

广府民间艺术在包装设计中的应用

梁淑敏^{1,2}

(1.仲恺农业工程学院, 广州 510225; 2.广东省食品绿色包装工程技术研究中心, 广州 510225)

摘要: **目的** 研究广府民间艺术在包装设计中的应用, 为本土包装设计的创新提供新的思路。**方法** 分析广府民间艺术的现状和文化特质, 将广府民间艺术与包装设计融合, 结合案例探究广府民间艺术在包装设计中的应用方法。**结论** 在现代包装设计中融入广府传统民间艺术元素, 可提升包装的文化内涵, 创建具有本土民族文化特色的品牌, 广府民间艺术通过包装设计这一载体也得到传承和推广。

关键词: 广府民间艺术; 包装; 文化特质; 融合创新

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)08-0062-05

Application of Cantonese Folk Arts in Packaging Design

LIANG Shu-min^{1,2}

(1.Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510225, China;

2.Guangdong Engineering Technology Research Center for Food Green Packaging, Guangzhou 510225, China)

ABSTRACT: In order to provide new ideas for the innovation of local packaging design, the application of Cantonese folk arts in packaging design is studied. By analyzing current situation and cultural characteristics of Cantonese folk arts, as well as significance which the Cantonese folk arts fuses with packaging design, combined with case studies method, the application methods of Cantonese folk arts in packaging design are explored. The integration of the Cantonese folk arts elements and modern packaging design can enhance the cultural value of the package and create many local national and cultural characteristics brands. At the same time, Cantonese folk arts can also be inherited and promoted by the packaging design.

KEY WORDS: Cantonese folk arts; packaging; cultural characteristics; integration and innovation

包装设计是现代社会重要的文化创意产业, 民间艺术是中华民族文化的一大瑰宝, 民间艺术与包装设计相融合对于全球化背景下的中国包装创意产业是一个机遇。如何对传统的、民族的民间艺术与包装设计进行融合创新, 包装创意产业如何汲取民间艺术精华以进一步发展, 是值得探究的课题。本文对广府民间艺术以及包装设计的发展进行研究。对广府民间艺术善加发掘, 融入包装设计中创新利用, 可在传承广府民间艺术、宣扬广府民俗传统文化的同时, 产生具本土民族文化特色的品牌包装效应。

1 广府民间艺术概述

1.1 现状

学术界一般普遍认为, 珠江三角洲是最具代表性

的广府民系地区, 广府文化的特征和内涵也主要体现于此^[1]。广州有着 2200 多年历史, 历来是广东政治、经济和文化中心, 在各个文化领域都逐渐发展出鲜明的个性, 广府文化也在岭南三大文化——客家文化、潮汕文化和广府文化中占有优越的地位。

广府民间艺术种类繁多, 有广州“三雕一彩一绣”——牙雕、玉雕、木雕、广彩及广绣; 有砖雕、佛山剪纸、灰塑、飘色、醒狮……但是, 很多曾辉煌一时的民间艺术, 近年来却走向落寞, 传统工艺日渐凋零, 甚至无人问津。传统工艺的传承成为民间艺人心头难言的痛。如四代从事广绣的许焯光, 后人却不再从事广绣行业。广绣大师陈少芳的后人, 也是在其劝说下才开始从事此行业^[2]。这是广绣的境况, 广府其他民间艺术也面临困境。

源远流长的广府民间艺术是一座丰富的艺术宝藏,

收稿日期: 2017-02-17

基金项目: 2014 年广东省教育厅青年创新人才类项目 (KA1548827)

作者简介: 梁淑敏 (1984—), 女, 广东人, 硕士, 仲恺农业工程学院讲师, 主要从事视觉传达设计研究。

但由于时代变迁,人们的审美要求、社会需求均有不同的变化。要使其持续发展,必须进行整合和创新。

1.2 广府民间艺术的文化特质

广府文化不断受到中原文化与外国文化的影响,形成了具有重商务实、创新、开放包容等文化特质的民间艺术,呈现出鲜明的地域特色、独特的艺术风貌。

1.2.1 重商务实

广府地区长期作为全国对外贸易中心,普遍形成了重商精神。广府民间艺术因而具有重商务实的文化特质,呈现出与其他地区不同的商品化生产、重视市场需求的特点,这些亦促进了民间艺术的发展。

为了吸引人,促进商品销售,广府民间艺术尤喜直观写实的艺术手法、鲜艳丰富的色彩,较少抽象的概念和思辨,追求趣味性、情节性,注重表达富贵吉祥等寓意的中国传统文化。它们技艺独特、形象传神,虽材质不一,但都常以人们喜闻乐见的花、鸟、虫、鱼、山、水、岭南瓜果及粤剧故事、民间传说等为题材,构图饱满,以现实主义创作方法,表现广府民俗文化,具浓郁的地方特色。如广绣、广彩等借鉴西方油画的写实性手法,使造型和色彩逼真自然,给予观

