

羌族传统图案在土特产包装设计中的创新应用

王玮

(西南交通大学, 成都 610031)

摘要: **目的** 研究羌族传统图案在土特产包装设计中的创新应用。**方法** 论述了羌族土特产包装的现状及面临的困境,以高度浓缩了羌族社会物质与精神文化的羌族传统图案为启示,分析了反映羌族历史发展、生活纪实、意识物化的羌族传统图案的题材、构成与色彩。在此基础上,提出了羌族土特产包装设计中传统图案的创新应用方法,并结合案例,分析了羌族传统图案在土特产包装设计中的运用特点。**结论** 羌族传统图案在土特产包装设计中的创新应用研究,对民族文化的传承和保护,以及现代设计工作的创新,具有重要的开拓和实践意义,将为土特产包装设计提供有益的参考。

关键词: 羌族; 传统图案; 土特产; 包装设计; 创新应用

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)10-0004-04

Innovative Application of Qiang Traditional Patterns in the Native Specialties Packaging Design

WANG Wei

(Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

ABSTRACT: **Objective** Study on the innovative applications of Qiang traditional patterns in the native specialties packaging design. **Methods** It presented the situation and difficulties of Qiang native specialties packaging, made an enlightenment of high degree of concentration of social material and spirit of the Qiang nationality, analyzed the patterns, composition and color of Qiang traditional patterns which reflected the historical development, life record, materialized consciousness of Qiang nationality. Based on it, it proposed the innovative application methods of traditional patterns in Qiang native specialties packaging design. Combined with cases, it analyzed the application characteristics of Qiang traditional pattern in the native specialties packaging design. **Conclusion** It has important pioneering and practical significance for the heritage & protection of national cultural and modern design innovation, will provide a useful reference for packaging design of other native region.

KEY WORDS: Qiang; traditional pattern; native specialties; packaging design; innovative application

目前,在旅游与土特产一体化的发展策略下,羌族聚居区如此众多的名优土特产却因为包装设计存在的系列问题,使得产品开发远远滞后于当地旅游业的发展。针对此现状,这里尝试将羌族传统图案引

入,探讨优秀的民族文化如何创新地应用于现代包装设计,使羌族土特产包装彰显地域文化特色,起到传播民族文化的积极作用^[1],从而获取有效的市场地位,在国内乃至国际市场上更具竞争力。

收稿日期: 2013-12-07

基金项目: 四川省哲学社会科学重点研究基地羌学研究中心项目(11qxy08)

作者简介: 王玮(1982—),女,四川成都人,博士,西南交通大学讲师,主要从事设计艺术的教学和研究。

1 羌族土特产包装面临的困境

1.1 低端产业化

在羌族聚居区,羌民过着农耕生活,养家畜和种植农作物是主要的经济来源,他们对土特产包装没有一个现实性的认识,造成了很多土特产以家庭作坊形式售卖,根本没有包装。同时,由于相关机械器材的匮乏,以及羌族整体文化层次较低,羌民不会使用现代化包装工具,大部分地区还停留在手工制造阶段,没有形成规模,从而造成了包装低端产业化。这让游客普遍感到遗憾,在领略了浓郁的羌寨风情之后,想带回几件当地的土特产作个纪念或馈赠亲友,但面对简陋的包装而毫无购物欲望。

1.2 丧失民族文化特色

在长期的历史发展中,羌族从一个遍布华夏大地的人口众多的族群,演变成了今天偏居岷江上游一隅的只有二十多万人口的少数民族,虽然受到国家及相关政策的保护,但在外来经济和现代文化的巨大冲击下,羌族旅游开发被纳入到了现代性的巨大语境之中,在追逐经济利益的同时,却在一定程度上忽视了对传统文化的有效保护和继承。游客的大量涌入使羌族地区的民俗风情开始出现同化、汉化现象。当地羌民在市场交易活动中没有自主控制权,缺乏主动性,盲目将文化特色元素表面化地拼凑在土特产包装中,希望以此获得即时可见的经济效益,这种虚假的文化传播现象致使羌族土特产包装丧失了珍贵的民族文化特色。

1.3 缺乏艺术审美特性

“5·12”汶川大地震后,在政府及各方团体的扶持与帮助下,各种“感恩”及“爱心”字样的包装琳琅满目,羌族图形随处可见^[2-3],但这种简单的文字及民族图形的拼凑缺乏艺术审美特性,同质化现象严重,难以准确并深入地表达羌族土特产的个性化特点。包装是商品的门面,通过图形、造型、色彩等元素的共同表现,给予商品美的外表。设计师应在包装设计中结合羌族传统图案,融入民族美学符号,使之更富有艺术审美特性,从而增强土特产的文化附加值,满足消

