

高校设计研讨

中国古典建筑装饰元素在包装艺术中的应用

李继侠

(郑州科技学院, 郑州 450064)

摘要: **目的** 探讨现代包装艺术的发展之路。**方法** 在古建筑装饰元素的基础上, 探究中国古典建筑装饰元素在现代包装艺术中的表现方法和应用形式。**结论** 包装行业的发展和成熟使人们意识到本土化包装设计的重要性, 彰显独特的民族特色才是可持续性发展之路。

关键词: 古典建筑; 装饰元素; 包装艺术

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)22-0181-05

Application of Chinese Classical Architectural Decorative Elements in Packaging Art

LI Ji-xia

(Zhengzhou Institute of Science and Technology, Zhengzhou 450064, China)

ABSTRACT: It aims to discuss the development of modern packaging art. On the basis of analyzing the ancient architectural elements, this article explores the Chinese classical architectural elements in modern packaging art performance methods and application form. At the same time, combined with real life examples, special emphasis is laid on the new concept of design innovation and national packaging, with an effort to discuss the development of modern packaging art.

KEY WORDS: Classical architecture; decorative elements; packaging art

现代包装艺术是艺术与科学、文化与技术的结合, 从宏观角度看, 其实也属于文化范畴。可以说, 无论哪个民族的传统文化(包括文化心理、思维方式、审美观念等), 都能直接或间接地影响现代艺术设计。现代包装艺术的根是中华文化之根。在多元化的设计思想和文化意识的思想模式下, 中国古典建筑装饰元素在包装艺术中也有了独特的规律^[1]。包装行业的发展和成熟使人们开始意识到本土化包装设计的重要性, 彰显独特的民族特色才是可持续发展之路。

1 中国古建筑装饰元素分析

古典建筑装饰元素能美化建筑空间和建筑, 其独具特色的装饰语言能满足人们审美的需要, 能渲染建筑气氛, 能加强建筑物的存在感, 同时这些表现

手法也造就了中国古典建筑独有的外观特征。

1.1 古典建筑装饰元素的题材

在建筑学中, 装饰是一种实用性的艺术语言。装饰不是一个简单的表面, 而是一种统一的审美创作。建筑通过装饰来美化建筑, 人们通过装饰来感受建筑的精神。中国古典建筑通常通过有魅力的装饰来展现, 例如宫廷、园林建筑的雕梁画栋。如果没有这些特殊建筑构件与装饰艺术手法, 建筑将黯淡无色。装饰元素能反映人们的思想, 地域风俗作为一种特定的符号美学和语言可以用来传递信息, 是一种特定的审美形式。

中国古代建筑师创造了大量的建筑杰作, 创造了许多令人惊奇的宫殿、陵墓、庙宇和古典园林。中国古典建筑是世界知名的物质文化遗产。研究中国古典建筑装饰设计的文化史不难发现: 秦、汉的

伟大成就和唐帝国的盛世还有阿房宫的凄凉,苏州园林的清新脱俗和紫禁城的雄伟壮丽,这些丰富、精巧、惊艳的建筑装饰让人不禁感叹古人的伟大。

古典建筑装饰不但元素众多,而且题材也多种多样。常规的中国古典建筑装饰元素有彩绘、雕饰、造型装饰构件等,它们大都取材于大自然、民间故事或神话传说。古典建筑物的装饰原则与显著特征是以吉祥富贵或驱灾避难的元素为主题来进行创作,与大自然中代表美好意向的花鸟鱼虫、飞禽走兽来表达对自然界的向往与亲近。例如象征吉祥的大象图案和代表福禄寿喜的鹿图案。传统民间艺人创造的词汇比如三阳开泰、金玉满堂、松鹤长春等也常在建筑装饰中出现^[2]。

1.2 古典建筑装饰元素的表现形式

大家常用雕梁画栋来形容中国古典建筑装饰的精美。中国古代建筑是以木结构为主,古典建筑装饰主要通过彩绘和雕饰等装饰手法来实现,装饰对象主要有屋檐、门窗、栏杆、瓦片、天棚等,装饰部位集中于屋脊、檐角、藻井、天花、梁架、斗拱、台基等建筑结构的连接处或框架处,具有典型的民族特色。与西方古典建筑相比,中国古典建筑装饰从概念到具体技术都有自己的理解,表现形式也十分多样化,并深入到了生活的各个层面。

