

传统旗袍元素在现代包装设计中的应用研究

王瑞

(海南热带海洋学院, 三亚 572022)

摘要: **目的** 研究传统旗袍元素在现代包装设计中的应用。**方法** 从传统旗袍的文化及特征入手阐述旗袍元素在现代包装中的设计体现;对传统旗袍的图案元素、色彩元素、造型元素进行分类研究,分别归纳出应用于现代包装中的设计方法;以“糖人神”的包装设计为例,将传统旗袍元素融入包装设计,探讨传统旗袍元素在现代包装设计中的应用。**结论** 将传统旗袍元素创造性地应用于现代包装设计中,不仅丰富了现代包装设计的文化内涵与视觉审美表现,也促进了传统旗袍文化元素的创新与发展。

关键词: 传统旗袍元素;现代包装设计;文化特征

中图分类号: TB482 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2019)06-0062-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.06.012

Application Research of Traditional Cheongsam Elements in Modern Packaging Design

WANG Rui

(Hainan Tropical Ocean University, Sanya 572022, China)

ABSTRACT: The work aims to study the application of traditional cheongsam elements in modern packaging design. Firstly, the cheongsam elements in the modern packaging design were elaborated from the traditional cheongsam's cultural and characteristics. Secondly, the traditional cheongsam pattern elements, color elements, modeling elements were studied by classification, and design methods used in modern packaging were summarized. Taking the packaging design of "Tang Ren Shen" as an example, the traditional cheongsam elements were integrated into the packaging design to explore the application of traditional cheongsam elements in modern packaging design. The creative use of traditional cheongsam elements in modern packaging design not only enriches the cultural connotation and visual aesthetic performance of modern packaging design, but also promotes the innovation and development of traditional cheongsam's cultural elements.

KEY WORDS: traditional cheongsam elements; modern packaging design; cultural identity

商品经济时代,民族传统文化元素融入包装设计这一理念成为设计界的新潮流。旗袍作为中国传统文化的重要组成部分,具有独特的文化内涵与视觉审美表现^[1-3]。旗袍元素在现代包装设计领域没有得到充分应用,旗袍元素文化的内涵没有通过包装设计语言得以传承、创新与发展。本文深度挖掘、提炼出旗袍元素的精髓,将其创造性地融入现代商品包装设计中,丰富包装的文化内涵,提升产品价值。

1 传统旗袍元素与现代包装设计

1.1 传统旗袍文化与特征

旗袍在一定程度上展现出中华民族文化的绚丽

多彩。旗袍从起源开始就一直在不断改善与发展,旗袍样式的发展演变过程见图1^[4]。20世纪初期,旗袍已经演变成为女性穿着的一种服饰,并开始民间广泛流行起来。

早期的旗袍款式变化并不明显,后来受到西方文化的冲击,中国女性审美观念逐渐变得开放、潮流、大胆^[5-7]。在旗袍设计上,开始注重突出女性的形态特征。经过了几十年的发展改善,最终变成现代的旗袍,见图2,从其制作工艺流程,再到外形构造等方面,都变得愈加轻便、舒适、经济与美观,更加符合现代人们的生活特征与审美情趣^[8-9]。

从旗袍的发展演变过程中可知,旗袍作为中国极具代表性的民族服饰,具有浓厚的文化底蕴及内涵。

收稿日期: 2018-12-03

作者简介: 王瑞(1987—),女,山东人,硕士,海南热带海洋学院讲师,主要研究方向为视觉传达设计。

清初旗袍   清末旗袍   民国初期   民国20年代初期   民国20年代末   民国30年代中期   民国40年代初期

图 1 旗袍样式的发展演变过程
Fig.1 Evolution of cheongsam style

图 2 现代旗袍
Fig.2 Modern cheongsam

图 3 喜糖包装设计
Fig.3 Candy packaging design

因此，要想继续保持旗袍的文化精神与民族神韵经久不衰，需发现并挖掘旗袍自身的文化价值，并将其融入商品包装设计理念中。

1.2 传统旗袍元素在现代包装设计中的体现

1.2.1 审美表现

旗袍元素作为一种民族传统文化元素，不仅可以丰富现代包装设计的创作视角，还能从中汲取更多的设计素材，彰显包装设计的美感。设计师只有通过充分了解，认知旗袍文化，并对旗袍元素进行深度挖掘，提炼出可视化的视觉元素，才能将这些设计素材创造性地应用于现代产品设计中，从而使得包装设计既具备传统的文化气质，又符合现代人的审美志趣。

