

传统文化元素在现代包装设计中的应用

李鹏斌

(太原工业学院, 太原 030008)

摘要: **目的** 研究传统文化元素在现代包装设计中的应用。**方法** 分析了文化在产品包装设计中的作用和影响,论述了传统文化影响下包装设计的发展趋势。**结论** 提出了只有对中国传统文化的有益元素进行有效整合,将本民族的文化精粹用现代包装设计语言进行创造性融合,才能创造出鲜活、立体、生命力长久的包装设计精品。

关键词: 传承; 传统文化; 包装设计

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)08-0018-03

Application of Traditional Cultural Elements in Modern Packaging Design

Li Peng-bin

(Taiyuan Institute of Technology, Taiyuan 030008, China)

ABSTRACT: **Objective** Research the application of traditional cultural elements in modern packaging design. **Methods** It analyzed the role and impact of culture in the product packaging design, discussed the development trend of packaging design under the influence of traditional culture. **Conclusion** It proposed to effectively integrate the beneficial elements of traditional Chinese culture, made creative essence of the nation's cultural integration by the modern packaging design language, to create a fresh, three-dimensional and long-term vitality for the packaging design boutique.

KEY WORDS: inheritance; traditional culture; packaging design

随着经济的发展,商品生产的规模日益扩大,社会商品流通的深度和广度也不断升级,在这个过程中,推动商品流通的一个重要因素——包装设计就变得格外重要。全球知名的化工产品生产商杜邦公司进行了市场调查,有63%的消费者是根据商品的包装设计进行购买决策的;而对于经常出入超市的家庭主妇,由于被精美包装所吸引,她们所购买的物品通常超过其预期购买数量的45%^[1]。俗话说,人靠衣装马靠鞍,包装设计在当今的市场环境中,已经成为流通商品的“脸面”和“衣着”,并作为商品的第一视觉形象被消费者所关注,对刺激消费者完成购买意愿有着重要的推动作用。

1 包装设计与文化

文化是人类在漫长的历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。传统文化中蕴藏着“美之为美”的普遍价值,只要善加借鉴,完全可以为现代创作提供灵感。包装设计不可避免地要受到传统文化的影响,并在时代的不断发展中发生着一定的变化。

在经济迅猛发展的今天,各类产品充斥着市场,随之而来的是电视广告、多媒体广告、报刊广告等,这些大同小异的宣传模式,不足以促使消费者发生购买

收稿日期: 2013-11-04

作者简介: 李鹏斌(1963—),男,山西太原人,太原工业学院副教授,主要从事艺术设计的教学和研究。

行为,因此,突出个性、展现差异在当下的包装设计中显得至关重要^[2]。

市场的苛刻需求,逼着很多企业和包装设计者求新、求异,而从历史中挖掘创意,向传统文化索要灵感,成为了包装设计克服同质化竞争的重要手段。这种立足于本民族艺术形式和审美意识,融民族感情、愿望和审美于一体的设计创意,往往更具有广泛传播的生命力。竹叶青茶包装见图1,包装借鉴了漆器的表现形式,红与黑是传统漆器的主要色彩,红色浓烈、鲜明,黑色内敛、深沉,两色对比强烈,相得益彰,使盒身整体大方、庄重。在此底色上以金色文字作为装饰,正是对传统漆艺装饰手法——描金的应用,醒目、尊贵的金色加上红、黑底色,三色交相辉映,使包装更加高贵、华丽。这种高纯度的色彩搭配沿袭了传统文化中色彩搭配的观念,映射出了现代商品的格调和艺术气息。同时,结合书法、道德经等经典元素,采用现代的设计语言,师承古法,开拓创新,体现了纯正、典雅的中国气韵。