古典建筑的彩绘装饰见图 1,彩绘的颜色表达了对生活的热爱和对丰富多彩的世界的追求,并表现出了建筑装饰图案的性能,另外涂于门窗和斗拱等建筑组件的彩绘还能延长房屋构件的使用寿命。

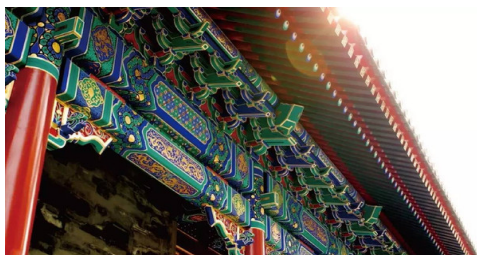

图 1 古典建筑的彩绘装饰

Fig.1 Classical architectural painting decoration

雕饰讲究的是虚实处理、层次节奏合理、画面构图平衡和整个建筑的和谐统一。如果雕饰是独一无二的,它可以表达某种象征性欲望,且兼顾功能与审美价值。它包括木雕和石雕。古典民居中的木雕见图 2,鄂东古宅中的石雕见图 3,用木雕来表达建筑的特殊性和独特的审美意境。雕饰在椽、檩、梁、柱木上代表着一种优雅的艺术风格。台阶和大

门的石雕能渲染出一种庄严、高雅的环境氛围,通过雕刻一些动物和自然景观的方式来表达设计师的祝福、增强艺术表现力^[3]。例如莲花、兰花、鲤鱼、鹤形等装饰元素都代表着美好的祝愿。

图 2 古典民居中的木雕

Fig.2 Wood carvings in classical dwellings

图 3 鄂东古宅中的石雕

Fig.3 Stone carving in ancient house

丰富的建筑装饰构件包括独具特色的台基、变化多样的屋顶、美丽的藻井、特色的瓦当等。台基有勾栏型、复合型、须弥座型等多种多样的形式;屋顶有硬山顶和悬山顶;美丽的藻井见图 4;独具特色的瓦当见图 5,这些都能产生和谐美,都是作为一个整体来呈现的。

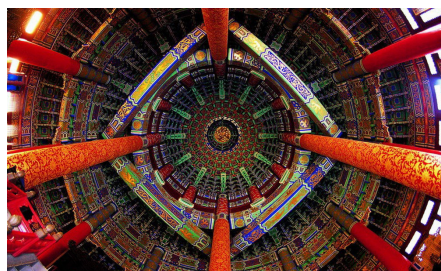

图 4 美丽的藻井

Fig.4 The beauty of the caisson

图 5 独具特色的瓦当

Fig.5 Unique eave tile

当然,不仅是这些,其他未涉及到的建筑装饰也有丰富的艺术文化内涵。为了满足人们新的审美要求,需要设计师设计出更具生命力和意义的艺术作品。华丽精美的装饰元素和有层次美感的个性艺术造型具有浓厚的地域文化色彩和视觉冲击力,能体现人文特征,能为现代包装艺术提供很好的、可引用或变化的素材^[4]。

2 中国古典建筑装饰元素在现代包装艺术中的表现方法

随着时代的变迁,当今社会的人们思维活跃,思路设计呈现出多元化的特征。人们应传承精华,将不符合现代化的装饰元素进行创新,在包装艺术中借鉴古典装饰元素这种实用造型艺术,根据需要在总结和精炼处理后进行再设计。

2.1 直接引用

图案优美的古典传统建筑元素能满足现代人们的美学需求,可以直接借鉴,或从外形轮廓和内部装饰中尽可能地再现建筑元素,对古典建筑形式中相对具体的元素在包装中进行象形模仿。根据商品包装功能需求对结构进行的再设计可以保持古典装饰元素原有的文化特征和造型特征,例如岭南园林中的透花窗见图6。直接引用在茶叶、酒类、特色食品类包装设计中最为常用,但在其引用过程中还需注意到区域特色,不同地区应有不同的美学,设计师需结合地方特色来实现功能与装饰目标^[5]。在包装设计中巧妙地利用建筑装饰元素符号并结合现代艺术,有利于古典传统建筑符号价值元素的升华。