者直观的视觉感受。出于商业目的,广府民间艺术的内容较多关注现实生活,富有生活气息、感情真挚自然,这种重商务实的文化特质促使广府民间艺术在商品市场上更受欢迎、更为繁荣兴旺。

1.2.2 创新

重商精神也促使广府民间艺术在材料、工艺、题材、形式上迎合不同人群的爱好的需要,不断创造、超越传统,表现出创新的文化特质。其中有不少技艺是全国罕见甚至独创的。如透空雕刻,运用高难度透空技艺,在一定形态物体内再雕琢出一件或数件内藏物^[1]。采用这种镂空雕技艺的广州象牙球雕刻、玉雕、木雕等民间艺术,给人以极大的吸引力。

佛山剪纸艺人乐于研究材料、工艺,以适应市场不同需求,创造了形式多样的剪纸艺术。除具有各地区剪纸的共同特色外,还施以凿、衬、印、手绘等技法,其中铜凿剪纸、铜写剪纸、铜衬剪纸为佛山独创。从寓意吉祥的金玉满堂、喜鹊登梅等题材,到现今紧随时代的内容,显示出佛山剪纸在作品题材、形式上的积极创新。如广州花园酒店中的壁画“金陵十二钗”(见图1),将剪刻手法同现代建筑装饰艺术相结合,变成了集环境装饰、艺术欣赏为一体的工艺品^[3]。

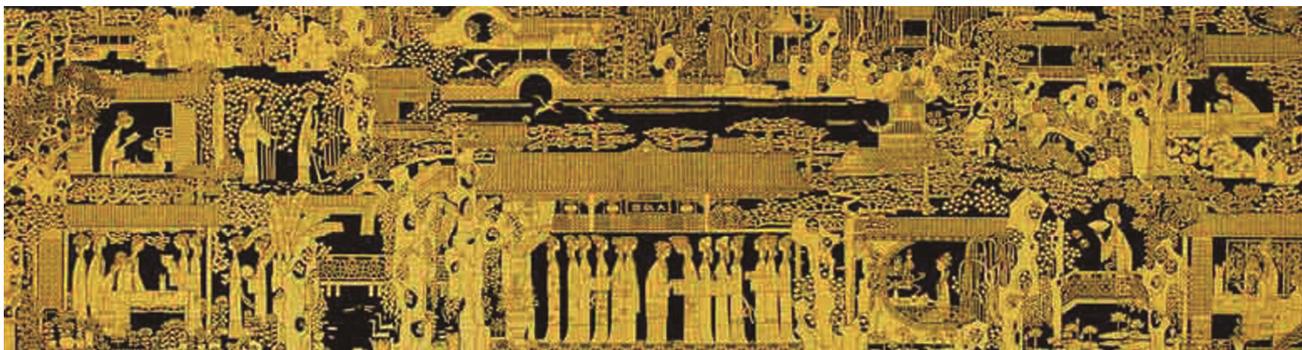

图1 壁画“金陵十二钗”
Fig.1 The mural: "Twelve beauties"

1.2.3 开放包容

广府人以一种广收博采的包容胸怀,吸收国内外文化元素,使民间艺术呈现开放包容的文化特质。

广府民系在岭南三大民系中是最为开放兼容的,乐于将传统的、民族的本土文化与外来新事物相融合。广彩是广府民间艺术中中西合璧的代表,民间艺人继承明代彩瓷的艺术特点,借鉴西画写实手法,描绘具岭南风貌的图案,形成具岭南特色的艺术风格。当下广彩艺人有些接受过美院的专业学习,更是从油画的色彩运用中吸取灵感,在原来广彩传统颜色的基础上加入西洋彩和粉彩,色彩更显绚丽丰富(见图2)。

图2 翟惠玲广彩作品
Fig.2 ZHAI Hui-ling Cantonese coloring works

2 广府民间艺术与包装设计的融合创新

2.1 广府民间艺术在包装设计中的应用意义

广府民间艺术可通过商品包装这一载体发展出新的生存形态,焕发新的魅力,有利于传承本土优秀传统文化。作为非物质文化遗产,广府民间艺术和我国很多“非遗”的命运相同,很多正处于或后继无人、或濒临消失的困境。广州的牙雕、广绣、玉雕和广彩、佛山剪纸成功入选国家级非物质文化遗产,但除了政府的倡导与保护,若能让民间艺术与现代视觉设计相融合创新,向文化创意产业转型和升级,走进人们的日常生活,则能使民间艺术呈现当代的新型生存形态,其中包装设计是很好的载体。在包装设计中民间艺术元素的挖掘与保留,能让人们产生情感的共鸣,从而为今天的物质和精神文明服务。

