吉祥如意的寓意提供了丰富的理念与灵感,并表达了民间对于吉祥、美好等意愿的视觉审美倾向性,为当地传统美食赋予了新兴的生命力。

图4 段建珺剪纸作品元素在“吉祥饼”产品中的包装设计

Fig.4 Packaging design: "Auspicious Cake" in DUAN Jian-jun's paper-cut

2.3 推动民族产业的传播与宣传

在进行包装设计的同时,和林格尔剪纸艺术的个性化,可以有效的增强包装的宣传功能与价值,从而更好的促进地方特色产品的蓬勃发展,对于传播民族产业具有积极的推进作用。长期以来,大量的蒙古族工艺品、旅游纪念品和食品,都没有得到良好的宣传。很多外地客人认为蒙古民族的地方产品具有粗糙、野蛮、土气等弊端。这些误解的产生,很大的原因就是产品的设计语言缺乏精致与宣传细节^[10]。和林格尔当地也有很多特产不为人知,故产业链条仍然处于初级阶段,急待提出新观念,对包装的审美性与创新性进行突破。如果能够利用剪纸艺术的地域性与个性化,那么包装设计就会更加凸显民间气质,有效提升剪纸艺术和当地产品的共同价值。和林格尔剪纸艺术在旅游纪念品包装上的应用,见图5,利用和林格尔剪纸元素的刚柔相济、韵味深厚、鲜活新颖的风格,为此款旅游纪念品提供了浓重的生命张力。作品中大胆而又灵活的表达出当地民间生活的场景,利用欢快、轻松的色彩,使整个包装弱化了剪纸的“俗”,强化了意境的“雅”,提升了旅游纪念品的档次与深度,增强了旅游产品的设计感染力。

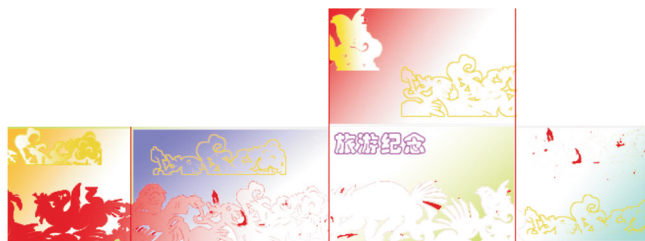

图5 和林格尔剪纸艺术在旅游纪念品包装上的应用

Fig.5 Packaging design of Tourist Souvenir in Helingeer's paper-cut

3 结语

和林格尔剪纸艺术,具有极为浓厚的地域特色,代表了北方游牧民族与农耕文化的有机结合。相当数量的剪纸作品反映了当地的民生状况,将其变型、夸张、拆分、重组,能够运用到当地具有独特风格的旅游纪念品、草原食品、工艺品等包装设计中,发挥更加广泛的用途,有效提升和林格尔剪纸的艺术知名度。

同时,和林格尔剪纸艺术为现代平面包装设计作品提供了丰富的灵感元素,促进了民族产业的进一步发展。和林格尔剪纸中表达了当地劳动人民向往朴素、美好、和平、幸福生活的意愿。剪纸中的人物、动物等形象,都是具有相对典型的生活写照,代表了一个民族生存繁衍的历史、生活迁徙的状态。将剪纸艺术融入到现代社会生活及设计中,发挥它的视觉传达功效,可以延续剪纸艺术在现代设计中的生命力,使少数民族与汉族生产者共同发挥主观能动性。串联生活与设计的激情,升华生活景象的艺术气质,为北方少数民族文化传播,提供了更加贴近生活的创新载体与平台。

参考文献:

- [1] 苏布达.“神剪”段建君与和林格尔剪纸[N].内蒙古日报(汉),2008-09-07.
SU Bu-da."God Cut "DUAN Jian-jun and Helingeer Paper-cut[N].Inner Mongolia Daily(Chinese),2008-09-07.
- [2] 孙建君.重新发现剪纸的文化意义[J].艺术百家,2013(4):26—28.
SUN Jian-jun.Re-recognizing the Cultural Significance of Paper-cut[J].Hundred Schools in Arts,2013(4):26—28.
- [3] 张瑾.和林格尔剪纸艺术研究[D].呼和浩特:内蒙古农业大学,2011.
ZHANG Jin.Study of Paper-cut Art in Helingeer[D].Huhehaote:Inner Mongolia Agricultural University,2011.
- [4] 裴小旗.民间剪纸与民俗生活的依存关系[J].美术研究,2009(4):75—79.
PEI Xiao-qi.The Dependence of Folk Paper-cut and Folk Life [J]. Art Research,2009(4):75—79.
- [5] 马莉萍.中国少数民族民间剪纸文化研究[D].北京:中央民族大学,2010.
MA Li-ping.Study on the Culture of Minority Folk Paper-cut in China[D].Beijing:Central University for Nationalities,2010.
- [6] 欧新菊.论蒙古族民间美术在现代平面设计中的体现[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2006.
OU Xin-ju.On Embodiment of Mongolia Folk Art in Modern Graphic Design[D].Huhehaote: Inner Mongol Normal University,2006.
- [7] 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.
LI Xiao-hong.Reference and Expression Analysis of Folk Paper-cutting Art in Packaging Design[J].Packaging Engineering,2012,33(14):20—22.
- [8] 边坤,杨彦侃.地域特色文化元素提取与旅游产品设计方