传统旗袍元素在现代包装设计中的审美表现主要体现在对旗袍的图形元素、色彩元素、造型元素在包装设计上的综合运用。如喜糖包装设计，见图 3，展现了对旗袍图形元素、色彩元素的综合运用，使得喜糖包装具有独特的民族文化韵味及视觉审美表现。又如月饼包装设计，见图 4，对旗袍图形元素的运用更加凸显月饼的民族特性，使得该包装设计的形式与内容相吻合，新颖别致极具美感。

旗袍元素作为一种深远的民族传统文化元素，深刻地影响着人们的审美心理。将旗袍元素与现代包装设计进行有机融合，不仅能够彰显出包装设计所蕴含的民族文化特色，激起人们心理上的认可、情感上的共鸣，也能够展现出包装设计的独特风韵，使包装设计更具鉴赏性、识别性、美观性。

图 4 月饼包装设计
Fig.4 Moon cake packaging design

1.2.2 复古视效

随着时代的发展，包装设计领域也在与时俱进，追随时代的潮流，符合大众的心理诉求与审美理念。人们开始青睐那些具有一定历史文化烙印的包装设计。正因为处在这个复古风流行的时代，传统旗袍元素才可以展现出独特的艺术文化价值，被赋予了更多的时代背景意义。

要将旗袍元素应用于现代包装设计，需着重突出包装设计中时代记忆这一设计要素，这样才能符合旗袍元素的年代特性与文化内涵。在现代包装设计中，那些优秀的设计者，都会充分利用产品或者品牌在经过岁月积淀、时代变迁后所留下的时代烙印，并提炼成复古元素，融入包装设计中，从而创作出具有丰富文化内涵的作品。

1.2.3 民族特色

旗袍是经过无数次的改进、发展演变而成的，它

是中国极具代表性及象征性的民族传统文化服饰,在世界上享有“东方明珠”的美誉。将这种“东方明珠”应用在我国现代包装设计中,通过现代包装设计手法彰显民族旗袍特色,其本身就具有极强的现实意义。这种现实意义,已经不仅仅是为了宣传一种“服饰”,更象征着一种文化、一种符号以及发自内心的民族自豪感。

2 传统旗袍元素在现代包装设计中的设计方法

2.1 图形元素选取,传达包装整体定位

图形元素能够直观、形象地表达商品的信息,呈现包装的整体格调,将产品的文化与商业特色清晰、准确地传递给消费者。包装设计中图形元素的选取与运用必须与产品本身的特性具有关联性,即形式要与内容相符,以实现产品的精准定位。

传统旗袍图案元素活泼,题材丰富。常见的图案元素有梅兰竹菊、花鸟鱼虫等自然写生图案,给人以清新、舒适之感;亦或是龙、狮、麒麟等神兽,象征着吉利祥瑞,呈现出神圣、富贵、威严之态,如龙纹手提包包装设计,见图5。此外,盘扣图案也是旗袍的一大标志性特色。人们通常会对盘扣的图案造型进行多种形式的变化,如可以模仿动植物,还可以模仿文字或几何图形。这些盘扣图案都带有浓郁的民俗情趣风味,寓意也多以吉祥为主,如典型的盘扣图案构造,见图6。这些旗袍图案元素的运用不仅增添了传统旗袍的美感,也反映出中华民族传统的审美情趣。

图5 龙纹手包
Fig.5 Dragon hand bag

图6 旗袍盘扣图案
Fig.6 Cheongsam plate buckle pattern

将旗袍图案元素融入现代包装设计,要与现代包装设计元素进行有机融合,结合时尚、潮流的设计风

格。当今比较受欢迎的设计元素有花卉及中国水墨画等现代元素。可以将旗袍图案元素与这些时尚元素相结合、重组,创作出新颖别致的图案,如青花瓷包装设计,见图7。其次,还应该化繁为简,除去旗袍图案元素上繁琐复杂的装饰,用简单的图案构造,搭配现代时尚潮流元素,追求简约时尚的同时,又不失文化内涵。只有这样的设计方法才能够迎合现代人的心理诉求与审美期望。

图7 青花瓷包装
Fig.7 Blue and white porcelain packaging

2.2 色彩元素归纳,契合包装整体性

包装设计中色彩元素在视觉上给人一种非常直观、强烈的冲击感。在过去,少数的文人墨客会穿着红色、紫色、白色等颜色以彰显文人别具一格的审美情操。传统旗袍元素则以蓝色与黑色为主色调。清朝时,人们越加偏爱于亮度高、对比度鲜明的颜色,最出名的莫过于“中国红”这款大红旗袍,款式新颖独特,是旗袍这类服饰的一大亮点。随着大众审美观念的更新,旗袍色彩元素的复杂程度开始削减。人们开始青睐那些简洁明快的色彩搭配,因为这样显得清爽舒适、洒脱。这也契合现代包装设计对色彩元素的选择运用,追求整体视效,营造简洁明朗的设计格调。

