汉规矩镜纹样在女性化妆品包装设计中的应用

杨晓燕，王美玲，杜越
（陕西科技大学，西安 710021）

摘要：目的 将传统纹样元素运用到现代化妆品的包装设计中，使设计方案从图案、色彩、主题等方面都能体现传统文化的内涵。**方法** 通过对铜镜艺术特征及文化进行分析，结合现代图形的构成法则进行重新解构设计，提出传统纹样衍生并再设计的图形创意方法，实现了传统图形与现代流行风格的融合，最后以创作案例予以验证。**结论** 将传统装饰图案与现代女性化妆品的包装风格相结合，不仅能使设计对象体现出汉文化的魅力，还可以实现汉文化的传承与创新。

关键词：汉规矩铜镜；纹样衍生设计；分割构成；传统与现代；女性化妆品包装
中图分类号：TB482　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1001-3563(2018)06-0069-05
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.06.014

Application of Patterns of Han Dynasty Rectangular Bronze Mirror in Female Cosmetic Packaging Design

YANG Xiao-yan, WANG Mei-ling, DU Yue
(Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: The traditional pattern elements are applied to the packaging design of modern cosmetics, so that the design scheme can reflect the connotation of traditional culture from the aspects of patterns, colors and themes. Based on the artistic characteristics and cultural analysis of bronze mirrors, the restructure design is made combined with the constitution rules of modern graphic. A graphic creative method for the traditional pattern derivation and redesign is proposed, which realizes the integration of traditional graphics and modern popular style. Finally, it is verified by a creative case. The combination of traditional decorative patterns and modern female cosmetics packaging can not only reflect the charm of Chinese culture, but also achieve the inheritance and innovation of Chinese culture.

KEY WORDS: Han dynasty bronze mirror with rectangular; pattern derivative design; construction segmentation; tradition and modernity ; female cosmetic packaging

在全球化的趋势下，传统纹样的运用既要保持本民族的独特性，又要符合现代审美需求,因此，传统纹样的再设计必须符合内敛沉稳的文化特征和贴近目前的流行趋势。将这种新型“传统纹样”与包装设计进行融合，更有利于增强包装设计的内涵与感染力[1]。在提取汉规矩镜纹样元素的基础上，结合当代女性的审美与几何图案构成法则进行再设计，并将这一设计流程与方法模型运用到某品牌女性化妆品的包装设计中，不仅能使该包装具有时代特征，还能体现中国文化的独特魅力。

1　理论基础分析

1.1　汉规矩镜背景资料分析

在汉代铜镜图案类型和形态内涵研究方面，通过对考古、文献和图片进行分析，以汉代铜镜精美纹饰为出发点，研究了汉代铜镜的深刻寓意[2]。同时，通过分析汉代铜镜纹饰的不同特点，探讨了汉代铜镜的

收稿日期：2017-09-26
基金项目：教育部人文社科项目（12YJCZH248）
作者简介：杨晓燕（1982—），女，陕西人，硕士，陕西科技大学副教授，主要研究方向为传统文化创意设计。
通信作者：王美玲（1991—），女，山西人，硕士，陕西科技大学硕士生，主攻视觉传达设计。

形式美与装饰性构成规律[3]。传统文化元素应用于现代包装设计中，能体现出包装纹样传统特征，对国际元素的运用有借鉴意义[4]。通过现代艺术的审美诉求，将汉代的漆器创作艺术与现代审美诉求相结合[5]，在深入分析现有成果的基础上，综合运用现代图形的构成法则进行重新解构设计，提取蕴含于汉规矩镜中的文化特征，并根据几何化风格的特点对其进行衍生设计，创作一系列具有典型几何化特征和丰富文化内涵的女性化妆品包装设计，提升包装产品的文化内涵。

1.2 女性化妆品包装的发展趋势

女性化妆品包装设计的风格趋向于简单大方[6]，简单的几何图形大气而不复杂，以简洁整齐为特点，表现出有节奏感、颜色不乱、简单大气的整体感觉。根据调查问卷显示，无色系配色在现代女性化妆品的配色中越来越受到喜爱。黑白灰色的应用，给人以优雅的风格和沉稳的感觉。黑白搭配可以组成很多类型的图案，例如条状、格状、圆点等几何图案，不仅简单、大方，还具有时代感。

随着时代的发展，现代女性化妆品包装设计不仅要唤起人们对产品的关注和理解，还要使得人们在审美追求上体会包装设计中美的语言，在解决最基本的用法的时候，其内在应更注重文化涵养与形式美感的相辅相成，这两者的完美结合不但可以生动地反映出一个国家的民族传统和社会文化，还可以提升包装本身的感染力。