法探究[J].包装工程,2012,33(2):130—132.

BIAN Kun, YANG Yan-kan.Exploration of Extraction of Cultural Elements with Geographical Features and Tourism Product Design Methods[J].Packaging Engineering, 2012, 33(2):130—132.

- [9] 叶德辉.旅游产品设计中的地域文化特色研究[J].包装工程,2011,32(8):134—137.

YE De-hui.Study on Regional Cultural Characteristics of

(上接第104页)

图4c,这是因为北京受到满清政府的统治,表现出全国的经济和政治中心的区域文化。由此可见,同一时期不同区域家具的风格面貌受本区域社会文化的影响^[10]。

图4 清式家具

Fig.4 The Qing-styel furniture

3 结语

家具既是一种生活用具,也承载着一种文化和一个区域的本质与民族特征。分析区域文化对中国传统家具的影响,对中国传统家具的发展有着巨大的作用。在现代中式家具设计中,要更注重对区域文化的研究,充分理解家具设计与区域文化的内在联系,把握文化对家具设计诸多方面的影响,深度挖掘社会文化的精髓,并将其应用于家具设计当中,让区域文化在家具中得到充分体现,设计出具有民族特色的现代家具。

参考文献:

- [1] 李德勒.中国区域文化简论[J].宁波大学学报人文社科版,1995(1):40—46.
- LI De-le.The Impact of Regional Culture to Regional Economic Development[J].Ningbo University Press Humanities and Social Sciences Edition,1995(1):40—46.
- [2] 王健,李毅.整体与区域:中国历史文化研究的空间转换[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2011,43(1):77—84.
- WANG Jian, LI Yi.Integral and Regional: the Spatial Changes in the Studies of Chinese History and Culture[J].Journal of Yunnan Normal University (Humanities and Social Sciences),2011,43(1):77—84.
- [3] 李宗山.中国家具史图说[M].武汉:湖北美术出版社,2001.
- LI Zong-shan.The History of Chinese Furniture[M].Wuhan: Hubei Fine Arts Publishing House,2001.
- [4] 孙夕媛.明式家具的设计与人文关怀[J].包装工程,2010,31(14):139—142.
- SUN Xi-yuan.Design and Humanism of Ming Furniture[J].Packaging Engineering,2010,31(14):139—142.
- [5] 王世襄.明式家具研究[M].香港:三联出版社,2002.
- WANG Shi-xiang.The Study of Ming Dynasty Furniture[M].Hong Kong:Joint Publishing Press,2002.
- [6] 池宁骏.谈中国传统家具的工艺性与演进[J].包装工程,2011,32(22):90—93.
- CHI Ning-jun.Research on the Craftsmanship and Evolution of Traditional Chinese Furniture[J].Packaging Engineering,2011,32(22):90—93.
- [7] 黄薇,张露芳,吴明.明式家具中的榫卯结构[J].包装工程,2002,23(3):159—161.
- HUANG Wei,ZHANG Lu-fang,WU Ming.Mortise and Tenon Structure in Ming-style Furniture[J].Packaging Engineering,2002,23(3):159—161.
- [8] 路甬祥.中国传统工艺全集·漆艺[M].郑州:大象出版社,2004.
- LU Yong-xiang.Traditional Chinese Arts and Crafts·Lacquer [M].Zhengzhou:The Elephant Press,2004.
- [9] 赵艳,王婷,姜贵芬,等.双岭南家具地域风格特点成因解析[J].林产工业,2013,40(2):44—46.
- ZHAO Yan,WANG Ting,JIANG Gui-fen,et al.Specific Features and Driving Forces of Lingnan Furniture[J].China Forest Products Instutry,2013,40(2):44—46.
- [10] 胡德生.明清家具鉴藏[M].太原:山西教育出版社,2005.
- HU De-sheng.Ming and Qing Dynasty Furniture Collection [M].Taiyuan:Shanxi Educationg Press,2005.