现代旗袍在色彩的选择、搭配上推崇整体效果一致性的表现形式,应用于现代的包装设计上则体现为包装的整体色彩选择趋于统一,从细节中彰显变化。如U盘包装设计,见图8,整体为旗袍式的造型,外观色彩运用了红色,在“盘扣”处稍加蓝色修饰,色彩搭配非常抢眼,呈现出较好的包装整体视效感。此外,旗袍色彩在现代包装中的应用,还包括以整体突

图8 U盘设计
Fig.8 USB flash disk design

出局部,体现层次感等方法。将旗袍色彩元素运用于现代包装设计,需要对包装整体营造出一种独特的文化艺术气氛。设计师只有沉浸在这种艺术氛围中,才能将艺术感受充分地展现在包装设计上,呈现出合适、恰当的色彩搭配。

2.3 造型元素提炼,体现包装使用功能

旗袍外部轮廓造型设计刻意地凸显出女性的胸围及臀围,并缩小腰部的尺寸,从而呈现出女性凹凸有致的流线身型^[10-11]。旗袍外部轮廓的造型元素具有独特的象征性、标记性及美观性,是最能体现旗袍元素神韵的部分。此外,旗袍局部的盘扣、领口、开叉等造型元素也是旗袍中必不可少的造型符号。现代包装的外形设计,常借鉴旗袍造型元素进行设计构型,彰显出商品包装的东方文化魅力,对商品的民族文化内涵塑造以及传播推广具有极其重要的作用。如陶瓷造型设计,见图9,凸显民族神韵。此外,在保持原有包装设计造型的基础上,以胸围、腰围以及臀围这3个关键部位作为切入点,能突出并强化重要信息,如品牌名称、企业标记等;或削弱、规避一些次要的图文介绍说明等,如茶叶包装设计,见图10。

图9 陶瓷造型设计
Fig.9 Ceramic design

图10 茶叶包装设计
Fig.10 Tea packaging design

将传统旗袍造型元素应用于现代包装设计,其设计方法体现为包装外形轮廓大胆夸张的变形,包装局部的替换再生。包装设计过程中,可用现代时尚元素替换某些传统旗袍文化元素,并融入一些新的设计素材。或者与现代时尚元素混合搭配、重组整合,从而再生一种新的造型,使得包装设计造型更加简单化或者丰富化。将盘扣元素的花纹图案替换为简单的几何构造,淡化中式风格,凸显时代精神的同时又不失旗

袍之神韵,如运用了盘扣元素的烟灰缸造型的包装,见图11。领口元素造型的设计运用,见图12,由原型中的立领改为滚边,并融入现代时尚花纹,新颖时尚别具一格,赋予包装设计更丰富的文化内涵。

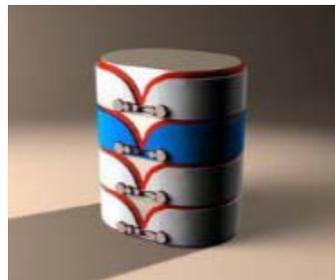

图11 盘扣元素造型设计
Fig.11 Button buckle design

图12 领口元素造型设计
Fig.12 Neckline shape design

3 传统旗袍元素在现代包装设计中的应用

3.1 “糖人神”品牌创作背景及设计定位

旗袍作为中国传统文化服饰,因其本身具有的气质特征,常被应用在民族传统类且具备一定文化象征意义的产品包装设计中。经过市场调研发现,旗袍元素虽然与我国婚庆活动的喜庆、民族感相契合,但目前市面上很少见到以旗袍元素作为品牌文化的喜糖包装。食品类包装设计素材虽然偶尔会选用旗袍元素,但是不能很好地体现产品与旗袍元素的关联性。通过对旗袍元素的提炼与归纳,发现旗袍元素可为喜糖包装设计提供非常丰富的设计素材。因此,此次品牌设计定位为“糖人神”喜糖包装设计,将传统旗袍元素应用于原创喜糖品牌“糖人神”的包装设计,目标人群为广大消费群体。

