

高校设计专题研究

谈民间手工艺审美特征影响下的土特商品包装设计

钟 玮

(四川师范大学, 成都 610101)

摘要: 以民间手工艺审美特征的阐释为基础,分析了蕴含于民间手工艺审美特征中的生活文化性以及自然生态美意识和寄情化的审美内涵,这是民间手工艺自身的价值理想和审美评价。关注民间手工艺中所潜在的文化意味与审美信息,并对手工艺审美特征影响下的土特商品包装设计进行思考与探讨,以期实现传统手工艺文化在现代生活中“活性”的存在与发展,更为现代包装设计追求人性化的审美需求拓展思考的领域和实践的途径。

关键词: 民间手工艺; 审美特征; 生活文化; 自然生态美意识; 寄情化特征; 土特商品; 包装设计

中图分类号: TB482   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1001-3563(2013)24-0107-04

Discussion on Packaging Design of Native Commodities Affected by Aesthetic Style of Folk Arts and Crafts

ZHONG Wei

(Chengdu Textile College, Chengdu 610101, China)

Abstract: It analyzed the life culture, aesthetic sense of natural ecology and lovmaking implied in the aesthetic style of folk arts and crafts based on the interpretation of aesthetic style of folk arts and crafts, which was the values and ideals and aesthetic evaluation of folk arts and crafts. It paid an attention to the cultural meaning and aesthetic messages implied in the folk arts and crafts and visions and discussed the packaging design of native commodities affected by aesthetic style of folk arts and crafts to achieve "active" existence and development of traditional arts and crafts culture in modern life and develop a path for vision and practice of customized modern packaging design.

Key words: folk arts and crafts; aesthetic style; life culture; aesthetic sense of natural ecology; lovmaking characteristics; native commodities; package design

以机器生产为主流的工业时代,手工艺和手工业正逐渐消失,伴随手工艺消失的不仅是一种技能,一种行业,还有与手工艺相伴随的生活方式、审美思想和精神理念。当环境污染、能源危机、公害问题围绕着现代人的生活时,人们的危机意识也被悄然唤醒,人们开始怀念传统手工艺文化中那些自然和谐的因素,而蕴含其中的审美思想也鞭策并促进着工业化时代产品设计理念的人性化提升。民间手工艺审美特征影响下的土特商品包装设计,让人们在寻找手工艺审美内涵,寻回曾经失去的睿智及质朴的品格中,实践并表达着现代包装设计应具有的精神与人文价值。

1 民间手工艺的审美特征

1.1 民间手工艺与民间生活文化

民间手工艺是指民间的劳动者为适应生活需要,就地取材,以手工生产为主的器物制作。它是随着生活的发生而发生,随着生活的变化而变化,它伏根于生存的需要,它是生活的一部分。从文化学的角度,生活即文化,因而民间手工艺也是民间生活文化的一部分^[1]。民间手工艺来自于古代的农业技术状态,开始只是为了制作器物,或枝、或叶、或石块,利用自然

收稿日期: 2013-03-25

基金项目: 四川省教育厅人文社会科学重点研究基地四川理工学院中国盐文化研究中心基金课题(YWHY10-07)

作者简介: 钟玮(1974—),女,四川自贡人,硕士,四川师范大学副教授,主要研究方向为服饰品设计、地域特色文化产品可持续设计及民族民间手工艺。

材料施以简单加工,为己所用。随着时间的推移,生活渐渐复杂起来,手工业的数量与品质也得以提升,而后逐渐发展到手工技术的专门化,并产生了从事手工艺品制作的手工艺职人^[1]。民间手工艺者任凭天性,借助一定的工具进行图形、样式的表达,而这种图形及样式的表达往往结合生产、生活而进行,或者说融合在其中的。民间手工艺满足的是民众生活所需求,它的美不能只局限于欣赏,必须深深扎根于生活之中,人们把民间手工艺称之为“实用的工艺”,“用”即意味着为生活服务,因此,民间手工艺不仅有着结实的质地和良好的形态,更蕴含着人类生存和生活的哲学。日本民艺学者柳宗理认为:“在传统的生活中,民间手工艺品是为了满足用途而制造的物,造物的艺人需要具备诚实的品格、长期的经验和得心应手的技术。为了生活的用而创造的物自然而然地被赋予了美,这就是民间手工艺。”