广府民间艺术与包装设计相融合创新,可使本土包装反映广府民俗文化风情,有助于建立岭南地域特色品牌,产生本土民族文化特色的品牌包装效应,增强市场竞争力。也为如何继承民族文化传统、拓展我国当代平面设计语汇提供有益的启示。

2.2 广府民间艺术在包装设计中的应用

广府民间艺术重商务实、创新、开放包容等文化特质,所形成的鲜明地域特色、独特的艺术风貌对包装设计的创新有重要的启迪作用。

2.2.1 传统图案的运用

要不断从民间艺术的传统图案中寻求适合的、优秀的元素,使包装设计既有传统韵味,又能推陈出新,既饱含浓厚的南国特色,又具现代时尚气息。

1) 图案化繁为简。传统图案的演变历经数千年的历程,积淀出民间的智慧、精神,在不对传统图案纹样的意境有损的基础上进行借鉴时,要积极思考,吸取其精华,扬弃矫饰的部分,将图案纹样简化、抽象处理,实现传统神韵与现代设计的完美结合,使图案纹样更符合现代人的情趣。岭南特色小吃包装(见图3),主体图案设计吸取传统图案的优秀元素,以现代设计手法加以重组、简化,使图形平面化,更显精致秀丽和具现代感。

2) 地域性和装饰性。粤绣注重绣面图案装饰美,构图常采用繁密的装饰花纹,繁而不乱,极富装饰性^[4]。沈从文说:“花纹繁密琐细,不仅是广绣艺术风格,也恰是广东地方一般艺术特征”^[5]。而广府民间雕塑——木雕、砖石雕、牙玉雕刻、榄雕、灰塑等,最显著的地方特色是精雕细刻、贴金彩色、装饰富丽。广府民间艺术的传统图案所具有的地域性和装饰性特征,可融入具民族特色的商品包装设计中。

图3 岭南特色小吃包装
Fig.3 Lingnan snacks packaging

广府民间艺术的开放包容性能给人以有益的启示,善加发掘、创新改造装饰图案,不断赋予其多元的形态,使包装展现更为精彩的效果。美心月饼包装(见图4)就在图案的创新运用上处理得非常好,将中秋佳节民间传说中的传统形象——嫦娥、玉兔、圆月以及现今香港的标志性建筑等图案,与品牌文字有机结合,构成复合形、同构形。而背景繁密的、淡淡的装饰图案令包装产生图案的虚实趣味,生色不少。包装层次分明,主题突出,富有装饰美和地域特色。

图4 美心月饼包装
Fig.4 "Mei Xin" moon cake packaging

3) 时空综合表现手法。民间艺人创作传统图案时,“把不同时空的具有某种象征寓意的符号或物象巧妙地组合统一在同一平面空间里……创造出了一幅幅富有想象力和表现力的艺术作品”^[6]。时空综合表现手法能把不同时间、空间的符号或事物放于同一画面,从多角度表现事物的层次,体现了民间艺人细致的观察力和无限的想象力。传统图案的这种跨越时空的艺术表现可应用于现代包装设计中。广州特产小吃鸡仔饼包装(见图5)就采用了这样一种表现手法,借鉴年画艺术,将骑着大公鸡的小孩、众多小鸡、花等巧妙并置于画面中,而商品说明性文字呈中式的竖排列,包装融民间艺术的传统精髓与现代设计构成于一体,民族风格强烈。

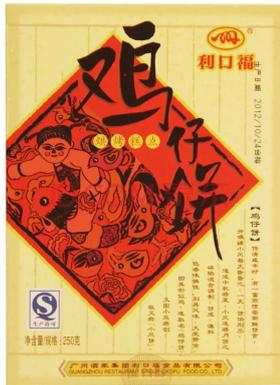

图 5 鸡仔饼包装
Fig.5 Chicken biscuits packaging

2.2.2 传统色彩的运用

广府民间艺术中的传统色彩通常采用饱和度高、

鲜亮的色彩，讲究色彩的对比但也追求调和，给人鲜艳、明快、热烈的审美体验。这种豪华艳丽的色彩运用于包装中，有设计师担心色调对比过强会显得不协调或偏向媚俗，其实运用得当则能赋予包装以民族特色。色彩在包装中还会与文字、插图等综合运用，因此需使各种元素在版面中协调使用，将传统色彩与材质结合^[7]。

