

包装设计中的中式民居窗饰元素植入研究

刘慧琳

(郑州科技学院, 郑州 450064)

摘要: **目的** 研究中式民居窗饰作为造型、装饰艺术的艺术整合力及窗饰元素在包装设计中的植入与和谐适应性。**方法** 从中式民居窗饰的造型、材质、文化、艺术形象传达等入手分析其特点和内涵, 进行总结和阐述, 探讨现代包装设计中植入窗饰元素的具体创作方法。**结论** 在设计多元化时代下, 中式民居窗饰元素各样的派生必将在现代艺术设计中共存, 同时, 现代新型包装设计将继承中式艺术文化精髓, 带来新鲜的活力, 继续健康发展。

关键词: 包装设计; 中式民居; 窗饰元素

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)24-0214-06

Chinese Local-style Dwelling Houses Tracery Element Embedded in the Packaging Design

LIU Hui-lin

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

ABSTRACT: It aims to research the art integration of Chinese style residential window decoration as the shaping and decorating art and the harmonious and adaptability of window decoration elements implanted in the packaging design. It analyzes the characteristics and connotations from Chinese style residential window decoration shape, material, culture, artistic image conveying, then makes summary and elaboration. It discusses the concrete creative methods implanted into window decoration elements in modern packaging design. Under the design of pluralistic era, all kinds of elements derived from Chinese style residential window decoration will coexist in modern art design. At the same time, the modern new packaging design will inherit the essence of Chinese art and culture, and bring fresh vitality and healthy development.

KEY WORDS: Packaging design; Chinese style residential; window decoration elements

民居窗饰丰富多彩的风格体现了中华民族独特的生活哲学与审美意象, 其蕴涵的艺术形式是一个重要的现代创新设计灵感来源。民居窗饰装饰元素的现代美学探究为现代包装设计中窗饰元素使用的创新性提出了设想, 这也是对民间传统工艺品的一种新型传承与致敬。

1 中式民居窗饰概述

建筑的典型装饰元素即窗饰, 其装饰艺术独具特色, 无论是窗饰造型、装饰纹样、附件装饰还是

文化寓意都别具一格。

1.1 窗饰发展

中式民居中的窗受建筑发展、材料等影响而具有独特性。纵观历史, 中国古代建筑典型的木构架体系决定了窗的表现更多地体现在组件做法和窗饰形态上。中式民居窗饰的发展经历了几个阶段: 民居窗饰艺术最初的发展时期, 秦汉时期直棂窗出现, 简单实用以功能性为主。后魏晋时期窗格美化功能普及, 窗饰艺术萌芽。民居中出现了十字棂格窗, 蛛网纹式、斜网花格窗棂等窗饰。隋唐、宋朝

收稿日期: 2016-08-04

作者简介: 刘慧琳 (1983—), 女, 河南人, 硕士, 郑州科技学院艺术学院讲师, 主要从事设计艺术方面的研究。

是民居窗饰艺术的发展时期。汉代以后窗的美学意义逐渐凸显,隋唐期直至宋代窗的装饰方法的日益完善,花式窗格出现,譬如阑棂窗、钩窗等。宋代窗饰艺术繁荣发展,花纹、图案达到舒适自然的审美追求。民居窗饰艺术在明清时期进入成熟辉煌时代。窗的类型多样,各种形式的槛窗、什锦窗、空窗等多达几十种,实用性与装饰性并举。民居图案装饰艺术达到高级水平,美伦美奂,令人印象深刻。明代窗饰艺术风格构造简单、典雅大方,更多关注的是美丽纹理和曲线。清代专注在雕龙画凤,材质优良、繁复而饱满的图案装饰愈加丰富。窗由实用价值演化为具有审美价值情趣的装饰。民国以后,进入中西方窗饰艺术大碰撞时期,这一时期既追求玻璃材料实用性,又回归简约、轻雕饰的明代窗饰艺术风格。

综上所述,窗饰艺术历经发展,是中式古典民居建筑装饰的重要文化与艺术传承者,例如南方民居的典型代表苏州园林花窗和北方民居典型代表平遥古城窗棂。

1.2 窗饰类型

中式民居的地域性多变特征也赋予窗饰不同的装饰组合与样式变化,同时也体现了独特的民族审美意象的内涵。传统的窗饰构成作为最具代表性的装饰设计语言之一,可以为现代包装设计提供了丰富的灵感源泉,可以从以下几个方面来看。