1.2 民间手工艺审美特征中的自然生态美意识

民间手工艺中的竹编、草编、刺绣、蓝印花布、蜡染、木雕、泥塑、剪纸、民间玩具等,因各地区、各民族的社会历史、风俗习惯、地理环境的不同,而呈现出各自不同的风格特色,但蕴含其中的自然生态观特征是民间手工艺审美的重要内涵^[2]。

手工艺是人手的工艺劳作,然而天然材料与风土气候促进了特殊的乡土手工艺的生长。手工艺在与水、木、土、火、金、石的亲密接触中,便具有了自然性、原生态性、神秘性。手工艺造物活动中的自然生态美意识,是手工艺与大自然相处后产生的,这里包含着人类生存的策略,所呈现的是对大自然的理解与关照,人与自然和谐平衡^[3]。例如,日本的琉球以“芭蕉布织造手工艺”而有名,因为琉球不仅大量种植芭蕉树,而且当地的温度也适合织造,所以在这里就能产生这样的手工艺。自然是天籁,其中凝聚了许多人工智慧难以预料的神秘因素,手工艺造物借助适当的自然材料和自然环境条件,必然沐浴着自然的恩惠^[2]。再例如,进行蓝染花布的制作时,用线扎好图形后浸入蓝缸,然后解开扎线将其洗晒时,洗晒的趣味是自然所作用的。随着气温、光线和时间的自然变化,染出的绀蓝颜色会慢慢自然起来,而在洗晒时扎出的图案也会有适度的“不齐”感,此时蓝染花布正处于最佳的形态。手工艺造物保存了自然的天然魅力,在技艺的发掘下能够充分显露自然之美,手工艺造物与其说

是人类所为,还不如说是自然之必然,手工艺造物只有在自然的护佑中才能增加其美的程度,赋予器物之强韧,健康的自然之美^[3]。

同时,手工艺造物对自然材料的摄取和占有中的温和性和有限性,体现了人与自然的依赖关系及自然生态意识。手工艺造物往往以“物尽其用”为原则,简单又实用的提篮,采用的是竹、麦、秸草、柳条等自然材料,采用结、辫、摆、搓、拧、盘等手法编制而成,当产品的使用寿命终结时,还可以用来做燃料,烧后的草木灰也是很好的肥料^[3]。手工艺产品在满足“用”的过程中,从生产到消解,始终体现着人与物、物与自然、人与自然这些多重关系的相互协调与平衡。人、物、自然在以生态为中心的环链中,都充分地体现出自身应有的生态繁衍和发展的权利。在民间手工艺中找回了工艺何以为美的解答,即便是在科学技术如此发达的今天,民间手工艺审美中所蕴含的自然生态美意识,依然是反思现代技术和思考未来设计的重要美学和文化参照^[4]。

1.3 民间手工艺中的寄情化审美特征

日本民俗学家柳完悦在《民艺论》中谈道:“手工艺中蕴含着保证人类幸福的正确力量,是因为手工艺不仅有自然的护佑,还因为手工艺总是与心紧密联系着,并使制作跟人直接结合在一起”。在手工艺中,“手”意味着什么?或推、或拉、或撒、或扬、或静、或柔、或快,应物应事极其自如,在这个世界上,这样灵巧的事物除手以外还有什么?然而手驾驭工具,如同思维指挥大脑那样,心灵才能手巧,得心才能应手,在手工艺造物中,劳作与精神是一体化的,手艺人劳作时,也将自身的情感渗透于具体的物质形态中。手与精神相连,手工造物中充满坚忍、激情、冲动,甚至是喜、怒、哀、乐,在伴随着热情与期待的漫长制作过程中,让物与人的情感融为一体。在日本的有松,笔者拜访了手工艺作家竹田耕三,在感受他的手工扎染作品时,对美的境界的要求无疑是强烈的。但美的境界又意味着什么?在其中隐藏着深厚的哲理和生活的根底。竹田说到,当看见人们穿着他扎染的衣服充满着快乐时,也是他的满足与快乐。因此,手工艺之美一定不能离开生活,不能离开人与物的情感交流,对手艺人来说,最重要的与其说是美的意识,还不如说是生活的意识,对生活中的人及生活本身的热爱,成为手工艺制作的心灵依托^[5]。因此,手工艺造物