费者的审美情感需求,最终提升商品的优势与市场竞争力,达到艺术与商业的有效融合。

2 羌族传统图案的设计特征

2.1 题材

羌族传统图案蕴涵了羌族的宗教文化、思想观念、礼仪道德等内容,同时也成为了人们解读羌族文化的一把钥匙。羌族传统图案在题材的选择上主要分为3类。第1类,图腾崇拜。古代羌人由于对自然界现象如日月星辰、风雨雷电等无法理解,对天灾人祸感到恐惧,因此产生了万物有灵的观念和自然崇拜的多神信仰^[4]。第2类,世俗情趣。由游牧迁徙到农耕定居,羌民将自己的生活情况和心理需求以可视化的方式予以表现,凤凰牡丹象征幸福,瓜果粮食象征丰收,虫鸟猫狗象征欢乐,梅菊花草象征秀美,石榴麒麟象征多子多福等。第3类,文化交融。羌族发展受到了来自周围民族,特别是汉、藏两个民族的影响,羌民对汉、藏传统系列图案的运用,绝不是简单的移植、挪用,而是对外来文化吸收、消化后,将其逐渐纳入本民族的文化体系。

2.2 构成

任何一个羌族传统图案都有一定的构成形式,这是羌族文化发展、演绎的折射,是形象化的愿望和意识,以及艺术追求与审美观的综合反映。羌族传统图案中常见的图案形式有单独纹样、适合纹样和连续纹样。单独纹样是最基本的图案单元,不受固定的外形限制,可以单独出现,也可以作为组织其他装饰纹样的单位要素,以排列、组合的方式出现,其结构形式有对称式和均衡式两种,均满足人们生理和心理上对平衡的要求。适合纹样是将一个单独纹样或一组纹样装饰在特定形状之中,纹样具有明显的适合该外形的特征,常见的外形有圆形、正方形、长方形、三角形等。连续纹样分为二方连续纹样和四方连续纹样两种,二方连续纹样是俗称的“花边图案”,向左右或上下两个方向进行充分的连续排列而形成带状的无限连续;四方连续纹样是以单位要素在上下左右四个方向连续排列所组成,给人以节奏美和韵律美。

2.3 色彩

羌族传统图案的色彩主要由挑绣服饰图案所体现。羌族的挑花、刺绣在色彩的变化中有着鲜明的地域特点和民族风格,在四川民族工艺中素有“南彝北羌”的说法^[5]。

羌族传统图案的色彩特征有:

1)整齐划一。在羌族服饰图案中,特别是半襟和满襟围腰上的装饰,有许多是单纯的白色纹样,多以黑、蓝色为底。这种图案的色彩组合十分讲究,要求黑、白、灰处理得当,主次分明,有高雅之感。

2)多样统一。羌族服饰图案具有浓烈鲜明、艳丽多彩的特点。黑、白、蓝、红、黄五色的巧妙运用,形成一个主调,使纹样变得新鲜、醒目、生动、丰富、跳跃,充满花卉山野般的自然美。

3 基于羌族传统图案的土特产包装创新设计

3.1 图案题材创新

羌族土特产包装的地域性概念模糊不清,有个性、有民族特色的东西特别少,因此,依循羌族传统图案的既有题材,被赋予内涵和主题包装将承载起传承民族文化特色的使命,集实用性、艺术性与文化性于一身,更具商业、收藏和纪念价值。以羌寨咭酒包装设计为例,见图1。首先,根据土特产的基本特性应形成一定的艺术构思与设计主题,羌寨咭酒包装设计初步拟定以“云火崇拜”的图腾题材展开,突出地方文化的异域性和传统性,为游客提供一种神秘原始的地方风情体验。其次,在了解主题背景并明确主题思想后,需围绕主题进行设计元素的采集、细分与归纳,筛选出火镰纹及相关吉祥纹样以供设计时参考、借鉴。然后,深入挖掘云火图案的文化意蕴,创新包装造型、材质,探究其审美价值,或具象生动,或抽象写意,让包装图案拥有独特的意义和形式,让每个消费者认可该包装的价值、品位与艺术,并且真正为拥有这样的土特产而感到满意。

另外,主题性设计的创意表达不能仅依赖于当地民众或企业,应特邀不同文化、不同民族、不同地域的艺术家与设计师强势加盟,或者借助高校等强有力的科研团队共同开发。

图1 羌寨咭酒包装设计

Fig.1 Qiang stockade wine packaging design

3.2 图案构成创新

包装设计中的图案构成,是有计划地处理画面结构,创新应用羌族传统图案,表现作品内容的艺术设计方法。构成创新设计中的形式美,首先要注意的是格式,即分格布局的形式。其可以归纳为5种类型:口字形布局、田字形布局、回字形布局、日字形布局 and 目字形布局^[6]。其次要考虑纹样的配置,将现存的羌族传统图案放入现代包装设计语境下进行挑选,这个过程要注意以下几方面的问题:(1)基本形变异,是指在保持原始纹样基本结构的基础上,通过拟形手法重新描述,把握形态本源的构成特征同时参考现代艺术风格,进而创造出符合时代意义的新意象图案;(2)聚散重构,是运用现代图形创意中“解构”的方法,打散、分割原始纹样,再运用聚合、添加等手法重构形异而神似的新图案;(3)分中有合,是指要有全局观点,要注意纹样配置间的相互呼应,中心纹样与边花、角花纹样既能分开又能合在一起,要看得出它们之间的来龙去脉。

