

论坛与资讯

解读现代包装设计中的“新中式”风格

王小林

(济源职业技术学院, 济源 459001)

摘要: 本文对“新中式”风格的特点,以及现代包装设计中出现的中式风格所带来的视觉效果进行了分析,论述了“新中式”风格在现代包装设计中产生的价值,进而分析了现代包装设计中出现的中式色彩元素、现代包装对传统材料与工艺、传统纹样与艺术的运用等。提出了中式元素是现代包装设计永不衰竭的源动力,现代包装设计不仅要发展,而且担负着继承和发扬中国文化的重任。

关键词: 新中式; 中式元素; 现代包装设计

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2013)08-0086-04

Interpretation of Modern Packaging Design of "New Chinese" Style

WANG Xiao-lin

(Jiyuan Vocational and Technical College, Jiyuan 459001, China)

Abstract: This article on the "new Chinese" style, as well as the modern packaging design in the Chinese style brings visual effect undertook an analysis, discussed "new Chinese" style in modern packaging design value is generated, and then analyzes the modern packaging design in the Chinese color, modern packaging of traditional materials and techniques, patterns and the use of traditional art. Put forward the Chinese elements in modern packaging design is the inexhaustible source of power, not only to the development of modern packaging design, but also bears inherit and carry forward the Chinese culture.

Key words: new Chinese; Chinese elements; modern packaging design

随着国力的增强,国学的兴起,人们民族意识的提高,使得中国的传统文化开始风靡。在中式风格的流行过程中,设计师把中式元素与现代包装巧妙结合,秉持中国传统文化中的人文精神、高雅气质,弃其糟粕,打造出了现代人更容易接受也更加喜欢的一种设计风格——新中式风格。新中式风格融入了众多现代理念,对包装的色彩、结构、材料等方面进行创新的同时,传承着中式文化的精粹,给现代包装设计带来了新的生机。

1 现代包装中的中式色彩效果

1.1 中式色彩元素

色彩是视觉元素中最响亮的表达语言。在商品包装中色彩语言能向消费者表达产品自身的质量、功

能、优势等,并使产品得到消费者的信赖^[1]。现代包装设计作品中对中式色彩元素的灵活运用,在体现色彩包含的精神元素的同时,也提升了现代包装的中式传统文化的内涵和意境。例如,黑色和红色,在周公制定的法礼中,黑衣红裳乃皇帝朝服的颜色;朱红与青色经常出现在古画里,“丹青”一词也由此而来,这种颜色能够产生古朴优雅的氛围。同时在中国传统文化上色彩的象征性,影响着人们的认识观念。如黄色象征着皇权、政治、宗教,历代帝王都以黄色为主要装饰色彩。

1.2 黑与红中式色彩的应用

现代包装设计将中式色彩黑与红融入其中,体现出黑与红颜色撞击的独特韵味。如洽洽瓜子的包装设计,让人们在琳琅满目的大型超市中被它那一抹火热的中国红所吸引,倍感亲切。黄褐色的牛皮纸袋、

收稿日期: 2012-10-04

作者简介: 王小林(1976—),女,河南济源人,济源职业技术学院讲师,主要研究方向为美术教育及艺术设计。

令人眩目的红色,还有那古色古香的字体,怀旧之感油然而生。洽洽瓜子的成功离不开它独到的包装设计,主要包括以下2个方面。一是其包装设计符合环保的设计理念。绿色再利用设计是绿色设计的一个分支,它位于绿色产品生命周期循环过程的尾部,能够很好地解决资源短缺和环境污染的问题,具有较大的发展和应用前景^[2]。当其他炒货和休闲食品还在大量使用塑料作为包装材料的时候,洽洽已嗅到国际绿色包装大环境的气息,率先采用了牛皮纸作为包装材料,不仅迎合了人们日益增强的环保意识还满足了人们在物质极大丰富下的怀旧心。二是其包装设计的色彩形成了强烈对比,能瞬间勾起消费者的记忆。色彩选用传统的中国红,文字部分用体现中国传统文化的一笔墨来表现。黑、红为主的装饰色彩,格调高雅,简朴优美,浓重而成熟。这种新中式风格的现代包装设计瞬间提升了产品的品位。洽洽瓜子包装见图1。

图1 洽洽瓜子包装

Fig. 1 Qiaqia melon seeds package

2 现代包装中的传统材料与工艺

包装材料不仅具有保护商品,方便运输与使用的功能,同时还有传达信息、美化生活的作用,具有物质和精神的双重价值^[3]。《考工记》记载:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”新中式风格正是一种根植于此观念的风格,它倡导传统与现代并存,强调文化的传承与创新。