中的寄情化审美特征是手工艺之美的保证,人们在物质中追求人性的精神时,手工艺的价值永远是值得肯定与拥有的。

2 手工艺审美特征影响下的土特商品包装设计

土特商品是具有鲜明地域特征的地方性农副产品、传统老字号商品、地方旅游纪念商品等。而手工艺审美特征对土特商品包装设计的影响和其设计理念的提出,可以更好地诠释土特商品包装设计的个性特征及文化风格,必将孕育出独特情韵、富有内涵及人文精神的包装设计新风格。

2.1 民间手工艺自然生态审美意识在土特商品包装中的传达

民间手工艺自然生态审美意识在其土特商品包装中的渗入,能更好地烘托土特商品的特性与气质。土特商品既是普通商品,但又不同于一般的普通商品,土特商品承载着独特的自然地理和人文环境特征,其身上散发着浓浓的“土”味,包装形象更需具备个性与质朴,传达“土”与“特”的自然情韵。民间手工艺特征中的自然生态意识,在土特商品包装中以以下几种形式出现:一是因地制宜,就近取材选取合适的自然材料,充分表现材质的自然特征,增进包装与自然的交流与对话^[6]。日本京都的土特产“水羊羹”,见图1,包装使用大自然的青竹。在京都生长着茂密的竹林,将水羊羹放入青竹筒中,食物中不仅能溶入青竹独特的清香,而且因为青竹具有的各种优良的药效,也可以让人们在食用水羊羹的同时沐浴自然的神奇与恩惠,而竹的青翠也将自然的新鲜气息带入商品的品质感受中。整体包装没有多余的装饰,在自然材料固有视觉特征的表现中,真切地传达着一种自然朴素的审美态度^[7]。而食物取出包装后,包装本身也成为一件让人回味的竹工艺作品,还可用于陈列装饰或作为花器来使用,最大限度地表达着自然生态美意识。二是将自然仿生感知与商品包装相结合,

寻求商品包装与自然物质特征相似的联系,通过包装呈现出丰富的自然生命表现形式^[8]。日本千叶县的花生糕,见图2。千叶县出产花生,用花生制作各种糕点,品种繁多。花生糕的包装形态仿照自然花生生物象,色彩设计也偏重于渲染花生的自然特征,采用桔黄暖色系构成。糕点个体包装采用花生壳的拨开式

图1 日本京都的土特产包装

Fig.1 Packaging of local products in Kyoto

图2 日本千叶县花生糕包装

Fig.2 Packaging of native peanut cakes in Chiba peanut cakes in Chiba

设计,可打开、可变化,体现出充满变化和可塑性的开放式自然仿生设计理念^[9]。三是着眼于人与自然的生态平衡关系,注重包装的可回收、可利用

和可再生,尽量减少对自然环境的污染和破坏^[9]。日本无印良品的概念性商品,着眼于人与自然的生态平衡关系,注重包装的可回收、可利用和可再生,尽量减少对自然环境的污染和破坏。日本无印良品的概念性商品,在简化造型和生产过程的同时,包装纸省去漂白纸浆的过程,呈现出淡褐色的自然“面孔”,营造出朴素、简洁的商品包装风格,最大限度地减少对环境的污染^[9]。

2.2 手工艺寄情化审美特征与地域文化在土特商品包装中的传达

手工艺讲求的是劳动的精神和情感,就象过去母亲为家人一针一线缝制的鞋,不仅合适家人的脚形,而且温暖着一家人的心。传统手工艺不断给人机会,去重新发现和认识由各地历史中锤炼过来的生活文化。对现实社会的发展而言,工业化生产方式作为主流仍将继续,工业化虽然仍将走自己的路,但也会因手工艺造物中人性美与丰富的生活文化形象,而不断

