

传统介质在现代包装设计中的继承与嬗变

郑勇

(天津工业大学, 天津 300387)

摘要: **目的** 探讨传统介质在现代包装中应用的必要性和现实意义, 从材料层面、形式层面和意义层面探讨如何将传统介质通过继承和创新, 设计成适合现代产品设计的包装。**方法** 将成功的传统包装材料作为实例来分析、论述, 从多维度论述传统包装的价值, 并分析其运用在包装中得天独厚的优势与弊病。**结果** 提出继承和嬗变的方法, 提出传统介质在现代设计运用的过程中要传递文化的本源, 要传达出设计师的匠心和创新等, 从而阐明传统介质在现代包装设计中运用的深远意义。**结论** 通过探讨, 建立范式 and 标准, 力求现代包装在传统介质的介入下尽量少沾染商业趣味, 维护文化的纯净环境, 让现代包装设计能够承载民族文化, 以体现传统介质再设计的“创新”与“匠心”。

关键词: 传统介质; 包装; 风吕敷; 创新

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)10-0063-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.10.011

Inheritance and Evolution of Traditional Cultural Media in Modern Packaging Design

ZHENG Yong

(Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China)

ABSTRACT: This thesis is to explore the necessity and practical significance of the application of traditional cultural media in modern packaging, discuss how to design traditional cultural media into the packaging of modern product through inheritance and innovation from material, formal and meaning levels. Enumeration and analysis of successful traditional media cases were adopted to discuss the pros and cons of traditional cultural media in packaging design in a multifaceted way. The method of inheritance and evolution was proposed. The traditional cultural medium should deliver the origin of culture in the process of modern design and application, and the work should deliver the ingenuity and innovation of the designer so as to clarify the profound significance of the application of traditional medium in modern packaging design. Through discussion and exploration, this thesis is expected to establish paradigms and standards, and strive to minimize the commercial flavor of modern packaging under the traditional media intervention, maintain the pure environment of culture, and enable modern packaging design to carry national culture to reflect "innovation" and "ingenuity" in redesign of traditional media.

KEY WORDS: traditional medium; packaging; Japanese wrapping cloth; innovation

在中国传统生活方式中, 物质、精神生活与艺术生活是相辅相成的, 物质生产活动促进了人们的审美创造, 精神文化蕴含在物质生活当中, 艺术创造又“物化”了物质生活本身^[1]。传统的包装介质, 既属于物质生产活动, 又属于精神生产活动, 是人们衣食住行

中必不可少的媒介, 不断地满足着人们基本的物质生活需求和情感需要。传统的包装介质崇尚生态、健康、质朴的生活方式与情感需要, 这极大程度地回应了人们对现代设计在生态、健康环保等方面的心理期望与情感诉求。纵观国内外包装设计, 传统介质日臻被推

收稿日期: 2019-02-03

基金项目: 天津市艺术科学规划项目(A18020); “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革项目(2017BKJGLX276); 国家艺术基金项目(02040220161206317485)

作者简介: 郑勇(1987—), 男, 博士, 天津工业大学艺术学院讲师, 主要研究方向为工艺美术。

崇、竹、木、篾、藤等传统的天然材料日益成为包装设计的重要介质,传统介质的包装设计将实用功能与精神审美有效地结合起来,承载着传播文化的重任。而当下虽然许多人利用传统介质的包装,却缺乏对传统材料的深刻认识与借鉴,造成传统介质包装水平低下,因此,如何在包装设计中更好地继承传统介质,以达到古为今用的设计理念,是当下设计中重要的命题。

1 溯源——包装中的传统介质

有论者指出,传统包装材料介质分为两种,即天然材料和传统的再造材料。天然材料是生存力较为旺

盛的包装材料,如纸、布、木、竹、草、麻、藤、葫芦、漆、瓷等。这类天然材料通过编制、捆扎、包扎等包装手段,实现其作为包装的功能,具有绿色、健康、易得、能够快速传播商品信息等功能。再造材料是指将天然材料通过人工介入和加工,使其发生质变而得到的材料,如陶瓷、漆器、纸、扎染等。这类再造材料通过盛放、包裹等手段实现包装功能。传统的再造材料材质多样、制作工艺繁复,能够极大提高产品的层次和档次。这两种传统包装材料被广泛地运用在现代包装设计中,这些材料介质简朴、自然,都源于造物的本源,传统包装介质见表1。

