

民间女红视觉元素在现代包装设计上的应用

纪向宏

(天津科技大学, 天津 300222)

摘要: **目的** 研究民间女红视觉元素在现代包装设计中的应用。**方法** 通过典型实例的剖析,分析了民间女红视觉要素中的材质、图形、色彩等如何应用于包装设计中,在此基础上,提出了现代包装设计中民间女红视觉要素的应用原则。**结论** 民间女红视觉元素在现代包装中的应用,不仅为民间女红文化的继承与发展提供了新的途径,更为广大的设计者提供了一条探讨现代包装设计的新途径。

关键词: 包装设计; 女红; 创新应用

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2014)22-0005-04

Application of Visual Elements of Chinese Folk Needlecrafts on Modern Packaging Design

Ji Xiang-hong

(Tianjin University of Science Technology, Tianjin 300222, China)

ABSTRACT: **Objective** To study the application of the visual elements of Chinese folk needlecrafts on modern packaging design. **Methods** Some typical cases were introduced to confirm how the visual elements of Chinese folk needlecrafts, such as material, graphic, color, were applied on packaging design. Furthermore, the regulations were put forward for the application of the visual elements of Chinese folk needlecrafts on package design. **Conclusion** The combination of Chinese folk needlecrafts and modern packaging design was a new way to inherit and develop Chinese folk needlecrafts culture. It will also provide new ways for the packaging designer.

KEY WORDS: packaging design; needlecraft; innovative application

经济全球化的今天,中国包装设计的世界性与民族性显得愈发重要,如何创作出具有本民族特色的精品包装,使其承载起当代多元文化与自身文化的融合是值得设计师去认真思考与探索的。民间女红,即民间的女红工艺,是指民间艺人所做的手工艺品,包括刺绣、编织、缝纫、印染等手工艺技术。民间女红来自民间,具有审美和实用双重价值,其造型、色彩及构成

方式均具有独特的审美意味,蕴含着浓厚的民族文化特征,总体风格原始粗犷、造型简洁、色彩丰富,富有强烈的视觉冲击力。在现代经济文化环境中,民间女红文化与现代包装设计之间存在着一种必然的互补关系,这种互补不仅是一种艺术与经济的整合,更是一种文化活动的补充^[1],因此,在现代包装设计中巧妙地融入民间女红文化的视觉元素,并结合现代设计的

收稿日期: 2014-06-03

基金项目: 2012年度国家社会科学基金艺术学项目(12BG063);天津市2012年度哲学社会科学规划课题(TJZL12-030);天津市教育科学“十二五”规划课题(HEYP6015);天津市高等教育学会“十二五”教育科学规划课题(125q143)

作者简介: 纪向宏(1976—),女,天津人,硕士,天津科技大学副教授,主要从事艺术设计、美术史论方面的研究。

表现形式,将使包装的实用性、文化性以及艺术性得到最大限度的统一,而且民间女红文化还可以依托于现代包装设计得到更好的传承和发展^[2]。

1 民间女红视觉元素在包装设计中的应用

1.1 民间女红视觉元素中的材质在包装设计中的应用

就地取材,因材施艺是进行民间女红艺术创作的基本规律。民间女红艺人在制作工艺中使用的材料多种多样,并善于从普通的材料中汲取美感,这些材质基本上都是一些朴素低廉的自然物质,例如布帛、纸张、竹木、麻绳等材料^[3]。现代包装设计可以充分运用并参照民间女红元素中的自然材料,这样既能体现包装文化中的民间特色,又能表现包装商品绿色、天然的原生魅力。药材包装设计见图1,这组药材包装设计使用的材料是葫芦,在葫芦的外表绘制了极具特色的图案与纹饰,并用麻绳进行捆扎。这种既带有浓厚的民间美术特征又不乏新颖和个性的设计效果,凸显出设计者的匠心独具。俗话说“葫芦里卖的什么药”,这也是设计者在创作中的重要启示来源。葫芦、药材、中国结、民间风格的图案、麻绳捆扎的方式以及高纯度的色彩,全部的民间女红元素相互配合、互相衬托,构筑了全新的包装设计理念。云南普洱茶包装见图2,巧妙地运用了云南少数民族特有的蓝印花布作为包装画面的形式,具有很强的地方风味。另外,现代包装设计在使用不同材质时,一定要注意整体与局部的相互协调和统一,整体性的塑造要以产品的主体条件和需要为基础,绝不是仅仅局限于材料、形态、式样等要素的简单重复。香菇酒包装见图3,强烈的黑土气息和关东人质朴的性格成为了包装设计表达的主题,蘑菇的造型更是突出了“香菇酒”的特色,再加上编织“篮筐”形式的外包装,巧妙地构筑了一幅“真实”的采蘑菇情景。此包装无论是在造型上,还是材质的使用上都具有一定的趣味性,从而诱发消费者的购买欲望。