2.1 丝绸

丝织品不仅是服装家居的主要材料,还是中国最古老的一种包装材料。丝织品在新中式风格的包装中,主要运用于一些高档食品、礼品或生活用品的包装,深受国内市场欢迎,成为包装新宠^[4]。甚至在欧美

一些国家也出现了用丝绸来包装高档食品、化妆品,丝绸袋、丝绸盒织物上富有艺术性的精美图案吸引了众多国外消费者。有报道称,美国一家公司推出了丝绸水果袋,半透明的薄丝绸袋上绣有水果或古色古香的图案。包装袋洗涤后,又是一个非常艺术的手袋,可以日常使用,导致消费者为了得到一个水果丝绸袋,竟然出现了排队求购现象。这种现象反映出中国元素越来越受到世界的欢迎,这些传统材料所蕴含的中式气息直接反映到包装作品中,为打造民族品牌奠定了坚实的基础。

2.2 陶瓷

我国是世界上最早制造和使用陶瓷进行包装来贮藏食品或保鲜的国家。中国陶瓷是“土与火”的艺术,它把中国人大智、大悟、大巧、大美都囊括其中,是中国文化最具象征意义的符号之一。出自艺术大师黄永玉先生之手的酒鬼酒的陶瓶,立意独特,随意中见洒脱,外型似麻袋的包装,大朴大雅。用“麻袋”盛酒,暗示该酒为粮食之精华。包装一侧有酒鬼背酒鬼的写意画,充满了东方式的幽默,另一侧有“无上妙品”4个字,字的组合像印章。黄永玉风趣的题曰:“酒鬼”背“酒鬼”千斤不嫌赘^[5]……黄永玉对人生的感悟,使“酒鬼”这个众人厌恶的角色变成了风趣的昵称,引来了无数文化名人和社会名流前来品味酒鬼酒,留下了许多美文佳话,以至于不饮酒的人也想买两瓶来做工艺品观赏。酒鬼酒包装见图2。

图2 酒鬼酒包装

Fig. 2 Liquor packaging

酒鬼酒包装的设计是中国传统文化与现代人精神需求结合的产物,是在中国文化积淀基础之上的厚积薄发,是文人写意式的一挥而就。与其说酒鬼酒是一种令人陶醉的上佳饮品,倒不如说酒鬼酒是一件精美绝伦的艺术精品。

2.3 漆器

中国漆器历史悠久,艺术内涵博大精深。由于其将实用与审美融为一体,使得这种贴麻布、施彩绘的工艺从几千年前一直延续至今。漆器在造型、结构、色彩等设计理念上与现代包装有着异曲同工之妙。器形上除了传统的食器、酒器、盥洗用具以及梳妆用品等日用型漆器之外,还有漆奁、漆盒、漆鼎、漆觚等漆物都具有盛放、保护物品等包装功能。其由内而外设计,且根据用途不同,设计有所侧重,使得器物的外在形式与功能相统一,这从侧面也反映了中国古代设计中的“格物致用”的思想^[5]。在现代包装设计中,组合化、系列化包装是重要的包装形式。以化妆品套装礼盒为例,根据化妆品大小、形态采用单层或多层组合结构组织在一起,与汉代漆器双层九子奁的设计有着惊人的相似。代表中国文化的茶及茶具的包装也多采用此种设计方法。荣膺2008“世界之星”包装设计奖竹叶青的顶级作品“大汉春秋一限量典藏珍品”,包装材质选用“世界非物质文化遗产”的中国传统漆器,全手工精制而成。它将竹叶青的清雅脱俗与漆器的中国传统气质有机结合,成为市场炙手可热的产品。

3 现代包装中的中式纹样及传统艺术

3.1 中式纹样

中国传统文化元素题材广泛、内涵丰富、形式多样、流传久远,是中华民族的独特瑰宝,既有形而下的具体物质,也有形而上的意识形态^[6]。中国历代留下了很多珍贵的图形文化遗产,产生了很多吉祥图案,如动物纹样中的龙凤、麒麟、虎、狮、龟;植物纹样的梅、兰、竹、菊;人物纹样的门神、财神;符号纹样的万字、寿字、双线、如意等,这些吉祥图形都表达了人们对生活的喜悦和对未来的憧憬^[7]。这些纹样与民众的生活息息相关,承载了众多寓意,增添了艺术美感和文化内涵。如在山西杏花村老酒的包装设计中,外包装上杏花与枝条相互交错,组成了花窗图案样式,表达了“杏花村”的诗画情节,沉稳的蓝色代表着杏花村老酒的醇香,金色的手提绳传达吉祥之意,瓶身上汉画像石酿酒图来体现其历史悠久,瓶颈金色开口拉环与传统青花纹样结合,配合印章图形之上的书法品名,使中式纹样与现代包装完美结合,形