2 研究流程的构建

在深入研究汉规矩铜镜纹样特征及其文化内涵的基础上，构建了一系列研究流程。首先要广泛搜集资料，对汉规矩镜进行深入分析，对几何化设计风格进行调研，找到相应的设计元素；然后对纹样进行提取，并利用几何图形构成法则，对纹样元素进行再设计。最后对设计元素进行重新组合，并将合适的设计元素应用到现代女性化妆品的包装设计中，具体研究流程见图 1。

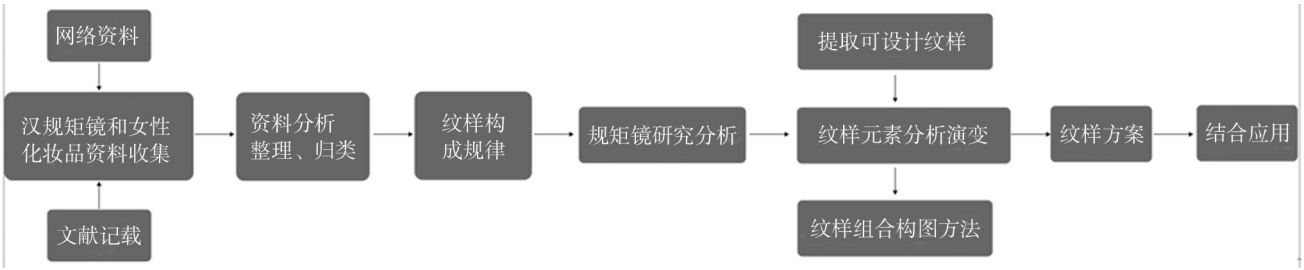


图 1 研究流程图
Fig.1 Research flow chart

3 规矩镜纹样特征分析

汉规矩镜是汉代铜镜的一种重要类型，可根据铜镜题材分为四神规矩镜、博局镜、尚方规矩镜等[7]。例如汉规矩镜图像配置，见图 2。所示镜体为圆形，镜钮呈柿蒂状，方钮座，画纹带缘。在方座上装饰有 12 个乳钉纹，其间排列 12 个地支铭，子午代表正北正南，卯酉代表正东正西，丑寅代表东北方位，戌亥代表西北方位，辰巳代表东南方位，未申代表西南方位。主区内的规矩纹分为 4 组，分别是：青龙和羽人、白虎和瑞禽、朱雀配瑞禽、玄武配瑞兽[8]。所有规矩镜的纹饰中都有明显的 TLV 这种铜镜的重要特征，以钮座为中心，向上、下、左、右 4 个方向平行排列，T，L，V 这 3 种纹样被概括为规矩纹，众多学者将其命名为规矩镜。从中选取柿蒂纹、乳钉纹、TLV 纹、四神纹、栉齿纹、锯齿纹、云纹等典型纹饰，在对比分析的基础上，抽取了典型的纹样特征进行分析，铜镜纹样特征分解见表 1。

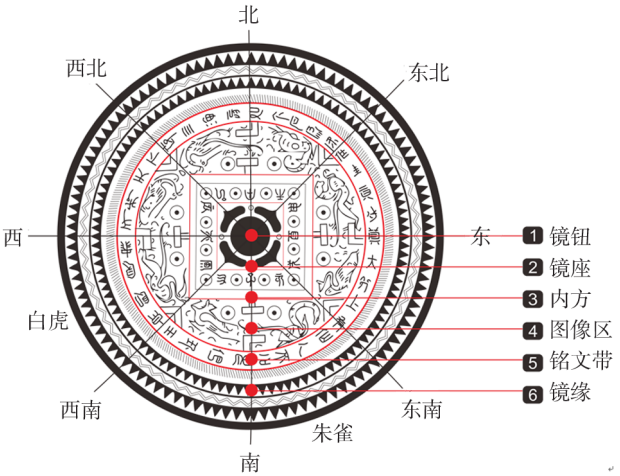


图 2 汉规矩镜图像配置
Fig.2 Bronze mirror Image of Han dynasty

选取柿蒂纹、乳钉纹、TLV 纹、四神纹、栉齿纹、锯齿纹、云纹等典型纹饰，在对比分析的基础上，抽取典型纹样特征，见表 1。

表 1　铜镜纹样特征分解

Tab.1 Characteristic analysis of copper mirror pattern

铜镜名称	四神规矩镜	博局镜	尚方博局镜
铜镜照片			
铜镜线稿图案			
局部纹样			
	乳钉纹　TLV纹　柿蒂纹　云纹　乳钉纹　四神纹　锯齿纹　栉齿纹		
选取纹样			
认知属性	端庄　典雅　秀丽　和谐　雍容　圆润		