从窗棂形式来看,中国古典建筑中窗的形式繁多,有直棂窗、槛窗、什锦窗等。不同的组合变化形成各种图案,体现窗饰之美。古建筑民居的窗棂一般材质优良、结构简洁,例如江南民居窗户可以分为景窗、漏窗、透窗等。

从窗饰图样上看,装饰图案与纹样造型繁多,寄托人们希望及美好未来、幸福生活憧憬。文化内涵丰富,图形符号包括梅花、冰纹、万字等等。窗棂纹样取材于花鸟植物、人物故事、自然景观、吉祥文字、器物、动物等,这些设计大多是相互组合构成一个和谐和完美统一的整体。

从窗饰材料工艺的角度看,主要是在住宅装饰木窗和石窗。古建筑民居建筑木作窗主要是由窗格组成,木工工艺结构的变化,创造了密集的网格,木材组织成不同的图案发挥装饰作用。或雕刻,浮雕,刻木窗花格成型作为窗饰。经典的隔扇窗见图1,形成了大面积连续连续隔扇装饰,一个组合

的木格子的核心部分,形成格芯部分。江南区域中石或砖窗是常见的窗饰,石窗见图2装饰造型主要是由石材组合或石雕图案组成。

图1 隔扇窗
Fig.1 Sliding window

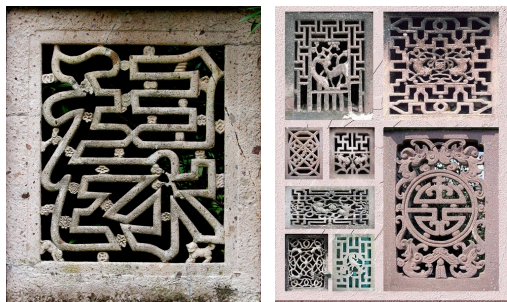

图2 石窗
Fig.2 Stone window

从窗饰的装饰构件的角度看,装饰配件也是窗饰装饰的点睛之笔。装饰金属构件有角叶、包叶、铰链、合页、铺首等。传统的这些组件随着窗饰的变化与窗户浑然天成。

1.3 艺术内涵

建筑中的窗饰元素传达着一定的艺术文化内涵。随着时代发展,传统民居窗饰逐渐改变了实用功能,其审美意义日益突出。以儒家、道、佛3种文化理念的结合建立了民居窗饰的基础美学思想。一是儒家文化,这种文化的精神可以体现为窗饰装饰图案与纹样造型的对称性和整齐性。二是道家文化中,八仙、五福捧寿图表达了人们渴望长寿和自由灵魂的向往。三是佛教文化,在传统的装饰中,使用最多的是佛教的宝物、文字和莲花。中式民居窗饰是通过图案寄托思想、情感和欲望重要载体。在窗户雕刻着吉祥图案或在石刻诗,无形中建立了一种高雅的艺术审美氛围。

中式民居窗饰艺术内涵是形与意的完美融合。窗饰造型和装饰图案蕴涵的变化、节奏、韵律、平衡、对比等的形式艺术美法则,充分体现了古人的

空间构图能力与审美品格。从意义上看,代表人们的爱,表现了一种希望与吉祥如意,形成了一种文化精神的祈祷。传统窗饰空间构图层次丰富,民居窗饰融合拉近与自然距离,融合景观,随光影变化虚实相间,产生了独特的审美与想象。

分析中式民居窗饰元素,重新审视和思考传统元素的应用范围和模式,是对现代美学研究下加深窗饰元素在现代设计创新的想法。中式民居经历了几千年的发展和演变,形成了一个丰富内涵的窗饰特征。基于此,将中式民居窗饰的古典美学和现代包装设计相互交融,这是一种新的创意手法。

2 中式民居窗饰的艺术表现

中式民居经历了几千年的发展和演变,见证了中国古代匠人的智慧与才艺,形成了丰富内涵的窗饰艺术,给人们留下了宝贵的财富。现代设计中的传统窗饰逐渐失去了原有的实用功能,仅作为一种符号在其他领域使用。窗饰复杂多样的设计风格和形状特征被广泛使用和参考,可从平面装饰语言与立体造型表现两方面来进行了解。