图6 岭南园林中的透花窗

Fig.6 Floral windows in Lingnan Garden

2.2 抽象变异

抽象变异是对直接引用的一种延续。在古典装饰元素上的抽象变异是包装的传承与重生。抽象变

异主要通过改变传统图样,将其进行放大夸张等处理,这一改变在很大程度上强化了原始装饰元素,增添了魅力与装饰美^[6]。中国古典装饰元素种类繁多,有许多不同的种类。例如从平面图形元素到三维造型元素,从自然材料元素到人工处理元素,从单一颜色的象征元素到丰富多彩的符号元素等。人们应将多样化的元素进行总结归纳概括,然后运用到现代包装设计中。

在设计实践中应传达出作品的文化内涵和文化底蕴。包装艺术是传统装饰符号的真实表达。如果你设计了抽象的情感表达,就不能单单地罗列建筑装饰元素图片或摄影插图,而需要利用抽象变异手法在包装中创建一种意象氛围。此类设计更关注包装的结构,更注重让建筑元素装饰造型符合包装造型。

3 中国古典建筑装饰元素在现代包装艺术中的应用

古典建筑装饰元素的特性决定了其在现代设计中可以实现的艺术效果。平面设计和立体设计是现代包装设计中常用的方法组合。它能增加古典建筑装饰元素的抽象性,使传统文化的精华与韵味充分地体现在设计作品中。

3.1 彩绘和雕饰等装饰元素在包装艺术中的应用

包装艺术包括色彩装饰、文字装饰和图案装饰等内容,需要把握好构图关系与整体的和谐。包装不但具有实用性,而且还是设计艺术的良好载体。在设计的过程中,需要确定商品包装的主色调、明确商品的用途和功能后再进行相应的文字和图案的艺术处理。

颜色是人们对商品第一印象,包装设计中的色彩对比关系很难把握。古典建筑装饰元素中常用的颜色优雅美丽,这些颜色搭配被多次验证,在色彩关系上也近乎完美。人们可以借鉴这些颜色搭配,用来体现产品的质量和商品的文化内涵,同时还能对商品起到宣传及衬托的作用^[7]。

文字装饰在现代包装艺术中也很常见。例如徽府酒的包装中运用了古代书法艺术和徽州篆刻,整体风格古朴典雅。这些文字符号元素的提炼应用都体现了徽州的文化特色。

在中国古典建筑装饰元素的装饰图案中,有大

量的图案都饱含艺术价值和情感内涵,可以直接植入到包装艺术中去。譬如古典门窗中千变万化的花纹式样装饰;喜、福、寿等寓意图案;藻井雕饰常见的几何花纹、动植物花纹、水纹纹样等;古典园林游廊透花窗中的梅兰竹菊花叶纹样。茶叶包装套装见图7,它充分体现了古典水墨的运用与中国茶文化的渊远流长。茶包装的外观简约古朴,在图案上巧妙地利用了古典建筑装饰元素,与文字相互呼应形成了实用包装,整体简洁大方,体现了浓厚的传统文化。

图7 茶叶包装套装
Fig.7 Tea packing set

另外还要考虑整体构图技巧。古典建筑装饰元素的彩绘及雕饰装饰图案中的构图关系是多种多样的。色彩、图案与构图是相互依存和相互作用的。色彩、图案是基础,构图是设计过程的终极目标,不但要合理地运用技巧,而且还要强调视觉效果。中国古典建筑装饰中的民居建筑强调简约、历史与文化本质,宫廷类则以奢华、财富和庄重为主,私家园林建筑则追求高雅、安静和舒适,因此人们在借鉴中国古典建筑装饰元素时也要考虑该商品包装的性能与消费人群的特征,在宏观上把握色彩对比度、文字协调度、图案疏密度及构图层次关系^[8]。对于新型包装艺术设计,创新是必不可少的。好的包装设计不仅要传达商品信息,而且在设计上还应新颖、具有鲜明的艺术个性和民族风格。

3.2 建筑装饰构件元素在包装艺术中的应用

古典建筑装饰元素众多,建筑装饰构件类型也多种多样。现代包装耦合艺术美和产品功能。由于一件商品构件的体积、长短对比、主体层次关系与商品本身各个构成部分均需整体协调,因此可将古典建筑装饰元素应用到包装艺术中,以确保在呈现包装特色时和谐统一。

古典建筑本身是三维的,是与包装内部空间结构一致的。包装容器本身就是一个能反映古典建筑装饰节奏和秩序美的载体,能使人们融入生活。具

有文化气息的文创商品或商业食品包装也可以借助古典建筑装饰元素来实现其独特的造型表现。

中国古典建筑外观最鲜明的特征是屋顶、屋身和台基3部分,这是由建筑特点、结构与艺术的完美结合决定的,各种形式既变化又统一,通过细节的变化来彰显文化品味、提高商品附加值。设计的创意使包装设计成为艺术作品,呈现出民族元素的特征和文化情节。

