

【高校设计研讨】

论中国传统纹样在包装设计中的应用

相静

(晋中学院, 晋中 030600)

摘要: **目的** 探索中国传统纹样的东方魅力及其精髓所在, 并深入分析其与包装设计在诸多方面的交融, 研究未来的发展趋势。**方法** 分析传统纹样这一最具代表性元素的内涵与特点, 总结其在现代包装设计中的价值体现, 并借助添加与删减、分解与重构、变形与整合等艺术设计手法, 进一步把握设计方向; 再细化至包装设计领域中的各个环节, 分析青花纹、云纹、青铜纹等代表性纹样在酒类包装、茶包装、工艺品包装等方面的具体应用方法。**结论** 传统纹样所赋予包装设计的是完美的包装创意和独特的艺术风格, 既展现了我国优秀的传统文化, 又给人以精神到物质的极大享受与满足, 是包装设计民族化、时代化的重要支撑。

关键词: 中国传统纹样; 包装设计; 民族化

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)06-0286-03

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.06.045

On the Application of Chinese Traditional Patterns in Packaging Design

XIANG Jing

(Jinzhong University, Jinzhong 030600, China)

ABSTRACT: The work aims to explore the oriental charm and essence of Chinese traditional patterns, and deeply analyze the integration between them and packaging design in many aspects, to analyze the development trend in the future. The connotation and characteristics of traditional patterns, the most representative element, were analyzed to summarize their value embodiment in modern packaging design, and further grasp the design direction by means of artistic design methods such as addition and deletion, decomposition and reconstruction, deformation and integration, etc. Then, every link in the field of packaging design was refined to analyze the specific application methods of representative patterns such as green patterns, cloud patterns, bronze patterns, etc. in wine packaging, tea packaging, handicraft packaging, etc. Traditional patterns endow packaging design with perfect packaging creativity and unique artistic style, which not only shows China's excellent traditional culture, but also gives people great enjoyment and satisfaction from spirit to material. They are an important support for nationalization and modernization of packaging design.

KEY WORDS: Chinese traditional pattern; packaging design; nationalization

在科技与信息大爆发的时代, 文化范式不断进行变化与更新, 各种形态、倾向、风格的文化样式开始出现, 包装设计就是其中之一。在进行包装设计时, 设计师不再单一注重实用的保护功能, 而是开始了向更美好的传播理念、完美的造型特征、独特的艺术风格等层面的递进^[1]。正因如此, 包装艺术价值高的商

品总是能够迅速在同类中脱颖而出, 轻松获得人们的认可与喜爱, 进而使人在极大的精神与物质满足中进行消费^[2]。这已经成为了当前包装设计重要的设计思路与发展目标。为了充分挖掘利用优秀传统文化的精髓, 使其与现代包装的特点和要求完美结合, 设计出富含传统文化色彩和强烈时代气息经典包装作品, 中

收稿日期: 2019-12-19

基金项目: 晋中学院“1331工程”创客研究团队“互联网视域下山西农特产品包装设计研究”阶段性研究成果(jzxycktd2019009)

作者简介: 相静(1982—), 女, 陕西人, 晋中学院讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

国传统纹样开始进入设计师的视野,并凭借自身优越的内容与形式、淳朴的民俗特征和丰富的文化内涵成为了民族化设计不容忽视的重要存在。

1 中国传统纹样简介

所谓纹样,多指那些按照一定的结构规律进行抽象、变化所最终形成的具备规则化、定型化特征并普遍应用于人们实际生活中的图形^[3]。中国传统纹样作为其中一个优秀的代表,在发展过程中并不局限于原有的基本形式与内涵,而是在不断丰富中实现了多样化的形式、深厚的意蕴和迥异艺术风格的图意相生的整体形象。具体来看,中国传统纹样主要包含以下几种类型:水纹、火焰纹、人面纹、花卉纹、鱼纹等彩陶纹,龙纹、凤纹、云雷纹、四瓣花纹及象形文字纹等青铜纹,蟠离纹、怪兽纹、各种动物纹等砖石纹,卷草纹、花鸟纹、联珠纹等花卉纹,万字纹、回纹、如意纹、龟背纹等其他图案纹样。这些丰富多元的传统纹样并不是凭空产生的,而是凝结了劳动人民智慧的民族文化内容,其中所表达的是人们对未来生活的憧憬和对美好生活的向往^[4]。无论是动物纹样、植物纹样还是其他多样化的纹样,其所包含的传统韵味和文化价值,都在很大程度上实现了民族特质的发挥。

