

中原民间美术在现代包装设计中的应用研究

刘丽琼

(河南机电高等专科学校, 新乡 453000)

摘要: **目的** 研究中原民间美术在现代包装设计中的应用方法。**方法** 从中原民间美术图形内涵在现代包装中的应用、与包装内容物属性、产品包装目标人群的契合以及中原民间美术图形在现代包装设计中的文化体现等,介绍了中原民间美术中可借鉴的艺术形式。**结论** 提出了中原民间美术在现代包装设计表现语言中的具体应用方法,显现出了中原地域民间独特的艺术个性和艺术魅力,同时对传统艺术起到了继承和推广的作用,也为现代包装设计带来了创新性发展。

关键词: 中原民间美术; 现代包装设计; 表现语言

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)20-0079-04

Application Study on Central Plains Folk Art in Modern Packaging Design

LIU Li-qiong

(Henan Mechanical and Electrical Engineering College, Xinxiang 453000, China)

ABSTRACT: Objective To study the application methods of central plains folk art in modern packaging design. **Methods** From the application of central plains folk art graphical connotation in modern packaging, the contents of the package attributes, product packaging fit the target population, as well as the cultural reflection of central plains folk art graphics in modern packaging design, the folk art form are introduced. **Conclusion** It proposed concrete methods of central plains folk art in modern packaging design, showed unique artistic personality and charm with central plains region folk art, but also played a succession role of inheritance and promotion for traditional arts, brought innovative development for modern packaging design.

KEY WORDS: central plains folk art; modern packaging design; expression language

随着经济、文化的全球一体化发展,艺术文化的国际交流日益频繁,在现代主义风格的统一化设计大环境下,传统民间艺术处境十分危险,许多优秀的民间美术作品已经渐渐消亡。中原民间美术作为中国传统民间艺术中的一个重要组成部分,承载着中原文化博大精深的文化内涵,将中原民间美术加以利用、转化和再创造,与现代包装设计相结合,赋予其新的生命力^[1]。

1 民族化包装设计应用现状

我国对于中原民间美术和民间传统工艺已有不少研究论著,但是对具有中原艺术特色的现代设计研究文章和成果仅散见于报刊一隅,基本停留在理论层面,缺乏系统深入的实际应用研究。中国具有民族特色的现代包装设计相对来说还不完善,各地区、各民

收稿日期: 2014-05-14

作者简介: 刘丽琼(1981—),女,河南人,硕士,河南机电高等专科学校讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

族的产品包装没有自己的特色,“外来文化”使得本民族的传统艺术受到了极大的冲击,大量模仿西方设计的形式占据大部分市场,虽然出现了一些优秀的民族化包装设计作品,但与其他国家相比,还存在一定差距。如何将民间美术应用于现代包装设计中的具体方法还较少,也尚未形成系统化的设计理论^[2]。

国外具有民族特色的现代包装设计十分受到重视,许多产品的包装设计都有着创新的设计观点和设计理念,通过民间美术在现代包装设计中的应用充分体现民族文化与地域特色。如日本现代包装设计整体感觉清新淡雅,其酒类包装在色彩方面多使用自然色,字体多以书法为主,标签的版面上多采用仙鹤、青竹、松树、梅花等传统绘画元素,包装材料上也经常采用天然的草绳、竹叶等自然物进行简单捆扎,充分体现日本民族对自然崇敬的民族特点。

2 中原民间美术中可借鉴的艺术形式

我国传统民间美术的产生有着它本身的哲学基础,即天人合一、阴阳相生,因而形成民间木雕、陶塑、剪纸、刺绣、蜡染、年画等神人合一、人兽合一、神兽合一、鸳鸯戏水、鲤鱼跳龙门、龙凤呈祥等的美术形象^[1],而中原民间美术有着独特艺术形式^[3]。