表1 传统包装介质
Tab.1 Traditional cultural media

介质	名称	包装形式	包装的感情色彩
天然材料	木	盛放	自然、传统、亲切、健康、古典、手工、纹理、温暖、质朴
	竹	盛放	自然、光滑、芬芳、细腻、温暖
	绳	捆扎、编制	柔软、繁复、多功能、流线、浪漫
	荆条	捆扎、编制	复杂、透气、多变、自由、减压
	石	盛放	实在、稳重、阴暗、笨重、安全
再造材料	陶瓷	盛放	高雅、明亮、精致、古典、凉爽、易碎
	漆盒	盛放	高雅、明亮、易碎、光滑、干净、自由、精巧
	纸	包裹	轻巧、多彩、优雅、细腻、多样、可回收
	扎染	包裹、捆扎	柔软、多样、多彩、民族、个性
	皮革	包裹	柔软、浪漫、手工、温暖、动物、昂贵

从现代包装的功能意义上看,传统包装介质材料丰富、题材宽泛且具有非常重要的传承价值。从自然属性上看,其绿色环保、取材自然,能够体现绿色设计理念。从社会属性上看,其可塑性较强,不仅能够体现器物文化中“器以载美”的审美观,而且承载着丰富的历史文化信息,从这3个属性上看,传统包装介质传承着丰厚的文化底蕴。传统包装环保、健康的包装理念与现代工业化包装相比无矫饰,更质朴,更符合高品质生活的需求。正如张成录先生所言,传统材料在包装设计中的运用体现的是一种传统审美观,简朴雅致而又楚楚动人;还体现着一种静虚和空灵的

设计思想,能让人深切感受到一种具象思维,又具有自然和谐的美学特点^[2]。但是,近代以来,由于消费文化和工业化的影响,大量优秀的传统包装介质在日常包装中消失。如何让传统的包装介质在当今社会中活化并得到传承,而且在去伪存精的过程中发生“嬗变”,焕发出新的生命力,这既是现代包装设计给予设计师的一个重要命题,又是现代包装设计得以健康快速发展、文化得以继承和延续、设计生态得到有效的保护、包装工业实施可持续发展的关键所在。以纸、竹、草等材料为介质的包装设计见图1。

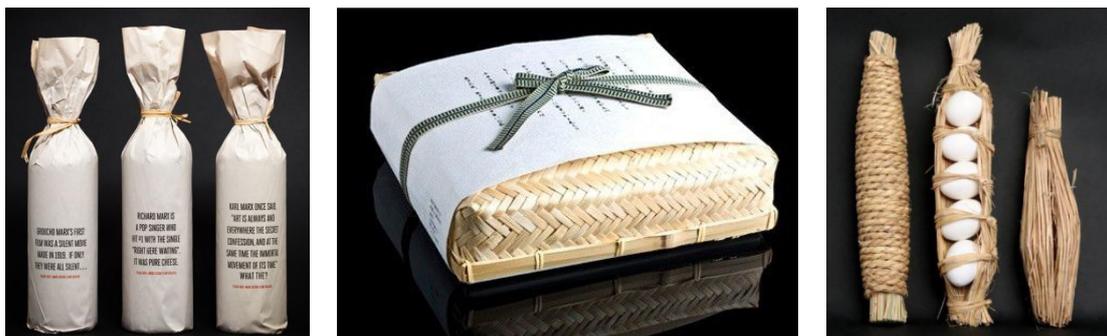


图1 以纸、竹、草等材料为介质的包装设计
Fig.1 Packaging design based on materials such as paper, bamboo and grass

2 传承之思

中国物质文化传统历史悠久且博大精深,这无疑给人们的创意设计提供了肥沃的土壤和无限的可能。许多优秀的传统介质承载着古人的“匠心”,被设计师们挖掘出来应用在包装设计作品中。传统包装在古代已经有了鲜明的民族特色,古代科技进步促进了包装设计材料、技艺的发展。印刷术(宋)、造纸术(东汉)、漆工艺(河姆渡时期)等的应用,都是包装介质发展进步的表现。传统介质的应用,不仅仅是简单的罗列,而是对传统文化精神的继承和发扬。那么,如何传承则是需要关注的话题,下面通过成功的传统介质包装案例加以阐述。

2.1 “風呂敷”——纤维包装“低碳”和创新

纤维作为古代包装介质,可以追溯到旧石器时代。《墨子》中有载“书于竹帛”,“帛”是利用纤维材料进行包装的古老案例。从大量的图文、书画记载中人们可以看到古人用的香囊、钱袋、烟袋、刀剑袋、砚章袋等各式奢华或朴素的纤维类包装。其中较为经典的传统介质传承案例则是日本的“風呂敷”(Furoshiki/ふろしき)。“風呂”(ふろ)与中国传统的包袱皮如出一辙,在很长的一段历史时期里作为包装媒介被广泛运用。“包袱”在唐代绘画中就有记载,