图1 竹叶青茶包装

Fig.1 Zhuyeqing tea packaging

包装设计作为有着鲜明时代特色的文化形态,具备特定时期“经济基础”决定“上层建筑”所固有的全部属性。翻开历史,人们可以很清楚地看到那些能够称之为“商品”的东西,无不有着很深的历史烙印。比如新石器时代的彩陶、殷商的青铜器、宋朝的瓷器等,它们或风格质朴、或神秘威严、或高雅清淡,但都自内而外地弥散着一种文化气息和多姿多彩的时代风貌。再以传统民俗文化为例,如剪纸艺术,其格调质朴、轮廓简练、线条粗犷,常常以不合比例、泼辣无羁的气势,彰显浓郁的“刀味”和“剪味”,形成独特的艺术风格。这些都是现代包装设计绝好的灵感之源。

以传统文化为基底,我国在包装设计方面的成功

典范不胜枚举,比如北京烤鸭包装、山西老陈醋包装(见图2)等。从现代包装设计的角度来说,这些深谙传统文化的产品,其设计理念本身就具有强大的生命力,这些有益的要素将作为“源头活水”,对提升产品包装设计的品质起到了很好的作用。

图2 山西老陈醋包装

Fig.2 Shanxi black vinegar packaging

2 现代包装设计对于传统文化元素的整合

包装设计固然离不开对传统文化和艺术元素的合理吸收,而如何在表现形式上更符合现代人的审美情趣,这就需要对传统文化元素进行有效整合,使其具有时代感。来自中国古典建筑的一些造型,比如廊檐、天窗、屏风、雕刻等都称得上构思巧妙、巧夺天工,它们可以为设计师提供很多可借鉴的设计元素,为现代包装设计提供创意灵感。

古代先民在生产生活中的很多用具和器物凭借其丰富的造型,也为现代包装设计带来了很大的启发。比如春秋战国时期的青铜器造型,其敦厚的外形往往给人古朴厚重的感觉,可以用作白酒等一些具有历史感的产品包装造型。茅台酒包装见图3,是茅台推出的仿青铜器形制的白酒包装,从造型上看借鉴了商周凤鸟尊的造型。尊,作为一种盛酒的礼器,盛行于商周,体现了主人地位的尊贵。鸟,特别是猛禽,在商周时期象征着王权的威严,是图腾崇拜的代表形象之一,折射出当时礼仪活动中的隆重气势。二者的完美结合,体现了人对自然的想象、敬畏与支配自然的智慧、信心和能力。茅台这一款酒包装设计,借用了古代造物中的意象智慧,但并没有一味复古,在沿袭尊贵、厚重感的基础上,将原本复杂的形象进行简化设计,使之更符合现代人的审美愿望。

中国水墨画、山水画、年画等具有不同的风格特

图3 茅台酒包装

Fig.3 Maotai wine packaging

征,借助中国画可以直接传达产品的个性信息,展现产品的不同特点。在现代设计中运用中国画,可以借助一体化的中国画风格,展现出产品或厚重、或轻灵、或喜庆等特点,从而可以省去许多文字介绍。中国书法艺术也具有不同的风格,楷书娟秀、魏书仁厚、行书飘逸、草书狂放等,借助书法作为包装设计的装饰元素,不仅可以通过名家笔法达到宣扬产品的目的,还可以提高产品的文化意蕴,塑造产品的文化形象^[3]。

除了这些占据传统文化主流的艺术形式,传统中那些放达、积极、向上的审美情趣,在大量的民间和民俗文化中也留有深刻印记。比如古人大婚时家中总少不了贴“囍”字,老人庆生时离不开“福、禄、寿”,逢年过节时家家挂满如意、盘长类饰品等,这些物件都是民间追求完整、圆满、和谐的文化心态的表达形式。其意图虽然“草根”,但作为先辈追求美好、祈望安宁的“集体无意识”的突出显现,即便在现代社会,这种价值取向仍然具有强大的市场号召力。现代包装设计如果能妥善继承这些传统文化,加以创新,那么一定能让产品不流于普通,脱颖而出。