调整和修正自身的缺陷,而手工艺情感精神成为一种不可替代的审美追求,对土特商品包装设计理念的健康发展,无疑起到鞭策与提升的作用。土特商品是区域个性文化的承载,是故乡的气息也是生活劳作的馈赠^[9]。土特商品包装设计应寻求商品特征与消费者心理之间的交流方式,加强商品包装的情感设计,敞开情感体验的空间,传达包装所蕴含的“情”意,将农村、山村、渔村等独特风土中的生活文化,与手工艺寄情特征相融合并呈现于包装中。点心的包装设计见图3,就使用手工绳结包装形态作为情感表达的一种方式,绳结在包装中有各种系法表达着不同的含义,示意着送礼人的诚意,解开绳结的过程也充满着期待与乐趣,充满了人性化的亲和力。日本地产物包装见图4,包装使用当地的稻草编结^[10],充满了地域淳朴的风情,也为商品增加了“情”的意味。

图3 日本地产糕点包装

Fig.3 Packaging of native cakes in Japan

图4 日本地产物包装

Fig.4 Packaging of native product in Japan

3 结语

民间手工艺形态将随着生活方式的改变而改变,决定保留和传承的力量是当代生活的选择^[11]。土特商品包装设计既是一种生活艺术化的表达,同时也是一种生活方式选择的途径和渠道,民间手工艺审美思想对土特产品包装设计的影响,既可以实现传统手工艺

文化在现代生活中“活性”地存在与发展,也可以成为当代生活文化相适应的一种新的形式样态,更为追求人性化的现代包装设计拓展了思考的领域和实践的途径,在未来包装设计的发展中具有丰富的实践性和价值。

参考文献:

- [1] 柳宗悦.工艺文化[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.
LIU Zong-yue.Industrial Arts Culture[M].Guilin: Guangxi Normal University Press,2006.
- [2] 杨学芹,安琪.民间美术概论[M].北京:北京工艺美术出版社,1990.
YANG Xue-qin, AN Qi.Introduction to Folk Arts[M].Beijing: Beijing Industrial Arts Publishing House,1990.
- [3] 靳之林.中国民间美术[M].北京:五洲传播出版社,2004.
JIN Zhi-lin.Chinese Folk Arts[M].Beijing: China Intercontinental Press,2004.
- [4] 余亚荣.生态智慧论[M].北京:中国社会科学出版社,1996.
YU Ya-rong.On Ecological Wisdom[M].Beijing: China Social Science Publishing House,1996.
- [5] 周来祥.生态主义和生态美学[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2006(1):158—160.
ZHOU Lai-xiang.Ecologism and Ecological Aesthetics[J].Journal of Shandong University (Philosophy and Social Sciences),2006(1):158—160.
- [6] 盐野米松.留住手工艺[M].济南:山东画报出版社,2000.
SHIONO Y.Protecting Folk Arts and Crafts[M].Jinan: Shandong Pictorial Publisher House,2000.
- [7] 藏勇.对日本现代包装设计的思考[J].包装与设计,2008,29(4):100—102.
ZANG Yong.Reflections on the Modern Japanese Packaging Design[J].Packaging and Design,2008,29(4):100—102.
- [8] 刘晓宏.民族风格与现代包装设计[J].包装工程,2008,29(5):105—107.
LIU Xiao-hong.Ethnic Style & Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering,2008,29(5):105—107.
- [9] 李建盛.希望的变异[M].郑州:河南美术出版社,2001.
LI Jian-sheng.Variability of Hope[M].Zhengzhou: Henan Fine Arts Publishing House,2001.
- [10] 靳埭强.靳叔说——设计语录[M].合肥:安徽美术出版社,2009.
KAN Tai-keung.Uncle Kan' s Words: Design Quotations[M].Hefei: Anhui Fine Arts Publishing House,2009.
- [11] 原研哉.设计中的设计[M].济南:山东人民出版社,2008.
KENYA H.Design in Design[M].Jinan: Shandong People' s Press,2008.