2.1 年画

中国年画中年代最古老的当属朱仙镇木版年画,被认为是民间刻板印刷年画的最早发源地。朱仙镇木版年画以神话人物为主,也称门神、镇宅门神,即守卫门户之神^[4]。朱仙镇年画吸取了中原民间的艺术精华,是汉唐壁画艺术风格的延续,其最早是从古代门神演变而来,随着历史的发展,题材日渐丰富,可分为门神、灶神、车神、场神、戏曲年画等。朱仙镇年画具有构图饱满、线条粗犷、形象夸张、色彩鲜丽等艺术特征;与南方年画色调的雅致和调和不同,朱仙镇年画展现了北方年画独特的艺术特点。

2.2 泥塑

中原地区的泥塑多出现在河南淮阳、浚县、洛阳、登封等地,其中又以淮阳泥泥狗为代表。泥泥狗的艺术形式原始瑰丽、浓厚热烈、古拙概括,是崇尚黑色的艺术品。众多造型的泥泥狗全部以黑色做底,然后用

红、黄、绿、白、粉、黑绘以点线结构的图案,造型古朴、风格粗犷,颇有古代彩陶的风韵^[5]。淮阳泥泥狗的产生最早源于中原古老的宗教祭祀和生活民俗。淮阳在上古时期是“三皇五帝”之一的伏羲氏的旧都,每年农历二月初二都要在太昊陵举行“人祖庙会”来祭祀伏羲,在庙会期间会出售各种形式的泥塑,泥泥狗是被看作祭祀人祖的圣物,根据当地传说,互相赠送泥泥狗还可以消灾祛病、保佑平安^[4]。

2.3 剪纸

中原民间剪纸流传了几千年,几乎遍及河南各个地区,其艺术形式简洁大方,制作者大多为农村妇女,工艺也是口口相传。其中豫西是夏文化的发源地,由于夏文化尚黑的遗俗,因而至今在豫西民间仍传承着黑色剪纸,具有豫西地域独特的文化特征。在豫西剪纸中也存在点染的技法,即以白棉纸剪成图样再进行染色,极大地增强了剪纸的艺术感染力,这也是在剪纸之乡河北蔚县以外发现的点染剪,具有突破性的含义,证明了中原文化的原发性和丰富性^[6]。

刘海粟以“剪中有画,其味无穷”8个字概括出民间剪纸图中有图的装饰性^[6]。剪纸的题材内容随着社会的发展也日渐广泛,包括最早的用于宗教信仰活动的剪纸、刺绣印染的底样剪纸、婚丧礼俗的礼花剪纸、岁时节令的装饰性剪纸,以及和时代相结合的反映现代时事生活的奥运剪纸、福娃剪纸等。

2.4 雕刻

中原民间雕刻品种丰富,较著名的有洛阳龙门石雕、南阳玉雕、青铜器雕刻、汉代画像砖雕等。由于商代殷墟位于中原地域,因而中原地区也是古代青铜器的主要产地。青铜雕刻纹样早期最常见的有饕餮纹,后期出现了想象动物纹、写实动物纹、几何纹等,西周中期以后,人们开始注重“以德配天”的天道观,意识上开始注重实际,因而在青铜器的装饰上也逐渐退却宗教色彩,转为简洁质朴,体现出朴实清新的风格^[7]。

2.5 画像砖

在汉代,画像砖成为最具代表性的工艺品种,雕刻题材饱含浓厚的世俗文化气息,包括神话传说、历史故事、社会生活等内容。由于画像砖的产地和制作方法不同,不同的地区呈现出不同的画像砖地域特

色。例如南阳的画像砖雕艺术风格大气、简洁,追求整体气势,给人以质朴之感;而郑州画像砖雕是小印模画像,组合画像的画面极具装饰性,反映了汉代积极向上的精神风貌;许昌画像砖雕写实性强,题材简单,雕刻多以阳线刻制为主,线条简练,造型准确,透视感较强,具有浓厚的生活气息和写实感。