例如高炉家酒包装套装见图8,马头墙是徽派建筑的代表,它的整体设计概念体现了安徽建筑的文化精华,它的造型上包含的细节装饰简直是徽派建筑装饰形式的缩影。再来看看喜字婚礼糖盒包装见图9,其外包装借用了传统建筑常见的“喜”型花窗,从包装形态上表达了中国古典建筑的空间品质和深厚的文化内涵。从好的包装设计作品中,人们不难看出:在立体设计中,古典建筑装饰元素的使用日趋成熟^[9]。人们应在传统与现代的交融中推进中国传统建筑语言的发展,设计出独具魅力的包装作品,优化现代包装艺术。

图8 高炉家酒包装套装
Fig.8 Blast furnace home wine package set

图9 喜字婚礼糖盒包装
Fig.9 Wedding candy box packaging

4 结语

现代包装设计已接入国际化轨道,世界对中国的包装艺术产生了浓厚的兴趣。现代包装艺术的根是中华民族文化之根。包装艺术设计的最终目的就是制造一种人性化、美好的、有创意的文化品位作品。古典建筑装饰在中国有着丰富的文化内涵和文化底蕴,能为当代艺术设计所用。人们应在此基础

上为现代包装设计注入鲜活的生命力,创建新的设计概念,开发高端形式的本土化包装,形成具有鲜明中国特色的本土化包装设计文化^[10]。

民族文化的独特风格不仅增强了产品包装的识别性,而且还展现了特有的文化吸引力和民族魅力。如果将传统设计运用得当,并注入丰富、独特的建筑装饰元素,能为包装艺术注入生命力,既能提高产品的附加值,又能增加人们对产品外包装的眷念之情^[11]。

参考文献:

- [1] 贾洪波. 现代建筑[M]. 天津: 南开大学出版社, 2010.
JIA Hong-bo. Modern Architecture[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2010.
- [2] 徐晓庚. 现代设计艺术学[M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2003.
XU Xiao-geng. Modern Design Art[M]. Wuhan: Jiang Literature and Art Publishing House, 2003.
- [3] 闭郭华, 段燕飞. 民族化包装设计形式研究[J]. 美术大观, 2011(18): 33—35.
BI Guo-hua, DUAN Yan-fei. Study on the Packaging Design Form National[J]. Art Panorama, 2011 (18): 33—35.
- [4] 楼庆西. 中国古代建筑装饰五书[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
LOU Qing-xi. The Building of Ancient Architectural Decoration China[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2011.
- [5] 袁韬. 传统建筑物装饰元素在现代建筑设计中的运用[J]. 城市建设理论研究, 2014(34): 78.
- [6] 柳林. 民族化包装设计[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2003.
LIU Lin. Folk Packaging Design[M]. Wuhan: Hubei Fine Arts Publishing House, 2003.
- [7] 罗晓容. 中国传统民间艺术元素在包装设计中的运用[J]. 包装工程, 2008, 29(8): 78.
LUO Xiao-rong. Chinese Traditional Folk Art Elements in the Packaging Design of the Use of [J]. Packaging Engineering, 2008, 29 (8): 78.
- [8] 黄静, 黎彦希. 包装设计中意境的营造[J]. 包装工程, 2010, 31(20): 120—122.
HUANG Jing, LI Yan-xi. The Construction of the Artistic Conception in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2010, 31 (20): 120—122.
- [9] 李娜. 中国传统纹样与现代装饰艺术[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2011.
LI Na. Chinese Traditional Patterns and Modern Decoration Art Design[M]. Tianjin: Baihua Literature and Art Publishing House, 2011.
- [10] 尹贝贝. 中国吉祥纹样在糕点类食品包装中的应用与研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2012.
YIN Bei-bei. Chinese Auspicious Patterns in the Pastry Food Packaging Application and Research[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2012.
- [11] 李正红, 张乐, 张睿可. 云南民俗家具装饰纹样的艺术分析[J]. 家具与室内装饰, 2016(5): 91—93.
LI Zheng-hong, ZHANG Le, ZHANG Rui-ke. Artistic Analysis of the Decorative Patterns of Yunnan Folk Furniture[J]. Furniture and Interior Decoration, 2016(5): 91—93.