3 现代包装设计对于传统文化形式的融合与应用

具有深刻民族特征的视觉图形、色彩语言,往往有着强烈的表现力。细心剖析本民族独特而丰富的形式元素,构建具有民族特色的设计体系,以民族文化为背景,吸取民族艺术精华,融古通今,拓展视野,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地,这也是包装设计建立自主的设计立场和文化身份,走向世界、立足世界的根本^[4]。

在现代包装设计中,设计师可以借助产品的企业文化内涵,通过传统图形凸显产品个性,体现产品深

厚的文化气息。例如,棉布织品可以用云羽纹来宣传产品的传统特征,借用传统的“形”,传达现代织品的“意”,塑造出较为深厚的文化底蕴。

在现代包装设计中,色彩也是一个重要的元素。在古代,由于染织技术的不发达,可能使得当地的传统色彩比较单一。在封建社会,由于等级森严,形成了不同等级的衣着色彩,这就造成了人们不同的用色习惯。可见,色彩不仅能够体现出人们的审美倾向,还能彰显出更多的象征性内容。

4 现代包装设计对于传统文化的改造与拓展

包装设计对中国元素的运用,其目的不是怀古或恋旧,而是在对其合理借鉴的基础上进行现代性的改造,使中国元素不断获得与时俱进的动力。通过对传统图案、纹样符号、色彩等基础元素进行设计分析与再造,形成崭新的富有时代感的视觉审美形象,已成为现代包装设计不可或缺的表现形式^[5]。

现代包装设计对传统文化的继承,不能只顾其“形”,不留其“意”,只有对传统文化的精髓深入挖掘,使之融入包装设计中,才能传“神”达“意”。尤其是随着全球化趋势的不断加快,包装设计中传统文化的“生态平衡”正受到西方文化的冲击,因此,如何在认识、了解传统文化优势的基础上进行整合创新,是打造中国式现代包装设计需要着力加强的环节。

在包装设计中巧妙地体现中国传统元素,是一种体现时代审美意识的创造性活动,将传统图案、符号进行现代图形设计的再创造,可以有效传递独特的民族神韵,起到良好的市场推广效果。中国的传统文字既是书也是画,每一笔画都有具体的形象和含义,具有浓厚的装饰意味,是现代设计的珍贵宝藏。比如香港著名设计师陈幼坚设计的竹叶青标志,以修长、流畅的茶叶形态构成“竹”的象形字,这是对茶叶、竹叶形象共性的提炼,也是对汉字“竹”的各笔画的重新排列组合。

在对中国传统文化元素创新设计的过程中,还要特别注意设计语言的现代性,即包装设计不能脱离时代语境。这就需要设计师充分关注本土受众在特定时期的审美诉求、接受能力以及设计语言本身的意义表达程度,将约定俗成并已经在民众心中达成共识的

(下转第25页)