2.1 平面装饰语言

中式民居窗饰装饰类型丰富、形式多样,与人们的生活息息相关,可以说是审美理想与实践功能的统一。综合各流派间窗饰艺术设计特点,按照装饰纹样及内容进行分类,大概可以分为以下几个类型。

首先是常用的几何形纹样装饰见图3,包括各种各样的变体和各种组合形式。基本形状有三角形,菱形、一码三箭、冰裂纹、云纹、回形纹、套环纹等。组合式是基本图形的延伸和拓展,常见的万字锦、步步锦、套方等。几何装饰的规律性强,充满节奏感和韵律感,大面积的统一装饰,具有强烈的视觉冲击力。然后是动植物图案设计装饰,装饰植物如梅兰竹菊花“四君子”,松竹梅“岁寒三友”。植物纹样有莲、梅、花、叶及各种花边等。动物图案装饰有龙凤、狮子、蝙蝠、麒麟、鲤鱼、龟、蛙等,是祝福的象征或蕴涵美好的祈福或愿望。例如“喜鹊登梅”的意思是幸福、喜事来临,还有吉祥字符装饰也比较常见。民居装饰中最受欢迎的是福、禄、寿等吉祥字符装饰。文字装饰图案符号化的有万字、回字等。民居装饰中文字图案为美丽吉

祥的象征艺术,体现了丰富的艺术文化内涵。此外,还有中国古代民间神话或历史事件延伸出的图案纹样,这种设计通常用画面来表达,如“嫦娥奔月”、“桃源结义”、“岳母刺字”等以民间或人物故事和文学创作为基础。传统窗饰艺术平面装饰内容丰富、特色鲜明、各类型风格的装饰图案往往综合组建,同时运用了隐喻、对比、均衡等多重美学手法,形成了具有中式特色的装饰艺术设计风格。

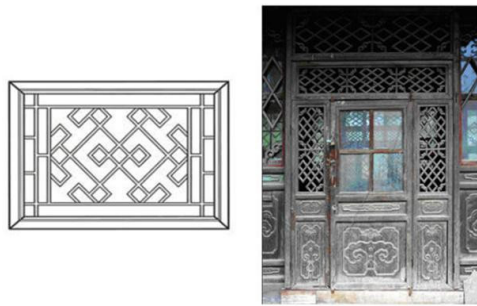

图3 几何形纹样装饰
Fig.3 Geometry shape emblazonment

传统的民居窗饰经过时间历练,已成为形象和意象的完美组合,象征意义十分丰富,各种纹样装饰不但实用,而且还蕴涵了古人的传统美学思想。在这些素材在应用的过程中也采用了象征、谐音等不同的创作手法,例如几何纹样装饰中的套环纹寓意财源广进,对美好生活的精神寄托。动物纹样装饰通过谐音隐喻寓意吉祥调和,如蝙蝠寓意福、鹿代表禄、龙凤图案象征吉祥、松竹等象征高尚的情操、喜鹊梅花组合寓意喜庆快乐,松鹤组合寓意延年益寿。文字作为装饰题材的一种艺术形式,也是安康、幸福的精神生活寄托与追求。

中式民居窗饰材质坚固、结构稳定、木雕图案、质地细腻、色彩柔和、图案美观、整体优雅与和谐,通过丰富装饰细节为住宅增添了活力。中国传统窗饰主张师法自然、强调和谐。窗饰设计的形成也象征着中华民族特有的信仰,寄托着平凡人的美好生活,是中华民族的理想、智慧的积累。中国传统窗饰像一本变化丰富的书,有序章、高潮,是一个单独的系统。

2.2 立体造型表现

民居窗棂本身造型就是丰富多样的立体表现,例如雀眼窗、宫式窗、和合窗、万字窗、花结窗等窗棂。窗棂又有丰富的外形如六角、扇形、葫芦等样式丰富的立体图形造型,这些窗棂样式本身就传