3 中原民间美术在现代包装设计表现语言中的具体应用

现代包装设计是一种传播商业和文化等信息的视觉设计,不仅是为了引起人们对产品的关注和理解,更是一种美的语言,它映射出一个国家的民族传统与社会文化^[8]。

3.1 中原民间美术图形内涵在现代包装中的应用

民间美术是特定地域的产物,是在地域特定生产、生活基础上诞生的文化样式,是民俗活动的艺术形态^[9]。中原民间美术图形从商周时期威严、神秘的青铜器饕餮纹样、双夔纹样,汉代画像砖中具有浓厚生活气息的采莲图、弋射图,到开封朱仙镇木版年画、皮影、剪纸、刺绣、泥玩等,都为现代包装设计提供了丰富的具有中原地域特色的图形资源。将这些传统图形素材作为现代包装的图形语言来进行全新的艺术诠释,不论是将其作为现代产品包装的底纹、边角修饰,还是将其作为包装的主体图案,都能体现出强烈的装饰形式感,使产品包装具有古朴自然的艺术气息。郭思懿设计的面条包装运用传统年画和祥云图案,见图1a,体现出面的吉祥寓意。谭保荣设计的“变脸王”葡萄酒采用脸谱与文字的结合作为酒标的主要图形,生动个性,令人印象深刻,见图1b。

3.2 中原民间美术图形与包装内容物属性的契合

中原传统民间美术图形、纹样蕴含了中原劳动人民的智慧和丰富的文化寓意,在进行包装设计时,应当针对包装物的内容、产地等选择符合设计主题的图形来进行设计表达,避免生搬硬套地使用与产品不相干的图形元素,造成消费者的混淆和误解。应用时要抓住中原民间美术图形的主要特征,充分考虑到传统民间美术图形的可辨识度,尽量保持中原民间美术图形中比较显著的艺术特点,使产品包装能够较清晰地传

达民族文化内涵,展现中原地域艺术特色。例如石磨面粉的包装设计中就采用了线描的人物形象,展现了石磨磨制面粉的场景,直观地展现出商品的内容,体现出中原民间传统特色又符合产品的地域文化表达。

3.3 中原民间美术图形与产品包装目标人群的契合

在现代包装设计中出现的中原民间美术图形应当适应各个年龄阶段、文化层次人群的需求。一些年龄较大的人群比较容易接受和理解商品包装中传统图形的含义和内涵,而年轻消费者由于对传统艺术接触较少,有可能出现对产品包装中的传统图形理解较肤浅,认为传统图形元素不够时尚,“乡土味”过重的看法。在针对此类目标人群进行民族化的现代包装设计时,就应将中原民间美术图形进行简化、夸张、变形等艺术处理,在尽量保持中原民间美术图形显著特征的同时融合现代设计手法和观念,使之更具有时尚感,符合年轻消费者的口味,这样的民族化与现代感相结合的包装设计,更容易吸引年轻一代消费者的购买欲望。

3.4 中原民间美术图形在现代包装设计中的文化体现

民间美术图形是极具地方特色的艺术形式,并与民间的风俗、神话传说等紧密相连,蕴含着浓厚的文化内涵和象征含义,在具体应用时应当将图形所蕴含的文化内涵与产品文化进行巧妙结合。例如泸州老窖出品的由张爱华设计的“岁岁团圆酒”的包装见图2,就是以传统木版年画图形为包装主体图案,由于木版年画具有的独特民间韵味与产品深远的福文化相符合,突出产品的传统化、民族化的文化特征,将富有传统民间美术特色的“五福”木版年画图案应用于包装设计中,向消费者传递了祈望幸福团圆的文化气息,显示了中国深厚的传统文化和民族风情,使产品包装深具文化内涵。产品包装上的图案使用了木版年画的图形元素,包括天官赐福、代代寿仙、岁岁平