- Process Method[J].Journal of Chiropractic Medicine, 2011, 10(4):229—239.
- [7] 苏友新,林善流,刘献祥.用枕及睡姿习惯与脊椎病关系的探讨[J].中医正骨,1998,10(3):9—10.
SU You-xin, LIN Shan-liu, LIU Xian-xiang. Discussion on Pillow and Sleeping Causing Spinal Disease[J].Chinese Medicine, 1998, 10(3):9—10.
- [8] 苏翠娟,孙光武.对科学使用枕头防治颈椎病的建议[J].中国矫形外科杂志,2002,10(11):1143—1144.
SU Cui-juan, SUN Guang-wu. Suggestions on the Scientific Application of Pillow to Prevent Cervical Spondylosis[J]. Chinese Journal of Orthopaedic Surgery, 2002, 10(11):1143—1144.
- [9] 何艳梅.枕型对睡眠舒适性的影响[J].北京服装学院学报,2005(12):40—47.
HE Yan-mei. The Influences of Pillow Type on Sleeping Comfort[J].Journal of Beijing Institute of Clothing, 2005(12):40—47.
- [10] 侯建军.头枕高度对侧卧睡眠舒适性的影响研究[J].西北林学院学报,2012(4):218—222.
HOU Jian-jun. Influence of Pillow Height on Sleeping Comfort in Lateral Position[J].Journal of Northwest Forestry University, 2012(4):218—222.
- [11] 侯建军,申黎明.睡枕高度对仰卧位睡眠舒适性的影响[J].(上接第20页)
- 传统艺术中的“意”,沿用到包装设计所固有的内涵中,从而延展出更新、更深层次的精神理念,使其更具有现代的文化性与社会性^[6]。
- ## 5 结语
- 传统文化能够为现代包装设计提供鲜活的创意和有益的借鉴。在现代包装设计中体现传统文化,让文化的传承更加富有生命力,在吸收借鉴的基础上创造出新形式,能使传统文化更具现代感,实现传统文化与现代包装设计理念的真正融合。设计师要善于将中国传统文化元素运用到现代包装设计中,通过传统文化元素,构建起中国现代包装设计的主体风格,使中国现代包装设计树立起自身的形象,在设计界拥有自己的一席之地。
- ## 参考文献:
- [1] 汪晓东.中国古典艺术在现代包装设计中的运用[J].广西轻工,2007(6):90—91.
WANG Xiao-dong. Use of Chinese Classical Art in Modern Furniture, 2013(1):44—46.
- HOU Jian-jun, SHEN Li-ming. Influence of Pillow Height on Sleeping Comfort in Supine Position[J].Furniture, 2013(1):44—46.
- [12] 侯建军,申黎明.枕芯材料对侧卧睡眠舒适性的影响研究[J].西北林学院学报,2012(27):217—221.
HOU Jian-jun, SHEN Li-ming. Influence of the Materials of Pillow Core on Sleeping Comfort in Lateral Position[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2012(27):217—221.
- [13] 侯建军,申黎明.枕头形状对侧卧睡眠舒适性的影响研究[J].机械设计,2013(3):107—110.
HOU Jian-jun, SHEN Li-ming. Influence of Pillow Shape on Sleeping Comfort in Lateral Position[J].Machine Design, 2013(3):107—110.
- [14] 李莉.基于感性工学的软床舒适性研究[J].包装工程,2010,31(8):26—31.
LI Li. Study on the Soft Bed Comfort Based on Kansei Engineering[J].Packaging Engineering, 2010, 31(8):26—31.
- [15] 侯建军,申黎明.床屏设计的人机工程学探讨[J].包装工程,2014,35(4):32—35.
HOU Jian-jun, SHEN Li-ming. Research on the Bed Screen Design Based on Ergonomics[J].Packaging Engineering, 2014, 35(4):32—35.
- Packaging Design[J].Guangxi Journal of Light Industry, 2007(6):90—91.
- [2] 尹定邦.设计学概论[M].长沙:湖南科学技术出版社,1999.
YIN Ding-bang. An Introduction to Design[M].Changsha: Hunan Science & Technology Press, 1999.
- [3] 应雷.现代包装设计中品名书法符号的运用及文化意义[J].包装工程,2012,33(4):88—92.
YING Lei. Application and Culture Significance of Calligraphy Elements in Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2012, 33(4):88—92.
- [4] 李辉.中国元素在现代包装设计中的运用[J].现代营销,2011(6):12—13.
LI Hui. Chinese Elements in the Use of Modern Packaging Design[J].Marketing Management Garden, 2011(6):12—13.
- [5] 李辉.浅谈中国元素在现代包装设计中的运用[J].大陆桥视野,2013(6):47.
LI Hui. On the Use of Chinese Elements in Modern Packaging Design[J].Landbridge Horizon, 2013(6):47.
- [6] 李海娜.中国传统文化在现代包装设计中的运用研究[J].长春理工大学学报,2013(3):235—236.
LI Hai-na. Research on the Use of Traditional Chinese Culture in Modern Packaging Design[J].Journal of Changchun University of Science and Technology, 2013(3):235—236.