绘于盛唐时代的敦煌莫高窟第 45 窟南壁的《胡商遇盗图》中就有商人遭遇强盗将包袱扔在地上的场景。

“風呂敷”则源于日本的室町时代,传闻一位将军建造了豪华的浴室,要求入浴的高官贵族自备一块包裹衣服的布作为区分。这种做法被民间效仿,商人们在布上印上象征商家标志的“屋号”、商标等,成为广泛使用的包装^[3]。

作为传统的纤维包装,包袱日渐淡出人们的视野,但“風呂敷”却在日本政府的推动下,通过设立研究所、展览展示、纤维材料科技创新、竞赛等形式,将这个传统包装的结法形式扩展到 200 多种^[4]。从传统包装介质传承的角度上看,在全球能源危机和环境污染的背景下,人们内心都对低碳环保的包装满怀期待。“風呂敷”这种“形随机能而走”的设计理念体现出克制与简化的日式“减量化”设计主张以及东方文化中“敬天惜物”的美德。纤维虽然是传统包装介质中最为普通的元素,但在方寸之间体现了古人的智慧,因此著名艺术家福田繁雄、胜井三雄等也纷纷介入,通过绘画、服装、设计,使得这一包装样式成为时尚,见图 2。在这种政策和流行的双重带动下,有很多人都放弃塑料包装去选择“風呂敷”以表达对环境保护的愿景,而传统介质也在这种继承中发扬光大。如今,这种理念被欧洲、美国、韩国等国家纷纷效仿,使得纤维包装焕发出新的生命力。



图 2 福田繁雄、胜井三雄的设计
Fig.2 Works of Shigeo Fukuda and Mitsuo Katsui

2.2 “买椟还珠”——木艺类包装介质的品质与匠心

木质的包装,基于其取材和加工的便利,是传统包装介质中使用较为广泛的材料,也是变化最多的传统介质之一。它可以变化成木器、漆器、瓢器等与木纤维相关的包装。作为有机的传统介质,木制包装从古至今都延续着其包装功能。“买椟还珠”的故事大概是关于包装材料与产品直接关系最流行的记录。典故源自于《韩非子·外储说左上》,说楚人从郑人手中买珠,由于包装珍珠的匣子非常的漂亮就买其椟还其珠^[5]。这个典故原本比喻取舍不当,本末倒置,但从另外的视角看,他诠释了精美包装对人的吸引力。

木质包装成型的形式较多,木胎漆器、木盒、百宝嵌木箱等都是利用木料来做的。木材料取材方便,加工难度小,能够制作出精美的造型。纵观木质材料的包装,可从 3 个方面体现出传统介质的实用与匠心:第一,是木材料的可塑性很强,木材料可以被用来雕刻、塑造等;第二,木材料更加亲近自然;第三,木材料本身具有的价值属性,很多包装大师可以利用木材料尽情地施展才华。日本著名的三好かがりの设计就利用螺钿和蒔绘等精美的装饰技法来装饰传统的木质材料,制作出精美的器物包装。不仅让传统的木器包装在延续传统的基础上不断完善它的实用功能,还能充分发挥出商业和美学价值,产生文化意义,见图 3。



图3 三好かがり设计
Fig.3 Kagari Miyoshi's Design

从上述的古为今用的实例人们可以看出,传统介质的继承需要挖掘出材料本身的优势属性,要突破条框的限制和束缚,并能够与时俱进才能够焕发出新的生命活力。当然,包装设计的传统介质远远不止纤维和木材。设计师可以不断挖掘更多的传统介质并将其运用于包装设计中。在继承传统包装方法方面,需要政府文化管理部门、产业组织和艺术工作者联合行动,对传统由纸、布、木、篾、藤、葫芦、漆、瓷等材料所设计的各类包装设计进行整理,通过编辑画册、举办展览等形式让现代人认识传统包装,推动传统绿色、质朴、简洁包装的再应用。

