

天津民间工艺品包装设计探析

纪向宏

(天津科技大学, 天津 300222)

摘要: **目的** 对天津民间工艺品包装设计进行研究,设计出具有天津地域特色的民间工艺品包装作品。**方法** 采用理论与实例结合的方法,分析天津民间工艺品包装的现状,总结天津民间工艺品所具有的共性和特点,并以此为基础,阐述图形、文字、色彩、版式、材质和造型等方面在天津民间工艺品包装中的运用。**结论** 以天津民间美术和现代包装设计融合为视角,深入挖掘天津民间工艺品的文化内涵,用系统性思维方式来进行整体设计,为天津民间工艺品的保护与传承提供一个新途径。

关键词: 天津民间工艺品; 包装设计; 传承和发展

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)02-0025-04

Exploration of Tianjin Folk Arts and Crafts Packaging Design

Ji Xiang-hong

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

ABSTRACT: It aims to research the packaging design of folk art in Tianjin, design Tianjin regional characteristics of folk art and crafts packaging. The method of combining theory and case, the current situation of the packages of Tianjin folk arts and crafts is discussed. At the same time, the common characters of are concluded. Based on this, expatiate graph, script, color, format, material and modeling are applied on the modern package designs of Tianjin folk arts and crafts. From the perspective into integration of folk art and modern packaging design in Tianjin, a new way for the protection and inheritance of the folk arts and crafts in Tianjin is provided by tapping the cultural connotation deeply in Tianjin folk arts and crafts and integrated designing with systematic thinking.

KEY WORDS: Tianjin folk arts and crafts; packaging design; inheritance and development

天津民间工艺品历史悠久,种类繁多,所代表的本土文化特征和艺术特色与其他地域的工艺品是不同的,例如为人所熟知的杨柳青年画、泥人张彩塑与风筝魏的风筝,被人们称为“三绝”。另外还有剪纸、编织、绒绢花鸟、布雕、面塑、杂耍等众多民间工艺品,它们都淋漓尽致地展现了人们喜闻乐见的生活场景和最质朴的生活方式,因此深受民众喜爱。但是,随着天津民间工艺品功能的转变和消费群体的更换,现有的一些民间工艺品包装已经不适应当前社会市场的需求,一些包装设计形式比较单一,缺乏地域特色和一定的创意性;还有一些剪纸、绢绒、民间玩具等工艺品采用废旧报纸和塑料袋来进行包装,甚至有的工

艺品是零包装,这样既给消费者的携带带来了很多的不便,又影响了天津民间工艺品本身的审美价值,从而降低了消费者的购买欲望。为了使天津优秀的民间工艺品得到更好的传承、保护和发展,这里拟通过对天津民间工艺品特点进行叙述,探索天津民间工艺品包装设计的审美价值以及文化内涵,使天津民俗文化与现代包装设计更好地融合在一起,从而为天津的民间工艺品开辟更广阔的市场。

1 天津民间工艺品特点

津门故里民风淳朴,是中国民间艺术之乡。《津门

收稿日期: 2015-09-16

基金项目: 天津市艺术科学规划课题(E14085);天津市教育科学“十二五”规划课题(HEYP6015)

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

杂记》记载了“天津无沃壤腴田,民多以贾趋利,人杂五方,俗尚奢华^[1]”,天津民间艺术自然会受到这种崇尚奢华的习俗影响。以风筝魏风筝、泥人张彩塑、杨柳青年画为代表的工艺品,皆以风格雅致、做工考究、雅俗共赏见长,体现了都市人们追求唯美的审美倾向。民间艺术家把人们对生活的热爱、对未来的向往以及对美的追求,常常通过浪漫寓意的手法表现在民间工艺品上,寄情于艺术处理,从而给人以强烈的感受。例如,代表天津民间艺术特色的杨柳青年画色彩和谐典雅,造型夸张,题材丰富多彩;风筝魏风筝造型生动,彩绘逼真,构图丰满;泥人张彩塑刻画的作品具有写实性和装饰美^[2];天津剪纸艺术久负盛名,窗花、吊钱、花样子等无不精湛……这些作品富有的程式化手法和装饰性趣味都能够突出天津独有的人文特色和民俗文化。就连一般市井民众消费的绒花、灯彩、脸谱等也都透露出精致、工巧、华贵的地域性审美意蕴,因而天津民间工艺品在艺术表现上更强烈、真实、动人^[3]。