广府特色茶点包装（见图 6）借鉴本土民间艺术的传统色彩，寻找雅与俗的完美契合点，使系列包装色彩丰富、明快，对比协调而不媚俗，使传统色彩符合现代人的审美。同时注重视觉整合，插图分别描绘了广府特色建筑、传统节日风俗的代表物等，极具广府文化特色，符合广府特色茶点的商品属性，搭配以一定形式感的排版，有效传递了商品信息和设计者的情感。

图 6 广府特色茶点包装设计
Fig.6 Packaging design of Cantonese specialty refreshments

2.2.3 文化内涵的体现

消费者精神需求的满足既要有一定的物质条件，更要有适应个人需求的商品精神内涵^[8]。每一种民间文化元素都是人类最古老的诉求，对人类的精神世界能够产生满足感^[9]。在包装设计中可在符合商品品牌属性的基础上，通过广府民间艺术的图案和色彩所蕴含的趋吉纳福、富贵功名、生命繁衍等象征寓意，表现深刻的文化内涵，与人们展盼美好生活的情感产生共鸣。

广州某款茶包装（见图 7）的装潢上有民间艺术中常见的花卉题材，蕴含花开富贵的象征寓意，适应人们渴望美好的愿望，深褐色与金、红等庄重的色调搭配展现了品牌自然、传统、高雅的茶文化。皇上皇腊味礼盒包装（见图 8），以传统龙图案为装潢主体，下部配以传统水纹作辅助装饰，整体构图均衡稳定，彰显礼盒尊贵雅致的品味与传统的内涵，包装华丽的金色调亦象征富贵，符合人们送礼的大方华贵的精神需求。

图 7 茶包装
Fig.7 Tea packaging

图 8 皇上皇腊味礼盒包装
Fig.8 Gift packaging of the Emperor's cured meat

3 结语

现代商品包装是现代文明的产物,广府民间艺术是传统民俗文化,两者的融合、突破、创新,并非只是表层地借鉴民间艺术,而是透过民间艺术来诠释商品品牌属性、包装文化内涵,是有目的地选择、重组、创新传统民间艺术元素,将传统文化中的神韵融于包装设计中去。另一方面将广府民间艺术应用于包装设计,可发扬广府文化魅力,实现民间艺术在现代的传播、保护、传承。

参考文献:

- [1] 王丹. 感性享乐与理性变革——广府民间工艺美术的文化特质[J]. 装饰, 2012(2): 131—132.
WANG Dan. Emotional Enjoyment and Rational Improvement: Cultural Traits of Guang-fu Folk Artistic Handicrafts[J]. Decoration, 2012(2): 131—132.
- [2] 陈守明. 广州非物质文化遗产科普化的视觉设计与传播[J]. 包装工程, 2014(14): 11—18.
CHEN Shou-ming. Visual Design and Communication for the Popular Science of Guangzhou Intangible Cultural Heritage[J]. Packaging Engineering, 2014(14): 11—18.
- [3] 王娟. 论佛山剪纸艺术特色[J]. 装饰, 2008(8): 130—132.
WANG Juan. On the Artistic Characteristic of Pa-per-cut in Foshan[J]. Decoration, 2008(8): 130—132.
- [4] 林明体. 岭南民间百艺[M]. 广州: 广东人民出版社, 2008.
LIN Ming-ti. A Variety of Lingnan Folk Arts[M]. Guangzhou: Guangdong People's Publishing House, 2008.
- [5] 沈从文. 龙凤艺术[M]. 北京: 北京十月文艺出版社, 2013.
SHEN Cong-wen. Arts of Dragon and Phoenix[M]. Beijing: Beijing October Art Publishing House, 2013.
- [6] 王娟. 陈家祠建筑装饰艺术的岭南文化意蕴[J]. 艺术百家, 2008(2): 109—112.
WANG Juan. The Lingnan Culture of Decorative Arts in the Chen Clan Academy Building[J]. Hundred Schools In Art, 2008(2): 109—112.
- [7] 陆菁. 传统色彩在现代食品包装设计中的应用[J]. 中国包装, 2015(1): 55—59.
LU Jing. Traditional Color in Modern Food Packaging Design[J]. China Packaging, 2015(1): 55—59.
- [8] 陈欢. 民间艺术在包装创新设计中的表现与应用[J]. 包装工程, 2014(6): 113—116.
CHEN Huan. Representation and Application of Folk Arts in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014(6): 113—116.
- [9] 皇甫娟. 包装设计中民间艺术元素的体现[J]. 包装工程, 2015(2): 107—136.
HUANG Fu-juan. Embodiment of Folk Art Elements in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2015(2): 107—136.