3 嬗变之道

美国社会心理学家亚伯拉罕·马斯洛指出,在经济水平较低时,人们追求的商品以实用为目的;当经济水平达到很高程度时,人们对商品的要求也就会更高^[6]。在传承之后,如何把传统介质改造成时尚精品,如何将根植于大众认知的材料赋予新的美感,如何将传统介质设计得符合时代的文化与价值观,形成全新的卖点和提高品牌价值,甚至让传统包装介质本身成为话题,从而达到在继承中嬗变的目的,是利用传统介质时需要解决的问题。而要解决这些问题,嬗变的方式就显得尤为重要。

3.1 古法、多用、智能化

传统包装介质,作为一种奇技匠心的造物媒介,亘古以来就是一个人文与社会、自然结合的载体,体

现着老一代匠人的经验和智慧。从一件件精美包装中,人们能够体悟到匠人那份独立与自我,窥探到东方文明的传承与演变,因此,在嬗变的过程中首要的是尊重古法,沿袭古人使用传统介质的优势方法,在包装材料、包装造型、结构等方面去突破传统。比如,法国一家公司利用传统处理兽皮的方法制造出一种可降解手提袋,这种包装在 55 °C 下, 50~60 天内即可降解为肥料,这种古法能够成功地将再造材料循环利用,是古人智慧的结晶,应该提倡利用。其次,轻量化、减量化、智能化的包装是现代包装的发展方向,许多产品都和包装合二为一,让包装具有多用的功能。很多包装行业对包装的健康、保险、安全等功能设计得越来越多,因此,传统的介质如果想要更加适合现代包装生态,在遵循古法制造的同时势必要适应现代活性包装(active packaging)和智能包装(intelligent packaging)的需求^[7]。传统介质本身也具备这一优势,其关键在于如何从传统本身出发去改造和突破,比如将竹筒、葫芦之类的传统介质设计成器物,制成酒水类包装;利用荷叶、苇叶制成鱼肉米类食物包装,这些都是利用传统自然介质进行再设计。这些包装虽然绿色、环保、俭约,但在功能性方面函待开发。此外,智能化也是传统包装求变的趋势,美国 Scent Sational 公司利用智能技术手段在传统的木、陶器包装介质中加入可嗅气味。这种创造性“芬芳包装”,增加了产品的趣味性,提升了传统介质的附加价值。这些都是传统包装在嬗变中需要关注的问题,各类包装见图 4。

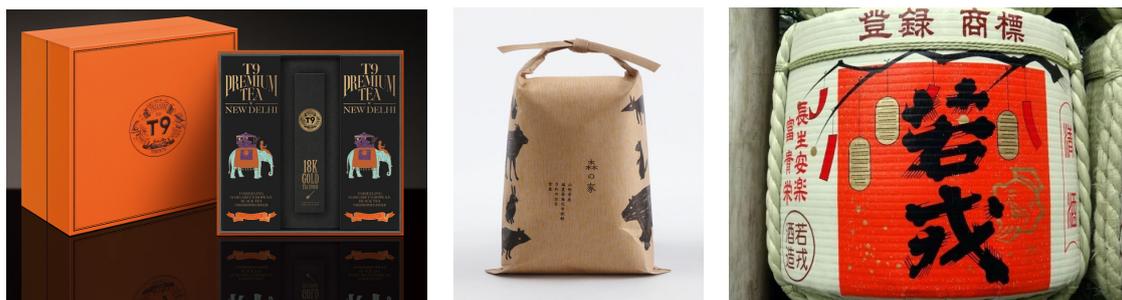


图4 Scent Sational 包装(左)、传统介质包装(中)(右)
Fig.4 Scent Sational package (left), traditional cultural media packaging (mid) (right)

3.2 增值、实用、浑然天成

包装设计、材料与产品之间的关系非常密切,大部分消费者认为包装就是产品,因此嬗变传统介质是增加产品附加价值的目的,设计师在进行包装设计中需要带着这个目的,赋予传统包装介质新的生命。传统包装介质将古人的智慧沉淀在不同的材料之间,所以人们在求变的过程中要量体裁衣,不能盲目跟风。古为今用的目的就是让产品包装更加实用,这个变化不是简单机械地在包装上印制传统图案,或是将塑料介质转化成陶瓷或者漆器。人们应该以实用作为目的,根据包装物自身的特点,合理地选择最佳的介质材料组合,在功能与审美之间达成一种自然的平衡,既利用了传统介质的特点与优势,又彰显了产品的属性与品牌性格。而这一切都是在不动声色之中,自然流露于包装设计上。做到不做作,不浪费,不奢华,自然而然,浑然天成^[8]。