图1 传统图形内涵的应用
Fig.1 Application of traditional graphic content

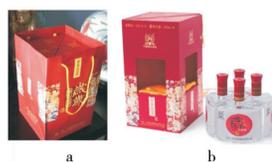

图2 岁岁团圆酒
Fig.2 Year reunion wine

安、和合万年、富贵姻缘5幅年画,其中以天官司、蝙蝠敬盼福音表达吉祥;以绶带鸟、寿石、水仙花祝颂代天长寿;花瓶与数枚爆竹寓意岁岁平安;万年青、两个百合根寓意万年长青、和合万年;以香橼与牡丹花象征富贵圆满^[9]。整体图案设计大气富贵,采用直接应用的设计方法,将木版年画融入到现代包装中,使之成为该包装的一个设计亮点,展现了强烈的传统文化气息和地域特色。中国传统民间艺术的造型在现代包装设计中的应用,为当下的包装设计打开了一扇创新之门^[10]。

4 结语

随着全球经济的一体化发展,现代包装设计不仅要满足国人的需要,符合国人的审美趣味和情感需求,更要走出国门,走向世界。要想在国际设计大舞台上占有一席之地,就必须在传承和发扬本民族艺术的同时注意吸收国际化的设计理念,将中原传统艺术与现代设计理念相融合,在对民族传统继承的同时还要对其进行再创造。借鉴现代设计方法,把中原民间美术代表的中原文化和艺术特色巧妙地融入到现代包装中去,才能创作出既具有鲜明民族特色又具有时代感和设计感的现代包装设计。

参考文献:

- [1] 姜春媛.返“璞”归“真”——民间美术在现代设计中的应用研究[J].美与时代,2011(10):44—46.
JIANG Chun-yuan.The Return to Innocence: Application of Folk Art in Modern Design[J].Beauty & Times, 2011(10): 44—46.
- [2] 郑凌.文化创意产业环境下的中原民间美术[J].艺术研究, 2011(8):66—67.
ZHENG Ling.Central Plains Folk Art in the Environment of Cultural and Creative Industries[J].Art Research, 2011(8): 66—67.
- [3] 王雅静,曹国华.中原民间美术色彩与现代包装设计创意[J].包装工程,2010,31(24):47—48.
WANG Ya-jing, CAO Guo-hua.Central Plains Folk Art Color and Modern Packaging Design Creativity[J].Packaging Engineering, 2010,31(24):47—48.
- [4] 李远林.浅析民间剪纸艺术在化妆品包装设计中的应用[J].装饰,2013(3):120—121.
LI Yuan-lin.Application of Folk Paper-cut Art in the Cosmetic Packaging Design[J].Zhuangshi, 2013(3): 120—121.
- [5] 党春直.中原民间工艺美术[M].郑州:河南人民出版社, 2006.
DANG Chun-zhi.Central Plains Folk Arts and Crafts[M]. Zhengzhou: Henan People's Publishing House, 2006.
- [6] 盛夏,王悦勤.游刃吐丝剪纸卷[M].郑州:河南人民出版社, 2008.
SHENG Xia, WANG Yue-qin. In the Paper-cut Roll Maneuver[M].Zhengzhou: Henan People's Publishing House, 2008.
- [7] 毕凤霞.传统文化元素在现代包装设计中的应用[J].包装工程, 2010,31(18):69—70.
BI Feng-xia.Application of Traditional Chinese Culture in Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2010, 31(18):69—70.
- [8] 张旗,吕林雪.土特产包装设计中的民间美术因素研究[J].包装工程,2012,33(10):1—2.
ZHANG Qi, LYU Lin-xue.Analysis of the Folk Art Elements in the Packaging Designs of Local Specialities[J].Packaging Engineering, 2012,33(10):1—2.
- [9] 许虹彬.礼品酒应重视情感与文化设计——“岁岁团圆酒”包装设计思考[J].糖烟酒周刊,2005(47):50.
XU Hong-bin.Gift Wine Should Pay Attention to Emotional and Cultural Design: "Year Reunion Wine" Consideration of Packaging Design[J].Sugar Alcohol Weekly, 2005(47):50.
- [10] 王远.中国民间艺术在现代包装设计中的应用[J].大舞台, 2012(7):156—157.
WANG Yuan.Application of Chinese Folk Art in Modern Packaging Design[J].The Big Stage, 2012(7): 156—157.