另外,民间女红艺术中的元素之一绳子作为日常生活附属品,用途十分广泛,在丰富民族形象、展示包装上均能够起到很好的装饰效果。绳线一般以手工制作,就地取材,从纸张到天然纤维,应有尽有,除常见的稻草外,还有大麻、亚麻、玉米、丝绸、椰子等材

图1 药材包装设计
Fig.1 The packaging design of herb

图2 云南普洱茶包装
Fig.2 The packaging of Yunnan Pu'er tea

质。绳线在包装设计中显示出特殊的功能,既起到开启、捆扎、装饰点缀画面的作用,又显示出民族特色,如用红、黄、黑色绸带或绳线捆扎包装,串接吊牌等^[4]。用墨、土黄、棕色、深红、白色绳线作为提手,装饰和衬托包装的造型结构,均能起到画龙点睛的作用。中华豪酒包装见图4。

图3 香菇酒包装
Fig.3 The packaging of Xianggu liquor

图4 中华豪酒包装
Fig.4 The packaging of Zhonghua liquor

1.2 民间女红文化中的装饰纹样在包装设计中的应用

中国民间女红文化中,有许多文化内涵深刻,被广大群众所喜爱的装饰纹样多是以自然界物象或传统故事为题材,用寓意、象征、假借、比拟等含蓄比喻的艺术表现手法,表达人们对美好生活的追求和期望,它着重于吉祥的内涵,而有别于一般的装饰图案。在现代包装上运用民间女红上的这些吉祥纹样,首先应当以切合设计主题为前题,借用某些具有象征意义的传统图形来表达某种意趣、情感和思想,或是把传统图形的某些元素进行转化、重构,将现代的设计手法融入到传统的图形之中,使其既体现民族特质、中国韵味,又具有时代精神^[5]。“虎头枕”卫生纸盒包装见图5,以中国传统民间工艺虎头枕外形为元素,与卫生纸盒的造型完美结合,在卫生纸盒的包装上,把虎头枕的尾巴与纸盒抽

纸的开口相融合,使老虎的造型更加生动,同时兼顾到卫生纸盒的实用功能,另外老虎的耳朵又和包装的折叠方式很好地融合在一起,是民间女红文化中的视觉图形元素和现代设计的很好结合,同时喜庆的颜色和造型又特别符合人们的心理。

1.3 民间女红视觉元素中的色彩在包装设计中的应用

民间女红视觉元素中的色彩具有普遍的审美品质,其特点是色彩明快、单纯、鲜艳、对比性强,这种红火吉利的色彩观念正是现代包装设计所追求的醒目、个性的艺术效果^[6]。在现代包装设色上,可以利用民间女红文化中人们习用的某种色彩,作为时间信息、空间信息变迁的载体,移植到包装上,既能美化包装产品,又能引起人们的注意,进而调节包装产品的功能性视觉效应,达到使用者生理感受与心理感受的平衡,从而满足物质与精神生活的双重性需要,以促进现代包装的文化价值。