成了具有中国特色的包装艺术作品。山西杏花村老酒包装见图3。

图3 山西杏花村老酒包装

Fig. 3 Shanxi Xinghuacun wine packaging

3.2 传统艺术

剪纸、皮影、国画、书法等都是中国的传统艺术,具有浓厚的生活气息。设计者通过提炼其元素,在现代审美意识中产生共通性,从而在包装设计中传达一种精神内涵,体现出新中式风格的特点^[8]。如香港设计师陈幼坚用寥寥数笔为养生堂设计的包装,不仅表达出了浓厚的民族文化特点和气息,同时利用水墨内在美和其包含的意境、情调、风度、品格来诠释商品的内涵和文化底蕴,形成了独特的视觉效果,又不失现代感。这种完美的结合还有农夫山泉的“东方树叶”,其包装见图4。

图4 东方树叶饮料包装

Fig. 4 East leaves packaging

撇除广告的创意不谈,单是产品的包装与命名就足够惊艳。下方上圆的瓶形结构设计与中国传统文化提倡“天人合一”,风水术中推崇的“天圆地方”原则相一致。在瓶标设计上,一改以往的以茶园、茶叶等绿色为主题的背景,采用极具中国民间文化特色的剪

纸艺术形式,使人耳目一新。除了瓶子颈部相同的标识和色彩外,下方主题瓶标分别以船舶、茉莉花、马和塔寺为主题代表远渡英伦的乌龙茶、“七窨一提”的茉莉花茶、茶马古道传往西域的红茶和东渡日本的绿茶。标签上中西结合的文字如“贞观十五年,红茶随文成公主入番”,“公元1267年,日僧携蒸青绿茶东渡”等还有传播茶历史文化知识的作用,这些都是茶饮料类包装不曾用过的,给消费者带来一阵清风,让消费者在视觉和心理上有种全新的感觉。

越来越多的品牌现代包装设计中加入了具有代表性的中式元素,形成新的中式风格。甚至是一些国际奢侈品牌在他们的设计中也开始使用中式元素,如拉菲堡2008年份酒瓶饰有增加红色浮雕的中文“八”字,还未上市价格就上涨了20%;万宝龙推出的京剧脸谱墨水笔用18K玫瑰金打造,配以精美的黑漆笔杆,笔帽上镶嵌着2幅后羿的脸谱,设计中中式文化元素的再现,使其重新充满活力。

4 结语

中国5000年的历史文化,是人们取之不尽用之不竭的艺术瑰宝。现代包装设计担负着继承和发扬中国文化的重任,但是继承和发扬不仅仅是贴上中式元素的标签,而是要求设计师要依据产品的特点、消费者需求,同时结合新材料、新工艺,找到最佳结合点,形成能推动和提升中国文化的新中式风格。这种风格会让人们在使用包装的同时,感受到中国稳重求实的儒道思想以及追崇实用等审美风尚的理念。

参考文献:

[1] 李仕科.对商品包装的色彩文化探析[J].包装工程,2010,31(4):108—109.

- LI Shi-ke.Discussion on Color Culture of Packaging[J].Packaging Engineering,2010,31(4):108—109.
- [2] 高楠.论绿色再利用设计[J].包装工程,2010,31(22):145—146.
- GAO Nan.Green by Design[J].Packaging Engineering,2010,31(22):145—146.
- [3] 闵珂.传统元素对包装文化内涵的提升[J].包装工程,2010,31(22):142—143.
- MIN Ke.The Promotion of Traditional Elements for the Packaging Cultural Conotation[J].Packaging Engineering,2010,31(22):142—143.
- [4] 杨素贤.包装新宠——丝绸[J].中国检验检疫,2002(2):102—103.
- YANG Su-xian.Packaging New Favorite—silk[J].Chinese Inspection and Quarantine,2002(2):102—103.
- [5] 黄亚南,何人可.马王堆汉墓日用漆器中的包装设计理念[J].包装工程,2005,26(1):113—114.
- HUANG Ya-nan, HE Ren-ke.Packaging Design Concept in of Mawangdui Han Tomb Lacquerware[J].Packaging Engineering,2005,26(1):113—114.
- [6] 樊燕.3C产品外观设计中的中国传统文化元素运用研究[J].包装工程,2010,31(22):122—123.
- FAN Yan.Research on the Traditional Cultural Elements in 3C Products Appearance Design[J].Packaging Engineering,2010,31(22):122—123.
- [7] 狄野.关于现代包装设计中传统境域的思考[J].包装工程,2010,31(22):78—79.
- DI Ye.Considering on the Traditional Realm in Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering,2010,31(22):78—79.
- [8] 嵇静,顾惠忠.传统文化与现代包装[J].上海包装,2005(4):87—88.
- Ji Jing, GU Hui-zhong.The Traditional Culture and Modern Packaging[J].Shanghai Packaging,2005(4):87—88.