3.2 “糖人神”标志设计

经过多次的筛选、考量、推敲,最终选择了最能直观展现旗袍神韵的元素,即造型元素。整个标志远看像一个身姿美妙的女性造型,实则是旗袍造型元素的直观呈现。以“糖人神”作为该喜糖的名称,并将这3个字放在标志的右下角,清晰、显眼。唐朝是我国古代最强盛的一个朝代。“糖人”与“唐人”读音

相同, 凸显品牌名称, 赋予品牌名称更多的传统民族文化概念。此外, 标志外形酷似单个喜糖的外部轮廓图案, 将概念形式化、具体化, 进一步呈现出更具内涵及简练的特性, 见图 13。

图 13 “糖人神” Logo 设计稿
Fig.13 "Tang Ren Shen" logo design draft

3.3 传统旗袍元素在“糖人神”品牌包装设计中的应用分析

3.3.1 传统旗袍图案元素的应用

传统旗袍图案作为一种视觉符号元素, 兼具装饰与实用效果, 在视觉表现上直观突出。喜糖的包装设计在关注包装装潢的美感、喜悦、祥和的同时, 也展现出喜糖的文化内涵, 形成良好的视觉冲击, 以期激起消费者的文化共鸣。在“糖人神”喜糖包装平面设计上选用旗袍上常见的花纹自然写生图案, 生动自然, 无拘谨之感, 见图 14; 同时, 还能呈现出古朴、清新的气息, 具有极强的装饰效果, 蕴含民族韵味。此外, 对旗袍盘扣图形元素的运用, 给整个版面设计起到点睛之笔的作用。盘扣图案也有吉祥如意的寓

意, 将其应用在“糖人神”喜糖包装设计上, 使之整体呈现出一股传统的民族文化气息, 符合人们自古以来对祥和、幸福美满生活的憧憬与向往。

图 14 “糖人神”包装设计稿
Fig.14 "Tang Ren Shen" packaging design draft

3.3.2 传统旗袍色彩元素的应用

色彩在“糖人神”喜糖的包装设计中, 突显的视觉效果最为强烈。传统旗袍色彩以红色最为美艳。红色, 象征着温暖与热情, 同时也体现着吉祥喜庆, 在结婚等喜庆节日中, 红色是必不可少的颜色。在中国, 红色也是最具象征寓意的色彩, 具有深厚的文化底蕴。因此, 该款喜糖的包装设计选用红色作为主色调, 并搭配白色, 显得红色格外清晰显眼, 营造出喜庆、欢乐的氛围。此外, 还应借鉴现代旗袍在色彩搭配上的技巧, 包装的整体色彩选择趋于统一, 但可从细节中彰显变化, 突出局部特征。设计中, 在盘扣元素的颜色运用上, 选择黑色与红色形成鲜明对比, 突出包装设计浓郁的民俗情趣风味, 见图 15。