30 名目标用户直接给出了相关的感性词汇，将筛选出的最具代表性的感性认知词汇进行量化分析，对所选纹样进行认知归类，得出以上认知属性。柿蒂纹其形如如意，造型饱满的四方烘托出中心的和谐；T，L，V 纹给人以端庄典雅的感觉，体现出汉代纹样的特点；栉齿纹重复排列为圆形，雍容大方；流云纹圆润流畅寓意流水不止且周而复始[7]。

4　规矩镜纹样衍生设计

4.1 单元图案提取

根据分割构成法则中的数理逻辑，对纹样进行提取，创造出来的图形节奏明快、线条清晰，富有条理，给人一种秩序美。以 T 形图为例，展示出图形从初始形状到最终图形的演变过程，见图 3。

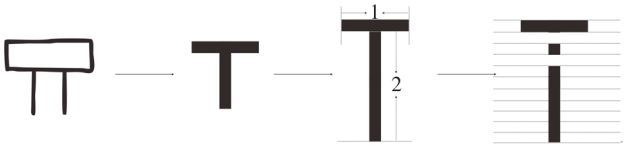


图 3　单元图案演变过程

Fig.3 Unit pattern evolution process

第一步将纹样进行几何形概括处理[9]，形成一个基本单元；第二步按照横纵比为 1:2 的比例进行演变，使其视觉效果上更加均衡；第三步对图形进行等分垂直线数列分割，将整体图形以横向厚度为分割模数进行 11 等分，纵向以 3:7 的比例进行黄金分割，得到最终的图形。将 T 形纹样的演变规律运用到其他纹样上，综合得出了纹样图形的演变过程，见表 2。所得最终图案经过 30 名目标用户的感知和评价，将其中具有代表性的感性词汇进行汇总，得出较大的认知属性。

表 2　铜镜纹样演变过程

Tab.2 Copper mirror pattern evolution process

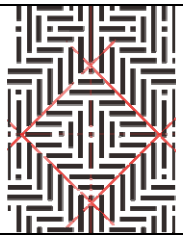
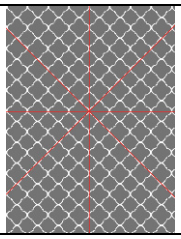
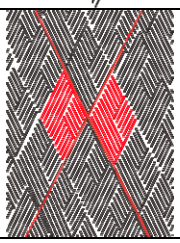
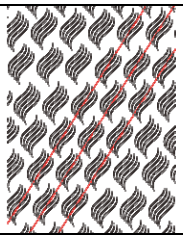
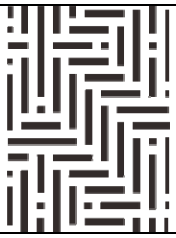
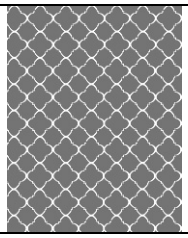
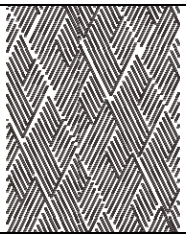
纹样	演变过程	认知属性
		端庄平和
		沉着典雅
		轻松明快
		大气饱满
		节奏变化
		流畅舒缓

4.2　单元纹样的重构

简约、典雅是纹样目前的流行趋势，几何化图形作为 20 世纪的一种流行的创作方式，被广泛认可。点、线、面的排列组合，按照重复、翻转、旋转等构成法则进行变化，简练且颇具装饰美感。将其从规矩镜上提取的纹样单元，按照流行的几何化图形创作法则，得出了单元纹样的重构图案，见表 3。

表 3 单元纹样的重构

Tab.3 Composition of bronze mirror pattern

纹样名称	TLV纹	柿蒂纹	栉齿纹	云气纹
单元图形				
构图方法图示				
构图方法	对称、消失点、翻转	米字型构图、重复、连续	斜十字构图、旋转、重复	斜线平行构图、重复、平铺
视觉效果				
	通过对称、重复、消失点的方法，使画面呈现秩序、厚重、平衡的效果；	通过重复、连续的方法重复排列，使画面呈现流畅、和谐的视觉效果；	通过重复、旋转的方法重复和排列，使画面呈现厚重、饱满的视觉效果；	通过重复、平铺的方法，使画面呈现饱满、均衡的视觉效果；

5 化妆品包装设计的方案生成

5.1 设计需求分析

以女性化妆品包装为研究对象，将提取得到的铜镜纹样，结合图案、色彩、文字等元素，根据现代图形的构成法则进行再设计，以现代的方式呈现，使之具有文化内涵与现代设计感。几何图形在化妆品包装中的运用极为广泛，其组成的素材以简洁、整齐为特点，在设计中借鉴高端服饰的图形构成原则，以重复排列为主，变异发射为辅。