达了不同的立体视觉语言。传统民居窗饰具有较强的装饰功能，疏密对比合理、窗格雕刻装饰手法完善，既能烘托空间气氛，又具有中式艺术魅力和文化气韵。

建筑中根据题材不同有福寿康泰、招财进宝、耕读之家等窗锦装饰。窗格棂条曲直交错构成，以各种形式结合起来，形成了一种简单的韵律美，这些民居窗饰构件具有良好的装饰效果和丰富的寓意，能产生不同的视觉艺术效果。

从民居窗饰分布区域与特点上来看，极具代表的有徽派木雕窗饰、苏州地区的园林花窗、山西民居窗饰和广府民居的满洲窗。徽派木雕装饰以宏村承志堂为代表，具有很高的装饰艺术价值。窗雕做工精细、构图均匀、主题明确、场面宏大。苏州地区的私家园林使用了更多的花窗和漏窗。园林窗饰精巧多变，纹样造型几何排列，虚实相间，具有较高的美学价值。山西民居窗饰构造融合南北装饰风格，立体雕刻艺术值得称道，在乔家大院、王家大院中常见。结合东北剪纸文化和西方的彩色玻璃，独特的满洲窗见图 4 成为了广府民居的符号之一。

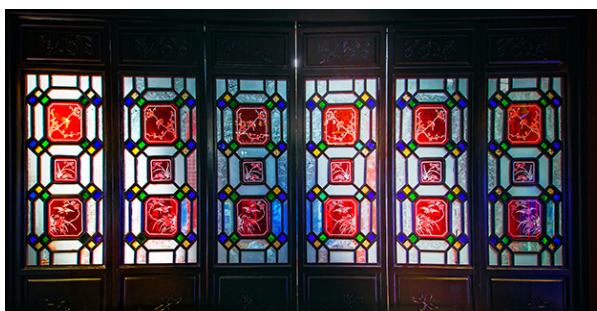

图 4 满洲窗

Fig.4 Manchuria window

民居窗饰与民族文化相结合，使其成为一种丰富形式的实用与欣赏艺术，反映了人们对幸福和美好生活的追求和向往。从人文环境的角度或从设计的角度来看，人们都可以体验到民族艺术的魅力。中式审美特征的传统窗饰，表明了古人对美学意义的理解早已经植根于民族传统文化和审美习惯中。

3 中式民居窗饰元素的植入研究

现代包装设计中的新技术和设计思维不断发展，设计师参考可用窗饰装饰，如漏窗的雕刻装饰，图形纹样、造型变化等创造中式造景与装饰手法，运用多样化的设计手法，例如将窗饰造型、材质肌理与图形艺术符号等多种艺术表现形式转换在现

代包装设计上，注入新的设计观念，形成本土化风格特色包装。

3.1 窗饰图形符号的打散与重构

中式民居窗饰图形符号不是一种纯视觉装饰，而是在特定条件下对多个元素组合重构刻画的一种实用性表达形式，其艺术内涵表现为美学的升华或生活文化哲理启示。在包装设计中的表现手法可以通过对窗饰的多种元素、人或动植物等具象、几何纹样还有立体造型形态进行再创造，使其具有形式感，赋予其特定的涵义。

在中式民居的一些吉祥装饰图案中，可以用现代设计语言来进行新的解释，从而赋予人新鲜感。装饰图案具有独特的审美形式，装饰图案变化多样，其图形符号提取与总结可以和商业有着很好的结合。例如茶业、食品行业的包装可以被广泛使用，既能提高包装的装饰风格，又能体现文化元素，起到更好的宣传作用。

传统民居窗饰设计中的优秀图案装饰可以直接应用于现代包装设计中，但必须筛选出合适的元素并根据形式美的原则进行适当地应用。就窗饰纹样及图像的特征角度来看，历史上秦汉时期的装饰风格典雅浑厚、魏晋时期自然飘逸、隋唐时期繁复瑰丽、两宋时期美丽与优雅，明清时期纤巧精致。设计师往往采用这些变化图形符号来表达情感诉求、进行产品风格定位。如食品包装设计见图 5 直接用民居窗饰装饰图案，结合现代的设计手法，体现了典雅的中式风格。