以羊角花开刺绣工坊的手提袋包装设计为例,见图2,设计师尝试让羌族羊角花纹样作为现代图案设计的一个思路源泉,而不受本身形态的具象限制,进行变异处理,实现夸张而大胆的高度提炼,再在田字形格式上加以突破,得到不同的创新骨架,由此重新组合成一套具有较高艺术性的现代包装图案。

3.3 图案色彩创新

基于羌族传统图案色彩既有的独特之处,设计师通过人文色彩、自然色彩的联想及生活体验所得的色彩经验,构筑意象色彩,能使包装图案色彩的应用更富创意。好的配色最重要的一个条件就是要与意象相符,如果不相符就不能让人产生好感。符合意象配

图2 羊角花开刺绣工坊的手提袋包装设计

Fig.2 Claw flowers embroidery workshop bag packaging design

色的第一步是要构建意象色谱,包括色相、色调、色彩数量等。在此基础上,图案色彩设计应以色相的组合配色为主,兼顾明度、纯度等对比组合关系。色相基调是由色相间隔的选择而获取,可以根据产品自身特点,考虑采用同色相配色、类似色配色、对比色配色、冷暖色配色等。最后还要注意调整配色平衡,要求色彩在画面上的面积、强弱、呼应等形成相互借用、交叉、渗透,灵活地运用色彩。

羌寨鲜果子包装设计见图3,设计师选用绿色作为意象色彩,绿色是植物色,也称为生命之色,绿色可以给人以生命、健康、自然之感,契合了当今人们特别强调绿色食品,也特别喜欢绿色食品的心理需求。正如鲁道夫·阿恩海姆所言:“色彩能够表现感情,这是一个无可辩驳的事实,是完全科学的。”该包装设计中羌族传统图案造型配上赋予理念的色彩,产生了符合现代视觉文化重要特征的视觉快感,适应消费需要。

图3 羌寨鲜果子包装设计

Fig.3 Qiang stockade fresh fruit packaging design

4 结语

羌族传统图案是民族艺术观念的物化;是羌族文

化发展、演绎的折射;是羌族个体与群体智慧的总汇;是形象化的愿望和意识,以及艺术追求和审美观的综合反映;也是羌族物质与精神相结合的产物。羌族传统图案与羌族土特产包装设计的结合,不仅为羌族土特产包装所处困境找到出路,而且对羌族旅游产品走向世界具有重要的价值。羌族传统图案在土特产包装设计中的创新应用研究,对民族文化的传承保护和现代设计工作的创新,具有重要的开拓和实践意义。

参考文献:

- [1] 周锡银,刘志荣.羌族[M].北京:民族出版社,1993.
ZHOU Xi-yin, LIU Zhi-rong.Qiang[M].Beijing: Nationalities Press, 1993.
- [2] 李勇,冯燕.探析基于羌族传统艺术形式的产品创新设计[J].包装工程,2012,33(18):72—75.
LI Yong, FENG Yan.Analysis of Product Innovation Design Based on the Traditional Qiang Art Form[J].Packaging Engineering, 2012, 33(18): 72—75.
- [3] 闵小耘,王华清,江敏华.羌绣纹饰在玩具设计中的运用[J].包装工程,2013,34(10):87—90.
MIN Xiao-yun, WANG Hua-qing, JIANG Min-hua. Application of Qiang Embroidery Ornamentation in Toy Design [J].Packaging Engineering, 2013, 34(10): 87—90.
- [4] 赵晓培.论羌族的自然崇拜和多神信仰[J].宗教学研究, 2012,31(1): 233—236.
ZHAO Xiao-pei.The Qiang Nature Worship and Polytheism [J].Religious Studies, 2012, 31(1): 233—236.
- [5] 黄代华.中国四川羌族装饰图案集[M].南宁:广西民族出版社,1992.
HUANG Dai-hua.Sichuan of China Qiang Decorative Pattern Set[M].Nanning:Guangxi Nationalities Publishing House,1992.
- [6] 钟玮.羌族刺绣在旅游用纺织品中的设计应用[J].包装工程,2010,31(16): 23—26.
ZHONG Wei.Application of Qiang Embroidery in Design of Tourism Textile Product[J].Packaging Engineering, 2010, 31(16): 23—26.