根据问卷调查的结果可以看出，相较于复杂奢华的传统纹样，简单的几何图形大气而不复杂，具有丰富的文化内涵，更容易吸引女性消费者的眼球，例如 BVLGAR，LOUIS VUITTON，GUCCI，CHANEL 等知名女性品牌的设计风格也均有几何图形化的倾向。色彩根据模拟用户与调查问卷的数据总结来选择，在几何化的图形表现中以无色系为主要配色方案[10]，华丽而又不失朴实的气息，微妙地体现了当代女性的爱美之心。

5.2 设计方案的展示

通过将所得单元图形进行重复、旋转、对称等重构，将尖锐的栉齿纹和柔美的云气纹进行排列，有强弱、虚实、繁简等对比，使最终的图案充满韵律和节奏感、秩序感。对称的构成使得整体效果十分平衡，给人稳定的感觉，既时尚又古典，既沉着又热情。化妆品包装效果见图 4。

图 4 化妆品包装效果

Fig.4 Cosmetic packaging renderings

6　结语

汉规矩镜纹饰以独特的构图艺术和审美思想，体现了我国传统文化包容、内敛的特征。铜镜中的纹样设计引入了现代构成法则，提供了一个可行且具有现代审美意向的设计方法。通过对汉规矩镜纹样的研究，从纹样中提取基本纹样单元，再进行几何化衍生设计，然后根据重复、旋转、消失点、平铺等构成方法进行重构，使设计方案既具有汉代内敛沉稳的时代特征，又符合当代女性的审美需求。该应用方法同样适用于其他传统的纹样设计，以及传统图案的设计再创新。通过对传统文化的重视，可以在今后的设计中获得更多的灵感，掌握传统纹样的变化规律，发扬传统文化中的艺术价值。

参考文献：

[1] 张来源. 中国传统文化艺术元素在现代平面设计中的运用[J]. 包装工程, 2008, 29(8): 156—158.
ZANG Lai-yuan. Application of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Modern Graphic Design on the Traditional Chinese Fish Pattern Decoration and Modeling[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(8): 156—158.

[2] 车正萍. 试论汉代铜镜的纹饰[D]. 北京: 中央民族大学, 2004.
CHE Zheng-ping. Discussion on the Han Dynasty Bronze Mirror Decoration[D]. Beijing: Minzu University of China, 2004.

[3] 田英. 汉代铜镜纹饰研究及对现代设计的启示[D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2015.
TIAN Ying. Enlightenment of Bronze Mirror Pattern Research in Han Dynasty to Modern Design[D]. Anhui: Anhui Jianzhu University, 2015.

[4] 王英明. 中国传统文化元素在现代产品包装设计中的应用[D]. 长春: 吉林学报, 2010.
WANG Ying-ming. The Use of Chinese Traditional Cultural Elements in The Modern Product Packaging Design[D]. Changchun: Jilin University, 2010.

[5] 毛婷. “汉方经典”化妆品包装再设计[D]. 株洲: 湖南工业大学, 2015.
MAO Ting. "Chinese Classic" Cosmetics Packaging Redesign[D]. Zhuzhou: Hunan University of Technology, 2015.

[6] 李小红. 商品包装设计中的附加值研究[J]. 包装工程, 2007, 28(4): 157—159.
LI Xiao-hong. Research on the Added Value in Commodity Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2007, 28(4): 157—159.

[7] 鲁惟一. TLV 铜镜及其象征意义[M]. 南宁: 广西大学出版社, 2006.
LU Wei-yi. TLV Bronze Mirror and Its Symbolic Meaning[M]. Nanning: Guangxi University Press, 2006.

[8] 杨雅君. 商汉代铜镜装饰设计艺术研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2009.
YANG Ya-jun. The Study of Han Dynasty Bronze Mirror Decoration Design Art[D]. Wuhan: Hubei University of Technology, 2009.

[9] 王伟伟, 王艺茹, 胡宇坤, 等. 孔子问答镜的文化特征提取与设计应用研究[J]. 包装工程, 2016, 37(14): 126—130.
WANG Wei-wei, WANG Yi-ru, HU Yu-kun, et al. Study on the Cultural Feature Extraction and Design Application of Confucius's Question and Answer Mirror[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(14): 126—130.

[10] 李蕴. 高档化妆品在包装设计中的色彩语言[D]. 南京: 南京林业大学, 2012.
LI Yun. The Color Language of the High end Cosmetics in Packaging Design[D]. Nanjing: Nanjing Forestry University, 2012.