2 传统纹样在包装设计中的应用方向与方法

传统纹样在包装设计中的应用可以让包装设计赋予深厚的传统韵味,这有利于提升品牌的文化内涵,进一步拓展品牌亲和力^[5]。但是,在具体的应用中并不是盲目和随意的,传统纹样必须遵循基本的设计发展规律与方向。

1) 运用形式美法则。在现代艺术设计领域,形式美法则几乎是通用的,其体现在包装设计中传统纹样的应用上同样如此^[6]。只有合理运用形式美法则,才能进一步明确设计的初衷,设计出符合现代包装设计要求的作品。

2) 科学扬弃。经过了长期的历史岁月的洗礼,传统纹样虽然仍有其精髓与内涵的可贵之处,可以为包装设计提供足够多的资源与借鉴,但其毕竟不是完美的,有很多因素已经无法适应现代包装设计的发展要求,所以在具体的应用过程中必须做到科学的扬弃,合理、有效地加以创造。

3) 寓意、内涵的升华。中国传统纹样在发展过程中已经实现了很大意义上的内涵与寓意的升华,成为了一个时代文化特质的映衬。所以,在具体的包装设计中必须以其寓意为基础,最大化地展现其历史文化、艺术价值,同时摒弃那些与时代不符的元素,最终形成个性、丰富的包装设计形式。

从这些实际的应用方向分析,传统纹样在包装设计中的创作法则主要包含以下几方面。

1) 添加与删减。在现代包装设计中,素材的选择意义重大。面对灿若星河的传统纹样长河,必须对素材进行充分把握,斟酌每一个元素在表现上经过提炼后能不能表达理想的意境,进而对其进行适当的添加与删减,让整体更加凝练^[7]。

2) 分解与重构。简单添加与删减是无法满足设计需求的,所以设计师还要能够根据实际情况对传统纹样进行分解与重构,或者选择其中重要的部分进行重新组合,或者将某一元素进行细致的分解,从而形成具有良好视觉美感的新形象,实现包装设计的新颖性。

3) 变形与整合。在包装设计中,传统纹样的应用必须与设计的整体效果甚至意境相统一,所以对原纹样进行变形与整合,促使其形成一种新的表现形式成为必然。在此基础上,再将所有变形的元素进行整合统一,塑造一种整体感,如此便可实现更好的艺术效果。

3 传统纹样在包装设计中的具体应用

传统纹样有着丰富的表现形式,且在不断地与包装设计的融合过程中,更加彰显了自身的民族化特质与文化优越性,赋予了包装设计更加多元的创作理念与创作路径^[8]。下面主要选取其中较有代表性的青花纹样、云纹、缠枝纹、青铜纹样就其在包装设计中的应用方式进行分析。

3.1 青花纹样

青花纹样是在漫长的历史发展和创造实践活动过程中辅以筛选淘汰最终形成的一种固定的艺术形式,其有着强烈的视觉冲击感和符号化特性,动中有静,动静结合,同时囊括莲花、菊花、灵芝、龙纹、凤纹等纹样。整体来看,青花纹样所展现的是丰富多变的视觉审美,无论是图形、色彩等视觉元素还是思想表达这一抽象的表现形式,其蓝白体系总是透露着一种清丽、脱俗、简约的美^[9]。而在文化内涵上,青花纹样也将不同时期的文人士大夫的审美情趣进行了传达。凡此种种,都赋予了青花纹样独特又美好的形式与人文关怀。这样一种纹样的存在,给现代包装设计提供了良好的借鉴资源,那些糅合了青花纹样的包装设计作品,既强化和突出了表达对象的具体含义,又赋予了包装更加丰富的文化内涵与精神表达。

在工艺品包装设计中,青花纹样的应用就十分独特。从目前市场上的工艺品礼品卡的设计形式看,设计师并不是简单以“拿来主义”的态度进行“复制性”创作,而是结合工艺品包装在定价与消费者群体等影响要素进行合理的定位与优化,在手法上也多选择打散与重构等形式,强化了美学价值,更显得精益求精,最终在有限的空间与体积中设计出了符合该群体消费水平和心理的青花包装图案,表达出一种和谐的文化意境,更增添了工艺品的艺术审美价值。