3.3 传统与现代并存

传统包装介质的嬗变虽然在继承传统,但也要不断创新。创新方法多种多样,人们可以通过解构不同传统介质的组合形式,打破对传统材料的惯性定式思维,利用传统材料的仿生技术等科技手段来完成嬗变,创新性设计理念与创新性材料应用手法可以赋予产品更高的附加价值,提高产品的错位竞争实力。放眼世界,日本包装设计在短暂的三十多年的发展过程中,在各种现代包装中融合了大量的日本传统视觉元素,既符合现代人的心理,又传承了日本文化;英国包装注重地域性民众本土文化需求;德国的包装则是理性的哲学范式;法国人则将设计、艺术以及法国人诗意的浪漫融合在包装设计当中,这些国家都在传承和嬗变中找到了适合本国的包装设计之道,值得借鉴和学习。传统包装介质材料的天然、简朴、清晰和感性能够体现非规则的美学特点,人们在嬗变的过程中要在利用传统介质的同时,借鉴现代西方设计方法和理念,通过现代的构图方式和编排形式,在字体、外观方面考虑商品属性,在传统和现代之间架起合理的桥梁,设计出既有时代感又具备深邃传统文化精神的作品,这才是传统包装介质嬗变的最终目的^[9]。

4 结语

对传统包装介质的继承与嬗变对现代包装发展具有重要的意义,日本民艺大家柳宗锐也一直推崇现代产品中的“工匠精神”。在现代快节奏发展的社会中,人们如何能够在设计市场里实现弯道超车,取决于人们对传统的挖掘和嬗变。美国文化人类学家马林洛夫斯基在其著作中写道:“在人类社会生活中,一切生物的需要已转化为文化的需要。”包装就是极好的案例。在从实用性走向观念性的过程中,各种历史

化、艺术化、审美化的包装设计作品便应运而生,这既是历史的必然,也是将传统包装介质通过设计再生实现枯木逢春的愿景^[10]。

参考文献:

- [1] 王晶. 天然材料在包装设计中的应用研究[D]. 青岛: 青岛大学, 2011.
WANG Jing. Study on the Application of Natural Materials in Packaging Design[D]. Qingdao: Qingdao University, 2011.
- [2] 何方. 包装设计课程中的文化语言[J]. 包装工程, 2004, 25(2): 174—175.
HE Fang. The Cultural Language in Packaging Design Course[J]. Packaging Engineering, 2004, 25(2): 174—175.
- [3] 陈艳楠. 探析包装设计中的纤维艺术[J]. 美术教育研究, 2013(19): 88—89.
CHENG Yan-nan. To Explore the Fiber Art in Packaging Design. Art Education Research. 2013(19): 88—89.
- [4] 李芳. 从包袱皮谈日本设计对文化的传承与创新[J]. 丝绸, 2015, 52(12): 48—53.
LI Fang. Inheritance and Innovation of Japanese Culture form Perspective of Furoshiki Design[J]. Journal of Silk, 2015, 52(12): 48—53.
- [5] 吴昊若. 中国传统文化元素在现代包装设计中的应用[J]. 中国包装工业, 2014(6): 46—48.
WU Hao-ruo. Application of Chinese Traditional Cultural Elements in Modern Packaging Design[J]. Chinese Packaging Industry, 2014(6): 46—48.
- [6] 王结发. 马克思理论与功利主义[J]. 道德与文明, 2012(4): 52—57.
WANG Jie-fa. Marx's Theory and Utilitarianism[J]. Journal of Morals and Civilization, 2012(4): 52—57.
- [7] 王立德. 基于中国美学精神的当代器物造型研究[J]. 包装工程, 2015, 36(16): 1—4.
WANG Li-de. Contemporary Utensil Styling on the Basis of Chinese Aesthetic Spirit[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(16): 1—4.
- [8] 蒲江. 漆质在包装设计中的美学表现[J]. 包装工程, 2008, 29(6): 133—135.
PU Jiang. Aesthetic Representation of Lacquer Material in Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2008, 29(6): 133—135.
- [9] 孟悦. 什么是“物质”及其文化[J]. 国外理论动态, 2008(1): 65—71.
MENG Yue. What is "Material" and its Culture[J]. Journal of Foreign Theoretical Trends, 2008(1): 65—71.
- [10] 王强, 张璐. 器以载道——《设计史鉴: 中国传统设计思想研究·思想篇》评述[J]. 装饰, 2011(1): 74—75.
WANG Qiang, ZHANG Lu. Commentary on the Reference of Design History: On the Traditional Design Philosophy of China (Idea Part)[J]. Zhuangshi, 2011(1): 74—75.