2 现代包装设计对天津民间工艺品发展的意义

天津民间工艺品包装,不仅仅是美化和保护商品的主要手段,更对民间工艺品的传承与保护起到积极的促进作用,因此进一步完善和发展天津民间工艺品包装的意义是多重的。

首先,天津民间工艺品销售包装可以促进其经济价值。尽管消费者对商品的质量和价值十分关注,但是包装设计作为民间工艺品的“衣着”,对销售起着很大作用。一般来讲,天津民间工艺品会根据商品内容配以相应的包装,其不同的材质、造型以及颜色会产生不同的视觉效果,而且设计师的表现手法和创意思想也是不同的,因此设计出来的包装作品会有很大的差别。一件优秀的民间工艺品包装可以通过其独特的材质表现,科学的造型设计和恰当的平面设计在保护商品的同时,还可以吸引消费者,为商家获取更大的经济利益^[4]。

其次,可以通过包装设计推动天津民间工艺品的文化传承和发展。天津的一些民间工艺品,由于自身发展的困境,不能为民间艺人带来经济效益,在这种条件下面临着后继无人的局面,因此影响着天津民间工艺品的发展。现代包装设计的一部分素材来源于民间艺术,可以将天津民间工艺品的艺术特色和传统文化内涵体现在包装设计中,并通过完善天津民间工艺品包装在消费者心目中的形象,使其

适应多样化的市场需求,从而对天津民间工艺品起到传承和发展的作用^[5]。

3 天津民间工艺品包装设计的视觉表现

3.1 天津民间工艺品包装中的图形设计

传统纹饰与民间图形历来是设计中取之不尽的素材来源。天津民间工艺品中的装饰图形,直接体现着浓郁的天津地域文化特色,它们不仅可以解读和深化天津民间工艺品包装的内容,而且还能帮助消费者加深对天津工艺品包装内容的理解,并把产品直接或间接地变为视觉形象,对消费者具有直接的说理力和更加丰富的吸引力。对于天津民间工艺品包装中的图形设计,要善于就地取材,运用本地资源,以满足消费者的审美情趣。例如设计师可以以天津民间艺术形式、民俗活动为创意出发点,依据一些天津民间工艺品充满浓厚传奇色彩的乡情故事、民间传说为插图,融入包装设计中;还可以运用天津具有代表性的传统建筑装饰或地方风光;或者是将带有吉祥寓意的装饰纹样与包装相结合,如天津的吊钱、窗花上的图形题材多种多样,有“肥猪拱门”、“抬头见喜”、“恭喜发财”、“金玉满堂”、“合家欢乐”等,它们多以谐音和象征寓意手法示意吉祥,祝福民众万事如意、百业兴旺,抒发着对未来美好的追求和向往^[6]。其中在剪纸窗花中,最具特色的是“肥猪拱门”,此图案多用黑、红、黄等色的蜡光纸套刻的形式来体现。在进行设计时,可以把这些最具天津特色的图案和美好的寓意应用在包装上。但在使用这些图形元素时,并不是完全照搬民间传统艺术样式,照葫芦画瓢,设计师首先要理解这些图形的寓意,并赋予这些图形元素新的表现手法和设计理念,在吸收、借鉴、提炼的基础上进行设计。韩丽茹设计的杨柳青年画图形见图1,其图形借鉴了年画中艳丽俊秀,温柔妩媚的仕女形象以及鱼形图样,并对其形象加以提炼和概括,然后再进行整体设计。在构图上,也运用了杨柳青年画中形式美的特点,主次分明,突出主要人物,不画多余的东西,使画面简洁明了。该作品获得杨柳青年画衍生品设计大赛金奖。

3.2 天津民间工艺品包装中的文字设计

在天津民间工艺品包装设计中,文字也是传达商品信息的重要组成部分,对包装品牌形象的统一识别规划具有非常重要的作用。天津一些老字号店铺的名称,为了突出其品牌信息,都是以汉字元素为核心