图 5 食品包装设计

Fig.5 Food packaging design

与西方艺术不同，中国的装饰艺术是微妙和含蓄的。中国意境与精神是传统图案艺术，与其他文化不同，设计时还需考虑图形符号的深层象征意义反映出来的情感意象和吉祥如意。装饰图形的创作是以生活元素为素材，通过联想、寓意等艺术手段来进行创作，是丰富的艺术思想和情感的表现形

式。流畅的线条、完整的图形与叙事的深刻内涵展现了设计背后的民族文化。中式民居窗饰图案,其图案的象征和情节,使用在产品包装设计上将赋予神秘与独特装饰视觉效果,将增加包装的价值与文化内涵。例如几何图案往往表现出的形式美感应用在包装设计中,将突出简单优雅和生动的视觉效果。纹饰的不同表达,根据产品的功能、材料进行艺术加工。

随着时代的发展,需要设计师以现代美学的眼光来提炼图形元素符号、传达优秀的传统文化内涵,再根据图形性质的特点进行总结与设计。民居传统图形符号的重构是一种先分解、再合成的方法。打散构成的原理强调了物质重新的组合作用,这种作用极为有效。随着新的装饰材料突破,从而旧艺术和新设计语言产生碰撞与融合。全家福山西老陈醋包装设计见图6,其设计风格朴实稳重,融入了花窗与图形元素,实现了对中式元素的演绎,地域特色突出,可以说是经典之作。山西杏花村汾酒包装设计见图10,外包装上植入杏花、枝条装饰图案样式,瓶身包装是对“汾”的艺术抽象表达。图形传达上必须大胆创新,顺应时代发展的需要和人们的审美情趣,设计新概念的图形化包装设计,创建一个良好的作品。

图6 全家福山西老陈醋包装设计
Fig.6 Family vinegar packaging design

3.2 立体造型延伸植入

民居窗饰是不同于二维形式的艺术,它向世界展示的是一个立体的艺术品。窗饰的形状造型本身是丰富多彩的,如宫式窗、如意窗、花结窗等不同形状传达视觉语言不同的美。例如,可在本地化和区域性强的商品包装中仔细使用民居窗饰与造型结构。根据不同的特点,商品的属性的植入民居窗饰元素,包装设计更趋于完善和个性化,寻找古代和时尚,文化和创新之间的平衡。

窗格元素也是窗饰造型的在包装设计中的延伸植入重要角色之一。随着大众审美的提升,中国元素的识别与饱含传统文化内涵的设计更为流行。在窗饰众多元素中,窗格因为自己的三维造型特点而收到设计师的青睐。在食品包装设计中使用的窗格元素,打破了平面的限制,利用空间、光线和模糊的斑驳虚实关系,增添了多个层次。通过中空的设计可以完全或部分地展示新型包装风格的内部产品,增加了变化。例如高炉家酒包装中的漏窗,就是立体造型的延伸植入。书籍装帧设计见图7中的几何形花窗也是园林窗饰元素植入。花形洞窗造型镂空突出扉页的图像,加强了书籍封面设计的形式美感。

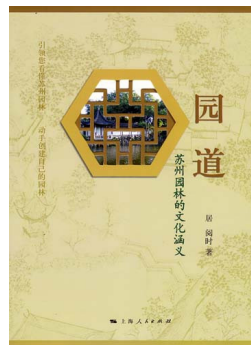

图7 书籍包装设计
Fig.7 Packaging designs of books

3.3 民居窗饰元素的文化内涵植入

中式民居窗饰元素深受民族精神的渗透,是经过悠久历史沉淀的精神文化,反映了中国人民的内在精神涵养,同时体现了鲜明的文化内涵与强烈的民族感与时代感。中式的审美意义是统一和谐的变化。中式民居窗饰是中国传统文化精髓的一个重要组成部分,它的产生与流传已足以证明它顽强的生命力以及和社会生活息息相关的血脉关系,因此,把其蕴涵的文化内涵植入现代包装设计毫无疑问是对传统文化的继承。在现代再设计中要把握“意”与“形”的统一,把民居窗饰元素的简化、夸张、变形等精炼设计原则展现出美的形态,因此,设计师需要了解传统民居窗饰文化,在植入材料符号时考虑艺术观念和文化情感,同时也要注意使用新材料,来体现审美特性,如玻璃、塑料、不锈钢等金属质感将更深入地将包装艺术设计引入到美学领域中。