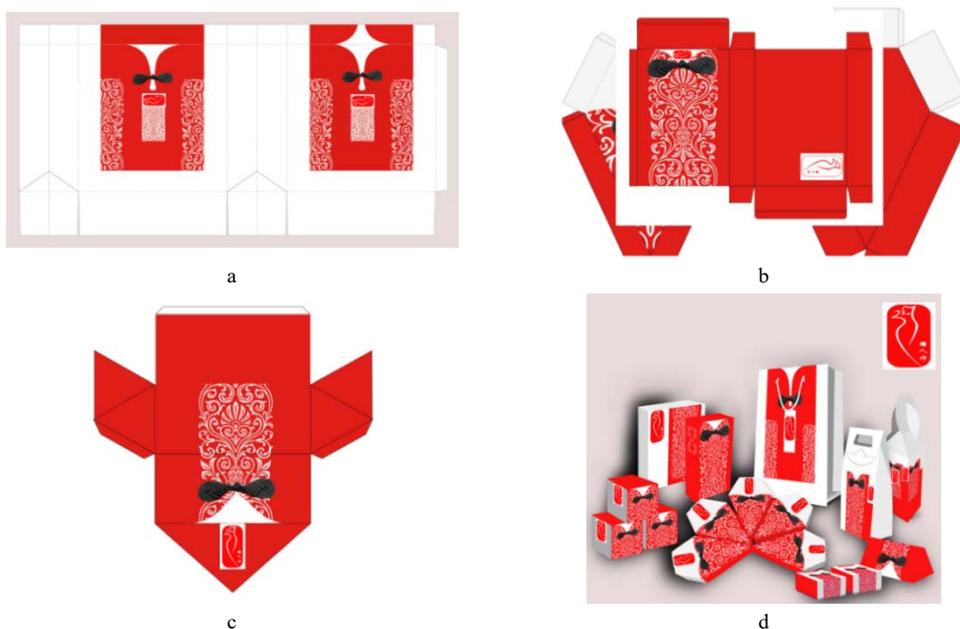

图 15 “糖人神”包装设计效果图
Fig.15 "Tang Ren Shen" package design effect

3.3.3 传统旗袍造型元素的应用

旗袍造型在视觉上呈现出独特的美感。当人们见到类似曲线造型突出、开叉的裙摆或者是斜制的领口时,头脑中首先浮现出的就是中国的旗袍造型。“糖人神”标志的设计,融入了旗袍造型元素,被打上深深的烙印,给人们留下深刻的印象,凸显品牌传播影响力。

3.4 绿色环保的包装材料选取

“糖人神”喜糖包装材质的选择秉承绿色环保、可循环利用,以及降解过程对人体及环境不造成公害的原则进行。从包装的设计开发、生产运输、销售,再到废弃物回收降解,每个环节都需统筹包装材质与人、自然的和谐关系。该包装材质选用可降解牛皮纸,其折叠效果不仅富有质感,还能有效吸收色彩印刷过程产生的化学物质。外包装采用手提袋设计形式,不仅与内包装保持一致协调,能重复使用,还可以代替塑料袋,更加体现了环保回收的材料理念。

4 结语

当代社会,人们对包装的审美需求不再纯粹地追求外在美感,而逐渐关注包装所呈现的文化内涵。将传统旗袍元素与现代包装设计相结合,能使其获得更高的使用价值。传统旗袍元素在包装设计中的应用,给包装设计文化的展现提供了非常好的契机,不仅为现代包装设计的创新发展提供了源动力,也为民族传统文化的弘扬和发展提供了新的视角。

参考文献:

- [1] 汤新星. 旗袍审美文化内涵的解读[D]. 武汉: 武汉大学, 2005.
TANG Xin-xing. Cheongsam Interpretation of the Aesthetic and Cultural Connotation[D]. Wuhan: Wuhan University, 2005.
- [2] 蒋音理. 民国旗袍的设计元素分析与当代应用研究[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2013.
JIANG Yin-li. Republic of China Cheongsam Design Element Analysis and Contemporary Application[D]. Hangzhou: Zhejiang Agriculture and Forestry University, 2013.
- [3] 俞跃, 赵明. 中国传统旗袍工艺与造型的关联性探析[J]. 丝绸, 2013(5): 23—27.
YU Yue, ZHAO Ming. Research on the Relationship between Chinese Traditional Cheongsam Craft and Modeling[J]. Silk, 2013(5): 23—27.
- [4] 赵明. 文化的碰撞与融合——中国传统旗袍研究[J]. 艺术设计研究, 2013(3): 19—23.
ZHAO Ming. Collision and Fusion of Culture, Research on Chinese Traditional Cheongsam[J]. Art Design Research, 2013(3): 19—23.
- [5] 李鹏斌. 传统文化元素在现代包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2014, 35(8): 18—20.
LI Peng-bin. Application of Traditional Culture Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 18—20.
- [6] 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, 33(18): 112—114.
LONG Ying. Application of Traditional Folk Culture Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2012, 33(18): 112—114.
- [7] 毕凤霞. 传统文化元素在现代包装设计中的应用[J]. 包装工程, 2010, 31(18): 69—72.
BI Feng-xia. Application of Traditional Culture Elements in Modern Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2010, 31(18): 69—72.
- [8] 龙春红. 浅析旗袍服饰的发展与美术内涵[J]. 经济研究导刊, 2011(18): 245—246.
LONG Chun-hong. Analysis of Cheongsam Dress Development and Art Content[J]. Economic Research Guide Journal, 2011(18): 245—246.
- [9] 李锋. 民国风在现代包装设计中的运用[J]. 包装工程, 2014, 35(22): 93—97.
LI Feng. Republic of China Wind in the Modern Packaging Design of the Application[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(22): 93—97.
- [10] 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.
ZHANG Lai-yuan. Application of Chinese Traditional Culture and Art Elements in Modern Graphic Design[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(8): 156—158.
- [11] 徐伶俐, 彭雅莉. 中国传统共生图形在现代标志设计中的运用[J]. 包装工程, 2017, 38(14): 54—58.
XU Ling-li, PENG Ya-li. The Application of Chinese Traditional Symbiosis Graphics in Modern Logo Design[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(14): 54—58.