民间女红的施色中素有“红红绿绿、图个吉利,粉笼黄、胜坛光”等设色画诀。大红、明黄、亮绿作为象征吉利喜庆的色彩,紫色、蓝色、白色作为淳朴、素净的色彩流传至今,为包装色彩提供了参照。例如,一些现代包装大量采用民间剪纸中的单色——红色系,这明亮的色彩不仅吸引消费者的视线,且备受消费者的喜欢^[7]。“三菇饺”大娘水饺包装见图6,将民间剪纸中的大红色应用到包装设计中,白色和红色对比非常醒目,给人一种喜庆的效果。另外,民间女红在用色上其视觉美感的创造还非常讲究用色对比与谐调,可以把这种视觉美感应用到包装设计中。开封“兴盛德”花生糕包装见图7,分别以紫、绿、红、黄作为包装的主色调,黑色分割画面,运用简单明了的补色对比,增强画面视觉冲击力,同时画面中运用白色进行调和,黑色线条进行分割,使画面趋于平衡。

图5 “虎头枕”卫生纸盒包装
Fig.5 The toilet paper holder packaging of the "tiger" head pillow

图6 “三菇饺”大娘水饺包装
Fig.6 The packaging of "Three Mushrooms Dumpling"

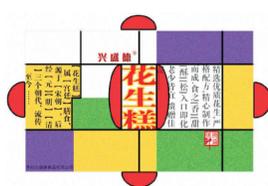

图7 开封“兴盛德”花生糕包装
Fig.7 The packaging of peanut cake of "Xingshengde" from Kaifeng

图8 “雕龙牌地封黄酒”包装
Fig.8 The packaging of "Dialong yellow wine sealed in soil"

2 包装设计中民间女红视觉元素的应用原则

首先,要注重传承与创新的关系。民间女红文化的某些视觉元素在包装设计中的运用,给了设计师一个很大的空间,但绝不是包装设计仅简单地对几个民间传统图案、色彩的拼凑,更不能只将设计停留在视觉形态上。例如在现代包装设计中,经常会出现对民间女红视觉元素不加思索地加以使用,认为打个中国结,或者直接把民间女红中的图案、色彩以及造型运用到现代包装上,就具有文化性,殊不知这恰恰是文化的一种流于表面的运用,使得现代包装设计更加远离文化,因此,现代包装设计中融合民间女红视觉元素时,要充分发挥民间女红的风格特征,创作出“淳风之美”的创新性包装设计作品。当然这种创新也是在潜心研究民间女红文化基础上有感而发创造出来的,同样要求设计者有较高的文化素质和艺术修养,来认识民间女红的精神,解读民间女红的审美内涵^[8]。仅仅依靠赶时髦、趋风潮只掌握“旧瓶装新酒”的作法是难以创新的,只有找到二者真正的切合点才能达到创新。

其次,对于现代包装设计来讲,在把握包装特征的整体性基础上,要创造一种具有某种个性的形象,因此包装设计在表现中不仅要图形、色彩、文字等局部形象进行处理,更应注意整体效果的把握,局部要融入到整体之中。“雕龙牌地封黄酒”包装设计见图8,即突出表现在“封存”的个性上。“地封黄酒”历史悠久,在构思之初便从产品特性上寻找契机和突破口,包装结构为复合材料仿竹筒形态,陶瓶在封口处采用结绳系扎的效果,从吊牌形式突出品牌名。包装捆扎的形态效果与原包装的大众瓶型、盒型拉开了距离,再通过画面色彩、书法艺术的形象处理,使之具备了

一定的个性特点与文化价值。

再有,将民间女红文化中的某些元素应用到现代包装设计中时,不仅要注意产品市场方面的适应性,还应注意对地区特定风俗习惯的适应性,这是设计构思与收集信息时应注意的问题^[9]。汉族与少数民族地区,城市与乡村,在生活中往往有不同的审美习惯。在设计中不应把海南的椰果材料硬性用在北方果品商品包装上,四川泡菜如果用易拉罐包装,就会失去特色等,给人的感觉是包装材料使用得不合理,功能表达上的不恰当,因此在材料、图形的选用上,应针对商品特性加以运用,避免芦苇、草席、竹篾与现代复合材料一起混合使用,避免使用一些不合适的图形在包装中给人们造成不伦不类的心理感受。