要展现优秀的新型包装设计,一个有效的方式就是充分吸收传统文化的精华,只有文化的才是独

特的。“中”与“和”是中国人审美的基本法则，凝结着一种理性化的象征形式。如果设计师使用材料本身具有特性符号，将会创造出优秀的作品。醋瓶设计见图 8，整体框架是由透明玻璃和不锈钢材质组合而成，增加了整体造型结构完整，突破了传统，是新型包装设计的典范之作。山西老陈醋包装设计，图形符号提取自山西乔家大院，材质符号用现代常见的牛皮纸替代，别有韵味，包装中的文化符号中富含文化价值意义。一个好的包装设计可以使人产生联想、领悟文化内涵，成为人们精神情感交流的媒介。把中华民族的悠久文化与现代设计紧密结合，将民族风格推向新的境界。

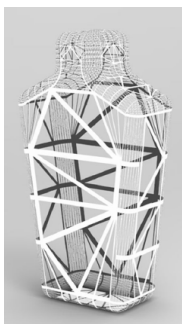

图 8 醋瓶设计

Fig.8 The design of vinegar bottle

4 结语

将民居窗饰元素用到包装设计中，是一种途径和手段。窗饰装饰体现了艺术美、文化内涵和意蕴，只要积极地将自己的主观能动性发挥出来，再进行创新就可以形成本土设计文化。

人们的审美趣味逐渐走向国际化，人们强调文化的设计，只有这样才能使包装设计的视觉语言更感性、更富有个性，才能帮助产品实现其价值、增加销售，才能影响消费者的审美格局。设计不能局限于传统形式的生搬硬套，应对其进行全面地分析之后，去其糟粕、取其精华，与时代观念相结合，形成现代包装所需要的简约主义表现形式。从这里的分析案例可以看出：当代的包装设计对中式文化进行了重新阐释，包装设计是传统民居建筑装饰元素的软继承。

参考文献：

- [1] 黄汉民. 门窗艺术[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2010.
HUANG Han-min. Doors and Windows[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2010.
- [2] 柳肃. 营建的文明——中国建筑文化与传统建筑[M]. 北京：清华大学出版社，2014.
LIU Su. Construction of Civilization: China Architectural Culture and Traditional Architecture [M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2014.
- [3] 李碧红. 中国传统文化元素在当代艺术中的创新表达[J]. 美术与设计, 2015(3): 171—177.
LI Bi-hong. Creative Expression of Chinese Traditional Culture Elements in Contemporary Art[J]. Art and Design, 2015(3): 171—177.
- [4] 陈小林. 包装设计[M]. 北京：人民美术出版社，2010.
CHEN Xiao-lin. Packaging Design[M]. Beijing: People's Fine Arts Publishing House, 2010.
- [5] 狄野. 关于现代包装设计中传统境域的思考[J]. 包装工程, 2010, 31(22): 78.
DI Ye. About the Traditional Circumstances in the Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2010, 31 (22): 78.
- [6] 阎珂. 传统元素对包装文化内涵的提升[J]. 包装工程, 2010, 31(22): 142.
HANG Ke. The Traditional Elements of Packaging Cultural Connotation Promotion[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(22): 142.
- [7] 龙英. 论传统民俗文化元素在现代包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2012, 32(18): 24—27.
LONG Ying. On the Application of Traditional Folk Culture Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 32(18): 24—27.
- [8] 张浪. 中国园林建筑艺术[M]. 合肥：安徽科学技术出版社，2000.
ZHANG Lang. Chinese Garden Architecture Art[M]. Hefei: Anhui Science and Technology Press, 2000.
- [9] 高勇, 赵秀艳. 传统窗格在现代设计中的运用[J]. 美与时代, 2013(4): 24.
GAO Yong, ZHAO Xiu-yan. The Application of Traditional Pane In Modern Design[J]. America and the Times, 2013(4): 24.
- [10] 张云秀. 中国古建筑装饰在现代包装设计中的应用[J]. 中国包装工业, 2014(8):56.
ZHANG Yun-xiu. The Application of Chinese Ancient Architectural Decoration in Modern Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2014(8): 56.