在酒品包装设计中,青花纹样那种民族文化韵味,弱化了商业气息,将传统与现代的审美情趣融会贯通,实现了民族化和具有现代感的审美格调的结合,既彰显出新的活力,又增强了酒文化的艺术感染力与竞争力^[10]。比如,山西汾酒青花外包装设计就将青花花卉图案等纹样进行了借鉴与创造,使得整体的包装构图与容器相得益彰,呈现出一种清新、淡雅之感,体现了一般非工艺品所难以实现的工艺品设计效果。青花浏阳河酒包装设计也将青花纹样的造型及构成表现形式进行了创造性应用,极富传统特色的龙、凤、缠枝等纹饰既有传统文化韵味,又有现代艺术的时尚感,更显得其包装形式的独特,也在一定程度上实现了对传统文化的传承与发扬。

3.2 云纹、缠枝纹

自古以来,中国人就有对万事万物祝福的心理意愿和生活追求,他们对美好事物心存向往,并将其寄托于各种艺术形式中,传统纹样就是其中之一。整体来看,传统纹样在人们心中一直都是一直都是一种吉祥的代表,蕴含着丰富的吉祥寓意。在当前的包装设计中,设计师十分注重对这些有着吉祥寓意的传统纹样的借鉴与应用,希望借助其独特的表现形式和内在精神,经过消化、吸收、活学活用最后渗透到包装设计中,实现艺术价值的最大化^[11]。这一点在茶叶包装设计中体现得较为明显。那些有着吉祥寓意的云纹、缠枝纹等传统纹样,就赋予了茶叶包装更好的艺术形式与内涵的表达,绽放出独特的光彩魅力。

对云纹的应用,主要体现在茶叶包装的图案设计上。设计师将云纹与茶叶包装中的文化内涵与情感表达相融合,实现了艺术个性的展现。而缠枝纹样在茶叶包装中的应用更加多样,无论是龙凤纹样还是植物花鸟纹样,在茶叶包装中总是能够与其他元素相配合,实现一种装饰性和主题性的升华,在轻松展现设计主题的基础上,营造一种美好的意境,更有利于自身艺术形象的塑造和市场营销的便利。

3.3 青铜纹样

青铜纹样与当时的社会关系和审美观念有密切相关,其形式讲究结构的绝对对称,以突显一种大气、庄严的感觉,同时强调以层次感和虚实感来体现运动的表现形式,反映出一种独特的审美思想和文化内涵^[12]。将这样一种纹样应用于包装设计中,能够有效拓展设计师的设计思维,既可以给人一种思想上的压迫感,让人有肃然起敬的感觉,又可以体现出产品高端的情感特色,反映出该商品在此行业中的整体地位,起到一定的暗示作用。较为常见的是在一些男性消费产品的包装设计中选用比较古朴或严谨的青铜纹样,如茶、酒、烟等,旨在借助青铜纹样蕴含的文化内涵反映出消费者的社会地位和权威性,这种暗示性恰恰丰富与彰显了包装背后的文化价值和内涵。金徽酒业生

产的一款酒品包装就在酒瓶及外包装都使用了云雷纹作为装饰的主体元素,并配以相对淡雅的绿色,整体形成了自然、典雅、简洁、古朴的艺术特质,使人一眼看过去就能感受到其中所蕴含的中国情怀,与其说是一种包装,不如说是一件精美的工艺品。

4 结语

中华民族有着悠久的历史,对其中的优秀元素进行挖掘与利用,不仅可以促进传统文化元素的现代化发展,还能赋予现代艺术形式更加丰富的民族文化特质,体现一种传统与现代的良好结合。传统纹样在现代包装设计中的应用,正是基于这一层面而开展的。作为设计师,必须科学地面对这一优秀的民族文化形式,认真研究传统图案纹样的形式和内涵,分析传统纹样在创作过程中应遵循的规则,不断积累创新,如此才能创造出独具我国特色的包装作品。

参考文献:

- [1] 徐燕妮. 论中国传统纹样在现代包装设计中的应用[J]. 现代装饰, 2012(5): 19.
XU Yan-ni. Application of Chinese Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Modern Decor, 2012(5): 19.
- [2] 刘欣. 浅谈中国传统纹样在香烟包装中的应用[J]. 文艺生活, 2012(12): 279.
LIU Xin. Application of Chinese Traditional Patterns in Cigarette Packaging[J]. Literary Life, 2012(12): 279.
- [3] 王魏霞, 王立颖. 传统纹样在现代包装设计中的应用[J]. 青年文学家, 2009(11): 183.
WANG Wei-xia, WANG Li-ying. Application of Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Journal of Young Literature, 2009(11): 183.
- [4] 曲婷. 传统吉祥纹样在现代包装设计中的应用[J]. 艺术教育, 2011(9): 139.
QU Ting. Application of Traditional Auspicious Patterns in Modern Packaging Design[J]. Art Education, 2011(9): 139.
- [5] 王刚. 浅谈传统纹样在现代包装设计中的应用[J]. 科技视界, 2014(6): 179.
WANG Gang. Application of Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Technological Horizon, 2014(6): 179.
- [6] 唐亮. 青花瓷图案纹样在工艺品包装设计中的应用[J]. 学园, 2015(14): 188-189.
TANG Liang. Application of Blue and White Porcelain Patterns in Handicraft Packaging Design[J]. School, 2015(14): 188-189.
- [7] 王成成. 论中国传统艺术元素在现代包装设计中的应用价值[J]. 网络导报, 2012(6): 137.
WANG Cheng-cheng. Application Value of Chinese Traditional Art Elements in Modern Packaging Design[J]. Network Guide, 2012(6): 137.

(下转第 292 页)

- WEI Ran. Analysis of the Artistic Situation of Regional Agricultural Product Packaging Design[J]. Beauty and Era, 2017(3): 100-102.
- [8] 陶赢. 地域性特色文化产品包装的设计研究[D]. 长沙: 湖南工业大学, 2012.
- TAO Ying. Research on the Design of Regional Characteristic Cultural Product Packaging[D]. Changsha: Hunan University of Technology, 2012.
- [9] 赵得成. 基于地域特色的地域性产品设计研究[J]. 包装工程, 2009, 30(12): 154-157.
- ZHAO De-cheng. Research on Regional Product Design Based on Regional Features[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(12): 154-157.
- [10] 乌英格. 论基于地域文化特色的旅游产品设计研究[J]. 科学中国人, 2014(2): 2-5.
- WU Ying-ge. On the Design of Tourism Products Based on Regional Cultural Characteristics[J]. Science Chinese, 2014(2): 2-5.
- [11] 林媛. 农产品包装设计与品牌塑造研究[J]. 农家参谋, 2017(12): 38.
- LIN Yuan. Research on Agricultural Product Packaging Design and Brand Building[J]. Farm Staff, 2017(12): 38.
- [12] 秦燕妮. 我国农产品包装设计与品牌塑造[J]. 福建农业, 2015(7): 10-11.
- QIN Yan-ni. Packaging Design and Branding of Agricultural Products in China[J]. Fujian Agriculture, 2015(7): 10-11.
- [13] 彭鑫. 论产品包装设计在农产品品牌营销中的作用[J]. 产业与科技论坛, 2011, 10(19): 232-233.
- PENG Xin. On the Role of Product Packaging Design in Brand Marketing of Agricultural Products[J]. Industry and Technology Forum, 2011, 10(19): 232-233.

(上接第 288 页)

- [8] 耿聪. 传统纹样在现代包装设计中的应用研究[J]. 剑南文学, 2013(3): 238-240.
- GENG Cong. Application of Traditional Patterns in Modern Packaging Design[J]. Jiannan Literature, 2013(3): 238-240.
- [9] 薛辉. 论中国传统元素在现代包装设计中的回归[J]. 神州, 2011(3): 15.
- XUE Hui. Return of Chinese Traditional Elements in Modern Packaging Design[J]. Shenzhou, 2011(3): 15.
- [10] 方莉. 青花纹样在酒包装设计中的应用研究[J]. 艺术研究, 2016(3): 174-175.
- FANG Li. Application of Blue Pattern in Wine Packaging Design[J]. Art Research, 2016(3): 174-175.
- [11] 张海燕. 中国传统纹样在茶叶包装设计中的运用[J]. 文艺生活, 2011(8): 56.
- ZHANG Hai-yan. Application of Chinese Traditional Patterns in Tea Packaging Design[J]. Literary Life Journal, 2011(8): 56.
- [12] 张小慧. 浅析青铜纹样在现代包装设计中的再生[J]. 艺术科技, 2017, 30(1): 278.
- ZHANG Xiao-hui. Analysis on the Regeneration of Bronze Patterns in Modern Packaging Design[J]. Art Science, 2017, 30(1): 278.
- [13] 田培. 青铜纹样在现代包装设计中的再生[J]. 剑南文学, 2013(9): 215.
- TIAN Pei. Regeneration of Bronze Patterns in Modern Packaging Design[J]. Jiannan Literature, 2013(9): 215.