来进行设计,例如天津杨柳青“年画张”、天津“泥人张”就是使用了书法字体来强化自己的品牌形象。在电脑高度发达的今天,字体的多样化随处可见,但作为适合天津民间工艺品包装属性的字体设计,除让人易读、易懂外,更要体现出天津民间工艺品包装的个性风格及审美视觉要素。例如,大郑剪纸包装设计见图2(图片2-3摘自视觉·me网),其中“匠心传艺”和“巧手生金”采用的是黑色书法字体,并使用了烫黑金的工艺,提升了包装的档次。大郑剪纸标志见图3,也是采用的剪纸字体,因此整个包装设计将非物质文化遗产——大郑剪纸提升到了工艺品的高度。在特定轮廓中,设计师还可以把文字中的某一笔画用代表天津地域特色的图形进行整体替换,图文结合,这样也能够体现出天津地域特色。另外,天津话极具通俗性和形象性,因此在包装设计中还可以使用天津方言,比如“真眼”、“干嘛”、“大开洼”、“犯嚼情”等,把这些鲜明的语言运用到包装上,既可以体现出天津的地域特色,又显示了天津人幽默淳朴的性格。

图1 杨柳青年画图形

Fig.1 Graphic design of the new year picture of Yangliuqing

图2 大郑剪纸包装设计

Fig.2 Packaging design of Dazheng Paper-cut

3.3 天津民间工艺品包装中的色彩设计

色彩也是影响天津民间工艺品包装设计是否成功的重要表现要素。在包装用色方面,设计师必须要了解民间艺术家的赋色观念,才能在包装设计中体现出天津深厚丰富的民俗文化。天津民间工艺品用色观念,大部分是取自天津民间艺人的生活经验,并结合了自身的艺术体验使民间工艺品的色彩呈现出五彩缤纷的面貌^[7]。如泥人张在用色上,主要以鲜明艳丽为主,也有典雅秀丽的,但无论哪种色彩倾向,在色彩的搭配上都能做到自然谐调、明快活泼;再如,杨柳青年画用木版套印,同时又采用人工敷色进行加工描绘,因此和其他年画有明显的区别。在色彩上,有的作品给人以舒雅、文静、调和、悦目的感觉,还有一部分作品虽然格调明朗、色彩鲜艳,但绝不生硬、刺目,因此,民间工艺品包装上的色彩要敢于创新,在兼顾传统性、地域性的

同时,应该与消费者的审美观以及现代设计趋势相结合。可以使用天津民间工艺品经常出现的有代表性的色彩,选取鲜艳的色彩,通过降低其纯度和饱和度来得到高雅、稳重的颜色,这样的设计既不失地域特色,又不感到俗气^[8]。如图1的杨柳青年画包装设计,使用了红色、白色和黑色3种颜色,对比简洁、响亮,视觉冲击力极强,给人们留下深刻的印象。

3.4 天津民间工艺品包装中的版式设计

天津民间工艺品风格非常鲜明,它把中国传统工艺形式的对称、均衡、变形、减笔以及烘云托月(图案中套主题文字)等手法,全部继承下来,强调构图丰满。如风筝魏的对称外形构造,杨柳青年画中的“刘海戏金蟾”形象,剪纸上面的对称纹样等都是成双成对的,象征幸福美满,这样的构图形式能够给人以敦厚、饱满的视觉冲击力,因此在天津民间工艺品包装设计中,可以应用这种构成特点。杨柳青年画书籍装帧设计见图4(图片摘自《中国木版年画集成》),一副画面充满了整个版面,很好地体现了杨柳青年画的构图特点。另外,还可以在包装设计版式中,采用对称的形式,这样就会形成一种庄重、安定的平衡美感。或者结合年画、剪纸中图形两两相对的形式,巧妙地将这种形式表现在包装结构中,当消费者开启包装后会以左右相对的方式展示工艺品,进而增加了设计的趣味性^[9]。

图3 大郑剪纸标志

Fig.3 Mark design of Dazheng Paper-cut

图4 杨柳青年画书籍装帧设计

Fig.4 Book design of the new year picture of Yangliuqing

3.5 天津民间工艺品包装中的材质及造型设计

天津民间工艺品包装在材料及造型表现上,要讲求艺术性与科学性的有机结合,尤其在材质的选择上,既要符合现代社会的环保意识,又要体现出天津民间工艺品的乡土气息,因此在保证其基本功能的前提下,选用一些取材方便、成本经济且使用后便于回收处理的包装材料。例如,瓦楞纸、硬纸板、纸浆、牛皮纸