最后,优秀的包装设计还应该是实用性与审美性完美的结合。民间女红形式特征中构图的完整、饱满、对称,色彩的鲜艳、对比,造型的完美性、象征性、随意性以及气氛的热烈等,都反映了其审美意识中的功利性特征^[10],因此现代包装作品要善于将这种审美特征应用到设计中去。但是如果在包装设计中过分强调其审美性,而不考虑其保护性或便捷性,也就失去了包装最基本的价值。例如有的包装把容器设计得太小,外包装盒太大,或者提手不牢等都会造成使用上的不便利。总之,包装设计的审美性应在不影响其功能性以及与商品特性之间的和谐关系的基础上来进行创造。

3 结语

中国民间女红文化以其特有的魅力和丰富的文化内涵影响着现代包装设计,因此,将民间女红视觉元素巧妙地运用于与人们生产生活密切相关的包装设计中,正是在营造一种美好的文化氛围,它不仅仅对包装进行美化和装饰、推销产品、占领市场、促进销售,在进行包装设计时还要思考如何挖掘民间女红内在的文化特质,从民间女红资源中的色彩元素、图形元素、自然材质以及造型风格等方面来分析,深入研究这些视觉元素的特点,在继承传统的基础上,把民间女红视觉元素中的文化内涵及精华提炼、概括出来,结合现代的审美观念和设计原理,将有益的视觉元素合理地运用到现代包装设计中,从而创造出具有本民族特色的现代

包装设计作品。

参考文献:

- [1] 安布罗斯·加文,哈里斯·保罗.创造品牌的包装设计[M].北京:中国青年出版社,2012.
AMBROSE G, HARRIS P. Packaging Design of Creating Brand [M]. Beijing: China Youth Publishing House, 2012.
- [2] 柳林.民族化包装设计[M].武汉:湖北美术出版社,2004.
LIU Lin. Folk Packaging Design [M]. Wuhan: Hubei Fine Arts Publishing House, 2004.
- [3] 纪向宏.中国传统女红文化在当代社会中的创造性转化[J].包装工程,2010,31(18):87—89.
JI Xiang-hong. Discussion on the Creative Transformation of Chinese Needlecraft Culture in Contemporary Society [J]. Packaging Engineering, 2010, 31(18): 87—89.
- [4] 罗纳凯莉·莎拉,埃利科特·坎迪斯.包装设计法则[M].南昌:江西美术出版社,2011.
RONAKELLY S, ELLICOT C. Packaging Design Rule [M]. Nanchang: Jiangxi Fine Arts Publishing House, 2011.
- [5] 纪向宏.图形语言在包装设计中的应用[J].包装工程,2006,27(1):167—169.
JI Xiang-hong. Application of Graphic Language in Packaging Design [J]. Packaging Engineering, 2006, 27(1): 167—169.
- [6] 汉声编辑室.中国女红——母亲的艺术[M].北京:北京大学出版社,2006.
Hansheng Editing Cubicle. Chinese Needlework: Mother's Art [M]. Beijing: Beijing University Press, 2006.
- [7] 姬国强.从剪纸看西部民间美术的美学哲理表现[J].美术研究,2010(3):125—126.
JI Guo-qiang. Look at the Aesthetic Philosophy Western Folk Art Performance from a Paper-cut [J]. Art Research, 2010(3): 125—126.
- [8] 彭咏.苗族锡绣艺术审美探源[J].民族艺术,2012(3):126—127.
PENG Yong. Study on Miao Tin Embroidery Art Aesthetic [J]. Ethnic Arts Quarterly, 2012(3): 126—127.
- [9] 方园.对当代民间手工艺现象的思考[J].文艺研究,2012(9):146—147.
FANG Yuan. Reflections on Contemporary Folk Handicraft Phenomenon [J]. Literature & Art Studies, 2012(9): 146—147.
- [10] 潘建华.女红——中国女性闺房艺术[M].北京:人民美术出版社,2009.
PAN Jian-hua. Needlecraft: China Female Boudoir Art [M]. Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 2009.