等纸质材料最适合用于杨柳青年画、泥人张泥塑、民间玩具等工艺品包装,其品种多种多样,便于携带运输,还可以设计成各种盒型,在倡导绿色设计的趋势下,纸质材料都是经济环保的首选材料。还可以借鉴过年时贴在门窗上的吊钱,以大红和金色的纸为主要材料,配以电光彩纸衬托,艳丽多彩,金碧辉煌,在现代设计上融入现代工艺设计趣味,具有时代性,能与现代家庭的室内装饰相协调,具有一定的装饰效果。

另外,天津民间工艺品包装除了在材质上追求便利性、经济性、审美性等功能以外,在造型上还可以使包装具有再塑性,就是说包装盒在使用完以后,可以二次利用,根据图纸说明可以把使用完的包装拼装成装饰品或工具,以增加包装的附加值;或者是将外层包装的设计和天津民俗文化相结合,如一些纸质包装的图形设计可设计成与家居相协调的图案,既可以用来装饰房间,又能使外包装具有纪念价值。杨柳青年画包装设计见图5(图片摘自《长春师范学院学报》),借鉴了杨柳叶子的形状,包装盒两侧装饰的是两幅不同的年画,而且包装盒设计成装饰画框的样式,当消费者把年画带回家,其礼盒还可以以装饰画的形式挂在墙上或摆放在书桌上,从而为消费者提供具有天津特色的旅游纪念品。

图5 杨柳青年画包装设计

Fig.5 Packaging design of the new year picture of Yangliuqing

4 结语

天津民间手工艺品是承载地域文化的重要载体,因此在包装设计中融入天津民俗文化,既能有效地宣扬天津优秀传统文化,又能进一步推动天津民间工艺品包装设计的整体水平。在进行天津民间工艺品包装设计的研宄中,要对天津的人文特色、民俗文化以及悠久历史进行深入全面的了解,还应充分考虑天津民间工艺品包装的地域性、品牌化、文化性、环保性和系列化等因素^[10]。深入挖掘具有代表性的民间文化元素,并把这些特有的民间文化元素加以提炼、概括和整理,然后在视觉表现上分析其色彩搭配、字体设计、

造型结构及图形元素,以更好地应用在天津民间工艺品包装中,并通过丰富的艺术表现手法,来塑造良好的天津民间工艺品品牌形象,将天津优秀的民俗文化借助包装设计这个途径传递出去,从而为天津民间工艺品的保护和传承提供一个新视角。

参考文献:

- [1] 张焘.津门杂记[M].天津:天津古籍出版社,1982.
ZHANG Tao.Tianjin Miscellanea[M].Tianjin: Tianjin Ancient Books Publishing House, 1982.
- [2] 刘玉睿.从泥人张看民间美术的历史命运[J].美术研究, 2011(4):99—101.
LIU Yu-rui.Folk Art from the Historical Destiny of Niren Zhang[J].Art Research, 2011(4):99—101.
- [3] 张仲.天津卫掌故[M].天津:天津人民出版社,1999.
ZHANG Zhong.Tianjin Wei Anecdotes[M].Tianjin: Tianjin People' s Publishing House, 1999.
- [4] 朱和平.现代包装设计理论及应用研究[M].北京:人民出版社,2008.
ZHU He-ping.Research on the Theory and Application of Modern Packaging Design[M].Beijing: People' s Publishing House, 2008.
- [5] 祝后华.民间美术图形的符号化特征及其现代转换[J].文艺研究, 2010(7):161—162.
ZHU Hou-hua.The Symbolic Features of Folk Art Graphics and Its Modern Transformation[J].Literature & Art Studies, 2010(7):161—162.
- [6] 纪向宏.民间女红视觉元素在现代包装设计上的应用[J].包装工程, 2014, 35(22):5—8.
JI Xiang-hong.Application of Visual Elements of Chinese Folk Needlecrafts on Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(22):5—8.
- [7] 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.
- [8] 孙红梅,孙媛媛.杨柳青年画色彩视觉流程的探究[J].包装工程, 2011, 32(4):108—110.
SUN Hong-mei, SUN Yuan-yuan.Study on the Color' s Application of Yangliuqing New Year Picture[J].Packaging Engineering, 2011, 32(4):108—110.
- [9] 原研哉.设计中的设计[M].济南:山东人民出版社,2006.
HARA K.Design of Design[M].Jinan: Shandong People' s Publishing House, 2006.
- [10] 张景明.民间美术学的学科构建新论[J].民族艺术, 2014(4):154—159.
ZHANG Jing-ming.The Discipline Construction of Folk Art[J].National Arts, 2014(4):154—159.